

Introducción a la poesía lírica

Por Robert Gleaves

Algunas definiciones y caracterizaciones de la poesía lírica:

- Definición formal: “Expresión artística de la belleza por medio de la palabra, sometida a un cierto ritmo y una cierta medida”.
- Anónimo: “Poetry is that which is written by poets.”
- Anónimo: “A more than usual state of emotion with more than usual order.”
- William Wordsworth: “Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge.”
- Samuel Taylor Coleridge: “Prose = words in their best order. Poetry = the best words in their best order.”
- T. S. Eliot: “[Poetry is] ... a superior amusement.”
- Robert Frost: “Poetry is what gets lost in translation.”
- --“A poem ... begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a lovesickness... It finds the thought and the thought finds the words.”
- --“Poetry is a way of taking life by the throat.”
- Wallace Stevens: “Poetry is a search for the inexplicable.”
- Archibald MacLeish: “A poem should not mean / But be” (“Ars Poetica”).
- W. H. Auden: “[Poetry is] the clear expression of mixed feelings.”
- Howard Young: “We say ... that a landscape is poetic. By this we refer to the feeling of excitement or enchantment caused by special qualities in the landscape. A poem is an effort to express these feelings in words” (The Victorious Expression).
- John Frederick Nims: “Poetry consists not so much in saying memorable things as in saying things memorably.”
- El Duque de Rivas: “Poesía es pensar alto, sentir hondo, y hablar claro”.
- Gustavo Adolfo Bécquer: “Poesía ... eres tú”.
- --“[La poesía es una] aspiración melancólica y vaga que agita tu espíritu con el deseo de una perfección imposible”.
- Antonio Machado: “La poesía es la palabra esencial en el tiempo”.
- Miguel de Unamuno: “Una especie de canto hablado, de rezo, es el verso”.
- Juan Ramon Jiménez: “El poema debe ser como la estrella, que es un mundo y parece un diamante”.
- Jorge Guillén: “*Poesía pura* es todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es poesía”.
- Wallace Stevens: “Pure poetry is a term that has grown to be descriptive of poetry in which not the true subject but the poetry of the subject is paramount.”
- James Autry: “Poetry gives you permission to feel.”
- Vicente Huidobro: “Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía”.
- Federico García Lorca: “La poesía es algo que anda por las calles. Yo no concibo la poesía como abstracción, sino como cosa real existente, que ha pasado junto a mí.... Ni tú ni yo sabemos lo que es la Poesía. Aquí está: mira. Yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente, pero no puedo hablar de él sin literatura”.

Hay tres categorías de poemas:

- La **poesía épica** trata del yo exterior, y es la que narra las hazañas de los héroes históricos o legendarios. La ficción en prosa evolucionó de este tipo de poema.
- La **poesía dramática** es la que representa la acción directamente, principalmente a través del diálogo, en vez de describirla.
- La **poesía lírica** trata del yo interior. “Es la que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor; es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético más subjetivo y personal” (Rafael Lapesa).

Temas y técnicas: Los temas poéticos son pocos; incluyen el amor, la soledad, la muerte y la ausencia. Un poema contiene muy pocas ideas originales, ya que el poeta prefiere comunicar impresiones o sentimientos, más bien que ideas. Así, la originalidad de un poema reside casi siempre en el empleo del lenguaje: “La mayor angustia del poeta es buscar la palabra exacta” (Antonio Machado). Un poema encierra muchas técnicas estilísticas, pero tal vez lo que brilla más en la poesía moderna es la **metáfora**.

¿Qué busca hacer el poeta al escribir un poema?

- Comunicar sus sentimientos (y a veces sus ideas).
- “Guardar la memoria viva de lo que han sentido” (Gustavo Adolfo Bécquer).
- Buscar la palabra exacta (la mayor angustia del poeta, según Antonio Machado).
- Buscar relaciones felices, aunque no siempre lógicas, entre las cosas de este mundo. Así, logran con la metáfora inventar nuevas realidades o ver la realidad desde una nueva perspectiva.

¿Cómo se estudia un poema lírico? ¿Qué preguntas hay que contestar al estudiar un poema lírico?

- ¿Qué tipo de poema es? Es decir, ¿es un soneto, romance, etc.?
- ¿Cuál es la emoción dominante del poema? ¿Tristeza, resentimiento, alegría, etc.?
- ¿Cuántas sílabas hay en cada verso?
- ¿Qué clase de rima emplea el poeta? ¿Hay rima?
- ¿Es un poema narrativo, dramático, o puramente lírico?
- ¿Quién habla en el poema? ¿A quién se dirige el locutor (narrador)? ¿Es un diálogo o un monólogo?
- ¿Cómo es el lenguaje del poema? ¿Es erudito o sencillo? ¿Da énfasis a los sustantivos, adjetivos o verbos?
- ¿Qué figuras estilísticas se utilizan? (aliteración, anáfora, asonancia, etc.)
- ¿Qué tropos o expresiones figuradas se utilizan? (metáfora, personificación, símil, hipérbole, etc.)
- ¿Cuál es el tema del poema?
- ¿Cuál es su razón de ser, es decir, qué hay en este poema que justifica su existencia?
- ¿Cuál es el valor estético del poema y su importancia histórica, social, filosófica o personal?

¿Por qué estudiar la poesía lírica?

- El lenguaje de la poesía es de lo más rico que se pueda leer. Coleridge define la prosa como “words in their best order” y la poesía como “the best words in the best order.” Por esto, el estudiante de lenguas puede aprender mucho del estudio del lenguaje en un poema.
- Ya que la poesía es principalmente la expresión de sentimientos personales, nos pone en contacto con nuestros propios sentimientos. Esto nos ayuda a conocernos, y por esto a conocer el mundo que nos rodea.
- Las ideas presentadas en un poema, aunque no siempre profundas, son fáciles de recordar por la forma en que se presentan. También, la sabiduría de los mejores poetas nos enseña mucho de la vida. Elizabeth Drew escribe que “The success of poetry can be judged only by its power to reveal and enlarge and intensify all kinds of human experience.”
- La poesía despierta en el lector un sentimiento de comunidad, de compartir ciertos sentimientos que parecen únicos pero que realmente son universales. El poeta comunica estos sentimientos al lector sin hacer un esfuerzo consciente de hacerlo. “Con el tú de mi canción”, dice Antonio Machado, “no te aludo, compañero. Ese tú soy yo”.
- Los temas básicos de la poesía lírica (amor, soledad, muerte, ausencia) son los más universales en la experiencia humana, y el sentimiento de ausencia, que reúne estos tres temas en un solo tema, es sumamente importante en el psique del ser humano. Así, el sufrimiento se convierte en una forma de placer porque estamos conscientes de que compartimos ese sufrimiento con otros. Bécquer dice que “La soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a sí a quién decírselo”.
- El esfuerzo mental que exigen muchos poemas ayuda al lector a disciplinarse. La lectura de la poesía requiere cierta disciplina mental, y la apreciación de un poema no es siempre inmediata. El lector tiene que conocer íntimamente muchos poemas para poder apreciarlos.

¿Por qué algunos estudiantes no quieren estudiar la poesía?

- Creen que la poesía no es un tema “práctico” en que no los prepara para una vocación.
- Creen que la poesía es muy oscura, o difícil de comprender.
- Creen que los poetas son afeminados, y que sólo escriben para las mujeres sentimentales.
- Creen que la poesía no tiene nada que ver con la vida real -- que no tiene aplicación directa para su vida.

El poeta como vidente: Muchos poetas creen que son seres dotados de un talento especial de **videntes**, aun cuando no sean egoístas o arrogantes, como se ve en los siguientes comentarios:

- El poeta español Gustavo Adolfo Bécquer: “Todo el mundo siente. Sólo a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que estos son los poetas”.
- El poeta español Antonio Machado: “El alma del poeta se orienta hacia el misterio. / Sólo el poeta puede / mirar lo que está lejos / dentro del alma, en turbio y mago sol

envuelto”.

- El poeta francés Víctor Hugo: “[Le poète] voit, quand les peuples végètent!... Peuples! écoutez le poète! / Ecoutez le rêveur sacré!”
- El poeta chileno Vicente Huidobro: “El poeta es un pequeño Dios”.
- El poeta mexicano José Gorostiza: “Entre todos los hombres el poeta es uno de los pocos elegidos a quien se puede llamar con justicia un hombre de Dios”.
- El crítico John Press: “Since any display of consummate skill demands our respect, we may claim that poetry would justify its existence even if it did no more than embody men’s richest perceptions, and reveal the most splendid potentialities of language.... Yet poetry can do more than dazzle us with the beauty of its achievement. Poets have long believed that it is a way of communicating truths which men might otherwise fail to perceive” (The Chequer’d Shade. Reflections on Obscurity in Poetry 210, 212).
- El crítico Howard Young: “[Juan Ramón] Jiménez did not solve the old problem of whether or not reality exists outside our ken. What he did proclaim in the joyful poetry of his final years is that only the human mind -- especially the poet’s mind -- can speak of the sea as rejoicing. Only man can realize and define beauty. In loving awareness, man measures the beauty of his world; that is the human attribute which makes him divine” (The Victorious Expression 121).

Updated May 4, 2007