

POESÍA VERBAL Y VISUAL

La Lírica además la podemos dividir en dos modalidades poéticas:

La Poesía Verbal –tradicional y la Poesía Visual

No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común.

Pablo Neruda

[illegible]

Երբ իմանալ

COMPLY

of. From the way the
gave me the impression
of the person.

- ✓ La poesía verbal es aquella donde se presenta un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha, sujeta a ritmo y cadencia (sonetos, romances, décimas) o bien compuesta de versos libres de toda medida.



la distancia entre los
los datos objetivos son como sigue
hay diez centímetros de silencio
entre tus manos y mis manos
una frontera de palabras no dichas
entre tus labios y mis labios
y algo que brilla así de triste
entre tus ojos y mis ojos

pero que la soledad no viene sola

Una de las más conocidas formas de poesía estructurada, es el soneto. Esta es una composición estrófica constituida por catorce versos divididos en dos cuartetos y dos tercetos, es decir, dos estrofas de cuatro versos, seguidas por otras dos estrofas de tres versos cada una.

Soneto III (Gabriela Mistral)

Malas manos tomaron tu vida desde el día
en que, a una señal de astros, dejara su
plantel

nevado de azucenas. En gozo florecía.
Malas manos entraron trágicamente en él...

Y yo dije al Señor: - "Por las sendas mortales
le llevan ¡Sombra amada que no saben guiar!
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales
o le hundes en el largo sueño que sabes dar!

¡No le puedo gritar, no le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de
tempestad.

Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor".

Se detuvo la barca rosa de su vivir...
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes,
Señor!

La estrofa y el poema:

Los versos se agrupan formando estrofas o poemas, que pueden tener esquemas rígidos (soneto, lira, décima, etc) o ser inventados por el poeta.

Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto; catorce versos dicen que es soneto; burla burlando, van los tres delante.	11 A 11 B 11 B 11 A	Verso	Poema
Yo pensé que no hallara consonante. Y estoy en la mitad de otro cuarteto; mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante.	11 A 11 B 11 B 11 A	Estrofa	
Por el primer terceto voy entrando y aun parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le estoy dando.	11 C 11 D 11 C		
Ya estoy en el segundo y aun sospecho que estoy los trece versos acabando: contar si son catorce y está hecho.	11 D 11 C 11 D		

POESÍA VERBAL: EL VERSO LIBRE

La poesía en verso libre, responde a una construcción poética sin estructuras rígidas en la forma (sílabas, versos, estrofas) y en el ritmo y rima.

Ejemplo:

Poema de César Vallejo. Se trata de un poema de una sola estrofa, compuesta por más de cuarenta versos variados en la métrica silábica y en la tonalidad.

Me viene, hay días, una gana ubérrima...

*Me viene, hay días, una gana ubérrima, política,
de querer, de besar al cariño en sus dos rostros,
y me viene de lejos un querer
demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza,
al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito,
a la que llora por el que lloraba,
al rey del vino, al esclavo del agua,
al que ocultóse en su ira,
al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma.*

POESÍA VISUAL

La poesía visual es aquella cuyo contenido se lee globalmente, igual que en cualquier imagen, agregando esta vez especial significación al valor gráfico, pues la tipografía, el tamaño de la letra, la sangría y los espacios en blanco tienen un sentido propio.



POESÍA VISUAL

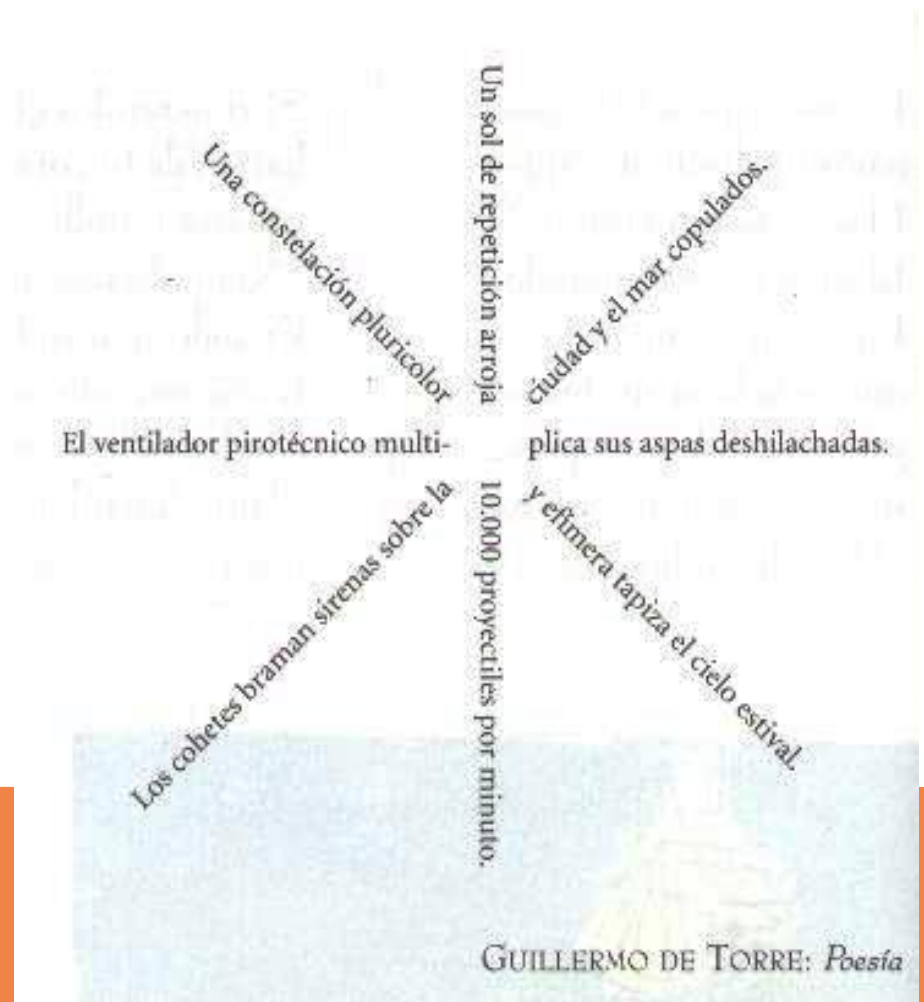
Más radical que la poesía de verso libre, la poesía visual es aquella que renuncia a la exclusiva linealidad del verso, para proponer una lectura simultánea de múltiples estímulos visuales y semánticos.



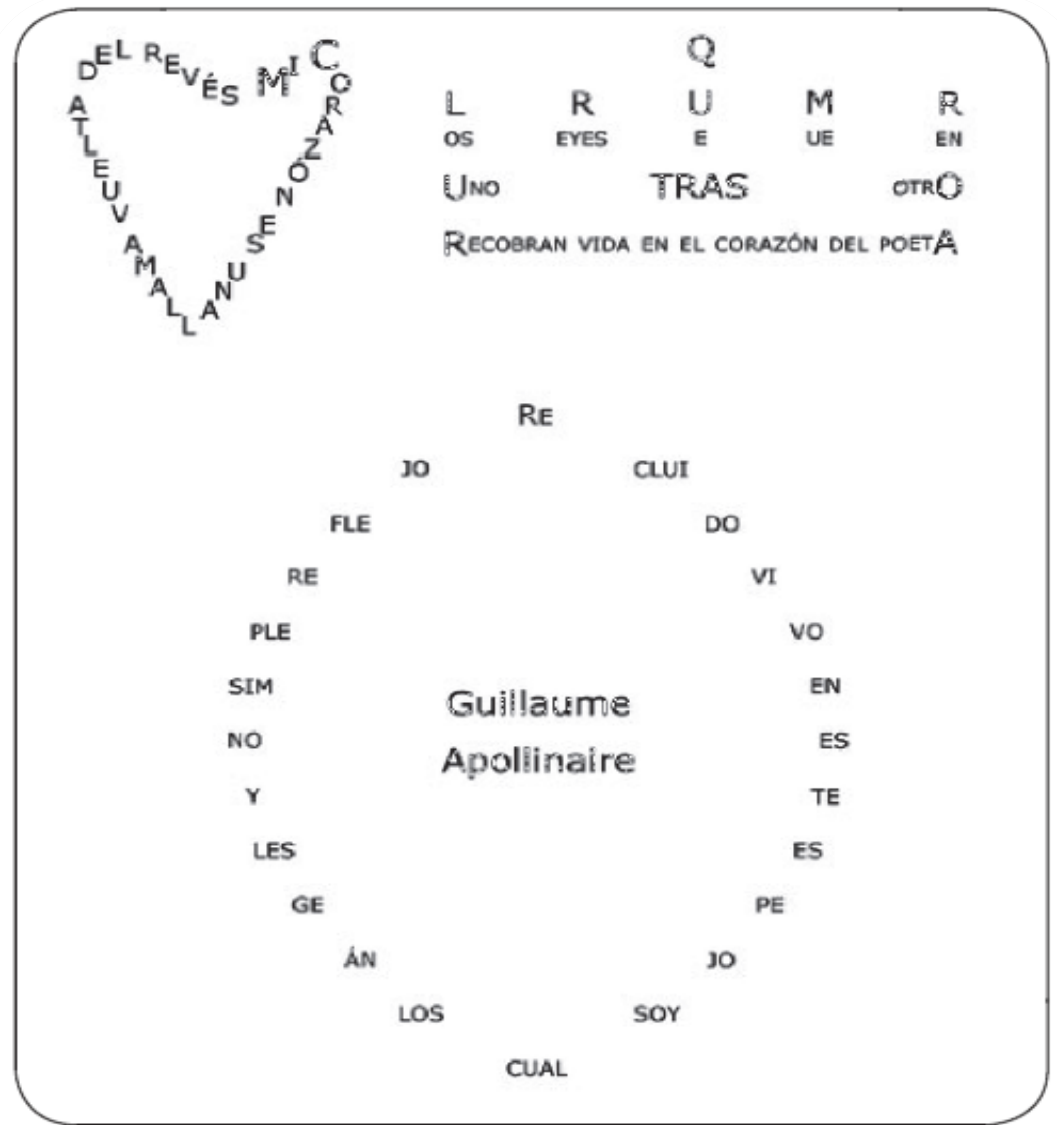
POESÍA VISUAL

El Caligrama

Una de las formas más usadas y conocidas del poema visual es el caligrama, texto escrito en el cual la disposición tipográfica procura representar el contenido del poema



Caligramas



Corazón, corona y espejo, Apollinaire

Corazón, corona y espejo, Apollinaire

Corazón

Corazón

Corazón

POESÍA VISUAL

Acróstico

Composición poética (del griego ákros: extremo y stikhos: línea o verso)

Las letras iniciales, medias o finales de cada verso leídas en sentido vertical forman un vocablo o una locución.

JUVENTUD

Juventud estamos lleno de vida
Unidos siempre debemos estar
Valemos más de lo que uno cree
En nosotros mismos debemos confiar
Nunca nos dejemos vencer
Todos sigamos el camino del bien
Unamos fuerzas hasta el final
De nosotros depende la humanidad

POESÍA VISUAL

LA ANTIPOESÍA

La Antipoesía es una escritura elaborada a partir de la negación de los rasgos esenciales de otras escrituras y de otros códigos literarios y no literarios.

El antipoema es una contradicción, un contratexto. Es el resultado de la reflexión, pero todavía más de una indagación llevada a cabo en la práctica poética misma.



Ejemplar de El Quebrantahuesos

CHISTES PARrA DESORIENTAR A LA POLICÍA (extracto)

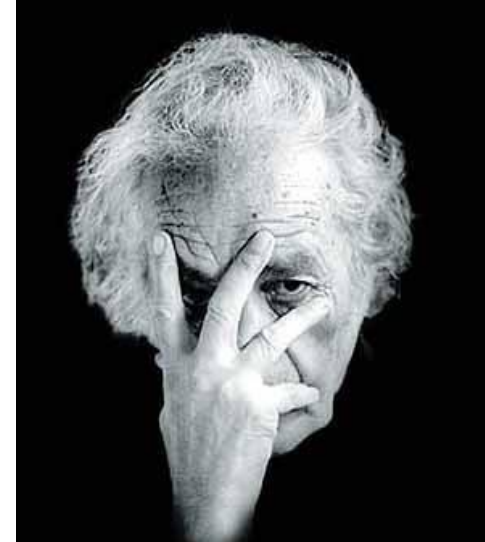
Creo en un + allá
donde se cumplen todos los
ideales
Amistad
Igualdad
Fraternidad
excepción hecha de la Libertad
ésa no se consigue en ninguna
parte
somos esclavos x naturaleza

Ayer
de tumbo en tumbo
Hoy
de tumba en tumba

Oh capitán mi capitán
nada contra la monarquía
absoluta
claro que yo
como buen chillanejo prefiero
la monarquía constitucional.

Piececitos de niño
azulosos de frío
cómo os ven y no os cubren
¡Marx mío!

Nicanor Parra y la Antipoesía



PARRA

Antifastos Visuales



DIRECCION OBLIGADA

Artefactos visuales

El poeta reflexiona
críticamente sobre la
cultura occidental,
que es el marco donde
traza sus poemas
visuales.



MENSAJE EN UNA BOTELLA



AL PASO QUE VAMOS
En el año 2000 comeremos KK
Difícult que alcance para todos

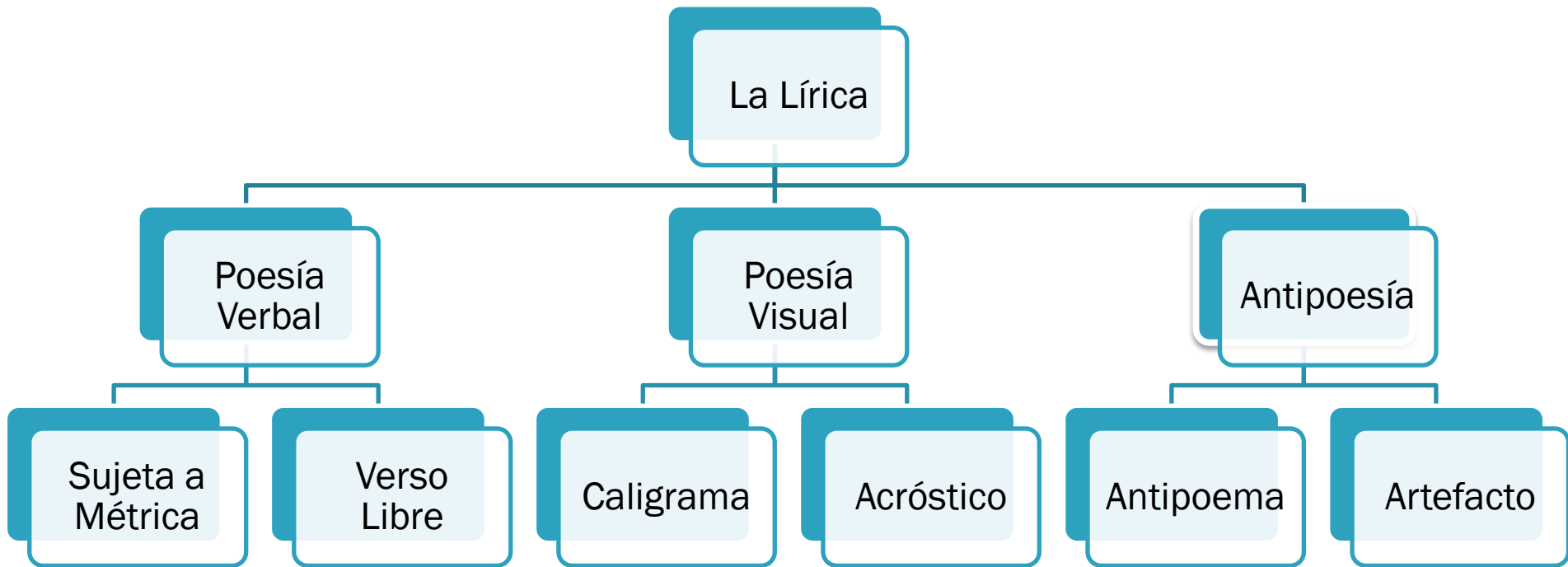
EL INSECTO DE EDISON



SOY FRÍGIDA
Solo me muero con Jones de Suero



RESUMAMOS...



POESÍA VISUAL: CREACIONISMO VICENTE HUIDOBRO



UNA CANCIÓN CONDUCE LAS OVEJAS HACIA EL ESTANCO
RECÉN PINTADA
JUGAR SOBRE LA MIERRA
CIUDADO CON NO

CREACIONISMO

- ✓ El creacionismo es un movimiento literario vanguardista.
- ✓ Surgió en el primer tercio del siglo XX, en 1912.
- ✓ Apareció por primera vez en París.
- ✓ Se creó debido al rechazo hacia los otros movimientos literarios.
- ✓ El género más cultivado fue la poesía lírica.

VICENTE HUIDOBRO

- ✓ Fue el creador de este movimiento.
- ✓ Nació en Chile en 1893.
- ✓ Se trasladó a París en 1916, donde entró en contacto con los movimientos vanguardistas vigentes y con las principales cabezas de la Vanguardia Europea .
- ✓ Posteriormente, en 1918, llegó a España donde marcará el nacimiento de las generaciones que pretenden romper con el arte anterior a la Guerra del 14.
- ✓ Se separó de su esposa para mantener una relación con Ximena Amunátegui con la cual se reinstaló en París.
- ✓ Fue creacionista hasta los últimos días de su vida (1948), tanto que mandó escribir en su lápida: "Abrid esta tumba: al fondo se ve el mar".

VICENTE HUIDOBRO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ El poeta debe descubrir el significado interno y latente de la palabra, despojándola de su significado literal.
- ✓ El poeta debe crear el poema de forma natural.
- ✓ Prescinde de lo anecdótico, de lo descriptivo.
- ✓ La palabra es el elemento esencial de la creación.

FRAGMENTOS DEL MANIFIESTO CREACIONISTA

"Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol".

"Nunca se ha compuesto un solo poema en el mundo, sólo se han hecho algunos vagos ensayos de componer un poema. La poesía está por nacer en nuestro globo. Y su nacimiento será un suceso que revolucionará a los hombres como el más formidable terremoto".

"Dicho poema es algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta. Y no es hermoso porque recuerde algo, no es hermoso porque nos recuerde cosas vistas, a su vez hermosas, ni porque describa hermosas cosas que podamos llegar a ver. Es hermoso en si y no admite términos de comparación. Y tampoco puede concebirse fuera del libro".

El Creacionismo presenta ciertas afinidades con el Ultraísmo. Decía Huidobro: “ Los creacionistas queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad.” De nuevo, los poetas proponen un alejamiento de la realidad, que conduce a la abstracción.



CALIGRAMAS DE VICENTE HUIDOBRO

H E L I O C Ó P T E R O
O R E T E R O
de
la

muerte

zumba y zumba

dejándonos el cráneo

y el esqueleto temblorosos.

¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas
arrasando con furia a los francotiradores apostados en las
azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a La Moneda?

Memoria, basural de imágenes,

¿para qué embellecerte

escribiendo versos

en el aire?

en el aire?
escribiendo versos
¿para qué embellecerte
Memoria, basural de imágenes?

CALIGRAMAS DE VICENTE HUIDOBRO

Triángulo armónico

Thesa
La bella
Gentil princesa
Es una blanca estrella
Es una estrella japonesa
Thesa es la más divina flor de Kioto
Y cuando pasa triunfante en su palanquín
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto
Arrancando una tarde de estío del imperial jardín

Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado
Pero ella cruza por entre todos indiferente
De nadie sabe que haya su amor malogrado
Y siempre está risueña, está sonriente
Es una Ofelia japonesa
Que a las flores amante
Loca y traviesa
Triunfante
Besa.

VICENTE HUIDOBRO

VICENTE HUIDOBRO