

Poesía

Gustavo C. Fares
Lawrence University
Appleton, Wisconsin

¿Qué es la poesía? El origen de las palabras es siempre instructivo; en nuestro caso, poesía viene del griego, de *poiesis*, que significa *creación, construcción, fabricación*, es decir, que identifica aquello que tiene algo de creativo a la vez que algo de artificial. Me parece que una imagen apropiada para describir esta actividad creativa y artificial es la del carbón. ¿Por qué? Pues así como el carbón, elemento común si los hay en la naturaleza, bajo presión se convierte en diamante, así el lenguaje, elemento común si los hay en la cultura, bajo la presión de las circunstancias, de la imaginación, de la necesidad, se vuelve poesía.

No toda poesía es verso ni todo verso, poesía. Es posible utilizar el lenguaje tanto en prosa como en verso para expresar belleza, sentimientos, ideas y emociones. Frente a una prosa que se puede designar como poética existe también un lenguaje en versos que explica o narra más que expresa, sin dejar por eso de ser poesía. Unos buenos ejemplos de este último caso son los poemas homéricos, narraciones no de sentimientos subjetivos, sino históricas y míticas que la forma poética ayudaba a memorizar y a transmitir de generación en generación.

Si ambas formas del lenguaje, prosa y poesía, pueden tratar temas similares, la diferencia entre ellas no está, pues, en lo que dicen, sino en la forma cómo lo hacen, en la versificación que caracteriza a la poesía. Generalmente, aunque no siempre, esta versificación incluye una cierta musicalidad, un ritmo. A modo introductorio, entonces, propongo que llamemos poesía al lenguaje que se usa con diferentes fines, expresivos o narrativos, pero que está formalmente distribuido en versos o en conjuntos de versos. Las reglas y demás aspectos técnicos de la poesía se describen en la disciplina llamada *poética*.

Para dar al lenguaje esa musicalidad antes notada, las palabras en la poesía se combinan de maneras ya fijas, siguiendo esquemas de larga data, ya originales, sobre todo a partir del siglo pasado, sin por eso dejar de lado, en la mayoría de los casos, el ritmo y la musicalidad. En la poesía en español los elementos más importantes para la versificación son dos: el número de sílabas de cada verso, o métrica, y el ritmo, dado por la acentuación del conjunto de palabras. Para poder determinar la métrica se debe identificar el tipo de verso, analizando la acentuación de su última palabra. Esta puede ser: aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula de acuerdo al acento. A estos dos elementos, métrica y ritmo, debe agregarse un tercero, la rima, producto de las estructuras fonéticas que se combinan formando sonidos coincidentes. La rima es la igualdad o repetición de sonidos en dos o más versos, contándose a partir de la última vocal acentuada. Hay dos tipos de rima: i)

asonante o vocálica y ii) consonante o perfecta. En la rima asonante la repetición de sonidos se da en las vocales a partir de la sílaba acentuada y en la consonante o perfecta, se incluye también a las consonantes.

Las palabras en la poesía se ordenan en versos. El verso puede definirse como un conjunto breve de palabras, que generalmente expresa ideas cortas, y que se ordena, en la mayoría de los casos, de acuerdo al ritmo y a la musicalidad del lenguaje. Por el número de sílabas los versos se dividen en arte menor y en arte mayor. Los de arte menor son los que tienen de dos a ocho sílabas y los de arte mayor tienen de nueve sílabas en adelante. Un grupo de versos forma una estrofa. Una estrofa se forma por varios versos, los cuales comparten alguna característica de ritmo, medida o rima. Un conjunto de estrofas que guardan relación entre sí por medio del número de sílabas y la rima forma un poema. Cuando entre los versos de una estrofa no existe una relación de acuerdo a las reglas que mencionamos antes (número de sílabas o rima), se denominan versos libres, blancos o sueltos. Los versos sueltos son aquellos que no riman con otros versos que sí riman dentro de la estrofa. Cuando los versos no se ajustan a un número de sílabas ni tienen rima entre ellos se les llaman versos libres.

Hay, además de la poesía descrita, otros tipos de poesía que desafían, de diversas maneras, las convenciones explicadas más arriba. Como hemos dicho, el elemento básico de la poesía es el lenguaje, formado por las palabras, y éstas son sonidos con un significado, un sentido que, cuando se escribe, queda expresado en signos visuales. Los mismos han sido enfatizados, a costa del significado, por algunos tipos de poesía contemporánea, que presta más atención a las características visuales del signo que a su sentido. La misma ha encontrado cultores tanto en América Latina, como en Estados Unidos y en Europa, y debe tenerse en cuenta cuando se realiza un estudio de la poesía.

Lo dicho en esta breve introducción acerca de la poesía puede ayudar a los estudiantes de español a ir conociendo las estructuras creadoras de la lengua, a la vez que lo familiariza con aspectos quizás nuevos en el curso de sus estudios secundarios. Verso, musicalidad, ritmo, estrofa, poema, acentuación, aspectos visuales, son temas que enriquecen el estudio de la lengua, aumentan la capacidad crítica y hasta creadora de los estudiantes, y los embarcan en un proceso de apreciación de lo que estudian. Los estudiantes que conocen el placer de la lengua, y no sólo su rigor, hacen propio el aprendizaje y lo transforman en algo placentero, fructífero y duradero.