

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN

DISEÑO DE CARTELES PARA UNA MUESTRA LITERARIA

MEMORIA PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN DISEÑO GRÁFICO

PRESENTA

ROCÍO MORENO ALCÁNTARA

Asesor: PROFESOR ALBINO MANUEL RAMÍREZ MÉNDEZ

FEBRERO 2006

0352787

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.

Gracias a Dios, por permitirme entrar en la vida de Pepe y Beatriz, mis padres, a quienes debo todo lo que soy y les dedico esta memoria profesional con todo mi cariño y mi respeto por ser los mejores padres del mundo.

Azucena, mil gracias.

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México (FES ACATLÁN) por darme la lección más importante de mi vida y permitirme ser parte de ella.

Gracias a mi asesor Albino Ramírez Méndez, por el apoyo brindado en el desarrollo de esta memoria y por regalarme mucho de su tan valioso tiempo.

Gracias a mis sinodales, por brindarme el tiempo para la conclusión de este proyecto.

Gracias a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el apoyo incondicional para la realización de mis sueños, muchas gracias.

Le agradezco infinitamente a mi familia, Ara, Claudia, Dennise, abuelita Chuy y abuelito Antonio por estar conmigo en este momento y por formar parte de mi vida. A toda mi familia, gracias.

Dennise, todos los sueños se pude realizar, no importa de que tamaño sean, sigue adelante siempre... siempre.

Gracias al 51 por tantos momentos, Cynthia, Nora, Manuel, Fab Mayon, Mayra, Jaime, Polo, Karina, Hozkar, Hugo, Chucho, Fabiola, Octavio, Sandy, Alma... ¡todo valló la pena...!, 4 años de mi vida que repetiría sin dudarle, gracias por todo.

Cecilia, todos los momentos han sido únicos, te quiero mucho; Eduardo, gracias por todo este tiempo; Ahuic, me fascina que seas mi amiga.

Le agradezco a la vida por dejarme llegar a este momento, gracias por darme la oportunidad de escribir estas líneas y dar fin a esta etapa que ha sido lo mejor que me ha podido suceder.

Gracias, UNAM, papás, familia, amigos, a todos.....

¡Muchas Gracias!

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: ROBERTO ALCÁNTARA
RODRIGUEZ
 FECHA: 27/02/06
 FIRMA: [Firma]

Introducción		5
1. Metodología		13
1.1 Razones de la elección		15
1.2. Etapas de la metodología y su adaptación al proyecto		16
1.2.1 Problema		16
1.2.2 Definición del problema		17
1.2.3 Definición y reconocimiento de subproblemas		17
1.2.4 Recopilación de datos		19
1.2.5 Bocetaje		20
1.2.6 Materiales y tecnología		21
1.2.7 Experimentación		22
1.2.8 Maqueta o dummy		23
1.2.9 Verificación de datos y dummies		24
1.2.10 Archivos digitales y prerensa		25
1.2.10.1 Color		26
1.2.10.2 Selección de color		27
1.2.10.3 Colores directos		27
1.2.10.4 Resolución y lineaje		27
1.2.11 Solución		28
2 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec		29
3 Poesía		35
3.1 Reseña histórica		37
3.1.1 Los griegos		37
3.1.2 Edad Media		40
3.1.3 Renacimiento		46
3.1.4 Siglo de Oro		48
3.1.5 La poesía en el siglo XVIII		52
3.1.6 La poesía en el siglo XIX		54
3.1.7 El romanticismo en el siglo XIX		56
3.1.8 Época moderna		58
3.2 ¿Qué es la poesía?		63
3.3 Elementos de la poesía		63
3.3.1 La versificación		63
3.3.2 Medición del verso		64
3.3.3 Acentuación		65
3.3.4 Censura		66
3.4 Géneros		67
3.5 Composiciones de géneros		70
3.6 Composiciones líricas		70
3.6.1 Oda		70
3.6.2 Elegía		72
3.6.3 Canción		72
3.6.4 Cantata		73
3.6.5 Soneto		75
3.6.6 Balada		75
3.6.7 Madrigal		76
3.6.8 Epigrama		77

	3.6.9	Letrilla	77
3.7		Composiciones épicas	79
	3.7.1	Epopeya	79
	3.7.2	Canto épico	80
	3.7.3	Poema histórico	80
	3.7.4	Poema burlesco	81
	3.7.5	Poema descriptivo	82
	3.7.6	Leyenda	82
	3.7.7	Cuento	83
	3.7.8	Novela	84
3.8		Composiciones dramáticas	85
	3.8.1	Tragedia	85
	3.8.2	Comedia	87
	3.8.3	Drama	89
	3.8.4	Opera o melodrama	91
	3.8.5	Zarzuela	93
	3.8.6	Salnete	94
	3.8.7	Entremés	96
	3.8.8	Pasillo	98
	3.8.9	Loa	99
	3.8.10	Auto	100
	3.8.11	Farsa	100
	3.8.12	Egloga	103
	3.8.13	Folia	104
3.9		Composiciones de género mixto	106
	3.9.1	Sátira	106
	3.9.2	Epístola	107
	3.9.3	Fábula	107
	3.9.4	Poemas didácticos	108
	3.9.5	Poemas bucólicos o pastoriles	108
3.10		Autores representativos	110
	3.10.1	Gustavo Adolfo Bécquer	111
	3.10.2	Rubén Darío	114
	3.10.3	Pablo Neruda	117
	3.10.4	Mario Benedetti	120
	3.10.5	Jaime Sabines	125
4		El Autor	129
	4.1	Comienzos	131
	4.2	¿Por qué escribir?	131
	4.3	Publicaciones	132

5 Cartel	139
5.1 Historia	141
5.2 Cartel ¿qué es?	145
5.2.1 Características	146
5.2.2 Imagen	146
5.2.3 Texto	148
5.2.4 Color	148
5.2.5 Tamaño	149
5.2.6 Composición	149
5.2.7 Formato	150
5.3 Clases de carteles	151
5.3.1 Carteles educativos	151
5.3.2 Carteles culturales	151
5.3.3 Carteles Informativos	151
5.3.4 Carteles comerciales	151
5.3.5 Carteles políticos	151
5.4 Cartelistas importantes	152
6 Proceso de diseño	155
6.1 Bocetaje	157
6.2 Elaboración de diseño real	161
6.3 Imágenes	165
6.3.1 Finalidad de las imágenes	166
6.3.2 La composición	166
6.4 Materiales	171
6.5 Formación de archivos	173
6.6 Impresión de dummy	174
6.7 Trabajo final	174
7 Conclusión	181
8 Bibliografía	185

Introducción

Introducción

En la actualidad, mucho de lo que hacemos tiene que ver con actividades relacionadas con la televisión, Internet, etc. Hoy en día la tecnología juega un papel esencial en la mayoría de las actividades cotidianas; somos parte de un capítulo de la historia en el cual hemos dejado de lado la importancia que tiene el conservar lo que en un principio llevó a la realización de todo lo que conocemos ahora.

La poesía es, una de esas tantas cosas que no ha perdido su valor; sin embargo, la apreciación de la misma se ha visto olvidada por tantos avances existentes hasta el día de hoy, por esta razón debemos reconocer que aun mueve en gran medida las fibras de la existencia del ser humano, ayuda a apreciar diferentes perspectivas de lo que nos rodea.

Así como la poesía tiene bien merecido su lugar dentro de las artes existentes en el mundo, es necesario poner en práctica nuevas formas de apreciación de la misma. Este trabajo, como tal, ofrece como alternativa encontrar un sentido estético diferente de una combinación especial de imagen y texto.

La poesía siempre se ha caracterizado por la capacidad que tiene para sacudir emociones; sin embargo, el aspecto visual enriquece las palabras de forma tal que el panorama expuesto se vuelve inagotable.

El diseño gráfico juega un papel esencial en toda esta mezcla infinita de posibilidades de apreciación de la poesía; de manera particular, el diseño de cartel es lo que nos llevará a lograr esa conjunción de sentimientos, de encontrar un cambio. Lo cual lograremos en la medida que avance este recorrido por rescatar la esencia casi perdida de una forma de expresión exquisita.

En la elaboración de este trabajo es necesario realizar un análisis bien definido de los temas que se abordarán, empezando por una

metodología de diseño que precisa la aplicación de pasos a seguir para su mejor entendimiento. También es necesario retomar un poco de historia de la poesía así como del cartel, temas fundamentales para la realización del mismo, de igual manera es de gran importancia hablar del autor de los poemas que a continuación se muestran y no podría faltar el proceso de diseño de las propuestas en las que se materializa lo que supone ser un trabajo de lo más enriquecedor.

De esta forma podemos adentrarnos de manera concreta en la revaloración de todo aquello que forma parte del alma, de ese sin fin de maneras de expresar sentimientos; somos seres sensibles por naturaleza, dejemos que esta lluvia de ideas nos invada de conocimiento.

Diseño de carteles para una muestra literaria

Objetivos

La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje y aportar elementos educativos de actualidad. Una de sus prioridades es apoyar a los alumnos que manifiesten interés por participar en actividades culturales.

La Dirección de Promoción Educativa y Vinculación es la encargada de fomentar la cultura en el alumnado llevando a cabo eventos de distinta índole, ya sea culturales, deportivos o visitas de personas especializadas en temas relacionados con las carreras impartidas por esta institución. Así mismo, una de las más grandes preocupaciones de esta Dirección es que los alumnos despierten sus inquietudes artísticas, por lo que se les ha invitado a utilizar los espacios de la Universidad para expresarse.

Para la Universidad son importantes todas las formas de expresión del arte y una de las más bellas es la poesía, tema con el que se llevó a cabo una muestra literaria.

Esta exposición surgió de la inquietud mostrada por un alumno de la Licenciatura en Quiropráctica de dar a conocer sus poemas a toda la comunidad; es por ello que así como lo dice el lema de la Universidad: *Non Nova, Sed Secus Nova* (no cosas nuevas, sino de una manera diferente), se quiso proponer una forma diferente de acercamiento a la poesía con la elaboración de carteles que expresaran algo más que el poema en sí; no sólo basta con que un alumno sepa leer y escribir poesía, sino también que sea capaz de apreciar que una imagen puede ser un complemento importante para esta forma de expresión; es por ello que al conjuntar poesía e imagen se llegó a lo que fue esta muestra icónico-literaria.

Cabe señalar que el área de diseño jugó un papel muy importante en esta actividad, donde era necesario despertar el interés del alumnado de forma visual, sin restar calidad a lo escrito; lo importante era que ambas cosas fueran de la mano.

Es importante dar a conocer que los alumnos no nada más se dedican a estudiar para convertirse en profesionales; el enriquecimiento que genera el arte y la cultura es básico para su formación; el no tener esa parte de la educación tan elemental para el crecimiento intelectual deja sin armas al desarrollo de la creatividad.

La cultura es una parte fundamental en la mayoría de las instituciones de educación; es por ello que la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, conciente de la problemática que se genera a partir de la necesidad de los alumnos por encontrar espacios para expresarse libremente y mantener una comunicación abierta, realiza eventos de esta índole para la comunidad estudiantil.

Esta Universidad tiene como característica primordial Innovar, por lo cual es necesario enriquecer la cultura día con día, reconocer que no sólo estamos rodeados de futuros profesionistas, sino que a la vez tienen intención y disposición para expresarse a través del arte. Así, con base en lo anteriormente planteado, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se deben considerar para el diseño de carteles y qué puntos se deben tomar en cuenta para que su elaboración sea de carácter novedoso y en gran medida creativo?

El diseño de carteles para una muestra literaria debe reunir ciertas características que lo hagan diferente y único de acuerdo con el tema que se trate, en este caso de poesía. Algunos puntos importantes que se deben considerar son:

- ✓ Análisis de cartel.
- ✓ Tipo de cartel a realizar.
- ✓ Análisis a cerca del autor y el trabajo que realiza.
- ✓ Conceptos y características importantes de la poesía.

Para el desarrollo de este trabajo es necesario abordar los siguientes temas:

- ✓ Metodología.
- ✓ Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
- ✓ Poesía (generalidades).
- ✓ El Autor.
- ✓ Cartel.
- ✓ Proceso de diseño.

Como se mencionó anteriormente, estos temas se van a organizar en seis capítulos mismos que se abordarán a continuación.

Metodología

1 Metodología

1.1 Razones de la elección

Un diseñador gráfico tiene como función comunicar algún mensaje de forma visual; partiendo de esto, trata de desarrollar su creatividad de manera que encuentre un orden lógico en lo que está diseñando.

Todo esto se convierte en un problema de diseño, el objetivo principal es encontrar un método que ayude a resolverlo de manera eficaz.

La elección de una metodología se considera necesaria en la realización de un proyecto, el cual está constituido por elementos que concebimos de manera objetiva; es por esto que un diseño bien realizado resulta de la estructura de varios de sus componentes y en consecuencia, del modelo metodológico elegido por el diseñador, el cual debe contar con la materia adecuada y las técnicas precisas.

Bruno Munari propone un esquema donde reitera la prioridad de la proyectación del diseño; define el método proyectual.

"Una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con un mínimo esfuerzo"¹.

"En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de forma artística buscando en seguida una idea rápida, sin hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin saber con qué materiales construir la cosa sin precisar bien su función exacta"².

El método es un instrumento que no debe considerarse absoluto y definitivo; se puede modificar de acuerdo al desarrollo de la práctica y, con base en la aplicación, se pueden encontrar valores que mejoren el proceso de diseño.

1 Munari, Bruno. *Cómo nacen los objetos*. Ed. G.G., Barcelona, 1981 p. 18.

2 Ibid.

Munari parte del problema, ya que considera contiene todos los elementos para su solución; por esta razón se debe definir el problema y definir el tipo de solución que se busca. El problema puede ser desglosado en pequeños problemas, de manera que puedan solucionarse parcialmente analizando estrategias de otros investigadores.

1.2 Etapas de la metodología y su adaptación al proyecto

1.2.1 Problema

Una característica primordial del ser humano es su capacidad de resolver problemas y la manera de plantearlos.

"Un problema es un conjunto de causas que evitan la resolución de algo y para lo que no existe una respuesta única"³.

Los problemas no se pueden resolver de manera automática y constantemente su solución puede generar otros problemas.

La resolución de problemas depende de la capacidad del individuo y de su entorno. En el caso de un diseñador, su función principal consiste en solucionar problemas de carácter estético y funcional.

"Una característica del diseñador no es sólo resolver problemas; también los descubre y los crea; encuentra problemas donde nadie piensa que existen, esto hace más amplia la esencia de su creatividad"⁴.

En el diseño, los problemas se presentan cuando el contexto varía de acuerdo a lo que se quiere diseñar, la cultura cambia y se modifica el entorno.

Los problemas en el diseño de carteles para la muestra literaria parten de la necesidad de difundir el trabajo personal de Eden Jiménez Sosa, en este caso, poesía, además de identificar por qué es necesaria su publicación; de igual manera el problema es elegir los adecuados en función de costos, tecnología, espacio, entorno, usuario, etc.

3 Vilchis, Luz del Carmen. Metodología del diseño. www.cenart.gob.mx/data/lab.02/programas/laye/textos/vilchis.pdf p. 8.

4 Ibid.

La solución de problemas requiere de estudio e investigación; debe quedar claro su planteamiento y sus posibilidades de solución de acuerdo a la complejidad del diseño y sus aplicaciones. Cabe destacar que no se deben considerar un sin fin de requerimientos para la solución de problemas de diseño; lo que importa es entender la relación de los mismos; esto hace complejo el proceso, pero determina el tipo de trabajo que el diseño exige.

1.2.2 Definición del problema

El problema a resolver es la elaboración de carteles para una muestra literaria; así habrá que definir si se trata de un cartel informativo o su función sólo es expresiva; si será exhibido en exteriores o en un espacio interior; si su costo será elevado; si será presentado largo tiempo o sólo será breve su permanencia; si existen carteles que hayan sido realizados para este mismo fin; definir la cantidad de ejemplares; etc.

Las preguntas antes mencionadas, surgen de la necesidad de comunicar la poesía de forma sencilla y atractiva a través del diseño de carteles; por tal motivo, el problema debe ser descompuesto en sus elementos particulares como lo define el método cartesiano, para descubrir los pequeños problemas; una vez realizado esto, todo se reestructura de forma lógica y coherente a partir de las características funcionales de cada una de las partes materiales, psicológicas, ergonómicas, estructurales, económicas y formales.

Debido a que una de las particularidades primordiales del diseñador es satisfacer las necesidades de tipo visual debe de tomar en cuenta ciertas características contextuales que afectan el diseño de un objeto determinado.

1.2.3 Definición y reconocimiento de subproblemas

Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos subproblemas; cada subproblema tiene una solución óp-

tima que no obstante pueden estar en contradicción con las demás; la solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas.

Si el problema es la elaboración de carteles para una muestra literaria, algunos de los subproblemas que pueden presentarse son:

- El sitio en el que serán exhibidos los carteles: la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, una institución de carácter educativo en la que se imparten carreras innovadoras como son:
 - Licenciatura en Acupuntura Médica y Rehabilitación Integral,
 - Licenciatura en Quiropráctica,
 - Licenciatura en Gerontología e
 - Ingeniería en Comunicación Multimedia.

La función principal de la institución es generar alternativas de educación diferentes a las ya existentes, sin dejar de lado el aspecto cultural que en ocasiones, define en gran medida el carácter y la creatividad de los estudiantes.

- El público al que van dirigidos, constituido por la comunidad universitaria, tiene intereses, actitudes, aptitudes y pensamientos diversos, los cuales, por su variedad, se deben tener en cuenta para crear un impacto global.

"El diseño tiene como tarea invitar al público a ser observado y apreciado o criticado, de modo que todos los comentarios sirvan para la creación de diseños de calidad".

- Análisis del tema a tratar, la integración de la información acerca de poesía, clasificación de géneros, autores famosos; información acerca del autor de los poemas exhibidos y su obra; características principales del cartel, historia, qué es el cartel, clases de carteles, cartelistas importantes.

- Materiales para el diseño de carteles y su elaboración, utilización de sustratos, composición de los carteles mediante la combinación de colores para crear un aspecto visual aceptable para el público, imágenes que despierten el interés por los carteles a ser observados, elementos que ayuden a elaborar una construcción adecuada y armónica.

El desglose de las partes de nuestro problema a desarrollar es de gran importancia para la definición del mismo. La investigación y el análisis generan una gran amplitud con respecto a la capacidad creativa del diseñador.

1.2.4 Recopilación de datos

Nuestro proceso de diseño requiere de una amplia investigación acerca del tema a realizar; esto es, buscar todo el material posible, ya sea bibliografía, apuntes, pláticas con profesores, conferencias, Internet, etc.

Toda esta información debe ser analizada, delimitada y jerarquizada; esto quiere decir que, debido a la amplitud de los temas a tratar se debe considerar algo muy específico y de acuerdo a lo que queremos transmitir:

"Se debe ir de lo general a lo particular, de esta manera se pueden considerar de forma más sencilla aspectos relevantes de la información obtenida, lo que nos lleva a tomar lo más importante, así como lo más interesante"⁶.

Realizar una organización del material y sacar conclusiones nos permite establecer ciertas pautas para encaminar nuestra información.

Los temas a tratar son extensos; la poesía es considerada para muchos un tema difícil; es por ello que tomando en cuenta el aspecto novedoso que se quiere transmitir al público con el diseño de los carteles, se debe expresar la poesía de la forma más fluida posible; esto nos ayudará a adentrarnos en el tema del autor, que es el motivo principal por el cual se dio la necesidad de publicar estos carteles con poemas de su autoría.

El autor es un joven estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, el cual demuestra un gran talento, motivo por el cual las autoridades de la Institución decidieron publicar estos poemas combinados con el diseño de carteles.

Otro tema que se debe abordar para cubrir las expectativas de nuestro proceso de diseño es el cartel; es un tema de gran importancia para el Diseño Gráfico, ya que su contenido histórico es bastísimo.

En este proceso de diseño se buscará resaltar las cualidades más importantes y estéticas del cartel debido a que combinado con el tema de poesía debe resultar un diseño delicado y fino; el diseño de los carteles debe estar pensado para tocar las fibras más sensibles del público y que la unión de éstos dos elementos resulte agradable a la vista.

1.2.5 Bocetaje

Dentro de nuestra metodología se encuentra el bocetaje, una etapa en la cual debemos poner a trabajar la creatividad, la cual nos dice que crear es producir algo de la nada; somos creativos cuando partimos de nuestra realidad existente para producir algo original y nuevo; se puede hablar de creación cuando lo realizado es algo innovador, cuando nos ofrece alternativas originales.

"La creatividad es considerada una mezcla de fantasía e invención, pero debe estar basada en el conocimiento, en experiencias que permiten relacionar informaciones donde el pensamiento creador adopta un punto de vista diferente"⁶.

"El sentido creador reconoce un conjunto de habilidades que lo hacen posible, como es la sensibilidad ante los problemas, facilidad para el uso de conocimientos ante situaciones nuevas, flexibilidad para abordar un mismo problema, originalidad referida a un estilo personal, capacidad de generar ideas nuevas, desarrollarlas y llevarlas a cabo"⁷.

Poniendo en práctica nuestra creatividad, se debe lograr que el proceso de bocetaje sea en gran medida original; esto servirá para comunicar

6 Ibidem p. 17

7 Ibid p. 19

todas las informaciones de nuestro proyecto; se debe crear un número muy amplio de alternativas para que nuestras opciones sean variadas y se pueda realizar una elección acertada acerca del mejor boceto.

El método de proyectación presentado en el bocetaje no es un esquema fijo, no es único y tampoco definitivo; esto nos abre pautas para elaborar ideas muy variadas para el proceso de diseño.

El bocetaje no resulta sencillo debido a la cantidad de ideas que deben surgir para elaborar un diseño original y único; sin embargo, recordando el orden lógico que debemos seguir el cual se menciona en el capítulo seis del proceso de diseño donde se elabora la lluvia de ideas, se puede lograr el máximo resultado mientras más variada sea la lluvia, ya que, de existir más variedad de bocetos la elección será más fácil.

1.2.6 Materiales y tecnología

Los materiales son componentes necesarios en la construcción o fabricación de algo; son herramientas que nos ayudan a realizar un trabajo de forma óptima con un contenido estético; esto consiste en realizar una pequeña investigación de los materiales y la tecnología que el diseñador tiene a su disposición para realizar su proyecto.

La elección del material definirá la calidad de presentación que se busca dentro del proceso de diseño; elegir el tipo de papel es una cuestión difícil de resolver, será importante analizar diferentes propuestas para llegar a la más adecuada, la presentación del diseño depende, la mayoría de las veces, del tipo de papel en el que esté impreso.

Un diseñador está capacitado para conocer en su mayoría los tipos de papeles que existen y aunque la elección es difícil por la variedad de los mismos, se pueden encontrar catálogos con materiales adecuados para el trabajo a desarrollar. Es importante destacar este punto por la necesidad de hacer una depuración rápida para llegar a la mejor elección; es probable que aún utilizando los catálogos, la elec-

ción se complique; sin embargo, es mejor contar con una amplia variedad para elegir de forma correcta.

Así como el papel es importante para la presentación del diseño de cartel, también lo es el tipo de impresión en el que se lleve a cabo.

La tecnología juega un papel imprescindible en el proceso de diseño; esto hace fundamental la revisión de los sistemas de impresión y cuál se utilizará para lograr el objetivo deseado, ya que la producción de estos carteles será realizada únicamente para satisfacer necesidades de carácter artístico.

Los procesos de impresión también se consideran dependiendo del tiraje que se vaya a realizar; en este caso, por ser una producción pequeña, no es necesario pensar en *offset* ni en negativos; la realización de este tipo de carteles suele hacerse de forma casera, pensando tal vez en un *plotter* o impresora de gran formato que se pueda manejar de forma sencilla. Esto hace posible la reproducción de dimensiones medianas y dimensiones grandes, recordando que aunque no se requiere de algo muy elaborado, no deberá perder la esencia de su realización. Esta información se podrá encontrar de forma más detallada en el capítulo seis del proceso de diseño.

1.2.7 Experimentación

Para la elaboración de un buen diseño se tiene que practicar sobre las características de lo que tenemos en mente; es ahora cuando se realizará una experimentación con los materiales y técnicas disponibles para realizar el proyecto. La experimentación permite descubrir nuevos usos del material o de algunos instrumentos.

El diseño de cartel tiene un sin fin de variaciones de las cuales podemos partir; combinación de colores, imágenes, tipografía; la idea principal es encontrar armonía conjuntando todos estos elementos; si se logra una buena combinación se puede lograr el impacto visual deseado. Lograr el cometido del cartel significa causar sensaciones en el público, apreciar su belleza y lo que expresa.

La experimentación es una buena opción para encontrar la mezcla adecuada de elementos; para ello, es importante tomar en cuenta toda la información recopilada para conocer todos los estilos que podemos mezclar; para ejemplificar podemos tomar un diseño basado en poesía romántica, aplicar una fuente *script* o tal vez una fuente romana; podríamos aplicar también colores claros o causar contrastes, dependiendo de la elección de color y con respecto a la imagen elegir imágenes que tengan relación con el amor; lo importante de la experimentación es probar varias combinaciones posibles; de esto depende que el diseño tenga las cualidades necesarias para cumplir el objetivo visual.

1.2.8 Maqueta o *dummy*

La etapa de experimentación ayuda a encontrar todas las variantes que podemos elaborar para llegar a lo que se conoce como *dummy* o maqueta; nos permite extraer muestras, pruebas e informaciones que nos llevan a la construcción de objetivos determinados.

El *dummy* es un modelo que se aproxima lo más posible a lo que será presentado al finalizar el proceso de diseño; es importante mencionar que aunque el diseño se muestra terminado, la finalidad de presentar un *dummy* es tener la opción de corrección o dar la opción de cambiar el diseño.

Un *dummy* debe ser presentado de manera que se muestre el diseño tal y como va a quedar; las correcciones en éste deben ser mínimas. Hacer referencia a correcciones significa que el diseño no debe contener errores; en este caso, pueden ser cambios de color, fuente o incluso el cambio de alguna imagen; esto varía de acuerdo con el gusto del cliente; sin embargo, como diseñadores, nuestra tarea es convencer que lo mostrado es lo correcto.

En el caso de los carteles para la muestra literaria, son diseños que no tienen muchas variantes debido a la sencillez que se pretende

mostrar en ellos; son carteles que cumplen con un objetivo específico y por tal motivo el error puede resultar mínimo; cabe hacer mención que a pesar de la sencillez de los carteles no se va a presentar uno solo para hacerlo en serie; en este caso, se diseñarán diez carteles diferentes; es por ello que cada diseño debe ser cuidadoso y se debe tratar de conservar el mismo estilo en cada uno de ellos, pero al mismo tiempo se debe destacar la individualidad de cada propuesta. Al referirnos a un diseño cuidadoso se debe pensar en que la calidad de los *dummys* debe ser excelente.

1.2.9 Verificación de datos y *dummys*

La investigación que se realiza en el proceso de diseño debe ser amplia y adecuada, es por eso que habiendo realizado este paso es necesario hacer una revisión en la que se observe si todo lo investigado cumple con las expectativas necesarias para continuar con el proceso; debe haber una seguridad en que se ha seguido de forma lógica el método elegido.

De la misma manera, como se hizo mención anteriormente sobre la realización de *dummys*, es necesario verificar el desarrollo del proceso de diseño; de esto depende la calidad de la presentación; las revisiones deben iniciar desde el proceso de bocetaje, para asegurar que el índice de error sea cada vez menor; al mismo tiempo, los *dummys* serán presentados a distintas personas para que emitan un juicio sobre el trabajo.

Una de las razones que hace importante la verificación de datos es que nos da la posibilidad de corrección; la crítica hecha por otros individuos hace el trabajo enriquecedor, debido a que otros ojos ayudan a observar lo que nosotros como diseñadores tal vez no vemos.

Algo que resulta relevante también es hacer concreta la información; en muchas ocasiones la recopilación de datos es excesiva debido a la amplitud de los temas; por tal motivo la depuración de los mismos agiliza el proceso y permite desprenderse de lo que podemos llamar

intrascendente; es necesario hacer mención de la importancia que tiene guardar versiones diferentes de cada depuración, con la finalidad de asegurar información que en su momento pudiera ser necesaria.

1.2.10 Archivos digitales y pre prensa

La elaboración de los archivos digitales es una de las etapas más importantes en el proceso de diseño; después del bocetaje, el armado de los carteles debe cubrir características específicas. Es importante mencionar que en el proceso de diseño de los carteles de la muestra literaria no es necesaria la pre prensa digital, ya que los carteles fueron elaborados para ser impresos individualmente, sin embargo, es necesario incluir la pre prensa por ser una de las etapas más importantes en el proceso de diseño.

"La tecnología ofrece una flexibilidad y control directo que han cambiado completamente los papeles del diseñador y del preñista tradicional. El diseñador debe tener el conocimiento y el equipo requerido para hacer su propio trabajo de pre prensa".

El buró de servicios gráficos ofrece digitalización de alta calidad y salida de alta resolución en película. El impresor recibe el material listo para grabar las placas e imprimir.

La responsabilidad como diseñador es mucho mayor que antes. Los colores, formas y cortes que sean definidos en la computadora afectarán a todo el proceso. Se deben conocer bien el programa y el método de impresión.

Debemos comenzar por definir el proyecto y los requerimientos de la publicación como presupuesto, tiempo y calidad del producto; a continuación, al realizar el armado de los carteles, el diseñador determina si lo que realiza está de acuerdo a sus conocimientos, equipo y tiempo.

Es importante investigar sobre imprentas antes de llevar a cabo el armado; esto con la finalidad de obtener información acerca de tamaños, tintas, formatos de archivos, suajes, etc.

Para crear el documento se definen los colores que se van a usar, si serán de selección de color o directos; elegir el software necesario, paquetería que tenga que ver con diseño gráfico (*corel draw, free hand, ilustrador, page maker, photo shop*), no se recomienda paquetería de office; todo debe realizarse en el mismo archivo.

Las impresiones se harán en blanco y negro o en color, preferentemente en impresoras *postscript*; tales impresiones deben revisarse cuidadosamente. Deben entregarse al buró los archivos, impresiones y un reporte escrito con los detalles del documento. Siempre se requiere llevar copias adicionales de los discos.

La elaboración de archivos debe contar con todas las versiones posibles del armado debido a que el bocetaje puede darnos la opción de combinar bocetos, por lo que estas opciones de diseño deben conservarse por cualquier cambio que se piense realizar, la verificación permite que los objetos aparezcan en las separaciones correctas y la prueba de color.

Ya que se han revisado cuidadosamente las separaciones por el diseñador y por el impresor, se puede autorizar la impresión, así como revisar también los primeros ejemplares salidos de la prensa.

1.2.10.1 Color

Cada dispositivo usado para crear una publicación en color como el *escaner*, el monitor, la impresora o la imprenta reproduce un rango de color diferente. Inclusive, dispositivos similares como dos monitores de la misma marca, pueden mostrar ligeras variaciones de color. Uno puede ver más colores en un monitor que en un trabajo impreso o en una impresora; adicionalmente, los monitores no pueden representar algunos efectos como barnices o tintas metálicas.

"Los *escáners* y monitores usan un modelo de color diferente al usado en la imprenta. Los primeros trabajan en síntesis aditiva, a base de luz roja, verde y azul. La imprenta trabaja en síntesis sustractiva (mejor conocido como selección de color), a base de tintas cian, magenta, amarilla y negra impresos sobre papel blanco"⁹.

Cuando se imprime un diseño, se debe de pensar en las tintas sobre el papel y no por lo que se vea en el monitor. Consultando al impresor y sabiendo aplicar los conceptos de color se logra imprimir diseños que alcancen las expectativas requeridas.

1.2.10.2 Selección de Color

Cuando una publicación requiera de más de cuatro colores o fotografías a color, entonces conviene usar selección de color. La selección de color reproduce un gran número de colores a partir de tramados en tintas cian, magenta, amarillo y negro. Sin embargo, no reproduce todos los colores, por ejemplo, el "pantone" no tiene un equivalente en selección de color; se debe decidir entonces entre usarlo como una tinta directa adicional o buscar un aproximado en la paleta de CMYK.

1.2.10.3 Colores Directos

Los colores directos son tintas premezcladas que dan un color fijo. Colores institucionales, tintas especiales o barnices son ejemplos de colores directos. En la mayoría de los colores directos no existe un equivalente exacto en selección de color. Este es un error en el que caen muchos al usar colores directos y luego, al convertirlos en colores de proceso, se obtiene un color diferente.

1.2.10.4 Resolución y Lineaje

"Resolución es el número de puntos por unidad de longitud que definen el detalle de una imagen o salida. Se mide en puntos por pulgada (PPP o DPI). Una impresora láser tiene de 300 a 600 DPI, la salida a alta resolución de 1200 a 3000 DPI. A mayor DPI, los trazos y textos son más nítidos"¹⁰.

⁹ Ibid.
¹⁰ Ibid.

"Lineaje es el número de filas de puntos por unidad de longitud usados en un tramado. Se mide en líneas por pulgada (LPP o LPI). Una impresora láser llega a un máximo de 50 LPI, en cambio la salida a negativo llega hasta 200 LPI. Este parámetro debe determinarse con base en el método de impresión y el comportamiento de la tinta sobre el papel. Si el papel es de buena calidad, es decir si tiene un tratamiento para este tipo de impresión, así como la maquinaria, pueden manejarse lineajes de 150 LPI; si se va imprimir sobre tela o un papel absorbente, como el papel periódico, revolución o cultural o con serigrafía, entonces es mejor usar un lineaje bajo, como 60 ó 80 LPI"¹¹.

Para lograr que la calidad de impresión sea la óptima, se deben elegir papel o tintas especiales; buscar tintas directas, selección de color o ambas; tamaño del documento, acomodo, además de márgenes y suajes; lineaje apropiado de acuerdo a las máquinas y papel; cualquier cambio en el diseño que pueda facilitar la impresión.

Es necesario entregar siempre una prueba o *dummy*, la cual, puede ser hecha en impresora láser o a color; no es recomendable definir colores en RGB si va a imprimir en selección de color.

La entrega de los archivos será lo más completa posible; entregar todo armado, no elevará el costo y se evitarán errores.

Las fuentes son imprescindibles junto con el archivo. Las versiones más recientes de los programas dan reportes con listados de las fuentes usadas y de otras cosas más; por último, es conveniente llevar siempre copias extra de los archivos, se dañan muy fácilmente.

1.2.11 Solución

El método proyectual resulta ser en gran medida útil para lograr el orden lógico requerido para el trabajo en cuestión.

Para realizar algo estético y funcional se debe realizar de forma correcta; llevando al pie de la letra todos los pasos a seguir es como logramos el objetivo terminado.

¹¹ Ibid.

Como podemos ver, la aplicación de todo el proceso metodológico mostrado en este capítulo amplía el panorama de realización del diseño de carteles. La metodología empleada es muy versátil ya que puede ser utilizada y adaptada a las necesidades del diseñador.

A continuación se mostrarán las aplicaciones de esta metodología de forma más clara y para ello es necesario de primera instancia conocer un poco más a cerca del cliente para el cual fue realizado el diseño de carteles, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Institución que tiene por característica principal innovar y busca ampliar los espacios para las manifestaciones culturales.

f

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

2 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec es una Institución de Educación Superior que imparte las Licenciaturas en Acupuntura Médica y Rehabilitación Integral, Quiropráctica y Gerontología; carreras innovadoras de alto nivel de preparación teórico-práctica, adecuadas a las condiciones regionales, que permitan elevar el nivel educativo de la sociedad en su conjunto.

Con fecha 22 de diciembre de 2000, el entonces Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Arturo Montiel Rojas, decretó la creación de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, publicándose dicho decreto en el periódico oficial, Gaceta de Gobierno el día 11 de enero de 2001.

Uno de los objetivos fundamentales de la creación de la UNEVE es, además de elevar la calidad de vida de la población en general, destacar su preparación al contar con un modelo académico de vanguardia, decisivo para el impulso educativo en la entidad, el cual sea capaz de incorporar oportunamente los descubrimientos e innovaciones científicas y tecnológicas, así como las transformaciones y nuevas necesidades de su entorno.

Las carreras que se imparten se enfocan básicamente al área de la salud, siendo licenciaturas innovadoras en el ámbito nacional e internacional, que sientan un precedente en la esfera académica de nuestro país y del Estado.

La UNEVE inicia actividades el 3 de septiembre de 2001, con una matrícula de 191 alumnos; su planta docente está compuesta por 30 profesores (seis asociados y 24 de asignatura); el 100% tiene nivel de licenciatura y el 55% posee estudios de posgrado.

A la fecha se tiene una matrícula de 470 estudiantes, esta casa de estudios cuenta con el programa exención de pago de aportaciones mensuales a favor de los alumnos de alto rendimiento académico, mediante el cual el alumnado regular que tenga promedio superior a 8.6 recibe un descuento en las aportaciones mensuales que realiza a la UNEVE, el cual puede ser de 50, 75 ó 100 por ciento, según su promedio; con esto se beneficia a un total de 23 alumnos, que representan el 8.5 por ciento de la matrícula actual.

Con respecto a las becas otorgadas por el Gobierno del Estado de México, a través del Programa Nacional de becas (PRONABES), en julio del 2002 se contaba con la asignación de cinco becas; actualmente los estudiantes de la UNEVE son favorecidos con 39 becas, lo que representa el 14.50% de la matrícula beneficiada.

Con la apertura de los campos clínicos, tanto en los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México como en los 10 centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec, 192 alumnos de segundo y sexto cuatrimestre de la licenciatura de Acupuntura Médica recibieron clases prácticas de materias curriculares, entre las que se encuentran: masaje terapéutico, sistema osteomioarticular y energía acupuntural y salud pública.

Por otra parte, es importante mencionar que la Universidad es parte del Comité de Planeación y Evaluación del grupo académico de acupuntura de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, para el diseño curricular de un plan y programas de estudio que servirán de base para la enseñanza de la acupuntura en México a nivel técnico superior universitario, licenciatura y especialidad.

La vinculación entre la Universidad y otras instituciones inició de manera formal a partir del segundo año de esta administración, con cinco convenios de colaboración; actualmente se cuenta con 13 en los sectores público, privado y social tanto en el ámbito nacional como internacional, entre los que se destacan los firmados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Tecnológica de Tecámac, Colegio de Quilopráctica Parker de Dallas, Texas y con la República Democrática de Corea, entre otros.

Otros convenios suscritos fueron el de colaboración educacional con la Agrupación de Psicólogos del Estado de México, y el de coedición con Plaza y Valdés, Editores, éste último permitirá a la UNEVE iniciar su etapa como coeditora en la publicación del libro "Los derechos y los años. Contribuciones del Adulto Mayor a la Política y Movimientos Sociales en Latinoamérica", de la autoría del Dr. José Carlos García Ramírez quien es parte del Subcomité de Expertos en Gerontología.

Con relación al Programa de Difusión de la Oferta Educativa, contempla la visita a instituciones de nivel medio superior, edición de profesogramas, la participación en distintas exposiciones, publicación de convocatorias, realización de espectáculos y la participación en diferentes medios de comunicación.

La revista "Nova", es el Órgano Informativo Oficial, es el documento que guarda la memoria impresa del quehacer cotidiano de la Universidad, a la fecha se han editado seis números de manera trimestral, con un tiraje de 1000 ejemplares cada uno, se distribuye a la comunidad universitaria y a diversas instancias relacionadas con la institución.

Por otro lado, a efecto de mantener informada a la comunidad estudiantil de manera oportuna se publica mensualmente el periódico mural con las acciones más relevantes.

Las actividades de extensión se centran principalmente en la enseñanza del idioma inglés, desde el inicio de su operación, en octubre del 2003.

Acercar la cultura a la UNEVE constituye una prioridad, es parte de la formación integral de los estudiantes, por lo que la universidad es espacio de expresión para que reconocidos artistas monten sus obras de pintura y escultura, es así como la maestra Rosa María Burillo Velasco y la Escultora Magdalena Portillo expusieron la obra "Ecléctico", asimismo se contó con la obra de la Asociación de Artistas Plásticos de México quienes mostraron la exposición "Expresiones Múltiples" y "Agua, Magia y Color".

La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec como se mencionó anteriormente, es una Institución con muy poco tiempo de vida, la cuál ha ido marchando ha pasos agigantados dedido a su carácter innovador y por supuesto no se podría dejar de lado el talento de la comunidad estudiantil, manifestado de diferentes formas y una de ella es por supuesto la poesía.

En el capítulo siguiente se abordará el tema de poesía, el cual sin duda, ha sido una de la manifestaciones culturales más importantes de la historia.

Poesía

3 Poesía

Dentro de la cultura universal la poesía es una de las más importantes expresiones artísticas, la cual, se ha mantenido hasta nuestros días. En este capítulo se abordarán aspectos relevantes de la poesía desde su historia, los elementos que la componen, así como, algunos de los autores más destacados.

3.1 Reseña histórica

3.1.1 Los Griegos

Quando se abre el siglo V, la lucha contra los persas asegura a los griegos su independencia. Atenas, que ha tenido una actuación primordial en los acontecimientos políticos se ha convertido en la capital del nuevo Imperio marítimo.

"Ciudad enriquecida por un comercio próspero, se convierte en el centro de la vida intelectual y la sede de una prodigiosa revolución artística y literaria"¹.

En menos de dos siglos, Grecia llega al completo desarrollo de su talento y al apogeo de su civilización, produciendo las más espléndidas obras maestras de la literatura y el arte.

"Se debe mencionar la gran importancia que tiene la literatura griega en la cultura universal; es fuente de las surgidas en Occidente y si se analiza la terminología literaria es constante tomar palabras de esta lengua clásica: epopeya, tragedia, comedia, drama, poesía, retórica, lírica, burla, diálogo, etc"².

Estos vocablos relativos a ciertos géneros, tuvieron en Grecia no sólo el origen, sino también su clima y culminación.

"Entre todas las literaturas, la griega es la única absolutamente original; así, la epopeya, primera manifestación, es el fruto de la imaginación y heroísmo de un pueblo joven, la sensibilidad y la pasión de un pueblo adulto y el teatro y la prosa, la razón refinada de un pueblo maduro"³.

Los griegos se caracterizaban por tener una enorme sensibilidad y calidad artística en sus escritos.

Busto de Homero Siglo VIII a.C.

1 Enciclopedia autodidáctica Guillet. Ed. Promotora editorial S.A. de C.V., México, 1993 p. 286.

2 Ibid.

3 García-Pelayo y Gross, Ramón. Pequeña enciclopedia temática Larousse. Ed. Ediciones Larousse, París, 1978 p. 698.

El sentido del arte, característico de los griegos, se reflejó en la literatura por su valioso contenido artístico y posteriormente fue un modelo universal.

La literatura griega comprende quince siglos de producción literaria, en donde la poesía fue la primera forma de literatura; su abundancia varía según las épocas. Su estudio requiere una división en periodos: arcaico o jónico-dórico, clásico o ático, alejandrino y grecorromano.

El periodo arcaico o jónico-dórico abarca desde el siglo X hasta el 499 a.C. Es la época de las epopeyas homéricas, de los poemas de Hesíodo y del lirismo. Se pueden incluir en los orígenes de la prosa, tanto filosófica como histórica.

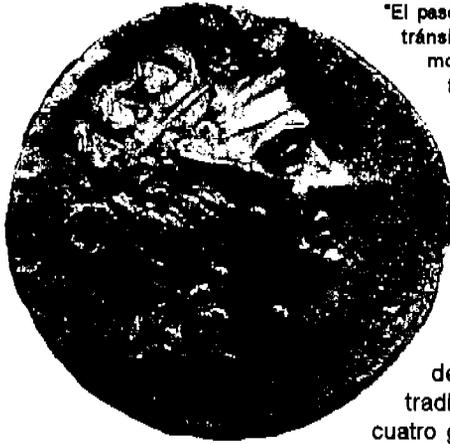
Históricamente, este periodo, que se extiende hasta la sublevación de los jonios y las guerras médicas, ha sido llamado Edad Media griega. La clase aristocrática era la encargada de la cultura del país. El centro de la actividad literaria se asentaba en las colonias, especialmente en el Asia Menor jónica y eólica. La denominación de jónico-dórico que se atribuye a este periodo se debe a que estos dos conjuntos étnicos fueron cultivadores de la épica y la lírica, principales manifestaciones literarias de la época. El nacimiento de la épica señala el despertar de la conciencia poética de un pueblo plétórico de fuerza y de imaginación, que contempla los hechos heroicos de su raza, comprendida y estilizada por el poeta. El nacimiento de la lírica, es consecuencia de la intensificación de la vida efectiva, del desencadenamiento de pasiones violentas y de la formación de personalidades de una individualidad más rica. La prosa se manifiesta por primera vez en este periodo, aunque la filosofía y la historia se encuentran aún en sus orígenes míticos.

El periodo clásico o ático empieza a partir de las guerras médicas, en las que Atenas, transformada de estadio agrario en potencia marítima y comercial, alcanza la preponderancia política en Grecia. Esta etapa comprende el siglo de Pericles

El periodo clásico marca una transición en la literatura griega, se efectúa un cambio hacia el arte de reflexión.
Busto de Alejandro Magno 536 - 523 a. C.

(499-429 a. de C.) y la vida de Alejandro Magno (356-323 a. de C.), en que hacen su aparición el teatro y la filosofía. La historia y la oratoria, que estaban sólo en sus inicios, llegan a su máximo esplendor. Atenas, sirve para resumir este periodo, el más brillante de la literatura griega.

En el periodo helenista la literatura egipcia mayor originalidad.
Perfil grabado de Helena de Troya.

"El paso de la época arcaica a la clásica se efectúa al mismo tiempo que el tránsito de una primitiva literatura mítica a un arte de reflexión. Es el momento en que la literatura revela las cualidades del genio griego formando ese armonioso complejo de perfecciones que se denominan aticismo".

El aticismo se caracteriza por una finura y pureza de gusto que imperan en todas las manifestaciones de la vida. Entre los áticos, la razón gobierna siempre la imaginación y la sensibilidad, pero con una libertad que excluye toda la represión negativa. Surge un arte que es nacional, tanto en el terreno de la plástica como en la literatura, porque expresa las modulaciones más auténticas del alma de una raza, recibiendo íntegramente la inspiración de las tradiciones patrias. Teatro, filosofía, historia y oratoria son los cuatro grandes frentes en los que la originalidad del espíritu griego alcanza triunfos, creando rutas espirituales por las que la humanidad caminará.

El periodo alejandrino se inicia en el siglo III y se prolonga hasta el siglo I a. de C. cuando ciudades como Alejandría se convierten en centro difusor del helenismo. El genio griego se centraliza en torno a la ciencia y erudición. Las conquistas de Alejandro I, la cultura griega, que ya ha logrado su mejor punto, se expande por todo el oriente. Atenas, expresa el movimiento de difusión espiritual de Grecia. Es la Edad Moderna de la cultura griega, que transcurre bajo el influjo de Oriente. Los géneros literarios, que reclamaban mayor originalidad, entran en decadencia. La inspiración es escasa y la literatura se hace cosmopolita y deja de ser popular.

"El único género original, el idilio, es una reacción lírica surgida en las grandes ciudades, una ficción bubólica que representa la huida, la liberación anímica o la evasión espiritual de los temperamentos supercivilizados al perdido paraíso de primitivismo poético".

4 Ibid.

5 Ibid.

El período grecorromano se extiende del siglo I al siglo V d. de C. y señala la decadencia. La cultura griega se aboca al latín para ser el origen de una edad que recibirá otro nombre. Grecia ha cumplido una misión adecuada en la historia humana y su agonía coincide con el nacimiento del Cristianismo. El poder político del mundo antiguo está concentrado en las manos de Roma, el prestigio helénico sigue iluminando el mundo de la inteligencia. La clara decadencia literaria, a pesar de la abundancia de escritores, se manifiesta en la pérdida de intensidad de las obras, que carecen del genio e inspiración que poseían en los siglos V y VI a. de C. Luciano de Samosata (125-190), se nos presenta con el gesto inclivo del humorista y en él percibimos la expresión de una época antagónica de los períodos de fe y entusiasmo creador:

"época que no cree ya en los dioses, desconfía de la filosofía y reniega de la cultura. Se observa el nacimiento de una literatura nueva, trascendental, expresión de la revolución operada en el mundo por el cristianismo".

El contraste de la literatura griega clásica con las orientales, que más tarde la influyeron y modificaron, es importante. Las literaturas orientales muestran un mundo desconocido, pero que nos atrae con su inmensidad misteriosa, y al que se alude por medio de imágenes, evocaciones y símbolos. Para los griegos clásicos, el objeto artístico es visible, medible, corpóreo. Los dioses tienen formas humanas, los héroes que luchan poseen una individualidad y las pasiones no se prolongan en profundidades metafísicas, sino encarando la personalidad efímera del hombre contra el destino infinito.

"El Irismo busca fines concretos. El arte griego cifra la belleza en la conjunción del equilibrio, la proporción y la armonía"⁷.

3.1.2 Edad Media

Comprende desde los albores literarios hasta principios del siglo XV.

Los tiempos fueron rudos y de lucha al iniciarse la literatura en el siglo XII, prosigue la guerra de reconquista. Declina el poderío musulmán en la batalla de las Navas de Tolosa.

6 Ibid.

7 Ibid.

Durante los siglos XIII y XIV, crece la pugna entre los reyes y la turbulenta nobleza; de tal forma que el pueblo y la burguesía ganan en libertad y derechos.

Dentro de este marco nacen y se desarrollan la cultura y las letras, se aientan en claustros e iglesias, bajo el amparo del clero, la cual es la única clase ilustrada. Se extiende poco a poco y funda bibliotecas y universidades. La influencia árabe, que se ejerce principalmente en las ciencias, hace notar la provenzal y la francesa, las cuales tienen que ver con las primeras manifestaciones literarias.

"La poesía primitiva coincide con el amanecer de la lengua, al emplear el romance desde el siglo VIII. Los primeros textos no van más allá de los siglos X y XI⁸.

La literatura, empieza en el siglo XII. Se componen cantares épicos semejantes a los que a España habían traído y difundido los trovadores franceses, aunque se distinguen por determinadas particularidades que les imprimen sello nacional. Surge en el siglo siguiente la prosa. En este periodo, la poesía épica y la prosa ejercen la lengua castellana. En paralelo, la influencia de los trovadores provenzales se hace sentir en la lírica. La escuela de dichos trovadores se inspira en el amor y en el ideal caballeresco; silenciosa, correcta y erudita, se extiende primero por Cataluña y Aragón; continúa a Castilla y Galicia y se mezcla con la poesía popular de esta última región la cual influye en su perfeccionamiento para dar lugar a que la nueva escuela gallega trascendiese a Castilla, desde mediados del siglo XIII, de tal manera que la poesía de expresión lírica se produjo allí en gallego-portugués, y así imperó por siglo y medio.

"Los poemas que dan el primer brote de la poesía española se llaman gestas o cantares de gesta, en ellos se celebran las hazañas de los héroes. Eran compuestos por los juglares para regalo de los señores y pueblo y recitados en compañía quizá de algún instrumento musical. Con el carácter épico de estos poemas se inicia la literatura castellana⁹.

⁸ González, Peña Carlos. Curso de literatura, El Jardín de las letras. Ed. Patria, México, 1984 p. 73.

⁹ Ibid p. 74.

Pocos de estos poemas se han perdido; el más antiguo que ha llegado casi completo a la actualidad, es el *Cantar del Mio Cid*, escrito en castilla hacia 1140.

La versificación del poema es irregular, formada en su mayoría por alejandrinos. Consta de 3735 versos. Durante siglos estuvo perdido. Lo publicó por primera vez en el año de 1779, en Madrid, don Tomás Antonio Sánchez, tomándolo de un antiguo manuscrito copiado probablemente en 1307, por un tal Predo Abad, de un texto anterior.

La poesía bárbara es un tanto seca y prosalca, pero en ello reside su encanto. Resaltan en el cantar, hondo sentido histórico, vigoroso realismo y austera sobriedad. Símbolo de su patria es el héroe, más que por sus guerreras andanzas, por su temple moral, por los nobles rasgos del carácter que le distinguen: la gravedad, la cortesía, la piedad, la ternura conyugal y, en suma, la lealtad al monarca, que equilibra y realza su entereza viril.

El único poema con el precedente que se conserva íntegro, es el que se designa con los nombres de Crónica Rimada, *El Rodrigo*, o *Las Mocedades del Cid*, consagrado al propio héroe; y solo se conocen fragmentos de otros, entre los que sobresale el intitulado *Los Siete Infantes de Lara*.

Todos estos cantares que constituyen la epopeya anónima, popular y recitada o cantada, llevan por nombre Mester de Juglaría, es decir, oficio de juglares.

El Mester de Clerencia, es llamado así en oposición al anterior, a la poesía sabia y erudita que era cultivada principalmente por clérigos; en el siglo XIII sucedió a la popular y anónima que se destinaba a ser recitada por los juglares.

Esta poesía tiene mayor valor subjetivo; al hacer notar en ella cierta tendencia didáctica y moral; es más variada en sus asuntos, por su lengua más rica, y en virtud de no confinarse ya en Castilla, sino exten-

derse a otras regiones de España. La invariable forma métrica que adopta es la cuaderna vía: cuarteto monorrímo de alejandrinos divididos en dos hemistiquios con acento obligatorio en la sexta sílaba de cada uno.

Ejemplo:

El clérigo y la flor¹⁰

1 Leemos de un clérigo que era tiest herido,
 ennos vicios seglares fera mient enbevido;
 pero que era loco, avie un buen sentido,
 amava la Gloriosa de corazón complido,
 2 Como quiere que era en al mal costumado,
 en saludar a ella era bien acordado;
 nin irie a la iglesia nin a ningún mandado
 que el su nome ante non fuesse aclamado.
 3 Dezir no lo sabría sobre qual ocasión,
 ca nos no lo sabemos si lo buscó o non,
 dieron li enemigo salto a est varón,
 ovieron o matarlo, domne Dios lo perdón.
 4 Los omnes de la villa e los sus companneros,
 esto como cuntlera, com non eran certeros,
 defuera de la villa entre unos riberos
 allá lo soterraron non entre los dezmeros.
 5 Pasó a la Gloriosa con est enterramiento,
 que lazie el su siervo fuera de su convento;
 aparezió a un clérigo de buen entendimiento,
 dissoli que fizieran en ello fallimiento.
 6 Bien avie xoxta días que era soterrado:
 en término tan luengo podie ser dannado;
 dissoli Sancta María: "Fiziestes desguissado,
 que laz el mi notario de vos tan apartado.
 7 Mándole que lo diga: que es mi cancellario
 non merecle seer echado del sagrario;
 dills que no lo dexen y otro trentanario:
 métanlo con los otros en el buen fossalario".

1 a tiest herido, "cabeza ligera, loco".—b fera mient, "fieramente, muy".

2 a al, "todo".

3 o dieron li... salto, "le asaltaron".—d domne, "domine, "señor".

4 b cuntlera, "aconteclera".—o riberos, "ribazos".—d dezmeros, "diezmeros", los que pagan diezmos a la Iglesia, los cristianos.

5 d fallimiento, "yerro, equivocación".

6 d notario. Este cargo responde al título de "cancellarius", que repite Berceo en 7 a y 9 d.

7 a oanoellario, "canciller".—c y, "allí".—trentanario, "treinta días".—d fossalario, "osario, cementerio".

8 Demando ll el clérigo que lazie dormitado:
"¿Qui eres tu que fablas? dime de ti mandado,
ca cuando lo disiero, seráme demandado,
qui es el quereloso, o qui el soterrado".

9 Dissoli la Gloriosa: "Yo so Sancta María,
mader de Jesu Cristo, que mamó leche mía:
el que vos desechastes de vuestra compannia,
por cancellario mio yo a esal tenía.

10 El que vos soterrastes luenne del cimterio,
al que vos non quisiestes fazer nul ministerio,
lo por esti te fago todo est regunçero:
si bien non lo recabdas, tente por en lazario".

11 El dicho de la duenna fue lugo recabdado,
abrieron el sepulcro aprisa e privado,
vidieron un miraclo non simple, ca doblado,
el uno e el otro fue luego bien notado.

12 Ysiele por boca una fermosa flor
de muy grand fermosura, de muy fresca color,
Inchié toda la plaza de sabrosa olor,
que non sentlén del cuerpo un punto de pudor.

13 Trobarónll la lengua tan fresca e tan sana
qual parece de dentro la fermosa manzana:
no la tenié más fresca a la meridiana
quando sedle fablando en media la quintana.

14 Vidieron que viniera esto por la Gloriosa,
ca otrí non podríe fazer tamanna cosa:
transladaron el cuerpo, cantando "speciosa",
aprés de la eglezia en tumba más preciosa.

15 Todo omne del mundo fará grand cortesía
qui fizlere servicio a la Virgo María:
mientras que fuere vivo, verá plazertería
e salvará el alma al postrero día.

Como pertenecientes al mester de clerecía hay que citar tres poemas importantes: El Libro de Apolonio, probablemente aragonés, de carácter romancesco y maravilloso; y el poema de Fernán González, escrito en castilla, cuyo protagonista es el paladín castellano. De los mesteres de juglaría y clerecía que en cierto modo coexistieron, exis-

8 o *disiero*, "dijera".

10 a *luenne*, "lejos".—b *nul*, "ningún".—*ministerio*, "servicio religioso".—c *regunçero*, "relato, exposición".

11 a *lugo*, "luego".—b *privado*, "prontamente, presto".

12 d *pudor*, "hedor".

13 c *meridiana*, "medio día".—d *quintana*, "quinta".

14 d *aprés*, "cerca".

ten dos poemas de origen francés o provenzal, compuestos en diferentes metros: la Vida de Santa María Egipciaca y el Libro de los Tres Reyes de Oriente, ambos de fines del siglo XII o principios del XII.

"La poesía en el siglo XIV, reviste carácter moral y satírico, no pretende cantar a los héroes y a los santos como en siglos anteriores, sino mostrar, con la sátira, el perfil cómico de la vida, o con el examen de la misma inclinarnos hacia el bien"¹¹.

La primera forma de poesía esta llená de alegría popularesca, representada por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, nacido hacia 1283 y muerto a medlados del siguiente siglo. Hombre de un vivir presumible, tumultoso y agitado, concibió en la cárcel, donde permaneció por trece años, su poema único y famoso, al que se le ha dado el nombre de *Libro de Buen Amor*, obra multiforme en la cual se mezcla lo religioso y lo profano, lo narrativo con lo lírico y alegórico, la fábula con la sátira, y de la que el autor mismo es el personaje.

Ejemplo:

Cántica de loores de Santa María¹²

Santa vigen escogida,
de Dios Madre muy amada,
en los cielos ensalzada,
del mundo salud e vida.
Del mundo salud e vida,
de mueste destrulimiento,
de gracia llena complida,
de coitados salvamiento,
de aqueste dolor que siento,
en presión sin merecer,
tú me deña estorcer,
con el tu defendimiento.
Con el tu defendimiento,
non catando mi maldad
nin el mi merecimiento,
mas la tu propia bondad;
que confieso en verdat
que só pecador errado;

de ti sea ayudado,
por la tu virginidad.
Por la tu virginidad,
que non ha comparación,
nin hobiete igualdad,
en obra e entención,
complida de bendición;
pero non só mereciente,
venga a ti, Señora, en miente
de cumplir mi petición.
De cumplir mi petición,
como a otros ya cumpliste
de tan fuerte tentación,
en que só coitado triste:
pues por has, e hobiete.
Tú me guarda en tu mano;
bien acorres muy de llano
al que queres o quisiste.

11 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 85.

12 *Ibid.*

El Arcipreste de Hita es el creador de la *seranilla*, poesía de delicioso sabor campestre y popular en la que una campesina de la sierra figura como protagonista, y que se destaca entre las composiciones líricas que contiene el *Libro de Buen Amor*.

Fiel reflejo de su época es esta obra, y en ello se basa su principal mérito. Con influencias clásicas, latino-eclesiásticas, árabes y francesas, el poema es, profundamente español.

Juan Ruiz es el poeta más personal que tuvo la Edad Media española.

3.1.3 El Renacimiento

Este periodo abarca desde el reinado de Don Juan II hasta principal de Carlos V, es decir, de 1406 a 1516.

Con gran variedad de acontecimientos se presenta la vida política. Alfonso V de Aragón conquista el reino de Nápoles, por lo cual, el contacto entre italianos y españoles abre la puerta a la influencia de Italia en la literatura española. La unión de Aragón y Castilla y la conquista del reino de Granada es el punto de partida de la unificación territorial. Viene un suceso grande para España y para el mundo: el descubrimiento de América, de esta forma rige el absolutismo como consecuencia del fortalecimiento del poder real.

La literatura y las artes prosperan y se crean nuevas universidades, de esta forma los libros se multiplican y difunden. En poesía, comienzan a ser conocidos Dante y Petrarca. A los viejos cantares como el antiguo Mester de Clerecia suceden los poemas a la italiana. Aparece el endecasílabo, esto hace que los versos de arte menor convivan con los de arte mayor. Se hace visible la poesía de refinamiento, la cultivan principalmente los grandes señores. La prosa florece con la aparición de nuevos géneros. Aparece la novela y poco a poco alcanza perfección e inicia con valor literario el teatro.

"La composiciones poéticas llamadas romances, forman, en conjunto, lo que se llama el *Romancero*: monumento prodigioso de la poesía castellana, ya que constituye la expresión más viva, pintoresca y variada de la vida nacional de España, refleja enérgico relieve y muestra su genuino carácter español"¹³.

En sus orígenes, el *Romancero* es obra del pueblo, poesía anónima y popular. Los más antiguos romances se hicieron en versos de dieciséis sílabas, divididos en hemistiquios de ocho, con asonancia uniforme; metro peculiar y privativo de España, que no se encuentra en otras literaturas.

Ejemplo:

1 Cabalga Diego Laínez—al buen rey besar la mano
2 consigo se los llevaba—los trescientos hijosdalgo.
3 Entre ellos iba Rodrigo—el soberbio castellano,...

Los hemistiquios se separan poniéndolos en renglón aparte, y resulta el romance octosílabo con asonancia en los versos pares y libres los impares:

Ejemplo:

1 Cabalga Diego Laínez
2 al buen rey besar la mano,
3 consigo se los llevaba
4 los trescientos hijosdalgo.
5 Entre ellos iba Rodrigo
6 el soberbio castellano,...

En los hemistiquios de los viejos romances se observa que no contienen ocho, sino, siete ó nueve sílabas. Esto explica por qué fueron escritos muy tarde y largo tiempo se conservaron por tradición oral, lo cual pudo haberlos deformado.

13 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 92.

Los romances se sustentan en dos teorías acerca de su origen. Por una parte, los romances coexistieron con los cantares de gesta; y por la otra, son fragmentos desprendidos de tales cantares. En esta forma, ninguno de los romances que existe en la actualidad, se compuso antes de la segunda mitad del siglo XV.

La clasificación de los romances depende del tiempo en el fueron compuestos:

- a) Romances viejos, datan del siglo XV ó primeros años del XVI.
- b) Artísticos y eruditos, los que no son de origen popular y se escribieron en los siglos XVI y XVII.
- c) Vulgares, los que proceden de la clase infima de la sociedad, del siglo XVII hasta ahora.

Cabe destacar que los conquistadores trajeron a México algunos de los más viejos romances, y que este género de poesía, degenerado y vulgar se arraigó en el pueblo dando lugar a nuestras composiciones populares llamadas corridos.

3.1.4 El siglo de oro

Es el periodo más brillante de la literatura española, el cual se extiende cerca de dos siglos, desde la llegada de Carlos V (1516) hasta principios del reinado de Carlos II ó más allá: hasta la muerte de Calderón de la Barca (1681).

La edad áurea de las letras españolas comprende la culminación de la grandeza y poderío y el declinar de España; en el caso de México, encierra un hecho capital: la conquista y la colonización. Nace entonces la Nueva España. Sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán comienza a nacer la ciudad de México en 1521. Se inicia la tarea de incorporar a los aborígenes a la civilización hispánica. Los paladines

sobresalientes en la ciudad son los misioneros, ellos evangelizan, amparan y enseñan. Con el estudio de las lenguas de los Indios y con el de sus orígenes y costumbres, nacen la historia y la filología americanas. Pedro de Gante funda la primera escuela y se establecen en México la primera universidad y la primera imprenta que hubo en América. La literatura comienza a florecer no sólo dentro de la época, México le da a las letras castellanas dos figuras ilustres, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.

Con la obra civilizadora y la mezcla y fusión de dos razas, se gesta un nuevo pueblo: el mexicano.

En España Castilla alcanza la preponderancia política, se constituye en el foco de la civilización española. El castellano adquiere su forma definitiva y se convierte oficialmente en la lengua nacional; los gramáticos formulan las reglas de idioma, se cultivan más que en ninguna otra época las ciencias. Las artes tienen nuevas y originales manifestaciones. El humanismo prospera con el conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas, se enriquece la métrica española incorporando nuevas formas. Los romances y las viejas crónicas nutren el teatro. Existe una rivalidad entre los poetas españoles con los modelos latinos e italianos. Florecen los místicos, dando a las letras una bella expresión.

"En este período se señalan los comienzos de la lírica por una doble corriente de imitación: la de los modelos grecolatinos y muy especialmente, la de la poesía italiana que alcanza su máxima perfección, constituye el modelo más digno a seguir para una renovación literaria"¹⁴.

La doble imitación en un principio dañó la espontaneidad y el vigor, dio entrada a nuevas formas poéticas y al perfeccionamiento de las ya existentes, por lo que resultó saludable.

Como exponentes del siglo de oro se encuentra Juan Boscán (nacido hacia fines del siglo XV y muerto en 1542), quien llevó a cabo una verdadera revolución en la lírica introduciendo los procedimientos italianos. La colección póstuma de sus versos comprende, en el primer

14 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 109.

libro, las poesías que escribió a la usanza española y en el segundo y tercero las que compuso "al itálico modo".

Introdujo combinaciones métricas como: la canción, la octava rima, el terceto, el soneto y el verso suelto; así como haber fijado la acentuación regular al endecasílabo.

Juan Boscán
Soneto (fines del siglo XV - 1542)¹⁵

El tiempo en toda cosa puede tanto,
que aun la fama por el Inmortal muere;
no hay fuerza tal que el tiempo, si la hiere,
no le ponga señal de algún quebranto.
No es perpetuo el placer, ni lo es el llanto.
Si esto es así, ¿por qué mi dolor quiere
que, mientras más en mí se envejeclere,
esté más firme en un tenor su canto?
¿Quien consolar quiesese algún amigo,
después de habelle dicho otras razones,
que esperase en el tiempo le diría.
Perdíase este consuelo ya conmigo,
porque antes con el tiempo mis pasiones
se van acrecentando cada día.

Garciلاسo de la Vega (1503-1536) hizo posible con su ingenio, el triunfo de la reforma iniciada por Boscán, el cual publicó en el cuarto libro de sus propias obras las de este joven poeta, muerto en la flor de la vida, salvándolas del olvido. La producción de Garcilasos es breve pero exquisita. Se reduce a tres églogas, cinco canciones, dos elegías, una epítola y treinta y ocho sonetos; todo lo cual está lleno de destreza técnica y de inspiración, juzgándose como de lo más puro, delicado y armonioso que se haya escrito en lengua castellana.

Garciلاسo de la Vega
Soneto¹⁶

¡Oh dulces prendas por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!

15 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 140.

16 Ibid.

Juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas.
¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas en tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?
Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
llévame junto el mal que me dejastes;
si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

"Una turba de estériles versificadores infesta a España —así a la vieja como a la nueva— durante la segunda mitad del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII. Sólo la voz de un gran poeta se escucha entonces en el mundo de habla española; es una voz de mujer: la de Sor Juana Inés de la Cruz."¹⁷

Nació en la alquería de San Miguel Nepantla, jurisdicción de Amecameca, el 12 de noviembre de 1651. A los ocho años pasó con sus padres a México. Su precocidad era extraordinaria: aún pequeña, inicia el aprendizaje del latín y adquiere cultura literaria y científica rara en su tiempo. Brilla en la corte virreinal por su ingenio y hermosura. Abraza el estado monástico cuando todavía no cumplía los dieciséis años, ingresando en el convento de Santa Teresa la Antigua, para abandonarlo poco después en virtud de no poder soportar las rigideces de la regla, y encerrarse, ya definitivamente, en el de San Jerónimo, donde consagra al estudio y a la oración pasa el resto de su vida hasta morir el 17 de abril de 1695.

Su aparición en aquella desastrosa época literaria tuvo algo de sobrenatural. Rasgos distintivos de su personalidad eran la inquietud de su espíritu, tan ávido siempre de conocer e investigar; la universalidad de la cultura; el brío de su ingenio, la desbordante fantasía, y el sentimiento que, por incontenible y ardiente, sólo podía hermanar con la sinceridad.

"La poesía de Sor Juana no era ajena a la afectación; tendiendo a menudo a una ingeniosidad complicada y sutil que la acerca al conceptismo, hay en ella, sin embargo, fuera de toda escuela y como expresión individual y única, composiciones de valor poético duradero y absoluto que hacen de la monja mexicana el más alto poeta de su época, y la colocan entre los mejores de lengua castellana"¹⁸.

Sor Juana Inés de la Cruz
Soneto¹⁹

Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.
Si al imán de tus gracias atractivo
sirve mi pecho de obediente acero,
¿para qué me enamoras lisonjero,
si has de burlarme luego fugitivo?
Mas blasonar no puedes satisfecho
de que triunfa en mí tu tiranía;
que aunque dejas burlado el lazo estrecho,
que tu forma fantástica ceñía,
poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.

3.1.5 La poesía en el siglo XVIII

En la primera mitad del siglo XVIII, el culteranismo, que había llegado al apogeo en el siglo anterior, alcanzó su plena decadencia. Ante la corrupción general del gusto, la poesía había desaparecido; el gongorismo, cada vez más degenerado, caminaba hacia su completa extinción.

La reacción contra el culteranismo se inició mediando aquel siglo por dos causas que concurrieron a producir semejante efecto: el esfuerzo de los jesuitas tendientes a restaurar el gusto clásico en tanto tiene armonía, proporción y claridad, no sólo enseñando en sus colegios, sino traduciendo e imitando a los grandes poetas latinos; y la influencia

¹⁸ Ibidem p. 118.

¹⁹ Ibidem p. 185.

de los neoclásicos españoles quienes con los Borbones habían traído a la península el gusto francés: así Luzán, el inflexible preceptista; el P. Isla, prosista gallardo y suelto; Don Nicolás Fernández de Moratín, atildado poeta; como después Cadalso, fino y comprensivo espíritu, los fabulistas Iriarte y Samaniego, y el bubólico Meléndez Valdés.

Son amantes de los extremos, al reaccionar contra el gongorismo se cae en el extremo opuesto: el prosaísmo. A los culteranos estrafalarios e indecifrables sucedieron los chabacanos poetas prosaicos; hay ausencia de oscuridad y de vulgaridad.

Fray José Manuel Martínez de Navarrete (1768-1809) es el más destacado representante de la indicada escuela. Su obra es imitación en buena parte de Meléndez Valdés, el poeta español más popular y gustado en aquellos tiempos. Por su cultura latina estaba muy familiarizado con la antigua poesía castellana y, por ser un poeta nato, de rica sensibilidad y naturales dones para versificar, su personalidad literaria se hallaba muy por encima de un mero imitador. Sus mejores poemas son los que reflejan su ternura contemplativa ante la naturaleza y los de carácter moral y sagrado.

"Aunque de inspiración algo intermitente y desigual, hay que hacer notar en él la espontaneidad, la frescura, la delicadeza, el don de lo pintoresco y su poesía es, junto con la de Sor Juana Inés de la Cruz, lo mejor que produjo nuestra lírica en la era colonial"²⁰.

Fray Manuel de Navarrete
La inmortalidad (fragmento)²¹

En este triste solitario llano,
do violentas me asaltan las congojas,
no ha mucho que extendió sus verdes hojas
y salpicó de flores el verano.
Este tronco esqueleto, con que ufano
estuvo el patrio suelo,
abrigaba los tiernos pajarillos
entre frondosas ramas.

20 Ibidem p. 161.

21 Ibidem p. 284.

El líquido arroyuelo,
por márgenes sombreadas de tomillos,
de cantuesos, de pálidas retamas,
de rubias amapolas,
de albos jazmines y purpúreas violas,
mansamente corría
bañando el fértil prado de alegría.

3.1.6 La poesía en el siglo XIX

Los tiempos son de lucha. Al sonar el grito de independencia, la lírica, blanda y bubólica, enmudece, cuando nuevamente se hace oír, es burlesca y satírica a través del epigrama y la fábula. A medida del desarrollo de la epopeya insurgente, la poesía se transforma. Vuelve entonces heroica, inspirada en los sucesos que se registran, está literariamente influida, en cuanto a la forma, por Quintana, Clenfuegos y Gallego, los grandes bardos españoles que por la misma época, en su país, elevaban sus cantos, inspirados por la contienda contra el dominio napoleónico.

La poesía de estos tiempos, apunta el primer intento de colorido nacionalismo en la pintura de tipos, lenguaje y costumbres.

Arrebatada en ardor bólico, la lírica mexicana exalta a la libertad y a la patria.

Cuatro figuras características se destacan en este período: Don Anastasio María de Ochoa y Acuña (1783-1833), distinguido humanista, traductor de Ovidio, y, como poeta, más que en la poesía seria, era popular en la festiva por su sabroso y pintoresco mexicanismo; el ilustre patricio Don Andrés Quintana Roo (1782-1851), cuyos versos, que casi por manera exclusiva consagró a la patria, son de sencilla y severa elegancia; Don Francisco Manuel Sánchez de Tagle (1782-1847), neoclásico e imitador de Navarrete en sus principios, adopta después, por obra de los acontecimientos políticos, el tono grandilocuente, y llega en sus postrimerías casi a ser un romántico; y Don

francisco Ortega (1793-1849), el mayor poeta cívico de la época, atildado, mesurado, un tanto frío, y, entre sus contemporáneos el de mayor dominio en la técnica del verso.

Anastasio de Ochoa
Letrilla²²

Que un rico cuando hay función
asista a misa y sermón,
vaya en paz.
Mas que, sin que convite haya,
¡qué capaz!

Que tosa en el tiempo Juana
cuando le viene la gana,
vaya en paz.
Pero que esta tos no sea
porque algún hombre la vea,
¡qué capaz!

Que en un mes un comerciante
tenga un lucro exorbitante,
vaya en paz.
Mas que para tanto aumento
le baste un ciento por ciento,
¡qué capaz!

Que la muchacha Teresa
gaste cual una marquesa,
vaya en paz.
Pero que para este gasto
sólo el marido dé abasto,
¡qué capaz!

Que al artesano extranjero
se pague mucho dinero,
vaya en paz.
Pero que se dé igual paga
al criollo que mejor lo haga,
¡qué capaz!
Que a los conciertos concurra
de música aquella curra,
vaya en paz.

Pero que atienda a un zorcico
más que alugar su abanico,
¡qué capaz!

Que aplauda con boca y manos
Juan los versos italianos,
vaya en paz.
Pero que porque él se extienda
en su elogio, los entienda,
¡qué capaz!

Que diga Anita la bella
que es muy honrada doncella,
vaya en paz.
Mas que su aire deshonesto
no diga que miente en esto,
¡qué capaz!

Que no quiera el casamiento,
el otro, con fundamento,
vaya en paz.
Mas que por esta averalón
no le quede sucesión,
¡qué capaz!

Que insuleas salgan y frías
las letras y coplas mías,
vaya en paz.
Pero que estas frialdades
no estén llenas de verdades,
¡qué capaz!

3.1.7 El Romanticismo en el siglo XIX

Clásicos y románticos reflejan en la poesía de este turbulento periodo las dos tendencias sociales que en la acción política pugnan y combaten.

"Los clásicos representan la poesía tradicionalista y conservadora; la renovadora o revolucionaria, los primeros románticos. Se distinguen los clásicos por su cultura y pulcritud; son excelentes humanistas y se remontan a las más puras fuentes españolas del siglo XVI. Los románticos se caracterizan por su inquietud, por su espontaneidad, por su rebeldía; en ellos apunta una nueva sensibilidad"²³.

Don José Joaquín Pesado (1801-1860) se distingue como poeta por su hondo sentimiento cristiano y su filiación clásica. Cultivó, todos los géneros. La cuerda amorosa, la cuerda moral, la descriptiva, están en su lira: se destaca en esta última por haber impreso a su poesía un delicioso mexicanismo, pintando escenas, costumbre y paisajes de su nativa región veracruzana. Introdujo el género indígena en la poesía mexicana con su colección de poemas intitulada *Los Aztecas*, entre los cuales figura un lindo romance: la leyenda mexicana que lleva el nombre de *La princesa de Culhuacán*.

José Joaquín Pesado
La princesa de Culhuacán (fragmento)²⁴

Cuando en sus primeros días
formaba México hermosa,
en vez de palacios ricos
humildes huertos y chozas,
en su ancha plancha descuella,
construido de piedras toscas,
cuadrado, macizo templo,
de árboles cercado y sombras,
en donde el dios de la guerra
turba belicosa invoca

y en sus altares sangrientos
víctimas humanas postra;
y los nobles le veneran,
porque de su fuerza ignota
piensan que al Estado vienen
los reveses y victorias;
y quienes que ante sus aras,
siempre con la sangre roja,
llama se conserve viva,
se quemem gratos aromas.

23 Ibidem p. 181

24 Ibidem p. 328.

Son notables por la majestuosidad que encierran sus poesías sagradas. No le fue extraña la poesía épica, como lo demuestran sus poemas inconclusos *Mosés* y *La Revelación*; y buena parte de su obra la ocupan traducciones, imitaciones y paráfrasis, entre las cuales se destacan sus versiones de Horacio y de Torcuato Tasso, y las de los *Salmos* y *El Cantar de los Cantares*.

Hombre de profunda cultura y consagrado a humanísticas disciplinas, su poesía de la madurez es pulida y diáfana, y es admirada no solo por su variedad, sino por lo armonioso de su conjunto.

Otro renovador de la poesía clásica en México es Don Manuel Carpio (1791-1860). Predominaba en él la inspiración religiosa. Le atraía el panorama de la historia y en particular, el Oriente. La mayor parte de las composiciones del poeta son de carácter bíblico, sagrado e histórico: *La Pitonisa de Endor*, *La Anunciación*, *La Cena de Baltazar*, *Napoleón en el Mar Rojo*; a ellas siguen en importancia y número, las descriptivas, género en el cuál tenía extraordinaria facilidad: *México*, *El Popocatepetl*. Su estilo era claro y limpio, aunque a menudo flojo y prosaico; su versificación, fácil y variada.

Manuel Carpio
*La pitonisa de endor (fragmento)*²⁶

Atrincherao se halla el fillateo
de Esdrelón en la espléndida llanura:
de un lado está el Gelboé con sus horrores,
del otro está el Tabor con su verdura,
y el Carmelo a lo lejos con sus flores.
Se agltaban los bárbaros Infantes
levantando confusa gritería,
como suele mugir la mar sombría
cuando azotan sus playas resonantes.
De Acarón los intrépidos Jinetes
marchan armados de robustas mazas,

defendidos con sólidas corazas,
y azul plumaje flota en sus almetes.
Delante de los bravos fillateos
que ostentan sus escudos y sus lanzas,
plantan su campamento los hebreos
sin aliento marcial, sin esperanzas.
De su propio caballo a los relinchos
se estremece el soldado, y se estremece
también el ruido de sus propios pasos.....

Entre los poetas que iniciaron el movimiento romántico en México, se encuentran Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez Galván y Guillermo Prieto.

Guillermo Prieto (1818-1897), caracteriza su romanticismo por lo teatral y exterior que por el sentimiento. Su variada labor en las letras se extiende por todo el siglo, a través de turbulentos periodos.

Carente de preparación literaria y de gusto y sensibilidad artística, tenía prodigiosamente, la vena popular y festiva. Su poesía de la primera época es grandilocuente y sonora. Fue, por excelencia, durante la Revolución de Reforma, el poeta nacional, fue ante todo, un poeta popular. La originalidad de su poesía estriba en lo pintoresco y folklórico. Destaca su colorido mexicanismo en aquellas obras en las que aplica la gesta de los héroes de la Independencia.

Guillermo Prieto
Romance de la Migajita (fragmento)²⁸

"¡Deténte! que está rendida,
eh ¡conténte, no la mates!"
y aunque la gente gritaba
y corría como el aire,
cuando quise ya no pudo,
aunque quise llegó tarde,
que estaba la Migajita

revoicándose en su sangre...
sus largas trenzas en tierra,
con la muerte al abrazarse,
la miramos de rodillas
ante el hombre, suplicante;
pero él le dio tres metidas
y una al sesgo de remache.

3.1.8 Época Moderna

Son cuatro grupos los que integran los líricos de este periodo: tiene por inspirador y maestro a Altamirano; el romántico; el de los clásicos que siguen la tradición grecolatina y el cultivo de las humanidades; el de los modernistas, en suma, lleva nuestra lírica a su máxima expresión.

Altamirano fue el maestro de dos generaciones literarias. Con su enseñanza y con su ejemplo armonizó la cultura clásica con las

modernas corrientes literarias europeas; al crear una lírica genuinamente mexicana.

Don Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), era indio de raza pura. Su formación literaria casi parece un milagro de voluntad y de fe. Tribuno, político, catedrático, periodista, novelador y poeta, es el más grande escritor de su época. Romántico por temperamento, aparece clásico por la expresión. Se distingue por su sobriedad, por su mesura, por su simplicidad; su pensamiento es claro, su estilo nítido, su sensibilidad fina y delicada.

Altamirano inspiró dos corrientes literarias, la clásica y la romántica, que estaba separadas y solían mostrarse antagónicas. Fue un maestro de dos generaciones.

Ignacio Manuel Altamirano
Los naranjos (fragmento)²⁷

Perdiéronse las neblinas
en los picos de la sierra,
y el sol derramaba en la tierra
su torrente abrasador.
Y se derriten las perlas del argentado
rocío,
en las adelfas del río
y en los naranjos en flor.
Del mamey el duro tronco
picotea el carpintero,
y en el frondoso manguero
canta su amor el turplal;

y buscan miel las abejas
en las piñas olorosas,
y pueblan las mariposas
el florido cafetal.
Deja el baño, amada mía,
sal de la onda bullidora;
desde que alumbró la aurora
juguetosa loca allí.
¿Acaso el genio que habita
de ese río en los cristales,
te brinda delicias tales
que lo prefieren a mí?

Dos Justo Sierra (1848-1912), fue discípulo de Altamirano y maestro de las dos generaciones siguientes.

Poeta, tribuno, catedrático, viajero, cuentista, historiador, es uno de los más grandes exponentes de la literatura mexicana en su época

27 *Ibid* p. 386.

de mayor brillo. Influido por los líricos de Francia, principalmente por Victor Hugo, aporta a la poesía mexicana la oda deslumbradora, rica de imágenes y recia y vigorosamente forjada. Poeta de personalidad inconfundible, inicia la influencia de la lírica francesa en la mexicana y con el modernismo completa la transformación.

Justo Sierra

El funeral bubólico (fragmento)²⁸

Su esfera de cristal la luna apagada
en la pálida niebla de la aurora,
y la brisa del mar fresca y sonora
entre los pinos de la costa vaga.
Aquí murió de amor, en hora aolaga,
Mirtillo, y bala su rebaño, lora
la primavera, y le tributa Flora
rústico incienso cuyo olor embriaga.
Allí la pra está; doliente y grave
danza emprenden en torno los pasto-
rea

coronados de cipro y de verbena:
la selva plañe con murmullo suave
y yace, de Mirtillo entre las flores,
olindo a miel aún la dulce avena.
Mas llegan los pastores en bandadas
al reis la mañana en el Oriente;
mezclan su voz al cántido doliente,
y se abren las violas perfumadas.

El romanticismo es pleno tanto por el sentimiento como por la depuración de la forma.

El romanticismo mexicano tuvo su más típico y mejor representante en Manuel Acuña (1849-1873), en su producción lírica de colegial se encuentra vulgaridad y desaliño, incorrección en el lenguaje, pero a pesar de todo renueva imágenes en todos sus versos, hay una potencia poética nunca antes igualada.

Dos fuerzas comparten su inspiración: de un lado el materialismo escéptico que adquirió por contagio; del otro la pura, ingenua efusión del sentimiento.

28 Ibid p. 386.

Manuel Acuña
Ante un cadáver (fragmento)²⁹

¡Y bien! aquí estas ya... sobre la plan-
cha
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 está 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 se adelanta
a leer la solución de ese problema
cuyo sólo enunciado nos espanta:
ella, que tiene la razón por lema,
y que en tus labios escuchar ansía
la augusta voz de la verdad supre-
ma.

"El modernismo es un ardiente movimiento de renovación, propone renovar, en lo exterior, las formas de la métrica española, como enriquecer el lenguaje poético; en lo interior, a dilatar la posibilidad expresiva de la palabra, haciéndola vehículo de las más sutiles impresiones y emociones"³⁰.

Puso en contacto a nuestra poesía con las corrientes universales de la literatura; pero fueron muy particularmente los modelos franceses los que en ella ejercieron mayor influjo.

El modernismo en México abarca dos etapas: la inicial, que hace notar la influencia directa del romanticismo francés, y la del apogeo, de influencia simbolista, también francesa.

Manuel Gutiérrez Najera (1859-1895), es el iniciador del modernismo. Introduce la melodía en la estructura del lenguaje; después de él fluye más suave y musical el verso de los poetas, y la prosa se hace más ágil y luminosa. Sus primeros cantos fueron de inspiración mística. Recibió la influencia de los antiguos y sobre todo, otra influencia mayor y aún más penetrante: la de la poesía francesa a partir del romanticismo. Su cualidad predominante es la gracia alada y ligera. Asocia una imaginación ponderada, una íntima delicadeza y ternura de sentimiento.

29 Ibid p. 390.

30 Ibidem p. 204

Manuel Gutiérrez Najera
La Duquesa Job (fragmento)³¹

En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces al duque Job.
No es la condesa que Villasana
caricatura, ni la poblana
de enagua roja, que Prieto amó;
no es la criadita de pies nudosos,

ni la que sueña con los gomosos
y con los gallos de Micoló.
Mi diquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora:
es la griseta de Paul de Kock,
no balla boston, y desconoce
de las carreras el alto goce,
y los placeres del five o' clock.

Amado Nervo (1870-1919), empezó por ser un poeta preciosista, todo lleno de sutilezas, emociones, palabras y ritmos raros y de seductora elegancia, ternura y efusión, al correr de la vida cifró su ideal en apartarse de lo exterior deslumbrante para interrogar a su yo interior profundo, y atendió a la sencillez y a la simplicidad. El camino que lo llevaría a una mayor simplicidad, alcanza a dar a sus versos una espiritual y tenue hermosura.

Amado Nervo
En Paz³²

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni pena 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 él extrajo la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno;
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tú 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!

31 Ibidem p. 399.
32 Ibid p. 407.

3.2 ¿Qué es la poesía?

La poesía, "es la expresión de la belleza por medio de las palabras; así pues, un poeta será quien conciba y sienta lo bello a través de este lenguaje"³³.

La obra poética puede asumir dos formas: prosa o verso. Está en verso cuando las palabras se distribuyen en periodos simétricos llamados estrofas; está en prosa, cuando no sigue la distribución simétrica en estrofas.

Al conjunto de reglas relativas a las composiciones en verso, se le denomina poética, y a toda composición en verso se le llama poesía o poema.

Al igual que las obras en prosa, las que están escritas en verso, especialmente llamadas poéticas, constan de fondo y forma. El fondo lo constituye el tema elegido, las ideas y sentimientos expresados por el poeta; la forma comprende la manera peculiar y genuina de presentar todo esto (forma interna o estilo); así como el lenguaje (forma externa), la versificación y la rima. Cabe mencionar que el estilo y el lenguaje son algo distinto.

3.3 Elementos de la poesía

3.3.1 La versificación

Es la distribución de una obra en periodos simétricos y rítmicos llamados estrofas; estos periodos se componen de determinado número de versos. Verso es la palabra o el conjunto de palabras sujetas a cierta medida y ritmo que se originan del número de sílabas y de la colocación de los acentos.

Se le llama *metro*, a la medida o cantidad de sílabas a la que se ajustan los versos; mientras que *la arte métrica* trata del mecanismo de los versos, de sus especies y combinaciones.

33 Ibidem p. 24

*En toda composición poética figuran dos elementos importantes: el número de sílabas y la colocación de los acentos; y otro más de carácter accesorio: la *rima*³⁴.

Ejemplo:

Ayer vino blanca,
me miró en silencio
y era más misteriosa que otras veces:
como se ven las cosas en los sueños...

Amado Nervo

Cambiando la colocación de las palabras, los versos desaparecen porque desaparece el ritmo, esto altera el número de sílabas y los acentos.

3.3.2 Medición del verso

Se realiza contando el número de sílabas y toma en consideración ciertas reglas respecto al acento final.

Para contar las sílabas debe precisarse el número de vocales, sin olvidar que, en los casos de diptongo o triptongo, dos ó tres vocales forman una sílaba.

Cuando una palabra del verso termina en vocal y la siguiente principia por vocal, éstas se funden formando un diptongo, y las dos sílabas que pertenecen a estas vocales tienen el valor de una sílaba solamente; esto es conocido como *sinalefa*.

Ejemplo:

Cuan-do a la cocl-na l-ba conos legos...

Rubén Darío

34 *Idib.*

3.3.3 Acentuación

El acento final carga de forma necesaria la penúltima sílaba, por tal motivo la acentuación prosódica de la palabra con que terminan los versos se nombra: aguda, llana o esdrújula. En los versos agudos, la última sílaba vale por dos. Los versos llanos cuentan por el número de sílabas que tienen. En los versos esdrújulos, las dos últimas sílabas se cuentan como si fueran una sola.

Ejemplo:

Esdrújulo	Haz que mis cánticos
Llano	puros se eleven
Agudo	hasta el Señor

El primero es de seis sílabas; el segundo cinco (teniendo en cuenta la sinalefa) y el tercero cuatro.

"Una característica de la versificación es la rima, la cual se define como la igualdad o semejanza de terminación en las palabras finales de los versos, desde la última vocal acentuada. Por la rima, los versos pueden ser consonantes o asonantes"³⁵.

Consonantes son los versos que se corresponden entre sí teniendo en su última palabra letras iguales desde la vocal acentuada hasta el fin.

Ejemplo:

Juventud, divino tesoro,
Ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro...
Y a veces lloro sin querer...

Rubén Darío

35 Ibid p. 25.

Asonantes, son las últimas palabras que se corresponden entre sí, teniendo desde la vocal acentuada hasta el fin vocales iguales, pero consonantes diferentes.

Ejemplo:

Tan preciosa como un ángel,
con tu rebozo de seda,
con tus sargas de corales,
con tus zapatos de raso,
que ibas llenando la calle...

Guillermo Prieto

Hay versos que no se corresponden entre sí con ninguna especie de consonancia y asonancia; a éstos se les llama *libres o blancos*.

Ejemplo:

Mientras exhalen su lasolvo aroma
los mirtos a Afrodita consagrados,
mientras espume generoso vino
en áurea taza, y corra enardecida
la sangre por mis venas -¡te lo juro!
no dejaré jamás que en ocio grato
repose el corazón...

Gutiérrez Nájera

3.3.4 Censura

Es una pequeña pausa que se hace al recitar los versos, estando sueltos o ligados, a fin de darles más variedad y cadencia. No se deben confundir con las pausas mayores o menores que exige el sentido; pero éstas deben coincidir en lo posible. La censura debe caer en los versos de doce a catorce sílabas, precisamente en medio, dividiendo al verso en dos mitades llamadas *hemistiquios*.

3.4. Géneros

Los géneros son cada uno de los acuerdos que se usan para clasificar sus distintos tipos. Es la relación de semejanza o distanciamiento que una obra literaria mantiene con las demás. Los géneros en los que está dividida la poesía son los siguientes:

Lírico

Pertencen a este género las composiciones en las cuales el poeta nos habla de sí mismo, de sus efusiones y efectos, a los que hace motivo esencial de su canto.

Ejemplo:

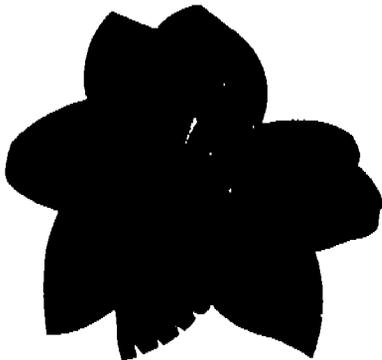
Rima IV (Fragmentos)²⁶

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;

mientras la humanidad, siempre avanzando,
no sepa dónde camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Mientras sintamos que se alegra el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llora sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;

mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Gustavo Adolfo Bécquer

Épico

El poeta narra hechos ajenos a él mismo, interpretándolos y comentándolos conforme a su propia manera de ver y de sentir.

Ejemplo:

Fragmento de la *Ilíada*.³⁷

De Homero.
Iris, por otro lado, a Helena
de blancos brazos, llegó mensajera,
a una de sus cuñadas parecida,
la que Helicaon, el hijo de Anténor,
tenía por esposa, Laodica,
por su semblante la más distinguida
de las hijas que Príamo tenía.

Homero

Dramático

Son las composiciones cuya acción no se refiere o es contada directamente por el poeta, sino que se representa por personajes creados por él, los cuáles la desarrollan ante el público.

Ejemplo:

Fragmento de *Romeo y Julieta*³⁸

37 www.monografias.com/trabajos6/gell/gell2.shtml

38 www.geocities.com/Paris/Library/3227/lbros/royju.htm

Bajo el balcón de Julieta. (Romeo entra sin ser visto en el palacio de los Capuleto. Julieta aparece en una ventana)

Romeo:- ¡Silencio! ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? ¡Es el Oriente, y Julieta, el sol! ¡Surge, esplendente sol, y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura! ¡No la sirvas, que es envidiosa! Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan, ¡Deséchalo! ¡Es mi vida, es mi amor el que aparece!... Habla... más nada se escucha; pero, ¿qué importa? ¡Hablan sus ojos; les responderé!... Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún quehacer ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. ¿Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro? ¡El fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros, como la luz del día a la de una lámpara! ¡Sus ojos lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían las aves creyendo llegada la aurora!... ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla!

Julieta:- ¡Ay de mí!

Romeo:- Habla. ¡Oh! ¡Habla otra vez ángel resplandeciente!... Porque esta noche apareces tan esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos estáticos y maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las tardas perezosas nubes y navega en el seno del aire.

Julieta:- ¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; o, si no quieres, júrame tan sólo que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto.

William Shakespeare

Ciertas composiciones no pueden considerarse como líricas, épicas o dramáticas, ya que contienen elementos peculiares de los tres géneros. Estas composiciones crean un género más: el mixto.

3.5 Composiciones de géneros

Lírico	Épico	Dramático	Mixto
Oda	Epopeya	Tragedia	Sátira
Elegía	Canto épico	Comedia	Epístola
Canción	Poema histórico	Drama	Fábula
Cantata	Poema burlesco	Opera o melodrama	Poesía didáctica o didascálica
Soneto	Poema descriptivo	Zarzuela	Poesía bucólica
Balada	Leyenda	Sainete	
Madrigal	Romance	Entremés	
Epigrama	Cuento	Pasillo	
Letrilla	Novela	Loa	
		Auto	
		Farsa	
		Egloga	
		Folla	

3.6 Composiciones líricas

3.6.1 Oda

Para los griegos, oda significaba canto o canción, al dar ese nombre a toda composición lírica que podía ser cantada. En realidad el verso es el canto; es la palabra humana ritmada que puede cantarse, ya que la poesía y el verso implican por esencia el canto.

"Llamamos odas a las obras poéticas que se señalan por el sentimiento impreso en ellas, por la grandiosidad de las imágenes y la magnificencia del lenguaje"³⁹.

"Son *sagradas* si predomina en ellas la idea religiosa; *heroicas*, si celebran grandes hazañas de personajes; *filosóficas* o *morales*, si su contenido es de esta índole; *anacreónticas* o *eróticas*, si el amor las inspira. Dentro de las odas heroicas cabe considerar los himnos o patrióticos cantos de cada nación. Por lo que se refiere a la forma, se dice que es libre, ya que en el poeta queda elegir la versificación adecuada"⁴⁰.

39 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 35.

40 Ibid.

Ejemplo:

Oda a la alcachofa⁴¹

La alcachofa
de tierno corazón
se vistió de guerrero,
erecta, construyó
una pequeña cúpula,
se mantuvo
impermeable
bajo
sus escamas,
a su lado
los vegetales locos
se encresparon,
se hicieron
zarcillos, espadañas,
bulbos conmovedores,
en el subsuelo
durmió la zanahoria
de bigotes rojos,
la viña
resecó los sarmentos
por donde sube el vino,
la col
se dedicó
a probarse faldas,
el orégano
a perfumar el mundo,
y la dulce
alcachofa
allí en el huerto,
vestida de guerrero,
brufida
como una granada,
orgullosa,
y un día
una con otra
en grandes cestos
de mimbre, caminó
por el mercado
a realizar su sueño:
la milicia.
En hileras
nunca fue tan marcial
como en la feria,

los hombres
entre las legumbres
con sus camisas blancas
eran
mariscales
de las alcachofas,
las filas apretadas,
las voces de comando,
y la detonación
de una caja que cae,
pero
entonces
viene
María
con su cesto,
escoge
una alcachofa,
no le teme,
la examina, la observa
contra la luz como si fuera
un huevo,
la compra,
la confunde
en su bolsa
con un par de zapatos,
con un repollo y una
botella
de vinagre
hasta
que entrando a la cocina
la sumerge en la olla.
Así termina
en paz
esta carrera
del vegetal armado
que se llama alcachofa,
luego
escama por escama
desvestimos
la delicia
y comemos
la pacífica pasta
de su corazón verde.

Pablo Neruda

3.6.2 Elegía

Es una composición destinada a lamentar sucesos tristes, desgracias públicas o privadas; poesía dolorosa o de lánguida melancolía, que se inspira en la muerte de algún ser querido o en las desdichas de la patria.

Ejemplo:

Elegía a Garcilaso⁴²

Hubierais visto llorar sangre a las yedras cuando el agua más
triste se pasó toda una noche velando a un yelmo ya sin alma,
a un yelmo moribundo sobre una rosa nacida en el vaho que
duerme los espejos de los castillos
a esa hora en que los nardos más secos se acuerdan de su vida
al ver que las violetas difuntas abandonan sus cajas y los laúdes
se ahogan por arrullarse a sí mismos.
Es verdad que los fosos inventaron el sueño y los fantasmas.
Yo no sé lo que mira en las almenas esa inmóvil armadura vacía.
¿Cómo hay luces que decretan tan pronto la agonía de las espadas
si piensan en que un lirio es vigilado por hojas que duran mucho más
tiempo?
Vivir poco y llorando es el sino de la nieve que equivoca su ruta.

En el Sur siempre es cortada casi en flor el ave fría.

Rafael Alberti

3.6.3 Canción

Son ciertos poemas primitivos imitados de la poesía italiana, y destinados a la recitación o a la lectura; cabe mencionar que no están destinados al canto, como su nombre lo indica. Participan de las peculiaridades de la *oda* o de la *elegía* o de ambas a la vez.

Ejemplo:

Canción⁴³

¡De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo,
como si fuera
la primavera!
(Yo, muriendo.)

Y de qué modo sutil
me derramó en la camisa
todas las flores de abril.

¿Quién le dijo que yo era
risa siempre, nunca llanto,
como si fuera
la primavera?
(No soy tanto.)

En cambio, ¡qué espiritual
que usted me brinde una rosa
de su rosal principal!

¡De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo,
como si fuera
la primavera!
(Yo, muriendo.)

Nicolás Guillén

3.6.4 Cantata

Poema lírico adecuado para agregarle música. Lo conforman dos partes: una que se canta y otra que se recita.

Ejemplo:

Cantata del abuelo Algarrobo Parte I (fragmento)⁴⁴

Padre y Señor del Bosque,
Abuelo de barbas vegetales,
Yo quisiera mi canto como torre
para poder alzarlo en tu homenaje;
no el canto pequeño de la flauta
dulce, delgado, suave,
la de cantar la rosa y la muchacha,
sino el canto del mar; un canto grave,
con olores de vida y con el pulso
musical y viviente de la sangre.
Algarrobo natal. Abuelo mío.
Hace mil años la paloma trajo
tu menuda simiente por el aire
y la sembró donde TÚ estás ahora
sosteniendo la Luz en tu ramaje
y la Sombra también cuando la noche
en larga lluvia de luceros cae.
Así naciste. Cuando tú crecías
la región era bosque impenetrable,
con oscuros guerreros que danzaban
junto a los juegos al caer la tarde,
y con nombres diaguítas en los ríos,
sobre todas las bestias y las aves,
en cada hierba, sobre cada cerro,
una tierra sin mapas ni ciudades,
donde dioses sedientos presidían
el cortejo y el rito de la sangre
que vertían pintados hechiceros
para aplacar las cóleras solares.
En tiempo aquel la arena numerosa
que festonea las playas litorales
ignoraba las máscaras de proa,
las amarraes y el ancla de las naves,
sólo sabía de los pies desnudos
y de la huella digital del ave;
era cuando los ríos conducían
lentas piraguas sobre remos suaves...

Antonio Esteban Agüero

3.6.5 Soneto

Es originario de Italia. Se estima que en el *soneto*, el pensamiento capital debe irse desarrollando con interés siempre creciente, sin descubrir el desenlace hasta el último terceto, que deberá contener un rasgo notable.

Ejemplo:

Soneto⁴⁵

"Dime, Padre común, pues eres justo,
¿por qué ha de permitir tu providencia
que arrastrando prisiones la inocencia,
suba la fraude a tribunal augusto?
"¿Quién da fuerzas al brazo que robusto
hace a tus leyes firme resistencia,
y que el celo, que más la reverencia,
gima a los pies del vendedor injusto?
"Vemos que vibran vitoriosas palmas
manos inicuas, la virtud gimiendo
del triunfo en el injusto regocijo".
Esto decía yo, cuando riendo
celestial ninfa apareció, y me dijo:
"¡Ciego ¿es la tierra el centro de las almas?"

Bartolomé Leonardo de Argensola

3.6.6 Balada

Proviene de las poesías inglesa y alemana; se caracteriza por su agresividad, y la forma narrativa o dramática como exterioriza un sentimiento profundo y delicado, o bien desarrolla una idea moral o filosófica de trascendencia. La extensión es libre. Entre las composiciones de este género con que cuenta la poesía mexicana se encuentra "*La balada de la vuelta del juglar*", de Luis G. Urbina.

⁴⁵ González, Peña Carlos. Op. cit. p. 168.

Ejemplo:

La balada de la vuelta del juglar⁴⁶

-Dolor: ¡qué callado vienes!
¿Será 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 sienes
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 ruido...

Afuera, sonaba el mar...

Luis G. Urbina

3.6.7 Madrigal

Es un poema muy breve, donde existe un pensamiento tierno y amoroso, expresado con ingenio y delicadeza. Como ejemplo tenemos: el madrigal intitulado "*Metamorfosis*", de Luis G. Urbina; y el modelo en lengua castellana de Gutierre de Cetina que empieza así: *Ojos claros, serenos...*

Ejemplo:

Metamorfosis⁴⁷

Era un cautivo beso enamorado
de una mano de nieve que tenía
la apariencia de un lirio desmayado
y el palpitir de un ave en agonía.

Y sucedió que un día,
aquella mano suave,
de palidez de cirio,
de languidez de lirio,

de palpitir 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.

Luis G. Urbina

3.6.8 Epigrama

Contiene cierta similitud con el madrigal por su brevedad e ingenio; sólo que difiere en el pensamiento burlesco y satírico. Como autor mexicano se encuentra, José F. Elizondo.

Ejemplo:

Epigrama de Garcilaso a Hernando de Acuña⁴⁸

En tanto que a reyes cantas, Hernando, en tanto que el alto linaje
de nuestro César y famosos hechos de los capitanes,
y en tanto que traes a la memoria bajo lanza española destrozadas
naciones,
se espantaron los hombres, se espantaron los dioses.
Y alzando de la cumbre del sacro Pindo la cabeza,
Calíope con blandas palabras esto a contar empieza:
"Bravo, mancebo de doble laurel coronado, que ahora
tú solo eras de Marte la nueva gloria,
te da lo que digo el padre Baco, te da el rubio Apolo,
y de las Ninfas y Castálides los ligeros coros,
que a los reyes que has celebrado con canción divina,
y a ti juntamente, que las armas cantas con la corva lira,
tras los hados a menudo lean, alaben y celebren los nietos,
y ninguna tenebrosa noche ahuyente los días eternos".

Garcilaso de la Vega

3.6.9 Letrilla

Composición breve y ligera, escrita en versos de seis, siete y ocho sílabas. Se inicia con un pensamiento que le sirve de tema y se divide en estrofas simétricas que terminan con un mismo verso llamado *estribillo*.

Ejemplo:

Don dinero⁴⁹

Poderoso caballero
es don Dinero.

Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo;
que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nace en las Indias honrado
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España
y es en Génova enterrado;
y pues quien le trae al lado
es hermoso aunque sea fiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Es galán y es como un oro;
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro;
pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Son sus padres principales,
y es de noble descendiente,
porque en las venas de oriente
todas las sangres son reales;
y pues es quien hace iguales

al duque y al ganadero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Mas ¿a quién no maravilla
ver en su gloria sin tasa
que es lo menos de su casa
doña Blanca de Castilla?
Pero pues da al bajo silla,
y al cobarde hace guerrero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Sus escudos de armas nobles
son siempre tan principales,
que sin sus escudos reales
no hay escudos de armas dobles;
y pues a los mismos robles
da codicia su minero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos;
y pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero
es don Dinero.

Y es tanta su majestad,
aunque son sus duelos hartos,
que con haberle hecho cuartos,
no pierde su autoridad;

pero, pues da calidad
al noble y al pordosero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nunca vi damas ingratas
a su gusto y afición,
que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas;
y pues hace las bravatas
desde una bolsa de cuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra
mirad al es harto sagaz,
sus escudos en la paz,
que rodeas en la guerra;
y pues al pobre le entierra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Francisco de Quevedo y Villegas

3.7 Composiciones épicas

3.7.1 Epopeya

Es un poema narrativo, por la manera de exponerlo y por sus dimensiones materiales; la narración extensa y poética de una acción extraordinaria. Como ejemplo encontramos a Homero, cantando la conquista de Troya, en la *Iliada*; Virgilio, cantando en la *Envida*, la fundación de Roma por Eneas; Dante en la *Divina Comedia*, y Tasso en la *Jerusalén libertada*.

Ejemplo:

La *Odissea* (fragmento)⁵⁰

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarse, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas.

Homero

3.7.2 Canto épico

Se le considera como una reducción de la epopeya. Es semejante por sus pensamientos y elevación del estilo; difiere por las dimensiones, ya que es un poema corto en el que se desarrolla una acción, se canta a un personaje o se describe brevemente un episodio memorable.

Ejemplo:

El Cid va a Cardena (fragmento del Cantar del Mio Cid)⁵¹

Tomavas Don Martino a Burgos e mio Cid agulló
pora San Pero de Cardena quanto pudo a espolón,
con estos cavalleros quel sirven a so sabor.
Aprressa cantan los gallos e quieren crebar albores,
quando llegó a San Pero el buen Campeador;
el abbat don Sancho, cristiano del Criador,
rezaba los matines abueita de los albores.
Y estava doña Ximena con cinco dueñas de pro,
rogando a San Pero e al Criador.
"Tú que a todos guías, val a mio Cid el Campeador".

3.7.3 Poema histórico

A diferencia de lo que ocurre en la epopeya, donde fantasía y realidad se identifican, en el poema histórico se sobrepone la inventiva a la fidelidad de los hechos narrados.

Ejemplo:

Allí se despiden de su mujer y de sus hijas (fragmento del Cantar del Mio Cid)⁵²

Llamavan a la puerta , l sopleron el mandado;
Dios, qué alegre fo el abbat don Sancho!
Con lumbres e con candelas al corral dleron salto,
con tan grant gozo reciben al que en buen ora nascó.
"Gradécote a Dios, mio Cid", dixo el abbat don Sancho;

51 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 63.

52 Ibid p. 61

"pues que aquí vos veo, prendet de mi oспedado".
 Dixo el Cid el que en buen ora nascó:
 "Gracias, don abbat, e so vuestro pagado;
 "yo adobaré conducho por mí e pora míos vasallos;
 "mas por que me vo de tierra, dovos cinquenta marcos
 "si yo algún día visquero, seervos han doblados.
 "Non quero far en el monesterio un dinero de daño;
 "evades aquí pora doña Ximena dovos oient marcos;
 "a ella e a sus fijas e a sus dueñas sirvádelas est año.

3.6.4 Poema burlesco

Jocoso y en parte satírico, es como una graciosa e intencionada parodia de la epopeya. Su antecedente más antiguo es el poema griego de *La batracomiomacha*.

Ejemplo:

Soneto satírico⁵³

Érase un hombre a una nariz pegado,
 érase una nariz superlativa,
 érase una nariz sayón y escriba,
 érase un peje espada muy barbado.
 Era un reloj de sol mal encarado,
 érase una alquitara pensativa,
 érase un elefante boca arriba,
 era Ovidio Nasón más narizado.
 érase un espolón de una galera,
 érase una pirámide de Egipto,
 las Doce Tribus de narices era.
 érase un narcisismo infinito,
 muchísimo nariz, nariz tan fiera,
 que en la cara de Anás fuera delito.

Francisco de Quevedo

3.7.5 Poema descriptivo

El poeta propone describir los espectáculos grandiosos de la naturaleza en esta composición.

Ejemplo:

La Grandeza Mexicana (fragmento)⁵⁴

De la famosa México el asiento
origen y grandeza de edificios,
caballos, valles, trato, cumplimiento,
letras, virtudes, variedad de oficios,
regalos, ocasiones de contento,
primavera Inmortal y sus indicios
gobierno llustre, religión, estado
todo en este discurso está cifrado.

Bernardo de Balbuena

3.7.6 Leyenda

Se le da este nombre a composiciones en verso o en prosa, donde el asunto es histórico, tradicional, legendario o en su caso, el más común, de luminosa fantasía.

Ejemplo:

Leyenda de los Volcánes⁵⁵

Iztacchhuatl, hace ya miles de años,
fue la princesa más parecida a una flor,
que de la tribu de los viejos caciques
del Capitán más gentil se enamoró.

El padre augustamente abrió los labios
y dijo al Capitán seductor,
que el tomaba un día la cabeza del cacique
enemigo,
en su vara y lanzón.

Encontraría preparados,
a un mismo tiempo
el festín de su triunfo
y el lecho de su amor.

Y Popocatépetl fue a la guerra
con esta esperanza en el corazón
domó la rebeldía de las selvas obstinadas,
el motín de los riscos contra su paso
vencedor,

54 www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/itam/estudio/estudio10/eec_4.html

55 www.oenapred.unam.mx/popo/leyenda.html

La cascada despeñada de los torrentes,
y la acechanza de los pantanos en tral-
clón;
y contra cientos y cientos de soldados,
años de años gallardamente combatió.

Al fin torno a la tribu,
y la cabeza del Cacique enemigo
sangraba en su lanzón.

Hallo el festín del triunfo preparado,
pero no así el lecho de su amor;
en vez de lecho encontró el túmulo.

En que su novia,
dormida bajo el sol esperaba
en su frente el beso póstumo de la boca
que nunca en vida la besó

Y Popocatépetl quebró en sus rodillas
el haz de las flechas;
y, en una sorda voz conjuro
las sombras de sus antepasados
contra las crueldades de su Impasible
Dios.

Era la vida suya, muy suya,
porque contra la muerte la ganó;
tenía la riqueza; el poderlo;
pero no tenía el amor...

Entonces, hizo que veinte mil esclavos
alzaran un gran túmulo ante el sol:
amontonó diez cumbres en una es-
callnata
como de alucinación;

Tomo en sus brazos a la mujer ama-
da,
y él mismo sobre el túmulo la colocó;
luego, encendió una antorcha, Y,
para siempre, quedo en ple
Alumbrando el sarcófago de su do-
lor.

Duerme en paz, Iztaccolhuatl;
nunca los tiempos borrarán los per-
files
de tu casta expresión.

Vela en paz, Popocatépetl;
nunca los huracanes apagaran
tu antorcha eterna de amor.

3.7.7 Cuento

Es la narración de lo sucedido o de lo que se supone sucedido; es por ello que en las edades primitivas fuese cuento todo lo que se contaba.

"La invención de cuentos tuvo su origen más tarde en el deseo de dar una lección moral o de inculcar, reglas juiciosas de cultura en la vida. Puede decirse entonces que el cuento fue el último género literario escrito"⁵⁶.

Difundido en las literaturas europeas y con los más diversos orígenes, el cuento es una narración breve y de lo más común escrito en prosa, que puede asumir los más variados caracteres: desde el trágico y heroico, hasta el cómico y burlesco, desde el fantástico hasta el realista.

Ejemplo:

Las dos chinelas (fragmento)⁵⁷

Había en Bagdad un comerciante viejo y avaro llamado Aboul Cassem Tambouri, quien, a pesar de ser muy rico, estaba siempre cubierto de harapos, siendo sus chinelas lo más curioso de su repugnante indumentaria.

Todos los zapateros de viejo de Bagdad las conocían por haberlas remendando. Las suelas estaban guarnecidas de gruesos clavos, por lo que excitaban la risa de todo el mundo hasta el punto de que cuando se quería dar idea de alguna cosa pensada, se añadía invariablemente: "es como las chinelas de Cassem".

Cierta día compró en un bazar de la ciudad una gran cantidad de cristalería, considerando que el negocio le sería lucrativo.

Al día siguiente supo que a un perfumista arruinado no le quedaba otra cosa, por todo recurso, que una cierta cantidad de agua de rosa. Aboul Cassem se aprovechó de la comprometida situación de este desgraciado y le compró toda el agua de rosa que poseía, por la cuarta parte de su valor.

Mil y un días Persia

3.7.8 Novela

Se considera que la novela es una ampliación del cuento. La narración es en prosa de hechos reales o fingidos pero con mayor amplitud, apegándose en lo posible a la realidad y a la observación del estudio de los sitios, naturaleza, costumbres y usos de diversos países y de los hombres.

"Es en el mundo moderno lo que la epopeya para el antiguo; la novela se encuentra revestida de extraordinaria variedad"⁵⁸.

57 Rojas, Emilio. Antología I. Ed. E.R. S.A. de C.V., México, 1995 p. 108.

58 Ibidem p. 38.

Ejemplo:

Cárcel del amor (fragmento)⁵⁹

...Pasando una mañana, cuando ya el sol quería esclarecer la tierra, por unos valles hondos y oscuros, que se hacen en la Sierra Morena, vi salir a mi encuentro por entre unos robredales do mi camino se hacía, un caballero así feroz de presencia como espantoso de vista, cubierto todo de cabello a manera de salvaje. Llevaba en la mano izquierda un escudo de acero muy fuerte y en la derecha una imagen femenil, entallada en una piedra muy clara, la cual era de tan extrema hermosura, que me turbaba la vista; salían della diversos rayos de fuego que llevaba encendido el cuerpo de un hombre que el caballero forçiblemente llevaba tras él. El cual con un lastimado gemido de rato en rato decía: "En mí se sufre todo".

Diego de San Pedro

3.8 Composiciones dramáticas

3.8.1 Tragedia

Es la presentación de un hecho grandioso, en el que intervienen personajes insignes y heroicos, y que tiene un terrible desenlace. Tuvo su origen en Grecia, en las fiestas dionisiacas, donde se sacrificaba un macho cabrío y se entonaba en honor de Baco, un himno o dítirambo. Tespis, poeta que floreció en el siglo V antes de Jesucristo, introdujo un actor que tuviera un diálogo con el coro. Medio siglo después, Esquilo aumentó el número de actores y diálogos, con lo que la tragedia se convirtió en una verdadera representación. Con Esquilo, Sófocles y Eurípides se elevó esplendorosamente la perfección del género trágico.

Ejemplo:

Edipo Rey (fragmento)⁶⁰

Una plaza en Tebas, frente al palacio del Rey. Un grupo de jóvenes, conducidos por el sacerdote adivino, adornados por coronas de olivo y cintas blancas, llegan, y luego de colocar las ofrendas se sientan frente al altar

59 González, Peña Carlos. Op. cit. p. 117.
60 www.geocities.com/oombusem/EDIPO.HTM

Edipo sale de su palacio

ADIVINO:

Gran Edipo Señor de nuestra tierra,
Hemos aquí todos reunidos frente a tu altar:
Desde niños indefensos hasta los más ancianos,
Y yo, ministro de Zeus, y ellos, exponentes de nuestra juventud,
El pueblo suplicante, en todas las plazas públicas,
Frente a los dos templos de Pallas, y cerca al santuario
Donde yacen las cenizas de Iemeno,
Pues la ciudad, como ves tu mismo, se hunde,
Sacudida terriblemente, en un mar de desgracia,
No puede sostenerse ante las sangrientas olas,
Que ya cubren sus cabezas.
Perecen y se secan los frutos de la tierra,
Perecen los rebaños, y abortan las mujeres,
Los dioses enfurecidos y la desalmada peste,
Transforman en cementerio la ciudad,
Y se vacían las casas de Cadmos.
Y el sombrío Hades atesora con nuestras lágrimas y gemidos.
Pero tú, recién llegado a la ciudad de Cadmos,
Nos liberaste del tributo que imponía la Esfinge,
Con sus mortales acertijos,

La Esfinge le pregunta:

Existe sobre la tierra un ser bípedo, y trípedo, y cuadrúpedo,
Del mismo nombre. Sobrepasa todo cuanto se mueve
En el aire, en las aguas y sobre la tierra.
Pero cuando se apoya en más pies es más lento.

Y Edipo respondió así:

Escucha aunque no quieras, pregonera de mortales acertijos,
Esta es mi respuesta y terminará tu maleficio:
Ese ser es el hombre. Nace débil y mudo,
Al comienzo se arrastra por el suelo en cuatro patas,
En los primeros años correa a diario mientras su cuerpo crece
Y he ahí al bípedo que marcha con paso firme.

Pero al envejecer toma en sus manos un bastón,
Como tercer apoyo para sostener su cuerpo doblegado.

Salva la ciudad, tú hombre entre los hombres.
Libertador, proclama el país a quien hoy ordena el primer paso.
¿Quién dirá bien de tu reino,
Si después de habernos levantado, volvemos a caer?
Restaura la ciudad en piso firme.
Buenas señales te acompañaron cuando nos trajiste fortuna.
Si gobernar al país deseas, como antes gobernaste,
Mejor poblado por gente que vacío,
Como fortaleza sin defensores, o como nave sin timonel.

Sófocles

3.8.2 Comedia

Es la representación de un suceso interesante, que se da entre personas de cualquier clase y condición social; se presenta comúnmente en forma satírica y burlesca. Nacida en Grecia, al contrario de la tragedia, es muy oscura en sus orígenes. Máximos poetas cómicos fueron, entre los griegos, Menandro y Aristófanes, y entre los latinos, Plauto y Terencio.

"La denominación de comedia usada en el teatro moderno ha perdido su primitivo significado; las obras de carácter cómico y trágico son designadas de la misma manera cuando no participan ambos géneros a la vez"⁶¹.

Ejemplo:

La Divina Comedia (Infierno, fragmento)⁶²

A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.

Cuán dura cosa es decir cuál era
esta salvaje selva, áspera y fuerte
que me vuelve el temor al pensamiento!

⁶¹ Ibidem p. 39.

⁶² www.ciudadseva.com/textos/poesia/dante/dc1.htm

Es tan amarga casi cual la muerte;
mas por tratar del bien que allí encontré,
de otras cosas diré que me ocurrieron.

Yo no sé repetir cómo entré en ella
pues tan dormido me hallaba en el punto
que abandoné la senda verdadera.

Mas cuando hube llegado al pie de un monte,
allí donde aquel valle terminaba
que el corazón hablame aterrado,

hacia lo alto miré, y vi que su clima
ya vestían los rayos del planeta
que lleva recto por cualquier camino.

Entonces se calmó aquel miedo un poco,
que en el lago del alma había entrado
la noche que pasé con tanta angustia.

Y como quien con aliento anhelante,
ya salido del pléyago a la orilla,
se vuelve y mira al agua peligrosa,

tal mi ánimo, huyendo todavía,
se volvió por mirar de nuevo el sitio
que a los que viven traspasar no deja.

Repuesto un poco el cuerpo fatigado,
seguí el camino por la yerma loma,
siempre afirmando el pie de más abajo.

Y vi, casi al principio de la cuesta,
una onza ligera y muy veloz,
que de una piel con pintas se cubría;

y de delante no se me apartaba,
mas de tal modo me cortaba el paso,
que muchas veces quise dar la vuelta.

Entonces comenzaba un nuevo día,
y el sol se alzaba al par que las estrellas
que junto a él el gran amor divino

sus bellezas movió por vez primera;
así es que no auguraba nada malo
de aquella fiera de la piel manchada

la hora del día y la dulce estación;
mas no tal que terror no produjese
la imagen de un león que luego vi.

Me pareció que contra mí venía,
con la cabeza erguida y hambre fiera,
y hasta temerle parecía el aire.

Dante Alighieri

3.8.3 Drama

Es la forma de presentación de acciones a través de su representación por actores y por medio del diálogo. El tono de la obra dramática puede ser tanto trágico como cómico.

"Es un género intermedio que se distingue de la tragedia y la comedia, que a semejanza de cómo ocurre en la vida, lo sombrío y lo doloroso, lo cruel y lo patético, lo cómico y lo risible, van juntos y desentazan de la mejor manera. El drama es por excelencia, un concepto literario moderno"⁶³.

Ejemplo:

El Príncipe constante (fragmento)⁶⁴

Salen los cautivos cantando lo que quisieren, y ZARA

ZARA: Cantad aquí, que ha gustado,
 mientras toma de vestir

63 Ibidem p. 39

64 www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/calderon/esprino.html

Fénix hermosa, de oír
las canciones que ha escuchado
tal vez en los baños, llenas
de dolor y sentimiento.

CAUTIVO 1: Música, cuyo instrumento
son los hierros y cadenas
que nos aprisionan, ¿puede
haberla alegrado?

ZARA: Sí,
ella escucha. Desde aquí
cantad.

CAUTIVO 2: Esa pena excede
Zara hermosa, a cuantas son,
pues oí un rudo animal
sin discurso racional,
canta alegre en la prisión.

ZARA: ¡No cantáis vosotros?

CAUTIVO 3: Es
para divertir las penas
propias, mas no las ajenas.

ZARA: Ella escucha, cantad, pues.

Cantan

CAUTIVOS: "Al peso de los años
lo eminente se rinde
que a lo fácil del tiempo
no hay conquista difícil."

Sale ROSA

ROSA: Despejad, cautivos, dad
a vuestra canciones fin,
porque sale a este jardín
Fénix a dar vanidad
al campo con su hermosura,
segunda aurora del prado.

Vanse los cautivos y salen las moras vistiendo a FÉNIX

Pedro Calderón de la Barca

3.8.4 Ópera o melodrama

Es el drama acompañado de música, en el cual las situaciones pueden ser trágicas o cómicas.

Ejemplo:

Carmen (fragmento)⁶⁵

PRELUDIO

ACTO PRIMERO

(Una plaza pública de la ciudad de Sevilla. A la derecha, la puerta de la Fábrica de Tabaco. A la izquierda, el cuerpo de guardia donde, Morales y el resto de los soldados, descansan. Las lanzas de los dragones, están apoyadas en el muro.)

Escena Primera

1: Introducción

(Junto al telón, una quincena de soldados, dragones del regimiento de Alcalá, están en grupos frente al cuerpo de guardia; unos sentados fumando, otros acodados en la barandilla de la galería viendo pasear a la gente que va y viene animadamente.)

SOLDADOS

En la plaza,
gente pasa,
unos vienen, otros van:
¡Qué gente tan curiosa pasa por acá!

MORALES

A la puerta del cuerpo de guardia
para el tiempo matar,
fumamos, hablamos
y miramos la gente pasar.

SOLDADOS

En la plaza,
gente pasa,
va y viene:
¡Qué gente tan extraña pasa por acá!

MORALES

¡Qué gente tan extraña!

(Aparece Micaela; temerosa mira a
los soldados y se aproxima a ellos,
pero arrepentida, da un paso atrás)

MORALES

(a los soldados)
Mirad esa preciosa y joven criatura
que parece querer hablarnos...
¡Mirad... se vuelve... vacila!

SOLDADOS

¡Debemos ayudarla!

MORALES

(a Micaela con galantería)
¿A quién buscas, querida?

MICAELA

Estoy buscando a un cabo...

MORALES

(con énfasis)
¡Ese soy yo!...
¡Aquí me tienes!

MICAELA
El cabo que busco se llama
Don José... ¿lo conoce usted?

MORALES
¿Don José?
Todos lo conocemos.

Bizet

3.8.5 Zarzuela

Se le designa este nombre a las obras teatrales en que se alterna la música con la palabra y la recitación con el canto.

Ejemplo:

La verbena de la paloma (fragmento)⁶⁶

La verbena de la Paloma
Hilarión: El aceite de ricino
ya no es malo de tomar,
Se administra en pildoritas
y el efecto es siempre igual.
Sebastián: Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad.
Hilarión: Es una brutalidad.
Sebastián: Es una bestialidad.
Hilarión: La limonada purgante
no la pide nadie ya.
Sebastián: Como que esa limonada
nunca sirve para ná.
Es lo mismo que un refresco
de naranja o de cebá.
Hilarión: Pues por eso justamente
ya no es chicha
ni limoná.

Tomás Bretón

⁶⁶ www.geocities.com/Vienna/Strasse/3300/letras.html#verbena

3.8.6 Salnete

Es composición escénica en un acto y de índole jocosa, en donde se ridiculizan tipos y costumbres.

Ejemplo:

La Abuela (fragmento)⁶⁷

Acto único

Sala en casa de don CASTO. Telón corto.

Escena I

CASTO e ISABEL.

CASTO Niña, me voy a la calle.
Echa la llave a la puerta
y cuidado con abrir
a nadie hasta que yo vuelva.

ISABEL Ve tranquilo, padre mío,
que antes sin vida cayera
sobre el frío pavimento
de la morada paterna,
que manchar el limpio honor
que toda joven honesta
debe conservar intacto
hasta el día de su entrega
ante el altar de Himeneo
a quien su cónyuge sea.

CASTO Mira, hija, para decirte
que eres inocente y buena
y que no abráis a nadie,
no hace falta esa monserga
de palabras.

67 www.cervantesvirtual.com/servlet/SIrvrObras/para/01338319777671275311802/p0000001.htm#L_0_

ISABEL Padre mío,
hablar con cultura es prenda
nada común.

CASTO No es cultura
el hablar así, es simpleza.
Desde luego te prohíbo
que me llames padre.

ISABEL ¡Cesa!

CASTO ¡No ceso!

ISABEL ¿No eres mi padre?

CASTO Sí, lo soy por línea recta,
pero no quiero que digas
padre, como en las tragedias.
Llámame papá.

ISABEL ¿Papá?

CASTO Sí, señora, papá a secas;
y al ves que un día cifo
la espada de cazoleta,
llámame entonces gritando:
"¡Padre de mis entretelas!".

ISABEL Bien, no te enfades por eso.
Yo torturaré mi lengua
cuando vaya a pronunciar
la palabra padre, y sea
tu voluntad.

CASTO Eso es,
así me gusta, obediencia.

(Óyese dentro el ruido que hacen los convidados en la taberna. Voces,
carcajadas, etc., etc.)

Ricardo de la Vega

3.8.7 Entremés

Era una costumbre muy antigua de intercalar, entre los actos de la comedia, la representación de esta pequeña obra. En nuestro tiempo solo se aplica a composiciones brevísimas, de una, dos o tres escenas.

Ejemplo:

Entremés (fragmento)⁶⁸

Que hizo el auctor a ruego de una monja parienta suya, evangelista, para representarse, como se representó, en un monasterio de esta ciudad, día de Sant Juan evangelista

Introdúzense cuatro personas: Un Villano, que viene a comprar al Alcaná ciertas cosas para dar a una zagala; y, un Pregonero, que entra pregonando una moça, de veinte años, perdida; y un Fralle, que pide para las ánimas de Purgatorio, a quien los otros cuelgan porque los combide, porque dicen que se llama fray Juan Evangelista, y un Buñolero, que pregona buñuelos calientes. Comen los buñuelos, y después mantean al fralle sobre la paga y vanse todos a beber a una taberna. Y así se acaba.

Entra el Villano cantando un cantar desta manera:

VILLANO ¡Hávalas, hávalas, hola,
hava la frol y la gala!
Allá arriba, arriba,
junto a mi llogare,
viera yo serranas
cantar y badare,
y, entre todas ellas,
mi linda zagala,
¡hava la frol y la gala!
¡Juro a sant Juncos! El gasajo
 acá dentro me retoça
 en las tripas y en el cuajo,
 pensando en el requebrajo
 que tuve con aca moça.

68 www.cervantesvirtual.com/servici/SirveObras/12583853134582617643657/p0000001.htm#1

El pancho se me alboroça
en pensar
su cantar y su baxiar,
y el mirar de rabo d' ojo,
que, pardióa, por la abraçar,
mas que a otra del lugar,
me tomava huerte antojo.
Mas después en un rastrojo
la topé
y, en mirándola, pensé
morir de pura querencia,
y allá, mi fe, le arrojé
una terrible mercé
con una gran reverencia.
No me bastó la pacencia,
son que voy
y un abracijo os lle doy
tan huerte y tan recalcado,
que, pardióa, como aquí estoy,
me obrigo que hasta oy
lle dura el dolor del lado.
¿Quiças con el abraçado
me despido?
¡Pardióa! Estando engasido,
os le pego un par de besos
que agotas el resoprído,
el sonido y rezombido
le llegó hasta los sesos.
Y, otro día, entre unos tesos
porflé
de dar con ella un trasplé;
mas comiença a respingar,
¡oh, qué huerza que tniél,
y así se me escapa y hue
huyendo hazia el llogar.
Yo la tengo de aguardar
cuando vaya
a la huerte y agua traya,
que, ayudándola a cargar,.....

Sebastián de Horozco

3.8.8 Pasillo

El *pasillo* no es muy diferente del entremés y del sainete, difiere en que es aún más breve y sólo intervienen en él dos o tres personajes.

Ejemplo:

"Tierno, adorado adonis..."⁶⁹

Tierno pimpollo hermoso,
que a pequeñez reduces
del prado los colores,
y del cielo las luces,
pues en tu rostro bello
unidos se confunden
de estrellas y de rosas
centellas y perfumes;
Cupido soberano,
a cuyas flechas dulces,
herido el viento alba,
flechando el viento cruje;
astro hermosa, que apenas
das la primera lumbre,
cuando en los pechos todos
dulce afición influyes;
blazagra que amorosa
dos corazones unes,
que siendo antes unión,
a identidad reduces;
oriente de arreboles,
porque sol más llstre
en tu rostro amanezca
que en el cielo madrugue;
hijo de Marte y Venus,
porque uno y otro numen,
te infunda éste lo fuerte,
te dé aquélla lo dulce;
bello Josef amado,

que dueño te introduces
en comunes afectos
de efectos no comunes;
sol que naces, mudando
del otro la costumbre,
en el Ocaso, porque
adonde él muere, triunfas;
la cordedad admite,
pues las solicitudes
que aspiran a tu obsequio,
no es razón que se frustron.

Anónimo

3.8.9 Loa

Como composición dramática, la *loa* hoy en día está en completo desuso, era el prólogo explicativo de alguna obra teatral, hacía alusión a algún suceso de actualidad. Poema breve que celebra las bondades de algún acontecimiento o las virtudes de una persona.

Ejemplo:

Loa a Mamá⁷⁰

"Pues yo, al contrario, quisiera
al tiempo cortar las alas
para así tener más tiempo
de reducir madre y patria
a un solo amor inmortal,
a una sola gloria santa.
Y aquí, bajo esta bandera
por el arte retratada,
una escena te presento
de los campos de la patria".

Eugenio María Hostos

3.8.10 Auto

Es un pequeño drama de carácter religioso, en el que intervienen personajes de carácter alegórico o bíblico.

Ejemplo:

Cristica del pelicano⁷¹

Pelicano misterioso
Te picas el corazón
Para ayudarme a morir
Al mártir de la pasión
Es un signo de nobleza
el espiras lleno de gozo,
subes al cielo glorioso
donde el Dios infinito.

Rosa Araneda

3.8.11 Farsa

Se llamó así a la representación que daban las compañías ambulantes que iban de pueblo en pueblo y cuyos actores, poniéndose de acuerdo acerca de la acción que habrían de desarrollar, salían a escena a improvisar. Posteriormente se dio este nombre a obras escritas de teatro primitivo.

Ejemplo:

Alarquina (fragmento)⁷²

Farsa nuevamente compuesta llamada Alarquina, la materia de la qual es aquel antiguo Romance del conde Alarcos. Es obra muy sentida y graciosa y muy regozijada, en la qual se introduzen las personas siguientes: primeramente dos pastores, llamados el uno Corcuera y el otro Penoso, entre los quales pasan cosas muy graciosas; el Rey Ruano; la Infanta Solisa su hija; dos pajes, el uno llamado Felestín y el otro Galindo; y el conde Alarcos y su muger la Condessa.

71 www.monografias.com/trabajos22/auto-sacramental/auto-sacramental.shtml

72 parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Alarquina/Index.html

Entra un pastor llamado Corcuera, que haze la entrada.

[CORCUERA]:

Dos, que noramalas son,
las que traygo para dar,
començaldas de tomar.
Díros he para quien son:
la primera,
sea para qualquier o qualquiera
que dixere para ti;
la otra quédese aquí
para toda esta renclera.
Dios me vala
de no pagar alcavala
todo el tiempo que biviere;
venga, venga en ora mala
el puto que la pidlere.
Pese a san,
si Dios me hiziesse sacristán
o arçobispo, al menorete
para ponerme un bonete;
mas cuál estaría el gañán
si lo fuesse,
y en tal quillotro me viesse;
con plazer de verme rico,
voto solemne hiziesse
de quitarme el çamarrico.
Mas cuál
estaría de pontifical,
hinchado como unos fuelles;
vestirme ya muy real:
medias calças, çaragüelles.
Qué capones,
qué gallinas, qué ansarones
metería so este pancho,
ateatar en perdigones
que me parasse tan ancho.
Más de mil,
y aun vaca con perexil
y carnero con mostaza,

y buena oveja gentil
cozida con gallinaza;
qué de vinos
que tenía, tan refinosa,
salidos por candiota,
que cantasen cherubinos
cada vez una gran bota.
Mis criados
serían muy bien tratados
en su próspera juventud,
después en la senectud
de mí mal galardonados.
Pues en cama,
en esto tenía yo fama.
Sí, juro a san Dionés,
que no me faltase una dama
que me rascase los pies;
y diría:
"Moços, moços ¿es de día?";
"Señor, dadas son las diez";
y entonces, me dormiría.
Sí, por ésta, y aun por diez,
más haría,
levantarme a mediodía
y echarme en anocheciendo;
y en la cama almorzaría
y amanecería comiendo,
y diría:
"Traede a mi señoría
buenas migas, buena leche,
longanizas en leña,
morcillas en escabeche".
Y por mí
en las cartas que daría
(escucha, mira el ruedo):
"De nos, don Pero García,
arçobispo de Toledo;
los abades,
de todas nuestras ciudades

qu'estáys so el arzobispado,
salud y gracia, sepades
que tenéys un gran perlado.
En linaje
no ay quien le haga ventaja:
es muy grande esgrimidor,
baylador d'un personaje
y no mal desollado[r]".
Qué honor
tenía un tan gran señor,
y no de baxos parientes,
sentado en un servidor
y mondándose los dientes.
Mis criados,
con los bonetes quitados
como en Portugal y en Roma,
los cañones atapados,
yo oliendo en una poma....

Anónimo

3.8.12 Egloga

Se denominaron *églogas* las composiciones brevísimas de los iniciadores de la poesía dramática española, composiciones en las que, por lo general, intervenían pastores.

Ejemplo:

Egloga primera (Al visorrey de Nápoles, fragmento)⁷³

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
(de parecer olvidadas) escuchando.

Tú, que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo
y un grado sin segundo
ahora estés atento solo, y dado
al inclito gobierno del estado
albano agora vuelto a la otra parte,
resplandeciente armado,
representando en tierra al fierro Marte:
ahora, de cuidados enojosos
y de negocios libre, por ventura
andes a caza, el monte fatigando
en ardiente jinete, que apresura
el curso tras los cervos temerosos,
que en vano su morir van dilatando,
espera, que, en tornando
a ser restituido
al oculo ya perdido,
luego verá ejercitar mi pluma
por la Infinita Innumerable suma
de tus virtudes y famosas obras,
antes que me consume,
faltando a tí, que a todo el mundo sobras.

Garciasso de la Vega

3.8.13 Folla

Antiguamente se llamaba *folla* a la selección que se hacía de escenas sacadas de diferentes comedias, para representarlas alternándolas con música.

Ejemplo:

Folla literaria estradense⁷⁴

Artrastradas polas primeiras augas verso foron chegando as vosas colaboracións: os poemas que fixeron posible esta nova entrega da folla voandela.

Hal uns meses botamos a andar este proxecto animados pola ilusión de crear un espazo propio no que poderemos publicar a poesía que escribimos aquí.

74 www.aestrada.com/foultural/augver11.htm

Quixemos que foran estas unhas páxinas de todas e de todos. Quixemos tamén que esta folia percorrese, de man en man, a nosa xeografía estradense e levase lonxe a nosa creación.

Entregámosvos hoxe un novo número de Augasverso. Deixamos nas vosas mans a testemuña para que sigades enchendo esta folia en branco coas vosas palabras.

Non lamos polo mesmo camiño,
tí sabíalo, eu tamén.
Era un coller e deixar...
Auga de rosas con saramagos.
Implacable névoa cegadora..
¡Negra noite,
dona da lúa,
resga no ceo
poderosa fenda!
Vivindo no mundo do tempo parado,
unha raiada habitou nos pensamentos,
e sen dicir unha soa verba,
cada un seguíu camiñando
polo seu carril da estrada.

Fátima Otero

POETA QUE CORRES SINXELO

Poeta que corres sinxelo
os vielros do pensamento,
ríes, choras e mais cantas
as ideas que levas dentro.

¡Don de Deus a túa almiña
ardente na arca do peito
fuxirá cando tí morras
polos camiños do vento!

Avellino Cachafelro

3.9 Composiciones de género mixto

3.9.1 Sátira

Tiene por objeto censurar los vicios y ridiculeces humanas, haciéndolo en estilo grave o jocosos, se le llama seria o festiva.

Ejemplo:

Libro de buen amor (poema)⁷⁵

Por eso diz' la pastraña de la vieja ardida:
"Non ha mala palabra si non es a mal tenida";
verás que es bien dicha si es bien entendida:
entiende bien mi libro e avrás dueña garrida.
La burla que oyeres non la tengas en vil;
la manera del libro entíndela sotil;
que saber bien e mal, dezir encubierto e doñegull,
tú non fallarás uno de trobadores mill.
Fallarás muchas garças, non fallarás un uevo;
remendar bien no sabe todo alfayate nuevo;
a trobar con locura non creas que me muevo;
lo que buen amordize, con razón te lo pruevo.
En general a todos fabla la escriptura:
los cuerdos con buen seso entenderán la cordura;
los mançebos livianos guárdense de locura:
escoja lo mejor el de buena ventura.
Las del buen amor son razones encubiertas:
trabaja do fallares las sus señales çiertas;
si la razón entiendes o en el seso açiertas,
non dirás mal del libro que agora refiertas.
Do coldares que miente dize mayor verdad:
en las coplas pintadas yaze grant fealdad:
dicha buena o mala por puntos la juzgat,
las coplas con los puntos load o denostat.
De todos instrumentos yo, libro, só parlente:
bien o mal, qual puntares, tal diré oertamente,
qual tú dezir quisieres, ý faz punto, ý tente;
si me puntar oplieres, siempre me avrás en miente.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita

3.9.2 Epístola

Es una carta en verso, donde predominan ideas y sentimientos; la tendencia moral o filosófica, la elegíaca, la política, la descriptiva, la satírica o la puramente literaria. En la epístola la combinación métrica es a gusto del poeta.

Ejemplo:

Epístola moral (fragmento)⁷⁶

Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son do el ambicioso muere
y donde el más astuto nacen canas.
El que no las limare o las rompiere,
ni el nombre de varón ha merecido,
ni subir al honor que pretendiere.
El ánimo plebeyo y abatido
eilla, en sus intentos temeroso,
primero estar suspenso que caído;
que el corazón entero y generoso
al caso adverso inclinará la frente
antes que la rodilla al poderoso.

Anónimo Sevillano

3.9.3 Fábula

La fábula desarrolla una acción en la que intervienen, siempre como personajes, seres irracionales, y de la que se deduce una enseñanza moral a lo que se le denomina moraleja. Antiquísima por su origen, la fábula floreció en el Oriente y se extendió a Grecia y Roma y posteriormente las naciones modernas. Como fabulistas mexicanos encontramos a Fernández de Lizardi y Rosas Moreno.

Zeus, Prometeo, Atenea y Momo⁷⁷

Zeus, Prometeo y Atenea, habiendo hecho el primero un toro, Prometeo un hombre, y la diosa una casa, tomaron a Momo como árbitro.

⁷⁶ González, Peña Carlos. Op. cit. p. 174.

⁷⁷ Rojas, Emilio. Op. cit. p. 168.

Momo, celoso de sus obras, comenzó por decir que Zeus había cometido un error al no poner los ojos del toro sobre los cuernos, para que pudiera ver mejor donde dirigía los golpes, y también Prometeo al no suspender exteriormente el corazón del hombre, para que la maldad no quedara oculta y que cada cual dejara entrever lo que lleva en el espíritu. En cuanto a Atenea dijo que hubiera tenido que poner su casa sobre ruedas a fin de que, si algún malvado se establecía en la vecindad, los demás pudieran desplazarse fácilmente.

Zeus, muy indignado por los celos que Momo demostraba, lo expulsó del Olimpo.

Esta fábula enseña que no existe nada tan perfecto que no dé pie a la crítica.

Aristóteles

3.9.4 Poemas didácticos

Estos se proponen expresar en forma poética nociones o verdades de orden científico o preceptos artísticos.

Ejemplo:

Las Metamorfosis (fragmento)²⁸

"No tomes la vida que no puedes dar;
pues todas las cosas tienen el mismo derecho de vivir,
mata criaturas nocivas donde sea pecado salvar;
esta única prerrogativa tenemos;
pero alimenta la vida con comida vegetal,
y rehuye el sabor sacrílego de la sangre".

Ovidio

3.9.5 Poemas bucólicos o pastoriles

También suelen llevar el nombre de idilios o églogas; cantan la vida del campo, describen los encantos de la naturaleza, las costumbres y afectos de los pastores hacia ella. Fray Manuel de Navarrete, en México, ha dejado preciosos modelos de poemas bucólicos.

Ejemplo:

La triste ausencia⁷⁹

Su manto recogió la noche oscura
que cobija al mundo tristemente,
y abriéndose las puertas del oriente
se asoma a su balcón la aurora pura.
De la fresca arboleda en la espesura
los céfiros susurran blandamente;
desata el arroyuelo su corriente,
y por márgenes verdes se apresura.
Sus fragancias respiran flores suaves,
y llenando los vientos de armonía
requiebros trinan las parleras aves.
Todo el mundo se llena de alegría,
menos yo, que en mis penas siempre graves,
ausente estoy de la zagala mía.

Fray José Manuel de Navarrete

3.10 Autores representativos de poesía romántica

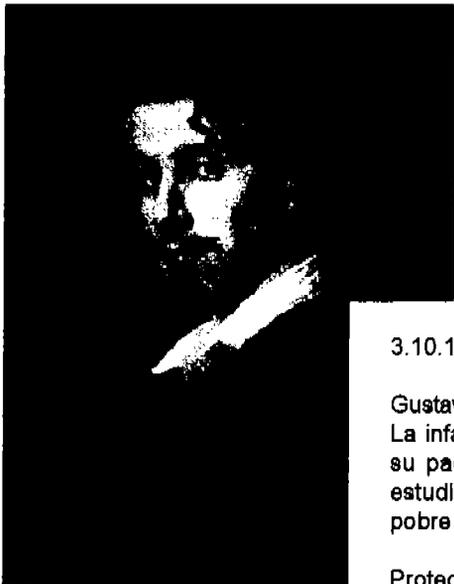
A lo largo de la historia muchos personajes han dedicado su vida a escribir poesía, han aportado un maravilloso legado a la humanidad, la mayoría de los personajes son conocidos a nivel mundial por su infinita exquisitez al escribir.

Algunos autores han servido de inspiración para personas que tienen el deseo de expresar cosas nuevas en la literatura; tal es el caso del autor que ha escrito los poemas para los cuales se lleva a cabo el diseño de carteles. La inspiración fundamental para este autor ha sido sin lugar a dudas Jaime Sabines, un autor diferente pero a la vez con un sentido inigualable de la vida.

Los autores que se presentan son grandes por el romanticismo que imprimen a sus obras, poemas que muestran a hombres en demasiada emocionales y con un sentido humanista como pocos, expresado esto en el momento de su existencia; ejercen una influencia en los poetas actuales lo cual permite que no se pierda el estilo y la riqueza de las obras.

Estos autores a continuación expuestos son una maravilla de la literatura universal y la idea de mostrar sus obras en este documento puede ser un parte aguas para seguir haciendo perenne este legado tan importante que han dejado estos grandes personajes por aquello que simplemente inspira y alimenta el alma: la poesía.

3.10.1 Gustavo Adolfo Bécquer⁸⁰

Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. La infancia del poeta fue dichosa hasta los cinco años, en que murió su padre. Después, a los once, moriría su madre, mientras el niño estudiaba para marino en el colegio de San Telmo en condición de pobre pero de familia noble.

Protegido por su madrina y por su tío Joaquín Domínguez Bécquer, importante pintor sevillano, el poeta aprende pintura y humanidades. Bécquer progresa rápidamente, como lo demuestra su *Oda a la muerte de don Alberto Lista*, escrita en 1848.

En 1853, Bécquer es ya un joven poeta que publica versos en revistas y periódicos locales, y conoce a otros incipientes escritores que han de tener importancia en su vida, como Narciso Campillo, futuro editor póstumo de sus obras, o Julio Nombela, autor de unas importantes memorias que reconstruyen gran parte del periplo vital becqueriano. Los tres poetas forman una sociedad literaria y recogen sus poemas con la ilusión de publicarlos en Madrid y alcanzar fama.

Su educación literaria, dirigida en el Instituto sevillano por Francisco Rodríguez Zapata, es clasicista, con especial aprecio a los poetas latinos y españoles del Siglo de Oro, en especial, Fray Luis de León, Herrera o Rioja. A la búsqueda del ritmo musical, de la expresión ajustada y noble, se une una inclinación prerromántica hacia lo sublime: la emoción ante la noche, la muerte, la fragilidad humana, etc.

El romanticismo lo invade, y pronto Gustavo Adolfo se deja ganar por el sueño de conquistar gloria y fortuna en Madrid. Hasta 1860, en que gracias a otro de sus grandes amigos y editores de su obra póstuma, Rodríguez Correa, le consigue un empleo fijo de redactor en un gran periódico centrista español, *El Contemporáneo*.

La estética becqueriana, formada de un cierto clasicismo entreverado de romanticismo medievalista, encontrará en Madrid un nuevo ambiente poético del que saldrán las *Rimas* becquerianas. El romanticismo desarrolla una faceta desatendida anteriormente: la intimista, y se concentra en las verdades del corazón a través del poema breve, directo, o de la balada germánica, imaginativa y sugerente.

En 1857 emprende una obra importante, *la Historia de los Templos de España*.

De 1858 a 1863, son años fructíferos en los que el poeta publica la mayoría de sus rimas y leyendas y se hace un nombre, además de poder mantener una familia con hijos.

Su quebrantada salud necesita un descanso, en 1864 se aleja al Monasterio de Veruela. Desde allí remitirá al periódico sus famosas *cartas Desde mi celda*, en las que, además de hacer reportajes sobre tipos y paisajes, hace un repaso de su vida pasada y actual, marcada por un profundo desencanto.

1868 será un mal año para el poeta. Perderá, con la revolución liberal, su puesto oficial, al tiempo que cae el ministro, protector y admirador de Bécquer Luis González Bravo, quien le había pedido que reuniese sus poesías para publicarlas. Así lo hizo el poeta, organizando sus rimas en el primer manuscrito del *Libro de los gorriones*. Pero en los disturbios de la revolución el palacio de González Bravo fue asaltado por la muchedumbre y el manuscrito se perdió. El poeta ya no resiste el golpe. Mientras agoniza, pide a Ferrán que quemase sus cartas, que publiquen su obra. "Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo y que culden de sus niños". Ferrán y Correa, incluyeron los trabajos para editar y financiar la publicación de las *Obras Completas* del malogrado amigo, que en sucesivas ediciones fueron incorporando la mayoría de los textos que hoy conocemos del poeta, afortunadamente salvados del olvido.

Los invisibles átomos del aire

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada;
olgo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas;
mis parpados se cierran... ¿Qué sucede?

¡Es el amor que pasa!

Gustavo Adolfo Bécquer

Por una mirada, un mundo...

por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡yo no sé
qué te diera por un beso!

Gustavo Adolfo Bécquer

Asomaba a sus ojos una lágrima

Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi lado una frase de perdón...
Habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: "¿Por qué callé aquel día?",
y ella dirá: "¿Por qué no lloré yo?"

Gustavo Adolfo Bécquer

Volverán las oscuras golondrinas...

Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...

éssas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aun más hermosas,

sus flores se abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...
éssas... ¡no volverán!

Volverán del amor a tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de 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!

Gustavo Adolfo Bécquer

3.10.2 Ruben Dario⁸¹

Su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento, tomó el apodo de Darío porque su familia era conocida como "los Darío". Nació en Metapa en 1867. En 1886 viajó en Chile, país en el que se establecerá por un tiempo y en el que mantendrá una profunda amistad con Pedro Balmaceda Toro, que resultará crucial en su trayectoria literaria. Gracias a ella verá editado su libro *Abrojos* en Chile, en 1887, y tendrá la oportunidad de acrecentar sus conocimientos literarios con las lecturas de Bécquer, Zorrilla, Campoamor, Lamartine, Baudelaire, Hugo o Gautier.

En 1889 el periódico *La Nación*, de Buenos Aires, le nombró corresponsal.

Hasta este momento, su aportación literaria consistía en poemas sueltos y *Primeras notas: epístolas y poemas*, de 1885. Durante los años pasados en Chile dio a la luz *Canto épico a las glorias de Chile*, de 1887, *Rimas* y *Azul*, de 1888, y el mencionado *Abrojos*. Con la primera de las obras citadas, un canto patriótico, ganó el certamen Varela. *Azul* es ya un libro de madurez. En él se manifiesta un cierto sentido aristocrático, exclusivista y de elevada elegancia.

Asombrosamente vitalista y emocional, su poesía dejaba traslucir a un hombre apasionado y radical en sus manifestaciones. Otra de sus grandes aportaciones es la renovación de la literatura en castellano, que enriquece con una apertura de miras y cosmopolitismo del que en aquellos momentos adolece.

En la cima de su popularidad y capacidad creativa, sus obras son traducidas a varios idiomas y alcanzan gran difusión, siendo considerado como poeta a la altura de genios como Garcilaso, Lope o Bécquer. En 1896 publica *Prosas profanas*, que amplía en una edición que ve la luz cinco años más tarde, y *Los raros*, escrito en prosa. En 1898 volvió a España como corresponsal de *La Nación*. Tres años más tarde se publicaron *España contemporánea* y *Peregrinaciones*.

81 www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6765.htm

En 1905 es la edición de *Cantos de vida y esperanza* la que le sitúa en el punto más alto de su trayectoria. Entre 1901 y 1905 reside en París, emprendiendo viajes por Europa central y el Reino Unido. En 1907, año en que viaja a Mallorca, se publica *El Canto Errante*. En 1910 fue nombrado cónsul de Nicaragua en España, cargo del que fue destituido tras la revolución en su país. Tras volver a París en 1910, trabajó en la creación de dos revistas, *Mundial* y *Elegancias*, hasta 1915. Este mismo año se encuentra enfermo, víctima del alcohol, por lo que decide establecerse en Mallorca de nuevo, de donde viajó a Barcelona y a Nueva York. Acompañado en sus últimos años por Francisca Sánchez, no logra restablecer su salud.

Tras regresar a Nicaragua, fallecerá de hidropesía en 1916. Poeta profundo y alma inquieta, explora en realidades elevadas y espirituales, alejadas de la vulgaridad en que se inserta la superficie de lo cotidiano. A pesar de ello, no rehuye el contacto con el mundo material, sino que busca en él la belleza que no puede ser vista en primera instancia y se encarga de transmitirla, traducirla y hacerla presente a los de sus lectores. Como herramienta, recurre a aquellos elementos literarios que permiten definir y hacer ver realidades abstractas y difícilmente accesibles, como la metáfora o el símbolo. Con ello construye mundos, recrea ensueños, plasma fantasías. Además de las obras citadas, es autor de *Cantos de vida y esperanza*, *Todo al vuelo* o *Canto a la Argentina y otros poemas*. También destacó como prosista, en especial en la narración de cuentos, como *El velo de la reina Mab*, *El Dios bueno* o *La muerte de la emperatriz de la China*. En 1915 se publicó su autobiografía *La vida de Rubén Darío*.

Versos de otoño

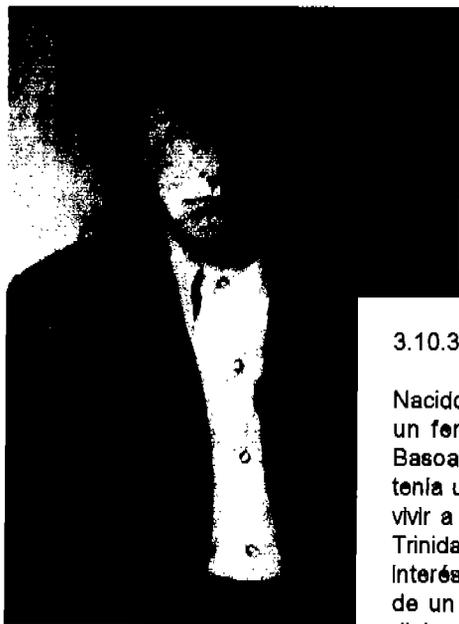
Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma;
tu mirar es tan dulce, que se torna profundo.
Bajo tus pies desnudos aun hay blancor de espuma,
y en tus labios comendías la alegría del mundo.
El amor pasajero tiene el encanto breve,
y ofrece un igual término para el gozo y la pena.
Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve;
hace un minuto dije mi amor sobre la arena.
La hojas amarillas caen en la alameda,
en donde vagan tantas parejas amorosas.
Y en la copa de otoño un vago vino queda
en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas.

Rubén Darío

Lo fatal

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos.
Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
y no saber a donde vamos
¡ni de dónde venimos!...

Rubén Darío

3.10.3 Pablo Neruda⁸²

Nacido en un pueblo de la región central chilena en 1804, era hijo de un ferroviario llamado José del Carmen Reyes y de Rosa Neftalí Basoalto, que falleció de tuberculosis cuando el niño Ricardo apenas tenía un mes de edad. Después de esto, padre e hijo se trasladaron a vivir a la ciudad de Temuco, en donde el padre se había casado con Trinidad Candia Valverde. Pronto comenzó el joven Ricardo a mostrar interés por la poesía, siendo uno de sus primeros actos la adopción de un sobrenombre, Pablo Neruda, con el que después sería mundialmente conocido. El pseudónimo lo tomó por motivos diversos: "Pablo" le gustó por su musicalidad y la manera como suena, mientras que Neruda lo adoptó como homenaje al poeta checo Jan Neruda.

Cursó estudios de francés para ejercer como profesor, pero finalmente no logró su objetivo. La influencia de Gabriela Mistral le abre a su vez al conocimiento de los novelistas rusos, cuyo estilo literario será muy admirado por Neruda.

Tras marchar a Santiago para cursar estudios universitarios, presenta su poema *La canción de fiesta* al concurso de la fiesta de primavera, del que saldrá vencedor. Su estancia en la capital chilena le pone en contacto con una vida bohemia e intelectual.

En Santiago estuvo entre 1920 y 1927, incrementando su producción poética y su prestigio. Así, publica *Crepusculario* en 1923. Un año más tarde sale una de sus obras maestras, *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, que ya le otorga rápidamente gran reconocimiento y beneficios económicos. Con esta publicación, de claro corte modernista, consigue situarse como una de las cumbres de la literatura hispanoamericana.

En 1926 salen a la luz *El habitante y su esperanza*; *Tentativa del hombre infinito* y *Anillos*, que escribe junto a Tomás Lagos. En ellos manifiesta su voluntad de buscar nuevos caminos estilísticos, nuevas formas de expresión, en un claro intento por situarse en la vanguardia literaria.

82 www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/7381.htm

Su estancia en España es una de las experiencias más impactantes en la vida de Neruda. Comprometido políticamente con la causa republicana, su postura personal le costó el ser destituido de su cargo. La victoria del Frente Popular le lleva a París, como cónsul, y a la ciudad de México. Nuevamente en Chile entre 1943 y 1945, este año se integra en el Partido Comunista Chileno, siendo designado senador. Permanecerá en el cargo hasta 1948. Dos años antes se hace inscribir legalmente como Pablo Neruda. Su profundo compromiso político le llevó a denunciar la corrupción política y solicitar reformas, lo que le obligó a vivir clandestinamente hasta que consiguió salir del país, esta vez en dirección a Argentina.

Tras volver a su país, presentó formalmente su candidatura a la presidencia de la nación en 1970, aunque se retiró a favor de su amigo Salvador Allende, quien saldría finalmente elegido en 1973. Neruda partió, tras renunciar, hacia París, donde ejercerá como embajador de Chile (1970-1972).

De nuevo en Chile en 1973, la situación política del país ha dado un vuelco, por cuanto el golpe de Estado de Pinochet ha desalojado a Allende del poder e instaurado una dictadura militar. Poco tiempo después del golpe, el 23 de septiembre, Neruda, quien había regresado enfermo, muere en unas poco claras circunstancias. Aparte de su memoria, nos legó una obra poética que se sitúa entre las mejores de la Historia de la literatura. A las ya citadas habría que añadir *Residencia en la tierra*, publicada entre 1933 y 1935; *Tercera Residencia*, de 1947, en la que ya toma un claro partido por el marxismo o *Canto general*, de 1950, otra obra maestra. En prosa, es autor de una obra teatral, *Fulgur y muerte* de Joaquín Murieta, así como de sus propias memorias, *Confieso que he vivido*, publicadas póstumamente en 1974. Por su calidad literaria y su compromiso humano recibió el Premio Nacional de Literatura (1945), el Premio Nobel de Literatura (1971) y el Premio Lenin de la Paz.

Poema número seis

Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eras la bolna gris y el corazón en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu alma.

Apegada a mis brazos como una enredadera,
las horas recogían tu voz lenta y en calma.
Hoguera de estupor en que mi sed ardía.
Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma.
Siento viajar tus ojos, y es distante el otoño:
bolna gris, voz de pájaro y corazón de casa,
hacia donde emigraban mis profundos anhelos
y caían mis besos alegres como brasas.

Cielo desde un navío. Campo desde los cerros.
Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma.
Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos.
Hojas secas de otoño giraban en tu alma.

Pablo Neruda

Poema número 15

Me gustas cuando callas, porque estas como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma,
emerges de las cosas llenas del alma mía.
Mariposa de sueños, te pareces a mi alma
y te pareces a la palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza.
Déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio,
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas, porque estas como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Pablo Neruda

3.10.4 Mario Benedetti⁸³

Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, a 200 kilómetros al norte de Montevideo. A los cuatro años, se trasladó a Montevideo, debido al trabajo de su padre, farmacéutico. Cursó primaria en el Colegio Alemán de esa ciudad y secundaria, como alumno libre. Desde los catorce años, empezó a trabajar como taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor, empleado público y de comercio. Miembro destacado de la llamada "generación uruguaya del 45", sus libros participaron del "boom" de ventas de la narrativa latinoamericana de los años 50 a los 70 y sus textos han sido recogidos y divulgados por cantantes como Viglietti, Rosa León, Jairo, Lula Pastor, Isabel Parra, Soledad Bravo, y Claudia y Alberto. De 1945 a 1975 trabaja en el semanario *Marcha*, clausurado por la dictadura.

Fue profesor de literatura y parte como exiliado en los años setenta a Buenos Aires, Lima, La Habana y España. Ha cultivado todos los géneros, con iniciación en la poesía en libros como *Poemas de oficina* (1956), de tono cotidiano y existencial. Con *los cuentos Montevideanos* (1960) incursionó en el realismo.

En 1960 ensayó la crítica político-social con *El país de la cola de paja*. Sus novelas *La tregua* (1960) y *Gracias por el fuego* (1965) tratan de los vicios sociales de la sociedad de consumo. Su narrativa se politizó con *El cumpleaños de Juan Ángel* (1971) y *Primavera con una esquina rota* (1982), incorporando el tema del exilio y el retorno en *La casa y el ladrillo* (1977), *Vientos del exilio* (1982), *Geografías* (1984) y *Las soledades de Babel* (1991). Su obra de teatro *Pedro y el capitán* (1979) aborda la tortura. Ha recogido su tarea crítica en *Letras del continente mestizo* (1967),

Sobre artes y oficios (1968), *Del desexilio y otras conjeturas* (1984) y *Crítica cómplice* (1988), así como la evocación autobiográfica en *La borra del café* (1993). En 1996 publicó sus *Cuentos completos*, y en 1995, el libro de poesías *El olvido está lleno de memoria*.

83 buscablografias.com/ogl-bin/verblo.ogl?id=889

En 1997, publicó *Andamios* otra novela en clave autobiográfica. El 16 de mayo del mismo año, Mario Benedetti fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, en España y el 30 de septiembre fue galardonado con el Premio León Felipe-97 a los Valores Cívicos que concede la fundación del mismo nombre. En octubre, leyó su poema *Che 1997*, en México, con el que rindió un homenaje al guerrillero Ernesto "Ché" Guevara en el 30 aniversario de su muerte en Bolivia. El 31 de mayo de 1999, recibió el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En este mismo año ha publicado dos obras *Buzón de tiempo*, donde ha reunido 25 cuentos inéditos, y *Rincón de Halkus*, un libro de poesía inspirado en la lírica japonesa. En 2003 regresa a la novela con el título *La tristeza y otras alegrías*.

En septiembre de 2003 presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su libro *El porvenir de mi pasado* y en septiembre de 2004 aparece *Memoria y esperanza. Un mensaje a los jóvenes*, escrito para pedirles que nunca dejen de luchar por sus sueños y se pone al servicio de las nuevas generaciones que quieran escuchar sus consejos. En noviembre de 2002 La Intendencia (alcaldía) de Montevideo declaró "Ciudadano Ilustre" de la ciudad al escritor durante una ceremonia que encabezó el Intendente de la capital de Uruguay, Mariano Arana.

Táctica y estrategia

Mi táctica es
mirarte
aprender como sos
quererte como sos

mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible

mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos

mi táctica es
ser franco
y saber que sos franca
y que nos vendamos
simuladores

para que entre los dos
no haya telón
ni abismos

mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple
mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.

Mario Benedetti

Es tan poco

Lo que conoces
es tan poco
lo que conoces
de mí
lo que conoces
son mis nubes
son mis silencios
son mis gestos
lo que conoces
es la tristeza
de mi casa vista de afuera
son los postigos de mi tristeza
el llamador de mi tristeza.

Pero no sabes
nada
a lo sumo
piensas a veces
que es tan poco
lo que conozco
de ti
lo que conozco
o sea tus nubes
o tus silencios
o tus gestos
lo que conozco
es la tristeza
de tu casa vista de afuera
son los postigos de tu tristeza
el llamador de tu tristeza.
Pero no llamas.
Pero no llamo.

Mario Benedetti

Mucho más grave

Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo
y eso en verdad no es nada extraordinario
vos lo sabés tan objetivamente como yo
sin embargo hay algo que quisiera aclararte cuando digo todas las parcelas
no me refiero sólo a esto de ahora a esto de esperarte y aliviar encontrar
y carajo perderte y volver a encontrar y ojalá nada más
no me refiero sólo a que de pronto digas voy a llorar
y yo con un discreto nudo en la garganta bueno lloré
y que un lindo aguacero invisible nos ampare
y quizá por eso salga enseguida el sol ni me refiero sólo a que día tras día
aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades
o que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias
o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación no
la cosa es muchísimo más grave cuando digo todas la parcelas
quiero decir que además de ese dulce cataclismo
también estas describiendo mi infancia
esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes
y los solemnes adultos las celebran y vos en cambio sabés que eso no sirve
quiero decir que estás rearmando mi adolescencia
ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos
y vos sabés en cambio extraer de ese páramo
mi germen de alegría y regalarlo mirándolo
quiero decir que estás sucumbiendo mi juventud
ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos
esa sombra que nadie arrimó a su sombra y vos en cambio sabés estremecerla
hasta que empiecen a caer las hojas secas
y quede la armazón de mi verdad sin proezas
quiero decir que estás abrazando mi madurez
esta mezcla de estupor y experiencia este extraño confín de angustia y nieve
esta bujía que ilumina la muerte este precipicio de la pobre vida
como vos es más grave muchísimo más grave porque con éstas o con otras
palabras
quiero decir que no sos tan sólo la querida muchacha que sos
sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero
porque gracias a vos he descubierto (dirás ya era hora y con razón)
que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece
según venga la vida una bahía donde los barcos llegan y se van
llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones
una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van pero vos por favor
no te vayas".

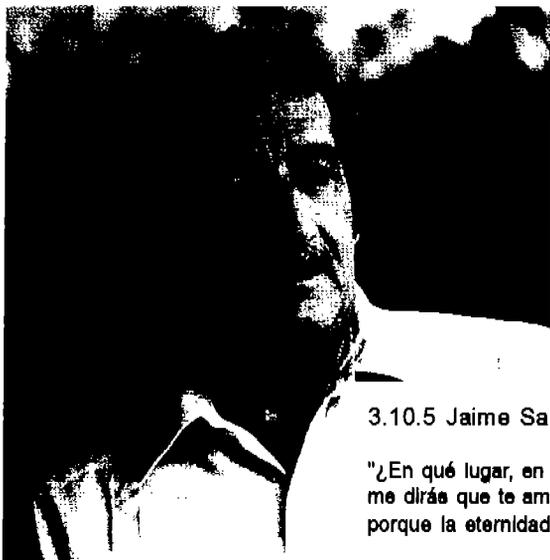
Mario Benedetti

No te salves

"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 quedes sin sueño,
no te pienses sin sangre,
no te juzgues sin tiempo.
Pero sí,
pese a todo,
no puedes evitarlo;
y congeles el júbilo,
y quieras 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".

Mario Benedetti

3.10.5 Jaime Sabines⁸⁴

"¿En qué lugar, en dónde, a qué deshoras
me dirás que te amo? Esto es urgente
porque la eternidad se nos acaba..."

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1926, murió en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1999. "Contrariamente a lo que por lo general ocurre, Jaime Sabines no ha hecho vida literaria ni suele colaborar en revistas especializadas. Se ha ganado la vida en actividades comerciales. La poesía coloquial, vertida en lenguaje de todos los días, suspendida por una emoción amparada en el temor, encuentra en Sabines un convencido partidario.

Al escepticismo descarnado aúna el horror de la muerte; al disfrute de ciertos momentos, opone la conciencia de la destrucción, y sosiega el brote de la esperanza con la imagen de la corrupción de la carne. Con tales elementos, ahogados en una angustia que de pronto puede resolverse en frases imprevistas, ha escrito páginas que sobresalen por la peculiar emoción con que han sido concebidas.

"De su palabra surge un mundo en descomposición hacia el cual tiende la mano para comprobar cómo el hombre desde que nace es un símbolo de lo que pronto acaba".

⁸⁴ www.jmerratt.com/blo/sabines.html

Los amorosos

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,
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 están yendo,
siempre, hacia alguna parte.
Esperan,
no esperan nada, pero esperan.
saben que nunca han de encontrar.
El amor es la prorroga perpetua,
siempre el paso siguiente, el otro, el otro.
Los amorosos son los insaciables,
los que siempre ¡qué 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 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 sales de sus cuevas
temblorosos, hambrientos,
a cazar fantasmas.
Se rien de las gentes que lo saben todo,
de las que aman a perpetuidad, verdídicamente,
de las que creen en el amor como en 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.
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.

Vacios, 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.

Jaime Sabines

Espero curarme de ti

Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.

Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. (Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo: "qué calor hace", "dame agua", ¿sabes manejar?", "se hizo de noche". . . Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho "ya es tarde", y tú sabías que decía "te quiero".) Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que tú quieras: guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Sólo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.

Jaime Sabines

El Autor

Soy los sueños y pesadillas de mis padres,
que un día voy a heredar cuando tenga mis propios hijos.

Edén Jiménez Sosa

4 El autor

Edén Jiménez Sosa nació en el Distrito Federal el 23 de agosto de 1980, estudia la carrera de quiropráctica y actualmente cursa el tercer cuatrimestre.

Desde pequeño muestra grandes inquietudes pero no es hasta años después que se convierte en un joven el cual, busca alguna forma de expresar sus sentimientos y sus sueños.

4.1 Comienzos

Su obra es una vida que expresa los sentimientos de dolor, placer y sueños. El primer poema que escuchó fue los amorosos de Jaime Sabines y fascinado por éste decide escribir un poema por el estilo, tratando de hacer la continuación con los amantes.

El gusto por los poemas empezó en la preparatoria cuando comienza a escribir junto con un compañero de clase. Al recibir el reconocimiento de sus amigos, continúa con sus escritos de forma vaga y en la universidad es donde recibe reconocimiento por sus primeros poemas.

4.2 ¿Por qué escribir?

Escribe su primer libro en el año 2002 con el apoyo de su madre, el cual agradece infinitamente y a sus amigos que han creído en él; este libro fue registrado en el año 2003.

Para Edén Jiménez, no existe un género que particularmente lo defina, sin embargo, el género romántico es el que precede todas sus poesías por esa profundidad al escribir, porque eso le da la realización a la existencia de sus poemas.

Muestra Literaria "Sueños de un oscuro amanecer"
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Edén Jiménez Sosa.

Una de las cosas que sin lugar a dudas varía es el lenguaje utilizado en las poesías actuales, esto tiene que ver con el contexto, sin embargo, no resulta extraño que ahora, muchos jóvenes escriban cosas sin sentido, tal vez solo pensamientos y sentimientos vagos y eso es precisamente lo que marca la diferencia para Edén Jiménez Sosa, una forma de escribir que no solo se basa en alguna idea sin sentido de adolescente, sino en proyectar algo más profundo que sea capaz de tocar las fibras del corazón.

Él, como autor de poesía, está directamente influenciado por autores con un estilo más renovado de escritura, en el cual se manifiestan de manera desmedida los cambios que hay con el paso de los años.

La característica principal de sus poemas es el cambio de ritmo en las palabras escritas, así como las variantes en su escritura acordes con sus sentimientos.

Edén conoce la tristeza y la felicidad, pero al escribir lo invade la soledad y así puede desahogar lo que hay dentro de él. No busca la belleza en sus palabras, sólo busca que el mundo alenta y entienda su manera de ver las cosas, de la misma forma sigue descubriendo las sorpresas e incógnitas que tiene la vida y sabe que jamás terminará de asombrarse, de llorar, de reír, de correr, hasta el momento en que muera.

4.3 Publicaciones

22 pasos de soledad (mil hojas cayeron) es el título que le da a su primero de tres libros al cual da término en el año 2001 y es registrado en el año 2003.

Posteriormente en el año 2003 escribe su segundo libro *Sin título (amargas verdades)* el cual se enfoca a un lado más oscuro y filosófico de ver la vida; para muchos una de sus mejores obras.

Los sueños son lo que siempre te ha movido y siempre te moverá.

Edén Jiménez Sosa

Exhibición de poemas
"Sueños de un oscuro amanecer".

De el año 2003 a 2004 escribe su tercer libro de poemas con el título *Manzanas verdes (los mitos de mi verdad)*.

En su trayectoria como poeta, que es corta pero ya reconocida por un sin fin de personas que conocen sus obras, Edén vive luchando y escribiendo para enriquecer su espíritu y a las personas que lo rodean.

22 pasos de soledad (mil hojas cayeron), es un libro de género romántico y por ser el primero conserva mucho de la inocencia del autor; aquí, una breve muestra de sus primeros escritos.

"El papel de los poetas en la actualidad no es la acción de escribir y exponer un mundo íntimo en una hoja en blanco, es el papel de cambiar y ordenar la realidad, la que sin lugar a dudas nos conduce a la reducción de recursos necesarios para sostener la vida. La misma realidad asume el rol de transformarlo todo pero es algo que no es nuevo sino que viene con nosotros desde la primera vez que un hombre definió el espacio que podía habitar. La función de los poetas no es asumir lo inevitable y seguir, es continuar la preparación y reparación de los contextos o mundos donde está o irá el nuevo hombre, es, cambiar la manera como se crean los nuevos medios y formas de comunicación".

Edén Jiménez Sosa

Mil hojas cayeron

Cuando un árbol quiere llorar, nadie lo ve, nadie cree en los sentimientos de aquel viejo tronco con hojas, el árbol es aquel madero que ve pasar a todos, aquel que está acostumbrado a escuchar pláticas pero nunca hablar. A veces los novios se recargan en él y se besan con fervor, el árbol también sueña y quiere creer todo lo que ve. También ha visto a muchas parejas pelear y tristemente comprende la realidad y sabe que es una amarga verdad las peleas, los insultos y los deseos muertos.

Los gritos no pueden salir, los tiene atrapados y no puede contener su desesperación, cuando un árbol llora, miles de hojas caen, lamentablemente siempre lloran y siempre en su soledad, siempre esperando, algo en especial porque ellos no pueden hacer más, simplemente esperar a que algo suceda.

Mil hojas cayeron y nadie se dio cuenta, los novios que pelearon, las personas que pasaron, los ojos que lo miraron, todos ignoraron lo que pasaba, nadie supo lo que realmente sucedía. El árbol solamente vio el mundo sin poder opinar, nosotros que vivimos a diario en este mundo, tampoco podemos opinar, simplemente escoger de lo que ya existe y seguir destruyendo lo poco que queda. Lamentablemente la realidad no nos da nada nuevo, siempre lo mismo, la misma copia y el mismo dolor que todo mundo sufre, por recuerdos por cosas que no, por perder, por creer, por todo un sinfín de tonterías. Lo que es cierto es que si yo fuera un árbol lloraría tanto como ahorita.

El amor es sólo un sentimiento que nos permite soñar, el amor es una locura, el amor simplemente es lo que nadie entiende.

Mil hojas cayeron y nadie se dio cuenta, unas cuantas de ellas cayeron en este libro y simplemente expresa amargas verdades, sentimientos, dolor y una que otra alegría.

EJS

Los amantes

Poema dedicado al maestro Jalme Sabines, inspirado en su obra "Los amorosos".

Los amantes lloran
porque siempre ha de ser así.
Los amantes no saben la verdad, solamente la suponen,
apuestan a la felicidad que siempre muestran.
Los amantes juegan a la vida,
juegan a querer y a olvidar,
juegan a no perder,
pero siempre pierden.
Los amantes se lamentan pero jamás se arrepienten,
buscan cómo salvar lo perdido,
y aunque lloran por el amor, éste no llora por ellos.

Los amantes simplemente están, están para una u otra cosa,
pero siempre están ahí y muchas veces están para complacer el sexo,
y simplemente después marcharse con la vida vacía.
Los amantes dan un paso y esperan, dan otro paso y buscan,
los amantes simplemente no saben qué hacer.
Muchas veces extrañan y otras tantas intentan olvidar, pero jamás lo lograrán.

Los amantes pueden estar locos, porque ellos no saben esperar,
luchan y jamás se dan por vencidos, el mundo les queda chico
porque ellos están amando, y no les importa sus locuras.
Ellos caminan pensando, sólo piensan qué hacer,
ellos nunca jamás se darán por vencidos,
por eso es que los amantes buscan y no dejan pasar la oportunidad.
Los amantes hacen mucho y parece que no hacen nada,
siempre ideando, siempre pensando en el amor que camina junto a
su soledad.

La vida de los amantes siempre será como una película mal hecha.
La vida de los amantes siempre será...
no sé qué será, pero será.
Los amantes no mueren porque ellos ya están muertos,
el dolor les carcomió el cerebro y los hizo esclavos de sus deseos.

Los amantes no creen en la justicia porque si la justicia existiera
ellos no estarían locos, no llorarían, no lucharían,
porque si la justicia existiera, no estarían tristes, ni extrañándose.
Y tú... tú estarías aquí.
Pero los amantes saben que jamás es justo por eso lloran, por eso
extrañan,
por eso caminan sin rumbo y pensando. Pensando que la vida es tan
corta
y el amor es tan pero tan grande.

EJS

Principio y fin

Hoy es un buen día para matar el amor,
hoy es un buen día para dejar de llorar,
hoy es el tiempo para decirte adiós.

Te quise como nadie te ha querido,
pero no te importó y te fulste.

Te di mi vida entera,
mis lágrimas y mis poemas eran para ti,
fulste una diosa para mí.

Me castigaste dejándome sin la esperanza
y sin ninguna de mis 12 vidas,
pero no me quejo porque yo te las regalé.

Por eso hoy mataré el amor,
hoy diré adiós,
hoy lloraré por última vez
y me largaré para no verte más.

Para que la perfección se quede en tus ojos
y ya no sientas mis penas,
simplemente dejaré de estar
para que alguien tan insignificante como yo,
no se refleje en los ojos de alguien tan especial.

Voy a tratar de reír en mi tristeza,
Intentaré que la sangre no se derrame,
me beberé toda la esperanza muerta que dejaste,
y así podré marcharme con una felicidad aparente.

Hoy trataré de volar lo más alto posible,
hoy trataré de no sentirte,
hoy dejaré de amarte,
porque hoy es un buen día para matar el amor.

EJS

Cuando te fuiste de mi vida

Te fuiste de mi vida.

Te fuiste un día sin pensarlo,
sólo sé que no hubo marcha atrás,
pero realmente no te fuiste del todo.
Ojalá te hubieras largado de un solo disparo,
ojalá te hubieras ido el mismo día en que decidiste marcharte,
pero te quedaste en mi mente acabándola poco a poco.
Te quedaste en cada momento que estoy sufriendo,
en cada lugar que estuvimos juntos, en cada palabra que dijiste,
en cada paso que dimos juntos, en cada instante te recuerdo,
y poco a poco te vas, como si el sufrir fuera parte del olvido.

No sabes cómo te extraño en cada palabra, en cada sueño,
en cada reloj, en cualquier canción, en todo amanecer,
no lo puedo soportar.
Me duele el tiempo, me duelen las venas, me duelen los pies.
No puedo seguir más.
Te estás yendo poco a poco
junto con mis lágrimas, junto con el recuerdo,
junto con el dolor, junto con mi vida que desaparece día con día.

Pero dicen que todo pasa por algo
y tú te fuiste de mi vida,
pero no dejo de pensar una cosa,
ojalá te hubieras ido cuando dijiste adiós
y no poco a poco.

EJS

El Cartel

La litografía fue tomada para producir otras formas de expresión artística por su principio de que el agua y el aceite no se mezclan de ahí que las obras son de gran calidad por la limpieza que la técnica ofrece.

Honoré Daumier, caricaturista, logró con la litografía alcanzar una proyección hacia el futuro.

5 Cartel

Es uno de los medios de comunicación más nobles que existe por su versatilidad y las grandes posibilidades que le da al diseñador gráfico para crear distintos mensajes los cuales, sin lugar a dudas, podrán llegar al espectador de manera clara y concisa.

Aloys Senefelder inventor de la litografía

Este capítulo podrá disipar algunas dudas acerca de la historia del cartel, sus iniciadores, las composiciones del mismo y algo muy importante, qué es y cuáles son los usos que se le dan a este excelente medio de comunicación.

5.1 Historia

La litografía fue inventada en 1798 por Aloys Senefelder, esta técnica era al principio demasiado lenta y costosa para la producción de carteles. La litografía se había utilizado como un procedimiento para producir otras formas de expresión artística. En Francia se había conservado la tradición de la litografía aplicada a la ilustración de libros; desde el punto de vista técnico se traza la evolución del cartel a través de la página impresa.

Honoré Daumier trató la caricatura con una profunda convicción social y política inclinándose por la litografía.

"La capacidad de síntesis de sus composiciones y la voluntad de conseguir así que la ilustración hablara por sí misma determinan una concepción gráfica muy semejante a la que todavía hoy define el cartelismo publicitario moderno".

Daumier se expresó gráficamente en un lenguaje profundo y nuevo al elegir la litografía como vehículo técnico y como una herramienta proyectada hacia el futuro. Esta visión no es virtud exclusiva de Daumier,

Litografía de Honoré Daumier

otros grandes artistas franceses del siglo XIX practicaron en mayor o menor medida la nueva técnica litográfica, como Delacroix, Garvani o Géricault.

A pesar de los anuncios que poblaban Londres y París, de la ampliación de formatos de papel, y de la progresiva intervención del color, las obras de los autores improvisados no alcanzarán el título de categoría artística hasta la aparición del padre de cartel moderno Jules Chéret.

"Si el cartel ilustrado era en Londres muy poco frecuente, en París era virtualmente desconocido como medio de publicidad exterior. *La Biche au Bois*, el primer producto salido de la litografía del autor J. Chéret, en 1866, fue un enorme éxito"².

La litografía a tres colores de Jules Chéret abrió una gran brecha para la realización de carteles con notable calidad y un lenguaje popular. Punch Gnaasot 1886

Chéret tenía un vasto conocimiento técnico del medio, conjuntando su soltura y rapidez al dibujar le permitieron elaborar una producción de más de mil carteles que cubre el último tercio del siglo XIX.

El desarrollo del proceso litográfico de tres colores de Chéret abrió una brecha que permitió que los artistas alcanzaran cada color del arco iris con tan sólo tres piedras, generalmente rojas, amarillas y azules, impresas en un registro cuidadoso.

"Aunque el proceso era difícil, el resultado era una intensidad notable de color y textura, con sublimación de las transparencias y los matices imposibles en otros medios. Esta capacidad de combinar palabra e imagen en un formato tan atractivo y económico, finalmente hizo al cartel litográfico, una innovación de gran alcance. Chéret: Los carteles no son necesariamente una buena forma de publicidad pero, en cambio, son excelentes murales"³.

"Esta es la razón de que el nombre de Chéret haya llegado a ocupar el primer lugar en la historia del cartel. No es que sus diseños sean obras maestras del arte publicitario, sino que sus carteles, son magníficas obras del arte. En lugar de reinterpretar los grandes lienzos de salón, encontró un nuevo lugar para su obra: la calle"⁴.

2 Ibid p. 78

3 Barnloot, John. Chéret. Los carteles, su historia y su lenguaje. Ed. 99, Barcelona, 1986 p. 13.

4 Ibid.

Chéret hizo suyo el lenguaje visual del arte popular; sus carteles combinan técnica e interpretación tradicionales del gran arte mural con otro ingrediente importante: el sentido del idioma popular.

Chéret creó un tipo de mujer joven que pronto se convirtió en representativo de todo un concepto popular de la misma durante las dos últimas décadas del siglo pasado.

"Esa enorme cantidad de carteles y la obstinada presencia en ellos de una figura femenina protagonizando la escena, dan a sus carteles un carácter personal muy alejado del canon inglés⁶.

"El carácter fluido, efervescente y translúcido de la impresión de sus carteles se inspiraba quizás en el colorido de las alas de mariposa que Chéret tenía siempre ante él cuando trabajaba. La cuidadosa, y al mismo tiempo sobria, disposición de las capas de color con un mínimo de aparato técnico da una sensación de espontaneidad en comparación con la cual parecen excesivamente elaboradas muchas producciones de la cultura de masas⁸.

"La influencia de Chéret creció cuando los artistas jóvenes comprendieron que el cartel, por su propia naturaleza, iba a crear una especie de taquígrafía visual que permitiría expresar ideas de una forma sencilla y directa⁷.

Hasta la última década del siglo esta práctica se enriquece con algunas importantes colaboraciones, entre las que destaca la de Henri de Toulouse-Lautrec, cuyo magistral trazo marcó en el cartel una profunda y duradera huella.

"El lápiz grueso, es capaz de transportar sobre la piedra o plancha litográficas el rasgo espontáneo y temperamental del artista en el acto mismo de su creación, en un procedimiento que seduce al romanticismo⁹.

La invención de la litografía introduce dos novedades fundamentales para el desarrollo del cartelismo y para la evolución de todo el diseño gráfico del siglo XIX. Este procedimiento permite la impresión a varios colores con mayor facilidad que la tipografía, por otra parte, la lisa

6 Ibidem p. 78
 7 Ibidem p. 20
 8 Ibid p. 24
 9 Ibidem p. 80

Los carteles de Jules Chéret muestran una evolución notable debido a características muy particulares. 1895

FOLIES-BERGÈRE

La litografía ofrece para el cartelismo mayor facilidad de impresión ya que permite dibujar más libremente. 1895

Una característica fundamental de Jules Chéret era la idea de plasmar a la mujer en toda su expresión. 1895

La evolución de los carteles es muy significativa en los periodos como es el caso de Henri de Toulouse-Lautrec y el Art Nouveau.

La piedra caliza que se emplea como molde otorga al artista la facultad de dibujar directa y libremente sobre ella.

De entre la producción cartelística de Toulouse-Lautrec, cercana a Chéret en cuanto a composición aunque muy superior en dimensión artística se desatacan las series de carteles para los cantantes Jane Avril y Aristides Bruant.

Théophile Alexandre Steinlen (French, 1859-1923), *Chat Noir*, litografía a color Art Nouveau.

Durante 1890, en plena belle Epoque en Francia, la afición por el cartel tomaba un rumbo más claro. Las exposiciones, los expositores y los distribuidores del cartel proliferaron, satisfaciendo la demanda del público por el cartel.

Ahora que conocemos los inicios del cartel y su importancia en el diseño del siglo XIX, podemos adentrar la historia del mismo a un aspecto más moderno y formal.

El modernismo formal se basa en el modernismo decorativo de la Bauhaus y se distingue en él dos periodos: el primero abarca desde el Art Nouveau, hacia 1900, hasta el auge de la influencia del Bauhaus en los primeros treinta y el segundo coincide con la primera etapa decorativa de la sociedad de consumo que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial.

El carácter de los dos factores mencionados, que forjan las nuevas formas tanto de los carteles como de la pintura, se puso de manifiesto en los años posteriores a 1900, aunque la división que existe entre el mundo del siglo XIX y el mundo del siglo XX se considera una secuela de la Primera Guerra Mundial.

De la influencia de factores catastróficos sobre los movimientos artísticos podemos encontrar dos aspectos importantes. El futurismo pareció anticiparse a la naturaleza mecanizada; y los dadaístas nacieron de la angustia que provocó aquella desesperanza. Aparte de esto, los numerosos cambios de estilo de los diversos movimientos artísticos

Escuela de la Bauhaus es pionera en cartelismo por sus innovaciones y su espléndida creatividad.

del siglo XX tiene su origen en los años 1900-1917. El elemento más importante del diseño de esta época es la búsqueda de un nuevo orden estructural, búsqueda que es más patente en los que llamamos Movimientos artísticos formales, como el cubismo, el constructivismo o De Stijl. En cuanto al público, estas corrientes artísticas se dieron a conocer entre 1908 y 1917.

5.2 El cartel: ¿qué es?

El cartel es una obra publicitaria realizada en lámina de papel, cartón o cualquier otro material que sirve para anunciar o dar información sobre algo.

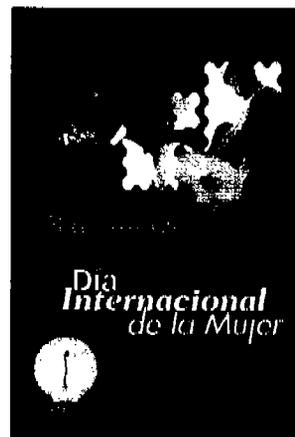
"El cartel es un medio de comunicación visual, que llega al público en forma rápida y directa, sintetiza una idea por medio de imágenes sencillas y textos breves y la presenta en colores atractivos que se apoderan de la mirada del que pasa para concentrar por un instante su atención y transmitirle un mensaje".

"Ha sido definido por algunos estudiosos como "un grito en la pared", que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. También puede definirse como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones e intereses del individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la conducta sugerida por el cartel"⁹.

Es un material gráfico, cuya función es transmitir un mensaje con el propósito de ser captado por un público, que lo recuerde y actúe de acuerdo a lo sugerido por el propio cartel.

Mezclando algunas definiciones podemos decir que un cartel es un golpe visual que penetra los sentidos y crea sensaciones solo con captar la atención del individuo por unos segundos.

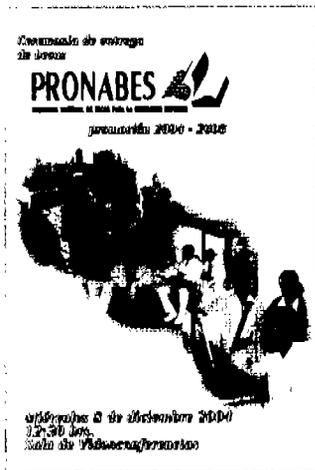
El cartel ha sido empleado en la política, en el comercio, en la industria, en la educación y la salud; por tal motivo es importante que se aprovechen todas sus posibilidades al planearlo, realizarlo y difundirlo.

Cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 2005.
Diseño: Rocio Moreno Alcántara

⁹ Chávez, Chávez Esteban. Manual para la elaboración de carteles. Ed. Instituto latinoamericano de la comunicación educativa, México, 2000 p. 7.

¹⁰ Fernández, Muñoz Roldano. www.uclm.es p.1.

Una de las características fundamentales del cartel es el golpe visual que tiene que provocar al espectador, tiene que bastar solo un instante para poder apreciarlo.
 Cartel: Ceremonia de entrega de Becas PRONABES 2005
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

Para elaborar un cartel es necesario contar con un trozo de papel, el cual nos servirá para representar una idea combinando imagen y texto.

5.2.1 Características

El mensaje de un cartel debe ser un todo en el que cada elemento se integra armónicamente y crea una unidad estética de gran impacto, la cual se divide en elementos físicos y psicológicos.

Los elementos físicos son aquellos que constituyen el arreglo o tratamiento estético y el atractivo visual.

Los elementos psicológicos son los que dentro del mensaje estimulan al espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. Su intención es causar el impacto para que perdure el mensaje.

"Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, es independiente de la voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato"¹¹.

5.2.2 Imagen

La imagen debe resumir la idea a la mínima expresión gráfica, sin dejar de ser clara. Son poco recomendables las simplificaciones exageradas, así como el abuso de abstracciones, debido a que presentan dificultades para la comprensión del mensaje, por tal motivo el número de observadores que entiendan el mensaje será menor.

La imagen en un cartel está constituida por formas, que desde nuestro punto de vista, pueden ser básicamente: naturales, geométricas o abstractas.

Las formas naturales son representaciones totales o parciales de la figura humana, de los seres vivos o de las cosas que nos rodean.

La imagen tiene que reducir la idea a su mínima expresión, de ahí que los carteles tienen la misión de ser pregnantas a simple vista.
 Cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 2004
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

11 Ibid p. 2.

Las formas geométricas se identifican fácilmente. Pueden ser simples o compuestas y no exigen gran esfuerzo perceptivo de quien las observa.

Las formas abstractas no tienen relación aparente con el mundo que nos rodea. Son imágenes que han sido usadas en un estilo de expresión personal del autor. Exigen una mayor participación de quien las observa, por lo tanto, es recomendable usarlas sólo si se está seguro de que el nivel de interpretación de los observadores es suficiente para su comprensión.

Las imágenes que se aplican al cartel pueden ser: fotográficas o dibujadas. Las imágenes fotográficas a su vez pueden ser de dos tipos: normal o con efectos.

La fotografía ha sido poco utilizada por los cartelistas, sin embargo, las nuevas técnicas fotográficas han proporcionado un campo ilimitado para la creación de imágenes originales y llamativas.

La imagen normal es aquella que ha sido captada en la realidad sin manipulación alguna, mientras que, las imágenes con efectos son tratadas en computadora y su atractivo depende de la creatividad del diseñador.

Las imágenes dibujadas son ideales para las personas que realizan los carteles y para el público en general debido a la originalidad de las imágenes.

El dibujo que se usa actualmente tiende a ser más sencillo que los primeros carteles que se hicieron en el siglo pasado, tienden a sintetizar los elementos que lo integran; esto exige del realizador gran imaginación y creatividad.

La imagen en un cartel tiene como finalidad la comunicación y fijación del mensaje.

La fotografía es un elemento importante para la realización de carteles por el gran atractivo visual que aportan.
Cartel: Ceremonia de entrega de Becas PRONABES 2004
Diseño: Rocio Moreno Alcántara

El texto no es solo un elemento más en la composición de un cartel, es importante que sea llamativo para llamar la atención del espectador.
Cartel: Taller de pintura "Expresa de Sentir a través del arte"
Diseño: Rocio Moreno Alcántara

Para que un cartel sea visto es necesario que su encabezado sea lo más llamativo posible, de esta forma el espectador tendrá el interés para detenerse a mirarlo.

Cartel: Gran orden de honor nacional al mérito autoral.

Diseño: Rocío Moreno Alcántara

5.2.3 Texto

El texto cumple una doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en la imagen y es un elemento importante en la composición que ayuda a dar la impresión de equilibrio. Este elemento del cartel debe cuidarse tanto en la redacción como en el tipo de letra, tamaño de la misma y su colocación.

La redacción no debe ser muy extensa, se debe leer en muy pocos segundos. Para que la percepción sea rápida los textos deben ser cortos, directos y claros, buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo de elementos; la redacción estará determinada por el nivel cultural y social de las personas a las que irá dirigido el mensaje.

Existen dos tipos de texto: el encabezado y el plé.

El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto que llama la atención de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño que las del plé, y con una, dos ó tres palabras como máximo.

El plé tiene como función profundizar en el mensaje: da detalles de la información. Para su interpretación es necesario que el observador se acerque al cartel. Su extensión varía dependiendo de las necesidades del mensaje, pero se recomienda que la redacción sólo incluya lo elemental.

"El tipo de letra es un elemento de gran importancia, pues a través de ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen puede resultar más impactante en el mensaje"¹².

El color es sin duda uno de los elementos más importantes, si un color es llamativo capta inmediatamente la atención del espectador.

Cartel: Mochilas con los útiles

Diseño: Rocío Moreno Alcántara

5.2.4 Color

Es otro aspecto relevante del cartel. Para éste hay que seguir ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros.

Universidad Estatal del Valle de México

La Escuela de Artes y Oficios ofrece un curso de capacitación en la elaboración de la historia de Chiapas y el Colegio de Estudios de Historia y Geografía de México A.C. en el Valle de México

Ciclo de Conferencias

"Historia de la Quiropráctica"

XLI Conferencia anual de la Asociación para la Historia de la Quiropráctica

22 de mayo de 2004

de las 8:00 a las 13:00 hrs.

Sala de Videconferencia

Los contrastes pueden hacerse recurriendo a la combinación de los colores cálidos y fríos. La combinación de colores claros se percibe de una manera más relajada, en cambio; la combinación de colores fuertes es percibida como más agresiva. Sin embargo, se concluye que cualquier combinación es válida si se consigue el efecto deseado.

5.2.5 Tamaño

El tamaño del cartel debe considerarse dependiendo del lugar en el que estará colocado, el público al que estará destinado y la distancia a la que estará el público.

El tamaño de los carteles juega un papel muy importante para la apreciación del mismo, dependiendo del tema en cuestión podemos saber si debe ser grande o pequeño.

Cartel: Ciclo de conferencias "Historia de la Quiropráctica"

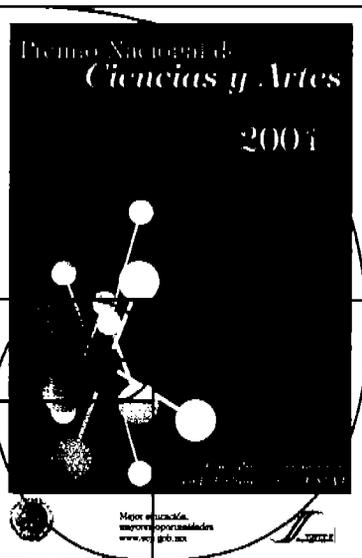
Diseño: Rocío Moreno Alcántara

Existen dos tipos de cartel: los que están destinados para colocarse en muros exteriores, dirigidos al público en general o a personas que van de paso, por lo tanto el mensaje debe presentarse de forma tal que cualquiera pueda captarlo rápidamente; y los carteles de menor tamaño, destinados a colocarse en muros interiores, escaparates y mostradores. Se dirigen a un público especializado o que tiene un interés determinado para verlos con calma, en ocasiones son reducciones de los carteles exteriores pero contienen más información.

El tamaño más común de un cartel destinado a ser visto de forma directa por el espectador, quizá a uno ó dos metros de distancia es de 70 x 100 centímetros, de 40 x 60 cm, de 50 x 70 cm, o el más pequeño que es de 35 x 50 cm. Las medidas pueden variar dependiendo del tipo de información que se esté anunciando o la finalidad para la que fue creado el cartel. Este tipo de medidas son las más recomendables pues están en función de las medidas comerciales del papel, con lo cual se evitará el desperdicio.

5.2.6 Composición

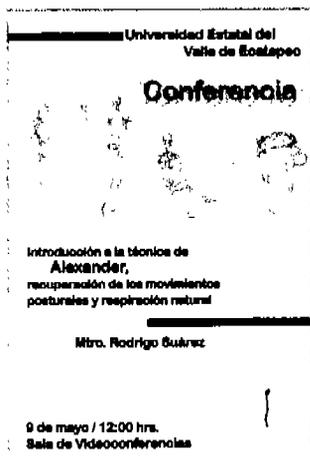
La composición se refiere a la distribución de los elementos, tanto las figuras como los textos en el área del papel. La composición debe buscar el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente a la imagen, sino también en cuanto a colorido y estética. El mensaje

Un cartel bien realizado depende de la composición de los elementos, un ejemplo de composición de cartel por sección aurea.

Cartel: Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004

Diseño: Rocío Moreno Alcántara

El formato en un cartel va en función de lo que se quiera informar y que tan visible tenga que ser.

Cartel: Conferencia Técnica de Alexander
 Tamaño: Super B 13 x 19 pulg.
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

Cartel conmemorativo al Día Mundial sin Tabaco
 Tamaño: Tabloide 11 x 17 pulg.
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

debe estar compuesto de forma integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada.

5.2.7 Formato

El último elemento a considerar en el cartel es el formato. Existen dos tipos: el vertical y el horizontal. El primero es el más usado y al segundo se le conoce también como apaisado. La selección de una u otra forma dependerá en gran medida de las intenciones del mensaje y de la estética o composición.

"El cartel tiene como ventaja la comunicación de un mensaje de forma instantánea, además de que al espectador que lo ve le transmite un mensaje aunque éste no tenga interés"¹³.

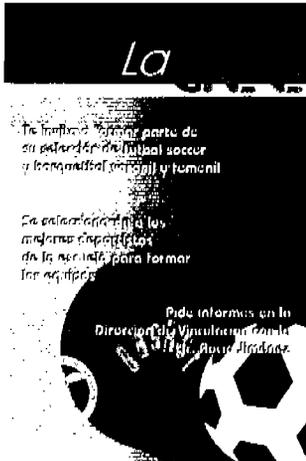
Su duración es larga debido a que permanece en un mismo sitio por tiempo indeterminado, esto hace que siga comunicando su mensaje a otro público y siga captando la atención de los que ya lo han visto.

Como aplicaciones del cartel podemos destacar la información que proporciona sobre actividades sociales, educativas, culturales, deportivas y políticas; ayuda a formar hábitos de salud, mejorar el ambiente y conservar los recursos naturales; también contribuye en la prevención de enfermedades y accidentes, así como medio para educar en el conocimiento de lugares, objetos, etc., y es excelente promotor de venta de productos y servicios.

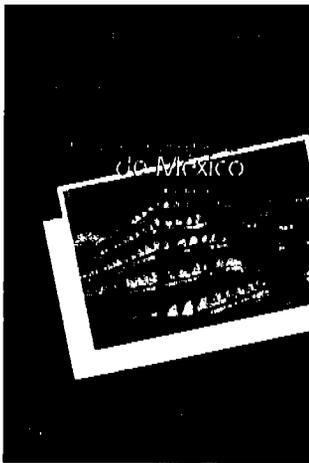

Cartel: Ciencias Aplicadas al Deporte
 Tamaño: 40 x 60 cms.
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

¹³ Ibid p. 5.

Cartel informativo actividades deportivas
 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

Cartel informativo exposición fotográfica
 "Imágenes Arquitectónicas de México"
 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
 Diseño: Rocío Moreno Alcántara

5.3 Clases de carteles

Los carteles desempeñan distintas funciones dependiendo del contexto en el que se elaboren, por lo que se considera que hay diferentes clases de cartel.

5.3.1 Carteles educativos

Sus temas tienen relación con aspectos involucrados con la enseñanza y normas de conducta en los individuos.

5.3.2 Carteles culturales

Estos están destinados a promover actividades de tipo cultural y diversas manifestaciones artísticas.

5.3.3 Carteles informativos

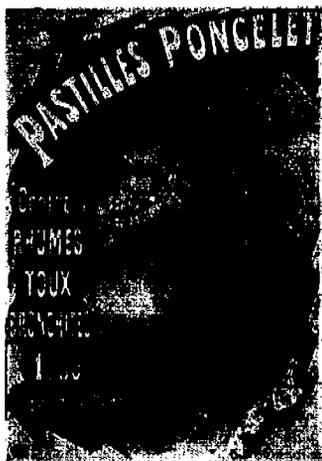
Presentan mensajes que dan a conocer información específica acerca de lugares, fechas, personas, etc.

5.3.4 Carteles comerciales

Sirven como medio publicitario para la distribución y venta de productos y servicios.

5.3.5 Carteles políticos

Hacen propaganda sobre valores políticos de grupos e individuos.

Para Jules Chéret la característica fundamental de sus carteles era el color y las mujeres, es así como todos sus carteles parten de la belleza femenina.

5.4 Cartelistas importantes

Dentro de la historia del cartel se han destacado nombres que han dado al diseño del mismo gran importancia a través del tiempo, artistas que han hecho del cartel un símbolo de belleza y elegancia.

Jules Chéret convirtió las calles de París en una insólita galería de arte durante mucho tiempo, en el caso del Art Nouveau, se halla un campo suficientemente rico para la asimilación de nuevas tendencias visuales.

"En consecuencia, la forma gráfica por excelencia en que se manifiesta el nuevo estilo es el cartel y la espléndida producción cartelística de Henri de Toulouse-Lautrec coincide, afortunadamente para la historia del diseño, con la admiración que los Impresionistas tienen por el arte japonés, cuyo impacto afectó también a este artista"¹⁴.

Mucha constituye el del modernismo con sus composiciones llenas de precisión. Soleil du Dimanche 1987.

De forma extraña, una parte sustancial de los cartelistas que forjan el Modernismo francés son de origen extranjero. Exceptuando a Leandre (la participación de Henri de Toulouse-Lautrec, Edouard Manet o Pierre Bonnard son aisladas y ocasionales), vemos que los célebres cartelistas Théophile-Alexandre Steinlen y Eugène Grasset son suizos; Georges de Feure es hijo de padre holandés y madre belga; el ilustrador Karl Schwabe es alemán, y el más célebre y representativo de los cartelistas genuinamente Art Nouveau, Alphonse Maria Mucha, es checoslovaco.

"El caso Mucha constituye el fenómeno colectivo que el Modernismo representó también para el diseño gráfico. No sólo por el conjunto de su obra, sino porque es el caso más ejemplar de síntesis orgánica de repertorios, caligrafías, composición y tipografía"¹⁵.

Síntesis que, parece producirse de repente, en el momento preciso en que, en 1894, Maurice de Brunhoff (gerente de la litografía Lemercier) le encarga por enfermedad del cartelista de la casa el famoso cartel

14 Satué, Enric. Op. cit. p. 102.

15 Ibid p. 103.

Con su estilo Mucha reúne los requiuitos indispensables para poseerlos en el modernismo gráfico. Figaro Illustra. Mucha 1894

Eugène Grasset, espléndido cartelista que divulgó un nuevo estilo del diseño comercial.

anunciador de la obra Gismonda, interpretada por Sarah Bernhardt. En el proyecto que elabora durante la noche Mucha reúne todos los ingredientes que concretarán el Modernismo gráfico, en una simbiosis a la que se mantendrá fiel durante los siguientes veinte años y que supondrán para toda Europa un modelo repetido hasta la saciedad. De su escasa producción anterior y de su falta de experiencia en la especialidad cartelística, no podía deducirse el completo acierto en su primera intervención, en una época plagada de grandes cartelistas, como Chéret o Toulouse-Lautrec.

"Con el cartel de Gismonda se inicia un nuevo estilo de suaves colores y de trazo permanente en el grosor del contorno, de ornamentos, de líneas ondulantes, círculos, motivos florales, mosaicos bizantinos, estructuras arquitectónicas de resonancias islámicas, estampados de origen exótico (árabe, oriental) y estilizados tratamientos del ropaje, inspirados, al parecer en la xilografías japonesas"¹⁶.

También corresponde a Mucha la habilidad de armonizar sus composiciones con hallazgos formales que se atribuyen a otros artistas y diseñadores: el trazo grueso a lo Grasset; los motivos curvilíneos a lo Burne-Jones, Ricketts, Beardsley, Toorop; las estrellas a lo Schwabe; etc.

"El proceso sintético de resumir en sus figuras femeninas una nueva dimensión sensual, distanciada del arquetipo cherétiano por una atmósfera que marca los prototipos literarios del momento y los modelos estéticos simbolistas (en especial los de Gustave Moreau) es una de las creaciones más personales de Mucha"¹⁷.

Si a ello añadimos el uso previo que Mucha hacía de la fotografía para ayudarse en sus diseños, se culmina la imagen de un brillante diseñador.

En Francia, la labor de Eugène Grasset y el viejo Peignot complementa la de los grandes cartelistas (hay que subrayar que Grasset diseñó también espléndidos carteles), aplicándose en otros campos de la amplia gama de producción del diseño gráfico, con lo que contribuyen a divulgar el nuevo estilo hasta las más modestas especies de impre-

16 Ibid.

17 Ibid.

sos comerciales: anuncios, programas, invitaciones, folletos, tarjetas, etc. Pero, sobre todo, su labor más eficaz en la elaboración de formas modernistas para un uso generalizado y autónomo la constituye su notable participación en el diseño tipográfico, en el que ambos se especializan, y algunas de cuyas muestras figuran todavía en los catálogos actuales. En sus manos, el variado lenguaje tipográfico (orlas, filetes, viñetas, signos, capitulares, etc.) se renueva de arriba a bajo, imponiendo en el mercado numerosas versiones modernistas en cuya comercialización está la clave del proceso de uso de tales colecciones.

Con ello, una gran mayoría de impresos comerciales que tradicionalmente se producen al margen de la intervención del diseñador gráfico, y que son confeccionados en los propios talleres tipográficos, se incluyen también dentro de ese proceso estético que, desde las personalidades más destacadas del cartelismo y la ilustración a las más humildes comunicaciones impresas, manejan tipografías y ornamentos semejantes.

El estilo es particular dependiendo del diseñador sin importar que los carteles sean de la misma corriente, cada uno le imprime un sentido distinto a los diseños Colección Alexandre Steinlen (Art Nouveau).

Proceso de diseño

6 Proceso de diseño

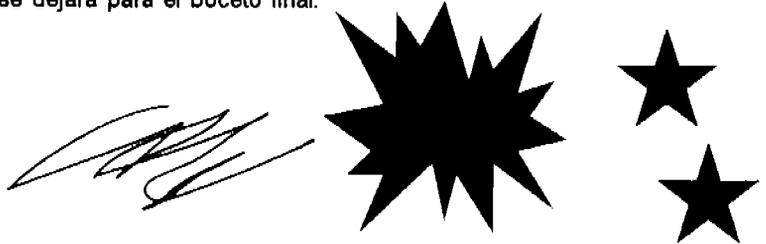
El proceso de diseño requiere hacer un análisis de cómo podemos utilizar nuestro entorno cotidiano para mejorar nuestros conocimientos. Los ejercicios que se realizan representan los problemas más comunes a los que se enfrenta el diseñador en un trabajo profesional, se debe elegir la respuesta más creativa para cubrir las necesidades del proyecto.

6.1 Bocetaje

La etapa de bocetaje consiste en hacer una versión aproximada del diseño que se va a elaborar; su creación puede tomar distintas formas desde un boceto esbozado que sólo indica la idea básica, hasta un boceto terminado el cual muestra la fase final del diseño.

Los bocetos se deben dibujar en tamaño reducido y en hojas separadas, con pocas líneas sin preocuparse de detalles, lo más elaborado se dejará para el boceto final.

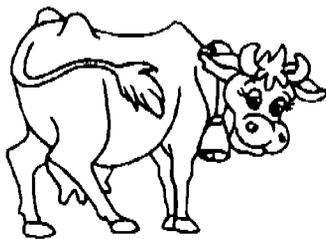
El proceso de bocetaje es una lluvia de ideas las cuales se pueden conjuntar para llegar al diseño deseado.

"Las miniaturas son iconos para los pensamientos, marcadores visuales que permiten imaginar un diseño. Pero en lugar de dibujar versiones completas y perderte en los detalles, sólo debes hacer esbozos en miniatura para que sirvan de recordatorios del concepto original"¹.

"El usar tu imaginación, te permitirá establecer conexiones entre pensamientos y conceptos que son extraños y nuevos. La creatividad no se da en un vacío. Es un estado mental en el que puedes entrar"².

El nivel del boceto varía según lo que se quiera presentar por lo que la elaboración de estos para los carteles de la muestra literaria no necesariamente debe ser compleja, sólo se debe mostrar la idea principal y hacerla digerible, de manera que cualquier persona la comprenda.

Cualquiera que sea el tema, el boceto debe cumplir los principios básicos del diseño. Si la solución es visual, la cuestión básica es decidir cuántas imágenes se van a usar. El tema puede sugerir el uso de una sola imagen central de gran impacto, como es el caso de los carteles de la muestra, o un montaje de diferentes imágenes. Además se debe decidir que tipo de imágenes se van a usar: dibujos, fotografías o una combinación de ambos y si va a ser a todo color, en blanco y negro o con una mezcla similar.

Es importante plantear la idea general del diseño, de esta forma las ideas que vayan surgiendo pueden ser útiles al final.

"El principio básico es el mismo. El diseñador está tratando de pensar en algo nuevo que decir, y la solución depende totalmente de su imaginación"³.

1 Olson, Ross. platea.onlce.meod.es/~jmas/manual/html/metododiseno.html p. 3.

2 Ibid.

3 Dailey, Terence. Guía completa de ilustración y diseño técnicas y materiales. Ed. H. Blume, España, 1982 p. 150.

"El diseño gráfico es ante todo y sobre todo, el arte de la comunicación visual, pero, tal como dijo un célebre diseñador, los diseñadores forman también parte del comercio de novedades y los diseños deben reflejar este hecho"⁴.

Uno de los propósitos del boceto preliminar es crear una base sobre la cual se discute y no se debe considerar como la última palabra. Lo importante es establecer que hay una imagen central y el tema de la imagen.

Antes de iniciar la elaboración del original hay que revisar el boceto seleccionado para asegurar que reúne las características suficientes.

Los gráficos deben proporcionar suficiente información sobre el tema y el objetivo, el texto debe ser breve y preciso, cabe destacar que en el diseño de los de carteles para la muestra literaria el texto no es muy breve pero si conciso, el color debe ser atractivo sin que intervengan demasiados colores para que no se disperse la atención, la composición de imagen y texto debe ser sencilla para que al ver el cartel se pueda captar el mensaje a primera vista sin que dé lugar a confusión en su interpretación, la imagen y el texto deben estar de acuerdo con el entorno y las características del público al que está dirigido, debe tener las dimensiones apropiadas para los lugares en que será expuesto.

**Mi Mujer
Grita**

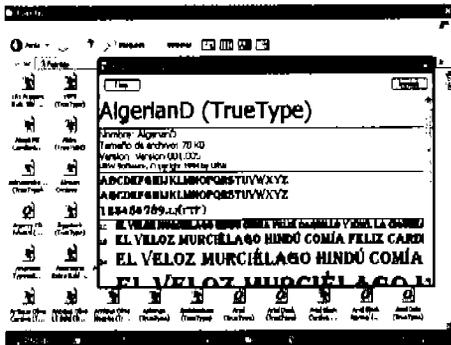
**Mi Mujer
Grita**

**Mi Mujer
Grita**

**Mi Mujer
Grita**

En el proceso de la elaboración del original es necesario hacer una elección de la tipografía, tomar en cuenta que el bocetaje nos da ideas pero no necesariamente tiene que ser el diseño definitivo.

4 Ibid.

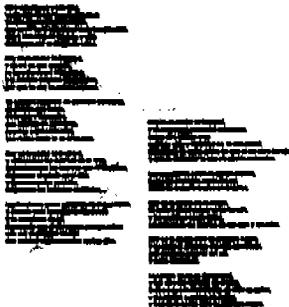
La elección es muy sencilla debido a que los archivos digitales sólo requieren de formación por lo que sólo es necesario elegir y colocar.

Es importante crear un estilo como herramienta, se debe pensar en los colores que quieres emplear y qué representan esos colores, pensar en las imágenes que ayudan a establecer un objetivo, las palabras que se van a comunicar, establecer un marco de referencia entre tú y las personas.

"No hay que olvidar que el diseño es la parte más importante del cartel. Del movimiento que se le da a las líneas y a las figuras, del equilibrio en la composición y de la armonía en la combinación de colores, dependerá la efectividad de la transmisión del mensaje".

El boceto terminado debe representar perfectamente el diseño final. No es necesario que las imágenes sean exactas, sólo deben mostrar el aspecto que tendrán las fotografías o dibujos definitivos si es posible elaborados en color.

El Principio negro

En la realización de este proceso de diseño, el bocetaje como paso inicial será elaborado por computadora, esto hará no más rápida sino más sencilla la realización de los mismos.

Es importante señalar que en el campo profesional, una de las partes fundamentales de la elaboración de un diseño es el tiempo de desarrollo, y como desde luego el bocetaje es lo que nos llevará a obtener una idea concreta de lo que vamos a diseñar, se tiene que realizar de la forma más rápida posible sin olvidar, todos los puntos y características que se han mencionado anteriormente.

ENS

Nuestras ideas finales deben quedar plasmadas lo mejor posible, esto hará más fácil el proceso de formación de originales del diseño.

6.2 Elaboración de diseño real

Para crear un estilo particular en cierto tipo de carteles, como es el caso del diseño que nos ocupa en este documento, es necesario considerar aspectos relevantes de composición, mismos que le dan al diseño un toque distintivo de todos los existentes.

Es importante el desglose de cada uno de los elementos empleados para la realización del diseño, lo cual proporcionará una justificación del porque fueron elegidos y lo que aportan al espectador.

La poesía es un tema que de primera instancia se relaciona con el romanticismo, por esta razón, los carteles deben tener esa característica; pero también hay que considerar el título de la muestra literaria, "Sueños de un oscuro amanecer", el cuál puede remitir al espectador a la melancolía. Esta mezcla de sensaciones debe quedar perfectamente plasmada en los carteles y esto se puede lograr gracias a dos elementos necesarios en un diseño: el color y la imagen.

Es importante mencionar que el cometido de estos dos elementos no solo es crear sensaciones en el público, la elección debe ser acertada para realizar una composición agradable a la vista y que cumpla la función por la cual se realiza el diseño.

El color es un elemento muy importante que despierta el interés del espectador, sin embargo, para este diseño, la intención es crear un ambiente de melancolía y por supuesto captar la atención del público, es por ello que se eligió el color negro; así mismo, usado como fondo ayuda a resaltar las imágenes y el texto al igual que da continuidad al diseño por ser empleado en todos los carteles.

La imagen es un detalle fundamental en cada cartel porque así como el color, sin duda despierta la curiosidad del público.

Para este diseño, las imágenes son elegidas de un banco, esto reduce el tiempo de elaboración de los carteles así como aumenta la variedad para la elección de las mismas.

Las imágenes empleadas son hechas en distintas técnicas de ilustración. Es importante hacer mención de esto porque cada técnica tiene variantes y afecta de alguna manera el estilo, el color, el sentido, etc. que la imagen debe proyectar. Por otro lado, algo imprescindible es elegir imágenes que se vinculen con los poemas, causar una empatía en ambos elementos, de esta forma, el espectador se siente más involucrado con el sentimiento que cada uno de los poemas transmite. Son elegidas once imágenes, cada una con características propias. Este detalle rompe en gran medida con la continuidad del diseño, sin embargo, el estilo de los carteles no varía.

La tipografía es uno de los elementos que es elegido de manera muy cuidadosa, ya que, de ello depende la comprensión óptima de los poemas.

Para que una tipografía sea funcional debe ser bastante legible para el público y además de esto, debe cubrir los requisitos en el sentido estético del diseño. En la mayoría de los casos se menciona que, una tipografía con patines transmite mejor facilidad de lectura, lo cual es innegable, sin embargo, una de las razones de la elaboración de estos carteles es buscar más opciones y explotar lo que hay al alcance; de esta manera se llega a la elección de la tipografía **antique olive**, una tipografía **palo seco bold**, la cual, en pruebas previas, crea una excelente lectura en el espectador y se integra muy bien en la composición del diseño sobre todo si se consideran 30 cm. de distancia a la que se exhiben los carteles. Es importante mencionar que el puntaje de la tipografía varía dependiendo del tamaño de cada uno de los poemas.

Antique Olive

El tamaño de los carteles es tabloide (11 x 17 pulgadas), esto tiene que ver en primera instancia con el tema de los carteles, ya que estos, se inclinan más por el aspecto artístico y también a la poca información exhibida, otro punto es el ajuste del espacio con respecto a la medida de las mamparas usadas para su colocación, así como la corta distancia a la que son colocados; otro aspecto importante es la impresión, realizada en Impresora de gran formato contando sólo con la medida de 11 x 17 pulgadas y 13 x 19 pulgadas por lo tanto, las opciones son un poco reducidas.

Como se mencionó anteriormente, hay ciertas limitantes con respecto al uso de algunos materiales, en el caso del papel, no se hace la compra de papel especial, se usa opalina, un material de uso cotidiano para la Universidad además de ser un papel bueno y económico.

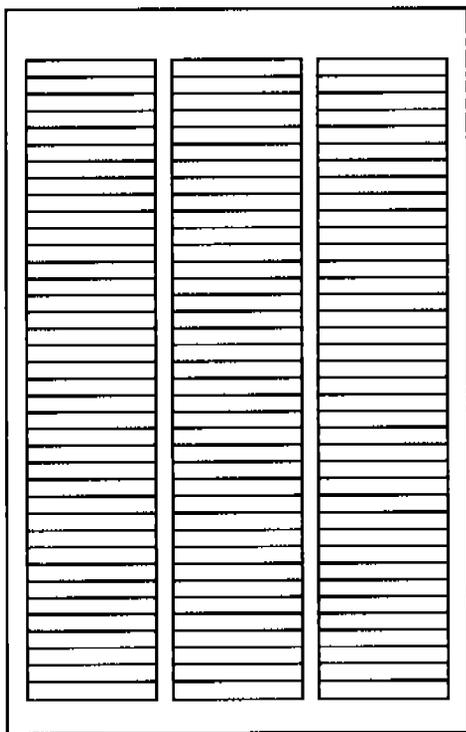
Para evitar la compra de un papel especial, la opción es usar maría luisa en cada cartel hecha con alguna cartulina sobrante y proceder a la colocación de los carteles en las mamparas, esto da una vista diferente al diseño.

En el caso de la exhibición de los carteles, se utilizan los espacios de la Universidad; para este evento se usa el loby del edificio de docencia, se colocan dos mamparas con cuatro carteles y una con tres carteles montadas en caballetes.

Con respecto a la composición, todos los elementos deben ser ubicados de forma armónica para lograr un diseño estético y funcional, esto se logra al usar una retícula, misma, que ayuda a definir mejor la distribución de los elementos anteriormente mencionados.

La retícula es tamaño tabloide a tres columnas, medianías de 1 cm., margen superior de 3 cm., margen inferior de 2 cm., márgenes izquierdo y derecho de 1.4 cm. y finalmente interlineado de 28.4 puntos.

Esta retícula es muy útil para la distribución correcta de los elementos del diseño, misma que, ayuda a conservar el estilo de los carteles y la armonía.

Aplicación de la retícula.

6.3 Imágenes

Las imágenes son formas que representan la realidad, entendida no sólo como algo físico, sino también como un pensamiento, es decir, la representación de los objetos en la mente.

Las imágenes son representaciones de alguna cosa, en algunas ocasiones son producto de la imaginación que es la facultad de representar los objetos no presentes.

"La imagen representa un acto comunicativo completo, porque no se trata de comunicarse de una determinada forma, sino que solamente se toma en cuenta el hecho de transmitir información"⁶.

Las imágenes contienen signos. Éstos están compuestos por dos elementos asociados:

El significado, que es el contenido informativo que se transmite.

El significante, que es la forma (sonidos, trazos, gestos, colores...) que utilizamos para expresar el significado. El significado no es perceptible, es una imagen mental.

Las imágenes son un sistema de comunicación el cual pretende influir sobre el receptor para crear la función persuasiva en él.

"La imagen es un sistema de comunicación muy importante e interesante. Puesto que el emisor pretende influir sobre el receptor mediante llamadas, peticiones o ruegos, la imagen cumple la función apelativa o persuasiva. En este sistema de comunicación no se produce ningún diálogo, por lo tanto la comunicación es unidireccional"⁷.

Existen dos clases de mensajes visuales:

Mensaje visual intencionado: es cuando se manipula la imagen.

Mensaje visual no intencionado: no siempre contiene una imagen manipulada.

6 victorian.fortunecity.com/musea/116/olnedldactlco2.html

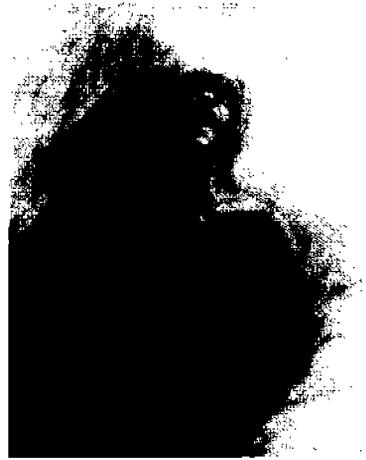
7 victorian.fortunecity.com/musea/116/olnedldactlco2.html

6.3.1 Finalidad de las imágenes

Informativa: la imagen tiene como objetivo transmitir alguna información.

Estética: la imagen está particularmente cuidada en su aspecto visual.

Descriptiva: una imagen explica sin interpretaciones personales ni enriquecimiento artístico de una forma rigurosa.

Algunas imágenes pueden despertar emociones indescriptibles debido al contenido de las mismas.

6.3.2 La composición

Es el modo como forman un todo diferentes cosas, en el caso de un cartel, es la combinación de elementos variados que le da un significado y proyecta en mensaje de forma clara.

"La eficacia de un diseño se basa sobre todo en su composición. Ésta debe ayudar a que el mensaje se perciba en pocos segundos, creando líneas de tensión que dirijan la atención hacia lo que se pretende destacar".

Una composición visual, activa y dinámica se diferenciará enseguida de otra rígida y simétrica. El trabajo de un buen diseñador se basa en la selección correcta de la forma compositiva adecuada a cada caso.

Algunas de las técnicas gráficas compositivas son:

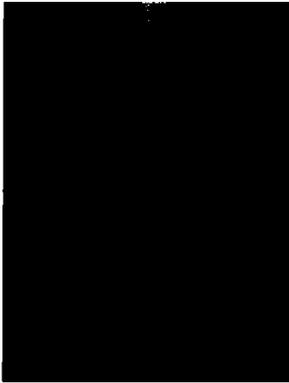
Unidad: integración de elementos por proximidad, yuxtaposición o superposición, que permite percibir el todo antes que las partes.

Complejidad: cuando hay muchos elementos y ritmos en la composición, la percepción del mensaje se hace más difícil y lenta.

Rigidez: los elementos se disponen de forma estática, el conjunto produce sensación de estar demasiado rígido.

Las imágenes deben estar perfectamente integradas en su composición, de ello depende que su interpretación sea precisa.

Existen imágenes que a simple vista no resultan muy claras pero nos dan la libertad de ir más allá de los límites de la imaginación.

Simetría: los elementos se disponen con simetría respecto de un eje, de un plano o de un centro, produciendo así sensación de orden y de equilibrio, con una cierta rigidez.

Espontaneidad: los elementos se disponen libremente, dando sensación de aparente falta de planificación y desenfado.

Asimetría: disposición de los elementos intuitiva pero ordenada. El resultado suele ser rico visualmente, pero la percepción es más difícil.

Inestabilidad: los elementos crean movimientos por oposición de fuerzas, siendo una provocación para la vista y produciendo sorpresa.

Realce: algún elemento se coloca de forma destacada, llamando directamente la atención.

Distorsión: se alteran las formas para conseguir efectos concretos. Es un recurso compositivo que produce impacto.

Contraste: se puede crear por oposición de colores, formas o proporciones. Es una estrategia visual muy utilizada, que suele impresionar al receptor.

"La imagen es considerada como un lugar de Resistencia al sentido, en nombre de una cierta idea mítica de la Vida: la imagen es representación. De este modo, se siente a la analogía como un sentido pobre: para unos, la imagen es un sistema muy rudimentario con respecto a la lengua, y para otros, la significación no puede agotar la riqueza inefable de la imagen".

Cuando la imagen es hasta cierto punto límite de sentido nos podemos preguntar ¿de qué modo la imagen adquiere sentido? ¿dónde termina el sentido? y si termina, ¿qué hay más allá?. Con estas preguntas sometemos la imagen a un análisis de los mensajes que pueda contener. Por ejemplo: en publicidad, la significación de la imagen es sin duda intencional: lo que configura los

La imagen se considera como un lugar de resistencia al sentido. Es representación.

significados del mensaje publicitario son ciertos atributos del producto, y estos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, estamos seguros que en publicidad esos signos están formados incitando a la mejor lectura posible: en ese sentido la imagen publicitaria es muy enfática.

La imagen entrega de inmediato un primer mensaje cuya sustancia es la lingüística.

La imagen entrega de inmediato un primer mensaje cuya sustancia es lingüística; el mensaje tiene una doble tarea: denotar y connotar.

En la imagen, la distinción entre el mensaje literal y el mensaje simbólico es operatoria. No se encuentra nunca una imagen literal en estado puro. Aún cuando fuera posible configurar una imagen, ésta se uniría de inmediato al signo de la ingenuidad y se completaría con un tercer mensaje, simbólico.

Las características del mensaje literal no pueden ser esenciales, sino tan sólo relacionales. Si se quiere, un mensaje característico, constituido por lo que queda en la imagen cuando se borran los signos de connotación, este estado exclusivo corresponde naturalmente a una plenitud de virtudes:

"se trata de una ausencia de sentido llena de todos los sentidos; es también un mensaje suficiente, pues tiene por lo menos un sentido a nivel de la identificación de lo que se representa"¹⁰.

La imagen corresponde en suma al primer nivel de lo inteligible, pero esta inteligibilidad sigue siendo virtual en razón de su pobreza misma, pues cualquier persona proveniente de una sociedad real cuenta siempre con un saber superior, se comprende que en una perspectiva estética el mensaje denotado pueda aparecer como un estado primitivo de la imagen.

Los diseñadores emplean dos tipos de imágenes: imágenes hechas especialmente para un trabajo o imágenes ya existentes, sacadas de archivos, y que se obtienen mediante investigación.

10 Barthes, Roland. www.nombrefalso.com.ar/materias/apuntes/html/barthes_3.html p. 5.

Es importante realizar una investigación para saber qué clase de imágenes son las correctas para el trabajo a realizar.

Lo primero que se debe decidir es el formato que se necesita y si las imágenes serán usadas a color, blanco y negro o ambas. Es importante saber que tipo de imágenes se requiere, especialmente cuidando el estilo.

Las imágenes que serán empleadas en el diseño de carteles para la muestra literaria son obtenidas de archivo, por lo que no será necesario elaborar imágenes especiales para dicho diseño.

Para la selección de imágenes se realiza una investigación donde se determina el estilo de las mismas. En el diseño de carteles de la muestra literaria es necesario identificar cuáles podrían ser convenientes al hablar de poesía, por tal motivo el estilo se define por utilizar solamente pinturas de distintos autores.

La relación del diseñador con la Imagen adopta muchas formas, su tarea primordial consiste en transformar una idea en una imagen definitiva. En otro extremo, la tarea consiste en simplemente seleccionar imágenes de archivo.

La Imagen sirve para documentar la realidad y emplear sus atributos especiales para ampliar la percepción del espectador.

"Las imágenes cumplen dos funciones distintas en el contexto de la reproducción impresa. La relación entre ambas es la misma que existe entre el dibujo técnico y la ilustración. En el primer caso, la imagen es necesaria sólo para documentar la realidad ante una cámara; en el segundo caso, se emplean los atributos especiales de la imagen para ampliar o realizar una idea editorial o promocional"¹¹.

"La percepción selectiva que el diseñador aprende a aplicar a los aspectos tipográficos e ilustrativos del diseño debe llevarle inevitablemente a la conclusión de que no existe una imagen típica de ningún tema y también a darse cuenta de que las infinitas variaciones de técnica y actitud ofrecen muchas posibilidades en un campo amplio y sin explotar a fondo"¹².

11 Dalley, Terence. Op. cit. p. 182.

12 Ibid.

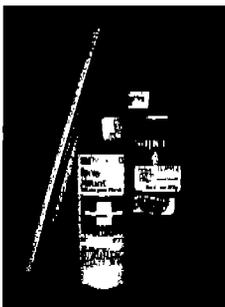
La imagen no siempre suele mostrar claridad, pero de alguna manera puede reflejar un profundidad infinita por los elementos con los que esta construida.

La imagen puede ser la facultad de inventar o contar, muchas de ellas son producto de la imaginación, de la creatividad del ser humano.

Para la elaboración de cualquier diseño debemos contar con el material necesario, partir de los principios básicos.

Los materiales deben siempre estar en buenas condiciones para poderlos ocupar en el momento en que se necesitan.

Para la formación de archivos digitales es muy importante contar con el software más nuevo ya que esto facilita la reproducción del diseño.

6.4 Materiales

Los materiales son recursos que nos ayudan a realizar un trabajo de forma óptima con aspecto estético.

El diseñador gráfico necesita un equipo abundante y variado que le permita cumplir con los criterios que exige la elaboración de un trabajo, sin embargo, el diseño de carteles que se va a llevar a cabo es completamente digitalizado, esto significa, que nuestro material de elaboración se reduce enormemente.

Con el paso del tiempo, el material utilizado para el diseñador gráfico ha variado considerablemente, es innegable que aún se aplican técnicas en las cuales los estilógrafos, los lápices, la tinta china, acrílico, gouaché, etc., siguen siendo fundamentales, sin embargo, la tecnología ha hecho que mucho de ese material sea un recurso que sólo se hace necesario cuando se elabora algún diseño de forma artesanal.

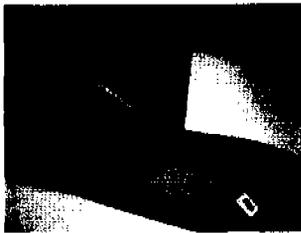
Los avances tecnológicos han dado paso a una gran evolución del diseño gráfico, facilitando herramientas para la creación de diseños innovadores y de gran originalidad. El uso de programas como Photoshop, Corel Draw, Free Hand, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Page Maker, entre otros ayudan a que esto sea posible.

"Los programas para diseño de gráficos de nuestra época, han sabido capturar la imaginación del artista, ofreciendo desde un principio la posibilidad de hacerla real. Además, han solucionado con la evolución de sus programas, ciertas áreas problemáticas y al mismo tiempo han incorporado nuevas herramientas"¹³.

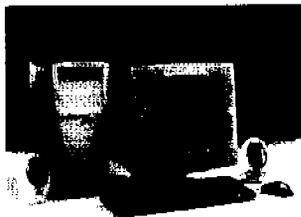
Durante el siglo XX, los medios de comunicación aportaron con su desarrollo tecnológico un mayor control del proceso gráfico a los diseñadores, ya que en los años 90's las nuevas formas de comunicación de la era digital presentaron nuevos desafíos.

La idea de tener las últimas versiones de los programas de diseño facilita a las imprentas la reproducción de los diseños por esta razón siempre es necesario estar a la vanguardia.

Para la reproducción de los diseños es necesario tener una amplia variedad de papel, esto ayudará a sacar los dummies en mejores condiciones.

El equipo de cómputo con el cual vamos a trabajar requiere estar en excelentes condiciones para hacer óptimo el proceso de formación de archivos y el tiempo de elaboración.

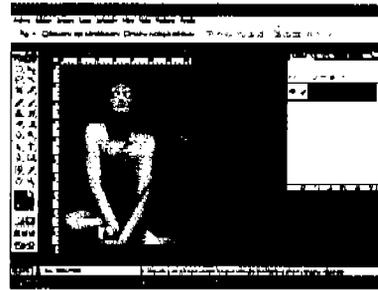
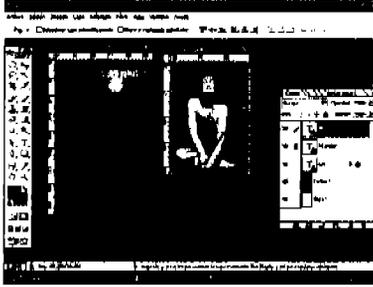
Una constante que se debe añadir es la elección del material para impresión la cual es difícil de resolver, se deben revisar diferentes propuestas para llegar a la más óptima, la presentación del diseño depende en gran parte del tipo de papel en el que esté impreso.

Los tipos de papel son muy variados, sin embargo, el diseñador se ve obligado a conocer si no es que todos por lo menos la mayoría de los papeles que existen y aunque la elección no es fácil por la diversidad de estos, en la actualidad se encuentran catálogos muy bien clasificados para una mejor elección.

En el proceso tecnológico de diseño encontramos los métodos de impresión como algo de suma importancia; esto hace fundamental la revisión de los mismos, definir claramente cual será el que satisfaga nuestras necesidades.

Debido a que la elaboración de estos carteles sólo satisface aspectos artísticos; en tal caso, los procesos de impresión se consideran dependiendo del tiraje a realizar; en el caso de una producción pequeña no se debe pensar en offset por ejemplo, estos carteles son sencillos, pensando en impresoras de gran formato, de esta manera la reproducción se hace a escala mediana y a gran escala.

Hacer mención del software como material de diseño en nuestros días, se ha vuelto, sin duda, un punto clave, así como toda la tecnología que en la actualidad rodea a la elaboración de un diseño, además gracias a esto la realización ha adquirido aspectos de calidad inigualable y muy superior a lo que en años anteriores pudo haber mostrado el diseño gráfico.

6.5 Formación de archivos

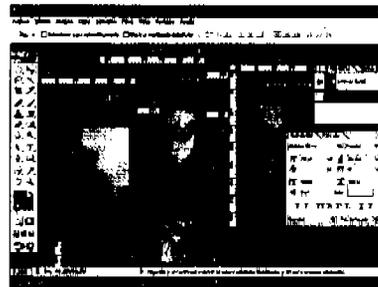
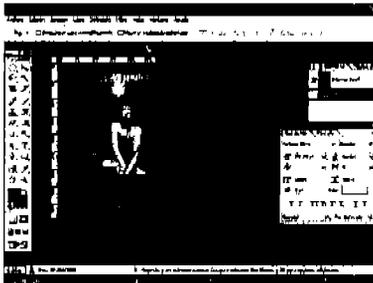
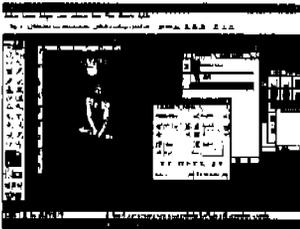
Como se ha mencionado anteriormente la formación de archivos digitales se hace posible gracias a la existencia de *software* de diseño.

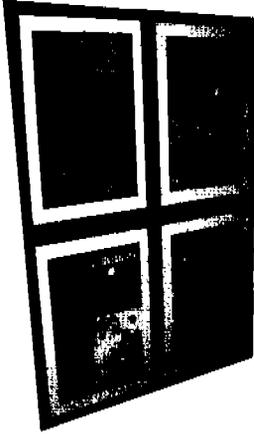
De todo lo que hemos elaborado hasta ahora, se debe hacer una selección de los bocetos realizados para darles forma definitiva y convertir las ideas en formato digital.

Las imágenes se pueden digitalizar en un programa como *Photoshop*, en el caso de gráficos o tipografía se pueden elaborar en programas de tipo vectorial.

Los prototipos deben ser a tamaño real, deben mostrar perfectamente donde están ubicados todos los elementos, la integración de las fotos con el fondo, y cómo van a relacionarse. Los prototipos necesitan color, fotos reales y brillos reales.

La producción del diseño definitivo termina con los aspectos finales de dimensionalidad, iluminación y detalles de un prototipo. Generalmente, los gráficos vectoriales no te permiten crear brillos y sombras realistas. Tanto *Freehand* como *Illustrator* se acercan bastante a ese objetivo, pero realmente *Photoshop* destaca mucho más.

6.6 Impresión de dummy

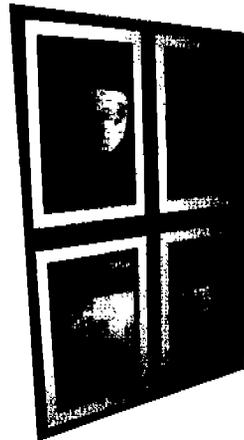
La impresión resulta un proceso sencillo debido a que el número de carteles a realizar es pequeño.

Como se mencionó anteriormente, la impresión se llevará a cabo de forma casera, para ello se utilizará una impresora de gran formato en la cual la medida es de 13 x 19 pulgadas; esta medida será respetada para cada uno de los carteles.

Se debe recordar que el dummy debe quedar al tamaño original para su total apreciación; si se realiza una buena presentación del dummy muy probablemente habrá menos correcciones porque la calidad visual será excelente o por otro lado será más fácil percibir errores que se pueden corregir de forma acertada.

6.7 Trabajo final

Todo este proceso nos lleva a la culminación del trabajo realizado mostrando el trabajo terminado y listo para exhibirse.

En el largo camino que se ha recorrido respecto al diseño de carteles, se debe recordar la importancia que tiene el seguir correctamente los procedimientos básicos de diseño, el proceso suele ser sencillo, no sólo por lo cómodo que resulta seguir una metodología, sino porque considerando todos los pasos a realizar, es fácil culminar en un diseño exitoso y de calidad.

Sádico

Te quitaré los ojos
para ponerlos en mis manos
y verlos cuando yo quiera.

Te arrancaré la piel
y la pondré sobre mi cabeza,
así tu padre se felicitará cuando me veas.

La grana de tu sangre
la untaré en mí,
para sentirte tan cerca.

Me bñare con tu sangre
y me tallaré con tu cabello,
así tu pija estará en mí.

Tu corazón lo tiraré,
ni siquiera intentaré probarlo,
tal vez no valga la pena.

Tus labios ya serán míos
y hare con ellos lo que quieras,
ya nadie podrá decirme nada.

Tu cerebro tal vez me lo coma
y quizás pueda entender un poco, tan solo un poco
de forma piñón.

Y al final te arrancaré tal fuerte
esperando que tu requintero
quiera bailar un buen vals.

EAS

La imagen debe resumir la idea a la mínima expresión gráfica, sin dejar de ser clara.

mi mujer

No me veas a los ojos,
que no soy tu salvador.
No hables a mis oídos,
que no soy tu hijo.

Muecme manos,
no soy tu amor.
Siente mi voz,
no soy como tú.

Escuchame,
tu eres mi mujer.
Escuchame bien,
ahora eres mi mujer.

Deja de hablar mi idioma,
ya no sé lo que a ti
te puede servir mi vida
y como me la quisiera.

No soy tu amor que te te abandona
y te abandona por los días y las noches.
No soy nada de lo que tu piensas,
es un día de todos tus tiempos.

No soy el sonido de tu teléfono,
que con él te gustaría hablar.
No soy un ser de sueños a tu lado,
ni tus cosas ni muchos de los que te interesan.

Soy la mi vida,
soy el sonido y el silencio,
soy el amor y el tiempo,
soy el cielo y el viento.

Soy vida.

Por favor y no me des nada,
que yo soy nada
y tu ya no eres mi nada.

EAS

El cartel es uno de los medios de comunicación más nobles que existe por su versatilidad.

Carta al Espejo

Somos como pedimos ser
quiero el cambio
y esto lo puedo lograr

El cielo te parece azul
no lo ha visto verde

Mirarte como estás,
observa tu tres-mañada
que nos lleva a tu eterna confusión

No sabes que pensar
en esta fantasmalidad

Los días pasaran y
¿tu que harás?
¿por fin pensarás?

Espero que por fin entendas,
que que por no es lo mismo que amar

Por fin que seas feliz,
y cuando te des cuenta
sabrás que todo fue demasiado tarde

Mira mi que te ves y de repente
una vez punto, sabrás que lo valdré,
no volveré más en tu tarde soñada

Recuerda que somos como pedimos ser,
y aunque que sea cambiar no lo puedo lograr
somos uno
y pensamos igual

Recuerda que somos uno
y pensamos igual
somos uno
y sentimos igual

EAS

El texto cumple una doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en la imagen y es un elemento importante en la composición que ayuda a dar la impresión de equilibrio.

Descansar en paz

Yo morí
Era un día como tantos,
estaba sentado,
el aire era parte de mí

Mis manos eran libres,
mi cara era parte del cielo,
mi mente estaba en otro lado,
mi pensamiento estaba en otro lado.

Todo era blanco
todo estaba en silencio.

Tanta luz no me dejaba ver,
de repente todo era oscuridad.
Mi cuerpo no sentía nada,
todo era aire.

Yo sabía que estaba ahí,
pero no podía hacer nada,
mientras yo no sabía que pasaba.

Oscuridad total.
Tratar de pensar resulta demasiado difícil;
simplemente pretences a todo y a nada,
dejas de ser para poder morir.

Tal vez aquella noche no era mi noche,
y no tenía que morir.

Abra mis ojos para regresar,
y así me di cuenta que no era tiempo
para descansar en paz.

EAS

El cartel tiene como ventaja la comunicación de un mensaje de forma instantánea.

Grita

Grita tan fuerte que los oídos exploten
Grita hasta que los pulmones se caigan
y estas caigan

Grita tan fuerte que el propio planeta que
su nombre es un sonido del yo mismo
Grita y no muevas atrás

Grita y solo recuerda

Grita hasta que el frío de sus labios calientes

y el invierno ya no consiga los pantalones

Grita hasta que la luna sepa de tu vida

y esta es una de tus sueños

Grita y enloquece

Grita hasta que nadie te crea

Grita y no pienses en las palabras

Grita hasta que ni vos se desquice

Grita hasta que sus manos sanen

y el dolor sea más fuerte y ya no piense en ti

Grita y de jode a otro

Grita y no preguntes

Grita hasta que los demonios ya no lo existan

y te dejes a la realidad

Grita y si quieres llorar

Grita y que sepan cuanto lo extrañas

Grita hasta que los cuerpos se muevan

Grita hasta que el sol llene

Grita y no deses de mirarla

no dejes de mirarla

Grita y recuerda quien eres

Grita hasta que las racas se muevan

y les des a los demás

Grita y ya no duermas

Grita y píntame que las manos se besen con los pies

Grita hasta que los ojos se pinten

y ella te ame

Grita hasta que los ojos se cierren

y la muerte te escuche

Grita si puedes y que sepa que la amaste

Desamaba ya no podías gritar
Desamaba tus latidos que rima in que pujan con
fuerte me lo quito por fuimario

EPS

Un cartel debe estar compuesto de forma integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada.

Conclusión

Conclusión

Todos los conocimientos expresados en este trabajo dan pautas para considerar que cualquiera que sea el tema a tratar es importante llevarlo a un análisis riguroso, de ahí se puede partir para lograr una revaloración de lo que conocemos del tema.

Hablar de poesía y combinarla con el diseño gráfico, como es el caso del diseño de cartel es una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, el análisis nos lleva a encontrar significados que tal vez por algún motivo nos eran desconocidos.

Se plantearon objetivos particulares a cerca de cada tema a tratar desglosados por capítulos.

Como primer objetivo resultó la aplicación de una metodología, la cual, se adaptara al proyecto de diseño. Fue en gran medida importante la aplicación de la misma debido a que ello ayudó a una buena organización del proyecto. Tener una metodología delimita los temas a investigar lo que hace más fluido el desarrollo y por consecuencia los análisis resultan más apropiados.

La metodología fue aplicable a todo el proyecto, de tal forma que los siguientes objetivos fueron planteados y resueltos de manera más sencilla.

Se llevó a cabo una análisis acerca de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, tema fundamental en el proyecto debido a que éste es el lugar en donde se llevó a cabo el diseño y exhibición de los carteles de la muestra literaria.

A continuación se realizó una investigación acerca de poesía, lo cual resultó bastante enriquecedor debido a que el tema es y ha sido esencial a lo largo de la historia. La poesía no es un tema fácil de tratar, es un tema extenso pero no por esta razón es aburrido sino todo lo contrario, el conocimiento de éste nos lleva a percibirlo de distintas for-

mas, a captar casi los más mínimos detalles de lo que la poesía tiene escondido y que no es tan fácil de apreciar, no olvidemos que es un tema el cual despierta las fibras más sensibles de nuestro ser.

A continuación se elaboró un análisis sobre el autor de los poemas, los cuales son la parte medular de todo el proyecto; la exhibición de los mismos con base en imágenes. El autor como creador de estos, nos dio una muestra clara de sensibilidad y buen gusto al escribir, cuestión difícil hoy en día debido a la pérdida de interés de las personas, principalmente los jóvenes.

Al igual que la poesía el cartel es un tema extenso pero al mismo tiempo muy variado y el adentrarse un poco reafirma conceptos, si lo que ya conocíamos se pensaba que era suficiente, resulta difícil quedarnos con unas cuantas cosas, además de que la creatividad se despierta, sólo basta unir los temas y el resultado dice mucho más que mil palabras.

Por último el proceso de diseño se realizó de acuerdo a la aplicación de la metodología y a las investigaciones realizadas.

De acuerdo a la revisión de todos los objetivos planteados se puede concluir que la esencia de este trabajo radica en la conjunción de elementos y como se puede apreciar son elementos muy variados debido a la mezcla de poesía con imagen. La unión de estos elementos nos permite crear sensaciones las cuales en un principio venían solas debido a que únicamente leíamos líneas, ahora un elemento visual como es la imagen alimenta más nuestros sentidos.

Probablemente los objetivos fueron cumplidos parcialmente debido a la extensión de los temas, sin embargo es importante mencionar que tal vez este documento sea sólo un punto de partida de una investigación más profunda para crear diseños de cartel con base en temas que son tan enriquecedores como es el caso de la poesía, esto nos da la oportunidad de comunicarnos de una forma distinta, despertar nuestros sentidos y alimentar nuestra alma.

Bibliografía

- Anaya, Solórzano Soledad. *Literatura española*. Editorial Porrúa, México, 1967.
- Barnicoat, John. *Los carteles, su historia y su lenguaje*. Editorial 99, Barcelona, 1995.
- Benedetti, Mario. *El amor, las mujeres y la vida*. Editorial Alfaguara, México, 1999.
- Chávez, Chávez Esteban. *Manual para la elaboración de carteles*. Editorial Instituto latinoamericano de la comunicación educativa, México, 2000.
- Dalley, Terence. *Guía completa de ilustración y diseño técnicas y materiales*. Editorial H. Blume Ediciones, España, 1982.
- Enciclopedia autodidáctica Quillet*. Editorial Promotora editorial S.A. de C.V., México, 1993.
- García-Pelayo y Gross, Ramón. *Pequeña enciclopedia temática Larousse*. Editorial Ediciones Larousse, París, 1978.
- García-Pelayo y Gross, Ramón. *Pequeño Larousse en color*. Editorial Ediciones Larousse, París, 1978.
- González, Peña Carlos. *Curso de literatura*. Editorial Patria S.A. México, 1964.
- González, Peña Carlos. *Curso de literatura, El jardín de las letras*. Editorial Patria, México, 1984.
- Montes de Oca, Francisco. *Literatura Universal*. Editorial Porrúa, México, 1984.
- March, Marlon. *Tipografía creativa*. Editorial Gustavo Gill. Barcelona, 1989.

- Munari, Bruno. *Como nacen los objetos*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
- Rojas, Emilio. *Antología I*. Editorial E.R. S.A. de C.V. México, 1995.
- Romero, Mario. *Álbum de oro del declamador universal*. Editorial Editores Mexicanos Unidos, México, 1992.
- Sabines, Jaime. *Poesía amorosa*. Editorial Six Barral, México, 2001.
- Satué, Enric. *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Editorial Alianza Editorial, Madrid, 1995.

Otras fuentes de consulta (pág. de Internet)

www.cenart.gob.mx/data/lab.02/programas/laye/textos/vllchis.pdf
www.wolkoweb.com.ar/apuntes/apuntes.html
www.altalr.com.mx
icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/lirico/lirico8.html
www.monografias.com/trabajos8/geli/geli2.shtml
www.geocities.com/Paris/Library/3227/libros/royju.htm
rehue.ceociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/autores/neruda/neruda1.htm
www.poesia-inter.net/ng721020.htm
www.folkloreucuyano.unlugar.com/CANTATA.HTM
amedlavoz.com/urbina.htm
www.geocities.com/pascualbarea/garclaso.html
www.ansitica.com/bitliboteca/quevedo/dinero.asp
www.odisea.com.mx/Texto_y_comentarios/Canto_I/Canto_I.html
www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/itam/estudio/estudio10/sec_4.html
www.cenapred.unam.mx/popo/leyenda.html
www.geocities.com/combusem/EDIPO.HTM
www.ciudadseva.com/textos/poesia/dante/do1.htm
www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/calderon/esprinco.html
www.geocities.com/Vienna/Choir/7652/carmen/acto1.htm
www.geocities.com/Vienna/Strasse/3300/letras.html#verbena
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/paro/0133831977571275311802/p0000001.htm#l_0_

www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12583853134582617543657/p0000001.htm#1
www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/sorjuana/empeca2d.html
www.leemeuncuento.com.ar/teatro4.html
www.monografias.com/trabajos22/auto-sacramental/auto-sacramental.shtml
parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Alarquina/Index.html
www.aestrada.com/fcultural/augver11.htm
jaserrano.com/LBA/#_9_EL_REALISMO
www.epdip.com/escritor.php?id=2110
www.angelfire.com/in/aiga/navarrete.html
www.xtec.es/~jcosta/blogra~1.htm
www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6765.htm
www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/7381.htm
buscablografias.com/cgi-bin/verbio.cgi?id=869
www.jmserrat.com/bio/sabinea.html
www.uclm.es
platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/metododiseno.html
victorian.fortunecity.com/muses/116/cinedidactico2.html
www.nombrefaleo.com.ar/materias/apuntes/html/barthes_3.html
www.ilustrados.com/publicaciones/EpykZAVyypuWeOgzJt.php#ULTIM