

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

**PROPUESTA INSTRUMENTAL DE ACTIVIDADES
PARA LA ENSEÑANZA Y ANÁLISIS DEL POEMA
LÍRICO EN EL NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO
EN EL COLEGIO DE BACHILLERES**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADO EN LENGUA
Y LITERATURAS HISPÁNICAS**

P R E S E N T A :

TONATIUH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Facultad de Filosofía
y Letras

ASESOR DE TESIS:

MTRO. ISRAEL RAMIREZ CRUZ

MEXICO, D.F.

2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS

PROPUESTA INSTRUMENTAL DE ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA Y
ANÁLISIS DEL POEMA LÍRICO EN EL NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO EN
EL COLEGIO DE BACHILLERES

TESINA QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS
PRESENTA

TONATIUH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
ASESOR: MTRO. ISRAEL RAMIREZ CRUZ

*“La lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol...
a ella, ella, la bella nadadora, desviada para siempre
de su rol acuático y puramente acariciador.”*

Vicente Huidobro, *Altazor*.

*“Sua voce é il palpito
del nostro core.”*

Giusseppe Verdi. *Rigoletto*, atto I.

“No encontré las palabras precisas...”

José Alfredo Jiménez, *Serenata sin luna*.

*“Voy entre galerías de sonidos,
fluyo entre las presencias resonantes...”*

Octavio Paz, *Piedra de sol*.

Agradecimientos:

A Sonia, por estar junto a mí planeando el futuro

A mi asesor, por toda su paciencia y sinceridad

A Azú, por poner el corazón en las palabras

A cada uno de mis sinodales, por su apoyo incondicional

A mis amigos,
con quienes he compartido el pan y la sal, la risa, el canto y la poesía,
entre otras cosas

A mis maestros de la Facultad

A la maestra Lucía de *Cantiamo!*
por enseñarme la poesía de la música

A mi Mamá
que me enseñó la música de la vida

A mi Papá
por su amor a la UNAM

A mi hermano, que me enseñó los discos

A mis tías, por todo su apoyo

Al primo Rubén, que siempre sopló para acá

A la UNAM, más que generosa

Al Colegio de Bachilleres plantel 6, por toda la experiencia.

“En la Vicente Guerrero...”

A mis alumnos,
que tanto me han enseñado

ÍNDICE

Propuesta instrumental de actividades para la enseñanza y análisis del poema lírico en el nivel fónico-fonológico en el Colegio de Bachilleres

Introducción	5
Capítulo I Antecedentes	10
1.1 El Colegio de Bachilleres. Un poco de historia.	11
1.2 Características generales de la asignatura Literatura II	12
1.3 Perfil del estudiante promedio de 4º semestre	13
1.4 Condiciones laborales	16
Capítulo II Propuesta de actividades.	17
2.1 Modelo de análisis del poema lírico en el Colegio de Bachilleres	18
2.2 Propuesta estructuralista y programa de la asignatura	18
2.3 Nivel fónico-fonológico	20
2.4 Materiales	21
2.5 Propuesta de actividades	27
2.6 Actividades para la nivelación gramatical de los estudiantes	29
2.6.1 Actividades para la enseñanza de la prosa y el verso	30
2.6.2 Actividades para el estudio de la sílaba	34
2.6.3 Actividades para el estudio de la acentuación	38
2.7 Actividades para el estudio de la rima	41
2.8 Actividades para el estudio del metro	47
2.9 Actividades para el estudio del ritmo	58
2.10 Actividades para la musicalidad y la musicalización	64
Conclusiones	89
Bibliografía	93
Anexos:	I
1. Índice de poemas	II
2. Tablero indicador de de poemas	X
3. Antología de poemas	I
4. Glosario	I
5. Cazasonetos	I

INTRODUCCIÓN

*“...cuántas páginas hipotéticas
para no escribir las auténticas...”*

Laura Pausini

El presente trabajo tiene un triple propósito. Por una parte exhibe los conocimientos adquiridos durante mi estancia como alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, en muchos años de estudio. La adquisición de los conocimientos de lingüística, corrientes y teorías literarias, así como de una gran cantidad de textos poéticos se ha puesto a prueba, en tanto que transmitirlos ha sido mi labor durante los últimos años en el Colegio de Bachilleres.

Enseñar poesía implica *conocer* poesía, dominar el tema. Así, el presente trabajo revela mucho de lo que significa mi acercamiento hacia la poesía y hacia la docencia. Durante mi trabajo como docente ha sido necesario el aprendizaje de métodos, modelos y teorías de estudio acordes con las exigencias de la institución en la cual he desarrollado mi labor docente. Dicho aprendizaje se ha realizado, predominantemente, de manera práctica, desde las aulas. El presente trabajo, en consecuencia, está basado también en la experiencia adquirida en el ámbito laboral, pero también en la continuidad de las enseñanzas de la literatura, que se iniciaron en la Facultad de Filosofía y Letras y que aún prosiguen como profesor. Así, la presente tesina da cuenta de la adquisición de ciertas habilidades y destrezas, necesarias no sólo para aprender, sino también para enseñar.

De esto surge el segundo propósito: revelar parte del trabajo desempeñado en el Colegio de Bachilleres, como profesor de la asignatura *Literatura II*. Los métodos, técnicas y teorías con que se ha realizado esta tarea han sido diversos y se han incorporado –de un modo singular– en este trabajo. De esta manera, el diseño de actividades para la enseñanza del poema lírico se realiza con grandes expectativas. Por una parte, las actividades deben cubrir los requerimientos del plan de estudios del Colegio de Bachilleres. En ese sentido, están encaminadas hacia el análisis e interpretación de textos poéticos. Esto ya supone muchas dificultades, toda vez que no se puede partir de un análisis sin el conocimiento de la materia a estudiar. Los planes y

programas de estudio, aunque contemplan la lectura de textos poéticos, privilegian la lectura de obras narrativas. En el Colegio de Bachilleres, la asignatura *Literatura II*, para la cual están diseñadas las actividades, se imparte hasta cuarto semestre.

Por último, y de manera esencial, esta tesina debe considerarse una modesta propuesta para optimizar la enseñanza de la literatura en el Colegio de Bachilleres, que espero sea de utilidad para futuros colegas en esta ardua labor que es la enseñanza de la Lengua y la Literatura.

La tesina está organizada en dos capítulos y una sección de anexos. El lector encontrará que en el primero de los capítulos se realiza una breve historia del Colegio de Bachilleres y una somera descripción de las condiciones generales de la enseñanza de la literatura en la institución, así como las características que definen el perfil de sus estudiantes. En el segundo se encuentran las actividades diseñadas para la lectura y análisis del poema lírico, clasificadas en los siguientes apartados:

- Actividades para la nivelación gramatical de los estudiantes
- Actividades para el estudio de la rima
- Actividades para el estudio del metro
- Actividades para el estudio del ritmo
- Actividades para la musicalidad y la musicalización

La disposición de las actividades obedece a las necesidades tanto de la asignatura como de un aumento gradual en la dificultad de los contenidos. Se parte de conceptos que —de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos, cuarto semestre de bachillerato— se consideran elementales e incluso se dan por obvios, como el concepto de sílaba. La aplicación de las actividades permite tanto la lectura como el análisis de los textos poéticos hasta llegar a la identificación de figuras retóricas y la realización de un recital poético.

Para el desarrollo de las actividades se incluye, al final de esta tesina, una sección de anexos que comprende los materiales a utilizar durante el curso, cuya utilización se explica detalladamente en cada sección.

La interacción entre las actividades y los materiales incluidos constituye la principal aportación de esta tesina, ya que permite organizar, instrumentar y aplicar ejercicios prácticos en el aula, facilitando la labor de enseñanza-aprendizaje, siguiendo en todo momento los objetivos propuestos por el programa vigente de la asignatura *Literatura II* en el Colegio de Bachilleres, que toma como modelo de análisis el estructuralismo.¹ En especial, las actividades están relacionadas con el nivel fónico-fonológico del poema lírico, propuesto en el programa de la asignatura. La razón por la cual las actividades se apegan a este nivel de análisis parte de un interés muy especial: la poesía es, ante todo, sonido. Los aspectos relacionados con el nivel fónico-fonológico de la poesía se estudian de manera tradicional como un conjunto de reglas y aspectos más de carácter matemático que poético. Parece ser que se ha olvidado el aspecto de la obra literaria como obra artística, elaborada con palabras como sustancia poética. Así, aspectos de la sonoridad, de la musicalidad de la poesía se supeditan ante aspectos de conteo matemático de sílabas y versos. El presente trabajo rescata los aspectos sonoros de la poesía y permite —que no exige— el desarrollo de cierta sensibilidad al leer, y en gran medida y con una gran importancia, *oír* poesía. Los aspectos del nivel fónico-fonológico de análisis parten precisamente de esto, de la idea de que la poesía es materia acústica.² En ese sentido, figuras como la aliteración³ y la sinalefa no pueden ser estudiadas —y en muchos casos ni siquiera percibidas— si no es por medio de la lectura y, en especial, de la audición de poemas.

Cabe aclarar que la presente propuesta de actividades no pretende limitarse a la simple escucha de poemas, sino que permite integrar los diferentes elementos que componen el poema lírico como sustancia acústica para su posterior análisis e interpretación. En ese sentido, algunas actividades se concentran en la lectura de poemas, realizada con diferentes orientaciones (búsqueda de aliteraciones, de sinalefas, por ejemplo) y con distintas intenciones (comentario, análisis rítmico, lectura como espectáculo) entre otras. De esta manera, la presente propuesta de actividades debe considerarse como

¹ Para profundizar en este tema resulta imprescindible la lectura del *Análisis e interpretación del poema lírico*, de Helena Beristáin.

² Véase Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*, Porrúa, México, 2004, p. 217-218.

³ *Ibid*, p. 26 y ss.

un conjunto de sugerencias para la lectura, entendida también como el primer acercamiento entre el alumno y el texto, pero también debe considerarse como una herramienta de análisis de manera un tanto libre, que represente más que una explicación, un descubrimiento,⁴ al partir de lo informal e incluso de lo lúdico.

En ese sentido, las actividades que propongo emplean diversos recursos didácticos, con la implícita intención de suscitar el interés de los alumnos en la poesía, tanto en la lectura como en el posterior análisis de los textos. No hay que olvidar que la organización y la planeación son claves del éxito, y en cuanto a las tareas docentes se refiere, “la preparación de las lecciones prevé los pasos, las dificultades y los hallazgos, pues esta didáctica está muy reñida con la improvisación”.⁵ Por ello, la experiencia adquirida durante mi labor docente ha servido de mucho al observar las dificultades y los aciertos del análisis de la poesía en *Literatura II*, y espero que el resultado de este trabajo pueda contribuir a formar más y mejores lectores de poesía.

Por otra parte, durante la elaboración del presente trabajo he tenido la oportunidad de reflexionar acerca de cómo es que confluyen e interactúan los diversos factores relacionados con éste. La intersección del programa de la asignatura con la propuesta de un nuevo material didáctico, la intención marcada de que el alumno refuerce el valor auditivo y sonoro de la palabra frente a las opciones reales de actividades didácticas en el aula, la necesidad de realizar distintos tipos de lectura frente a las posibilidades de utilización de materiales lúdica pero sistemáticamente organizados, las posibilidades de modificación de las rutas para seguir el curso escolar contra las necesidades objetivas e ineludibles de las habilidades que se espera desarrolle el alumno, son solamente algunas cuestiones que he tenido que resolver, no sólo en la elaboración del presente trabajo, sino en la experiencia cotidiana de la docencia. Innovar basándose en lo clásico, lo tradicional, es siempre una tarea compleja, en particular si se pretende romper con esquemas ya anquilosados

⁴ Véase el comentario de Beristáin respecto a la tarea docente, cuando sugiere actividades previas al análisis de la poesía y un “libre comentario intuitivo [...] desinhibido, que implica el criterio de que la obra literaria es para todos, no está dedicada a especialistas, y no se requiere el dominio de una teoría y una técnica para acercarse a ella” *Op. cit.* p. 38.

⁵ *Ibid*, p. 76.

(como la enseñanza tradicional de la rima) y se aparta uno de las divagaciones teóricas y cae en la realidad del aula. Una razón por la cual ha sido necesario elaborar una antología capturando los textos con una presentación homogénea es la necesidad de contar con materiales acordes con las condiciones de los alumnos, pero restituyéndole a los textos una dignidad perdida ante los factores económicos; la ausencia de materiales didácticos específicos para cubrir las necesidades del plan de estudios, los errores y aciertos de la experimentación docente, así como la falta de sistematicidad en la recopilación de materiales (casi siempre en fotocopias) y el uso de materiales cuya utilidad es meramente parcial, si no es que inadecuada, han hecho que en el presente trabajo se tomen en cuenta esos aspectos.

Así, los anexos contenidos al final del trabajo son verdaderamente *útiles* escolares. Su uso está más que aprobado por la experiencia y la práctica docentes. En muchos casos no hay manera de regular lo que sabe el maestro con lo que sabe el alumno y con lo que ambos deben saber. No se trata de subestimar, sino de incluir, de aportar en pro del conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas. Tal vez no esté bien admitirlo, pero el profesor es quien aprende y desarrolla otro tipo de conocimientos al trabajar como se sugiere en el presente trabajo. Casi siempre las instituciones se concentran en evaluar, en medir el grado de avance del alumnado, pero no consideran la potencialidad de recursos que ofrece cada profesor. El presente trabajo no debe considerarse como una crítica a los programas de estudio ni a los intereses de las instituciones, sino como una modesta pero efectiva propuesta para desarrollar el trabajo docente, desde una perspectiva muy particular. La eficacia de los materiales y actividades propuestos dependerá mucho de la utilización que cada profesor haga de ellos y del enriquecimiento que pueda lograrse con sus aportaciones personales.

CAPÍTULO I

1.1 ANTECEDENTES

El Colegio de Bachilleres es una institución que cuenta con más de 32 años de trabajo en pro de la educación en nuestro país. Se funda por decreto presidencial en 1973 como respuesta a la creciente demanda educativa que se presentó desde fines de la década de los años sesenta. Conviene recordar que por aquel entonces, los planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya habían rebasado la capacidad de atención a los estudiantes por el desbordamiento de la matrícula. Por ello, fue necesaria la creación de nuevas instituciones educativas, entre ellas el Colegio de Bachilleres, que comenzó a operar en la Ciudad de México en 1974, con un plantel en la Unidad Habitacional El Rosario, al norte de la ciudad.⁶

Posteriormente se construyeron 5 planteles más, todos ellos ubicados cerca de unidades habitacionales: el Plantel 2 cerca de la unidad Lindavista-Vallejo; el Plantel 3 en Iztacalco, el plantel 4 en Culhuacán, y el plantel 5 cerca de Ciudad Satélite, en el Estado de México. El plantel 6, donde he desarrollado mi labor docente, de la cual deriva la presente tesina, comenzó a laborar en el primer semestre de 1977. En un principio se le denominó “Iztapalapa”, pero con la posterior inauguración del plantel 7, éste último conservó dicho nombre, y al plantel 6 se le asignó el de “Vicente Guerrero”, acorde con su ubicación, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la Delegación Iztapalapa, al oriente de la ciudad.

Este plantel, durante sus primeros años, contó con una matrícula relativamente reducida que fue incrementándose paulatinamente, y atendió a una población creciente, de 3000 estudiantes en 1977 a 5000 en el año 2005. En la actualidad, y tras numerosas adaptaciones y remodelaciones, el plantel atiende una matrícula de 7000 estudiantes en dos turnos de seis horas cada uno. En la actualidad la institución cuenta con 20 planteles dentro del Distrito Federal y su área conurbada.

⁶ Colegio de Bachilleres. *Modelo Educativo*. Documento interno del Colegio de Bachilleres. México, 1998, p. 6.

La cantidad de profesores que atiende a la población estudiantil del plantel también ha ido en aumento; en la actualidad el plantel 6 cuenta con cerca de 250 profesores, de los cuales 22 corresponden al área de taller de lectura y redacción, 8 de los cuales imparten la asignatura de *Literatura II*.

El Colegio surge como un organismo descentralizado del gobierno, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto a planes y programas de estudios. Los programas del Colegio de Bachilleres están encaminados a que el estudiante curse materias de diversas áreas del conocimiento, concentradas en un tronco común, y se especialice mediante el ejercicio de materias de Capacitación para el trabajo en los últimos semestres con la finalidad de acercar al estudiante al medio laboral, y que elija materias de su interés, vinculadas con sus talentos, aptitudes y habilidades. Tales materias se clasifican como Optativas, acordes con el futuro profesional del estudiante, mismas que se imparten durante los 2 últimos semestres del ciclo de bachillerato.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ASIGNATURA *LITERATURA II*

El Colegio de Bachilleres clasifica las asignaturas del Plan de Estudios en 3 áreas de formación: Básica, Específica y Para el trabajo.⁷ El área de Formación Básica cuenta con el campo de conocimiento de Lenguaje y Comunicación,⁸ que comprende las asignaturas de Lengua adicional al español (inglés) y de Taller de lectura y redacción. Esta última comprende 6 asignaturas que se imparten de primer a sexto semestre: *Taller de Lectura I y II*, *Literatura I y II* y *Taller de análisis de la comunicación I y II*. En tercer semestre se imparte *Literatura I*, *Literatura II*, en cuarto. Ambas asignaturas constituyen una continuidad a los temas impartidos en *Taller de lectura*, donde se trabaja con los diferentes tipos de texto, el literario en la segunda unidad de *Taller de Lectura y Redacción II*, prosiguiendo en tercer semestre con el Análisis de los

⁷ *Ibid*, p. 43.

⁸ *Programa de la Asignatura Literatura II*. Colegio de Bachilleres. Secretaría Académica. 1994, p.5.

textos narrativos en la asignatura *Literatura I*. El Análisis del texto dramático y del texto lírico corresponde al cuarto semestre, en la asignatura de *Literatura II*, abarcando cada uno de estos una unidad. El texto lírico se analiza hasta la segunda unidad de la asignatura, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante habilidades de lectura, análisis e interpretación de textos literarios, reconociendo los elementos estéticos presentes en ellos, pero también como una forma de comunicación que permita al estudiante vincularse con la realidad.⁹

La asignatura *Literatura II* se divide en dos unidades: en la primera se analiza el Texto dramático y, en la segunda, como ya se dijo, el Poema lírico. El enfoque con que se abordan los temas corresponde a las teorías estructuralistas de la literatura, propuestas por Todorov y Jakobson, aplicando también el enfoque comunicativo propuesto por Helena Beristáin.¹⁰

El interés de la asignatura en esa segunda unidad se centra en que el alumno reconozca las estructuras que conforman al poema lírico, que establezca relaciones entre ellas y que sea capaz de analizar el texto poético con la finalidad de lograr la comprensión del mismo, mediante un análisis tanto intratextual como extratextual.

La asignatura se imparte a razón de tres horas por semana, en dos sesiones, una de 2 horas y otra de una hora. El semestre cuenta con 18 semanas efectivas de clase. La unidad 2 de la asignatura cuenta con la mitad del tiempo y, para el tema desarrollado en la presente tesina, se destinan alrededor de 15 horas.

1.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE PROMEDIO DE 4º SEMESTRE

La población estudiantil de 4º semestre en el Colegio de Bachilleres presenta muy variadas características. Sin embargo, de manera general, los alumnos

⁹ *Programa...*, p. 11.

¹⁰ Helena Beristáin, *Análisis e interpretación del poema lírico*, México, UNAM, p. 17.

son adolescentes, en promedio con 16 o 17 años de edad, de estrato socioeconómico bajo y, en algunos casos, de clase media. La mayor parte de los alumnos del plantel tienen su domicilio dentro del perímetro de la Delegación Iztapalapa, y algunos de ellos en Ciudad Netzahualcóyotl, Ixtapaluca y Tláhuac, en la periferia del área conurbada de la Ciudad de México. Gran cantidad de la población estudiantil está integrada por alumnos que realizan una actividad laboral, la mayor parte de ellos en el turno vespertino.

Los estudiantes del Colegio de Bachilleres presentan un carácter en ocasiones agresivo, en otras, con falta de interés en los estudios y frecuentemente con problemas de baja autoestima y falta de motivación para el estudio. No es poco frecuente que existan en el grupo alumnas embarazadas y madres solteras, alumnos con problemas de alcoholismo y en ocasiones, de adicciones más severas.

En lo referente a la asignatura de *Literatura II*, casi todos los estudiantes del 4º semestre han aprobado las materias de *Taller de Lectura y Redacción* y de *Literatura I*, que por lo general presentan bajos índices de reprobación. Sin embargo, a medida que avanzan los semestres, los alumnos presentan mayores índices de ausentismo y de deserción, pues de los 20 grupos que se abren en primer semestre en *Taller de Lectura y Redacción I*, con una población aproximada de 900 alumnos, sólo se conservan 320 estudiantes en 8 grupos de *Literatura II*.¹¹

El presente trabajo se basa en la experiencia obtenida al impartir la asignatura *Literatura II* en el grupo 433 del turno vespertino en el Plantel 6 del Colegio de Bachilleres. Esta actividad docente la he realizado a lo largo de 10 años, es decir, 20 semestres. La cantidad de experiencias que he adquirido, tanto en el ámbito laboral como profesional, dentro y fuera del aula ha permitido observar y analizar diferentes cuestiones vinculadas a la docencia y a la población estudiantil.

Las características del grupo, dentro del 4º semestre son las siguientes: los alumnos eligen la Capacitación laboral de su interés y cursan las tres o cuatro materias correspondientes, con horarios fijos ubicados en lo que se

¹¹ Datos recabados al final del semestre 2007-B, proporcionados por el Departamento de control Escolar del Plantel 6.

denomina “franjas horarias”, razón por la cual los grupos de *Literatura II* están integrados por alumnos de la misma capacitación laboral. Esto, de alguna manera, proporciona una población más homogénea, por lo menos en cuanto a intereses académicos se refiere, pero crea un perfil del alumno muy especial, ya que el grupo que corresponde al desarrollo del presente trabajo es el que eligió la Capacitación de Recursos Humanos, que incluye materias del área de la Administración de Empresas. No es en modo alguno un prejuicio, pero la mayoría de los estudiantes del grupo, al inicio del semestre no se muestran interesados en especial en la asignatura. Sus intereses están relativamente retirados de la literatura y del arte, pero a medida que se desarrolla el semestre, muchos de ellos reflexionan en los textos leídos, incluso solicitan la lectura de ciertos textos, sugieren algunos para su lectura en clase o presentan algún texto de su propia creación.

Precisamente, una característica especial de los alumnos es su interés por la lectura. El trabajo realizado por los profesores de semestres anteriores influye de manera especial hasta el 4º semestre, ya que las habilidades de lectura e interpretación de textos literarios que presentan los alumnos revelan que fueron adquiridas eficientemente en semestres previos.

Conviene señalar que la experiencia de trabajo cuyo fruto es la presente tesina, aún cuando corresponde a un solo grupo, el 433 del turno vespertino, se ha adquirido, como arriba se mencionó, durante 20 semestres, razón por la cual considero oportunas las observaciones realizadas en cuanto a la población estudiantil.

El grupo atendido corresponde al turno vespertino y recibe las clases los días martes y viernes, circunstancia que a primera vista no ofrece mayor interés, pero son los días viernes cuando mayor ausentismo se presenta en el plantel, lo que se traduce en una suerte de obstáculo para el trabajo en el aula.¹²

En promedio, el grupo es de 45 alumnos, de los cuales, aproximadamente 70% son mujeres. Tal proporción parece deberse a dos

¹² Una de las características socioculturales de la zona de la Ciudad en que se encuentra el Plantel es que se realizan actividades llamadas “fiestas colectivas”, que atraen singularmente a los estudiantes de varios centros educativos los fines de semana.

razones: la primera es la naturaleza de la Capacitación laboral que eligió el grupo y la segunda es que en general hay más alumnas inscritas en el turno vespertino en los últimos 3 semestres del bachillerato.

1.4 CONDICIONES LABORALES

El espacio del plantel en el cual desarrollo mi actividad es un aula de unos 50 metros cuadrados, con ventanas en una de las paredes, dentro de un edificio de tres pisos. El salón está ubicado en el tercer piso, junto con otras 13 aulas, de las cuales 80% se utiliza para las materias de *Literatura y Taller de Lectura y Redacción*.

Como dato singular, he de mencionar que con la intención de preservar el mobiliario y el aula en buenas condiciones, las autoridades del plantel colocaron chapas en la puerta de cada salón, que permanece cerrado en ausencia del profesor, el cual cuenta con la llave correspondiente a su salón de clases. En realidad, desde que se ha adoptado esta medida, las aulas se han visto protegidas del graffiti y de la destrucción del mobiliario.

El salón cuenta con un gran pizarrón verde que abarca un poco más de la mitad de la pared del frente. El trabajo frente a los alumnos es con gises comprimidos y borrador.

En el salón en el que trabajo se han colocado carteles con frases célebres y fragmentos de obras literarias, otorgándole al espacio una identidad con respecto a los temas que ahí se trabajan.

Como característica especial, el salón —como todos los del edificio— carece de contactos para energía eléctrica en las paredes, razón por la cual, y dadas las condiciones de mi forma de trabajo, empleo con frecuencia una radiograbadora con CD alimentada por baterías.

CAPÍTULO II

2.1 MODELO DE ANÁLISIS DEL POEMA LÍRICO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

El modelo de enseñanza de la Literatura que emplea el Colegio de Bachilleres parte de dos orientaciones específicas: la primera es el Constructivismo y la segunda es el Estructuralismo.¹³ El objetivo principal es que el alumno, en primer lugar, sea capaz de formar su propio conocimiento, de construir las estructuras que le permitan no solamente aprender, sino también incorporar nuevos conocimientos aglutinados en nuevas y diferentes estructuras. En segundo lugar, la propuesta de análisis e interpretación del texto literario, en especial del poema lírico que se emplea en el Colegio se basa en lo propuesto por Helena Beristáin,¹⁴ quien fungió como asesora externa de los programas de asignatura de *Literatura I* y *Literatura II* en el Colegio de Bachilleres.¹⁵

2.2 PROPUESTA ESTRUCTURALISTA Y PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

La propuesta de análisis empleada en el colegio permite que el nivel de complejidad del análisis del texto poético se incremente gradualmente. Para ello se analiza el texto en dos secciones: un análisis intratextual y un análisis extratextual. El análisis relacionado con los datos biográficos del autor, la corriente literaria y el contexto histórico se consideran elementos externos al poema y se analizan en las llamadas *series*: la histórica, la cultural y la literaria.¹⁶

El análisis intratextual comprende elementos como el reconocimiento en los poemas de las marcas de literariedad, de las características del sujeto lírico y tres niveles de análisis:

¹³ Cfr. Colegio de Bachilleres, *Modelo Académico*, Op. Cit.

¹⁴ Helena Beristáin, *Análisis e interpretación del poema lírico*, México, UNAM, 1989, p. 30 y ss.

¹⁵ *Literatura II. Programa de la Asignatura*. Colegio de Bachilleres, México, 1994.

¹⁶ Cfr. *Diccionario de retórica y poética*, pp. 457 y 458, así como *Análisis e interpretación del poema lírico*, p. 58.

- Fónico-fonológico.
- Morfosintáctico.
- Léxico semántico.

En teoría, los tres niveles permiten el reconocimiento y análisis de estructuras que aportan significado al poema lírico, pero por la naturaleza de las estructuras como significante, se relacionan de la siguiente manera:¹⁷

- El nivel fónico-fonológico atiende las estructuras y fenómenos de sonido, tanto los que no son fonémicos (como el ritmo) como los que sí lo son (entre ellos la aliteración y la rima)¹⁸.
- El nivel morfosintáctico estudia las estructuras gramaticales, en especial las sintácticas, que consideran al poema como una creación lingüística.
- El nivel léxico semántico atiende a figuras retóricas y tropos de significado, que modifican el sentido del texto.

El programa de la asignatura *Literatura II*, como ya se dijo, comprende dos unidades. La segunda unidad, “Análisis del poema lírico” cuenta con 12 objetivos a desarrollar, los cuales aumentan progresivamente la capacidad del alumno para conocer y analizar textos poéticos. A continuación se muestra una versión simplificada de los objetivos de esta unidad en el programa de la asignatura *Literatura II*.

Objetivo	Temas
2.1	Elementos que conforman el poema lírico
2.2	Función emotiva y función poética
2.3	Diferencia entre narrador y sujeto lírico
2.4	Función del sujeto lírico
2.5	Análisis de un texto poético a partir de los elementos antes descritos
2.6	Estructura básica del poema lírico. Nivel fónico-fonológico. Métrica y rítmica
2.7	Nivel Morfosintáctico

¹⁷ Cfr. *Análisis e interpretación*, p. 56 y ss.

¹⁸ *Ibid*, p. 77.

2.8	Análisis de un texto poético a partir de los elementos antes descritos
2.9	Nivel léxico–semántico. Relaciones que se establecen en el interior de un poema. Rasgos semánticos que denotan el tema. Figuras retóricas
2.10	Elementos estructurales del poema
2.11	Contexto. Análisis extratextual
2.12	Analizar los elementos intratextuales y contextuales de un poema.

Como puede apreciarse, el programa de la asignatura propone distintos análisis parciales, tras haber acumulado conocimientos, con la intención de integrarlos para, progresivamente, lograr un análisis más complejo y detallado del poema lírico. Como ejemplo, los objetivos 2.5, 2.8 y 2.12 constituyen un corte periódico para evaluar el nivel de habilidades del alumno. En estos cortes se incorporan aspectos nuevos y graduales para el estudio de la poesía.

2.3 NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO

Por definición, el nivel fónico-fonológico analiza los fenómenos sonoros que conforman el poema. El reconocimiento de las estructuras que constituyen al poema permite integrar sus distintos elementos de manera sistemática y en consecuencia, permite un minucioso análisis en el que se van sumando distintos elementos, en especial, el metro, la rima y el ritmo. Este último es considerado como el más intangible pero el más evidente de los elementos de la musicalidad del lenguaje. Aunque elementos como la constitución del poema en sílabas corresponden más a un análisis gramatical, aquí se analizan con un criterio rítmico-melódico y no solamente sintáctico.¹⁹

En ese sentido, el análisis en el nivel fónico-fonológico comprende también el reconocimiento de figuras retóricas como la eufonía, la aliteración, la onomatopeya y la sinalefa, que en determinado momento aportan significación al texto.

¹⁹ *Ibíd.*, p. 78.

Las relaciones entre los elementos de este nivel reconocen al poema como sustancia sonora y en consecuencia, se analizan como forma y fondo de los poemas que se estudian.

2.4 MATERIALES

Para trabajar la unidad 2 de la asignatura *Literatura II*, “Análisis del poema lírico”, es necesario el empleo de material didáctico. El que utilizo en el aula (parte del cual se encuentra en los anexos, consignados al final de la presente tesina), consta de tres secciones: una antología de poemas, un glosario y una sección alternada de teoría y ejercicios. La presente tesina debe considerarse, más que una creación, una organización de materiales con fines didácticos. La propuesta de actividades que realizo enlaza los diferentes materiales y permite que el alumno los aproveche y aplique sus conocimientos y habilidades de lectura y análisis en los ejercicios que se proponen.

La antología con la cual trabajará el alumno (véase anexo 3 al final de la tesina) está formada por 105 poemas que se han recopilado a lo largo de varios años de trabajo. La inclusión del material obedece a tres criterios:

- El poema debe ofrecer cierto interés al alumno. Los temas pueden ser el amor feliz, el cortejo, el abandono, los recuerdos, la muerte, la patria, el encuentro amoroso, la religión entre otros. Todos ellos vinculados de varias maneras con las inquietudes de los estudiantes.
- El poema debe servir para ilustrar ciertas figuras retóricas o cierta estructura (como en el caso de los sonetos, por ejemplo), ya sea para exponerlos en clase o para permitir que los alumnos reflexionen y ejerciten los temas abordados.
- Cada uno de los poemas incluidos goza de una plena aceptación ya confirmada, pues figura en diversas antologías y, en algunos casos, los poemas incluidos son relativamente “famosos” en un ámbito extraliterario, pues existen versiones musicalizadas por diferentes artistas, en versiones desde el bolero al pop, pasando por el flamenco, la balada y el tango o la canción de concierto. Con esas versiones se facilita un acercamiento del género poético con los estudiantes.

Cabe señalar que los materiales de la antología se presentan en fotocopia, dadas las circunstancias de la población estudiantil con la que se trabaja y las necesidades que se tienen como profesor. Por una parte, es necesario considerar aspectos económicos de los estudiantes; por otra parte,

no existe una antología que satisfaga al 100% las necesidades como docente y, además la antología que se presenta está en constante evolución. Cada semestre se retiran e incorporan nuevos poemas al *corpus* con la finalidad de perfeccionar los materiales.

El orden en que se presentan los poemas en la antología aparentemente no sigue un plan preestablecido, pues, como se dijo, está en permanente modificación, pero para llevar un control más preciso de las lecturas, se han numerado los poemas, sin una secuencia específica, ni onomástica, ni temática ni por autor. Por ello, poemas provenientes de épocas diversas quedan juntos, y en ocasiones poemas del mismo autor no quedan contiguos. Esta situación, que se antoja caótica, en realidad no lo es, pues permite comenzar las lecturas en cualquier punto de la antología, sin una secuencia rigurosa, y además permite retirar y añadir textos, reemplazando simplemente el número de los anteriores. Para ello, en cada versión de la antología se incluyen dos materiales que facilitan su utilización: un “Índice de poemas” (véase anexo 1 al final de la tesina) con el cual se tiene una visión de conjunto de las lecturas del curso y un “Tablero indicador de poemas”,²⁰ (véase anexo 2 al final de la tesina), que es similar al de un juego de lotería, en el que los alumnos indican con qué poemas de la antología se ha trabajado y cuál es la secuencia en que se vieron los poemas y los temas relacionados.²¹ Este tablero tiene un aspecto lúdico, ya que cada alumno debe cuidar el orden de los poemas que se han visto en clase y, como en un juego de lotería, procurar tener completo su tablero.

El procedimiento para llenar el tablero es muy simple:

El tablero debe utilizarse cada que se lee un poema de la antología. En la parte superior del formato (véase anexo 2 al final de la tesina), el alumno debe anotar sus datos generales, como se ejemplifica enseguida:

²⁰ Este tablero está inspirado en las instrucciones de Julio Cortázar para leer su novela *Rayuela*, que incluyen un “Tablero de dirección”. Cfr. Julio Cortázar, *Rayuela*, 10ª. Ed. Madrid, Cátedra, 1996, (Col. Letras hispánicas, 200), p. 111.

²¹ Cfr. la secuencia numérica que ofrece Cortázar.

Esta actividad no sólo debe realizarla el alumno, pues importante que el profesor lleve un registro de la secuencia en que se vieron los temas, ya que del llenado del cuadro depende tanto la planeación del curso como la aplicación de las actividades propuestas, así como sugiere el orden en que conviene que figuren los textos en la antología para futuras ediciones.

Al final del semestre el profesor debe recuperar este formato de cada uno de los alumnos, cotejarlos y, en consecuencia, aprovechar la información obtenida para modificar los textos incluidos en la antología y el orden en que aparecen en ella, así como considerar eliminaciones y reemplazos.

Otro de los materiales empleados durante el curso es un glosario (Véase anexo 4 al final de la tesina), que está tomado directamente del libro *Cómo se comenta un texto literario*, de Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón.²² El libro es en sí bastante didáctico y la selección de términos resulta apropiada para los intereses del curso; además, el glosario incluye varios ejemplos útiles para algunos conceptos, su utilización ha resultado exitosa.

La manera en que se emplea el glosario está organizada en tres actividades:

- El glosario-uso
- El glosario por colores
- El glosario personal

El glosario-uso

Esta actividad consiste en consultar el glosario incluido con la antología. Este material se utiliza en diferentes circunstancias:

1. Cuando hay un concepto con el que se va a trabajar de manera teórica.
2. Cuando se advierte durante la lectura de un poema un concepto o figura retórica que conviene explicar.
3. Cuando hay un concepto o figura retórica que se buscará específicamente durante la lectura de un poema.

²² Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón, *Cómo se comenta un texto literario*. México, Publicaciones Cultural, 1992. pp. 177-205.

En el caso 1 se trata de conceptos cuyo conocimiento es necesario adquirir previamente a la lectura de algún poema, ya sea por su complejidad o porque conviene analizar de manera aislada, o cuando el profesor presupone que los alumnos ignoran determinado concepto, por ejemplo, “aliteración”:

ALITERACIÓN.- Repetición de un mismo sonido, vocal o consonante, a lo largo de un enunciado. A veces se consiguen muy bellos efectos: *con el ala aleve del leve abanico*. (Rubén Darío). Ver onomatopeya y cacofonía.

En el caso 2, durante la lectura de un poema o inmediatamente después de ésta, se advierte alguna figura retórica o un fenómeno sonoro de manera intuitiva, y se precisa identificar su nombre técnico en el glosario. Por ejemplo, tras la lectura consecutiva de los poemas 24, 25, 28, y 29 el alumno advierte semejanza en su estructura (número de versos y distribución de las estrofas), por lo que se pide al alumno que localice en el glosario el concepto “soneto”:

SONETO.- Poema de catorce versos, compuesta por dos cuartetos y dos tercetos (ABBA, ABBA, CDC, DCD). En los tercetos finales se hallan a veces otras combinaciones, con tres rimas incluso.

Una vez que el alumno ha identificado el concepto, se le pide que a partir de ese momento, lo emplee cuando sea necesario.

En el caso 3 se trata de conceptos que ya se han trabajado en el grupo, que ya conoce el alumno y que se han adquirido por cualquiera de los dos casos anteriores. El glosario se utiliza entonces de manera dirigida, cuando se pide al alumno, por ejemplo, que identifique la “rima asonante” en un poema específico. Entonces el alumno busca en su glosario dicho concepto, a manera de recordatorio:

ASONANTE (Rima).- La que poseen aquellos versos que tienen iguales las vocales, a partir de la última acentuada [...]

La habilidad que cada alumno desarrolla de manera personal para localizar elementos específicos en su material, adquirir o recordar conceptos se incrementa con el uso del glosario en cualquiera de sus tres modalidades.

El glosario-niveles por colores

La actividad se puede definir como “Lectura de localización y subrayado”. Tiene la intención de marcar en el glosario las definiciones de los conceptos pertinentes a cada uno de los niveles de análisis del poema lírico, de acuerdo con la terminología propuesta por la Dra. Beristáin.²³ Para ello se realiza tres veces la actividad, al inicio de cada nivel de análisis. Para marcar los conceptos se emplean marcadores fluorescentes con colores específicos:

- El amarillo para los conceptos del nivel fónico-fonológico.
- El azul para los conceptos del nivel morfosintáctico.
- El naranja para los conceptos del nivel léxico-semántico.

La selección de los colores no obedece a ningún criterio específico y se puede sustituir por marcas al lado de los conceptos, como asteriscos, flechas, etcétera. El procedimiento es el siguiente:

- En la clase previa se le solicita a los alumnos que lleven plumones fluorescentes o colores.
- Se pide a los alumnos que tengan a la mano su glosario y un plumón o marcador.
- Se anuncia a los alumnos que deben subrayar con un color específico los conceptos que se dictarán.
- Enseguida se dictan los conceptos a marcar, haciendo las pausas necesarias para que los alumnos realicen la actividad. El dictado se realiza leyendo los conceptos en el orden en que aparecen en el glosario.
- Los alumnos marcan los conceptos que se han mencionado.

El glosario personal

Esta actividad se realiza extraclase. Consiste en la elaboración de una lista de los conceptos aprendidos o revisados en el glosario durante la sesión de trabajo. La actividad tiene la intención de reafirmar los conceptos revisados y

²³ Helena Beristáin, *Análisis e interpretación del poema lírico*. UNAM, México, 1999.

habituar al alumno al empleo de la terminología de análisis. La lista se revisa en el cuaderno al inicio de cada clase.

La sección de teoría y ejercicios proviene en su mayoría de un material para preparatoria abierta, que también resulta bastante didáctico y que contiene, tras cada tema, ejercicios. La inclusión de este material presenta varias ventajas, ya que sustituye el dictado y optimiza el tiempo de la clase. Se trata de ejercicios para resolución individual que resultan fáciles de evaluar. Por supuesto, no constituye el único material ni contiene todos los ejercicios que se solicitan, razón por la cual no se incluye en esta tesina. Se ha preferido utilizar los textos de la antología para que se trabaje en ellos.

2.5 PROPUESTA DE ACTIVIDADES

En otro orden de ideas, al hablar de la parte medular de esta tesina se dirá que ella consiste en la clasificación y desarrollo de una serie de actividades específicas desarrolladas para su aplicación en el aula. Se trata de 23 actividades encaminadas a la lectura y análisis de textos poéticos bajo el modelo estructuralista descrito con anterioridad.

Para la realización de algunas actividades es necesaria la lectura silenciosa de los textos por parte de los estudiantes, en otros casos, leer de forma conjunta o alternada y, ocasionalmente, se requerirán grabaciones en CD o la voz del profesor. Algunas de ellas se apoyan en el uso del pizarrón, como las del conteo silábico o las reglas de acentuación del español.

A continuación se mencionarán las actividades propuestas para el análisis del poema lírico en el nivel fónico-fonológico, consignadas mediante fichas técnicas que cubren, en la mayor parte de los casos, la siguiente descripción y presentación:

1. **Título.** Es el nombre que se utiliza con los alumnos para que, de manera práctica, reconozcan la actividad y la realicen.
2. **Descripción técnica.** Consiste en una breve definición de la actividad y enuncia su propósito general.

3. **Objetivo.** Designa el propósito específico que se busca con la actividad.
4. **Temas para los que sirve.** Enuncia los temas cuyo aprendizaje facilita. Aunque en su mayoría corresponden al tema en general, en ocasiones se refieren a particularidades del mismo.
5. **Poemas que se pueden usar en la actividad.** En esta parte se señala qué textos de la antología han resultado eficaces para el tratamiento de los temas y el desarrollo de las actividades.
6. **Materiales.** Aquí se indican los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. En su mayoría se refieren a textos auxiliares o a material didáctico especial.
7. **Lecturas/conocimientos previos.** En esta sección se refieren los temas cuyo conocimiento o dominio son necesarios para el desarrollo de la actividad.
8. **Tiempo y trabajo con el grupo.** Aquí se consigna el tiempo aproximado que se requiere para la realización de cada actividad.
9. **Descripción de la secuencia de trabajo.** Esta sección constituye la parte medular de cada ficha, pues incluye el procedimiento necesario para la realización de cada actividad, en una serie de pasos a seguir.
10. **Notas.** En algunas actividades se requiere la utilización específica de un texto o hay observaciones para la aplicación de la actividad (como actividades extraclase o precauciones necesarias a tomar antes del desarrollo de la actividad), cuando esto es necesario se agrega la información necesaria en estas notas finales.
11. **Ejemplo de aplicación.** En algunas fichas se incluye, a manera de ilustración, una muestra de la actividad realizada.

En el presente trabajo se organizan las actividades en cinco rubros, atendiendo al tema general que desarrollan:

1. Actividades para la nivelación gramatical de los estudiantes.
2. Actividades para la enseñanza de la rima.
3. Actividades para la enseñanza del metro
4. Actividades para la enseñanza del ritmo.
5. Actividades para tratar la musicalidad y la musicalización.

Para cada uno de estos rubros se incluyen fichas técnicas con las características previamente mencionadas.

2.6 ACTIVIDADES PARA LA NIVELACIÓN GRAMATICAL DE LOS ESTUDIANTES

Uno de los obstáculos que siempre se presentan en el aula es el diferente nivel de conocimientos y el dominio que tienen los estudiantes respecto a ciertos temas. En específico, los conocimientos teóricos sobre cuestiones gramaticales resultan imprescindibles para la asignatura *Literatura II*. Así, reconozco tres temas cuya revisión previa al desarrollo del curso es necesaria:

1. Prosa y verso
2. La sílaba y sus tipos
3. Acentuación

Tabla de las actividades para la nivelación gramatical			
Categoría	Actividad	Poemas sugeridos	Página de la tesina en que se encuentra la actividad
Prosa y verso	Acróstico ²⁴		31
	Forma y fondo	1, 9, 80, 81, 84, 86	31
La sílaba	Sistema del tartamudo	34, 35	34
	Dime tu nombre		39
Acentuación	Dime tu nombre (2)		39

Cabe señalar que dichas actividades no corresponden propiamente al análisis del nivel fónico-fonológico, pero sí son actividades que resultan posteriormente útiles, dada su naturaleza particular, en un principio como apoyo teórico. Por esta razón se incluyen antes del inicio de las actividades propuestas para el análisis.

Al partir de lo más obvio, de alguna manera se pretende garantizar que la solidez de los conocimientos de los estudiantes sea la esperada, y que

²⁴ Esta actividad, al igual que “Dime tu nombre” no requiere la lectura de poemas.

facilite el aprendizaje de posteriores conocimientos. Los conceptos de prosa y verso, pese a ser fundamentales y haberse revisado en los semestres anteriores, en *Taller de lectura y Redacción I y II* y en *Literatura I*, requieren un repaso en *Literatura II*.

2.6.1 ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROSA Y EL VERSO

Parte del repaso gramatical consiste en asegurar que los alumnos tengan debidamente establecidos los conocimientos adquiridos en semestres anteriores. Uno que en apariencia es obvio es la distinción entre prosa y verso, aunque no es del todo clara para los alumnos de 4º semestre del Colegio de Bachilleres. Con la intención de afirmar las características de prosa y verso se ha realizado la lectura de poemas, tanto en verso como en prosa, mediante la siguiente actividad:

ACRÓSTICO

Descripción técnica. La actividad puede definirse como creación inducida de versos.

Objetivo. Consiste en que los alumnos escriban con cierta libertad versos sobre un tema sugerido, con la condición de que resulten acrósticos.

Temas para los que sirve. Verso y prosa

Materiales. El glosario, pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos. Nociones de verso y prosa, literariedad.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad se realiza aproximadamente en 25 minutos.

Descripción de la secuencia de trabajo:

Esta actividad es una de las primeras que realizamos en el aula. El procedimiento es el siguiente:

- Previamente a la actividad deben haberse explicado las diferencias entre prosa y verso.

- Enseguida se lee el concepto *acróstico* en el glosario (véase el Anexo 4). Se hace hincapié en que los versos pueden rimar o no y que pueden leerse de manera vertical, atendiendo sólo a la primera letra de cada verso.
- Como ejemplo, se debe improvisar y escribir un acróstico en el pizarrón con el nombre de alguno de los estudiantes del grupo. Pido a los alumnos que lo lean y que distingan la escritura en verso de la escritura en prosa.
- Posteriormente solicito a los alumnos que escriban unos versos acrósticos. La sugerencia es que tomen el nombre de alguna persona y formen con él un acróstico.
- Pasado un tiempo prudente para que los alumnos realicen su ejercicio, que pueden ser unos cinco minutos, solicito que algunos alumnos lean su acróstico en voz alta. Los alumnos voluntariamente se postulan para leer, o bien, será necesario designar a quienes harán la lectura.
- Se solicita a los alumnos que estén atentos a la lectura para saber si es posible identificar el acróstico presente en el poema.
- Terminada la lectura se solicita que digan cuál fue el nombre oculto en el poema.
- Enseguida se mencionará la importancia de escuchar la lectura de los poemas, como elemento que puede proporcionar un significado.

Notas:

Para terminar el ejercicio conviene realizar una invitación a los alumnos para que, como actividad extraclase, y de manera opcional, realicen la escritura de otros versos acrósticos a partir de palabras sugerentes como: noche, mujer, amor, tristeza, besar, olvido, entre otras.

FORMA Y FONDO

Descripción técnica. Comparación de textos en prosa y en verso.

Se realiza la lectura de poemas en el aula estableciendo características de similitud y de diferencia.

Objetivo. Que los alumnos reconozcan la estructura de los textos en prosa y en verso, y a partir de ello se realicen diferentes acercamientos al texto lírico.

Temas para los que sirve. Como ya se mencionó, el tema principal es la distinción de los textos en prosa y en verso

Poemas que se pueden usar en la actividad. Han resultado tanto de interés para los alumnos como para el cumplimiento del objetivo los siguientes poemas: el poema 1: “Coplas de tipo tradicional”, el poema 9: “Nocturno [a Rosario]” de Manuel Acuña, el poema 80: “No es que muera de amor”, el poema 81: “Me encanta dios”, estos últimos de Jaime Sabines, el poema 84 “Li Po” de José Juan Tablada, y el poema 86: “La taquiza” de “Chava” Flores.

Materiales. Para esta actividad se requiere pizarrón y gis, la antología de poemas y el glosario.

Lecturas/conocimientos previos. Conviene retomar los conceptos de párrafo y estrofa, renglón, presentación y distribución textual.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad requiere aproximadamente 60 minutos.

Descripción de la secuencia de trabajo:

I. Comparación.

- El profesor debe realizar en el pizarrón dos dibujos que representen hojas tamaño carta con textos, una para el texto en prosa y otra para el texto en verso.
- Debe señalarse con flechas que el texto en prosa está formado por renglones, en tanto que el otro se forma por versos.
- Con llaves, se marca un conjunto de líneas en cada verso.
- Se indica que el conjunto de líneas en un texto se denomina párrafo, en tanto que el otro recibe el nombre de estrofa. Una sugerencia es que estos conceptos hayan quedado como tarea para investigar en la clase anterior.
- Se indica a los alumnos las exigencias propias de cada texto: ortografía, coherencia sintáctica, signos de puntuación en la prosa y rima, metro, ritmo, musicalidad en el texto en verso.
- Se pide a los estudiantes que ubiquen en el glosario los conceptos de poema, verso, métrica, blancos (versos), libres (versos).
- Se escribe en el pizarrón un cuadro como el siguiente:

<i>Tipo de verso</i>	<i>Características</i>			
	Rima	Metro	Ritmo	Estrofas
Medido	Sí	Sí	Sí	Sí
Blanco	No	Sí	Sí	Sí

Libre	No	No	Sí	Sí
Prosa poética	No	No	Sí	No

II. Lectura

Una vez revisado el tema se procede a la lectura de los poemas con la intención de identificar la forma y advertir el fondo.

- Se lee cada uno de los poemas seleccionados y se comenta, en primer lugar, su contenido.
- Enseguida, se pide a los alumnos que identifiquen la estructura de los poemas, atendiendo a la clasificación del cuadro anterior.
- Se pide a los alumnos que expresen su opinión respecto a la relación entre la forma y el fondo.
- Se indica a los alumnos que la forma y el fondo pueden relacionarse de distintas maneras.

Notas:

Una vez establecidas las características de prosa y verso se hace hincapié en que no todo texto en verso es poesía, ni adquiere calidad literaria por ese simple hecho, así como debe advertirse la existencia del poema en prosa.

Una actividad extraclase que resulta de interés para los alumnos es la creación de un caligrama o poema ideográfico²⁵ al estilo del poema 84: “Li Po” de José Juan Tablada.²⁶ Esta actividad puede quedar como tarea para la próxima clase y solicitar que se realice en papeles de colores y tamaños

²⁵ A este tipo de textos se les llama también metagrafos o ideogramas líricos. En lo particular, prefiero el término *caligrama* porque los alumnos lo vinculan con la caligrafía y con la escritura y lo recuerdan mejor. El concepto que nos atañe es el que considera que “*la disposición, la forma y las dimensiones de las letras, palabras, líneas versales y signos de puntuación permiten evocar una forma cuya percepción agrega un significado que subraya por homología el significado lingüístico*”. Cfr. Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*, p. 318.

²⁶ Conviene dibujar en el pizarrón otros poemas similares al ideograma de José Juan Tablada, que pueden ser copiados del libro *El jarro de flores*, o bien, improvisar con uno de creación instantánea por parte del profesor.

especiales para hacer más atractiva su exhibición en el aula en la siguiente sesión.²⁷

2.6.2 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DE LA SÍLABA

Otra de las dificultades para la enseñanza del texto lírico es que conceptos como sílaba, diptongo, consonante y triptongo resultan en extremo teóricos, no están debidamente aprendidos por los alumnos y, peor todavía, están desvinculados de aspectos sonoros, del lenguaje poético. Es decir, para muchos alumnos los conceptos referidos son sólo una serie de conocimientos propios de anteriores niveles educativos, y por ello, olvidados o recordados vagamente como una lista de engorrosos e innecesarios términos académicos, con implicaciones más bien matemáticas que lingüísticas o musicales.

Precisamente por ello es necesario hablar del lenguaje partiendo desde la sílaba, y más todavía, desde el concepto de vocal.²⁸

SISTEMA DEL TARTAMUDO

Descripción técnica. Identificación de sílabas mediante la lectura en voz alta. Consiste en leer los versos lentamente, haciendo pausas en cada sílaba.

Objetivo. Esta actividad tiene como propósito que los alumnos reconozcan las sílabas que integran cada palabra o frase al escucharlas.

Temas para los que sirve. El repaso gramatical, el conteo silábico.

Poemas que se pueden usar en la actividad. En esta actividad puede utilizarse cualquier poema de la antología. Por experiencia, convienen los textos breves y de poca profundidad temática, con la finalidad de no distraer la atención del alumno hacia los aspectos sonoros. Por ejemplo, los poemas 34:

²⁷ Una actividad extra-aula sugerida consiste en sugerir un tema a los alumnos como la ecología, el día de muertos, la violencia, entre otros, solicitarles que realicen caligramas y elaborar posteriormente con ellos un periódico mural.

²⁸ En ese sentido resulta de gran utilidad el capítulo “La acentuación” del diccionario *Ortografía fácil del español*, de editorial Océano, que es en extremo didáctico, ya que muestra las normas fundamentales para la separación silábica, las combinaciones silábicas y el diptongo, con abundantes ejercicios para los alumnos. También es muy útil el apartado “El acento”, como fuente de consulta. Cfr. *Ortografía fácil del español*, Barcelona, Editorial Océano, 2001. pp. 96-104 y 105-121.

“Yo soy un hombre sincero” y 35: “Si ves un monte de espumas” de José Martí, que forman parte de los *Versos sencillos*.

Materiales. Se requiere la antología de poemas.

Lecturas/conocimientos previos. Conviene que la clase anterior se haya encomendado a los alumnos una investigación sobre los conceptos de sílaba, diptongo, triptongo y hiato.

Tiempo y trabajo con el grupo. El tiempo aproximado para esta actividad es de 60 minutos, se consideran tanto el repaso de la actividad extraclase como la exposición teórica y la lectura de poemas.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se solicita a los alumnos que proporcionen, a partir de la investigación de conceptos realizada como tarea la clase anterior, definiciones de conceptos como sílaba, diptongo y hiato.
- Se anotan en el pizarrón fragmentos de poemas
- Se pide al grupo que lea lentamente los fragmentos, haciendo pausas entre cada sílaba, con el fin de identificar auditivamente las sílabas que componen cada verso.
- Se insiste a los alumnos en que la lectura sea en voz alta. Se les indica que pronuncien las sílabas y que se escuchen tanto colectivamente como de manera individual, a fin de coincidir en la separación silábica.
- Se les recuerda una suerte de postulado que puede implementarse: “la poesía es en gran medida sonido y en tal caso, debe escucharse atentamente”.
- Se pide a un alumno que lea cierto verso del poema y que cuente –si es necesario, con los dedos– el número de sílabas de un verso en específico.
- Se indica a los alumnos que conviene marcar por escrito el número de sílabas de cada verso.

Notas:

Esta actividad está estrechamente relacionada con la actividad “De a cómo” y con “Dime tu nombre”, correspondientes a la enseñanza del metro. En ocasiones, si se considera pertinente, se pueden intercalar los pasos para la realización de estas dos actividades.

Dado que uno de los puntos que siempre proporciona conflictos es la separación de sílabas con diptongo, conviene repasar los conceptos relacionados con minuciosidad, pues algunos alumnos no comprenden del todo los esquemas del español respecto a la combinación de letras para formar

sílabas.²⁹ De acuerdo con esta situación, si el nivel de concentración del grupo lo permite, conviene realizar los siguientes pasos para ilustrar el tema:

- Se recuerda al grupo la clasificación de vocales del español en abiertas y cerradas, que tradicionalmente se conocen como débiles y fuertes.
- Se aclara al grupo el concepto de combinaciones vocálicas y se señala cuáles de ellas permiten su inclusión en una sola sílaba, formando el diptongo.
- Se dibuja en el pizarrón un cuadro como el siguiente:

Combinación vocálica*	Combinaciones posibles	¿Forma diptongo?	Ejemplos
d/d	iu ui, uy**	Sí	viuda muy cuidado
d/F	ia, ie, io ua, ue, uo	Sí	viento cuatro
F/d	ai, au, ay** ei, eu, ey** oi, ou, oy**	Sí	aire rey hoy
F-F	aa***, ae, ao ee***, ea, eo oo***, oa, oe	No	aeropuerto coartada leer Aarón
d'/F **** F/d' ****	ía, íe, ío aí, eí, oí új, íu	(Hiato)	vacías oir mío
<p>Así, se tiene la siguiente representación:</p> <p>*d= vocal débil o cerrada (i, u)</p>			

²⁹ Cfr. *Ortografía fácil del español*, pp.96-97 y 101-103.

*F= vocal fuerte o abierta (a, e, o)

*d'= vocal débil acentuada (í, ú)

** Se recuerda que en esos casos la “y” se comporta sonoramente como “i”.
ejemplo: *mamey, rey*.

*** Se recuerda que los casos de vocales repetidas se pronuncian marcando auditivamente una separación entre ellas. Ejemplo: *coordinador, Aarón*.

**** Se recuerda que en las combinaciones donde se acentúa la vocal débil, ésta adquiere fuerza en la pronunciación, deja de ser débil y en consecuencia se rompe el diptongo. Ejemplo: *maíz, ahí, ataúd*.

Es importante que el cuadro se llene progresivamente con la participación de los estudiantes mientras se explica cada sección, y que indiquen los casos de combinación de las vocales y los ejemplos. Tratar el tema de este modo facilita el posterior aprendizaje de la sinalefa. Conviene solicitar a los estudiantes numerosos ejemplos para cada sección de este cuadro, con el fin de que se refuerce el aprendizaje y se advierta que el conocimiento adquirido de manera aparentemente lúdica, empírica y sin relevancia puede resultar de utilidad para realizar estudios sistemáticos. Esta es una razón para proceder como se hace previamente al estudio de conceptos específicos y la posterior utilización habitual de los mismos: primero se trabaja de manera inductiva y después deductivamente.

- Por último, se pide a los alumnos que busquen en su apartado de teoría, los conceptos marcados ahí como “licencias métricas”, donde se explican la sinalefa, el hiato, la diéresis y la sinéresis.
- Se recuerda a los alumnos que estas modificaciones en la pronunciación son comunes en el habla cotidiana, ya sea por economía de lenguaje o por variantes del habla regional.

2.6.3 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DE LA ACENTUACIÓN

En vista de que la acentuación de las palabras afecta el conteo silábico en los versos, resulta imprescindible que los estudiantes manejen con claridad los conceptos relacionados con este tema y, en especial y de manera práctica, que identifiquen la acentuación de las palabras colocadas al final de cada verso.

Por elemental que parezca, no todos los estudiantes del Colegio de Bachilleres son capaces de identificar las palabras por su acentuación. Peor aún, en muchos casos ni siquiera son capaces de identificar auditivamente la sílaba tónica en las palabras. Esto, más que una cuestión ortográfica, es una deficiencia en la habilidad de escuchar, pues evidentemente la educación recibida por los estudiantes no confiere tanta importancia a los aspectos del lenguaje, y en la enseñanza del español se otorga una mayor importancia a los aspectos de ortografía y redacción en relación con los de oralidad y musicalidad de nuestra lengua.

Para retomar estos aspectos acústicos del lenguaje es preciso reforzar los relativos a la expresión oral en la enseñanza del español y de la literatura con actividades como la lectura en voz alta y el trabajo en equipo, para permitir que los alumnos interactúen entre sí y tengan una percepción similar de las lecturas realizadas en el salón.

Por otra parte, la insistencia en que los alumnos escuchen la literatura y se escuchen a sí mismos puede aportar grandes beneficios al desarrollo de las habilidades de comunicación que proponen el modelo educativo y el programa de *Literatura II* del Colegio de Bachilleres.³⁰

Una constante en el desarrollo del curso de *Literatura II* es la lectura en voz alta, con distintas modalidades, retomando el aspecto sonoro de la lengua. Así, para analizar el poema lírico se parte del análisis del lenguaje cotidiano para llegar al de los textos literarios, con la marcada insistencia en la reflexión sobre el sonido.

Una de las actividades que ha tenido éxito, no sólo por los resultados obtenidos, sino por el nivel de satisfacción que muestran los estudiantes al dominar el tema es la que se consigna como “Dime tu nombre”, que es simple

³⁰ Vid. Colegio de Bachilleres, *Programa de Literatura II*, pp. 11-12.

en extremo, pero que puede aplicarse en varias ocasiones con ligeras variantes para propósitos distintos.

DIME TU NOMBRE

Descripción técnica. Identificación auditiva del número de sílabas y de la identificación de la acentuación de una palabra.

Objetivo. Esta actividad se realiza con una doble finalidad: la primera es reconocer el número de sílabas que hay en palabras de uso común. El segundo propósito es identificar la acentuación correspondiente a cada palabra.

Temas para los que sirve. Esta actividad es de utilidad una vez que el alumno ha investigado las generalidades de la acentuación del español. También auxilia en el tema del conteo silábico.

Materiales. Para esta actividad no se requieren materiales.

Lecturas/conocimientos previos. Es necesario que los alumnos hayan investigado lo referente a la acentuación del español en cualquier fuente: manual de ortografía, página de Internet, etcétera. También es necesario que el alumno domine los conceptos de sílaba, sílabas tónicas y átonas, acento prosódico, acento ortográfico, tilde, palabras agudas, graves y esdrújulas.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta es una de las actividades que menos tiempo requiere para su realización, aproximadamente 5 minutos.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se pide a cada alumno que diga su nombre en voz alta, sin apellidos, mientras el grupo guarda silencio y permanece atento.
- Se insiste al alumno en que detecte la sílaba tónica de la palabra en cuestión.
- A partir de la ubicación de la sílaba tónica, se pide al alumno que identifique la categoría de la palabra según su acentuación: aguda, grave o esdrújula.
- Si es necesario se le recuerda al alumno el “Sistema del tartamudo” para contar sílabas. Resulta interesante que en esta actividad los alumnos realizan el conteo silábico sin escribir, contando únicamente con el referente auditivo.
- Se pide a cada alumno que repita la instrucción. Cuando hay nombres repetidos —el resto del grupo lo hace notar— se pide que analice su segundo nombre o su apellido.

Notas:

Esta actividad se realiza en dos momentos diferentes: cuando se aborda el tema del repaso de la acentuación y posteriormente, cuando se trata el tema del conteo silábico.

Cuando se trabaja el conteo silábico la actividad tiene una ligera variante:

- Se pide a cada alumno que diga su nombre y señale cuántas sílabas tiene esa palabra. Como esta actividad es poco usual y revela cierto conocimiento de sí mismo, los alumnos la realizan con una combinación de extrañeza e interés.
- Tras escuchar todos los nombres, se pregunta a los alumnos por el nombre con más sílabas, el más corto o con un número específico de sílabas. Así se escuchan e identifican nombres con dos sílabas, con tres, cuatro o más.

Cabe señalar que algunos alumnos no tienen la seguridad de afirmar si su nombre es una palabra aguda, grave o esdrújula, y cuando los alumnos descubren un dato tan singular como ese, hay ocasiones en que la actividad resulta algo divertido. Por ejemplo, cuando casi todos los nombres tienen acentuación aguda o grave y repentinamente aparece una palabra esdrújula, la que será recibida generalmente con risas y aplausos. Es interesante que cuando los alumnos realmente dominan el tema de la acentuación se corrigen entre sí y logran que otros alumnos estén conscientes de sus afirmaciones.

2.7 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DE LA RIMA

“A ruda mirada, rima dura”

Palíndromo

La rima es uno de los aspectos más vívidos de la sonoridad de la poesía. Se le ha comparado por lo evidente de su presencia con colores, cabelleras³¹ y otras cosas. Incluso la mayoría de los estudiantes la identifican plenamente, en ocasiones, como una cuestión inherente a la escritura en verso. En realidad no hay gran dificultad para que los alumnos perciban la rima al escuchar un poema, pero sí en el momento de transcribirla en papel y anotar el esquema por estrofas. Por esta razón, las actividades para el estudio de la rima relacionan lo escuchado con lo escrito. No puede quedar aislado el análisis por escrito del referente auditivo, ni viceversa, ya que se complementan. Las actividades sugeridas para el análisis de la rima son:

Tabla de las actividades para el estudio de la rima			
Categoría	Actividad	Poemas sugeridos	Página de la tesina en que se encuentra la actividad
La rima	El eco	15, 28, 34	42
	La “L” gigante	28, 29, 76	43
La rima asonante	Lista de rimas propuesta ³²		45

³¹ Pablo Neruda, en la dedicatoria a Matilde Urrutia en *Cien sonetos de amor*, dice: “bien sabía que al costado de cada uno [de los sonetos] por afición electiva y elegancia, los poetas de todo tiempo dispusieron rimas que sonaron como platería, cristal o cañonazo.” Pablo Neruda. *Cien sonetos de amor* Madrid, Altaya, 1998, p.111.

³² Esta actividad no requiere la lectura de poemas.

EL ECO

Descripción técnica: Detección auditiva y repetición de la rima en los poemas.

Para qué sirve: Tiene la función de que el alumno escuche el poema y reconozca una estructura sonora en él.

Temas para los que sirve: Rima consonante, rima asonante.

Poemas que se pueden usar en la actividad: poema 15: “Para un menú” de Manuel Gutiérrez Nájera, poema 28: “Sombras” (“Cuando tú te hayas ido”) de Rosario Sansores y el poema 34: “Yo soy un hombre sincero” de José Martí.

Materiales: La antología de poemas, el glosario, pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos: Noción de rima, verso.

Tiempo y trabajo con el grupo: Aproximadamente 30 minutos

Descripción de la secuencia de trabajo:

Esta actividad se puede definir como detección y repetición de la rima en los poemas. El propósito es que el alumno, a partir de la audición de los poemas, detecte que algunos versos riman con otros. La actividad se basa en la lectura grupal del poema en voz alta con la intención de que se rescate la musicalidad de los versos.

El procedimiento es el que sigue:

- Se asigna el poema a trabajar
- Se pide a un alumno que lea un verso
- Después se pide que diga la última palabra de ese verso
- Se pide al grupo que repita, de manera conjunta, a la manera de un eco, la terminación de la rima, repitiendo 2 o 3 veces, con la finalidad de que la “escuche” todo el grupo.³³
- Se anota en el pizarrón la última palabra de cada verso y se subraya la terminación.

Notas: Esta actividad rescata el aspecto sonoro, pero es necesario el referente escrito, por eso se complementa con la actividad “L gigante”.

³³ Es curioso, pero los alumnos perciben muy bien esta parte sonora, las dificultades se presentan al momento de escribir, como puede verse en la actividad la “L gigante”

LA L GIGANTE

Descripción técnica. Esta actividad consiste en un señalamiento gráfico de rimas

Objetivo. Tiene como propósito que el alumno consigne por escrito las rimas, consideradas —ya se sabe— desde la última vocal acentuada. Una vez que el alumno escucha la rima y la detecta, es capaz de anotarla por escrito y, así, identificar la combinación del esquema de la rima.

Temas para los que sirve. Esta actividad facilita el reconocimiento del esquema de rima, ya sea asonante o consonante, y se relaciona directamente con la actividad anterior, “El eco”.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Para esta actividad se recomiendan los poemas 28: “Sombras” (“Cuando tú te hayas ido”) de Rosario Sansores, el poema 29: “Tiempo” de Renato Leduc y el poema 76: “Yo no lo sé de cierto” de Jaime Sabines.

Materiales. Antología de poemas, glosario, apartado de teoría, pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos. Esta actividad requiere los conocimientos tratados por la actividad anterior: verso, estrofa, rima consonante, rima asonante. También se requiere que los alumnos investiguen por su cuenta las características del soneto, que pueden investigar en su apartado de teoría o en cualquier otra fuente.

Tiempo y trabajo con el grupo. Aproximadamente se requieren 30 minutos para realizar esta actividad.

Descripción de la secuencia de trabajo.

- Después de realizar la actividad “El eco”, se pide a los alumnos que marquen en la parte final de cada verso la terminación de la rima con una línea en forma de ángulo de 90 grados, similar a una L, separando desde la última vocal acentuada, como corresponde.
- Una vez que se ha anotado la terminación de los versos de una estrofa, se asignan letras para cada terminación, comenzando desde arriba. Enseguida se muestra la correspondencia entre los versos, lo que permite reconocer el esquema de la rima (Por ejemplo, ABBA, en los versos de arte mayor).
- Cuando se ha comprendido la parte anterior del procedimiento, continúa la tarea con el resto de las estrofas.
- Se pide al alumno que revise en el glosario los conceptos de rima asonante y rima consonante.

- Se lee nuevamente el poema 28: “Sombras” (“Cuando tú te hayas ido”)³⁴ y se analiza el esquema de la rima.
- Se hace hincapié al grupo de la sonoridad que presentan los versos con rima asonante y las posibilidades de combinación que ofrecen.
- Se pide a un alumno que lea en voz alta el poema 76: “Yo no lo sé de cierto”.
- Se pide al grupo que marque en el poema las terminaciones con la “L gigante”.
- Se solicita al grupo que identifique las rimas asonantes y que anote el correspondiente esquema de la rima.
- Se anotan las terminaciones en el pizarrón y posteriormente se pide al grupo que las lea en voz alta.

Probablemente en la detección de la rima asonante es cuando más se requiere la audición detallada del poema, pues además de la lectura silenciosa que pueden realizar los alumnos, es necesario escuchar los textos en voz alta.

- Para finalizar la actividad se pide a los alumnos que lean el poema 29, conocido como “Tiempo”, por la conocida versión musicalizada que interpreta el cantante José José.³⁵
- Se explican al grupo las características generales de un soneto y las distintas posibilidades de combinación de la rima.³⁶
- Se pide al grupo que, como última actividad de la sesión, analice el esquema de la rima en ese poema.

Notas:

Después de haber hecho la revisión en el glosario del término “rima asonante” suele presentarse cierta confusión en los alumnos por el hecho de anotar por escrito con letras minúsculas, más por el registro escrito que por la percepción auditiva.

- Resulta interesante apreciar cómo los alumnos se confunden al tratar de relacionar lo sonoro (aparentemente tan fácil) con lo gráfico (aparentemente tan difícil).

³⁴ Una forma especial de leer este poema es que únicamente lo hagan únicamente las alumnas, con la indicación previa de que lo lean “con un tono triste”. El efecto en la lectura del poema es de especial interés estético. Para más información al respecto, véase más adelante en este trabajo el apartado “Actividades para la musicalidad y la musicalización”.

³⁵ Esto se explica con mayor claridad en el apartado “Actividades para la musicalidad y la musicalización” del presente trabajo.

³⁶ Vid. Margarita del Valle de Montejano y Leticia Pérez Gutiérrez. *Metodología de la lectura*. México, SEP, 1983. pp. 231 y 232.

- Algunos alumnos confunden los conceptos de “terminación de los versos” con la división silábica de la última palabra del verso, e intentan dividir la palabra por sílabas. Se les recuerda que esta parte del análisis consiste en aspectos sonoros y que no está directamente relacionada con el conteo silábico. En consecuencia, se aclaran las dudas correspondientes.
- Un ejemplo adicional puede ser el poema 33: “Volverán las oscuras golondrinas”, de Gustavo Adolfo Bécquer, cuyo análisis se puede encomendar a equipos de 4 o 5 estudiantes para la realización en el aula.
- Después de explicar lo referente al soneto, y como actividad extraclase, se pide a los alumnos que realicen la actividad “Cazasonetos”, con la intención de analizar la rima de varios sonetos de la antología.³⁷

LISTA DE RIMAS PROPUESTA

Descripción técnica. La actividad es un ejercicio de búsqueda de rimas para una serie de palabras dada.

Objetivo. Su propósito es que el alumno reúna determinado número de palabras que rimen con las propuestas.

Temas para los que sirve. Rima asonante, rima consonante.

Poemas que se pueden usar en la actividad. No se requieren poemas para esta actividad

Materiales. Lista de palabras para rimar, pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos. Se requiere que el estudiante domine los conocimientos de rima proporcionados en la clase anterior.

Tiempo y trabajo con el grupo. Para realizar esta actividad se requieren aproximadamente 20 minutos.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se anuncia al grupo la tarea a realizar: buscar 5 rimas para cada palabra de una lista de 20, que se anota en el pizarrón.
- Como parte de la lista de palabras deben incluirse 10 que, a juicio del profesor, se consideren de uso frecuente en la poesía y que no presenten gran complejidad para buscarles rima. También es necesario incluir otras 10 palabras que presenten una mayor dificultad, que aparentemente no son palabras comunes para los estudiantes.

³⁷ Véase más adelante la actividad completa en la sección dedicada al estudio del metro.

- Se pide a los alumnos que saquen su cuaderno.
- Se solicita a los alumnos que copien las palabras en su cuaderno en forma de lista y que anoten a la derecha de cada una 5 palabras que rimen. Las rimas pueden ser consonantes o asonantes.
- A continuación se indica al grupo que se dispone de unos 10 minutos para realizar esta actividad, y que puede realizarse por parejas.
- Al permitir que la actividad sea por parejas se facilita el proceso de audición; es decir, el alumno escucha de su compañero las palabras, lo que le permite tener un referente sonoro para poder trabajar con él.
- Después del tiempo asignado para que encuentren las rimas, se pide a un alumno que diga en voz alta una de las palabras originales y a 5 alumnos que digan cada uno una rima correspondiente, con la obligación de no repetir ninguna palabra.
- Al terminar la actividad debe solicitarse a los alumnos que expresen su opinión sobre la actividad y que indiquen cuáles fueron las palabras cuyas rimas resultaron más extrañas, originales o difíciles.

Notas:

El ejercicio tiene algo de lúdico, pues cuando se pide que digan las rimas indicadas surgen palabras insospechadas, que en ocasiones resultan cómicas y en otras se advierte en los estudiantes cierta creatividad³⁸ o un léxico más amplio que el común de los alumnos, lo que llama la atención y provoca el interés³⁹ de los mismos en el lenguaje.

³⁸ Como caso singular, recuerdo la dificultad que tuvo un alumno para encontrar una rima para “ornitorrinco”, causando la hilaridad de sus compañeros. Posteriormente se percató de en qué consistía la actividad e incluso realizó un poema para dicho animalito.

³⁹ De esta actividad tengo varias anécdotas, una muy especial fue una ocasión en que dos alumnos, que resultaron ser músicos, autores de sus letras (uno era raeggetonero y el otro hijo de un trovador-coplero veracruzano) me agradecieron por facilitarles la expresión rimada y me dijeron que la actividad les facilitaría mucho su labor creativa.

2.8 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DEL METRO

*“Fuensanta
¿Tú conoces el Metro?”*

Efraín Huerta, *Los poemínimos*.

La medición de los poemas es quizá la parte más compleja del análisis del poema lírico, pues los alumnos tienden a confundir los aspectos matemáticos con los lingüísticos, además de que, como ha podido verse, son necesarios diversos conocimientos gramaticales que conviene repasar con los alumnos.

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tema he desarrollado las siguientes actividades:

Tabla de las actividades para el estudio del metro		
Actividad	Poemas sugeridos	Página de la tesina en que se encuentra la actividad
Sistema del tartamudo ⁴⁰	Cualquier poema de la antología	34
Dime tu nombre (2) ⁴¹		39
Las cunitas	Cualquier poema de la antología	48
De a cómo	24, 25, 30	51
Cazasonetos	Todos los sonetos de la antología	53
Lenguaje en F		55

⁴⁰ Esta actividad ya se trató en el apartado “Actividades para la sílaba”, dentro del presente trabajo.

⁴¹ *Íbid.* Esta actividad no requiere la lectura de poemas, al igual que “Lenguaje en F”.

LAS CUNITAS

Descripción técnica. Esta actividad puede llamarse “separación de sílabas por escrito”.

Objetivo. Tiene la finalidad de que el alumno registre en los poemas la medición silábica correspondiente

Temas para los que sirve. Conteo silábico, metro, ritmo.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Esta actividad se puede aplicar a cualquier poema. Resulta de utilidad emplear los poemas 2: “Somos indítaralas” de autor anónimo, el poema 3: “Himno Nacional Mexicano” de Francisco González Bocanegra, el poema 15: “Para un menú” de Manuel Gutiérrez Nájera, el poema 30: “Canción del pirata” de José de Espronceda, y el poema 72: “No te salves” de Mario Benedetti.

Materiales. La antología, pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos. Verso, sílaba, diptongo, hiato.

Tiempo y trabajo con el grupo. Se requieren cerca de 30 minutos para esta actividad.

Descripción de la secuencia de trabajo:

Esta actividad puede realizarse después de “El sistema del tartamudo” o de “Los golpes en la mesa”. El procedimiento es relativamente simple:

- Se elige el poema a analizar.
- Se lee el poema, haciendo énfasis en la pronunciación de las sílabas.
- Se anota en el poema el resultado. Se recomienda que los alumnos utilicen lápiz, pues es frecuente que haya correcciones.
- Conviene que las marcas que efectúen los alumnos se hagan mientras se realiza la lectura en voz alta. Puede sugerirse que las marcas se realicen sin despegar el lápiz.
- Se dibuja una ligadura en forma de “cunita” debajo de cada grupo silábico.
- Es conveniente remarcar la ligadura en el caso de sinalefas y sílabas con diptongos y triptongos.
- Esta actividad necesita de un repaso gramatical previo, para los conceptos de grupos vocálicos que forman o no diptongos, triptongos y de la misma sílaba.

Ejemplo de aplicación:

POEMA 15
"Para un menú"
Manuel Gutiérrez Nájera

Las novias pasadas son copas vacías; 12
 en ellas pusimos un poco de amor; 11+1 (aguda)
 el néctar tomamos.. huyeron los días... 12
 ¡Traed otras copas con nuevo licor! 11+1 (aguda)

Champán son las rubias de cutis de azalia; 12 (sinéresis) —
 Borgoña los labios de vivo carmín; 11+1 (aguda)
 los ojos oscuros son vino de Italia, 12
 los verdes y claros son vino del Rhin. 11+1 (aguda)

Las bocas de grana son húmedas fresas; 12
 las negras pupilas escancian café; 11+1 (aguda)
 son ojos azules las llamas traviesas, 12
 que trémulas corren como almas del té. 11+1 (aguda)

La copa se apura, la dicha se agota; 12
 de un sorbo tomamos mujer y licor... 11+1 (aguda)
 Dejemos las copas... ¡Si queda una gota, 12
 que beba el lacayo las heces de amor! 11+1 (aguda)

En este ejemplo se anotó a la derecha el número de sílabas de cada verso, considerando el incremento en el conteo silábico en los versos cuya última palabra resultó aguda.

Notas:

Esta actividad es el referente por escrito del esquema métrico, que aunque puede percibirse auditivamente, presenta cierta dificultad para quienes no poseen un oído tan “musical”, que requieren un apoyo visual, gráfico. Esta actividad se ilustra en el pizarrón y se solicita que algunos alumnos pasen a anotar su propia versión del conteo de cada verso.

A la derecha de cada verso, tras contar las cunitas, se pide a los alumnos que anoten a la derecha de cada verso el número de sílabas correspondiente.

Después de ver el tema de la acentuación se solicita que anoten las sílabas que se suman o se restan, dependiendo de si la terminación de cada verso es aguda, esdrújula o grave. Para esta parte del ejercicio conviene utilizar los poemas 2: “Somos indítaralas”,⁴² el poema 3: “Himno Nacional mexicano” y el poema 72: “No te salves”

Ejemplo:

Del poema 72: “No te salves” de Mario Benedetti

	Total de sílabas	
No te quedas inmóvil	7 (grave)	
al borde del camino	7 (grave)	
no congeles el júbilo	8-1 (esdrújula)	
no quieras con desgana [...]	7 (grave)	
no dejes caer los párpados	8-1 (esdrújula)	(sinéresis) —
pesados como juicios [...]	7 (grave)	

⁴² Véase más adelante la actividad “Lenguaje en F”.

Es de gran utilidad retomar este ejercicio cuando se trata el tema del ritmo.

	Total de sílabas
Mexicanos al grito de guerra	10 (grave)
El acero aprestad y el bridón,	9+1 (aguda)
Y retiemble en sus centros la tierra	10 (grave)
Al sonoro rugir del cañón.	9+1 (aguda)

DE A CÓMO

Descripción técnica. Esta actividad puede definirse como nomenclatura del verso según su extensión.

Objetivo. Consiste en que el alumno identifique el número de sílabas presente en los versos y a partir de ello le asigne la nomenclatura correspondiente.

Temas para los que sirve. Metro, conteo silábico, nomenclatura silábica.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Esta actividad puede aplicarse a cualquier poema. En especial se recomiendan los poemas 39: “Los maderos de San Juan” y 40: “Nocturno” de José Asunción Silva y el poema 94: “Este que ves, engaño colorido” de Sor Juana Inés de la Cruz”.

Materiales. Glosario, apartado de teoría, antología de poemas

Lecturas/conocimientos previos: verso, estrofa, sílaba, sinalefa, hiato, diéresis, sinéresis.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad requiere 60 minutos para su aplicación.

Descripción de la secuencia de trabajo:

Para realizar esta actividad es de gran ayuda el material clasificado como “teoría”, ya que presenta listados con la nomenclatura en el apartado “cuenta silábica”, que resultan en extremo prácticos, pues sustituyen al dictado y a la toma de apuntes, optimizando el tiempo de la clase. Para ello, solicito que marquen con plumón fluorescente algunos apartados y subtítulos para su mejor identificación.

Como parte de la actividad, pido a los alumnos que lean en silencio el poema “La noche de insomnio y el alba” de Gertrudis Gómez Avellaneda, incluido en el apartado de teoría del material⁴³ de los alumnos, que resulta de gran ayuda pues en cada estrofa se incrementa progresivamente el número de sílabas de los versos.

- Se pide a los alumnos que tengan a la mano su apartado de teoría, su glosario y su antología.
- El profesor debe explicar la importancia de la nomenclatura de los versos según su composición silábica. Asimismo, se debe remitir a los alumnos a la sección de teoría para leer la clasificación de versos de arte mayor y de arte menor.
- Se indica con qué poema se trabajará. Conviene emplear poemas heterométricos, como el poema 39: “Los maderos de San Juan” y el poema 40: “Nocturno”
- Se pide al grupo que lea en voz alta el poema, haciendo pausas regularmente en cada estrofa, para comentar brevemente el contenido del poema.
- A continuación se solicita que los estudiantes busquen el número de estrofas, el número de versos y que analicen el metro de una estrofa en particular. Se recuerda a los alumnos que pueden leer sus versos en voz baja, de manera individual, con la intención de que se escuchen durante la lectura. Esto ayuda a percibir con claridad cuando en un verso hay sinalefas.
- Se solicita a los alumnos que tomen en cuenta la acentuación del final de cada verso y que anoten a la derecha de cada uno de ellos el número de sílabas correspondiente.
- Tras identificar el número de sílabas debe pedirse a los alumnos que busquen en la sección de teoría cuál es el nombre que le corresponde a cada verso por el metro.
- Enseguida se pide que anoten en el poema, a la derecha de cada verso, qué nombre le corresponde por el metro.
- Una vez que se ha realizado el ejercicio, conviene explicar cuáles son los metros más frecuentes en la poesía hispánica⁴⁴ y se pide que los marquen con un asterisco en la sección de teoría de su material.
- Finalmente, se solicita que apliquen lo aprendido en el poema 94 de la antología “Este que ves engaño colorido”, de Sor Juana Inés de la Cruz.

⁴³ Cfr. Margarita del Valle de Montejano y Leticia Pérez Gutiérrez. *Metodología de la lectura*. México, SEP, 1983, pp. 225-228.

⁴⁴ En este sentido, recuerdo una clase que impartió el maestro Carreño Gallo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que nos habló del tema e hizo un recorrido desde el romancero hasta José Alfredo Jiménez., pasando por la lírica italianizante del renacimiento y la brevedad del haikú.

Notas:

El tema se presta para explicar las relaciones entre forma y fondo, a veces — sólo en apariencia— inexistentes, y también para comentar que la sonoridad puede ser un elemento importante para la significación el poema.

En ese sentido, conviene revisar en el glosario los conceptos de aliteración y onomatopeya.

Como ejemplo pueden comentarse por separado los poemas 39: “Los maderos de San Juan” y 40: “Nocturno” de José Asunción Silva, en los cuales los versos cortos y su disposición espacial sugieren movimiento.

Se sugiere que a continuación de la actividad y como tarea para los alumnos se realice la actividad “Cazasonetos”, con la intención de analizar el metro sólo de algunos poemas.

Para cerrar la actividad cabe señalar que, amén de los tipos de estrofa, hay muchos otros tipos de poesía cuyo nombre se debe al tema, como las églogas y en especial las elegías, pero su enseñanza y comentarios más profundos se reservan para el tercer nivel de análisis, cuando el tema central de las clases es el significado.⁴⁵

Para esto último se recomienda la lectura de poemas extensos como el poema 82: “Elegía” de Miguel Hernández y el poema 8: “Ante un cadáver” de Manuel Acuña, que presentan la estructura de epístolas.

CAZASONETOS

Descripción técnica. Esta actividad puede definirse como “búsqueda y localización de poemas con la misma estructura estrófica y posterior análisis de esquema métrico (de rima) y en otra sesión, de metro.

Objetivo. El objetivo es que el alumno indague en su antología y lea los diferentes sonetos que contiene, para posteriormente integrar los conocimientos que tiene de la rima y del conteo silábico y los aplique analizando los esquemas métricos de varios poemas.

Temas para los que sirve. Metro, rima, conteo silábico, el soneto.

⁴⁵ Recuérdese que este nivel de análisis escapa a las intenciones del presente trabajo.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Para esta actividad puede emplearse cualquiera de los sonetos que incluye la antología.

Materiales. La antología de poemas, el formato “Cazasonetos” (véase anexo 5).

Lecturas/conocimientos previos. Verso, estrofa, soneto, conteo silábico, rima

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad se deja regularmente como actividad extraclase, y en virtud de que el alumno debe leer varios poemas, no se establece un tiempo específico para la actividad.

Descripción de la secuencia de trabajo:

Para esta actividad se utiliza el formato “Cazasonetos”⁴⁶ donde los alumnos anotan los esquemas de la rima y el metro. El procedimiento es el siguiente:

- Una vez vistos los temas de rima y metro, y en especial el soneto, solicito a los alumnos que, como actividad extraclase, busquen en su antología todos los poemas que son sonetos y que analicen en los poemas el esquema de la rima.
- Se explica a los alumnos que una vez realizado el análisis, deben llenar el formato “Cazasonetos” (véase anexo 5 al final de la tesina) y presentarlo para su revisión la próxima clase.

Parte del objetivo de la actividad es que los alumnos conozcan la gama de posibilidades y la riqueza de combinaciones que puede tener un soneto, que va desde el casi monorrímo poema 28: “Tiempo”, hasta los de rima abrazada de Sor Juana o el poema 63: “Soneto de ecos”, con el que se da pie para hablar de la complejidad formal del barroco y sus exageraciones. Como contraejemplo, hablo de la poesía popular y de las canciones, que más que ingeniosas pueden resultar —al igual que los poemas— en extremo complejas y sin una gracia propia, más bien como la pedantería de una exageración formal más que una muestra de ingenio y creatividad literarios. En ese sentido se utiliza el poema 90: “Mi linda Hortensia” de “Chava” Flores que junto con el poema 64: “Soneto de ecos” y el poema 93: “Laberinto endecasílabo” ilustran muy bien el tema.

⁴⁶ Véase este formato incluido como anexo 5 al final del presente trabajo.

- A continuación solicito a los alumnos que acudan a su glosario y revisen los conceptos de artificioso, eufonía y cacofonía.
- Finalmente, comento con los alumnos la importancia de la sonoridad como parte fundamental del poema lírico.

Notas:

Antes de indicar a los alumnos la actividad extraclase debe hacerse un repaso del tema de los tipos de estrofa, dentro del apartado de teoría del material, con especial atención al soneto. La actividad se presta para hablar de la complejidad y la maestría a la que se puede llegar en el soneto. Conviene explicar lo referente a su origen y a las diferencias que guarda, por ejemplo, con el soneto “a la inglesa”, haciendo comentarios referentes a cada lengua, defendiendo la musicalidad de nuestro idioma.

LENGUAJE EN F

Descripción técnica. Esta actividad se puede definir como “lectura con jitanjáforas”.⁴⁷

Objetivo. El objetivo de esta actividad es alterar el número de sílabas en frases y versos.

Temas para los que sirve. Sirve para reforzar el tema del conteo silábico afectado por la acentuación de las palabras finales de cada verso (adición/disminución de sílabas).

Poemas que se pueden usar en la actividad. Para esta actividad conviene utilizar el poema 2: “Somos indítaralas” y posteriormente el poema 72: “No te salves”, de Mario Benedetti.

Materiales. La antología de poemas, el apartado de teoría. Pizarrón y gis.

Lecturas/conocimientos previos. Conocimiento de juegos lingüísticos infantiles de carácter popular.

⁴⁷ Por jitanjáfora debe entenderse “una expresión cuyo referente es indeterminado por lo que la interpretación de su significante es imprecisa y se apoya en gran medida sobre el contexto”. Véase Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*. 8ª ed. Porrúa, México, 2004, pp. 296 y 297. En este caso debe entenderse como un juego de palabras que consiste en repetir las sílabas de una palabra añadiendo una consonante específica para cada una de ellas.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad requiere aproximadamente unos 30 minutos.

Descripción de la secuencia de trabajo.

- Se inicia por recordar a los alumnos distintos juegos populares propios de la infancia, como las rondas, la roña, y en especial, los juegos verbales famosos, como el popular “lenguaje en F”, que consiste en decir frases pero duplicando las sílabas con la consonante f o cualquier otra, así, palabras como *poema*, *alumno* y *muchachos* quedan *po-fo-e-fe-ma-fa*, *a-fa-lu-fum-no-fos* y *mu-fu-cha-fa-cha-fas*, respectivamente.
- En seguida se inicia un diálogo improvisado con los alumnos, empleando ese juego, y tras escuchar algunos ejemplos en el grupo, se solicita la lectura del poema 2 de la antología: “Somos indítaralas”.
- Se pide a los alumnos que de manera conjunta lean en voz alta el poema, cuidando la acentuación (este poema tiene sobreesdrújulas).
- Se solicita a los alumnos que recuerden las reglas de acentuación en la poesía y se pide que procedan al conteo silábico del poema.
- El profesor debe hacer hincapié en la adición o disminución de sílabas del poema según las normas de la poesía. Se remite a los estudiantes al apartado de teoría⁴⁸ para revisar las características del conteo silábico.
- Finalmente, se pide por escrito el conteo silábico de cada verso del poema 2: “Somos indítaralas”.
- Como ejercicio se recomienda utilizar el poema 72 “No te salves” de Mario Benedetti, que incluye palabras esdrújulas.

Notas:

Esta actividad les ha resultado poco académica a algunos alumnos e incluso a algunos profesores con quienes la he comentado, sin embargo, la incluyo en la presente tesina porque considero que los aspectos lúdicos del lenguaje auxilian demasiado en la tarea de la enseñanza de aspectos teóricos de nuestra lengua a los adolescentes. En segundo lugar, es conveniente aprovechar los conocimientos empíricos de los alumnos que, como en el caso de esta actividad, son de utilidad práctica. En tercer lugar, considero oportuno incluir esta actividad porque permite que el alumno escuche, analice y modifique con ciertas reglas las frases o palabras que dice, es decir, lenguaje vivo, real, fuera de los libros o teorías, lo que permite que el alumno vincule —como en tantas otras circunstancias— lo visto en el aula con la realidad.

⁴⁸ Margarita del Valle de Montejano y Leticia Pérez Gutiérrez. *Metodología de la lectura*. México, SEP, 1983, pp. 230 y 231.

Por otra parte, resulta práctico explicar a los alumnos que nuestra lengua tiene en su mayoría palabras graves, y que palabras agudas o esdrújulas resultan una excepción, por lo menos en cuanto al conteo silábico se refieren. Esto explica el por qué se añade o elimina una sílaba al conteo, lo que puede ilustrarse anotando en el pizarrón el siguiente cuadro, donde se muestra la posición de la sílaba tónica en las palabras y la clasificación en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, según les corresponde. Además, se anota con número y de acuerdo a esta clasificación si se debe sumar o restar en el momento del conteo silábico.

Tipo de palabra	Posición de la sílaba tónica en la palabra			
	Antes de la antepenúltima sílaba	Antepenúltima sílaba	Penúltima sílaba (posición neutra)	Última sílaba
Graves	_____	_____	$\frac{/}{0}$	_____
Agudas	_____	_____	_____	$\frac{/}{+ 1}$
Esdrújulas	_____	$\frac{/}{- 1}$	_____	_____
Sobreesdrújulas	$\frac{/}{- 2}$	_____	_____	_____

También puede ser de utilidad recordar a los alumnos que cada lengua tiene distinta acentuación, por ejemplo, el inglés tiene acentuación aguda. También auxiliaría el citar versos de poemas o canciones de otros idiomas. Como ejemplo de esto he utilizado la canción "Yesterday" de John Lennon y Paul McCartney, que ilustra estos aspectos sonoros, además de poder ejemplificar el concepto de elegía.

2.9 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DEL RITMO

*“No oigo, no oigo, soy de palo,
tengo orejas de pescado.”*

Canción tradicional infantil mexicana.

El ritmo es quizá la parte más sensible de un poema y también la menos rígida para su enseñanza, sin embargo ha resultado práctico aplicar estos ejercicios con la intención de apelar a la sensibilidad de los estudiantes y hacerlos conscientes de la percepción auditiva del poema.

Tabla de las actividades para el estudio del ritmo			
Categoría	Actividad	Poemas sugeridos	Página de la tesina en que se encuentra la actividad
El ritmo y la audición	Los golpes en la mesa	3, 22, 25, 50, 66	60
	Las olas	50, 99, 105	62

Como se dijo, el ritmo es quizá la parte más subjetiva del poema y la que más dificultades presenta para su estudio. Conviene señalar la definición que propone Beristáin respecto a este concepto, ya que señala que hay varios tipos de ritmo: “visuales, auditivos, físicos, fisiológicos, naturales y artificiales [...] entre estos últimos, el de la música y el de la poesía, que están relacionados”.⁴⁹ Por lo anterior, el estudio de los aspectos sonoros de la poesía está íntimamente relacionado con la teoría musical. Para efectos del análisis del poema lírico, Beristáin define al ritmo como “el efecto resultante de la

⁴⁹ Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*. 8ª ed. Porrúa, México, 2004, pág. 445.

repetición, a intervalos regulares, de un fenómeno”.⁵⁰ En el caso de los versos, hay una variedad de ritmos que se pueden identificar, distintos incluso en varias lenguas, como el griego, donde se cuenta por pies y sílabas largas. En el caso del español se identifica la repetición de los acentos en el verso, tras haber numerado las sílabas que lo conforman, lo que proporciona el “patrón rítmico” del verso, cuyo efecto es de armonía musical.⁵¹ Pero el ritmo no debe limitarse solamente a los aspectos musicales de la poesía, pues “determina la estructura y a él se adecuan el significado y la forma”.⁵² Así, la identificación del ritmo en un poema permite también reconocer otras estructuras, interrelacionadas y portadoras también de significado. Estas estructuras rítmicas se vinculan de varias maneras en los versos, que pueden o no coincidir con esquemas de metro o de rima. No es que haya versos sin esquema rítmico, estos son, en todo caso, polirrítmicos.⁵³ Así, los alumnos de *Literatura II*, tras identificar el esquema métrico, identifican el esquema rítmico. Algunos poemas ofrecen esquemas fácilmente identificables, en tanto que otros requieren una mayor atención, una mejor observación, por así decirlo, del lenguaje. Sucede que tradicionalmente se pide al alumno que profundice en el significado del poema, pero no se insiste en que aprecie también la forma, el lenguaje, la materia prima con que se elabora la poesía. Por eso es necesario —en cierta medida, el estructuralismo lo propone— que se estudie el discurso, el lenguaje, en su calidad de sustancia poética como de elemento portador de significados.

⁵⁰ *Íbid.*

⁵¹ *Íbid.*, pág. 446.

⁵² *Íbid.*

⁵³ Esta es una de las cualidades más interesantes de la escritura en verso, que tiene otras reglas y principios distintos a los de la prosa. *Cfr. Diccionario de retórica...*, pp. 446-447.

A continuación se ofrecen las actividades destinadas al estudio del ritmo.

LOS GOLPES EN LA MESA

Descripción técnica: Esta actividad puede llamarse “lectura con percusiones” o “lectura sonora sin palabras”.

Objetivo: Tiene el objetivo de que los alumnos perciban las sílabas de un verso, identifiquen la acentuación y en consecuencia, el ritmo de cada verso, y al escuchar el poema, reproduzcan el texto con percusiones en lugar de palabras.

Temas para los que sirve: Sirve especialmente para los temas de ritmo, conteo silábico y acentuación.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Para esta actividad se han utilizado con éxito los poemas 3: “Himno nacional mexicano”, 22: “Cuando sepas hallar una sonrisa”, 25: “No me mueve mi dios, para quererte”, 50: “La Macorina” y 66: “Canto negro”.

Materiales: La antología de poemas, lápices, apartado de teoría.

Lecturas/conocimientos previos: Se requiera que el estudiante conozca los conceptos de verso, conteo silábico, acentuación, acento prosódico, acento ortográfico.

Tiempo y trabajo con el grupo: Esta actividad requiere aproximadamente 30 minutos para su realización.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se elige el poema. Como muestra conviene utilizar los poemas 3: “Himno nacional mexicano”, 50: “La Macorina” y 66: “Canto negro”.
- En atención a las condiciones del aula, debe dividirse al grupo en cuatro secciones, que bien pueden corresponder a cada una de las hileras de bancas. Se asigna la lectura de un verso de un cuarteto a los alumnos de cada fila.
- Se pide que cada fila lea en voz alta el verso correspondiente, de manera continua.
- Enseguida se solicita a los alumnos que tomen su pluma o su lápiz y que vuelvan a leer su verso acompañándose de golpes con su lápiz en la mesa. Un golpe para cada sílaba, con la insistencia de concentrarse en lo que están escuchando para descubrir la musicalidad del verso. Se sugiere recordar a los alumnos la lectura con el sistema “del tartamudo” para reconocer las sílabas.

- Se solicita entonces que vuelvan a leer, pronunciando con énfasis las sílabas con mayor acentuación (con la voz y con los golpes). Ejemplo:

Las novias pasadas son copas vacías (Manuel Gutiérrez Nájera)

Y retiemble en sus centros la tierra (Francisco González Bocanegra)

Yo no lo sé de cierto, pero supongo (Jaime Sabines)

- Posteriormente se pide al grupo que realice una lectura sólo con los golpes, con el fin de que se perciban la acentuación y el ritmo presentes en el poema.
- Tras realizar esta última lectura se solicita al grupo que exprese su opinión sobre la actividad.

Notas:

Este ejercicio para ubicar las sílabas acentuadas y el ritmo del poema y posteriormente anotarlo en papel se puede realizar con cualquiera de los poemas incluidos en la antología, pero hay que tener cuidado respecto a que los poemas con verso medido se prestan con mayor facilidad para tal efecto, a diferencia de los que tienen verso libre, en los cuales el ritmo no siempre es tan evidente.

Por otra parte, debe cuidarse en extremo tanto la disciplina del grupo como su concentración en la actividad. El hecho de que el alumno produzca ruido y que golpee la mesa puede significar una oportunidad para que se distraiga la intención de la actividad y se rompa el orden dentro del aula.

También debe cuidarse que la intensidad de los golpes permita adecuadamente la percepción del sonido y que no altere las actividades en otros salones cercanos.

Si bien es cierto que el ritmo es algo relacionado más bien con la percepción individual y personal que cada alumno pueda realizar, con sus propios recursos y limitaciones, sí es posible percibirlo de manera colectiva. No es solo cuestión de “oir”, sino más bien de captar, de percibir, de identificar y de posteriormente racionalizar y escribir en papel.

LAS OLAS

Descripción técnica: Esta actividad puede definirse como “lectura en grupo con refuerzo sonoro”.

Objetivo: La actividad tiene el propósito de que los alumnos identifiquen las sílabas acentuadas en cada verso y, en consecuencia, el ritmo del poema.

Temas para los que sirve: Sirve para el tema de ritmo, conteo silábico, trabajo en equipo.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Para esta actividad se recomienda utilizar el poema 50: “La Macorina” de Alfonso Camín y los poemas 99: “La reina” y 105: “El viento en la isla” de Pablo Neruda.

Materiales: La antología de poemas.

Lecturas/conocimientos previos: Verso, conteo silábico, ritmo, acentuación.

Tiempo y trabajo con el grupo: Esta actividad requiere aproximadamente 30 minutos para su realización.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se anuncia al grupo que éste se dividirá en dos secciones: un 25 % del grupo formará un grupo denominado “la ola”. El resto del grupo se denominará “el mar”. El criterio para formar este subgrupo puede ser múltiple: el tipo de voz,⁵⁴ los alumnos sentados por filas, las mujeres, etcétera.
- El “mar” lee una estrofa, sin la intervención de “la ola”.
- Se pide al grupo completo que esté atento para identificar las sílabas acentuadas en los versos.
- Se pide al grupo “mar” que vuelva a leer la estrofa y a los de “la ola” que solamente digan las sílabas acentuadas (ritmo) de cada verso. Se indica que la lectura debe realizarse con voz fuerte.
- Se hace la observación de que los grupos “mar” y “la ola” deben fusionar su sonoridad de manera que se escuche una sola voz, con mayor intensidad en las sílabas correspondientes.
- Se repite la lectura, pero ahora del poema completo.
- Se comentan en el grupo los resultados obtenidos.

Notas.

⁵⁴ Véase más adelante la actividad “en estéreo” en el apartado “para la musicalización” de este trabajo.

Los criterios para separar a los integrantes de “la ola”, como ya se dijo, son muy variados, y se adaptan a las condiciones del grupo, en atención al número de varones, de voces agudas o de voces potentes presentes en el salón en el momento de la actividad. Por eso, resulta altamente enriquecedor emplear las posibilidades sonoras que ofrezca el grupo, distintas en cada semestre.

Esta actividad prepara a los alumnos para las formas de lectura “en estéreo” y “poesía coral”.

2.10 ACTIVIDADES PARA LA MUSICALIDAD Y LA MUSICALIZACIÓN

*“l’arte, nel suo mistero
le diverse bellezze insiem confonde...”*

Giacomo Puccini. *Tosca*, atto I

En este apartado se incluyen actividades que rescatan la sonoridad de los poemas y están directamente vinculados con la lectura en voz alta de los textos. Las actividades son las siguientes:

Tabla de las actividades para la musicalidad y la musicalización			
Categoría	Actividad	Poemas sugeridos	Página de la tesina en que se encuentra la actividad
La musicalidad	En estéreo	69	64
	La contrafactura	20, 70, 71	71
La musicalización	Cántala	1, 9, 30, 34, 39	67
	Cantemos	28, 29, 34, 44, 45, 46, 50, 73, 83	73
	Poemúsica	3, 7, 20, 28, 29, 33, 34, 35, 39, 44, 45, 46, 50, 69, 72, 73, 76, 83, 90	76
	Poesía coral	12, 19, 40, 69, 78, 100, 105	80

EN ESTEREO

Descripción técnica: Esta actividad se puede definir como lectura grupal por secciones.

Objetivo: El propósito es la lectura colectiva explorando distintas posibilidades de sonorización.

Temas para los que sirve: Con esta actividad se desarrollan las habilidades de escuchar, de lectura sincronizada, de trabajo en equipo. Sirve para la lectura en voz alta.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Cualquier poema se puede adaptar a los requerimientos de esta actividad, pero especialmente ha mostrado resultados satisfactorios la lectura del poema 69: “La muralla” de Nicolás Guillén.

Materiales: La antología de poemas.

Lecturas/conocimientos previos: Se requiere que el alumno conozca los conceptos de verso y ritmo.

Tiempo y trabajo con el grupo: Esta actividad tarda aproximadamente 30 minutos. Para esta actividad es necesario separar el grupo en “voces” y se puede realizar con los alumnos sentados a su gusto dentro del salón, o bien, una vez hecha la separación de voces, en posiciones específicas dentro del aula.⁵⁵ La separación del grupo en voces no pretende que los alumnos demuestren conocimientos de música de los que evidentemente carecen, ni es una exageración al trasladar conceptos de una disciplina a otra, sólo pretende separar las voces del grupo para leer con ciertos efectos sonoros.

Descripción de la secuencia de trabajo.

I. La distribución. Al iniciar la actividad es necesario separar las voces que intervendrán en la lectura.

- Se solicita a los alumnos que localicen en su antología el poema 69: “La muralla”.
- El profesor debe pasar al lugar de cada alumno en el salón y pedirle que diga una frase, sin un sentido aparente o un verso de uno de los poemas

⁵⁵ Véase más adelante la actividad “poesía coral” y las necesidades de distribución de los alumnos, en la sección “Hacia un recital poético”.

ya leídos, por ejemplo, “estoy enamorado de las flores”, o “sabia virtud de conocer el tiempo”, con el fin de escuchar el registro⁵⁶ y la potencia de su voz.

- Enseguida el profesor debe decir al alumno la palabra “aguda” o “grave” según el caso. También se pueden asignar números a cada tipo de voz, con la intención de agilizar la actividad y no revelar anticipadamente el objetivo de esta.
- Cuando se ha recorrido todo el salón se pide a los alumnos que levanten la mano según la sección que les corresponde, con la intención de identificarlos.
- A continuación se pide a cada sección del grupo que repita la frase en conjuntos (los hombres-graves, las mujeres-graves, los hombres-agudos y las mujeres-agudas) y se pregunta al grupo por las diferencias percibidas.
- Enseguida se asigna la lectura de determinados versos del poema “La muralla” a cada sección.
- Se pide al grupo que cada alumno anote en el poema qué versos le corresponde leer. Para ello, y previamente, el profesor debe realizar una distribución de las voces para la lectura del poema. Esta distribución puede estar asignada en la versión del alumno incluida en su antología de poemas o bien puede asignarse en el aula, solicitando al estudiante que en primer lugar, numere los versos y enseguida, anote la distribución de versos para su lectura.
- Una vez que se han hecho las anotaciones correspondientes se realiza la lectura con la insistencia de que los miembros de cada sección lean coordinados y a tiempo, en sincronía, como una sola voz.
- Al terminar la lectura debe permitirse que los alumnos digan sus impresiones tanto del poema correspondiente como de la experiencia de la lectura.

Notas.

Esta actividad puede realizarse con varios poemas, pero la experiencia de varios semestres ha mostrado resultados satisfactorios al trabajar con el poema 69: “La muralla”. Los efectos sonoros que se provocan con la lectura de este poema resultan interesantes, pues la lectura de un mismo verso adquiere diferentes matices al leerse por voces graves o femeninas o muy potentes.

⁵⁶ Por registro, que es un término musical, debe entenderse: extensión o parte del ámbito total de notas musicales que puede emitir una voz o un instrumento o que contiene una oposición: la voz humana alcanza los tres registros, agudo, medio y bajo. *Diccionario Anaya de la lengua*, Barcelona, 2002, p. 953. De acuerdo con esta distribución, de manera tradicional, se clasifica a las voces en a) masculinas: tenor, barítono y bajo y b) femeninas: soprano, mezzosoprano y contralto, de la más aguda a la más grave, respectivamente.

Ejemplo de aplicación:

A continuación se incluye una versión de la distribución de las voces para la lectura “en estéreo” del poema 69 “La muralla”.

POEMA 69
“La muralla”
 Nicolás Guillén

1	Para hacer esta muralla,	S1
2	tráiganme todas las manos:	MA MG
3	Los negros, su manos negras,	HG MG
4	los blancos, sus blancas manos.	MA HA
5	Ay,	S1
6	una muralla que vaya	MA
7	desde la playa hasta el monte,	MA MG
8	desde el monte hasta la playa, bien,	MG HA
9	allá sobre el horizonte.	MA HA
10	—¡Tun, tun!	S1
11	—¿Quién es?	MA
12	—Una rosa y un clavel...	S2 S3
13	—¡Abre la muralla!	MA MG HA
14	—¡Tun, tun!	S2
15	—¿Quién es?	MG
16	—El sable del coronel...	S1 S3
17	—¡Cierra la muralla!	MA MG HA
18	—¡Tun, tun!	S3
19	—¿Quién es?	HA HG
20	—La paloma y el laurel...	S1 S2
21	—¡Abre la muralla!	MA MG HA
22	—¡Tun, tun!	S1
23	—¿Quién es?	MA HG
24	—El alacrán y el ciempiés...	S2 S3
25	—¡Cierra la muralla!	MA MG HA
26	Al corazón del amigo,	MA
27	abre la muralla;	MA MG HA
28	al veneno y al puñal,	HA HG
29	cierra la muralla;	MA MG
30	al mirto y la yerbabuena,	MA MG
31	abre la muralla;	HA HG
32	al diente de la serpiente,	MA HG
33	cierra la muralla;	MG HA
34	al ruiseñor en la flor,	S1 S2 S3

35	abre la muralla...	TODOS
36	Alcemos una muralla	S1
37	juntando todas las manos;	MA MG
38	los negros, sus manos negras,	HG MG
39	los blancos, sus blancas manos.	MA HA
40	Una muralla que vaya	MA
41	desde la playa hasta el monte,	MA MG
42	desde el monte hasta la playa, bien,	MG HA
43	allá sobre el horizonte...	MA HA

En este poema, la distribución de las voces es la siguiente:

MA = Mujeres agudas.

MG= Mujeres graves.

HA= Hombres agudos.

HG= Hombres graves.

También pueden incluirse solistas masculinos y femeninos bajo las siguientes claves:

S1=Solista 1.

S2=Solista 2, etc.

Al final, se recomienda la repetición desde la estrofa 2 para concluir con un enérgico “abre la muralla” como una invitación para quienes escuchan.⁵⁷

CÁNTALA

Descripción técnica: Esta actividad se puede definir como musicalización de poemas por parte del alumno.

⁵⁷ Un complemento para esta actividad puede ser la presentación de este poema en una grabación de la cantante española Ana Belén, en la que se aprecian interesantes efectos sonoros a través de los canales de audio aprovechando la salida en estéreo (véase más adelante la actividad “poemúsica”).

Objetivo: Esta actividad consiste en que el alumno identifique los elementos de la musicalidad presentes en el poema y a partir de ello lo interprete a manera de canción.

Temas para los que sirve:

Esta actividad facilita el aprendizaje de los conceptos ritmo y acentuación y adiestra al estudiante en su expresión oral.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Esta actividad se puede realizar con cualquier poema, de preferencia se recomienda utilizar los versos de arte menor, en especial los octosílabos que, como se sabe, son frecuentes en la música y en la lírica popular. En especial, se recomiendan las estrofas sueltas del poema 1: “Coplas de tipo tradicional”, el poema 9: “Nocturno a Rosario” de Manuel Acuña, el poema 30: “Canción del pirata” de José de Espronceda, las estrofas del poema 34: “Yo soy un hombre sincero” de José Martí, y el poema 39: “Los maderos de San Juan”, que tienen una métrica regular.

Materiales: La antología de poemas.

Lecturas/conocimientos previos: Metro, rima, ritmo, acentuación.

Tiempo y trabajo con el grupo.

Es importante señalar que esta actividad necesita realizarse por equipos pequeños de máximo 5 integrantes. La interacción entre los alumnos resulta positiva, pues entre varios alumnos puede surgir con mayor facilidad una melodía. La actividad requiere aproximadamente unos 45 minutos para su realización.

Descripción de la secuencia de trabajo.

- Se indica a los alumnos que la actividad consiste en que se obtenga una melodía para el poema, con la finalidad de cantarlo al final de la sesión. Cada equipo debe aportar una melodía.⁵⁸

⁵⁸ Por melodía se entiende, tradicionalmente, “la sucesión organizada de notas de tono y duración específicas, enlazadas juntas en el tiempo para producir una expresión musical coherente” (cfr. *Diccionario Anaya...* p. 712). Cuando se habla de la música occidental, la melodía es (junto con el ritmo) el aspecto “horizontal” de la música que avanza en el tiempo. En ese sentido, cuando se emplea para nombrar el fluir de la escritura en verso se habla de cierta disposición no sólo de acentos, sino incluso de fonemas (recuérdese la aliteración) dispuestos en un orden especial, ya sea sujetos a reglas precisas (esquemas de metro, rima y ritmo), o bien, sujetos a criterios de carácter más personal; en ocasiones, poco objetivos o que obedecen a criterios

- Se divide al grupo en equipos de máximo 5 alumnos.
- Se solicita a los alumnos que busquen en su antología el poema por musicalizar. La elección del poema debe realizarla previamente el profesor para optimizar el tiempo para el ejercicio.
- Debe señalarse, a manera de sugerencia, que se puede emplear una melodía de una canción conocida por los alumnos.
- Durante la actividad se sugiere a los alumnos que silben el poema, que marquen las sílabas con golpes en la mesa⁵⁹ o que tarareen el poema.
- Una vez que los equipos informan que ya tienen la melodía se pide a cada equipo que exhiba ante el grupo el resultado de su trabajo. Debe hacerse la observación a los alumnos de que deben estar atentos a escuchar las otras versiones del poema.
- Una vez escuchadas todas las versiones, se pide a los alumnos que elijan la que más les agradó y expliquen por qué.

Notas:

Cabe señalar que esta es una de las actividades que se realiza casi al final de la unidad, cuando los alumnos ya han establecido un ambiente de confianza en el grupo, se conocen entre sí y están acostumbrados a trabajar en equipos. Debe procurarse en todo momento la atención de los estudiantes en la actividad, así como la disciplina. Se puede pedir a los alumnos la clase anterior que, si alguno toca algún instrumento, lo lleve al salón para utilizarlo.⁶⁰

extraliterarios (como la eufonía y la cacofonía), que en tanto aspectos del lenguaje, son en la mayoría de los casos, aspectos culturales. Recuérdense los versos iniciales y finales de *Piedra de sol* de Octavio Paz:

“Un sauce de cristal, un chopo de agua,
 un alto surtidor que el viento arquea,
 un árbol bien plantado mas danzante,
 un caminar de río que se curva,
 avanza, retrocede, da un rodeo
 y llega siempre:
 un caminar tranquilo
 de estrella o primavera sin premura,
 agua que con los párpados cerrados
 mana toda la noche profecías,
 unánime presencia en oleaje,
 ola tras ola hasta cubrirlo todo [...]”.

⁵⁹ Véase la actividad “Los golpes en la mesa”.

⁶⁰ Está claro que no se pretende que los alumnos sean músicos, pero la actividad puede fomentar, además del interés por la lectura, la percepción de aspectos musicales en la poesía, y —como un lejano propósito— el análisis de

CANTEMOS

Descripción técnica: Esta actividad es muy similar a la anterior ya que también es una lectura musicalizada de poemas. La diferencia es que en esta actividad la lectura es guiada por el profesor.

Objetivo: El propósito de la actividad es que el alumno identifique los elementos de la musicalidad presentes en el poema y a partir de ello lo interprete a manera de canción. También para que conozca algunos poemas que se pueden adquirir como canciones, como otra vía para el acercamiento a los textos y, en consecuencia, para la promoción de la lectura.

Temas para los que sirve: Ritmo, expresión oral.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Para esta actividad se utilizan poemas que han sido previamente musicalizados, cuyas versiones son relativamente famosas como canciones; ejemplos, los poemas 28: “Sombras”, conocido como “Cuando tú te hayas ido”, de Rosario Sansores, el poema 29: conocido como “Tiempo” de Renato Leduc, el poema 34: conocido como “Guantanamera” con los versos de José Martí, los poemas 44: “Cantares” y 45: “La saeta” de Antonio Machado, el poema 46: “La casada infiel” de Federico García Lorca, el poema 50: “La Macorina”, famoso en su versión de Chavela Vargas, el poema 73: “Te quiero” de Mario Benedetti, y el poema 83: “Nanas de la cebolla” de Miguel Hernández, musicalizado por Joan Manuel Serrat.

Materiales. Se requiere la antología de poemas y, de manea opcional, una radiograbadora con CD y las grabaciones de los poemas.

Lecturas/conocimientos previos. Lo ideal es que los alumnos conozcan la melodía de los textos. De no ser así, el profesor debe cantar unos versos para que los alumnos conozcan la melodía.

Tiempo y trabajo con el grupo.

La actividad requiere unos 30 minutos si se trabaja con 2 o 3 poemas como máximo, para no fatigar al alumno y que pierda el interés.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Se pide a los alumnos que busquen en su antología el poema a trabajar.
- En seguida hay tres alternativas: 1) Si el poema ha sido musicalizado y es conocido como canción, el profesor recuerda a los alumnos la

elementos literarios en las canciones, aunque esto ya escapa de los propósitos tanto del curso de *Literatura II* como de los objetivos del presente trabajo.

melodía y se canta en conjunto con el profesor. 2) Si a juicio del profesor se considera que la versión musicalizada de este poema no es muy conocida por los alumnos, entonces el profesor canta unos versos y pide a los alumnos que los repitan cantando o que terminen de cantar la estrofa con él. 3) Se coloca la radiograbadora y se escucha una versión musicalizada del poema. El profesor y los alumnos repiten cada estrofa y cantan al unísono con el CD.

- Al terminar de cantar se pide a los alumnos que expresen sus comentarios sobre el contenido del poema y también sobre la actividad de cantar.

Para esta actividad resultan de gran utilidad las grabaciones de poemas de José Martí y de Antonio Machado, como el poema 44: “Cantares”.⁶¹

Notas:

La lectura –el canto, propiamente dicho-- se realiza alternadamente entre los alumnos y el profesor. Debe cuidarse que los alumnos cuenten con la versión escrita del poema (su antología) y que estén atentos a su participación. Puede indicarse la lectura alternada entre hombres y mujeres o por filas, por versos o por estrofas.

LA CONTRAFATURA

Descripción técnica: Esta actividad se puede definir como modificación del texto y de sus intenciones. Esta actividad no es una invención personal, pues proviene de la larga tradición de la poesía hispánica en la que abundan traducciones, glosas, parodias e imitaciones de otros poemas. La actividad puede definirse como la sustitución de versos, palabras o estrofas para modificar el sentido del texto.⁶²

⁶¹ Cfr. *Lista de grabaciones*, incluida en el presente trabajo.

⁶² Helena Beristáin se refiere al concepto de *parodia* y, al respecto, indica: “La lengua común es objeto de un manejo del autor con distintos grados de distanciamiento y de exageración con respecto a ella. Cuando la palabra del narrador es *convergente* con la del personaje su discurso no es paródico. Cuando es *divergente* se dan distintos grados de parodia: se estiliza, se ridiculiza, se contradice, etc. el discurso original.” Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*. 8ª ed. Porrúa, México, 2004, p. 391. En la “contrafatura” cuya intención es conservar el esquema métrico rítmico, de alguna manera se dan aspectos convergentes, si no del sentido, sí de la estructura.

Objetivo: El objetivo de la actividad es que el alumno realice una modificación del contenido de un poema a partir de la conservación del esquema métrico-rítmico del mismo.

Temas para los que sirve: Reconocimiento de esquemas métricos, creatividad en la escritura.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Prácticamente cualquier poema puede ser modificado, en especial se recomienda el trabajo con los poemas 20: “Si Tú me dices: ‘¡Ven!’” de Amado Nervo y 70 y 71: “Salmos” de Ernesto Cardenal, a manera de ejemplo.

Materiales: La antología de poemas, radiograbadora con CD, la versión musicalizada del poema 20, una adaptación de algunas ideas del texto original de Amado Nervo realizada por Alfredo Gil, guitarrista del célebre “Trío los Panchos” en versión de bolero.⁶³ Opcionalmente, el profesor puede llevar las famosas “Redondillas de Sor Juana y una de las distintas parodias que se le han realizado.

Lecturas/conocimientos previos. Se requiere haber leído varios poemas de la antología, dominar los conceptos de metro, sílaba, rima y ritmo.

Tiempo y trabajo con el grupo. Esta actividad requiere unos 40 minutos en el aula o puede pedirse como actividad extraclase.

Descripción de la secuencia de trabajo: La actividad consiste en tomar un poema y remplazar algunos versos por otros, creados por el alumno, ya sea para incluir experiencias personales, continuar con el sentido del poema, modificarlo con intenciones satíricas o antipoéticas, lúdicas o simplemente ajustarse al esquema métrico de versificación (rima, conteo silábico, etc.).⁶⁴ El procedimiento es el siguiente:

⁶³ Recientemente localicé en internet varias versiones de este bolero en las voces de Isabel Pantoja, Rocío Jurado y Lucía Méndez, entre las más reconocidas.

⁶⁴ La intención de la paráfrasis, como se dijo, puede modificarse con las más variadas intenciones. Sirva de ejemplo la versión de Efraín Huerta al poema “Farewell” de Pablo Neruda:

“Amo el amor de los marineros
que besan y se van.
Dejan una promesa...
no vuelven nunca más.
En cada puerto una mujer espera.
Los marineros besan y se van.

- Se explica al grupo qué es una contrafactura y las diversas intenciones tonos y matices que puede adquirir: satírica, burlesca, romántica, lúdica, crítica, irónica, religiosa, etc.
- Se pide al grupo que localice en su antología el poema 20 “Si Tú me dices: ‘¡Ven!’” de Amado Nervo.
- Se solicita a un alumno que lea en voz alta el poema.
- Se pide a los alumnos que analicen la estructura fónico-fonológica del texto (es un soneto) y que comenten brevemente el poema, tanto en su forma como en su contenido y lenguaje.
- El profesor anota en el pizarrón la letra de la canción “Lodo” del Trío *Los Panchos* o proporciona a los alumnos fotocopias con ese texto.

A continuación se muestran ambos textos:

POEMA 20
“Si Tú me dices ‘Ven!’”
 Amado Nervo

Si Tú me dices “¡ven!”, lo dejo todo...
 No volveré siquiera la mirada
 para mirar a la mujer amada...
 Pero dímelo fuerte, de tal modo

que tu voz, como toque de llamada,
 vibre hasta el más íntimo recodo
 del ser, levante el alma de su lodo
 y hiera el corazón como una espada.

Una noche se acuestan con la muerte
 en el lecho del mar.”

Pablo Neruda, “Farewell”

“Odio
 El olor
 De los marines
 Que bombardean
 Y se van
 Un bombardeo
 En cada puerto
 Los marines
 Bombardean
 Y se van”

Efraín Huerta, “Siniestra paráfrasis”

Si Tú me dices “¡ven!”, todo lo dejo.
Llegaré a tu santuario casi viejo,
y al fulgor de la luz crepuscular;

mas he de compensarte mi retardo,
difundiéndome ¡Oh Cristo! ¡como un nardo
de perfume sutil, ante tu altar!

Y a continuación la canción interpretada por el Trío *Los Panchos*. Se marcaron con cursiva los versos comunes en ambos textos:

“Lodo”

Bolero con letra de Alfredo Gil

Si tú me dices ‘ven’, lo dejo todo.
Si tú me dices ‘ven’, será todo para ti.
Mis momentos más ocultos también te los daré;
mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.

Si tú me dices ‘ven’, todo cambiará.
Si tú me dices ‘ven’, habrá felicidad.
Si tú me dices ‘ven’. Si tú me dices ‘ven’.

No detengas el momento por las indecisiones
para unir alma con alma, corazón con corazón.
Reir contigo ante cualquier dolor...
Llorar contigo... llorar contigo será mi salvación.

Pero si tú me dices ‘ven’, lo dejo todo.
Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle
perdida... sin rumbo... y *en el lodo...*

Si tú me dices ‘ven’, lo dejo todo.

- Enseguida se escucha en la radiograbadora la versión modificada del poema mientras se comparan ambas versiones.
- Se pide a los alumnos que proporcionen un comentario por escrito respecto a las lecturas.
- El profesor —si lo considera adecuado— puede leer en el aula las famosas redondillas de Sor Juana y una de sus imitaciones, o únicamente ésta, con la intención de sorprender al alumno. Debe mencionarse que este tipo de versiones conserva el tema o el esquema del nivel fónico-fonológico (metro, rima, ritmo).
- Se indica a los alumnos que deben realizar una contrafactura de un poema de su elección (se da la libertad de elegir alguno de los contenidos en la antología o que el estudiante proponga uno distinto) conservando elementos de metro, ritmo o rima. También puede

solicitársele que mantenga el tono del poema o que conserve el lenguaje del mismo.

- Se indica al grupo que la intención del poema puede conservarse o bien variar con posibilidades que van de lo festivo o satírico a lo religioso, según su criterio.⁶⁵

⁶⁵ Como ejemplo se pueden mencionar anuncios comerciales que aparecen en radio y televisión basados en canciones populares conocidas, o las canciones modificadas *a lo religioso*, que son interpretadas en ceremonias y festejos como las “tradicionales mañanitas a la Virgen” del 12 de diciembre, entre otras. A continuación se incluye una versión de esa canción, que utiliza la música de las tradicionales “Mañanitas”, que comienza “*¡Qué linda está la mañana...*”. Se han marcado con cursivas los versos que son iguales en ambas versiones para identificarlas con facilidad:

“Mañanitas a la Virgen”
(Canción tradicional)

¡Qué linda está la mañana!

El aroma de las flores
despiden suaves olores
antes de romper el alba.
Mi pecho con voz ufana
gracias te da, madre mía
en este dichoso día,
antes de romper el alba.

Buenos días, Paloma Blanca,
hoy te vengo a saludar,
saludando a tu belleza
en tu reino celestial.
Eres madre del Creador
que a mi corazón encanta;
gracias te doy con amor.
Buenos días, Paloma Blanca.

Niña linda, Niña santa,
tu nombre no sé alabar;
porque sois tan sacrosanta
hoy te vengo a saludar.[...]

Cielo azul, yo te convido
en este dichoso día,
a que prestes tu hermosura
a las flores de María.
Madre mía de Guadalupe,
dame ya tu bendición,
recibe estas mañanitas
de un humilde corazón.

- Se recomienda que los alumnos trabajen en parejas, para que intercambien ideas y sugerencias.
- Si la actividad se solicitó como tarea, se revisan los trabajos la siguiente clase.

Notas:

Aunque la actividad involucra una lectura, comprensión del texto y un trabajo con el significado del poema, la intención fundamental no es abordar directamente el significado,⁶⁶ sino los aspectos sonoros del poema, como la rima y el reconocimiento, conservación y repetición del esquema métrico.

POEMÚSICA

Descripción técnica: Esta actividad puede enunciarse como “audición de grabaciones de poesía en CD”.

Objetivo: El objetivo es que los alumnos escuchen poemas en voz de su autor y poemas que se han musicalizado en los más diversos géneros.

Temas para los que sirve. La actividad ayuda en dos sentidos: en uno, permite que los alumnos conozcan poemas en voz de su autor, en otro, que descubran una más de las posibilidades de acercamiento a los textos literarios, aprovechando los medios y la tecnología de la que tan cerca están los estudiantes.

Poemas que se pueden usar en la actividad: Para esta actividad se pueden usar varios poemas, incluidos en la antología, que se especifican más abajo en la tabla de “Poemúsica”, así como los contenidos en los CDs.

Materiales: Para esta actividad se necesita una radiograbadora habilitada para reproducir CDs y los discos con las grabaciones de audio.

Lecturas/conocimientos previos: Para la realización de esta actividad se requiere que los estudiantes hayan investigado como tarea previa las biografías de los poetas cuyas grabaciones se escucharán.⁶⁷

⁶⁶ Esta actividad puede prestarse para trabajar el nivel léxico semántico del poema lírico; sin embargo, esto escapa a los objetivos del presente trabajo.

⁶⁷ Esta puede considerarse otra actividad, encaminada hacia la comprensión del poema: que los alumnos investiguen como tarea para cada sesión, la biografía de un poeta, haciendo hincapié en los aspectos de esta que ayuden o

Tiempo y trabajo con el grupo: Esta actividad necesita unos 90 minutos para su realización, y requiere un adecuado control de la disciplina para que los estudiantes se concentren en la audición de poemas.

Descripción de la secuencia de trabajo:

- Como actividad previa debe solicitarse al alumno en la clase anterior que se presente puntual y mantenga el orden la clase.
- Una vez en el salón, se pide a los alumnos que tengan a la mano su antología.
- El profesor debe anunciar a los alumnos qué poeta se escuchará y debe realizar algunos comentarios sobre su biografía. Para ello son útiles las aportaciones de los alumnos, quienes investigaron como tarea previa las biografías, de las cuales deberán notas en sus cuadernos
- Se indica en qué partes de la antología se encuentran los poemas del autor que se escuchará.
- Se pide a los alumnos que guarden silencio y mantengan el orden en el aula.
- Se reproducen los poemas incluidos en el CD, cuya selección debe realizar el profesor, atendiendo a los intereses del semestre en curso. Se recomienda que cada semestre se realice una nueva selección, para hacer fresca la experiencia de escuchar poesía.
- Cuando el poema que se escucha está contenido en la antología, se solicita a los alumnos que sigan la audición con una lectura silenciosa.
- Al terminar la audición se pide a los alumnos que externen su opinión sobre lo escuchado.

Notas.

Esta actividad necesita del espacio adecuado para que todos los alumnos puedan escuchar los poemas sin la intervención de factores externos. Si es posible, conviene realizase en un salón especial, con el equipo audiovisual adecuado.

complementen el sentido de los poemas analizados, así como los que permitan contextualizar al estudiante respecto a corrientes literarias. Esta actividad puede realizarse paralelamente al desarrollo del curso, y ser de utilidad para los últimos objetivos del curso (véase la tabla de la página 20 de la presente tesina).

Con frecuencia se incluyen en el CD versiones musicalizadas de los poemas, que denomino “poema-canción” o también se hace referencia a los poemas de la antología que han sido musicalizados, indicando el nombre del disco o del intérprete para que los alumnos los busquen. La experiencia en este sentido ha sido enriquecedora, ya que varios alumnos han facilitado copias de CD con algunas versiones interesantes de poemas, las cuales se comparten con otros alumnos. Algunas grabaciones que se han presentado a los alumnos son las siguientes:

Poema o canción	Autor	Intérprete/género musical
Poema 3: “Himno nacional mexicano”	Francisco González Bocanegra	Orquesta Sinfónica Nacional/Himno
Poema 6: “Segundo beso”	Manuel M. Flores	Manolita Arreola/Bolero
Poema 7: “Amémonos”	Manuel M. Flores	Lucha Villa/Balada
Poema 20: “Si Tú me dices: “Ven” (Lodo)”	Amado Nervo	Trío Los Panchos/Bolero
Poema 28: “Sombras” (“Cuando tú te hayas ido”)	Rosario Sansores	Julio Jaramillo/Pasillo
Poema 29: “Tiempo”	Renato Leduc	José José/Balada
Poema 33: “Volverán las oscuras golondrinas”	Gustavo Adolfo Bécquer	Nacha Guevara/Balada
Poema 34: “Guantanamera”	José Martí	Óscar Chávez/Tropical
Poema 35: “Versos sencillos”	José Martí	Nacha Guevara/Balada
Poema 39: “Los maderos de San Juan”	José Asunción Silva	Tradicional/Canción infantil
Poema 44: “Cantares”	Antonio Machado	Joan Manuel Serrat/Balada
Poema 45: “La saeta”	Antonio Machado	Joan Manuel Serrat/Balada
Poema 46: “La casada infiel”	Federico García Lorca	Grupo Gitano/Música flamenca
Poema 50: “La Macorina”	Alfonso Camín	Chavela Vargas y Antonio Bribiesca/Balada
Poema 69: “La muralla”	Nicolás Guillén	Ana Belén/Balada
Poema 72: “No te	Mario Benedetti	Adriana Varela/Tango

salves”		
Poema 73: “Te quiero”	Mario Benedetti	Voz en punto/Música coral
Poema 74: “Corazón coraza”	Mario Benedetti	Ana Belén/Balada
Poema 76: “Yo no lo sé de cierto”	Jaime Sabines	Eugenia León/Balada
Poema 83: “Nanas de la cebolla”	Miguel Hernández	Joan Manuel Serrat/Balada
Poema 86: “La taquiza”	Salvador Flores Rivera “Chava” Flores	Rubén Schwartzman/Declamación
“Poema XV” ⁶⁸	Pablo Neruda	Fernando de la Mora/Canción de concierto

La lista puede ampliarse considerablemente, pero aquí se exhibe sólo como una muestra de los recursos de los que se ha dispuesto para realizar la actividad.

También se han presentado a los alumnos discos específicos, como *Canciones arcaicas*, con Lourdes Ambriz interpretando algunos sonetos de Sor Juana y autores barrocos, los discos donde Joan Manuel Serrat interpreta a Miguel Hernández y a Antonio Machado, respectivamente, *Neruda en el corazón*, donde hay interesantes versiones de Ana Belén, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, y *Tributo a Neruda*, donde leen y cantan los poemas artistas como Miguel Bosé, Fer, del grupo “Maná”, y Alex Lora del grupo de rock “El Tri”. Además, se han presentado discos con los poemas en voz de su autor, como el de *Jaime Sabines en Bellas Artes, El amor, las mujeres y la vida*, de Mario Benedetti y *La voz del poeta*, con obras de Pablo Neruda.

POESIA CORAL

Descripción técnica: Lectura de poemas para su presentación en público como un espectáculo, un recital poético.

Objetivo: Realizar una lectura pública de poemas con diversas posibilidades: difundir la obra de un poeta, como ejercicio de expresión oral, de promoción de la lectura, entre otros.

⁶⁸ Este poema no está incluido en la antología, por considerarlo de fácil localización por parte de los alumnos.

Temas para los que sirve: Algunos de los alumnos que han participado en recitales desarrollan efectivamente habilidades de comunicación, hablar en público, reforzar la memoria, etcétera. En especial, se aprecia el aspecto sonoro de la poesía.

Poemas que se pueden usar en la actividad. Algunos poemas que se han utilizado para Poesía coral son el poema 12: “A Gloria” de Salvador Díaz Mirón, el poema 19: “En Paz” de Amado Nervo, el poema 40: “Nocturno” de José Asunción Silva, el poema 69: “La muralla” de Nicolás Guillén, el poema 78: “Los amorosos” de Jaime Sabines y los poemas 100: “El alfarero” y 105: “El viento en la isla” de Pablo Neruda.

Esta actividad se puede realizar con poemas de la antología o con poemas proporcionados por los alumnos.

Materiales: En primera instancia, se requieren los textos que se leerán durante el recital. En segundo lugar, la versión por escrito de las acotaciones para cada uno de los lectores que intervienen en el recital. En tercer lugar, las indicaciones, también por escrito, de la posición y desplazamientos que cada poema requiere para su lectura.⁶⁹

Si la actividad se realiza como parte de un recital poético, se requieren, entre otras cosas, el vestuario de los participantes y elementos de decoración, ornamentación del escenario, material de apoyo, como equipo de sonido, iluminación, etc. Todo esto depende de circunstancias muy variables y hasta cierto punto, impredecibles.

Lecturas/conocimientos previos. Dado que esta actividad se realiza regularmente al final del semestre, en ella se aplican los conocimientos y la práctica adquiridos durante todo el curso.

Tiempo y trabajo con el grupo. El recital ocupa aproximadamente unos 45 minutos en su presentación y ensayos previos de 15 minutos, realizados al final de las últimas clases del semestre.

Descripción de la secuencia de trabajo: Propiamente, deben separarse dos momentos para la realización de la actividad:

- I Antes del recital.
- II El día del recital.

⁶⁹ En cierto sentido, se considera una suerte tanto de coreografía como de escenografía.

I. Antes del recital.

- Se eligen los textos que se leerán en el recital. La elección puede obedecer a un carácter monográfico (un autor, una corriente literaria), temática (el agua, la muerte, la infancia), una época, o a cualquier otro criterio.
- Se elige a los alumnos que harán la lectura. En ocasiones participan quienes son más desinhibidos, quienes hablan bien en público o quienes muestran interés por la lectura.
- Una vez que se tienen los textos, cada uno requiere un tratamiento muy especial. Se separa el texto en versos y se asigna a cada lector la parte que le corresponde en el recital.
- Conviene elaborar un programa de mano con la lista de los poemas que se presentarán. Otra posibilidad es que cada participante elabore un tríptico donde se incluya el poema que le corresponde leer, algunos datos biográficos del autor y un breve comentario acerca de su poesía.
- La combinación de voces hace que cada texto adquiera una sonoridad muy especial. Algunos poemas permiten ciertos efectos sonoros, aliteraciones, aspectos lúdicos. Aquí es tal vez donde más se acerca la actividad a la música, al distribuir el texto a manera de un ensayo coral.⁷⁰
- El trabajo en un coro consiste en que cada intérprete tiene una línea a seguir, que puede coincidir o no con los otros participantes. Los momentos en que coinciden deben ser precisos, se deben cuidar tanto las intensidades de cada una de las voces como los matices emotivos para cada parte del texto. Indicaciones como *solemne*, *triste*, *jubiloso*, *enérgico*, *dramático* son algunos de los matices que se pueden dar a los versos. *Fuerte*, *muy fuerte*, *quedo*, *susurrando* o *silencio* son algunas de las intensidades con que se puede interpretar el texto.
- Se indica a cada lector los matices que se recomiendan para su presentación: de velocidad, de volumen, de intención, entre otros.
- Cada lector debe contar con su propia versión escrita del poema con las acotaciones personales. El profesor debe tener registradas las indicaciones en su propia versión del poema.

⁷⁰ En ese sentido, indicaciones como *entrar a tiempo*, *pausa*, *con calma*, están directamente relacionadas con la respiración, igual que en un ensayo coral. En relación con esto, hay varios ejercicios de respiración que conviene aplicar con los alumnos: el primero consiste en que respiren juntos y liberen el aire alternadamente o en ciertos tiempos, marcados con chasquidos. Otro ejercicio consiste en que el grupo lea un poema, con la particularidad de que a cada alumno le corresponde una palabra. La lectura debe ser continua, fluida, de manera que los alumnos mantengan la misma velocidad de la lectura, el volumen y el ritmo del poema.

- Se ensaya la lectura calculando el tiempo para la presentación, la postura de los lectores, aspectos de vestuario, de entrada y salida del escenario.
- De ser posible, estos últimos aspectos deben ensayarse en el lugar de la presentación.
- En cada uno de los ensayos se refinan los aspectos que así lo requieran. En especial, debe cuidarse la velocidad de la lectura, para lo cual debe insistirse en una adecuada respiración de los alumnos.

II. El día del recital.

El objetivo del recital no es el de competir, obtener premios ni nada parecido, debe considerarse simplemente como una invitación a la lectura y una muestra de textos poéticos bajo la forma de un espectáculo.

El público que presencia el recital habitualmente debe conformarse por alumnos de otros grupos, algunos profesores y en ocasiones autoridades del plantel, así como familiares de los alumnos.

Antes de la presentación del recital deben calcularse el orden de presentación de los poemas, los desplazamientos, entradas y salidas de los lectores, los apoyos de iluminación y sonido de los que se disponga. Una opción muy útil es que haya un presentador, que intercale comentarios sobre los textos y autores con los poemas. Si es posible, conviene realizar un breve y discreto ensayo de algunas partes de ciertos textos.

Ejemplo de aplicación:

A continuación se muestra como ejemplo, una distribución del texto aplicable al poema 105: "El viento en la isla", de Pablo Neruda. La distribución de voces es la siguiente:

- S1=Solista hombre 1.
- S2=Solista hombre 2.
- MA=Mujeres con voz aguda.
- MG=Mujeres con voz grave.

- H=Hombres.

En este poema, que habla del viento, abundan las aliteraciones de la letra s, que evocan el sonido del viento. La lectura coral que propongo resalta los aspectos de volumen y movimiento del viento, casi a la manera de una onomatopeya, por lo que la intensidad de volumen y las pausas de la lectura pretenden producir cierto efecto en el espectador. Al respecto, insisto mucho a los alumnos que cuiden la pronunciación de las letras s, y c y z (que pueden evocar un viento suave) y las letras ch, ll, r y m que pueden evocar vientos fuertes, violentos. También es importante la velocidad de la lectura, que sufre aceleraciones y desaceleraciones, así como la intensidad de volumen.

EL VIENTO EN LA ISLA (Completo).

Verso

1	El viento es un caballo.
2	Óyelo cómo corre
3	por el mar, por el cielo.
4	Quiere llevarme: escucha
5	Como recorre el mundo
6	para llevarme lejos.
7	Escóndeme en tus brazos
8	por esta noche sola,
9	mientras la lluvia rompe
10	Contra el mar y la tierra
11	Su boca innumerable.
12	Escucha cómo el viento
13	me llama galopando
14	para llevarme lejos.
15	Con tu frente en mi frente,
16	con tu boca en mi boca,
17	atados nuestros cuerpos
18	al amor que nos quema,
19	deja que el viento pase
20	Sin que pueda llevarme.
21	Deja que el viento corra
22	coronado de espuma,

23 que me llame y me busque
 24 galopando en la sombra,
 25 mientras yo, sumergido
 26 bajo tus grandes ojos,
 27 por esta noche sola
 28 descansaré, amor mío.

El viento en la isla. (Versión del profesor).

Verso	Lector	Texto
1	S1	El viento es un caballo.
2	S1 S2	Óyelo cómo corre
3	S1 S2 MG	por el mar, por el cielo.
4	S1 MG	Quiere llevarme: escucha
5	S1 MG MA H	como recorre el mundo
6	S1 MG MA	para llevarme lejos.
7	S2	Escóndeme en tus brazos
8	S2	por esta noche sola,
9	S2 MA	mientras la lluvia rompe
10	S2 MA H	contra el mar y la tierra
11	S2 MA H MG	su boca innumerable.
12	S1	Escucha cómo el viento
13	S1 H	me llama galopando
14	S1 MA	para llevarme lejos.
15	S1 MA	Con tu frente en mi frente,
16	S2 MG	con tu boca en mi boca,
17	S1 MA	atados nuestros cuerpos
18	S1 MS MG	Al amor que nos quema,
19	S2 MA	deja que el viento pase
20	S1 H MG	sin que pueda llevarme.
21	S1	Deja que el viento corra
22	S1 MA	coronado de espuma,
23	S1 MA MG	que me llame y me busque
24	S1 MA MG H	galopando en la sombra,
25	S2 MA	mientras yo, sumergido
26	S2 MA MG	bajo tus grandes ojos,
27	S1 H MG MA	por esta noche sola
28	S1 MG	descansaré, amor mío.

Y a continuación una de las versiones para las voces asignadas:

El viento en la isla. (Versión de mujeres graves).

Verso	Lector	Texto
1	S1	El viento es un caballo:
2	S1 S2	Óyelo cómo corre
3	S1 S2 MG	por el <u>mar, por el cielo.</u> $\leq \quad \geq \quad \leq$ +++ --+++++
		<i>Alentando</i>
4	S1 MG	<u>Quiere llevarme: escucha</u> ++++++++ +++ <i>En tono grave, triste</i>
5	S1 MG MA H	<u>como recorre el mundo</u> _____ \leq ++++++
		<i>Ligado al verso anterior, en tono grave, triste</i>
6	S1 MG MA	<u>para llevarme lejos.</u> \geq ++++ - - - - -
7	S2	Escóndeme en tus brazos
8	S2	por esta noche sola,
9	S2 MA	mientras la lluvia rompe
10	S2 MA H	Contra el mar y la tierra
12	S1	Escucha cómo el viento
13	S1 H	me llama galopando
14	S1 MA	para llevarme lejos.
15	S1 MA	Con tu frente en mi frente,
16	S2 MG	<u>con tu boca en mi boca,</u> $\leq \quad \leq$

+++++++ -----

Con ligera sonrisa

17 S1 MA Atados nuestros cuerpos

18 S1 MA MG Al amor que nos quema,
≤ ≤*Con pasión*

19 S2 MA deja que el viento pase

20 S1 H MG sin que pueda llevarme.

+++++++-----

Con orgullo, fuerte

21 S1 Deja que el viento corra

22 S1 MA Coronado de espuma,

23 S1 MA MG que me llame y me busque

_____ ≤

++

24 S1 MA MG galopando en la sombra,

H ≤ ≥

+++++++

Ligado al verso anterior, con energía

25 S2 MA mientras yo, sumergido

26 S2 MA MG bajo tus grandes ojos,

≥ ≤ ≤ ||

+++++

*Alargando la S de grandes*27 S1 H MG por esta noche sola

MA ≤

*Con misterio*28 S1 MG descansaré, amor mío.

≤ || ≥

scansaré, con alegría, como suspiro de descanso
El resto con satisfacción, disminuyendo

Las acotaciones con signos para la anterior versión del poema son las siguientes:

- a) De volumen: ≤ Para incrementar.
 ≥ Para disminuir.
- b) De velocidad : ++ Para acelerar.
 --- Para frenar o desacelerar.
 || Para pausar la lectura.

También se emplearon acotaciones para los matices de la lectura, marcados con letra cursiva, que pueden parecer poco objetivos, pero una vez establecidos con los alumnos son de gran ayuda para la entonación. Pueden emplearse otras acotaciones, dependiendo de cada poema, de los alumnos, y de los propósitos de quien organiza la lectura coral.

Notas:

Los efectos sonoros pueden ser muy variados y se pueden adaptar a las circunstancias de los lectores. En grupos con una mayor presencia femenina puede optarse por una versión exclusiva para mujeres. En algunos poemas pueden hacerse desplazamientos en el escenario, o teatralizar la presentación, por ejemplo, acercando a una pareja de lectores, alejándola para una despedida, etc. Cabe señalar que la intención del recital poético no es realizar una declamación, en el sentido en que se realiza en algunas escuelas, exagerando la pronunciación o apelando a un dramatismo fingido. Es preferible que el lenguaje del poema revele por sí mismo matices de expresión implícitos en su estructura sonora.

Por último, la presentación del recital de poesía puede terminar con una degustación de bocadillos (si las condiciones económicas, de tiempo y espacio lo permiten) y con la entrega de algunos recuerdos, como plumas que incluyan grabados algunos versos, caramelos sobre una manualidad de papiroflexia que

contenga algunos versos escritos o tarjetas que incluyan direcciones de Internet donde puedan descargarse poemas.

Esta es la última de las actividades que se presentan en la tesina, que corresponde al cierre de las actividades del semestre escolar. Tras la presentación del recital se sugiere que se realice una sesión donde los alumnos expresen sus opiniones y comentarios acerca del recital y sobre el curso en general. Queda a juicio del profesor el designar un fotógrafo o camarógrafo para la filmación del evento y, en caso de existir testimonio en video, puede programarse una sesión para que se exhiba en el plantel, y que se archive o forme parte de una videoteca, a disposición de otros alumnos y profesores.

Por último, se solicita al fin del curso, como se mencionó en su oportunidad, que los alumnos entreguen al profesor los materiales que emplearon durante el semestre, en especial el Anexo 2 “Tablero indicador de poemas” que permitirá evaluar la secuencia de las actividades realizadas y la lectura de los poemas, que puede auxiliar a discriminar los poemas de la antología para realizar una nueva selección y distribución de los mismos.

CONCLUSIONES

*“...and suddenly I’ve found
how wonderful a sound
can be...”*

Leonard Bernstein & Stephen Sondheim, *West Side Story*.

Tras haber realizado las actividades propuestas en esta tesina conviene reflexionar sobre varios aspectos: la pertinencia de las lecturas, la organización de las actividades (en especial, la duración de las mismas), el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en los alumnos, la posibilidad de diseñar nuevas actividades o replantear las ya existentes y, en particular, la evaluación de los alumnos. Al respecto, se considera que se lograron las siguientes metas:

- En primer lugar, se sistematizaron las actividades realizadas dentro del aula, tarea cuyos resultados merecen compartirse y conocerse en el Colegio de Bachilleres, ya que representan una oportunidad para divulgar y reflexionar sobre el trabajo diario frente a grupo, mismo que, de otra manera, quedaría en las cuatro paredes del aula, sin la posibilidad de enriquecerse y enriquecer el trabajo de otros profesores.
- En segundo lugar, se expuso otra forma de aprender/enseñar literatura, de una manera más participativa por parte de los alumnos y más reflexiva por parte del profesor. Así, constantemente evalúa y regula el desarrollo o el *éxito* del curso por la pertinencia de los objetivos a alcanzar y propone el uso adecuado, oportuno, de los materiales didácticos y evidencia una constante exploración en los medios para acercarse al alumno y permitir que él se acerque a la literatura.
- En tercer lugar, la propuesta toma en cuenta las necesidades formativas de los alumnos y aprovecha sus conocimientos previos. Asimismo, regula los objetivos de la asignatura y los encauza para que estos permitan la adquisición de nuevos conocimientos y, sobre todo, que se empleen de manera práctica, de manera acorde con la realidad, en las aulas del Colegio de Bachilleres, con sus programas, propuestas y condiciones.

- Por otra parte, esta tesina representa una modesta aportación para mejorar el quehacer cotidiano que desempeñamos los profesores en el Colegio de Bachilleres con la finalidad de facilitar nuestras tareas.

A manera de conclusión, debe considerarse la aplicación de las actividades propuestas como una más de las posibilidades que existen para la enseñanza-aprendizaje del nivel fónico-fonológico de análisis del texto lírico. Es decir que debe tomarse en cuenta que no están cerradas las posibilidades para su modificación, supresión, adaptación y reelaboración como parte de la tarea docente.

Las aportaciones que puedan realizarse, como el uso de textos específicos, enriquecerán una segunda o tercera versión de este trabajo, que se brinda ahora como una herramienta a disposición de los lectores. La conformación de mejores materiales de apoyo, como una versión renovada de la antología de poemas, permitirá *refrescar* la experiencia de leer, comentar y analizar textos poéticos en algún salón de clases. Respecto a los poemas para los cuales no hay una actividad específicamente diseñada, conviene señalar que pueden, a juicio del profesor, emplearse para la búsqueda de figuras retóricas donde el alumno identifique los esquemas métricos, de la rima o, incorporarlos a un recital poético.⁷¹ Otra forma en que se han utilizado los poemas para los cuales no hay una actividad específica ha sido la realización de exposiciones por parte de los alumnos, donde presentan al grupo poemas de autores o corrientes literarias (por ejemplo, el Modernismo) tras realizar una investigación de carácter monográfico.

Por otra parte, el diseño y planeación de actividades para la lectura y análisis del poema lírico en los otros niveles de análisis (el morfosintáctico, el léxico-semántico y el extratextual-contextual) es una tarea pendiente y que rebasa los objetivos de esta investigación, pero que evidentemente puede complementarse con lo expuesto aquí.

⁷¹ A este respecto se puede señalar el caso de los poemas 51 al 62, en su mayoría de Netzahualcóyotl, que se han empleado en recitales poéticos realizados con motivo de la celebración del día de muertos, en una ambientación que pretende recrear el misticismo del mundo prehispánico.

En cuanto a las posibilidades de relación entre los alumnos y los textos poéticos, las nuevas versiones de poemas que estén disponibles, deben utilizarse sin temores, antes bien, como un seductor elemento que facilite la comunicación entre las obras y las nuevas generaciones de alumnos, cada vez más dispuestos a explorar y a desenvolverse en las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología. Los profesores debemos vincularnos con ellas para, en primer lugar, mantenernos en el mismo canal comunicativo con los alumnos; en segundo lugar, para agilizar la relación entre la teoría y la práctica de la literatura.

La experiencia del alumno al haber leído poesía de esa manera puede despertar un interés, no se sabe si en el lenguaje, en la poesía, en la lectura, en la oralidad, en el estudio de la literatura o en algún otro aspecto. La experiencia como profesor revela los aciertos y las deficiencias, no sólo del trabajo realizado, sino de la metodología seguida y los materiales utilizados, cuya disposición en el presente trabajo permite ajustes, correcciones y reorientaciones en la práctica docente.

Finalmente, creo haber expuesto con relativa objetividad que la poesía —y la literatura en general— van más allá de los libros, más allá del papel. No es sólo una cuestión de escritura/lectura, trasciende la oralidad, la consideración del texto poético como elemento artístico y como elemento estético. Es una suerte de tridimensionalidad que apela a la comunicación humana, a la atención puesta en los textos, a la sensibilidad que puede descubrir o redescubrir un lector de poesía, a la posibilidad de encontrar en la literatura a otros seres humanos y de encontrarse a sí mismo en ella. Ante la pregunta ¿qué harán los nuevos lectores de poesía que se han formado en nuestras aulas? no hay una respuesta precisa, pero si los alumnos han sido capaces de experimentar diferentes formas de involucrarse con los textos literarios, no únicamente como elementos artísticos, sino como elementos presentes, tangibles y audibles en su realidad, en su momento histórico y en su conciencia, es mucho lo que se puede esperar.

Así, esta tesina contribuye a la tarea de formar alumnos con sentido crítico, con una visión más estética de la literatura, capaces de reflexionar, de poder apreciar e incluso *disfrutar* la literatura, participando también en la

creación literaria, con la disposición para descubrir cosas –se desea que interesantes y sorprendentes– en ella.

BIBLIOGRAFÍA

I General

- Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*. 8ª ed. México, Porrúa, 2004.
- Colegio de Bachilleres, *Literatura II. Programa de la Asignatura*, México, 1994.
- Diccionario Océano de Ortografía*. Barcelona, Editorial Océano, 2001.
- Gicovate, Bernardo, *El soneto en la poesía hispánica. Historia y estructura*. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, México, 1992 (Serie El estudio)
- Lázaro Carreter, Fernando y Evaristo Correa Calderón, *Cómo se comenta un texto literario*. México, Publicaciones Cultural, 1992.
- López Hernández Marcela (comp.), *El soneto y sus variedades. (Antología)*. Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1992. (Col. Patio de Escuelas, 3).
- Paz, Octavio, *El arco y la lira*. México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Pfeiffer, J., *La poesía. Hacia la comprensión de lo poético*. 3ª. Ed. México Fondo de Cultura Económica, 1959. (Col. Breviarios, 41).
- Quillis, Antonio, *Métrica Española*, Madrid, Alcalá. 1969.
- Valle de Montejano, Margarita del y Leticia Pérez Gutiérrez, *Metodología de la lectura*. México, SEP, 1983.

II De la antología

- Acuña, Manuel, "Nocturno" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 118-120.
- _____, "Ante un cadáver" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 114-118.
- Anónimo, "Coplas de tipo tradicional" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp.148-155.
- Anónimo, "Somos indítaralas" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 129.

- Baudelaire, Charles, "A una carroña" en Baudelaire, Carlos. *Las flores del mal. Diarios íntimos*. Porrúa, México, 2000. (Col. Sepan cuántos, 426), pp. 26-27.
- Bécquer, Gustavo Adolfo, "¿Qué es poesía?" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 308.
- _____, "Volverán las oscuras golondrinas" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 308-309.
- Benedetti, Mario, "Amor de tarde" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), p.15.
- _____, "Corazón coraza" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), pp. 26-27.
- _____, "Los formales y el frío" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), pp. 66-67.
- _____, "Te quiero" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), pp. 43-44.
- _____, "No te salves" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), p. 47.
- _____, "Viceversa" en Benedetti, Mario. *El amor las mujeres y la vida*. Alfaguara, México, 1999. (Col. Biblioteca Mario Benedetti), p. 833.
- Camín, Alfonso, "La Macorina" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 403-404.
- Cardenal, Ernesto, "Salmo 2" en Arteaga Morita Yazmín et. al. *Material para lectura IV*. Edición del Colegio de Ciencias y Humanidades. México, 1984, p.419.
- _____, "Salmo 5" en Arteaga Morita Yazmín et. al. *Material para lectura IV*. Edición del Colegio de Ciencias y Humanidades. México, 1984, p. 418.
- Casal, Julián del, "A mi madre" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 322.
- Cetina, Gutierre de, "Madrigal" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 45.
- Cruz, Sor Juana Inés de la, "Amado dueño mío" en Cruz, Sor Juana Inés de la. *Poesía, teatro y prosa*. Ed. De Antonio Castro leal. 13ª. ed. Porrúa México, 2000. (Col. De escritores mexicanos, 1), pp. 60-63.
- _____, "Este que ves engaño colorido" en Cruz, Sor Juana Inés de la. *Poesía, teatro y prosa*. Ed. De Antonio Castro leal. 13ª. ed. Porrúa México, 2000. (Col. De escritores mexicanos, 1), p. 38.

- ____, "A estos peñascos rudos" en Cruz, Sor Juana Inés de la. *Poesía, teatro y prosa*. Ed. De Antonio Castro leal. 13^a. ed. Porrúa México, 2000. (Col. De escritores mexicanos, 1), pp. 63-66.
- ____, "Laberinto endecasílabo" en Cruz, Sor Juana Inés de la. *Poesía, teatro y prosa*. Ed. De Antonio Castro leal. 13^a. ed. Porrúa México, 2000. (Col. De escritores mexicanos, 1), pp. 16-17.
- ____, "Rosa divina que en gentil cultura" en Cruz, Sor Juana Inés de la. *Poesía, teatro y prosa*. Ed. De Antonio Castro leal. 13^a. ed. Porrúa México, 2000. (Col. De escritores mexicanos, 1), pp. 38-39.
- Díaz Mirón, Salvador, "A Gloria" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 127-129.
- ____, "Asonancias" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 129.
- Espronceda, José de, "Canción del pirata" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 276-280.
- Flores Rivera, Salvador "Chava Flores", "Adiós Trenidá" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 21.
- ____, "Amor de lejos" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 31.
- ____, "El hijo del granadero" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 117.
- ____, "La Chilindrina" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 181.
- ____, "La taquiza" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 203.
- ____, "Mi linda Hortensia" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 253.
- ____, "La casa de la Lupe" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 173.
- ____, "Mi México de ayer" en Chava Flores. *El cancionero de Chava Flores. Salvador Flores Rivera. Cronista musical de la Ciudad de México*. Ediciones Ageleste/Gobierno del Distrito Federal. México, 1998, p. 257.

- Flores, Manuel M., "Amémonos" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 112-113.
- , "Segundo beso" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p.111.
- García Lorca, Federico, "Muerte de Antoñito el Camborio" en García Lorca, Federico. *Antología poética*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 113-114.
- , "La casada infiel" en García Lorca, Federico. *Antología poética*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 102-103.
- González Bocanegra, Francisco, "Himno nacional mexicano" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 96-100.
- González Martínez, Enrique, "Cuando sepas hallar una sonrisa" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 197.
- , "Tuércele el cuello al cisne" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 198.
- , "Irás sobre la vida de las cosas" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 196-197.
- Guevara, Fray Miguel de, "No me mueve mi dios" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 47.
- Guillén, Nicolás, "Canto negro" en Guillén, Nicolás. *Sóngoro cosongo. El son entero*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), p. 20.
- , "El apellido" en Arteaga Morita Yazmín et. al. *Material para lectura IV*. Edición del Colegio de Ciencias y Humanidades. México, 1984, pp. 362-363.
- , "La muralla" en Arteaga Morita Yazmín et. al. *Material para lectura IV*. Edición del Colegio de Ciencias y Humanidades. México, 1984, pp. 366-367.
- , "Motivos de son" en Guillén, Nicolás. *Sóngoro cosongo. El son entero*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), p. 35.
- , "Llegada" en Guillén, Nicolás. *Sóngoro cosongo. El son entero*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 11-12.

- Gutiérrez Nájera, Manuel, “*Non omnis moriar*” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 142.
- _____, “Para entonces” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 136.
- _____, “Para un menú” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 137.
- Hernández, Miguel, “Nanas de la cebolla” en Hernández Miguel. *Antología*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 149-151.
- _____, “Elegía” en Hernández Miguel. *Antología*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 58-60.
- Leduc, Renato, “Tiempo” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 243.
- López Velarde, Ramón “La mancha de púrpura” en López Velarde, Ramón. *Poesía*. Edición de Saúl Yurkievich. Anaya & Mario Muchnik. Ayuntamiento de Málaga. Madrid, 1992. (Col. Escritores de América, 6), pp. 148-149.
- _____, “Tus dientes” en López Velarde, Ramón. *Poesía*. Edición de Saúl Yurkievich. Anaya & Mario Muchnik. Ayuntamiento de Málaga. Madrid, 1992. (Col. Escritores de América, 6), pp. 161-162.
- Lugones, Leopoldo, “Alma venturosa” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 355.
- _____, “Historia de mi muerte” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 355.
- _____, “Oceánida” en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 354.
- Machado, Antonio, “Cantares” en Machado, Antonio. *Poesía y prosa*. Biografía. Edición de José Luis Cano. Bruguera. Barcelona, 1984. (Col. Libro amigo), pp. 195-205.
- _____, “La saeta” en Machado, Antonio. *Poesía y prosa*. Biografía. Edición de José Luis Cano. Bruguera. Barcelona, 1984. (Col. Libro amigo), p.190.
- _____, “A un olmo seco” en Machado, Antonio. *Poesía y prosa*. Biografía. Edición de José Luis Cano. Bruguera. Barcelona, 1984. (Col. Libro amigo), pp. 174-175.
- Martí, José, “Si ves un monte de espumas” en Martí, José. *Vibra el aire y retumba*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 221.

- _____, "Cultivo una rosa blanca" en Martí, José. *Vibra el aire y retumba*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), p. 259.
- _____, "La niña de Guatemala" en Martí, José. *Vibra el aire y retumba*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 226-227.
- _____, "Yo soy un hombre sincero" en Martí, José. *Vibra el aire y retumba*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998. (Col. Poetas hispanoamericanos de ayer y de hoy), pp. 213-215.
- Neruda, Pablo, "El alfarero" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), p. 19.
- _____, "El cóndor" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), p. 46.
- _____, "El inconstante" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), pp. 26-27.
- _____, "El insecto" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), pp. 47-48.
- _____, "El tigre" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), p. 45.
- _____, "El viento en la isla" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), pp. 30-31.
- _____, "La reina" en Neruda, Pablo. *Los versos del capitán Poemas de amor*. Losada, México, 1997. (Col. Biblioteca clásica y contemporánea), p. 18.
- Nervo, Amado, "Si Tú me dices: 'Ven'" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 189.
- _____, "En paz" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 188-189.
- Netzahualcóyotl, "A una cortesana" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 74.
- _____, "Alegraos" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 81-82.
- _____, "Canto del exilio" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 79-80.

- _____, "Con flores escribes" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 76.
- _____, "Dios no ha puesto casa" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 78-79.
- _____, "Eres verdadero" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 77.
- _____, "Estoy embriagado" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 76.
- _____, "No acabarán mis flores" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 76.
- _____, "Percibo lo secreto" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 75-76.
- _____, "Solamente Él" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 80-81.
- _____, "Sólo allá en el cielo" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 77.
- _____, "Yo Netzahualcóyotl" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 75.
- Plascencia, Alfredo R., "Mi Cristo de cobre" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 213.
- _____, "Ciego dios" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3^a. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 212.
- Rebolledo, Efrén, "El beso de Safo" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22^a. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 490.
- Sabines, Jaime, "Los he visto en el cine" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, p. 29.
- _____, "Me encanta Dios" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, pp. 274-275.
- _____, "Me gustó que lloraras" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, pp. 10-11.
- _____, "No es que muera de amor" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, pp. 142-143.

- _____, "Los amorosos" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, pp. 28-30.
- _____, "Yo no lo sé de cierto" en Sabines, Jaime. *Recuento de poemas 1950-1993*. Joaquín Mortiz, México, 1997, p. 10.
- Sansores, Rosario, "Sombras" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 242.
- Sigüenza y Góngora, Carlos de "Soneto de ecos" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 404.
- Silva, José Asunción, "Los maderos de San Juan" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 323-325.
- _____, "Nocturno" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), pp. 326-327.
- Tablada, José Juan, "Li-Po (versión lineal)" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 483-484.
- _____, "Li-Po" en Paz, Octavio, et al. *Poesía en movimiento. (México 1915-1966)* Tomo II. Siglo veintiuno editores/Sep. México, 1985. (Col. Lecturas mexicanas, segunda serie, 5), pp. 449-454.
- Terrazas, Francisco de, "Dejad las hebras" en Aguilar, Luis Miguel (selección y prólogo), *Poesía popular mexicana*. Ediciones cal y arena. México. 3ª. ed. 2000. (Col. Los imprescindibles), p. 46.
- Urbina, Luis G., "La balada de la vuelta del juglar" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), pp. 464-465.
- _____, "Metamorfosis" en Zaid, Gabriel (presentación, compilación y notas). *Ómnibus de poesía mexicana*. Siglo veintiuno editores, México, 22ª. ed., 1998. (Col. Creación literaria), p. 464.

ANEXOS

ANEXO 1
ÍNDICE DE POEMAS

I

Número de poema	Poema	Autor	Actividades sugeridas
1	“Coplas de tipo tradicional“	Anónimo	Forma y fondo Cántala
2	“Somos indítaralas“	Anónimo	Lenguaje en fa De a cómo
3	“Himno nacional mexicano“	Francisco González Bocanegra	Los golpes en la mesa Poemúsica
4	“Madrigal“	Gutierre de Cetina	
5	“Historia de mi muerte”	Leopoldo Lugones	Cazasonetos
6	“Segundo beso“	Manuel M. Flores	
7	“Amémonos“	Manuel M. Flores	Poemúsica
8	“Ante un cadáver“	Manuel Acuña	
9	“Nocturno“	Manuel Acuña	Forma y fondo Cántala
10	“Viceversa“	Mario Benedetti	
11	“Amor de tarde“	Mario Benedetti	Forma y fondo
12	“A Gloria“	Salvador Díaz Mirón	Poesía coral
13	“Asonancias“	Salvador Díaz Mirón	
14	“Para entonces“	Manuel Gutiérrez Nájera	
15	“Para un menú“	Manuel Gutiérrez Nájera	El eco De a cómo
16	“ <i>Non omnis moriar</i> “	Manuel Gutiérrez Nájera	
17	“Metamorfosis“	Luis G. Urbina	La L gigante
18	“La balada de la vuelta del juglar“	Luis G. Urbina	

19	“En paz“	Amado Nervo	Poesía coral
20	“Si Tú me dices: ‘Ven’“	Amado Nervo	Cazasonetos La contrafactura Poemúsica
21	“Irás sobre la vida de las cosas“	Enrique González Martínez	
22	“Cuando sepas hallar una sonrisa“	Enrique González Martínez	Los golpes en la mesa
23	“Tuércele el cuello al cisne“	Enrique González Martínez	Cazasonetos
24	“Dejad las hebras“	Francisco De Terrazas	De a cómo Cazasonetos
25	“No me mueve mi dios“	Fray Miguel de Guevara	Cazasonetos De a cómo
26	“Ciego dios“	Alfredo R. Plascencia	
27	“Mi cristo de cobre“	Alfredo R. Plascencia	
28	“Sombras“	Rosario Sansores	El eco La L gigante Cantemos Poemúsica
29	“Tiempo“	Renato Leduc	La L gigante Cazasonetos Cantemos Poemúsica
30	“Canción del pirata“	José De Espronceda	De a cómo Cántala
31	“Li Po (versión lineal)“	José Juan Tablada	Forma y fondo
32	“¿Qué es poesía?“	Gustavo Adolfo Bécquer	
33	“Volverán las oscuras golondrinas“	Gustavo Adolfo Bécquer	Poemúsica
34	“Yo soy un hombre sincero“	José Martí	Sistema del tartamudo El eco Poemúsica

			Cántala Cantemos
35	“Si ves un monte de espumas”	José Martí	Sistema del tartamudo Poemúsica
36	“La niña de Guatemala”	José Martí	
37	“Cultivo una rosa blanca”	José Martí	El eco
38	“A mi madre”	Julián del Casal	Cazasonetos
39	“Los maderos de San Juan”	José Asunción Silva	De a cómo Cántala Poemúsica
40	“Nocturno”	José Asunción Silva	Poesía coral
41	“Oceánida”	Leopoldo Lugones	Cazasonetos
42	“Alma venturosa”	Leopoldo Lugones	Cazasonetos
43	“A un olmo seco”	Antonio Machado	
44	“Cantares”	Antonio Machado	Cantemos Poemúsica
45	“La saeta”	Antonio Machado	Cantemos Poemúsica
46	“La casada infiel”	Federico García Lorca	Cantemos Poemúsica
47	“Muerte de Antoñito ‘El Camborio”	Federico García Lorca	
48	“La mancha de púrpura”	Ramón López Velarde	
49	“Tus dientes”	Ramón López Velarde	
50	“La Macorina”	Alfonso Camín	Los golpes en la mesa Las olas Cantemos Poemúsica
51	“A una cortesana”	Netzahualcóyotl	Poesía coral
52	“Yo Netzahualcóyotl”	Netzahualcóyotl	Poesía coral
53	“Percibo lo secreto”	Netzahualcóyotl	Poesía coral

54	“Estoy embriagado“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
55	“No acabarán mis flores“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
56	“Con flores escribes“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
57	“Sólo allá en el cielo“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
58	“Eres verdadero“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
59	“Dios no ha puesto casa“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
60	“Canto del exilio“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
61	“Solamente Él“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
62	“Alegraos“	Netzahualcóyotl	Poesía coral
63	“El beso de Safo“	Efrén Rebolledo	Cazasonetos
64	“Soneto de ecos“	Carlos de Sigüenza y Góngora	Cazasonetos La L gigante
65	“Llegada“	Nicolás Guillén	
66	“Canto negro“	Nicolás Guillén	Los golpes en la mesa Cántala
67	“Motivos de son“	Nicolás Guillén	Cántala
68	“El apellido“	Nicolás Guillén	
69	“La muralla“	Nicolás Guillén	En estéreo Poemúsica Poesía coral
70	“Salmo 5“	Ernesto Cardenal	La contrafactura
71	“Salmo 2“	Ernesto Cardenal	La contrafactura
72	“No te salves“	Mario Benedetti	Poemúsica
73	“Te quiero“	Mario Benedetti	Cantemos Poemúsica
74	“Corazón coraza“	Mario Benedetti	
75	“Los formales y el frío“	Mario Benedetti	Forma y fondo
76	“Yo no lo sé de cierto“	Jaime Sabines	La l gigante Poemúsica
77	“Me gusto que lloraras“	Jaime Sabines	

78	“Los amorosos“	Jaime Sabines	Poesía coral
79	“Los he visto en el cine“	Jaime Sabines	
80	“No es que muera de amor“	Jaime Sabines	Forma y fondo
81	“Me encanta Dios“	Jaime Sabines	Forma y fondo
82	“Elegía“	Miguel Hernández	
83	“Nanas de la cebolla““	Miguel Hernández	Cantemos Poemúsica
84	“Li-Po“	José Juan Tablada	Forma y fondo
85	“Mi México de ayer“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
86	“La taquiza“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
87	“El hijo del granadero“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
88	“Adiós Trenidá“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
89	“Amor de lejos“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	Lista de rimas propuesta
90	“Mi linda Hortensia“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	Poemúsica La L gigante
91	“La Chilindrina“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
92	“La casa de la Lupe“	Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”	
93	“Laberinto endecasílabo“	Sor Juana Inés de la Cruz	La L gigante
94	“Este que ves engaño colorido“	Sor Juana Inés de la Cruz	Cazasonetos
95	“Rosa divina que en gentil cultura“	Sor Juana Inés de la Cruz	Cazasonetos
96	“Amado dueño mío“	Sor Juana Inés de la Cruz	
97	“A estos peñascos rudos“	Sor Juana Inés de la Cruz	
98	“A una carroña“	Charles Baudelaire	
99	“La reina“	Pablo Neruda	Las olas
100	“El alfarero“	Pablo Neruda	Poesía coral

101	"El cóndor"	Pablo Neruda	
102	"El insecto"	Pablo Neruda	Las olas
103	"El tigre"	Pablo Neruda	
104	"El inconstante"	Pablo Neruda	Las olas Poesía coral
105	"El viento en la isla"	Pablo Neruda	Las olas Poesía coral

ANEXO 3

ANTOLOGIA DE POEMAS

POEMA 1

“Coplas de tipo tradicional”

Anónimo

A las ocho me dio sueño,
a las nueve me dormí,
a las dos de la mañana
desperté pensando en ti.

Agua le pido a mi Dios,
pa' regar un plan que tengo;
quiero casarme contigo,
pero ¿con qué te mantengo?
sólo que comas zacate,
como las mulas que tengo.

Agua de las verdes matas,
tú me tumbas, tú me matas,
tú me haces andar a gatas.

Al pie de una malva en rosa,
a una viuda enamoré,
y me dijo la graciosa:
“No puedo ir, me duele un pie.
pero si es para otra cosa,
aunque sea cojeando iré”

Al pie de una serranía
triste se quejaba un león,
y en el quejido decía:
“Yo nunca he sido llorón,
Pero por ti lloraría
Lagrimas del corazón.

Allá te mando un suspiro,
en un abrazo enredado;
recíbelo con amor,
desátalo con cuidado,
y veras tu corazón
en mi pecho retratado.
Amapolita morada
de los llanos de Tepí,
si no estás enamorada,
enamórate de mí.

Anteanoche fui a tu casa,
tres golpes le di al candado.
Tú no sirves para amores:
tienes el sueño pesado.

Arriba de la Quebrada
Estaba cantando un gringo.
Cuando cantaba decía:

“Si aquí me caigo... me mojo”

¡Ay, soledad, soledad!
soledad, de cerro en cerro;
todos tienen sus amores,
y a mí que me muerda un perro,

Como que quiere llover,
como que quiere hacer aire,
como que quiere llorar
este corazón cobarde.

Cuando se muera mi suegra,
que la entierren boca abajo
por si se quiere salir
que se vaya más abajo.

Debajo del árbol canta
el pájaro cuando llueve;
también de dolor se canta
cuando llorar no se puede.
De dolores estoy malo,
de dolores me enfermé;
Dolores tiene la culpa
de que yo malito esté.

¿De qué le sirve a tu mamá
echarle tapia al corral,
si al cabo nos hemos de ir
por la puerta principal?

Dicen que me han de quitar
las veredas por donde ando.
las veredas quitarán

pero la querencia, ¿cuándo?

Dicen que la pena mata,
pero yo digo que no,
que si la pena matara,
ya me hubiera muerto yo.

Dices que me quieres mucho:
no me subas tan arriba,
que las hojas en el árbol
no duran toda la vida.

Dime cómo te llamas,
para quererte,
porque no puedo amarte
sin conocerte.

El cuervo, con tanta pluma,
no se pudo mantener;
yo, que ni guaraches traigo,
tengo querida y mujer

En el mar se ha hundido un barco
y en el barco iba mi suegra,
por eso los calamares
tienen tanta sangre tan negra.

El que enamora casadas
siempre anda colorido,
¿será por las desveladas,
o por el miedo al marido?

Fui tras de ti a los sepulcros

a buscarte, y no te hallé;
le pregunté a los difuntos:
“¿en dónde la encontraré,
para hacernos polvo juntos?”

Guerra quisiera contigo,
pero una guerra de abrazos,
fuego nutrido de besos
y un fusilado en tus brazos.

Indita, por un trabajo
me cobraste cuatro reales.
indita, no seas tan carra:
yo puse los materiales.

Las muchachas de mi tierra,
son como las avellanas,
unas que otras salen buenas,
y las demás salen vanas.

Las muchachas de mi tierra,
no saben ni dar un beso;
a fe que las de la costa,
hasta estiran el pescuezo.

Las muchachas nacoreñas
se visten de azul y verde;
de las ocho en adelante,
la que no pellizca, muerde.

Las mujeres de hoy en día
son como la tuna mansa:
apenas cumplen quince años

y ya traen tamaña... trenza.

Le dije a una chaparrita
que si lavaba mi paño.
Me contestó la maldita:
si usted quiere, hasta lo baño;
solo que de mañanita
porque tarde le hace daño.

Llorar, corazón, llorar,
llorar sin saber por qué
que no es delito llorar
por querer a una mujer.

-- Mariquita, dame un beso,
tu mamá me lo mandó.
-- Mi mamá mandará en mí,
pero en mi boquita yo.

Mi amor es como el conejo,
sentido, como el venado;
no come zacate viejo,
ni tampoco muy trillado,
come zacatito verde
de la punta serenado.

Mi novia se puso cruel
cuando llegué por aquí,
cumpliendo con su papel,
su mamá le dijo así;
“Hija, te casas con él,
o me lo dejas a mí”

Miraba por la ventana
para ver si amanecía.
Como era tan de mañana,
imposible se me hacía
levantarme de tu cama
para acostarme en la mía.

Ni contigo, ni sintigo
tienen mis males remedio:
Contigo, porque me matas,
sintigo, porque me muero.

¡Pobrecito chachalaco,
que de madrugada canta!
El que duerme en cama aneja
muy temprano se levanta.

Por la mar de tu pelo
navega un peine,
con las olitas que hace
mi amor se duerme.

Pajarillo, pajarillo,
pajarillo barranqueño,
¡Qué bonitos ojos tienes,
lástima que tengas dueño!

¿Qué pajarillo es aquel
que canta en aquella lima?

Anda y dile que no cante,
que mi corazón lastima.
¡Quién tuviera el venturón
como lo tuvo el cabrito,
que se murió de chiquito
por no llegar a... grande!

¿Quién de los amantes
sufre mas pena:
el que se va
o el que se queda?

El que se queda,
se queda llorando;
y el que se va,
se va suspirando

Saca tu butaquito,
y velo sacando,
que si tú tienes miedo.
yo estoy temblando.

Se me hace y se me afigura
que tu amor es palo blanco
ni crece, ni reverdece,
nomás ocupando el campo.

Si porque me ves chiquita
piensas que no sé de amores,
yo soy como el frijolito:
naciendo y echando flores.

Si quieres, vamos al mar,
allí nos embarcaremos:
Tu cuerpo será el navío,
Mis brazos serán los remos.

Soy como el gabilancillo
que anda por aquí volteando;
la polla que no me como
la dejo cacaraqueando.

Soy como el manjar de breva
que agüita se hace la boca;
la mujer que a mí me prueba
se muere o se vuelve loca,
o se va para su casa
muy calladita la boca.

Tanto pasar y pasar,
tanto pasar por aquí:
yo gastando mis huaraches,
y otro gozando de ti.

Te lo he dicho, que en la cárcel
no me vengas a llorar,
que si no me quitas penas,
no me las vengas a dar.

Tiene mi prenda querida
sus chinitos en la frente:
parece caña florida,

sembrada en tierra caliente.

Tírame una lima,
tírame un limón,
tírame la llave
de tu corazón.

Todas las mujeres tienen
en el pecho una amapola,
pero más abajo tienen
la funda de mi pistola.

Un gorrión en una rama
estaba dando de gritos;
le respondió la calandria:
“¿Por qué lloras, pajarito?
El que tiene chiche, mama,
y el que no, se cría solito”

Zacatito vede,
lleno de rocío,
el que no se casa,
se muere de frío.

POEMA 2
“Juegos en coro. Somos indítaralas”
Anónimo

Somos indítaralas
michoacanítaralas
que lo paseámorolo
por lo portal.

Vendiendo guájereles
y jicarítaralas
y florecítaralas
del temporal.

Árbol frondósorolo
de verde prádorolo
que yo he soñádorolo
y en mi niñez

POEMA 3
“Himno nacional mexicano”
Francisco González Bocanegra

CORO
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

ESTROFA I
Ciña ¡oh, Patria! Tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino,
Por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa, ¡oh, Patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

ESTROFA II
En sangrientos combates los viste
Por tu amor palpitando sus senos,
Arrostrar la metralla serenos,
Y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas,
De tus hijos inflama la mente,
Los recuerdos del triunfo tu frente
Volverán, inmortales, a ornar.

ESTROFA III
Como al golpe del rayo la encina,
Se derrumba hasta el hondo torrente,

La discordia vencida, imponente,
A los pies del arcángel, cayó.
Ya no más de tus hijos la sangre,
Se derrame en contienda de hermanos;
Sólo encuentre al acero en sus manos
Quien tu nombre sagrado insulto

ESTROFA IV

Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible,
Y sostiene su brazo invencible
Tu sagrado pendón tricolor.
Él será del feliz mexicano
En la paz y en la guerra el caudillo,
Porque él supo sus armas, de brillo
Circundar, en los campos de honor.

ESTROFA V

¡Guerra! ¡Guerra! Sin tregua al que intente,
De la Patria, manchar los blasones!
¡Guerra! ¡Guerra! Los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.
¡ Guerra, guerra! En el monte, en el valle,
Los cañones horriblos truenen,
Y los ecos sonoros resuenen,
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

ESTROFA VI

Antes, Patria, que inermes tus hijos,
Bajo el yugo su cuello dobleguen,
Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.
Y sus templos, palacios y torres,
Se derrumben con hórrido estruendo,

Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la Patria aquí Fue.

ESTROFA VII

Si a al lid contra hueste enemiga,
los convoca la trompa guerrera,
De Iturbide la sacra bandera
Mexicanos valientes seguid.
Y a los fieles bridones les sirvan
Las vencidas enseñas de alfombra;
Los laureles del triunfo den sombra,
A la frente del bravo adalid.

ESTROFA VIII

Vuelve, altivo, a los patrios hogares,
El guerrero a cantar su victoria,
Ostentando las palmas de gloria
Que supiera en la lid conquistar.
Tornarase sus lauros sangrientos,
En guirnaldas de mirtos y rosas,
Que el amor de las hijas y esposas
También sabe a los bravos premiar.

ESTROFA IX

Y el que al golpe de ardiente metralla
De la patria, en las aras sucumba,
Obtendrá, en recompensa, una tumba,
Donde brille , de gloria, la luz.
Y de iguala, la enseña querida
A su espada sangrienta enlazada,
De laurel inmortal, coronada,
Formará de su fosa, una cruz.

ESTROFA X

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran ,
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín, con su bélico acento,
Los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo, para ellos, de gloria!
¡Un laurel, para ti, de victoria!
¡Un sepulcro, para ellos, de honor!

POEMA 4

"Madrigal"

Gutierre de Cetina

Ojos claros, serenos,
Si de un dulce mirar sois alabados;
¿Porqué si me miráis, miráis airados?
Si cuando mas piadosos
Más bellos parecéis a aquel que os mira,
No me miréis con ira
Porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos.

POEMA 5
“Historia de mi muerte”
Leopoldo Lugones

Soñé la muerte y era muy sencillo;
una hebra de seda me envolvía,
y a cada beso tuyo,
con una vuelta menos me ceñía

y cada beso tuyo
era un día;
y el tiempo que mediaba entre dos besos
una noche. La muerte era muy sencilla.

Y poco a poco fue desenvolviéndose
la hebra fatal. Ya no la retenía
Sino por un solo cabo entre los dedos...

Cuando de pronto te pusiste fría
y ya no me besaste...
y solté el cabo, y se me fue la vida

POEMA 6
“Segundo beso”
Manuel María Flores

Bésame con el beso de tu boca,
cariñosa mitad de alma mía;
un solo beso el corazón invoca
¡que la dicha de dos...me mataría!

¡Un beso nada más!...Ya su perfume
en mi alma derramándose, la embriaga,
y mi alma por tu beso se consume,
y por mis labios impacientes vaga.

¡Júntense con la tuya!...Ya no puedo
lejos tenerla de tus labios rojos...
¡Pronto!...¡dame tus labios!...¡tengo miedo
de ver tan cerca tus divinos ojos!

Hay un cielo, mi bien, en tus brazos,
siento de dicha el corazón opreso...
¡Oh! sostenme en la vida de tus brazos
para que no me mates con tu beso!

POEMA 7
“Amémonos”
Manuel María Flores

Buscaba mi alma con afán tu alma,
buscaba yo la virgen que mi frente
tocara con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba la mujer pálida y bella
que en sueños me visita desde niño,
para partir con ella mi cariño,
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia,
yo presentí en el mundo tu existencia,
y como a Dios, sin verte, te adore.

Y demandando sin cesar al cielo
la dulce compañera de mi suerte,
muy lejos yo de ti, sin conocerte
en la ara de mi amor te levante.

No preguntaba ni sabía tu nombre.
¿En donde iba a encontrarte? Lo ignoraba;
pero tu imagen dentro el alma estaba,
mas bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te mire... tú eras el ángel
compañero ideal de mi desvelo,
la casta virgen de mirar de cielo
y de la frente pálida de amor.

Y la primera vez que nuestros ojos
sus miradas magnéticas cruzaron,
sin buscarse, las manos se encontraron
y nos dijimos “te amo” sin hablar.

Un sonrojo purísimo en tu frente,
algo de palidez sobre la mía,
y una sonrisa que hasta Dios subía...
así nos comprendimos...nada mas...

¡Amémonos mi bien! En este mundo
donde lagrimas tantas se derraman,
las que vierten quizá los que se aman
tienen yo no se que de bendición.

¡Amémonos mi bien! Tiendan sus alas
dos corazones en dichoso vuelo;
amar es ver el entreabierto cielo
y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento
en la fragancia del edén perdido,
amar es... amar es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria,
es ver tu ojos, escuchar tu acento,
en el alma sentir el firmamento
y morir a tus pies de adoración.

POEMA 8
“Ante un cadáver”
Manuel Acuña

¡Y bien! Aquí estas ya...sobre la plancha
donde el gran horizonte de la ciencia
la extensión de sus límites ensancha.

Aquí donde la rígida experiencia
Viene a dictar las leyes superiores
A que esta sometida la existencia.

Aquí donde derrama sus fulgores
Ese astro a cuya luz desaparece
La distinción de esclavos y señores.

Aquí donde la fábula enmudece
Y la voz de los hechos se levanta
Y la superstición se desvanece.

Aquí donde la ciencia adelanta
A leer la solución de ese problema
Cuyo solo enunciado nos espanta.

Ella que tiene la razón por lema
Y que en tus labios escuchar ansía
La augusta voz de la verdad suprema.

Aquí estas ya...tras de la lucha impía
En que romper al cabo conseguiste
La cárcel que al dolor te retenía.

La luz de sus pupilas ya no existe
Tu máquina vital descansa inerte

Y a cumplir con su objeto se resiste.

¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.

Y suponiendo tu misión cumplida
se acercarán a ti, y en su mirada
te mandarán la eterna despedida.

¡Pero no!..., tu misión no está acabada,
que ni es la nada el punto en que nacemos,
ni el punto en que morimos es la nada.

Círculo es la existencia, y mal hacemos
cuando al querer medirla le asignamos
la cuna y el sepulcro por extremos.

La madre es sólo el molde en que tomamos
nuestra forma, la forma pasajera
con que la ingrata vida atravesamos.

Pero ni es esa forma la primera
que nuestro ser reviste, ni tampoco
será su última forma cuando muera.

Tú sin aliento ya, dentro de poco
volverás a la tierra y a su seno
que es de la vida universal el foco.

Y allí, a la vida, en apariencia ajeno,
el poder de la lluvia y del verano
fecundará de gérmenes tu cieno.

Y al ascender de la raíz al grano,
irás del vergel a ser testigo
en el laboratorio soberano.

Tal vez para volver cambiado en trigo
al triste hogar, donde la triste esposa,
sin encontrar un pan sueña contigo.

En tanto que las grietas de tu fosa
verán alzarse de su fondo abierto
la larva convertida en mariposa,

que en los ensayos de su vuelo incierto
irá al lecho infeliz de tus amores
a llevarle tus ósculos de muerto.

Y en medio de esos cambios interiores
tu cráneo, lleno de una nueva vida,
en vez de pensamientos dará flores,

en cuyo cáliz brillará escondida
la lágrima tal vez con que tu amada
acompañó el adiós de tu partida.

La tumba es el final de la jornada,
porque en la tumba es donde queda muerta
la llama en nuestro espíritu encerrada.

Pero en esa mansión a cuya puerta
se extingue nuestro aliento, hay otro aliento
que de nuevo a la vida nos despierta.

Allí acaban la fuerza y el talento,
allí acaban los goces y los males

allí acaban la fe y el sentimiento.

Allí acaban los lazos terrenales,
y mezclados el sabio y el idiota
se hunden en la región de los iguales.

Pero allí donde el ánimo se agota
y perece la máquina, allí mismo
el ser que muere es otro ser que brota.

El poderoso y fecundante abismo
del antiguo organismo se apodera
y forma y hace de él otro organismo.

Abandona a la historia justiciera
un nombre sin cuidarse, indiferente,
de que ese nombre se eternice o muera.

Él recoge la masa únicamente,
y cambiando las formas y el objeto
se encarga de que viva eternamente.

La tumba sólo guarda un esqueleto
mas la vida en su bóveda mortuoria
prosigue alimentándose en secreto.

Que al fin de esta existencia transitoria
a la que tanto nuestro afán se adhiere,
la materia, inmortal como la gloria,
cambia de formas; pero nunca muere.

POEMA 9
“Nocturno [A Rosario]”

Manuel Acuña

I

¡Pues bien!, yo necesito decirte que te adoro,
decirte que te quiero con todo el corazón;
que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro,
que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro,
te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días
estoy enfermo y pálido de tanto no dormir;
que están mis noches negras, tan negras y sombrías,
que ya se han muerto todas las esperanzas mías,
que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir.

III

De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada
y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver,
camino mucho, mucho, y al fin de la jornada,
las formas de mi madre se pierden en la nada,
y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer.

IV

Comprendo que tus besos jamás han de ser míos,
comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás;
y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos,
bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos,
y en vez de amarte menos te quiero mucho más.

V

A veces pienso en darte mi eterna despedida,
borrarte en mis recuerdos y huir de esta pasión;
mas si es en vano todo y el alma no te olvida,
¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida,
qué quieres tú que yo haga con este corazón?

VI

Y luego que ya estaba concluido el santuario,
tu lámpara encendida, tu velo en el altar,
el sol de la mañana detrás del campanario,
chispeando las antorchas, humeando el incensario,
y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar...

VII

¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo,
los dos unidos siempre y amándonos los dos;
tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma, los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros mi madre como un Dios!

VIII

¡Figúrate qué hermosas las horas de esa vida!
¡Qué dulce y bello el viaje por una tierra así!
Y yo soñaba en eso, mi santa prometida;
y al delirar en eso con alma estremecida,
pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti.

IX

Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño,
mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer;
¡bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño,
sino en amarte mucho en el hogar risueño
que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer!

X

Esa era mi esperanza... mas ya que a sus fulgores
se opone el hondo abismo que existe entre los dos,
¡adiós por la vez última, amor de mis amores;
la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores;
mi lira de poeta, mi juventud, adiós!

POEMA 10
"Viceversa"
Mario Benedetti

Tengo miedo de verte
necesidad de verte
esperanza de verte
desazones de verte

tengo ganas de hallarte
preocupación de hallarte
certidumbre de hallarte
pobres dudas de hallarte

tengo urgencia de oírte
alegría de oírte
buena suerte de oírte
y temores de oírte
o sea
resumiendo
estoy jodido

 y radiante
quizá más lo primero
que lo segundo
y también

 viceversa.

POEMA 11
"Amor de tarde"
Mario Benedetti

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cuatro
y acabo la planilla y pienso diez minutos
y estiro las piernas como todas las tardes
y hago así con los hombros para aflojar la espalda
y me doblo los dedos y les saco mentiras.

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cinco
y soy una manija que calcula intereses
o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas
o un oído que escucha como ladra el teléfono
o un tipo que hace números y les saca verdades.

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las seis.
Podrías acercarte de sorpresa
y decirme "¿Qué tal?" y quedaríamos
yo con la mancha roja de tus labios
tú con el tizne azul de mi carbónico.

POEMA 12
“A Gloria”

Salvador Díaz Mirón

No intentes convencerme de torpeza
con los delirios de tu mente loca:
mi razón es al par luz y firmeza,
firmeza y luz como el cristal de roca.

Semejante al nocturno peregrino,
mi esperanza inmortal no mira el suelo;
no viendo más que sombra en el camino,
sólo contempla el esplendor del cielo.

Vanas son las imágenes que entraña
tu espíritu infantil, santuario oscuro.
Tu numen, como el oro en la montaña,
es virginal y, por lo mismo, impuro.

A través de este vórtice que crispa,
y ávido de brillar, vuelo o me arrastro,
oruga enamorada de una chispa
o águila seducida por un astro.

Inútil es que con tenaz murmullo
exageres el lance en que me enredo:
yo soy altivo, y el que alienta orgullo
lleva un broquel impenetrable al miedo.

Fiando en el instinto que me empuja,
desprecio los peligros que señalas.
«El ave canta aunque la rama cruja,
como que sabe lo que son sus alas».

Erguido bajo el golpe en la porfía,
me siento superior a la victoria.
Tengo fe en mí; la adversidad podría,
quitarme el triunfo, pero no la gloria.

¡Deja que me persigan los abyectos!
¡Quiero atraer la envidia aunque me abrume!
La flor en que se posan los insectos
es rica de matiz y de perfume.

El mal es el teatro en cuyo foro
la virtud, esa trágica, descuella;
es la sibila de palabra de oro,
la sombra que hace resaltar la estrella.

¡Alumbrar es arder! ¡Estro encendido
será el fuego voraz que me consuma!
La perla brota del molusco herido
y Venus nace de la amarga espuma.

Los claros timbres de que estoy ufano
han de salir de la calumnia ilesos.
Hay plumajes que cruzan el pantano
y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!

¡Fuerza es que sufra mi pasión! La palma
crece en la orilla que el oleaje azota.
El mérito es el naufrago del alma:
vivo, se hunde; pero muerto, ¡flota!

¡Depón el ceño y que tu voz me arrulle!
¡Consuela el corazón del que te ama!
Dios dijo al agua del torrente: ¡bulle!;
y al lirio de la margen: ¡embalsama!

¡Confórmate, mujer! Hemos venido
a este valle de lágrimas que abate,
tú, como la paloma, para el nido,
y yo, como el león, para el combate.

POEMA 13
“Asonancias”
Salvador Díaz Mirón

Sabedlo, soberanos y vasallos,
próceres y mendigos:
nadie tendrá derecho a lo superfluo
mientras alguien carezca de lo estricto.

Lo que llamamos caridad y ahora
es sólo un móvil íntimo,
será en un porvenir lejano o próximo
el resultado del deber escrito.

Y la Equidad se sentará en el trono
de que huya el Egoísmo,
y a la ley del embudo, que hoy impera,
sucederá la ley del equilibrio.

POEMA 14
“Para entonces”
Manuel Gutiérrez Nájera.

Quiero morir cuando decline el día,
en alta mar y con la cara al cielo;
donde parezca un sueño la agonía,
y el alma, un ave que remonta el vuelo.

No escuchar en los últimos instantes,
ya con el cielo y con el mar a solas.
más voces ni plegarias sollozantes,
que el majestuoso tumbo de las olas.

Morir cuando la luz triste retira
sus áureas redes de la onda verde,
y ser como ese sol que lento expira:
algo muy luminoso que se pierde.

Morir, y joven: antes que destruya
el tiempo aleve la gentil corona;
cuando la vida dice aún: "soy tuya",
¡aunque sepamos bien que nos traiciona!

POEMA 15
“Para un menú”
Manuel Gutiérrez Nájera

Las novias pasadas son copas vacías;
en ellas pusimos un poco de amor;
el néctar tomamos... huyeron los días...
¡Traed otras copas con nuevo licor!

Champán son las rubias de cutis de azalia;
Borgoña los labios de vivo carmín;
los ojos oscuros son vino de Italia,
los verdes y claros son vino del Rhin.

Las bocas de grana son húmedas fresas;
las negras pupilas escancian café;
son ojos azules las llamas traviesas,
que trémulas corren como almas del té.

La copa se apura, la dicha se agota;
de un sorbo tomamos mujer y licor...
Dejemos las copas... ¡Si queda una gota,
que beba el lacayo las heces de amor!

POEMA 16
“Non omnis moriar”
Manuel Gutiérrez Nájera

¡No moriré del todo, amiga mía!
De mi ondulante espíritu disperso,
algo en la urna diáfana del verso,
piadosa guardará la poesía.

¡No moriré del todo! Cuando herido
caiga a los golpes del dolor humano,
ligera tú, del campo entenebrido
levantarás al moribundo hermano.

Tal vez entonces por la boca inerme
que muda aspira la infinita calma,
oigas la voz de todo lo que duerme
con los ojos abiertos de mi alma!

Hondos recuerdos de fugaces días,
ternezas tristes que suspiran solas;
pálidas, enfermizas alegrías
sollozando al compás de las violas...

Todo lo que medroso oculta el hombre
se escapará, vibrante, del poeta,
en áureo ritmo de oración secreta
que invoque en cada cláusula tu nombre.

Y acaso adviertas que de modo extraño
suenan mis versos en tu oído atento,
y en el cristal, que con mi soplo empañó
mires aparecer mi pensamiento.

Al ver entonces lo que yo soñaba,
dirás de mi errabunda poesía:
era triste, vulgar lo que cantaba...
mas, ¡qué canción tan bella la que oía!

Y porque alzo en tu recuerdo notas
del coro universal, vívido y almo;
y porque brillan lágrimas ignotas
en el amargo cáliz de mi salmo;

porque existe la Santa Poesía
y en ella irradas tú, mientras disperso
átomo de mi ser esconda el verso,
¡no moriré del todo, amada mía!

POEMA 17
“Metamorfosis”

Luis G. Urbina

Era un cautivo beso enamorado
de una mano de nieve que tenía
la apariencia de un lirio desmayado
y el palpitar de una ave en agonía.
Y sucedió que un día,
aquella mano suave
de palidez de cirio,
de languidez de lirio,
de palpitar de ave,
se acercó tanto a la prisión del beso,
que ya no pudo más el pobre preso
y se escapó; mas, con voluble giro,
huyó la mano hasta el confín lejano,
y el beso, que volaba tras la mano,
rompiendo el aire, se volvió suspiro.

POEMA18

“La balada de la vuelta del juglar”

Luis G. Urbina

Dolor: ¡qué callado vienes!
¿Serás el mismo que un día
se fue y me dejó en rehenes
un joyel de poesía?
¿Por qué la queja retienes?
¿Por qué tu melancolía
no trae ornadas las sienas
de rosas de Alejandría?
¿Qué te pasa? ¿Ya no tienes
romances de «yoglería»,
trovas de amor y desdenes,
cuentos de milagrería?
Dolor: tan callado vienes
que ya no te conocía...

Y él, nada dijo. Callado,
con el jubón empolvado,
y con gesto fosco y duro,
vino a sentarse a mi lado,
en el rincón más oscuro,
frente al fogón apagado.

Y tras lento meditar,
como en éxtasis de olvido,
en aquel mudo penar,
nos pusimos a llorar,
con un llanto sin rüido...

Afuera, sonaba el mar...

POEMA 19
“En paz”
Amado Nervo

Artifex vitae, artifex sui.

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel, o mieles sabrosas:
cuando planté rosales... ¡coseché siempre rosas!

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas noches de mis penas,
mas no me prometiste tan sólo noches buenas
y en cambio tuve algunas ¡santamente serenas!...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz...
¡Vida, nada me debes! Vida... ¡estamos en paz

POEMA 20
“Si Tú me dices ‘Ven!’”
Amado Nervo

Si Tú me dices “¡ven!”, lo dejo todo...
No volveré siquiera la mirada
para mirar a la mujer amada...
Pero dímelo fuerte, de tal modo

que tu voz, como toque de llamada,
vibre hasta el más íntimo recodo
del ser, levante el alma de su lodo
y hiera el corazón como una espada.

Si Tú me dices “¡ven!”, todo lo dejo.
Llegaré a tu santuario casi viejo,
y al fulgor de la luz crepuscular;

mas he de compensarte mi retardo,
difundiéndome ¡Oh Cristo! ¡como un nardo
de perfume sutil, ante tu altar!

POEMA 21
“Irás sobre la vida de las cosas”
Enrique González Martínez

Irás sobre la vida de las cosas
con noble lentitud; que todo lleve
a tu sensorio luz: blancor de nieve,
azul de linfas o rubor de rosas.

Que todo deje en ti como una huella
misteriosa grabada intensamente
lo mismo el soliloquio de la fuente
que el flébil parpadeo de la estrella.

Que asciendas a las cumbres solitarias
y allí, como arpa eólica, te azoten
los borrascosos vientos, y que broten
de tus cuerdas rugidos y plegarias.

Que esquives lo que ofusca y lo que asombra
al humano redil que abajo queda,
y que afines tu alma hasta que pueda
escuchar el silencio y ver la sombra.

Que te ames en ti mismo, de tal modo
compendiando tu ser cielo y abismo,
que sin desviar los ojos de ti mismo
puedan tus ojos contemplarlo todo.

Y que llegues, por fin, a la escondida
playa con tu minúsculo universo,
y que logres oír tu propio verso
en que palpita el alma de la vida.

POEMA 22
“Cuando sepas hallar una sonrisa”
Enrique González Martínez

A Ricardo Arenales

Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;

Cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni informe, ni incoloro, ni lejano,
y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

Cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio
sea como potente microscopio
que va hallando invisibles universos,

Entonces en las flamas de la hoguera
de un amor infinito y sobrehumano,
como el santo de Asís, dirás hermano
al árbol, al celaje y a la fiera.

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo
y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,

bendecirás las imágenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;

y besarás el garfio del espino
y el sedño ropaje de las dalias...
Y quitarás piadoso tus sandalias
por no herir las piedras del camino.

POEMA 23

“Tuércele el cuello al cisne”

Enrique González Martínez

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda... y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno...

Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno

POEMA 24
“Soneto”

Francisco de Terrazas

Dejad las hebras de oro ensortijado
Que el ánima me tienen enlazada,
Y volved a la nieve no pisada
Lo blanco de esas rosas matizado.

Dejad las perlas y el corral preciado
De que esa boca esta tan enamorada,
Y el cielo de quien sois tan codiciada,
Volved los soles que le habéis robado.

La gracia y discreción, que muestra han sido
Del gran saber del celestial maestro,
Volvédsele a la angélica natura,

Y todo aquesto así restituido,
Veréis que lo que os queda es propio vuestro;
Ser áspera, cruel, y dura

POEMA 25

“A Cristo crucificado”

Fray Miguel de Guevara

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No tienes que me dar porque te quiera,
pues aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

POEMA 26
“Ciego Dios”
Alfredo R. Plascencia

Así te ves mejor, crucificado.
Bien quisieras herir, pero no puedes.
Quien acertó a ponerte en ese estado
no hizo cosa mejor. Que así te quedes.

Dices que quien tal hizo estaba ciego.
No lo digas; eso es un desatino.
¿Cómo es que dio con el camino luego,
si los ciegos no dan con el camino?...

Convén mejor en que ni ciego era,
ni fue la causa de tu afrenta suya.
¡Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera!
Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya.

¡Cuánto tiempo hace ya, Ciego adorado,
que me llamas, y corro y nunca llego!...
Si es tan sólo el amor quien te ha cegado,
ciégume a mí también, quiero estar ciego

POEMA 27
“Mi Cristo de cobre”
Alfredo R. Plascencia

Quiero un lecho raído, burdo, austero,
Del hospital mas pobre; quiero una
Alondra que me cante en el alero;
Y si es tal mi fortuna
Que sea de noche lunar la en que me muero,
Entonces, oíd bien que es lo que quiero;
Quiero un rayo de la luna
Pálido, sutilismo, ligero...
De esa luz quiero yo; de otra, ninguna.

Como el ultimo pobre vergonzante
quiero un lecho raído
En algún hospital desconocido,
Y algún cristo de cobre, agonizante,
Y una tremenda inmensidad de olvido
Que, al tiempo de sentir que me he partido,
Cojan la luz y vallan por delante.
Con eso soy feliz, nada mas pido.

¿Para que mas fortuna
que mi lecho de pobre,
y mi rayo de luna,
y mi alondra y mi alero,
y mi cristo de cobre,
que ha de ser lo primero?
Con toda esta fortuna
Y con mi atroz inmensidad de olvido,
Contento moriré; nada mas pido.

POEMA 28
“Sombras”¹

Rosario Sansores

Cuando tú te hayas ido
me envolverán las sombras,
Cuando tú te hayas ido
con mi dolor a solas
Evocaré este idilio
con sus azules horas,
Cuando tú te hayas ido
me envolverán las sombras

Y en la penumbra vaga
de la pequeña alcoba,
Donde una tibia tarde
me acariciaste toda,
Te buscarán mis brazos,
te buscará mi boca
Y aspiraré en el aire
como un olor de rosas,

Cuando tú te hayas ido
Me envolverán las sombras

¹ El título original de este poema es “Cuando tú te hayas ido”.

POEMA 29
“Tiempo”²

Renato Leduc

Sabia virtud de conocer el tiempo;
a tiempo amar y desatarse a tiempo;
como dice el refrán; dar tiempo al tiempo...
que de amor y dolor alivia el tiempo.

Aquel amor a quien amé a destiempo
martirizóme tanto y tanto tiempo
que no sentí jamás correr el tiempo
tan acremente como en ese tiempo.

Amar queriendo como en otro tiempo
—ignoraba yo aún que el tiempo es oro—
cuánto tiempo perdí —¡ay!— cuánto tiempo.

Y hoy que de amores ya no tengo tiempo,
amor de aquellos tiempos, cómo añoro
la dicha inicua de perder el tiempo...

² El título original de este poema es “Aquí se habla del tiempo perdido que, como dice el dicho, los santos lo lloran”.

POEMA 30
“Canción del pirata”
José de Espronceda

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, *El Temido*,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

La luna en el mar riela
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Istambul:

“Navega, velero mío
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

“Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
y han rendido

sus pendones
cien naciones
a mis pies.

*“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.*

“Allá; muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo aquí; tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.

“Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pechos mi valor.

*“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.*

“A la voz de “¡barco viene!”
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar;

que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.

“En las presas
yo divido
lo cogido
por igual;
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.

*“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.*

“¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena,
quizá; en su propio navío

“Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo,
sacudí.

*“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.*

“Son mi música mejor
aquilones,
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.

“Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,
yo me duermo
sosegado,
arrullado
por el mar.

*“Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.*

POEMA 31
“Li Po. (Versión lineal)”
José Juan Tablada

Li-Po, uno de los “Siete sabios en el Vino” fue un rutilante brocado de oro: como una taza de jade sonoro, su infancia fue de porcelana, su loca juventud un rumoroso bosque de bambús, lleno de garzas y de misterios; rostros de mujeres en la laguna, ruiseñores encantados por la luna en las jaulas de los salterios. Guiado por su mano pálida es gusano de seda el pincel que formaba en el papel negra crisálida de misterioso jeroglífico, de donde surgía como una flor el pensamiento magnífico con alas de oro volador. Sutil y misteriosa llama en la lámpara del ideograma. Luciérnagas alternas que enmarañaban el camino del poeta ebrio de vino con el zigzag de sus linternas, hasta que el poeta cae como pesado tabor y el viento le deshija el pensamiento como una flor... Un sapo que deslíe, sonoro, de Confucio un parangón y un grillo que ríe burlón... Un pájaro que trina musical y breve como una ocarina en un almendro florido de nieve. Mejor viajar en palanquín y hacer un poema sin fin en la torre de Kaolín de Nankín. Los cormoranes de la idea en las riberas de la meditación de los ríos azules y amarillos quieren con ansia que aletea pescar de la luna los brillos... pero nada cogen sus picos al romper el reflejo del astro en azogados añicos de nácar y alabastro y Li-Po mira inmóvil cómo en la laca bruna el silencio restaura la perla de la luna. La luna es araña de plata que tiende su telaraña en el río que la retrata. Y Li-P el divino, que se bebió a la luna una noche en su copa de vino, siente el maleficio enigmático y se aduerme en el vicio del vino lunático.

¿Dónde está Li-Po? Que lo llamen, manda el Emperador desde su Yamen. Algo ebrio, por fin, entre un femenino tropel, llega el poeta y se inclina; una concubina le alarga el pincel cargado de tinta de China, otra una seda fina por papel y Li escribe así: Solo estoy con mi frasco de vino bajo un árbol en flor; asoma la luna y dice su rayo que ya somos dos... Y mi propia sombra anuncia después que ya somos tres. Aunque el astro no pueda beber su parte de vino, y mi sombra no quiera alejarse pues está conmigo, en esa compañía placentera reiré de mis dolores entre tanto que dura la primavera. Mirad a la luna. A mis cantos lanza su respuesta en sereno fulgor y mirad mi sombra que ligera danza en mi derredor. Si estoy en mi juicio de sombra y de luna la amistad es mía; cuando me emborracho se disuelve nuestra compañía. Pero pronto nos juntaremos para no separarnos ya, en el inmenso júbilo del azul firmamento, más allá. Creyendo que el reflejo de la luna era una taza de blanco jade y áureo vino, por cogerla y beberla una noche bogando por el río se ahogó Li-Po...Y hace mil cien años la China resuena doble funeral llorando esa pena en el inmortal gongu de cristal de la luna llena!

POEMA 32

“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas...”

Gustavo Adolfo Bécquer

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
poesía... eres tú.

POEMA 33

“Volverán las oscuras golondrinas”

Gustavo Adolfo Bécquer

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y, otra vez, con el ala a sus cristales
jugando llamarán;
pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madre selvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aun más hermosas,
sus flores se abrirán;
pero aquéllas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate:
¡así no te querrán!

POEMA 34
“Yo soy un hombre sincero”

José Martí

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las flores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros
volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

Rápida, como un reflejo,
Dos veces vi el alma, dos:
Cuando murió el pobre viejo,
Cuando ella me dijo adiós.

Temblé una vez, —en la reja,
A la entrada de la viña—
Cuando la bárbara abeja
Picó en la frente a mi niña.

Gocé una vez, de tal suerte
Que gocé cual nunca: —cuando
La sentencia de mi muerte
Leyó el alcaide llorando.

Oigo un suspiro, a través
De las tierras y la mar,
Y no es un suspiro, —es
Que mi hijo va a despertar.

Si dicen que del joyero
Tome la joya mejor,
Tomo a un amigo sincero
Y pongo a un lado el amor.

Yo he visto al águila herida
Volar al azul sereno,
Y morir en su guarida
La víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo
Cede, lívido, al descanso,
Sobre el silencio profundo
Murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada,
de horror y júbilo yerta,
sobre la estrella apagada
que cayó frente a mi puerta.

Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo
vive por él, calla y muere.

Todo es hermoso y constante,
todo es música y razón,
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.

Yo sé que al necio se entierra
con gran lujo y con gran llanto,—
y que no hay fruta en la tierra
como la del camposanto.

Callo, y entiendo, y me quito
la pompa del rimador:
cuelgo de un árbol marchito
mi muceta de doctor.

POEMA 35

“Si ves un monte de espumas...”

José Martí

Si ves un monte de espumas
es mi verso lo que ves,
mi verso es un monte y es
un abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal
que por el puño hecha flor.
Mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.

Mi verso al valiente agrada.
Mi verso breve y sincero
es del vigor del acero
con que se funde la espada.

Poema 36
“La niña de Guatemala”

José Martí

Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos;
y las orlas de reseda
y de jazmín; la enterramos
en una caja de seda...

...Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores...

...Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador;
él volvió con su mujer,
ella se murió de amor.

Como de bronce candente,
al beso de despedida,
era su frente —¡la frente
que más he amado en mi vida!...

...Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor;
dicen que murió de frío,
yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos:
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llamó el enterrador;
¡Nunca más he vuelto a ver
a la que murió de amor!

POEMA 37
“Cultivo una rosa blanca”
José Martí

Cultivo una rosa blanca
en junio como enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.

POEMA 38
“A mi madre”
Julián del Casal

No fuiste una mujer, sino una santa
Que murió de dar vida a un desdichado,
Pues salí de tu seno delicado
Como sale una espina de una planta.

Hoy que tu dulce imagen se levanta
Del fondo de mi lóbrego pasado,
El llanto está a mis ojos asomado,
Los sollozos comprimen mi garganta

Y aunque yazgas trocada en polvo yerto,
Sin ofrecerme bienhechor arrimo,
Como quiera que estés siempre te adoro,

Porque me dice el corazón que has muerto
Por no oírme gemir, como ahora gimo,
Por no verme llorar, como ahora lloro.

POEMA 39
“Los maderos de San Juan”
José Asunción Silva

...Y aserrín!
aserrán...
Los maderos de San Juan
piden queso, piden pan;
los de Roque
Alfandoque;
los de Rique,
alfeñique
¡los de Trique,
triquitrán!
¡Triqui triqui triqui tran!
¡Triqui triqui triqui tran!

Y en las rodillas duras y firmes de la Abuela,
Con movimiento rítmico se balancea el niño
Y ambos agitados y trémulos están,
La abuela se sonrío con maternal cariño
Mas cruza por su espíritu como un temor extraño
Por lo que en lo futuro, de angustia y desengaño
Los días ignorados del nieto guardarán.

Los maderos
de San Juan
piden queso, piden pan.
¡Triqui, triqui, triqui, tran!
¡Triqui, triqui, triqui, tran!

Esas arrugas hondas recuerdan una historia
De sufrimientos largos y silenciosa angustia
Y sus cabellos, blancos, como la nieve, están.
De un gran dolor el sello marcó la frente mustia
Y son sus ojos turbios espejos que empañaron
Los años, y que, ha tiempos, las formas reflejaron
De cosas y de seres que nunca volverán.

...Los de Roque,
alfandoque
¡Triqui, triqui, triqui, tran!
¡Triqui, triqui, triqui, tran!

Mañana cuando duerma la abuela, yerta y muda,
Lejos del mundo vivo, bajo la oscura sierra,
Donde otros, en la sombra, desde hace tiempo están
Del nieto a la memoria, con grave son que encierra
Todo el poema triste de la remota infancia
Cruzando por las sombras del tiempo y la distancia
De aquella voz querida las notas volverán

...Los de Rique,
alfeñique
¡Triqui, triqui, triqui, tran!
¡Triqui, triqui, triqui, tran!

En tanto, en las rodillas cansadas de la abuela
Con movimiento rítmico se balancea el niño
Y ambos conmovidos y trémulos están,
La Abuela se sonrío con maternal cariño

Mas cruza por su espíritu como un temor extraño
Por lo que en lo futuro, de angustia y desengaño
Los días ignorados del nieto guardarán...

...Los maderos de San Juan
piden queso, piden pan;
los de Roque
Alfandoque;
los de Rique,
alfeñique
¡los de Trique,
triquitrán!
¡Triqui triqui triqui tran!
¡Triqui triqui triqui tran!

POEMA 40
“Nocturno”

José Asunción Silva

Una noche,
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de
músicas de alas,
Una noche,
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda las
luciérnagas fantásticas,
A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda,
Muda y pálida
Como si un presentimiento de amarguras infinitas,
Hasta el más secreto fondo de tus fibras te agitara,
Por la senda florecida que atraviesa la llanura
Caminabas,
Y la luna llena
Por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía
su luz blanca,
Y tu sombra
Fina y lánguida,
Y mi sombra
Por los rayos de la luna proyectada
Sobre las arenas tristes
De la senda se juntaban
Y eran una
Y eran una
¡Y eran una sola sombra larga!
¡Y eran una sola sombra larga!
¡Y eran una sola sombra larga...!
Esta noche
Solo; el alma
Llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte,

Separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia,

Por el infinito negro,
Donde nuestra voz no alcanza,
Solo y mudo
Por la senda caminaba...

Y se oían los ladridos de los perros a la luna,
A la luna pálida
Y el chirrido
de las ranas...

Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba
Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas,
Entre las blancuras níveas
De las mortuorias sábanas!

Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte,
Era el frío de la nada...
Y mi sombra

Por los rayos de la luna proyectada,
Iba sola,
Iba sola,
¡Iba sola por la estepa solitaria!
Y tu sombra, esbelta y ágil
Fina y lánguida,

Como en esa noche tibia de la muerta primavera,
Como en esa noche llena de perfumes, de murmullos
y de músicas de alas,

Se acercó y marchó con ella,
Se acercó y marchó con ella,

Se acercó y marchó con ella... ¡Oh las sombras
enlazadas!

¡Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las
sombras de las almas!

¡Oh las sombras que se buscan y se juntan en las
noches de tristezas y de lágrimas!

POEMA 41 "Oceánida"

Leopoldo Lugones

El mar, lleno de urgencias masculinas,
bramaba en derredor de tu cintura,
y como un brazo colosal, la oscura
ribera te amparaba. En tus retinas,

y en tus cabellos, y en tu astral blancura
rieló con decadencias opalinas
esa luz de las tardes mortecinas
que en el agua pacífica perdura.

Palpitando a los ritmos de tu seno
hinchóse en una ola el mar sereno;
para hundirte en sus vértigos felinos

su voz te dijo una caricia vaga,
y al penetrar entre tus muslos finos
la onda se aguzó como una daga.

POEMA 42
“Alma venturosa”
Leopoldo Lugones

Al promediar la tarde de aquel día,
cuando iba mi habitual adiós a darte,
fue una vaga congoja de dejarte
lo que me hizo saber que te quería.

Tu alma, sin comprenderlo, ya sabía...
Con tu rubor me iluminó al hablarte,
y al separarnos te pusiste aparte
del grupo, amedrentada todavía.

Fue silencio y temblor nuestra sorpresa;
mas ya la plenitud de la promesa
nos infundía un júbilo tan blando,

que nuestros labios suspiraron quedos...
Y tu alma estremecíase en tus dedos
como si se estuviera deshojando

POEMA 43
“A un olmo seco”
Antonio Machado

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
unden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que, rojo en el hogar, mañana
ardas, de alguna mísera caseta
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hacia la mar te empuje,
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

POEMA 44
“De ‘Proverbios y Cantares’”

Antonio Machado

Nunca perseguí la gloria
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse.

XXI

Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía...
Después soñé que soñaba.

XXIII

No extrañéis, dulces amigos,
que esté mi frente arrugada;
yo vivo en paz con los hombres
y en guerra con mis entrañas.

XXIV

De diez cabezas, nueve
embisten y una piensa.
Nunca extrañéis que un bruto
se descuerne luchando por la idea.

XLIV

Todo pasa y todo queda;
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

LIII

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

POEMA 45
“La saeta”
Antonio Machado

*¿Quién me presta una escalera
para subir al madero,
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?
Saeta popular*

¡Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar!
¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!

POEMA 46
“La casada infiel”
Federico García Lorca

a Lydia Cabrera y a su negrita

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.

Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.

Ella sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.

Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.
La regalé un costurero
grande de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozueta
cuando la llevaba al río.

POEMA 47
“Muerte de Antoñito ‘El Camborio’”

Federico García Lorca.

a José Antonio Rubio Sacristán

Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.

Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias
hijos de Benamejí.
Lo que en otros no envidiaban,

ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
¡Ay Antoñito el Camborio
digno de una Emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay Federico García,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.

Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado,
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejé,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.

POEMA 48
“La mancha de púrpura”
Ramón López Velarde

Me impongo la costosa penitencia
de no mirarte en días y días, porque mis ojos
cuando por fin te miran, se aneguen en tu esencia
como si naufragasen en un golfo de púrpura,
de melodía y de vehemencia.

Pasa el lunes, y el martes, y el miércoles... Yo sufro
tu eclipse, ¡oh creatura solar!, mas en mi duelo
el afán de mirarte se dilata
como una profecía; se descorre cual velo
paulatino; se acendra como miel; se aquilata
como la entraña de las piedras finas;
y se aguza como el llavín
de la celda de amor de un monasterio en ruinas.

Tú no sabes la dicha refinada
que hay en huírte, que hay en el furtivo gozo
de adorarte furtivamente, de cortejarte
más allá de la sombra, de bajarse el embozo
una vez por semana, y exponer las pupilas,
en un minuto fraudulento,
a la mancha de púrpura de tu deslumbramiento.

En el bosque de amor, soy cazador furtivo;
te acecho entre dormidos y tupidos follajes,
como se acecha un ave fúlgida; y de estos viajes
por la espesura, traigo a mi aislamiento
el más fúlgido de los plumajes:
el plumaje de púrpura de tu deslumbramiento.

POEMA 49
“Tus dientes”
Ramón López Velarde

Tus dientes son el pulcro y nimio litoral
por donde acompasadas navegan las sonrisas,
graduándose en los tumbos de un parco festival.

Sonríes gradualmente, como sonrío el agua
del mar, en la rizada fila de la marea,
y totalmente, como la tentativa de un
Fiat Lux para la noche del mortal que te vea.
Tus dientes son así la más cara presea.

Cuídalos con esmero, porque en ese cuidado
hay una trascendencia igual a la de un Papa
que retoca su encíclica y pule su cayado.

Cuida tus dientes, cónclave de granizos, cortejo
de espumas, sempiterna bonanza de una mina,
senado de cumplidas minucias astronómicas,
y maná con que sacia su hambre y su retina
la docena de Tribus que en tu voz se fascina.

Tus dientes lograrían, en una rebelión,
servir de proyectiles zodiacales al déspota
y hacer de los discordes gritos, un orfeón;
del motín y la ira, inofensivos juegos,
y de los sublevados, una turba de ciegos.

Bajo las sigilosas arcadas de tu encía,
como en un acueducto infinitesimal,
pudiera dignamente el más digno mortal

apacentar sus crespas ansias... hasta que truene
la trompeta del Ángel en el Juicio Final.
Porque la tierra traga todo pulcro amuleto
y tus dientes de ídolo han de quedarse mondos
en la mueca erizada del hostil esqueleto,
yo los recojo aquí, por su dibujo neto
y su numen patricio, para el pasmo y la gloria de la
humanidad giratoria.

POEMA 50
“La Macorina”
Alfonso Camín

*Ponme la mano aquí, Macorina,
ponme la mano aquí.*

Veinte años y, entre palmeras,
noche, guateque y danzón;
la orquesta tocaba un son
de selva ardiente y caprina;
el cielo, un gran frenesí.
ponme la mano aquí,
Macorina,
Ponme la mano aquí.

Tus senos, carne de anón,
tu boca una bendición
de guanábana madura,
y era tu fina cintura
la misma de aquel danzón
caliente de aquel danzón.
Ponme la mano aquí,
Macorina,
ponme la mano aquí.

Tu pelo, jíbaro y fiero,
una manigua cubana
para mi amor guerrillero
Ponme la mano aquí,
Macorina,
ponme la mano aquí.

Tus pies dejaban la estera
y se escapaba tu saya
buscando la guardarraya
que al ver tu talle tan fino
las cañas azucareras
se echaban por el camino
para que tú las molieras
como si fueras molino.

La luna es un tiburón
que va tragando a mi nina
Ponme la mano aquí,
Macorina,

Después el amanecer
que de mis brazos te lleva,
y yo sin saber qué hacer
de aquel olor a mujer,
a mango y a caña nueva
con que me llenaste al son
caliente de aquel danzón.

Ponme la mano aquí,
Macorina,
ponme la mano aquí.

POEMA 51
“A una cortesana”
Netzahualcóyotl

¡Ave roja de cuello de hule!
Fresca y ardorosa.
Luces tu guirnalda de flores.
¡OH madre!
Dulce, sabrosa mujer,
Preciosa flor de maíz tostado,
Sólo te prestas,
Serás abandonada,
Tendrás que irte,
Quedarás descarnada.

Aquí tú has venido,
Frente a los príncipes,
Tú, maravillosa criatura,
Invitas al placer.
Sobre la estera de plumas amarillas y azules
Aquí estas erguida.
Preciosa flor de maíz tostado
Sólo te prestas,
Serás abandonada,
Tendrás que irte,
Quedarás descarnada.

POEMA 52
“Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto”
Netzahualcóyotl

Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la Tierra?
No para siempre en la Tierra:
sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarrar.
No para siempre en la Tierra:
sólo un poco aquí.

POEMA 53
“Percibo lo secreto”
Netzahualcóyotl

Percibo lo secreto, lo oculto:
¡Oh vosotros señores!
Así somos,
somos mortales,
de cuatro en cuatro, nosotros, los hombres,
todos habremos de irnos,
todos habremos de morir en la Tierra...
Como una pintura nos iremos borrando.
Como una flor,
nos iremos secando
Aquí sobre la Tierra.
Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
de la preciosa ave de cuello de hule,
nos iremos acabando.
Meditadlo, señores,
águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro,
también allá iréis,
al lugar de los descarnados.
Tendremos que desaparecer,
nadie habrá de quedar.

POEMA 54
“Estoy embriagado”
Netzahualcóyotl

Estoy embriagado, lloro, me aflijo,
pienso, digo,
en mi interior lo encuentro:
si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.
Allá donde no hay muerte,
allá donde ella es conquistada,
que allá vaya yo.
Si yo nunca muriera,
si yo nunca desapareciera.

POEMA 55
“No acabarán mis flores”
Netzahualcóyotl

No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.
Yo, cantor, los elevo,
se reparten, se esparcen.
Aun cuando las flores
se marchitan y amarillecen,
serán llevadas allá,
al interior de la casa
del ave de plumas de oro

POEMA 56
“Con flores escribes”
Netzahualcóyotl

Con flores escribes, Dador de la vida
con cantos das color
con cantos sombreas
a los que han de vivir en la Tierra.
Después destruirás a águilas y tigres,
sólo en tu libro de pinturas vivimos,
aquí sobre la Tierra.
Con tinta negra borrarás
lo que fue la hermandad,
la comunidad, la nobleza.
Tú sombreas a los que han de vivir en la Tierra.

POEMA 57
“Sólo allá en el cielo”
Netzahualcóyotl

Sólo allá en el interior del cielo,
tú inventas tu palabra,
¡Dador de la vida!
¿Qué determinarás?
¿Tendrás fastidio aquí?
¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la Tierra?
¿Qué determinarás?
Nadie puede ser amigo
del Dador de la vida...
¿A dónde pues iremos...?
Enderezaos, que todos
tendremos que ir al lugar del misterio...

POEMA 58
“Eres tú verdadero”
Netzahualcóyotl

¿Eres tú verdadero (tienes raíz)
Sólo quien todas las cosas domina,
el Dador de la vida.
¿Es esto verdad?
¿Acaso no lo es, como dicen?
¡Que nuestros corazones
no tengan tormento!
Todo lo que es verdadero
(lo que tiene raíz),
dicen que no es verdadero
(que no tiene raíz).
El Dador de la vida
sólo se muestra arbitrario.
¡Que nuestros corazones
no tengan tormento!
Porque él es el Dador de la vida.

POEMA 59
“Dios no ha puesto casa en ninguna parte”
Netzahualcóyotl

No en parte alguna puede estar la casa
del inventor de sí mismo.
Dios, el señor nuestro, por todas partes es invocado,
por todas partes es también venerado.
Se busca su gloria, su fama en la Tierra.
Él es quien inventa las cosas,
él es quien se inventa a sí mismo: Dios.
Por todas partes es invocado,
por todas partes es también venerado.
Se busca su gloria, su fama en la Tierra.

Nadie puede aquí,
nadie puede ser amigo
del Dador de la vida;
sólo es invocado,
a su lado,
junto a él,
se puede vivir en la Tierra.

El que lo encuentra,
tan sólo sabe bien esto: él es invocado
a su lado, junto a él,
se puede vivir en la Tierra.

Nadie en verdad
es tu amigo,
¡oh Dador de la vida!
Sólo como si entre las flores
buscáramos a alguien,
así te buscamos,

nosotros que vivimos en la Tierra,
mientras estamos a tu lado.
Se hastiará tu corazón,
sólo por poco tiempo
estaremos junto a ti y a tu lado.

Nos enloquece el Dador de la vida,
nos embriaga aquí.

Nadie puede estar acaso a su lado,
tener éxito, reinar en la Tierra.
Sólo tú alteras las cosas,

como lo sabe nuestro corazón:
nadie puede estar acaso a su lado,
tener éxito, reinar en la Tierra.

POEMA 60
“Canto del exilio”
Netzahualcóyotl

Huyendo de los asesinos del rey, su padre
En vano he nacido,
En vano he venido a salir
De la casa del dios a tierra,
¡Yo soy menesteroso!
Ojala en verdad no hubiera salido,
Que de verdad no hubiera venido a la tierra.
No lo digo, pero...
¿Qué es lo que haré?
¡OH príncipes que aquí habéis venido!
¿Vivo frente al rostro de la gente?,
¿Qué podrá ser?
¡Reflexiona!

¿Habré de erguirme sobre la tierra?
¿Cuál es mi destino?
Yo soy menesteroso,
Mi corazón padece,
Tú eres apenas mi amigo
En la tierra, aquí.

POEMA 61
“Sólamente Él”
Netzahualcóyotl

Solamente Él,
El dador de la vida.

Vana sabiduría tenía yo,
¿acaso alguien no lo sabia?
¿acaso alguien no?
No tenía y contento al lado de la gente.

Realidades preciosas haces llover,
De ti proviene tu felicidad.
Dador de la vida
Olorosas flores, flores preciosas,
Con ansia yo las deseaba,
Vana sabiduría tenía yo.

POEMA 62
“Alegraos”
Netzahualcóyotl

Alegraos con las flores que embriagan
las que están en nuestras manos.
Que sean puestos ya
los collares de flores.
Nuestras flores del tiempo de la lluvia,
fragantes flores,
abren ya sus corolas.
por allí anda el ave,
parlotea y canta,
viene a conocer la casa del dios.
sólo con nuestras flores
nos alegramos.
sólo con nuestros cantos
perece nuestra tristeza.
Oh señores, con esto,
vuestro disgusto se disipa.
Las inventa el dador de la vida,
las ha hecho descender
el inventor de sí mismo,
flores placenteras,
con esto vuestro disgusto se disipa.

POEMA 63
“El beso de Safo”
Efrén Rebolledo

Más pulidos que el mármol transparente,
más blancos que los blancos vellocinos,
se anudan los dos cuerpos femeninos
en un grupo escultórico y ardiente.

Ancas de cebra, escorzos de serpiente,
combas rotundas, senos colombinos,
una lumbre los labios purpurinos,
y las dos cabelleras un torrente.

en el vivo combate, los pezones
que se embisten, parecen dos pitones
trabados en eróticas pependencias,

y en medio de los muslos enlazados,
dos rosas de capullos inviolados
destilan y confunden sus esencias.

POEMA 64
“Soneto de ecos”
Diego de Sigüenza

*Al virrey, marques de la Laguna, devoto de la Inmaculada,
comparándolo con Eneas en Delos, a quien Apolo aseguró
interminable sucesión, como se le dará el patrocinio de la Virgen,
grada sagrada y ara de su devoción*

Si al alto Apolo la *sagrada agrada*
Piedad Troyana, a que *debida vida*
Tanta asegure, que *eximida mida*
Del veloz tiempo en la *jornada nada*:

Por tan sublime, tan *sagrada grada*:
En que la Luz como en *manida anida*,
Suba tu amor; no se *despida: pida*
Posteridad, mas que *aclamada, amada*.

No en ti tu ser, si se *repara, para*,
Grande Marqués, porque *elocuente cuenta*
Lo que en el eco, que *resuena, suena*,

Ya que al afecto no *disiente, y siente*
Que ha de deber a tan *preclara ara*
Triunfar tu estirpe en la *Agarena arena*.

POEMA 65
“Llegada”
Nicolás Guillén

¡Aquí estamos!
La palabra nos viene húmeda de los bosques,
Y un sol enérgico nos amanece entre la venas.
El puño es fuerte
Y tiene el remo.

En el ojo profundo duermen palmeras exorbitantes.
El grito se nos sale como una gota de oro virgen

Nuestro pie,
Duro y ancho,
Aplasta el polvo en los caminos abandonados
Y estrechos para nuestras filas.
Sabemos donde nacen las aguas,
Y las amamos porque empujaron nuestra canoa bajo
los cielos rojos.

Nuestro canto,
Es como un músculo bajo la piel del alma,
Nuestro sencillo canto.

POEMA 66
“Canto negro”
Nicolás Guillén

¡Yambambó, yambambé
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro;
congo solongo del Songo
baila yambó sobre un pie.

Mamatomba,
serembe cuserembá.

El negro canta y se ajuma,
el negro se ajuma y canta,
el negro canta y se va.

Acuememe serembó,
aé
yambó,
aé.

Tamba, tamba, tamba, tamba,
tamba del negro que tumba;
tumba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba:
¡yamba, yambó, yambambé!

POEMA 67
“Motivos de son. Negro bembón”
Nicolás Guillén

¿Po qué te pone tan brabo,
cuando te disen negro bembón,
si tiene la boca santa,
negro bembón?

Bembón así como ere
tiene de to;
Caridá te mantiene,
te lo da to.

Te queja todavía,
negro bembón;
sin pega y con harina,
negro bembón,

majagua de dri blanco,
negro bembón;
sapato de do tono,
negro bembón...

Bembón así como ere,
tiene de to;
Caridá te mantiene,
te lo da to.

POEMA 68
“El apellido”
Nicolás Guillén

I

Desde la escuela
y aun antes... Desde el alba, cuando apenas
era una brizna yo de sueño y llanto,
desde entonces,
me dijeron mi nombre. Un santo y seña
para poder hablar con las estrellas.
Tú te llamas, te llamarás...
Y luego me entregaron
esto que veis escrito en mi tarjeta,
esto que pongo al pie de mis poemas:
las trece letras
que llevo a cuestas por la calle,
que siempre van conmigo a todas partes.
¿Es mi nombre, estáis ciertos?
¿Ya conocéis mi sangre navegable,
mi geografía llena de oscuros montes,
de hondos y amargos valles
que no están en los mapas?
¿Acaso visitasteis mis abismos,
mis galerías subterráneas
con grandes piedras húmedas,
islas sobresaliendo en negras charcas
y donde un puro chorro
siento de antiguas aguas
caer desde mi alto corazón
con fresco y hondo estrépito
en un lugar lleno de ardientes árboles,
monos equilibristas,
loros legisladores y culebras?

¿Toda mi piel (debí decir),
toda mi piel viene de aquella estatua
de mármol español? ¿También mi voz de espanto,
el duro grito de mi garganta? ¿Vienen de allá
todos mis huesos? ¿Mis raíces y las raíces
de mis raíces y además
estas ramas oscuras movidas por los sueños
y estas flores abiertas en mi frente
y esta savia que amarga mi corteza?
¿Estáis seguros?
¿No hay nada más que eso que habéis escrito,
que eso que habéis sellado
con un sello de cólera?
(¡Oh, debí haber preguntado!)
Y bien, ahora os pregunto:
¿No veis estos tambores en mis ojos?
¿No veis estos tambores tensos y golpeados
con dos lágrimas secas
¿No tengo acaso
un abuelo nocturno
con una gran marca negra
(más negra todavía que la piel),
una gran marca hecha de un latigazo?
¿No tengo pues
un abuelo mandinga, congo, dahomeyano?
¿Cómo se llama? ¡Oh, sí, decídmelo!
¿Andrés? ¿Francisco? ¿Amable?
¿Cómo decís Andrés en congo?
¿Cómo habéis dicho siempre
Francisco en dahomeyano?
En mandinga, ¿cómo se dice Amable?
¿O no? ¿Eran, pues, otros nombres?
¡El apellido, entonces!
¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene

de aquella tierra enorme, el apellido
sangriento y capturado, que pasó sobre el mar
entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar?

¡Ah, no podéis recordarlo!
Lo habéis disuelto en tinta inmemorial.
Lo habéis robado a un pobre negro indefenso.
Lo habéis escondido, creyendo
que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza.
¡Gracias!
¡Os lo agradezco!
¡Gentiles gentes, thank you!
Merci!
Merci bien!
Merci beaucoup!
Pero no... ¿Podéis creerlo? No.
Yo estoy limpio.
Brilla mi voz como un metal recién pulido.
Mirad mi escudo: tiene un baobab,
tiene un rinoceronte y una lanza.
Yo soy también el nieto,
biznieto,
tataranieto de un esclavo.
(Que se avergüence el amo.)
¿Seré Yelofe?
¿Nicolás Yelofe acaso?
¿O Nicolás Bakongo?
¿Tal vez Guillén Banguila?
¿O Kumbá?
¿Quizás Guillén Kumbá?
¿O Kongué?
¿Pudiera ser Guillén Kongué?
¡Oh, quién lo sabe!
¡Qué enigma entre las aguas!

II

Siento la noche inmensa gravitar
sobre profundas bestias,
sobre inocentes almas castigadas;
pero también sobre voces en punta,
que despojan al cielo de sus soles,
los más duros,
para condecorar la sangre combatiente.
De algún país ardiente, perforado
por la gran flecha ecuatorial,
sé que vendrán lejanos primos,
remota angustia mía disparada en el viento;
sé que vendrán pedazos de mis venas,
sangre remota mía,
con duro pie aplastando las hierbas asustadas;
sé que vendrán hombres de vidas verdes,
remota selva mía,
con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas.
Sin conocernos nos reconoceremos en el hambre,
en la tuberculosis y en la sífilis,
en el sudor comprado en bolsa negra,
en los fragmentos de cadenas
adheridos todavía en la piel;
sin conocernos nos reconoceremos
en los ojos cargados de sueños
y hasta en los insultos como piedras
que nos escupen cada día
los cuadrumanos de la tinta y el papel.
¿Qué ha de importar entonces
(¡qué ha de importar ahora!)
¡ay! mi pequeño nombre
de trece letras blancas?
¿Ni el mandinga, bantú,

yoruba, dahomeyano
nombre del triste abuelo ahogado
en tinta de notario?
¿Qué importa, amigos puros?
¡Oh, sí, puros amigos,
venid a ver mi nombre! Mi nombre interminable,
hecho de interminables nombres;
el nombre mío, ajeno,
libre y mío, ajeno y vuestro,
ajeno y libre como el aire

POEMA 69
“La muralla”
Nicolás Guillén

A Cristina Ruth Agosti

Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos:
Los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Ay,
una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte.

—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—Una rosa y un clavel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El sable del coronel...
—¡Cierra la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—La paloma y el laurel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El alacrán y el ciempiés...
—¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo,
abre la muralla;
al veneno y al puñal,

cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena,
abre la muralla;
al diente de la serpiente,
cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor,
abre la muralla...

Alcemos una muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte...

POEMA 70
“Salmo 5”
Ernesto Cardenal

Escucha mis palabras oh Señor
Oye mis gemidos
Escucha mi protesta
porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores
ni partidario de su política
ni te influencia la propaganda
ni estás en sociedad con el gangster

no existe sinceridad en sus discursos
ni en sus declaraciones de prensa

Hablan de paz en sus discursos
mientras aumentan su producción de guerra

Hablan de paz en las Conferencias de Paz
y en secreto se preparan para la guerra

Sus radios mentirosos rugen toda la
noche

Sus escritorios están llenos de planes criminales
y expedientes siniestros
Pero tú me salvarás de sus planes

Hablan con la boca de las ametralladoras
Sus lenguas relucientes
son las bayonetas...

Castígalos oh Dios
malogra su política

confunde sus memorandums
impide sus programas

A la hora de la Sirena de Alarma
tú estarás conmigo
tú serás mi refugio el día de la Bomba

Al que no cree en la mentira de sus anuncios
comerciales
ni en sus campañas publicitarias ni en sus campañas
políticas

tú lo bendices
Lo rodeas con tu amor
como con tanques blindados.

POEMA 71
“Salmo 21”
Ernesto Cardenal

Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado?
Soy una caricatura del hombre
el desprecio del pueblo
Se burlan de mí en todos los periódicos

Me rodean los tanques blindados
estoy apuntando por las ametralladoras
y cercado de alambradas
las alambradas electrizadas
Todo el día me pasan lista
Me tatuaron un número
Me han fotografiado entre las alambradas
y se pueden contar como en una radiografía de todos
mis huesos
Me han quitado toda identificación
Me han llevado desnudo a la cámara de gas
y se repartieron mis ropas y mis zapatos.
Grito pidiendo morfina y nadie me oye
grito con la camisa de fuerza
grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales
en la sala de enfermos incurables
en la ala de de enfermos contagiosos
en asilo de ancianos
agonizo bañando de sudor en la clínica del psiquiatra
me ahogo en la cámara de oxígeno
lloro en la estación de policía
en el patio del presidio
en la cámara de torturas
en el orfanato
estoy contaminado de radioactividad

y nadie se me acerca para no contagiarse

Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos
Te ensalzare en la reunión de nuestro pueblo
Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo
Los pobres tendrán un banquete
Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta
El pueblo nuevo que va a nacer.

POEMA 72
“No te salves”
Mario Benedetti

No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca

no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo

pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana

y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios

y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino

y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.

POEMA 73
“Te quiero”
Mario Benedetti

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro

tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero

y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola

te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente vive feliz
aunque no tenga permiso

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho mas que dos.

POEMA 74
“Corazón coraza”
Mario Benedetti

Porque te tengo y no
porque te pienso
porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor
porque has venido a recoger tu imagen
y eres mejor que todas tus imágenes
porque eres linda desde el pie hasta el alma
porque eres buena desde el alma a mí
porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce
corazón coraza

porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro

porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque la noche pase y yo te tenga
y no.

POEMA 75
“Los formales y el frío”
Mario Benedetti

Quién iba a prever que el amor ese informal
se dedicara a ellos tan formales

mientras almorzaban por primera vez
ella muy lenta y él no tanto
y hablaban con sospechosa objetividad
de grandes temas en dos volúmenes
su sonrisa la de ella
era como un augurio o una fábula
su mirada la de él tomaba nota
de cómo eran sus ojos los de ella,
pero sus palabras las de él
no se enteraban de esa dulce encuesta

como siempre o como casi siempre
la política condujo a la cultura
así que por la noche concurrieron al teatro
sin tocarse una uña o un ojal
ni siquiera una hebilla o una manga
y como a la salida hacía bastante frío
y ella no tenía medias
sólo sandalias por las que asomaban
unos dedos muy blancos e indefensos
fue preciso meterse en un boliche

y ya que el mozo demoraba tanto
ellos optaron por la confidencia
extra seca y sin hielo por favor
cuando llegaron a su casa la de ella
ya el frío estaba en sus labios los de él,

de modo que ella fábula y augurio
le dio refugio y café instantáneos

una hora apenas de biografía y nostalgias
hasta que al fin sobrevino un silencio
como se sabe en estos casos es bravo
decir algo que realmente no sobre

él probó sólo falta que me quede a dormir
y ella probó por qué no te quedás
y él no me lo digas dos veces
y ella bueno por qué no te quedás
de manera que él se quedó en principio
a besar sin usura sus pies fríos los de ella
después ella besó sus labios los de él
que a esa altura ya no estaban tan fríos
y sucesivamente así
mientras los grandes temas
dormían el sueño que ellos no durmieron.

POEMA 76
“Yo no lo sé de cierto”
Jaime Sabines

Yo no lo sé de cierto, pero supongo
que una mujer y un hombre
algún día se quieren,
se van quedando solos poco a poco,
algo en su corazón les dice que están solos,
solos sobre la tierra se penetran,
se van matando el uno al otro.

Todo se hace en silencio. Como
se hace la luz dentro del ojo.
El amor une cuerpos.
En silencio se van llenando el uno al otro.

Cualquier día despiertan, sobre brazos;
piensan entonces que lo saben todo.
Se ven desnudos y lo saben todo.

(Yo no lo sé de cierto. Lo supongo.)

POEMA 77
“Me gustó que lloraras”
Jaime Sabines

Me gustó que lloraras.
¡Qué blandos ojos
sobre tu falda!

No sé. Pero tenías
de todas partes, largas
mujeres, negras aguas.

Quise decirte: hermana.
Para inestarse contigo
rosas y lágrimas.

Duele bastante, es cierto,
todo lo que se alcanza.
Es cierto, duele
no tener nada.

¡Qué linda estás, tristeza:
cuando así callas!
¡Sácale con un beso
todas las lágrimas!

¡Que el tiempo, ah,
te hiciera estatua!

POEMA 78
“Los amorosos”
Jaime Sabines

Los amorosos callan.
El amor es el silencio más fino,
el más tembloroso, el más insoportable.
Los amorosos buscan,
los amorosos son los que abandonan,
son los que cambian, los que olvidan.
Su corazón les dice que nunca han de encontrar,
no encuentran, buscan.

Los amorosos andan como locos
porque están solos, solos, solos,
entregándose, dándose a cada rato,
llorando porque no salvan al amor.
Les preocupa el amor. Los amorosos
viven al día, no pueden hacer más, no saben.
Siempre se están yendo,
siempre, hacia alguna parte.
Esperan,
no esperan nada, pero esperan.
Saben que nunca han de encontrar.
El amor es la prórroga perpetua,
siempre el paso siguiente, el otro, el otro.

Los amorosos son los insaciables,
los que siempre -¡que bueno!- han de estar solos.

Los amorosos son la hidra del cuento.
Tienen serpientes en lugar de brazos.
Las venas del cuello se les hinchan
también como serpientes para asfixiarlos.

Los amorosos no pueden dormir
porque si se duermen se los comen los gusanos.

En la oscuridad abren los ojos
y les cae en ellos el espanto.

Encuentran alacranes bajo la sábana
y su cama flota como sobre un lago.

Los amorosos son locos, sólo locos,
sin Dios y sin diablo.

Los amorosos salen de sus cuevas
temblorosos, hambrientos,
a cazar fantasmas.
Se ríen de las gentes que lo saben todo,
de las que aman a perpetuidad, verídicamente,
de las que creen en el amor
como una lámpara de inagotable aceite.

Los amorosos juegan a coger el agua,
a tatuar el humo, a no irse.
Juegan el largo, el triste juego del amor.
Nadie ha de resignarse.
Dicen que nadie ha de resignarse.
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.
Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla,
la muerte les fermenta detrás de los ojos,
y ellos caminan, lloran hasta la madrugada
en que trenes y gallos se despiden dolorosamente.
Les llega a veces un olor a tierra recién nacida,
a mujeres que duermen con la mano en el sexo,
complacidas,
a arroyos de agua tierna y a cocinas.

Los amorosos se ponen a cantar entre labios
una canción no aprendida,
y se van llorando, llorando,
la hermosa vida.

POEMA 79
“Los he visto en el cine”

Jaime Sabines

Los he visto en el cine,
frente a los teatros,
en los tranvías y en los parques,
los dedos y los ojos apretados.
Las muchachas ofrecen en las salas oscuras
sus senos a las manos
y abren la boca a la caricia húmeda
y separan los muslos para invisibles sátiros.
Los he visto quererse anticipadamente, adivinando
el goce que los vestidos cubren, el engaño
de la palabra tierna que desea,
el uno al otro extraño.
Es la flor que florece
en el día más largo,
el corazón que espera,
el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio.

Esa niña que hoy vi tenía catorce años,
a su lado sus padres le miraban la risa
igual que si ella se la hubiera robado.

Los he visto a menudo
—a ellos, a los enamorados—
en las aceras, sobre la yerba, bajo un árbol,
encontrarse en la carne,
sellarse con los labios.
Y he visto el cielo negro
en el que no hay ni pájaros,
y estructuras de acero
y casa pobres, patios,

lugares olvidados.
Y ellos, constantes, tiemblan
se ponen en sus manos,
y el amor se sonríe, los mueve, les enseña,
igual que un viejo abuelo desengañado.

POEMA 80
“No es que muera de amor”
Jaime Sabines

No es que muera de amor, muero de ti.
Muero de ti, amor, de amor de ti,
de urgencia mía de mi piel de ti,
de mi alma de ti y de mi boca
y del insoportable que yo soy sin ti.

Muero de ti y de mí, muero de ambos,
de nosotros, de ese,
desgarrado, partido,
me muero, te muero, lo morimos.

Morimos en mi cuarto en que estoy solo,
en mi cama en que faltas,
en la calle donde mi brazo va vacío,
en el cine y los parques, los tranvías,
los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza
y mi mano tu mano
y todo yo te sé como yo mismo.

Morimos en el sitio que le he prestado al aire
para que estés fuera de mí,
y en el lugar en que el aire se acaba
cuando te echo mi piel encima
y nos conocemos en nosotros, separados del mundo,
dichosa, penetrada, y cierto, interminable.

Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos
entre los dos, ahora, separados,
del uno al otro, diariamente,
cayéndonos en múltiples estatuas,

en gestos que no vemos,
en nuestras manos que nos necesitan.
Jaime Sabines

Nos morimos, amor, muero en tu vientre
que no muerdo ni beso,
en tus muslos dulcísimos y vivos,
en tu carne sin fin, muero de máscaras,
de triángulos oscuros e incesantes.
Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo,
de nuestra muerte, amor, muero, morimos.
En el pozo de amor a todas horas,
inconsolable, a gritos,
dentro de mí, quiero decir, te llamo,
te llaman los que nacen, los que vienen
de atrás, de ti, los que a ti llegan.
Nos morimos, amor, y nada hacemos
sino morirnos más, hora tras hora,
y escribimos y hablamos y morimos.

POEMA 81
“Me encanta Dios”
Jaime Sabines

Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos.

Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho: nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte: para que la vida --no tú ni yo--, la vida, sea para siempre.

Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang... Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto sólo para agencias de viajes

A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho --frente al ataque de los antibióticos-- ¡bacterias mutantes!

Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble.

Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento.

Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia --y se agita y crece-- cuando Dios se aleja.

Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy.

A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios

POEMA 82

“Elegía”

Miguel Hernández

*(En Orihuela, su pueblo y el mío,
se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
con quien tanto quería.)*

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento.
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

POEMA 83
“Nanas de la cebolla”
Miguel Hernández

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.
Escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en tus ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma al oírte

bata el espacio.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Desperté de ser niño:
nunca despiertes.
Triste llevo la boca:
ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Ser de vuelo tan lato,
tan extendido,
que tu carne es el cielo
recién nacido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Vuela niño en la doble
luna del pecho:
él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa ni
lo que ocurre.

POEMA 84

“Li Po”

José Juan Tablada

LI-PO

Li-Po, uno de los “Siete sabios en el vino”
fue un rutilante brocado de oro...

como una
haza de jade
de sonoro

su infancia fue de porcelana
su loca juventud

un
numeroso
loque de bambú
lleno de
garras
de misterios

«OstrOs de mujeres
en la laguna

mis señores
encantados
por la luna
en las fauldas
de los salterios

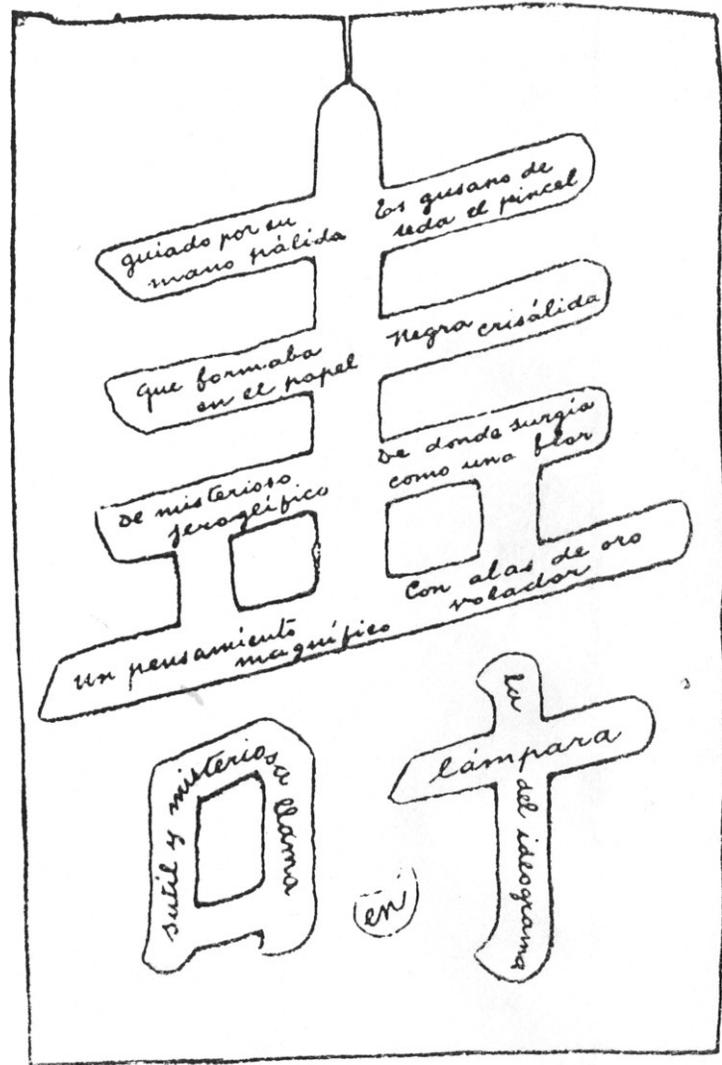
luciérmagas alternas
que enmarañaban el camino
de Boeta el río de vino
con el zigzag de sus linternas

Hasta que el poeta ^{de} viento
Como pesado tabor ^{cae} lo deshoja ^{el} pensamiento
como ^{son} flan

un safo que deslice
so ^{no} x o
de Confucio un panajón
y un grill ^{que} se ^{huelan}

un pajarero que tunda
misiones y traves
como una acción
florido de nieve

mejor viajar
en palanqueta
y hacer
un poema
sin fin
en la torre
de Kao lin
de Han kin
.....
.....

Los Cormoranes de la idea
en las ribe- nas de la
meditaci- on de los
nos Anu les y Ama
rillos quieren
con ansia que alista
pescar de la luna
los bri llos - pero
nada cogen sus
picos que rompen el
reflejo del astro en oro
gajos azules de nácar
y alabastro Y Li-Po mira
inmovil cómo en la laca
bruma el silencio restaura

la perla de la LUNA

La luna es araña
de plata
que tiende su telaraña
en el río que la retrata

Y Li-Po
el divino
que se
bebió
a la
luna
una
noche en su copa
de vino

siente el maleficio
enigmático
y se aduerme en el vicio
del vino lunático

¿Dónde está Li-Po?, que lo llamen
manda el Emperador desde su Yamen

Algo ebrio por fin
entre un femenino tropel
llega el poeta y se inclina;
una concubina
le alarga el pincel
cargado de tinta de China,
otra una seda fina
por papel
y Li
escribe así:

So
lo
estoy
con mi
frasco
de vino
bajo un
árbol en flor

asoma
la luna
y dice
su rayo
que ya
somos dos

y mi propia sombra
anuncia después

que ya
somos
TRES

aunque el astro
no puede beber
su parte de vino
y mi sombra no
quiere alejarse
pues está conmigo

POEMA 85

“Mi México de ayer”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

Una indita muy chula, tenía su anafre en la banqueta,
su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca
y gorditas de masa, piloncillo y canela,
al salir de mi casa compraba un quinto para la
escuela.

Por la tarde a las calles, sacaban mesas limpias
viejitas,
nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus
cazuelitas;
rica capirotada, tejocotes en miel y en la noche un
atole
tan champurrado que ya no hay de él.

Estas cosas hermosas, porque yo así las vi,
ya no están en mi tierra, ya no están más aquí.
Hoy mi México es bello, como nunca lo fue,
pero cuando era niño tenía mi México
un no se qué...

Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y
quietas
los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas,
tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel,
chichicuilotos vivos, mezcal en penca y el aguamiel.

Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta,
hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta.
Las calandrias paraban, sólo el viejito fiel
que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel:

en esa compañía
placentera
reiré de mis dolores
entre tanto que dura
la Primavera

Mirad
a la luna
a mis cantos
lanza su respu
ta en sereno fulgo
y mirad mi som
bra que ligera dan
sa en mi derrador
Si estoy en mi ju
icio de sombra y
de luna la
amistad
es mía

cuando me emborracho
se disuelve
mis compañía

pero pronto nos juntamos
para no separarnos
ya en el inmenso
júbilo del atul
firmamos
lo más
allá

creyendo
que de re
ligo de la
luna era
una faz
de blanco
jade y di
feco un
por copla
y bebía
una noche
rogando
por el
nio se
ahg
hi.Bo

Y hace
mil cien a
ños el incienso
sube encumbian
do al cielo perfuma
do nube... Y hace mil
cien años la China
resuena doble fune
ral llorando esa
pena en el inmen
tal gongo de cris
tal de la lu
na llena!

[Li-Po y otros poemas]

"Azucarillos de a medio y de a real,
para los niños qui queran mercar..."

Estas cosas hermosas, por que yo así las vi,
ya no están en mi tierra, ya no están más aquí.
Hoy mi México es bello, como nunca lo fue,
pero cuando era niño tenía mi México
un no se qué...

POEMA 86
"La taquiza"

Salvador Flores Rivera, "Chava Flores"

Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor...
cuando yo me declaraba, te dio un hambre de pavor;
Yo te hablaba de bonanza, te empezaba a apantallar,
y las tripas de tu panza comenzaron a chillar.
--Si pa' un taco no te alcanza no salgáis a platicar.

Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón...
Tú en lugar de *recebirlo* te metiste hasta el rincón...
Pa' *dicirte* que te quiero ya *ti* tuve que alcanzar,
tú ordenabas al taquero: --Seis de lengua pa' empezar
y tres tacos de suadero, seis de bofe con cuajar.

Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión,
tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y chicharrón;
cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa'l *cevil*
te aventaste como flecha al cachete y nenepil;
eructabas satisfecha, yo te hablaba de perfil.

Al seguir con los de oreja, me entró la preocupación;
vino trompa, sesos, buche, los de nana y corazón;
siguió el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió,
y llegó la longaniza, la cecina, el riñón,
y al entrarle a la maciza, ¡me saliste con que no!

Al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar
tres dos equis bien heladas, seis machitos pa'acabar.
Cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar.
--Ya'stá bueno de botana, 'ora invítame a cenar.
--¡Que te mantenga el gobierno! ¡Qué manera de tragar!

POEMA 87

“El hijo del granadero”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

El padre del estudiante
no es el cochero que va al pescante;
el hijo del granadero
si es estudiante va pa'l agujero.
Te pico y te saco un ojo
y luego dices que no te quiero
porque uso casco de acero
de granadero, de granadero.

Mi padre era granadero,
vendía granadas como no veas;
si tu padre es un bombero
no vende bombas, nomás bombea.
Si te fijas en mi mami
la ves chapeada como granada;
si te fijas en la tuya
la ves bombeada, no bombardeada.

No es lo mismo estar dormido
que estar durmiendo, que estar durmiendo;
no es lo mismo estar perdido
que estar perdiendo, que estar perdiendo;
no es lo mismo estar bebido
que estar bebiendo, que estar bebiendo;
no es lo mismo estar comido
que estar comiendo, que estar comiendo.

Mi padre era granadero,
y era re cuate del estudiante;
les daba pa' sus granadas,

les apostaba por el Atlante.
Hoy les da para sus tunas
por atracito y por adelante;
hoy dice que vive triste,
pero prefiere ser ignorante.

Por hijo de granadero
voy a la escuela y soy humillante;
por ser estudiante hay pero,
pues en mi casa soy intrigante.
Me rompen dos veces diarias
todo el hocico sin usar guante;
en la escuela los muchachos
y allá en mi casa... mi comandante.

POEMA 88

“Adiós Trenidá”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

Fui por Trenidá
y llegué en mi *becicleta*
al zaguán de aquella inquieta
vecindad.

De ahí le chiflé
y salió como balazo
a brindarme un tierno abrazo
y... ¡la besé!

Me dijo: - ¡Qué tal!
Yo le dije, ya tanteando:
-Ahí nomás la voy pasando,
¿cómo sigue tu papá?

Y entonces habló:
-Quero decirte una cosa:
que ‘ora voy a ser la esposa
de Zenón, el de los caldos,
que ayer se me declaró.

¡Qué poca mamá!
Le aventé la *becicleta*,
le di hasta con la cubeta
sin parar

Llegó el velador,
yo ya estaba arrepentido
de llevar la *becicleta*
y no el *traitor*.

Al bote fui a dar
les di mi mordida a los jueces
y salí a los cuatro meses,
ella... aún en el hospital.

De entonces p'acá
me ha dado a las *deceisiones*,
por eso hoy hago canciones:
pa' acordarme de esa ingrata
y también... ¡de su mamá!

¡Adiós... Trenidá!

POEMA 89
“Amor de lejos”

Salvador Flores Rivera, “*Chava Flores*”

Sin disimulo
yo puro cuerno
te pido a ti;
tu ser conserva
metros de infierno
que ayer te di.

Mi amor te deja
por ser perversa,
por ser cobarde;
mejor ve y vuelve a la tarde
pues te repito
que es mucho mito
el que traes en ti.

Amor de lejos
es de pensarse,
no pienses más;
busca el caudillo
que tu funesto
calor tendrá.

Cuando lo encuentres
no me la cambies,
no oiré tus ruegos,
pues por mis puros gustos
cariños nuevos
por mis entregas
a mí vendrán.

Siempre recuerda
que vales poco
como mujer;
ni quien discuta
que eres muy tonta
con tu querer.

Y te repito
que mi pelado
y tremendo orgullo
que una vez fue tan tuyo,
sin más ni nada
una tostada
si vuelve a ser.

POEMA 90

“Mi linda Hortensia”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

Mi linda Hortensia, te canto sin jactancia;
desde la infancia te amé con inocencia;
si es imprudencia quererte en abundancia,
es penitencia de decir nomás que no,
pues hay demencia en mi *probe* corazón.

Ay, ay, Hortensia,
si solo por herencia yo he vivido en la vagancia,
por ser de tu incumbencia yo trabajo ‘ora con ansia
por pura deferencia a los favores de tu amor.

Ay, ay, Hortensia,
por esta circunstancia tú no pierdas la *pacencia*;
si Dios me da licencia no hay ninguna discrepancia
y no es por petulancia que te *entriego* mi calor.

Mi linda Hortensia, te traigo mi querencia
si no la *quieres* me largo a la distancia;
cuando me busques yo ya andaré por Francia
o allá en Florencia veintiocho, interior dos,
en la gerencia pregunta por tu amor.

Ay, ay, Hortensia,
si *aluego* con mi ausencia tú me dieras importancia
te dejo aquí la esencia de todita mi fragancia
pa’ que haya sugerencia y no te olvides de mi amor.

Ay, ay, Hortensia,
rebusca en tu conciencia
lo que pierdes con tu andancia

y ten calicatencia pa' quitarme tu *confianza*,
no alegues ignorancia cuando pierdas esta flor.

Mi linda Hortensia, no comas carne rancia
que el carnicero la vende sin licencia;
si lo denuncias se irá a la comandancia
por darte perro matado a vil traición
o burro muerto de pura inanición.

Ay, ay, Hortensia,
me llamas con urgencia si en tu panza ya hay
dolencia,
si pides conferencia al Cero Dos Larga Distancia
estoy en tu presencia como el rayo más veloz.

Ay, ay, Hortensia,
por esta circunstancia tú no pierdas la *pacencia*,
que si es tu menudencia la que sufre en abundancia
te traigo una ambulancia, y si no cabes traigo dos.

POEMA 91

“La Chilindrina”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

“Concha” divina, preciosa “chilindrina”
de “trenza” pueblerina, me gustas “al-amar”;
ven dame un “bisquet” de “siento en boca” y “lima”,
“chamuco” sin harina, “pambazo” de agua y sal.

La otra semana te vi muy “campechana”
pero hoy en la mañana “panqué” me ibas a dar;
deja esos “cuernos” para otros “polvorones”
que solo son “picones” de “novia” en un “volcán”.

Si me haces “pan de muerto”
te doy tu “pan de caja”,
te llevo de “corbata”,
de “oreja” hasta el panteón;

Allí están los “gusanos”
pa’ tus preciosos “huesos”,
nomás no te hagas “rosca”
que te irá del “cocol”.

A mi “chorreada” la quiero ver “polveada”,
todita “apastelada”, aquí en mi “corazón”;
“concha” querida, te ves “entelerida”,
pareces “monja” *juida*, tú que eras un “cañón”.

Te di tu “anillo”, tu casa de “ladrillo”,
y ahora, puro “bolillo”, me sales con que no;
quieres de un brinco tu pan de a dos por cinco,
ganancia en veinticinco y tus timbres de pilón.

POEMA 92

“La casa de la Lupe”

Salvador Flores Rivera, “Chava Flores”

Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel,
cuando me abrió la Lupe me dijo: --No está aquél--;
entré hasta la salita y había un televisor
y ahí, sobre carpetas, las fotos del señor.

Colgado está el retrato de Lupe sin Manuel,
vestida va de novia cuando casó con él;
allá está la abuelita y acá tiene a un señor
que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor.

La sala de la Lupe, chiquita, a todo dar,
al centro una mesita que habían de jubilar,
y luego, de este lado, junto al apagador
está todo amolado su refrigerador.

Esto que tiene Lupe le llama comedor:
la mesa, mantel de hule, tres sillas y un cajón;
repleto de recuerdos está el aparador,
recuerdos de pasteles, tres platos y un tabor.

No aguanta ya el linóleum, se ve re cascarón;
allá La última cena, su clavo y su cordón;
enfrente, en la ventana, cortinas de rayón
y junto un calendario: Las Glorias de Don Chon.

La puerta que da al baño, pa’ entrar de refilón,
topó en la lavadora que le hace, allí, presión;
colgado un tendedero con la ropa interior,
todita de la Lupe, ninguna del señor.

La tina llena de agua, con ropa de color,
la clásica manguera junto al irrigador;
allá una bacinica, cascada por detrás,
acá el papel del baño y luego... lo demás.

Me fui hasta la cocina, mas pronto me salí,
olía muy mal la indina por trapos que hay ahí,
los platos cochambrosos, creo que del día anterior
y dicen que a la Lupe le pega su señor.

Por fin llegué a la pieza que sirve pa' dormir,
la cama no estaba hecha... ¡pos ni quién se va a
morir!;
allá, en el burocito, un termo y un reloj,
también la veladora a la Virgen del Perdón.

Un chorro de retratos, ropero y tocador
repleto de menjurjes, pinturas y loción,
un kilo de pelucas, postizos por mayor,
razón pa' que a la Lupe le digan "La Colchón".

Me despedí de Lupe: -Saludos a Manuel,
besitos para el perro y patadas para él.
Salí de aquella casa sin nada comentar,
no vaya a creer la Lupe que fui pa' criticar

POEMA 93

"Laberinto endecasílabo"

Sor Juana Inés de la Cruz

Amante, —caro, —dulce esposo mío,
festivo y —pronto—tus felices años,
alegre —canta—sólo mi cariño,
dichoso—porque—puede celebrarlos.

Ofrendas—finas—a tu obsequio sean
amantes—señas—de fino holocausto,
al pecho—rica—mi corazón, joya,
al cuello—dulces—cadenas mis brazos.

Te enlacen —firmes—pues mi amor no ignora,
ufano—siempre,—que son a tu agrado
voluntad —y ojos—las mejores joyas,
aceptas—solas—las de mis halagos.

No altivas—sirvan—no, en demostraciones
de ilustres—fiestas,—de altos aparatos
lucidas—danzas,—célebres festines,
costosas—galas—de regios saraos.

Las cortas—muestras de—el cariño acepta,
víctimas —puras de—el afecto casto
de mi amor,—puesto—que te ofrezco, esposa
dichosa, —la que,—Dueño, te consagro.

Y suple, —porque—si mi obsequio humilde
para ti,—visto,—pareciere acaso,
pido que,—cuerdo,—no aprecies la ofrenda
escasa y—corta—sino mi cuidado.

Ansioso—quiere—con mi propia vida
fino mi —amor —acrecentar tus años
felices, —y yo —quiero: pero es una
unida, —sola,—la que anima a entrambos.

Eterno—vive:—vive, y yo en ti viva
eterna—para que —identificados,
parados—calmen —el amor y el tiempo
suspensos—de que —nos miren milagros.

POEMA 94

**“Procura desmentir los elogios que a un retrato de
la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión”**

Sor Juana Inés de la Cruz.

Éste que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;

éste en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado;
es una flor al viento delicada;
es un resguardo inútil para el hado,

es una necia diligencia errada,
es un afán caduco, y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

POEMA 95

“En que da moral censura a una rosa, y en ella a sus semejantes”

Sor Juana Inés de la Cruz

Rosa divina que en gentil cultura
eres, con tu fragante sutileza,
magisterio purpúreo en la belleza,
enseñanza nevada a la hermosura.

Amago de la humana arquitectura,
ejemplo de la vana gentileza,
en cuyo ser unió naturaleza
la cuna alegre y triste sepultura.

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida,
soberbia, el riesgo de morir desdeñas,
y luego desmayada y encogida

de tu caduco ser das mustias señas,
con que con docta muerte y necia vida,
viviendo engañas y muriendo enseñas!

POEMA 96

“En que expresa sentimiento de ausente”

Sor Juana Inés de la Cruz

Amado dueño mío:
escucha un rato mis cansadas quejas,
pues del viento las fío
que breve las conduzca a tus orejas,
si no se desvanece el triste acento
como mi esperanza en el viento.

Óyeme con los ojos,
ya que están tan distantes los oídos
y de ausentes enojos
en ecos de mi pluma mis gemidos;
y ya que a ti no llega mi voz ruda,
óyeme sordo, pues me quejo muda.

Si del campo te agradas,
goza de sus frescuras venturosas,
sin que a que estas cansadas
lágrimas te detengan enfadosas;
que en él verás, si atento te entretienes,
ejemplo de mis males y mis bienes,

Si el arroyo parlero
vez galán de las flores en el prado,
que amante y lisonjero
a cuantas mira íntima su cuidado,
en su corriente mi dolor te avisa
que a costa de mi llanto tiene risa.

Si ves que triste llora
su esperanza marchita en ramo verde

tórtola gemidora,
en él y en ella mi dolor te acuerde
que imitan con verdor y con lamento
él a mi esperanza y ella mi tormento.

Si la flor delicada,
si la peña, que altiva no consiente
del tiempo ser hollada,
ambas me imitaban, aunque variamente,
ya con fragilidad, ya con dulzura,
mi dicha aquélla, y ésta mi firmeza.

Si ves el ciervo herido
que baja por el monte acelerado,
buscando, dolorido,
alivio al mal en un arroyo helado,
y sediento al cristal se precipita,
no en el alivio, en el dolor me imita.

Si la liebre encogida
huye medrosa de los galgos fieros,
y por salvar la vida
no deja estampa de los pies ligeros,
tal mi esperanza en dudas y recelos
se ve acusada de villanos celos.

Si ves el cielo claro,
tal es la sencillez del alma mía;
y si, de luz avaro,
de tinieblas emboza el claro día,
es con su oscuridad y su clemencia
imagen de mi vida en esta ausencia.

Así que, Fabio amado,

saber puedes mis males sin costarte
la noticia cuidado,
pues puedes de los campos informarte,
y pues yo a todo mi dolor ajusto,
saber mi pena sin dejar tu gusto.

Mas ¿cuándo (¡ay, gloria mía!)
mereceré gozar tu luz serena?
¿Cuándo llegará el día
que pongas dulce fin a tanta pena?
¿Cuándo veré tus ojos, dulce encanto,
y de los míos quitarás el llanto?

¿Cuándo tu voz sonora
herirá mis oídos, delicada,
y el alma que te adora,
de inundación de gozos anegada,
a recibirte con amante prisa
saldrá a los ojos desatada en risa?

¿Cuándo tu luz hermosa
revestirá de glorias mis sentidos?
¿Y cuándo yo dichosa
mis suspiros daré por bien perdidos,
teniendo en poco el precio de mi llanto?
¡Que tanto ha de penar quien goza tanto!

¿Cuándo de tu apacible
rostro alegre veré el semblante afable
y aquel bien indecible,
a toda humana pluma inexplicable?
Que mal se ceñirá a lo definido
lo que no cabe en todo lo sentido.

Ven, pues, mi prenda amada,
que ya fallece mi cansada vida
de esta ausencia pesada;
ven, pues, que mientras tarda tu venida,
aunque me cueste su verdor enojos,
regaré mi esperanza con mis ojos.

POEMA 97

**“Que expresan el sentimiento que padece una
mujer amante, de su marido muerto”**

Sor Juana Inés de la Cruz

A estos peñascos rudos,
mudos testigos del dolor que siento,
que sólo siendo mudos
pudiera yo fiarles mi tormento,
si acaso de mis penas lo terrible
no infunde lengua y voz en lo insensible,

quiero contar mis males,
si es que yo sé los males de que muero;
pues son mis penas tales,
que si contarlas por alivio quiero,
le son, una con otra atropellada,
dogal a la garganta, al pecho espada.

No envidia dicha ajena,
que el mal eterno que en mi pecho lidia
hace incapaz mi pena
de que pueda tener tan alta envidia:
es tan mísero estado en el que peno,
que como dicha envidia el mal ajeno:

No pienso yo si hay glorias,
porque estoy de pensarlo tan distante,
que aun las dulces memorias
de mi pasado bien, tan ignorante
las mira de mi mal el desengaño,
que ignoro si fue bien y sé que es daño.

Estéense allá en su esfera
los dichosos, que es cosa en mi sentido
tan remota, tan fuera
de mi imaginación, que sólo mido,
entre lo que padecen los mortales,
lo que distan sus males de mis males.

¡Quién tan dichoso fuera
que de un agravio indigno se quejara!
¡Quién un desdén llorara!
¡Quién un alto imposible pretendiera!
¡Quién llegara, de ausencia o de mudanza,
casi a perder de vista la esperanza!

¡Quién en ajenos brazos
viera a su dueño, y con dolor rabioso
se arrancara a pedazos
del pecho ardiente el corazón celoso!
Pues fuera menor mal que mis desvelos
el infierno insufrible de los celos.

Pues todos estos males
tienen consuelo o tienen esperanza;
y los más son iguales,
solicitan o animan la venganza,
y sólo de mi fiero mal se aleja
la esperanza, venganza, alivio y queja.

Porque ¿a quién sino al cielo,
que me robó mi dulce prenda amada,
podrá mi desconsuelo
dar sacrílega queja destemplada?
Y él con sordas, rectísimas orejas,
a cuenta de blasfemias pondrá quejas.

Ni Fabio fue grosero,
ni ingrato, ni traidor, antes amante,
con pecho verdadero:
nadie fue más leal ni más constante;
nadie más fino supo en sus acciones
finezas añadir a obligaciones.

Sólo el cielo envidioso
mi esposo me quitó: la Parca dura,
con ceño riguroso,
fue sólo autor de tanta desventura.
¡Oh cielo riguroso! ¡Oh triste suerte,
que tantas muertes das con una muerte!

¡Ay, dulce esposo amado!
¿Para qué te vi yo? ¿Por qué te quise,
y por qué tu cuidado
me hizo con las venturas infelices?
¡Oh dicha fementida y lisonjera,
quién tus amargos fines conociera!

¿Qué vida es ésta mía,
que rebelde resiste a dolor tanto?
¿Por qué, necia, porfía
y en las amargas fuentes de mi llanto,
atenuada, no acaba de extinguirse,
si no puede en mi fuego consumirse?

POEMA 98
“Una carroña”
Charles Baudelaire

Recuerda el objeto que vimos, alma mía,
aquella bella mañana de verano tan dulce:
al torcer de un sendero una carroña infame
sobre una cama sembrada de guijarros,
las piernas al aire, como una mujer lúbrica,
ardiente y sudando los venenos,
abría de una manera descuidada y cínica
su vientre lleno de exhalaciones.

El sol brillaba sobre esta podredumbre,
como para cocerla a punto,
y de rendir al céntuplo a la gran Naturaleza
todo esto que al mismo tiempo había unido.

Y el cielo miraba el esqueleto soberbio
como una flor abrirse.
El hedor era tan fuerte, que en la hierba
te creíste desmayar.

Las moscas zumbaban sobre este vientre pútrido,
de donde salían negros batallones
de larvas, que se deslizaban como un espeso líquido
a lo largo de estos vivientes harapos.

Todo aquello descendía, subía como una ola,
o se lanzaba chispeante;
se habría dicho que el cuerpo,
hinchado de un aliento vago,
vivía multiplicándose.

Y este mundo comportaba una extraña música,
como el agua corriente y el viento,
o el grano que un aventador de un movimiento rítmico
agita y devuelve a su harnero.

Y las formas se borraban y sólo eran un sueño,
un esbozo lento en venir,
sobre la tela olvidada, y que el artista acaba
solamente para el recuerdo.

Detrás de las rocas una perra inquieta
nos miraba con aire enojado,
espiando el momento de recuperar del esqueleto
el trozo que había abandonado.

--Y, por tanto, tú eres parecida a esta porquería,
a esta horrible infección,
estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza,
tú, mi ángel y mi pasión.

¡Sí! tal serás, oh, reina de las gracias,
después de los últimos sacramentos,
cuando irás bajo la hierba y las floraciones grasas,
a enmohecer entre las osamentas.

Entonces, ¡oh, mi belleza! dile al gusano
que te comerá a besos,
que he guardado la forma y la esencia divina
de mis amores descompuestos.

POEMA 99
“La reina”
Pablo Neruda

Yo te he nombrado reina.
hay más altas que tú, más altas.
Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas que tú, hay más bellas.

Pero tú eres la reina.

Cuando vas por las calles
nadie te reconoce.
Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira
la alfombra de oro rojo
que pisas donde pasas,
la alfombra que no existe.

Y cuando asomas
suenan todos los ríos
en mi cuerpo, sacuden
el cielo las campanas,
y un himno llena el mundo.

Sólo tú y yo,
sólo tú y yo amor mío,
lo escuchamos.

POEMA 100
“El alfarero”
Pablo Neruda

Todo tu cuerpo tiene
copa o dulzura destinada a mí.

Cuando subo la mano
encuentro en cada sitio una paloma
que me buscaba, como
si te hubieran, amor, hecho de arcilla
para mis propias manos de alfarero.

Tus rodillas, tus senos,
tu cintura
faltan en mí como en el hueco
de una tierra sedienta
de la que desprendieron
una forma,
y juntos
somos completos como un solo río,
como una sola arena.

POEMA 101
“El cóndor”
Pablo Neruda

Yo soy el cóndor, vuelo
sobre ti que caminas
y de pronto en un ruedo
de viento, pluma, garras,
te asalto y te levanto
en un ciclón silbante
de huracanado frío.

Y a mi torre de nieve,
a mi guardia negra
te llevo y sola vives,
y te llenas de plumas
y vuelas sobre el mundo,
inmóvil, en la altura.

Hembra cóndor, saltemos
sobre esta presa roja,
desgarremos la vida
que pasa palpitando
y levantemos juntos
nuestro vuelo salvaje.

POEMA 102
“El insecto”
Pablo Neruda

De tus caderas a tus pies
quiero hacer un largo viaje.

Soy más pequeño que un insecto.

Voy por estas colinas,
son de color de avena,
tienen delgadas huellas
que solo yo conozco,
centímetros quemados,
pálidas perspectivas.

Aquí hay una montaña.
No saltare nunca de ella.
Oh qué musgo gigante!
Y un cráter, una rosa
de fuego humedecido!

Por tus piernas desciendo
Hilando un espiral
o durmiendo en el viaje
y llego a tus rodillas
de redonda dureza
como a las cimas duras
de un claro continente.

Hacia tus pies resbalo,
a las ocho aberturas,
de tus dedos agudos,
lentos peninsulares,

y de ellos al vacío
de la sabana blanca
caigo, buscando ciego
y hambriendo tu contorno
de vasija quemante!

POEMA 103
“El tigre”
Pablo Neruda

Soy el tigre.
Te acecho entre las hojas
anchas como lingotes
de mineral mojado

El río blanco crece
bajo la niebla. Llegas.

Desnuda te sumerges.
Espero.

Entonces en un salto
de fuego, sangre, dientes,
de un zarpazo derribo
tu pecho, tus caderas.

Bebo tu sangre, rompo
tus miembros uno a uno.

Y me quedo velando
por años en la selva
tus huesos, tus cenizas,
inmóvil, lejos
del odio y de la cólera,
desarmado en tu muerte,
cruzado por las lianas,
inmóvil en la lluvia,
centinela implacable
de mi amor asesino.

POEMA 104
“El inconstante”
Pablo Neruda

Los ojos se me fueron
detrás de una morena
que pasó.

Era de nácar negro,
de uvas moradas,
y me azoto la sangre
con su cola de fuego.

Detrás de todas
me voy.

Pasó una clara rubia
Como una planta de oro
balanceando sus dones.
Y mi boca se fue
como una ola
descargando en su pecho
relámpagos de sangre.

Detrás de todas
me voy.

Pero a ti, sin moverme,
sin verte, tu distante,
van mi sangre y mis besos,
morena y clara mía,
alta y pequeña mía,
ancha y delgada mía,
mi fea, mi hermosura,

hecha de todo el oro
y de toda la plata,
hecha de todo el trigo
y de toda la tierra,
hecha de toda el agua
de las olas marinas,
hecha para mis brazos,
hecha para mis besos,
hecha para mi alma.

POEMA 105
“El viento en la isla”
Pablo Neruda

bajo tus grandes ojos,
por esta noche sola
descansaré, amor mío.

El viento es un caballo:
Óyelo como corre
por el mar, por el cielo.

Quiere llevarme: escucha
como corre el mundo
para llevarme lejos.

Escóndeme en tus brazos
por esta noche sola,
mientras la lluvia rompe
contra el mar y la tierra
su boca innumerable.

Escucha como el viento
me llama galopando
para llevarme lejos.

Con tu frente en mi frente,
con tu boca en mi boca,
atados nuestros cuerpos
al amor que nos quema,
deja que el viento pase
sin que pueda llevarme.

Deja que el viento corra
coronado de espuma,
que me llame y me busque
galopando en la sombra,
mientras yo, sumergido

ANEXO 4 GLOSARIO

Este glosario está tomado directamente del libro de Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón *Cómo se comenta un texto literario*, cuyos datos bibliográficos se incluyen al final. Se ha decidido incorporar este material a la tesina por ser un material que se utiliza con frecuencia en la presente propuesta de actividades.

ACRÓSTICO.- Poema en el cual las iniciales de los versos, leídas verticalmente, componen una palabra o una frase:

*Fuertes más que ella: por cebo la llevan:
En las nuevas olas estaba su daño;
Razón es que aplique mi pluma este engaño
No disimulando con los que arguyen
Así que a mí mismo mis alas destruyen,
Nebulosas e flacas, nacidas de hogaño
Donde ésta gozar pensaba volando
O yo aquí escribiendo cobrar más honor.*

*(De los versos acrósticos que figuran al frente
de "La Celestina")*

ACTO.- Cada una de las partes de una obra teatral comprendida entre dos descansos largos. Las obras de nuestro teatro clásico poseen tres actos. De ordinario, en el primero se expone el problema, en el segundo se *desarrolla* y en el tercero se da solución (*planteamiento-nudo-desenlace*). El acto puede estar dividido en dos o más cuadros, que pueden subdividirse en escenas.

ADAGIO.- Fórmula breve que resume un principio de moral o una observación de carácter general: *lo bueno, si breve, dos veces bueno* (Gracián) se denomina también *máxima* y *sentencia*.

AFECTACIÓN.- Defecto que comete un escritor cuando se aparta viciosamente de lo natural. Así, Rubén Darío censuraba de afectado a Pereda porque este había llamado *relieves del yantar* a las migajas de la comida.

AFORISMO.- Frase breve que resume en pocas palabras un conocimiento esencial, muchas veces médico o jurídico; *la excusa no solicitada es una acusación manifiesta*.

ALEGORÍA.- Es la expresión paralela de una serie de ideas y de una serie de imágenes, de modo que las ideas e imágenes se correspondan una a una. He aquí unos versos alegóricos de Lope de Vega:

*Vireno, aquel mi manso regalado
de collajero azul, aquel hermoso
que, con balido ronco y amoroso
llevaba por los montes mi ganado,
aquel del vellocino ensortijado
de alegres ojos y mirar gracioso.
aquel me hurtaron ya, Vireno hermano.*

Lope cuenta alegóricamente a su amigo Vireno que le han arrebatado a su amada Helena Osorio (=manso), la cual solía llevar un escapulario (=collajero) azul, cuya hermosa voz (=balido) guiaba su voluntad (=ganado), que tenía una rizada cabellera (=vellocino ensortijado).

Como es natural cuando un texto es alegórico, debemos esforzarnos en hallar la correspondencia con las ideas alegorizadas.

ALEJANDRINO.- Verso de catorce sílabas.

ALITERACIÓN.- Repetición de un mismo sonido, vocal o consonante, a lo largo de un enunciado. A veces se consiguen muy bellos efectos: *con el ala aleve del leve abanico*. (Rubén Darío). Ver onomatopeya y cacofonía.

ALUSIÓN PERIFRÁSTICA.- Rodeo expresivo para aludir algo evitando su nombre. Los culteranos y conceptistas hicieron uso frecuente de ella: *el garzón de ida* (= Ganímedes); *el hermano de Rómulo* (= el remo).

AMPULOSO.- Se dice del estilo hueco e hinchado, con frases largas y altisonantes.

ANACOLUTO.- Abandono de la construcción gramatical que se viene siguiendo en una frase, para adoptar otra: *el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy mal olor, todo lo que corre en ella es la misma desventura y suciedad*. (Santa Teresa).

ANACREÓNTICA.- Poesía lírica con versos cortos y ritmo natural y gracioso, que canta el amor, el vino y la alegría de vivir. Así termina, por ejemplo, una anacreóntica de Esteban Manuel de Villegas (1589-1669):

*Pues, ea, compañeros,
vivamos dulcemente
que todas son señales
de que el verano viene*

*La cantimplora salga,
la cítara se temple,
y beba el que bailare
y baile el que bebiere.*

ANÁFORA.- Repetición de una o varias palabras al comienzo de una serie de oraciones. Se enfatiza así el significado de cada una de esas oraciones: *¿qué trabajo no paga el niño a la madre cuando ella le detiene en el regazo, desnudo, cuando él juega con ella, cuando la hiere [= golpea] con la manecita, cuando la mira con riza, cuando gorjea?* (Fray Luis de León).

ANAGRAMA.- Palabra formada al disponer de un modo distinto las letras de otra palabra. No es infrecuente que los escritores firmen sus obras con un anagrama: *Gabriel Padecopeo* (= Lope de Vega Carpio).

ANFIBOLOGÍA.- Ambigüedad de significado que se produce por una construcción gramatical o por una palabra que pueden significar, a la vez cosas distintas: *He hablado con tu Padre y con tu Hermano y ha dicho que vendrá.* (¿Quién vendrá?).

ANÓNIMO.- Sin nombre. *Obra anónima* es aquella cuyo autor se ignora.

ANTAGONISTA.- Personaje que, en un momento dado, se opone al protagonista.

ANTÍFRASIS.- Expresión que significa lo contrario de lo que dice: *Tu comportamiento ha sido excelente* (= tu comportamiento ha sido muy malo).

ANTITESIS.- Figura que consiste en contraponer dos pensamientos, dos expresiones o dos palabras contrarias: *lloran los justos y gozan los culpables. Ama a quien te aborrece.*

ANTONOMASIA.- Figura que consiste en sustituir un nombre común por uno propio, o un nombre propio por un nombre común: *un Aristarco* es entonces, por antonomasia, un crítico severo; *el Emperador* es, por antonomasia, Carlos V.

APOLOGÍA.- Defensa y elogio de algo o alguien. No es lo mismo que Loa.

APÓLOGO.- Cuento o fábula, con enseñanza moral.

APOSTROFE.- Figura que consiste en invocar con vehemencia a un ser real o imaginario: *¡Oh bosques y espesuras / plantadas por la mano del amado, / oh prado de verduras, / de flores esmaltado, / decid si por vosotros ha pasado!* (San Juan de la Cruz).

APOTEGMA.- Dicho memorable, máxima.

ARCAÍSMO.- Palabra o construcción gramatical que ya no se usa: *maguer* por "aunque".

ARGUMENTO.- 1. Conjunto de hechos y peripecias que se narran en una obra.- 2. Razonamiento.

ARTE MAYOR.- 1. Son versos de arte mayor los que poseen nueve sílabas o más de nueve.-2. *ARTE MAYOR CASTELLANO*. Verso que se usa en la poesía castellana del siglo XV. Posee dos hemistiquios, en cada uno de los cuales hay dos sílabas tónicas separadas por dos átonas. *Al muy prepotente /don Juan el segundo* (Juan de Mena). El número de sílabas puede variar pero suele tener doce.

ARTE MENOR.- Son versos de arte menor los que tienen ocho sílabas o menos.

ARTE POR EL ARTE.- Doctrina formulada por Víctor Hugo y defendida por los parnasianos franceses, según la cual el fin del arte es solo producir efectos estéticos, sin tener en cuenta otras consideraciones morales, sociales, políticas, etc. En cierta medida, los modernistas españoles compartieron esta opinión.

ARTIFICIOSO.- Que es poco natural, poco espontáneo.

ASÍNDETON.- Fenómeno que se produce cuando dos o más términos de una oración, que podían ir unidos mediante conjunción, no la llevan: *el Ebro, el Tajo, el Guadiana, el Duero, son ríos españoles*. Sus efectos son muy variados. Se utiliza mucho para describir movimientos imprecisos: “Vuela como una torpe mariposa moribunda, tozando, en leves golpes, *las paredes, los muebles, la lámpara encendida*” (Camilo J. Cela). Ver *Polisíndeton*.

ASONANTE (Rima).- La que poseen aquellos versos que tienen iguales las vocales, a partir de la última acentuada. Cuando hay diptongos, basta que sea igual la vocal acentuada; así, *veis* rima con *hiel*.

AUTO SACRAMENTAL.- Obra dramática de carácter alegórico, referente a la eucaristía y a las doctrinas fundamentales del catolicismo.

BALADA.- Poema épico-lírico, de naturaleza melancólica, muy frecuente en el Romanticismo-, en que se refieren sucesos legendarios o fantásticos.

BARBARISMO.- Ver *Neologismo*.

BARROCO.- Movimiento cultural desarrollado entre 1580 y 1700, aproximadamente. Se caracteriza, en cuanto a las *ideas*, por un cierto pesimismo y una total desconfianza en los valores humanos: a ello se debe el predominio de las obras literarias con carácter moralizador, ascético, o satírico, en esta época. En la *expresión* el Barroco ofrece mucha complicación, con exceso de elementos ornamentales (*culteranismo*) o sin él (*conceptismo*). Pesimismo y complicación expresiva pueden darse unidos (Quevedo); pero puede haber uno sin la otra (Argensola, *Epístola moral*); o, a la inversa, complicación formal con ideología neutra (Góngora).

BISÍLABO (VERSO).- Verso de dos sílabas.

BLANCOS (VERSOS).- Son los que, sujetándose a las demás leyes rítmicas (acentos, pausas, número de sílabas, etc.) carecen de rima: *Esta corona, adorno de mi frente. / ésta sonante lira y flautas de oro / y máscaras alegres que algún día / me disteis, sacras musas, de mis manos / trémulas recibid, y el canto acabe.* (Leandro F. de Moratín).

BORDÓN.- Ver *Seguidilla*.

BUCÓLICO.- Pastoril; en un poema bucólico el poeta pone sus propios sentimientos en labios de unos pastores.

CABO ROTO (VERSOS DE).- Versos en los que falta la última sílaba. Se trata de un juego poético. La rima se establece entre las sílabas tónicas: *No te mentas en dibu- / ni en saber vidas aje- / que en lo que no va ni vie- / pasar de largo es cordu-* (Cervantes).

CACOFONÍA.- Repetición o encuentro de varios sonidos, con efecto acústico desagradable: *Dales las lilas a las niñas.* Se opone a eufonía.

CALAMBUR.- Fenómeno que se produce cuando las sílabas de una o más palabras agrupadas de otro modo, producen o sugieren un sentido radicalmente diverso: *Oro parece / plata no es (= plata no y plátano).*

CANCIÓN.- Poema lírico, de tema amoroso o religioso, generalmente en heptasílabos y endecasílabos (silvas o liras). En el Romanticismo se escribieron también canciones patrióticas y filosóficas.

CANTAR DE GESTA.- Poema épico medieval que narra hechos notables realizados por un héroe.

CASTICISMO.- Modalidad del lenguaje consistente en usar voces y giros de casta, es decir, de tradición en la lengua, evitando los extranjerismos. Ver *Purismo*.

CATARSIS.- Ver *Tragedia*.

CATÁSTROFE.- Acontecimiento decisivo que desencadena el fin trágico, en el teatro.

CENTÓN.- Escrito, en prosa o verso, compuesto con fragmentos de otros escritos.

CESURA.- Pausa que se introduce en muchos versos de arte mayor, los cuales quedan divididos en dos partes, iguales o no, denominadas *hemistiquios*: *Al*

muy prepotente // Don Juan el segundo (Juan de Mena). *Los suspiros se escapan // de su boca de fresa* (Rubén Darío).

CLÁSICO.-1. Autor u obra de valor intemporal o eterno. Los *clásicos* por excelencia son los grandes maestros de la antigüedad grecolatina; y también los autores cuyo valor se impone universalmente: Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Molière, etc.-2. Escritor del *clasicismo* francés, época que coincide con el reinado de Luis XIV (siglo XVII). En este sentido, clásico (o neoclásico) se opone a romántico.

CLÍMAX.- 1. Punto culminante de una gradación ascendente.-2. Punto culminante de interés en una obra o fragmento.

COMEDIA.- Obra de teatro que desarrolla un argumento de desenlace feliz.

COMPARACIÓN.- Figura que consiste en relacionar dos ideas, dos objetivos, o un objeto y una idea, en virtud de una analogía entre ellos. De ordinario es embellecedora: *Flérída para mi dulce y sabrosa / más que la fruta de cercado ajeno* (Garcilaso de la Vega). Esta operación embellecedora, cuando están visibles los medios gramaticales de la comparación –ejemplo anterior- recibe también el nombre de *imagen*.

CONCEPTISMO.- Tendencia literaria que se desarrolla en España en el siglo XVII. Consiste en el uso –y aun abuso- de conceptos. El concepto consistía en una relación que lamente establecía entre dos objetos. Esta relación podía afectar a las nociones; en tal sentido son conceptos la antítesis, la imagen, la comparación, la metáfora, la alegoría, la alusión perifrástica, etcétera. O podía establecerse mediante el fortuito parecido o igualdad de las palabras, calambures, juegos de palabra, disemia, etc. Los principales escritores conceptistas son Quevedo y Gracián; pero hay muchos indicios de esta tendencia en Cervantes, Góngora, Lope, etc. Véase *Culteranismo*.

CONSONANTE (RIMA).- La que poseen aquellos versos que tienen iguales *todos los sonidos*, a partir de la última vocal acentuada.

COPLA.- Estrofa de cuatro versos de arte menor, frecuentemente octosílabos, de carácter popular, con rima asonante en los pares: *Cuando me pongo a cantar / me salen en vez de coplas, / las lágrimas de los ojos, / los suspiros de la boca* (Manuel Machado). – *COPLA DE ARTE MAYOR*. Consta de ocho versos de arte mayor castellano, que se combinan ABBAACCA: la empleó Juan de Mena en el *Laberinto* (siglo XV).- *COPLAS DE PIE QUEBRADO (O MANRIQUEÑAS)*. Reciben este último nombre por haberlas empleado Jorge Manrique (siglo XV) en la famosa elegía a la muerte de su padre. Constan de seis versos, cuatro octosílabos (primero, segundo, cuarto y quinto) y dos tetrasílabos (tercero y sexto). Riman en consonante primero-cuarto, segundo-quinto y tercero-sexto (abc abc): *¡Qué señor de sus amigos! / ¡Qué señor para criados / y parientes! / ¡Qué*

enemigo de enemigos! / ¡Qué maestro de esforzados / y valientes! (Jorge Manrique).

CUADERNA VÍA.- Estrofa formada por cuatro versos alejandrinos monorrimos, usada por los poetas cultos del mester de clerecía.

CUADRO.-Parte de un acto caracterizado por su discontinuidad temporal o espacial (cambio de decorado), con relación a lo que antecede.

CUARTETA.- Estrofa de cuatro versos consonantes de arte mayor, con la combinación ABBA.

CULTERANISMO.- Tendencia literaria que se desarrolla en el siglo XVII paralelamente al *conceptismo*, cuyo principal representante es Góngora (1561-1627). En realidad, utiliza los mismos recursos que el conceptismo, pero todos sus elementos son brillantes, musicales, desmesuradamente cultos: imágenes complicadas, metáforas difíciles, alusiones perifrásticas que exigen conocimientos mitológicos profundos para su comprensión, etc. Rasgos culteranos que perciben en todos los grandes poetas del siglo XVII. Véase *Conceptismo*.

CULTISMO.- Palabra que ha entrado en el idioma, no como continuadora directa e ininterrumpida de otra palabra latina (así *mesa* < *mensa*). Sino que se ha introducido posteriormente, y sin transformar apenas, por exigencias culturales: *flamígero*, *fructífero*, *benévolo*, *colocar*, etcétera.

DECASÍLABO (VERSO).- Verso de diez sílabas.

DÉCIMA O ESPINELA.- Estrofa de diez octosílabos consonantes que riman ABBAACDDC.

DESENLACE.- Parte final de una composición literaria, especialmente de una obra de teatro. En ella, la acción acaba, bien por el desarrollo normal del problema, bien por un acontecimiento inesperado. Ver *Acto*.

DIDÁCTICA.-Género literario al que pertenecen todas las obra cuya finalidad es una enseñanza.

DIÉRESIS.-Destrucción de un diptongo en un verso, para obtener dos sílabas métricas. La vocal cerrada suele escribirse en tales casos con diéresis: *De/ Tormes*, *cuya voz armoniosa*. (Leandro F. de Moratín).

DILOGÍA.- Palabra que significa dos cosas en un mismo enunciado: [la muerte] *llegue rogada, pues mi bien previene, / hálleme agradecido, no asustado; / mi vida acabe y mi vivir ordene*. (Quevedo). Ordene significa, a la vez, “mande” y “ponga en orden”. Los escritores culteranos y conceptistas hicieron frecuente uso de la dilogía, tanto en sus escritos graves como en los cómicos. Se llama también equívoco.

DISCURSO.- Pieza oratoria, cuya finalidad es persuadir.

DISEMIA.- Dilogía.

DITIRAMBO.-1. Poema lírico en tono entusiasta.-2. Alabanza vehemente.

DODECASÍLABO (VERSO).- Verso de doce sílabas.

DRAMA.- Obra teatral en la que las pasiones de los personajes no son tan violentas ni exasperadas como en la tragedia; su tono no es sublime, intervienen a veces elementos cómicos; y el final suele ser desdichado, con la muerte incluso de alguno de sus personajes.

DRAMÁTICA.-Género literario al que pertenecen las obras literarias representables en un escenario mediante acción y diálogo.

ELEGÍA.-Poema que expresa un sentimiento de dolor ante cualquier circunstancia penosa: la muerte de un ser querido, la tristeza ante unas ruinas, la añoranza del tiempo pasado, etcétera.

ENCABALGAMIENTO.-Desajuste que se produce entre una frase y un verso, de tal modo que aquella tiene que continuarse en el verso siguiente: *Sé que negáis vuestro favor divino / a la cansada senectud, y en vano / fuera implorarle; pero en tanto bellas / ninfas del verde Pindo habitadoras...* (Leandro F. de Moratín). Obliga, de ordinario, a una lectura más rápida, ya que va a buscarse, en el verso siguiente, el sentido que ha quedado incompleto en el anterior.

ENDECASÍLABO (VERSO).- Verso de once sílabas. Los endecasílabos principales son el heroico, con acento en seta sílaba y décima (*las noches manifiestan tus grandezas*); el italiano, con acentos en cuarta, octava y décima (*el reposar de un ataúd en tierra*); el sáfico, con acentos en primera, cuarta, octava y décima: (*dulce vecino de la verde selva*), y el de gaita gallega, con acentos en primera, cuarta, séptima y décima (*fresca* y reciente la música griega). El endecasílabo, de procedencia italiana, fue usado prematuramente por el marqués de Santillana (siglo XV), y aclimatado definitivamente por Garcilaso de la Vega (siglo XVI). Es el verso típico de la poesía culta, frente al octosílabo.

ENDECHA.-1. Romance heptasílabo.-2. Elegía popular en metro corto.

ENEASÍLABO (VERSO).- Verso de nueve sílabas.

ÉNFASIS.-1. Hablamos o escribimos con énfasis cuando ponemos de relieve cualquier elemento, formal o ideológico, de nuestro discurso con el fin de atraer la atención de nuestro interlocutor o lector hacia él.-2. Figura que

consiste en dar a entender más de lo que se dice, o en hacer comprender lo que no se dice: *Motivos tiene para callar*.

ENIGMA.- Descripción metafórica en verso o prosa, ocultando los términos reales hasta el punto de que la descripción se convierte en adivinanza: *En la redonda / encrucijada / seis doncellas / bailan. / Tres de carne / y tres de plata. / Los sueños de ayer las buscan / pro las tiene abrazadas / un Polifemo de oro [=La guitarra]* (Federico García Lorca).

ENSAYO.- Exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, literario, político, religioso, etc., con un carácter general, es decir, sin que el lector necesite conocimientos técnicos especializados para comprenderlo. Muchos artículos de revista y periódicos son ensayos.

ENTREMÉS.- Obra teatral corta que, en el siglo XVII, se representaba en un entreacto de una obra larga.

ÉPICA.- Género literario al que pertenecen todas las obras destinadas por el escritor a narrar sucesos que ocurren fuera de él.

ÉPICO (TEMA).- 1 Todo poema perteneciente al género épico. 2. Con el nombre de poemas épicos se designan, concretamente, diversos poemas escritos con intenciones de glorificación nacional (como la *Eneida* de Virgilio), o de alcance filosófico religioso, como la *Divina comedia*, de Dante.-3. También se denominan así numerosos poemas renacentistas, de tema heroico *Orlando furioso*, de Ariosto; la *Araucana* de Ercilla, etcétera.

EPIFONEMA.- Exclamación con que el escritor comenta lo que acaba de exponer; *Ninguna cosa alborota mas a los vasallos que el robo y soborno de los ministros, por que los irritan con los daños propios, con la envidia a los que se enriquecen y con el odio al Príncipe que no lo remedia...* ¡Oh infeliz el príncipe y el estado que se pierden por que se enriquezcan sus ministros! (Saavedra Fajardo).

EPIGRAMA.- Poema muy breve, gracioso y satírico.

EPÍSTOLA.- Carta en prosa o verso, de finalidad literaria.

EPITAFIO.- Poema breve destinado a servir de descripción funeral, Puede ser serio o satírico.

EPITALAMIO.- Poema en alabanza de unos desposados.

EPOPEYA.- Es el más importante de los subgéneros épicos, Su tema es la narración de hechos sublimes realizados por un pueblo, los cuales constituyen su mayor gloria, en cierto modo, el retrato de su espíritu. Las

epopeyas son pocas; el *Ramayana* en la India, la *Iliada* y la *Odisea* en Grecia, Los *Nibelungos* en Alemania.

EQUIVOCO.- Palabra de doble sentido, dilogía.

ESCENA.- 1. Parte de un acto, en que intervienen los mismos personajes; cuando alguno de estos se ausenta, o entra otro distinto, comienza una nueva escena.- 2. Escenario.

ESPINELA.- Décima.

ESTANCIA O ESTANZA.- Combinación de versos endecasílabos y heptasílabos consonantes (alguno puede quedar libre) que realiza a su gusto el poeta. Fijada tal combinación o estanza, esta debe repetirse a lo largo del poema, a modo de estrofa. (En realidad es una estrofa que inventa el poeta). He aquí una estanza de las que componen la famosa *Égloga* de Pedro de Medina Medinilla (siglo XVII).

*Como fingido Tormes, ¿es buen trato
burlar al peregrino, y al que trata
de hacer su patria tus ajenos valles?
Oh, ya siempre de hoy mas, Tormes ingrato,
indigno de urna de cristal y plata,
digno de arroyo de afrentosas calles,
Ruego a Dios que no halles
agua cuando la quieras,
ni pan en tus riberas,
ni techo vidriado del rocío
te cubra de la nieve ni del frío,
y que nadie te escriba ni te nombre,
y que, turbio y vacío,
encuentres río que te quite el nombre.*

ESTÉTICA.- 1. Ciencia que se ocupa de lo bello.- 2. *EMOCIÓN ESTÉTICA*: Emoción que en nosotros produce lo que es bello.- 3. *JUICIO ESTÉTICO*: Apreciación de una obra solo desde el punto de vista de la belleza.- 4. *INTENCIÓN ESTÉTICA*: Decimos que un autor ha utilizado o combinado determinados elementos con intención estética cuando se ve claramente su propósito de obtener un resultado bello. A veces esa intención perjudica a la obra, si para lograrla se ha caído en ampulosidad, artificiosidad o cualquier vicio semejante.

ESTETICISMO.- Intención estética.

ESTROFA.- Es una combinación de versos que se repite a lo largo del poema. Así, dentro del fragmento siguiente, puede observarse como se repite una misma combinación o estrofa formado por cuatro eneasílabos, con rima consonante primero-tercero y segundo-cuarto; *Ingrata la luz de la tarde, / la lejanía en gris de plomo, / los olivos de azul cobarde, / el campo amarillo de cromo. // Se merienda sobre el camino / entre polvo y humo de churros, / y manchan las heces del vino / las chorreras de los baturros* (Ramón del Valle-Inclán).

EUFONÍA.- Buen sonido, bella sonoridad: un ventalle de cedros aire daba (San Juan de la Cruz). Se opone a cacofonía.

EVOCADOR.- Se dice de la descripción en que el escritor, sin necesidad de acumular detalles, sugiere una perfecta sensación de la realidad.

EXOTISMO.- Carácter de una obra que evoca costumbres y paisajes de países extranjeros, muchas veces alejados en el espacio y en el tiempo. Es un rasgo de Modernismo.

EXTRANJERISMO.- Voz de origen extranjero: *speaker, chauffeur*, etcétera. Ver *Barbarismo y Neologismo*.

FÁBULA.- 1. Subgénero didáctico, consistente en la narración, en prosa o verso, de un pequeño suceso, del cual se extrae una consecuencia moral o *moraleja*. Frecuentemente, los protagonistas de las fábulas son animales.-
2. Argumento o asunto de una obra.

FICCIÓN.- Lo opuesto a la realidad. Personajes o acciones, ambientes de ficción son los inventados.

FIGURA.- Modo de expresión utilizado con intención embellecedora. El adorno puede afectar a las palabras (*figuras de palabras*) o a los pensamientos (*figuras de pensamiento*).

FIGURADO (LENGUAJE).- El que se hace uso de figuras.

FILOLOGÍA.- Ciencia que estudia la lengua, la literatura y todos los fenómenos culturales de un pueblo o grupo de pueblos por medio de textos escritos.

FORMAL.- Relativo a la forma.

GENERO LITERARIO.- Cada uno de los grupos en que podemos clasificar todas las obras literarias, de tal modo que las reunidas en cada grupo posean características comunes. Son géneros literarios la Lírica, la Épica, la Dramática, la Oratoria, la Didáctica, etc. Dentro de cada género, podemos hacer agrupaciones especializadas por algún rasgo peculiar, que

denominamos subgéneros. Así la tragedia, la comedia, el drama, etc., dentro de la dramática.

GLOSA.- Composición poética que comienza con una cancioncilla. Siguen luego tantas estrofas como versos posee la canción inicial y cada una de las estrofas (que constituyen la glosa propiamente dicha) acaba con uno de los versos de dicha canción. Se diferencia del villancico y del zéjel. He aquí un fragmento de una glosa de Don Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575):

<i>Va y viene mi pensamiento como el mar seguro y manso; ¿cuándo tendrá descanso tan continuo movimiento?</i>	<i>que con tan dulce tormento. cargado de pena y gloria, va y viene mi pensamiento. Como el mar muy sosegado se regala con la calma, así se regala el alma</i>
<i>Parte el pensamiento mío cargado de mil dolores, y vuélveme con mayores de la parte do le envío. Aunque desto en la memoria se engendra tanto contento,</i>	<i>..... que no es sujeto a fortuna, como el mar seguro y manso.</i>

GRADACIÓN.- Consiste en exponer una serie de ideas en orden progresivo. Suele ser ascendente (*Súbito, ¿dónde?, un pájaro sin lira, / sin rama, sin atril, canta, delira, / flota en la cima de su fiebre aguda.*) (Gerardo Diego); pero hay gradaciones descendentes.

HEMISTIQUIO.- Ver Cesura.

HEPTASÍLABO (VERSO).- Verso de siete sílabas.

HETEROMÉTRICOS (VERSOS).- Véase *Isométricos*.

HEXASÍLABO (VERSO).- Verso de seis sílabas.

HIMNO.- Composición solemne, en la que el poeta exalta temas grandiosos: Dios, la Patria, un héroe, etcétera.

HIPÉRBATON.- Alteración del orden lógico de las palabras o de las frases.

HIPÉRBOLE.- Figura consistente en emplear una expresión que, tomada a la letra, deforma la verdad por su exageración. Hemos visto como Góngora llamada hiperbólicamente al ojo de Polifemo *émulo casi del sol*.

HUMANISMO.- Conjunto de actividades realizadas por los sabios europeos, durante el Renacimiento, para conocer, reconstruir e imitar en lo posible la cultura de Grecia y Roma.

HUMOR.- Actitud espiritual que consiste en decir con seriedad cosas absurdas o ridículas, con el fin de hacer estas patentes. Difiere de lo cómico en que, de ordinario, lo cómico busca la risa del oyente mediante gestos, chistes, juegos de palabras, etcétera. Para sus diferencias con la ironía, véase esta última palabra.

HYSTERON-PROTERON.- Tipo de hipérbaton que consiste en anticipar lo que lógicamente debería posponerse: *Muramos, y lancémonos en medio del combate*.

IDILIO.- Poema lírico, en verso corto de ordinario, de naturaleza amorosa casi siempre, que evoca escenas de la vida pastoril.

IMAGEN.- Comparación explícita, con fines embellecedores. Se diferencia formalmente de la metáfora en que, en esta, no hay nexos comparativos, y presenta la forma de una identidad. *Dientes como perlas* es una imagen; sus perlas por <<sus dientes>> es una metáfora.

IMPRESIONISMO.- Método literario que consiste en describir un objeto por medio de algunos rasgos especialmente llamativos que se observan en él: *Ya viene - oro y hierro- el cortejo de los paladines*. (Rubén Darío). El cortejo = oro y hierro; se trata de una metáfora impresionista.

INSPIRACIÓN.- Según los antiguos, el escritor recibe de los dioses un soplo, una iluminación que guía su pluma; es la inspiración. A la inspiración se opone el arte, esto es, la reflexión que rechaza la ganga inútil que la inspiración aporta, pues esta, en definitiva, no es sino el conjunto de recuerdos literarios y emociones más o menos vulgares, que asedian al poeta cuando escribe, y de las que tiene mucho que defenderse. Los románticos son víctimas frecuentes de su inspiración. Aquel a quien vulgarmente se llama poeta inspirado suele ser un mal poeta. El verdadero es el que acierta a despojar su inspiración de todo lo trivial, de todo lo vulgar y mostrenco que posee, hasta encontrar un poso de belleza auténtica.

INTELECTUALISMO.- Algunos críticos usan esta palabra en sentido peyorativo para designar el predominio de la razón sobre lo puramente emotivo o sentimental. Es cierto que el intelectualismo produce a veces nefastos resultados; así ocurre con muchos neoclásicos. Pero, otras, es un freno meritisimo que el escritor pone a su inspiración, para que esta no se despeine por causas sentimentales y vulgares. A veces, bajo la poesía intelectual, yace refrenada una poderosa emoción (Leandro F. de Moratín, Jorge Guillén).

INTERROGACIÓN RETÓRICA.- Figura que consiste en presentar una afirmación vehemente en forma de pregunta: *¿No fue Hernán Cortes un gran caudillo?*

INTRIGA.- Argumento de un cuento, una fabula, una novela o una obra dramática. En nuestros días es sinónimo de *argumento complicado*.

IRONÍA.- Figura que consiste en dar por verdadera y seria una afirmación evidentemente falsa; tiene como finalidad reprochar algo a nuestro interlocutor, o hacerle partícipe de nuestra burla o nuestra indignación. A un alumno suspendido: *Seguramente, has estudiado mucho*. Véase *Antífrasis y Humor*.

IRREGULAR (VERIFICACIÓN).- Véase *Verificación*.

ISOMÉTRICOS (VERSOS).- Versos de igual medida. Se opone a *versos heterométricos* (= de distinta medida).

JUEGO DE PALABRAS.- Combinación de dos palabras en un enunciado con intención ordinariamente cómica, irónica o sencillamente ingeniosa. Puede ser una la palabra, usada en sentidos diversos: *escudos* (monedas) pintan *escudos* (títulos nobiliarios) (Góngora). *A este Lopico, lo pico*. Se produce a menudo unido al calambur y a la dilogía.

LEYENDA.- Narración de algún hecho desfigurado por su lejanía histórica y por la imaginación de los que la transmiten. Suele tener carácter popular.

LIBELO.- Escrito difamatorio contra alguna persona.

LIBRES (VERSOS).- Son los que no se sujetan a las leyes métricas normales; su medida y su rima (cuando esta existe) quedan al arbitrio del poeta: *Amigos / dentro de unos días me veré rodeado de chicos, / de chicos torpes y listos, / y dóciles y ariscos, / a muchas leguas de este Santander mío, / en un pueblo antiguo, / tranquilo / y frío* (Gerardo Diego). No confundir con los versos blancos ni con los sueltos.

LIRA.- Estrofa de cinco versos consonantes, tres heptasílabos (primero, tercero y cuarto) y dos endecasílabos (segundo y quinto). Riman a B a b B.

LÍRICA.- Género literario al que pertenecen las obras en que el poeta expresa sus propios sentimientos, su íntima actitud ante las cosas, ante los hombres, ante Dios. A veces el poeta pasa su voz a otra criatura. Así, Lope, en el villancico antes comentado, hace expresar al cantor sus propios sentimientos.

LITERARIO.- Referente a la literatura.- 2. Se toma en sentido favorable para calificar un escrito cuidado y de buen gusto, y también en sentido

desfavorable para indicar que un escrito es poco natural y espontáneo, excesivamente atildado.

LÍTOTES.- Figura consistente en negar lo contrario de lo que se desea afirmar: *en esto no te alabo*.

LOA.- Composición en que se alaban virtudes individuales o colectivas. No implica la defensa, como la apología.

MADRIGAL.- Poema lírico breve, procedente de Italia, introducido en el siglo XVI, que consiste en un cumplido religioso que se dirige a una dama. Es justamente famoso este de Gutierre de Cetina (1520-1554): *Ojos claros, serenos, / si de un dulce mirar sois alabados / más bellos parecéis a aquel que os miráis, miráis airados? / Si cuanto más piadosos, / más bellos parecéis a aquel que os mira / no me miréis con ira, / porque no parezcáis menos hermosos. / ¡A tormentosos rabiosos! / Ojos claros, serenos, / ya que así me miráis, miradme al menos*.

MANIERISMO.- Estilo lleno de *maneras*, de modos de expresión afectados y poco naturales. El culteranismo es un manierismo.

MÁXIMA.- 1. Adagio .- 2. Pensamiento adoptado como regla de conducta.

MELODRAMA.- A partir del siglo XVIII, drama popular con temas patéticos, acción complicada, efectismos, caracteres sin matices (buenos y malos), intenciones morales, con el triunfo de la virtud. Su diálogo es a veces pomposo y declamatorio; otras, trivial.

METÁFORA.- Tropo mediante el que se identifican dos objetos distintos. Su fórmula más sencilla es A es B: *sus dientes son perlas*; y la más complicada, o metáfora pura, B en lugar de A: *sus perlas* (en lugar de *sus dientes*), B es el término metafórico (*perlas*) y A el metaforizado (*dientes*). Véase Imagen.

METONIMIA.- Tropo que responde a la fórmula *pars pro parte* una parte en lugar de otra parte; consiste en designar una cosa con el nombre de otra, que está con ella en una de las siguientes relaciones: causa a efecto: *vive de su trabajo*; continente a contenido: *tomaron unas copas*; lugar de procedencia a cosa que de ahí procede: *el Jerez*; signo a cosa significada: *traicionó su bandera*, etc.

MÉTRICA.- Conjunto de reglas relativas al metro de los versos a las estrofas.

METRO.-Medida de un verso, Cuando decimos que dos versos poseen distinto metro, indicar que tienen distinta medida.

MODERNISMO.- Escuela literaria española de fines del siglo AI y principios del XX, con temática exótica, exquisito cuidado de la forma en busca de bellos efectos musicales, refinamiento de las sensaciones, esteticismo, afectación y voluptuosidad. Véase Parnasianismo y Simbolismo.

MONORRIMOS.- (VERSOS) Versos seguidos, con una sola rima.

NATURALISMO.- Actitud literaria consistente en que el escritor copia finalmente la naturaleza. En este sentido, Naturalismo es lo mismo que el realismo. Pero ambas palabras han especificado desde hace casi un siglo, su significación. Mientras el escritor realista pretende demostrar con ellos alguna ley o condición social, histórica, biológica, etc. Su método de trabajo es, pues, bien distinto del de los realistas; estos van del hecho a la obra literaria; por el contrario, el naturalista parte de lo que quiere demostrar; inventa después unos acontecimientos y personajes que ejemplifiquen bien su propósito; y, por fin, escribe el naturalismo, cuyo teórico fue Emilio Zola (1840-1892) trata con frecuencia temas abyectos y groseros; su realidad es tosca y exagerada, pero no pocas veces de fuerte valor testimonial.

NEOCLASICISMO.- Movimiento literario que se produce en España en el siglo XVIII por su imitación del clasicismo francés Acepta que el arte está sometido a reglas; y predominan en él la razón y el buen gusto frente al sentimiento, En la lírica se caracteriza por la superficialidad, por la corrección formal- con rigor métrico- y por el empleo de figuras muy tímidas y simples. La emoción es siempre contenida y dominada por la razón. Se prefieren los temas pastorales o filosóficos, La tragedia suele inspirarse en la historia antigua, y la comedia trata de ser moderada y moralizada con personajes de la clase media o superior.

NEOLOGISMO.- Palabra o expresión recientemente introducida en la lengua. Los neologismos pueden dividirse en necesarios y superfluos. Son necesarios los que designan cosas nuevas, como penicilina, y superfluos aquellos que poseen perfecta correspondencia en nuestro idioma: *speaker* por "locutor". Los superfluos son los barbarismos propiamente dichos (*bárbaro* significa "extranjero").

NOVELA.- Obra literaria, en prosa, de cierta extensión, que describe sucesos humanos, inspirados más o menos en la realidad, pero inventados. A veces, esos sucesos son fundamentalmente acciones, peripecias (novela policíaca, de aventuras, etc.); otras, comportamientos y problemas interiores (novela psicológica); en ocasiones, acontecimientos con personajes históricos o pseudohistóricos (novela histórica); modernamente, se cultiva un tipo de novela muy vasta, con multitud de personajes cuyas acciones se entrecruzan y ofrecen un amplio panorama de la sociedad de una época (novela -río), etcétera.

NUDO.- Véase Acto.

OCTAVA.- Estrofa de ocho versos de arte mayor. En la octava real, son endecasílabos consonantes que riman ABABABCC. En la octava italiana, los versos 4° y 8° tienen rima aguda consonante o asonante; y los restantes versos admiten diversas combinaciones. Frecuentemente, quedan sueltos 1° y 5° y riman en consonante 2°-3° y 6°-7°.

OCTAVILLA.- Octava italiana de arte menor.

OCTONARIO (VERSO).- Verso de dieciséis sílabas.

OCTOSÍLABO (VERSO).- Verso de ocho sílabas. Es el más empleado en la poesía española de tipo tradicional y popular, frente al endecasílabo.

ODA.- Poema lírico de tono elevado y variedad de metros.

ONOMATOPEYA.- Imitación, mediante el lenguaje, de sonidos reales. Así sugirió San Juan de la Cruz el silbido del viento, en este verso onomatopéyico: *el silbo de los aires amorosos*. Son palabras onomatopéyicas: *borbotón, rasgar, crujir, bombardear, trallazo*. Véase Aliteración.

PALINODIA.- Retracción que un escritor hace de sus opiniones o sentimientos expresados por él en otra ocasión.

PANEGÍRICO.- Discurso en elogio de algo o de alguien.

PANFLETO.- Escrito en que se satiriza o censura con violencia a alguna persona o acontecimiento.

PARADOJA.- Opinión, verdadera o no, contraria a la opinión que parece verdadera.

PAREADO.- Estrofa de dos versos, de arte mayor o menor, con rima consonante o asonante.

PARNASIANISMO.- Escuela de poetas franceses (1866-1890) que practicaban el arte por el arte y construían sus poemas con gran rigor formal. Influyeron sobre nuestros modernistas.

PARODIA.- Imitación burlesca de una obra seria.

PARONOMASIA.- Figura que consiste en colocar próximos en la frase dos vocablos de forma parecidos: *Compañía de dos, compañía de Dios*.

PENTADECASÍLABO (VERSO).- Verso de quince sílabas.

PENTASÍLABO (VERSO).- Verso de cinco sílabas.

PERÍFRASIS.- Figura que consiste en expresar con varias palabras lo que podría expresarse con una sola: *Llegamos por fin a la capital de España*. (Madrid). Véase Alusión perifrástica.

PETRARQUISMO.- Modalidad que aporta a la lírica el poeta italiano Petrarca (siglo XIV), y que se impone en España a partir del XVI. Consiste: a) En los temas: pasión amorosa desgraciada; violencia de dicha pasión, de la que no puede liberarse el poeta; b) En la forma: dulzura y musicalidad del verso endecasílabo, empleo del soneto, el terceto y la canción.

PICARESCA (NOVELA).- Novela que inicia en España el Lazarillo de Tormes (1554); en ella, un pícaro narra su propia biografía en primera persona. El pícaro es un muchacho, de origen familiar oscuro, sin escrúpulos morales, que frecuentemente resulta víctima de la sociedad a cuya costa pretende vivir. Tiene carácter realista.

PLAGIO.- Copia o imitación de una obra, hecha por un escritor con la intención de hacerla pasar por propia. No hay plagio cuando el autor confiesa haberse inspirado en una obra ajena.

PLANTEAMIENTO.- Véase Acto.

PLÁSTICO.- Se dice de la descripción que consigue presentar con rasgos típicos y casi tangibles el objeto (o persona) descritos.

PLEONASMO.- Repetición de una palabra o de una idea, bien por torpeza (enterrar en tierra), bien para dar mayor fuerza a la expresión: *lo vi con mis propios ojos*.

POEMA.- Obra literaria escrita en verso.

PRECIOSISMO.- Refinamiento en el lenguaje literario. Los escritores culteranos son preciosistas.

PRINCEPS O PRÍNCIPE (EDICIÓN).- Primera edición de una obra.

PROPIO (SENTIDO).- El sentido primitivo de una palabra, frente a sus sentido figurado, cuando es empleada como tropo.

PROSOPOPEYA.- figura que consiste en atribuir a los seres no racionales (animados o inanimados) cualidades humanas: *Estrellas hay que saben mi cuidado / y que se han regalado con mi pena; / que entre tanta beldad, la más ajena / de amor, tiene su pecho enamorado. / Ellas saben amar, y saben ellas / que he cantado su mal llorando el mío*. (Francisco de la Torre).

PROTAGONISTA.-1. Personaje principal de una obra dramática.- 2. Actor que interpreta dicho personaje.

PROVERBIO.- Refrán.

PURISMO.- Actitud de los que rechazan a ultranza las voces y giros de origen extranjero. La solución que dan a sus escritos es el casticismo.

QUINTETO.- Estrofa de arte mayor, con rima consonante, en la cual se observan las siguientes condiciones: a) que no rimen tres versos seguidos; b) que los dos últimos no formen pareado; c) que no quede ninguno libre.

QUINTILLA.- Se diferencia del quinteto sólo en que sus versos son de arte menor.

REALISMO.-1. Actitud literaria que consiste en ajustarse fielmente a la realidad, sin someter esta a ningún retoque embellecedor. En este sentido se habla, por ejemplo, del realismo de la novela picaresca.- 2. Más concretamente, tendencia literaria difundida por Europa en el siglo XIX, patente sobre todo en la novela, que pretende describir situaciones y personajes, con una objetividad absoluta y casi impersonal por parte del escritor. Véase Naturalismo.

REDONDILLA.- Estrofa de cuatro versos consonantes de arte menor, con la combinación a b b a.

REDUNDANCIA.- Ejemplo de palabras inútiles para expresar una idea, porque ya se emplearon otras semejantes y más útiles. Véase Tautología.

REFRÁN.- Frase sentenciosa que expresa una experiencia de validez general:
Dime con quién andas y te diré quién eres.

RENACIMIENTO.- Periodo histórico que sucede a la Edad Media y precede al Barroco. En España tiene lugar durante el siglo XVI. Se produjo por la imitación de los escritores de la antigüedad y de los grandes autores italianos del siglo XIV. (Dante, Petrarca y Boccaccio.) Contribuyó a él el Humanismo. Su ideología es, en gran parte, contraria a la medieval. Durante la Edad Media, la preocupación sobrenatural se mezcla con la natural; en el Renacimiento se deslindan ambas, y ha escritores que no rozan siquiera el tema religioso (Garcilaso), y otros que sólo escriben sobre dicho tema (San Juan de la Cruz). El mundo que antes era un valle de lágrimas, un camino que conduce a la única vida verdadera, la eterna, es en el siglo XVI algo amable. Piensan los renacentistas que Dios lo da al hombre como medio de que gane el cielo, y también par que dignifique en él su vida, mediante la fama. Los poetas cantan, de un lado, clamor divino (místicos) y, de otro, el amor humano, la naturaleza (el paisaje) y los hechos guerreros.

RETÓRICO.-1. Se dice de todo escrito en que lo convencional, lo no sentido auténticamente y la palabrería prevalecen sobre la sinceridad y la emoción auténticas.-2. Ampuloso, grandilocuente.

RIMA.- Igualdad o semejanza de los sonidos en que acaban dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Puede ser consonante y asonante. Algunos escritores han utilizado la *rima al mezzo* ("rima en el medio"), que consiste en hacer rimar un verso con el primer hemistiquio del siguiente. Nuestro ganado pace, el viento espira, / Filomena suspira en dulce encanto / y en amoroso llanto se amancilla, / gime la tortolilla sobre el olmo... (Garcilaso).

RITMO.-1. Repetición de un fenómeno a intervalos iguales o proporcionales. En la poesía, el ritmo se produce por la repetición de versos de igual metro, por las pausas a final de cada verso, a veces por cesuras, por la repetición del acento en la penúltima sílaba y por la rima.-2. Menos técnicamente, se llama ritmo al movimiento interior, a la impresión de equilibrio, de ponderación o de velocidad, que una obra o un fragmento produce en el lector.

ROMANCE.- Serie indefinida de octosílabos; son asonantes los pares, y sueltos, los impares. En el romance endecha los versos son heptasílabos; en el romancillo, hexasílabos o más cortos; en el romance heroico, endecasílabos.

ROMANTICISMO.- Movimiento literario que se produce en Europa y América durante el siglo XIX. Sus ideales son libertad y nacionalismo. Los románticos rompen el freno que el Neoclasicismo imponía a los sentimientos, y crean una literatura rebosante de pasiones exaltadas. La naturaleza participa en los sentimientos de los poetas y, como ellos, se muestra en sus obras turbulenta y alborotada. La mitología clásica es abandonada; se impone, en cambio, la inspiración bíblica y cristiana. Prefieren los temas de la historia medieval y moderna a los de historia antigua, gratos a los neoclásicos. Adoptan en la poesía variedad de metros, en busca de defectos musicales. Se sienten atraídos por lo infinito y lo misterioso. Los sentimientos de los románticos son desmesurados; en ocasiones, su ansia de infinitud choca con su finitud de hombres, y esto les conduce al desaliento, a la sensación de fracaso. Esto promovió el suicidio de muchos románticos.

SAINETE.- Obra teatral que refleja costumbres populares; suele tener carácter cómico, aunque no faltan los sainetes de fondo dramático.

SÁTIRA.- Obra que ataca los defectos de alguien o de algo.

SEGUIDILLA.- Estrofa de cuatro versos, que aparece en el siglo XV. Primitivamente era irregular; la única condición que los versos habían de

cumplir era que los impares, sueltos, fueran más largo que los pares, asonantes; después se fijó el esquema actual: dos heptasílabos sueltos (1° y 3°) y dos pentasílabos consonantes o asonantes (2° y 4°): Pues andáis en las palmas, / ángeles santos, / que se duerme mi niño / ¡tened los ramos! (Lope de Vega). Muchas veces la segundilla termina en un bordón, conjunto de tres versos: 1° y 3° pentasílabos asonantes, y 2° heptasílabo suelto. Una fiesta se hace / con tres personas: / uno baila, otro canta, / y el otro toca. / Ya me olvidaba / de los que dicen “¡olé!”, / y tocan palmas. (Manuel Machado).

SERRANILLA.- Poema en el que se describe el encuentro y el diálogo, generalmente amoroso, entre un caballero y una serrana (mujer de la sierra).

SERVENTESIO.- Estrofa de cuatro versos consonantes de arte mayor con la combinación ABAB.

SEXTA RIMA.- Estrofa de seis versos consonantes de arte mayor, que riman ABABCC.

SEXTINA.- Estrofa de seis versos consonantes de arte mayor. Obedece a las mismas reglas del quinteto.

SILVA.- Serie indeterminada de heptasílabos y endecasílabos, mezclados al arbitrio del poeta, que distribuye las rimas consonantes según su deseo. Pueden quedar versos sueltos. Se diferencia de la estancia.

SIMBOLISMO.- Escuela poética francesa del siglo XIX, con claros influjos en nuestro modernismo. Los simbolistas reaccionan contra los parnasianos y románticos, y tratan de crear una poesía que sugiera la vida íntima del poeta mediante correspondencias entre ella y el mundo de los objetos. De este modo, buscan también sonoridades y ritmos que sugieran un estado espiritual semejante al suyo. De ahí su preferencia por el verso libre.

SINALEFA.- Fenómeno que consiste en la unión en una sola sílaba métrica de la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente: *Está un marinero pensando en las playas*. (Rubén Darío).

SINÉCDOQUE.- Tropo que responde a la fórmula lógica *pars pro toto* (“la parte por el todo”) o *totum pro parte* (“el todo por la parte”). Así, hay sinécdoque cuando se emplea una palabra que designa el género para significar la especie, o viceversa; *los mortales* = “los hombres”; cuando la palabra que alude al todo pasa a designar la parte, o viceversa; *diez cabezas* = “diez reses”; *la ciudad se ha amotinado* = “los habitantes de la ciudad se han amotinado”; *el español es sobrio* = “los españoles son sobrios”.

SINÉRESIS.- Unión forzada en una sílaba métrica, de dos vocales que no forman diptongo. / O en el lazo fatal *cae* de la muerte. (Meléndez).

SINÓNIMOS.- Palabras o expresiones que significan lo mismo.

SOLEÁ.- La canción de la soledad o soleá es una estrofa popular andaluza, compuesta de tres octosílabos; riman asonantes 1.º y 3.º, y queda suelto el 2.º: *Muerto se quedó en la calle / con un puñal en el pecho. / No le conocía nadie.* (Federico García Lorca)

SONETO.- Poema de catorce versos, compuesta por dos cuartetos y dos tercetos (ABBA, ABBA, CDC, DCD). En los tercetos finales se hallan a veces otras combinaciones, con tres rimas incluso. Se han compuesto sonetos con *estrambote*. Este es un añadido final de varios versos. Desde fines del siglo XIX se componen también sonetos con alejandrinos o versos de arte menor, y con serventesios y cuartetos en lugar de cuartetos.

SUBGÉNERO.- Véase Género literario.

SUELTOS (VERSOS).- Son los que, yendo en una composición en la que la mayoría de los versos riman, carecen de rima.

TAUTOLOGÍA.- Repetición viciosa de una misma idea en términos diferentes; pretende explicar la idea, pero no hace sino exponerla de nuevo sin añadir nada que la aclare. Se diferencia de la redundancia.

TERCETOS.- Estrofa formada por versos endecasílabos, con rima consonante, que se agrupan así: A B A, B C B, C D C... X Y X, Y Z Y Z.

TETRASÍLABO (VERSO).- Verso de cuatro sílabas.

TÓPICO.- Lugar común, idea o forma lingüística repetida corrientemente. Son tópicos, por ejemplo, estas expresiones: *valiente como un león, ojos de azabache, labios de corea, reciedumbre castellana*, etcétera.

TRAGEDIA.- Obra dramática con grandes pasiones y final catastrófico, que provoca en el espectador horror y piedad para aquellos personajes incapaces de alterar su propio destino. Este horror libera al espectador de sus propias pasiones, y se produce la *catarsis* o purificación.

TRAGICOMEDIA.- Drama.

TREDECASÍLABO (VERSO).- Verso de trece sílabas.

TRISÍLABO (VERSO).- Verso de tres sílabas.

TROPO.- Palabra que, en un contexto determinado, cambia de significación. Los tropos principales son la metáfora, la metonimia y la sinécdoque.

VEROSIMILITUD.- Carácter de lo que es verosímil, esto es, de lo que parece verdadero y creíble.

VERSÍCULO.- Forma de verso adoptada por muchos poetas contemporáneos. Con él suprimen todo elemento rítmico externo: metro (varía mucho el número de sílabas de versículo a versículo), rima, acentos fijos y pausas. El versículo obedece a un ritmo interior que el poeta le va imponiendo según lo exige el curso de sus sentimientos.

VERSIFICACIÓN.-1. Arte de hacer versos.-2. *VERSIFICACIÓN REGULAR*. Versificación que utiliza versos de la misma medida.-3. *VERSIFICACIÓN IRREGULAR O AMÉTRICA*. Versificación caracterizada por el empleo de versos de desigual medida, con deliberado descuido del poeta. Es la forma típica de los cantares de gesta y de los poemas juglarescos. La irregularidad se desechó a partir del siglo XVI por los poetas cultos, pero la emplearon hasta el XVII en la lírica de inspiración popular. Esto no quiere decir que toda la poesía popular sea de versificación irregular.

VERSO.- Cada una de las líneas que coronen un poema.

VILLANCICO.- Composición poética de arte menor, formada por una cancioncilla inicial –el *villancico* propiamente dicho- seguida de una estrofa o varias estrofas más largas, llamadas *mudanzas*, seguidas a su vez de un verso de *enlace* y de otro verso de *vuelta* que rima con el villancico inicial, anunciando la repetición parcial o total de éste. La parte del villancico que se repite se llama *estribillo*. Frecuentemente, el tema es navideño. Procede del zéjel.

ZÉJEL.- Estrofa inventada por el moro Mucáddam de Cabra, en el siglo X. Se difundió por Castilla, donde recibió el nombre de *villancico*, y conservó en lo sustancial la estructura, pero sin guardar la rima única de las mudanzas, y ampliando sus dimensiones. El zéjel consta de un estribillo sin estructura fija que cantaba el coro, y de cuatro versos, que cantaba el solista. De estos cuatro versos, los tres primeros constituyen la *mudanza* y son asonantes y monorrimos; el cuarto, llamado de *vuelta*, rima con el estribillo. Servía de señal para el coro, que repetía a continuación el estribillo.

