

Poesía en la mirada

Recursos literarios en la poesía visual

Obra de Daniel Sánchez

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
3º curso de Educación Secundaria Obligatoria

Francisco Javier Landa

POESÍA EN LA MIRADA. Ejercicios de poesía creativa

Áreas implicadas: Lengua Literatura y Castellano

Tema: Lírica. La palabra y la imagen.

Nivel: 3. ESO

Nº de sesiones: 6

Contextualización de la propuesta:

Esta unidad busca trabajar los aspectos más lúdicos y creativos de la lengua y su relación con la imagen. Agrupa ejercicios de poesía experimental y ejercicios de poesía visual.

Competencias básicas trabajadas:

- ✍ Competencia lingüística (a lo largo de toda la unidad)
- ✍ Competencia cultural y artística (creación de carteles con texto e imagen)
- ✍ Competencia digital (creación de carteles en Internet)

Objetivos didácticos:

- ✍ Reconocer los rasgos del género lírico.
- ✍ Conocer las posibilidades expresivas de las palabras.
- ✍ Producir breves textos líricos originales.
- ✍ Utilizar las herramientas que ofrece Internet para la creación de poemas visuales.

Contenidos:

- ✍ Rasgos principales del género lírico.
- ✍ El lenguaje poético: los recursos expresivos de un poema.
- ✍ Diferentes manifestaciones de poesía experimental
- ✍ Utilización de herramientas que facilitan la elaboración de poemas visuales y su posterior difusión en la red.
- ✍ Respeto hacia las diferentes formas de expresar los sentimientos.

Secuencia de Actividades:

1ª ACTIVIDAD

Jugar a reinventar poemas nos servirá para acercarnos a la poesía más revolucionaria y será un buen momento para reflexionar sobre las motivaciones que impulsan a escribir este tipo de textos.

2ª ACTIVIDAD

Las vanguardias hacen bandera de estas rupturas formales por lo que analizar un caligrama es una buena excusa para encontrar coincidencias con la poesía más tradicional. También repasaremos algunos de los recursos más expresivos y elaboraremos un caligrama.

3ª ACTIVIDAD

El surrealismo es un movimiento poético que coincide con la inercia natural al comenzar a escribir poesía en la adolescencia. Proponemos un ejercicio para imitar el estilo y acercarse a los recursos rítmicos sustitutivos de la rima y la métrica.

4ª ACTIVIDAD

La imagen, en la poesía visual, cobra tanta relevancia como la palabra por lo que los recursos de Internet van a ser de gran ayuda. Haremos memoria y seleccionaremos algunos de los fragmentos más líricos de las canciones que les gustan para hacer con ellos un montaje en la sala de ordenadores.

5ª ACTIVIDAD

Ahora son ellos los que tiene que inventar una imagen poética: un verso, una metáfora, una antítesis... hay que intentar que no usen frases tópicas llenas de sentimentalismo sino que las superen con expresiones que recojan otro tipo de sentimientos.

Evaluación

Indicadores:

- Analiza los rasgos de la lírica más experimental.
- Reconoce los recursos más expresivos del lenguaje literario.
- Sabe utilizar las posibilidades expresivas de la lengua para la creación artística.
- Elabora poemas visuales.
- Conoce los recursos que ofrece la Red para crear y difundir sus trabajos

Instrumentos

- ✍ El material está concebido como un “cuaderno del alumno” por lo que aquí deben quedar recogidos las producciones de los alumnos y las alumnas. Al final hay una plantilla de autoevaluación del producto final.
- ✍ Cualquier otro que determine el profesorado: blog que recoja todos los carteles de la clase, wiki, vídeo...

INTRODUCCIÓN

El vehículo de expresión más común hoy en día de **la poesía experimental** es el llamado **cartel**. Así, además de su aparición en revistas y exposiciones, son frecuentes este tipo de montajes y poemas breves en publicidad.

Sus inicios se remontan a principios del siglo XX con los movimientos de vanguardia (dadaísmo, cubismo, surrealismo...), que profundizan en nuevas formas de expresión en las que tiene cabida una nueva disposición de los versos (caligramas), el collage, las tipografías diferentes... y un nuevo uso de la temática y del lenguaje poético. Os proponemos una serie de actividades para acercaros a esta nueva visión de la poesía:

1ª ACTIVIDAD

Jugar a reinventar poemas nos servirá para acercarnos a la poesía más revolucionaria y será un buen momento para reflexionar sobre las motivaciones que impulsan a escribir este tipo de textos.

2ª ACTIVIDAD

Las vanguardias hacen bandera de estas rupturas formales por lo que analizar un caligrama es una buena excusa para encontrar coincidencias con la poesía más tradicional. También repasaremos algunos de los recursos más expresivos y elaboraremos un caligrama. El objetivo no es tanto la memorización de los tecnicismos sino reconocer su rentabilidad expresiva.

3ª ACTIVIDAD

El surrealismo es una vanguardia poética que se ha convertido en la inercia natural al comenzar a escribir poesía en la adolescencia. Proponemos un ejercicio para imitar el estilo y acercarse a los recursos rítmicos sustitutivos de la rima y la métrica.

4ª ACTIVIDAD

La imagen, en la poesía visual, cobra tanta relevancia como la palabra por lo que los recursos visuales que proporciona Internet van a ser de gran ayuda. Además, haréis memoria al seleccionar algunos de los versos más impactantes de las canciones que os gustan, para hacer con ellos un montaje en la sala de ordenadores.

5ª ACTIVIDAD

Ahora sois vosotros y vosotras los que tenéis que inventar una imagen poética: un verso con una metáfora, una antítesis, una sinestesia... y sumarla a una foto para completar otro cartel.

OBJETIVOS Y PAUTAS DE TRABAJO

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD:

Al final de esta unidad vamos a ser capaces de:

- ? Aprender a disfrutar con los aspectos lúdicos de la poesía
- ? Aprender a escribir textos de carácter lírico
- ? Reconocer los rasgos principales de un breve texto lírico.
- ? Aprender a componer poesía visual.
- ? Verbalizar sentimientos y emociones mediante recursos expresivos.

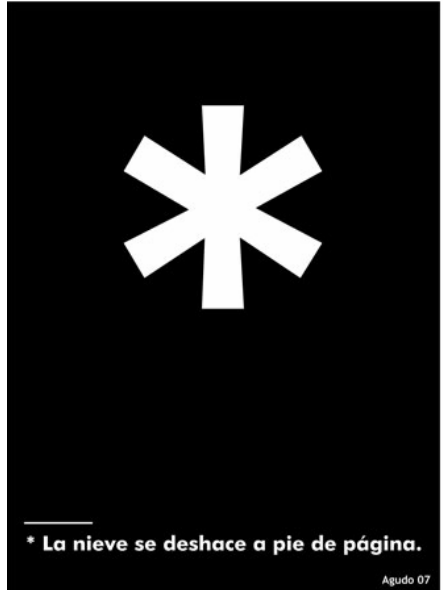
En esta unidad, además, queremos seguir insistiendo en todos los aspectos (*ortografía, vocabulario, letra...*) que son importantes al presentar vuestros escritos, sean del tipo que sean. Igualmente es importante que tu actitud en el aula de informática sea la correcta (colaboradora, respetuosa, sin copiar...)

POESÍA EXPERIMENTAL

Consideramos **poesía experimental** aquella que rompe los moldes clásicos de la poesía. Es una escritura que se enriquece con la imagen, el movimiento e, incluso, con otro tipo de lenguajes como el matemático... En la actualidad Internet está favoreciendo la difusión de este tipo de poemas que, además, se popularizan debido a la utilización de medios digitales en su creación. Es lo que se llama la Net Poesía.

Su lirismo reside en la búsqueda de la belleza a través de una estética de fuerte intensidad emocional, en el gusto por la provocación y la sorpresa o en el desarrollo de formas inéditas de expresión.

Unas pocas actividades te ayudarán a acercarte a este espacio en el que la letra y la imagen, la tradición y la modernidad, se unen para crear una obra de arte.

	<p>PERO SI SON CUATRO GOTAS...</p> <p>Lector desprevenido, en ciertos poemas... siempre llueve. Y no hay satélite ni brujo ni adivina ni crítico ni corazón ni despechado que donde acaban las palabras no se encuentre rodeado de un charco de silencio</p> <p>Cartel y poema de Miguel Agudo</p>
--	---

ACTIVIDADES

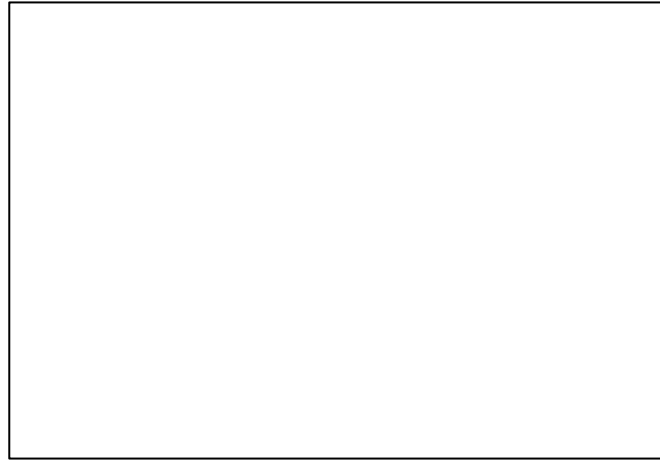
Vamos a jugar y a experimentar con las palabras. Realiza los siguientes ejercicios e intenta reflexionar sobre los sentimientos y las motivaciones que llevan a este tipo de arte poético.

“Henchido de...” Claudia Quade Frau

1. En parejas, traducid de manera libre el poema **klepsydra** de Ona Kot que está en polaco.

*Wieczór koloru sepii
chwytasz obraz powiekami
ziesz
schyl sie pode mna
liczki wygniota
mrok z zakamarków
przesyp przeze mnie
wlosy
ce
usta
w czas zamieniana
mierze siebie piaskiem*

id-
po-
pal-

2. Aquí tienes el ejemplo de **una jitanjáfora** (son poemas que solo buscan la sonoridad y en las que no importa el significado. Están compuestas por palabras inventadas que pueden mezclarse con palabras reales para crear recursos expresivos).

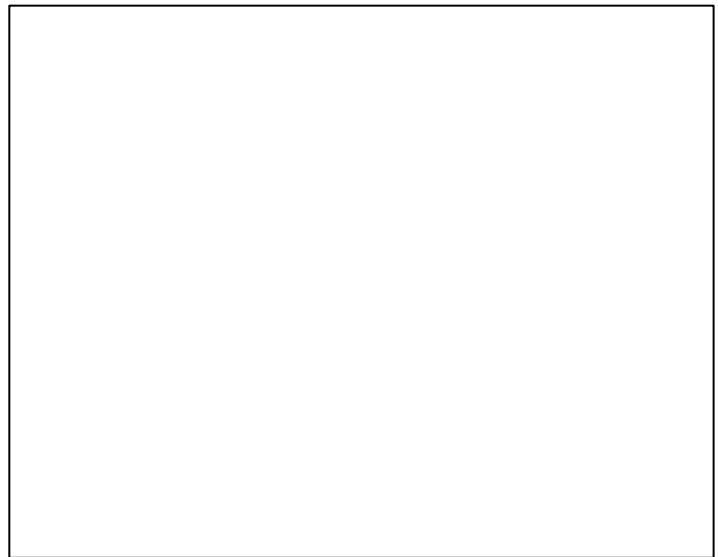
Inventad ahora una jitanjáfora en parejas sobre el tema: *“la soporidad en los futurocos”*

Poema de la ele

*Tierno glú-glú de la ele
ele espiral de glú-glú.
En glorígolo aletear:
palma, clarín, ola, abril...*

*Tierno la-le-li-lo-lu,
verde tierno, glorimar...
ukelele...balalaika...
En glorígoro aletear,
libre, suelto, saltarín, ¡ tierno
glúglú de la ele!*

(Emilio Ballagas)

LAS VANGUARDIAS

Los movimientos literarios de Vanguardia de principios del siglo XX (Futurismo, Creacionismo, Surrealismo, Dadaísmo...), revolucionaron, revolucionan y revolucionarán los corazones porque presentan una literatura delirante, tan arriesgada e impactante como expresiva.

Es, por supuesto, una comunicación libre y personal de los sentimientos universales pero no deja de sorprender la gran sintonía que se produce con los adolescentes en lo absurdo y la rebeldía.

Lee el texto 1. No intentes descifrarlo, sólo déjate seducir por sus imágenes expresivas y las emociones que transmite:

Texto 1

LA AURORA De Federico García Lorca

*La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.
La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible:*

*A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.
Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.
La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencias sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.*

El texto 2 es un **caligrama** de Adriano del Valle (1920). Con los caligramas los poetas no buscaban significados ocultos sino expresar sentimientos, experimentar y conseguir belleza literaria por medio de la provocación en la disposición sorprendente de los versos y en el uso desbordante de expresivas figuras literarias.

FIGURAS SEMÁNTICAS

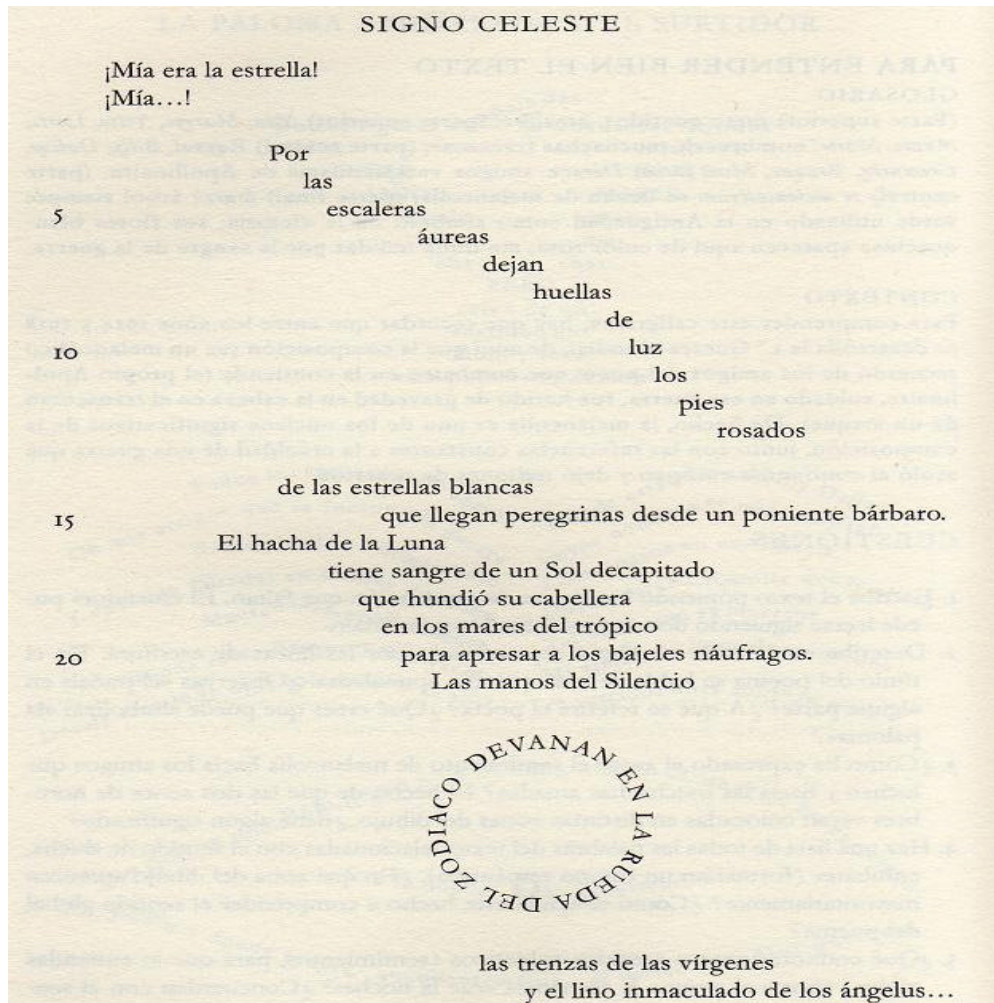
Los **recursos expresivos** más comunes que hacen referencia al **contenido** son:

- Metáfora:** se identifica una palabra con otra con la que tiene una relación de semejanza.
Ejemplo: *El imán de tu mirada*
- Metonimia:** se sustituye un término por otro que está en relación de contigüidad con él.
Ejemplo: *Los rojiblancos han ganado su primer partido esta temporada*
- Personificación:** se aplican características humanas a seres inanimados.
Ejemplo: *Despertó la ciudad*
- Sinestesia:** Se califica un sustantivo con un adjetivo que es perceptible por otro sentido.
Ejemplo. *Mirada suave*
- Comparación:** identificación de dos términos a través de una expresión comparativa (*como, se asemeja, parece...*). Ejemplo: *De noche, los barcos parecen estrellas en el mar*

Como has podido observar, los vanguardistas llevan el uso de estas figuras literarias hasta el extremo, sobrepasando incluso la lógica:

*“A veces las monedas en enjambres furioso
taladran y devoran abandonados niños”*

Texto 2

Abel Alonso: "La poesía vanguardista en 10 textos"
Per Abbat (boletín filológico) nº 6 mayo 2008

ACTIVIDADES

a) En este texto son constantes las imágenes y las figuras literarias (metáforas, un epíteto y alguna personificación). Destaca en un texto el uso que hace de ellas y justifica la distribución de los versos en la hoja.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Destaca los campos semánticos de la luz y de la violencia del texto 2.

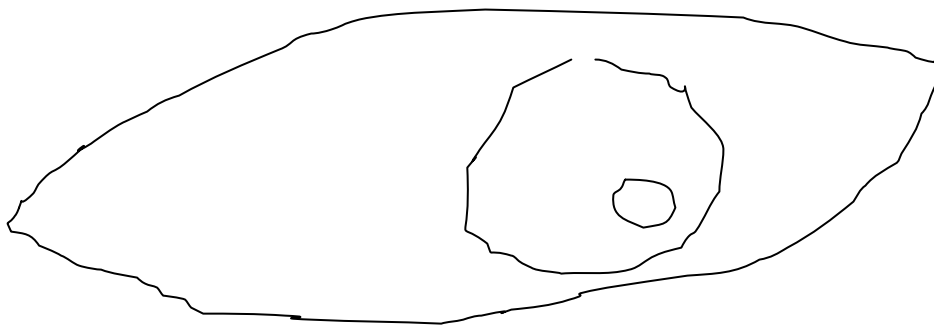
La luz:

.....

La violencia:.....

.....

c) Elabora un caligrama sobre un dibujo esquemático reconocible. Ejemplo

EL SURREALISMO

Este movimiento vanguardista que nació en Francia hacia 1924 destaca por presentar una poesía que ahonda en el subconsciente del poeta para transmitir sensaciones y sentimientos mediante imágenes poéticas cercanas a los sueños.

Artistas de todas las disciplinas se han contagiado de esta poderosa forma de expresión para compartir sus preocupaciones, deseos e impulsos, según observamos en este cuadro de Dalí.

“La persistencia de la memoria” (1931) de Salvador Dalí

ACTIVIDAD

Una manera de demostrar esa sintonía con este tipo de poesía disparatada y renovadora es el plagio. Para “plagiar” el poema surrealista *¡Todo era amor!* del poeta argentino **Oliverio Girardo** tienes que cambiar el mensaje del poema al sustituir el sustantivo amor por otro cualquiera (dolor, cielo, odio, Marta...), y luego lanzarte a la libre asociación de ideas e imágenes, copiadas o inventadas. Pero recuerda que siempre debes respetar la sintaxis del poema.

TEXTO 3

¡TODO ERA AMOR!

¡Todo era!

¡Todo era amor... amor!
No había nada más que amor.
En todas partes se encontraba amor.
No se podía hablar más que de amor.
Amor pasado por agua, a la vainilla,
amor al portador, amor a plazos.
Amor analizable, analizado.
Amor ultramarino.
Amor ecuestre.
Amor de cartón piedra, amor con leche...
lleno de prevenciones, de preventivos;
lleno de cortodrcuitos, de cortapisas.
Amor con una gran M,
con una M mayúscula,
chorreado de merengue,
cubierto de flores blancas...
Amor espermatozoico, esperantista.
Amor desinfectado, amor untuoso...
Amor con sus accesorios, con sus repuestos;
con sus faltas de puntualidad, de ortografía;
con sus interrupciones cardíacas y telefónicas.
Amor que incendia el corazón de los orangutanes,
de los bomberos.
Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas,
que arranca los botones de los botines,
que se alimenta de encelo y de ensalada.
Amor impostergable y amor impuesto.
Amor incandescente y amor incauto.
Amor indeformable. Amor desnudo.
Amor-amor que es, simplemente, amor.
Amor y amor... ¡y nada más que amor!

FIGURAS RÍTMICAS

Como has comprobado en el texto lírico anterior, durante todo el poema se produce, sin atender ni a la rima ni a la métrica, una gradación del amor hasta que se llega al clímax con el amor total,. Sin embargo, al igual que los grandes poetas clásicos, los vanguardistas entendían la poesía como un arte en el que **el ritmo** es muy importante para agilizar la lectura, acercar el mensaje y/o favorecer el juego verbal.

Los **recursos expresivos rítmicos** más comunes en la literatura son:

- A) **Paralelismo:** idéntica disposición sintáctica de dos o más versos.

*Tu frente serena y firme
tu risa suave y callada*

- B) **Anáfora** consiste en la repetición de una palabra o grupo de palabras al comienzo de dos o más versos.

- C) **Paronomasia:** es un recurso que consiste en la colocación próxima de dos palabras que suenan parecido pero con significados diferentes.

- D) **Similicadencia:** recurso expresivo que se consigue mediante la combinación de dos o más palabras que poseen semejanzas gramaticales (tiempo, persona número...): Ej.

De carne nacemos, y en carne vivimos...

- E) **Repetición:** consiste en la repetición de un término importante para reforzar su mensaje.

*Amor, amor
que está herido.
Herido de amor huido ;
herido,
muerto de amor.*

- F) **La anadiplosis:** repetición de una palabra que se produce al final de un verso y el principio del siguiente.

- G) **Aliteración:** consiste en la repetición de sonidos idénticos o parecidos.

*En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba
donde la repetición de "s" nos sugiere el susurro.*

ACTIVIDAD

Escribe un texto en el que destacas las figuras, tanto rítmicas como semánticas, que aparecen en el texto 3.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ACTIVIDADES: ELABORA TU POEMA VISUAL

Las dos últimas actividades las vais a realizar en la sala de ordenadores. Para facilitar el visionado de todas las producciones sería conveniente abrir un blog colectivo.

1. Las canciones en castellano que más os gustan guardan en sus letras frases llenas de lirismo. Aparecen en todos los géneros (rock, pop, rap...) y nos indican lo importante que es el uso del lenguaje poético para transmitir cualquier sentimiento (odio, enamoramiento, desamor, añoranza, amistad...).

Elaborad en parejas en la sala de ordenadores un cartel con alguno de los siguientes editores de fotos on-line: [wordle](#), [Screedbot](#), [Redkid](#), [Imagenchef](#), [Self-cutting generator](#)...y **frases sacadas de alguna canción que te guste**. Algunos ejemplos:

a) Escribe aquí el texto que has elegido de la canción:

.....

.....

b) Reconoces alguna figura literaria rítmica o semántica:

.....

2. Ya ha llegado la hora de poner a prueba todo lo aprendido. Diseña individualmente **un cartel de poesía visual** que presente un fuerte vínculo entre la imagen sorprendente y **el texto lírico que tú hayas inventado** mediante alguna figura expresiva.

Busca las imágenes a través del buscador de imágenes de Google o en la página Flickr.com y súmales la frase poética con el programa Paint de Microsoft, o cualquier otro programa de edición de fotos de los que hemos propuesto en la actividad anterior. (Recomendamos el editor gratuito de fotografías on-line: picnik.com).

Ejemplo de texto en el que se ha utilizado una metáfora:

Seré el aire que sale de tu boca y roza tus labios.

a) Escribe aquí tu texto:

.....

b) ¿Qué figura literaria has utilizado?

.....

“Laberinto” de Carmen Peralto

EVALUACIÓN

Una vez que has acabado, debes reflexionar de forma individual sobre toda la secuencia y sobre el proceso de la elaboración del cartel. Rellena la siguiente ficha

1. ¿Has entendido claramente las indicaciones antes de ponerte a hacer el cartel?
2. ¿Has tenido en cuenta las figuras literarias vistas para elaborar tu texto lírico? ¿Cuáles?
3. ¿Has buscado la foto con una idea clara de lo que querías?
4. ¿Has probado varios editores de fotografía on-line antes de elegir el más adecuado?
5. ¿Has preguntado al profesor o a la profesora si te ha hecho falta?
6. ¿Has entregado a tiempo el cartel?
7. ¿Crees que has aprendido algo con esta secuencia didáctica?
8. Otros aspectos que quieras añadir: