

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Guía para examen extraordinario de la asignatura
Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios II
(Programa de estudios actualizado, 2016)

Diseñadores:

Elvia Lucero Escamilla Moreno

Guillermo Flores Serrano

Nancy Mora Canchola

Mario Alejandro Rojas Vasavilbaso

Agosto de 2019

Introducción

Las manifestaciones de la Literatura son múltiples. La experimentación es algo inherente a ella y los escritores lo explotan a todo lo que da. Las temáticas son infinitas, se puede hablar de algo tan efímero como el polvo o tan complejo como Dios, de algo tan vulgar como el eructo y de algo tan refinado como la escritura misma.

En el Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios I, lo esencial fue el estudio de los textos literarios en general, con particular atención en el ensayo literario, el “centauro de los géneros” como lo define Alfonso Reyes; y la comprensión y análisis de los textos narrativos, particularmente cuento y novela. En todos esos casos observaste las partes que constituían a cada uno de ellos con el fin de apreciarlos y entender su valor estético.

En el caso del Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios II habrá una variante en los textos estudiados, aunque el objetivo es muy similar al de la asignatura anterior. En esta ocasión se revisarán dos tipos de textos que, si bien cumplen con las características generales de la literatura, su presentación y esencia es distinta.

En la Unidad I se revisarán, analizarán y comprenderán los textos poéticos. La poesía es el arte puro del lenguaje. Es donde el poeta puede experimentar con mayor libertad, evocar imágenes variadas, generar sensaciones y dar su perspectiva desde lo más profundo de su sentir. Se observarán las características generales de la poesía pasando por sus elementos formales y composicionales para que puedas valorar el texto en su totalidad.

En el caso de la Unidad II, se estudiarán los textos dramáticos. El teatro tiene su origen en la Grecia antigua y trascendió hasta nuestros días por esa necesidad que el ser humano tiene de representar los acontecimientos de la vida cotidiana. Para poder aprender acerca del teatro se analizarán sus elementos composicionales, la relación entre texto dramático y puesta en escena y los conflictos que puede manejar.

Para presentar el examen extraordinario de esta asignatura deberás leer la obra de teatro *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca y, para entender el modelado de la guía, *Romeo y Julieta* de William Shakespeare. Para la parte de poesía, deberás resolver los ejercicios de los poemas que aquí se presentan y, en el examen, contestar las preguntas que se hagan respecto a las composiciones poéticas que se te presenten, habrá una especial atención al soneto, por es ésta la composición más arraigada y tratada en la literatura en español.

Instrucciones

Esta guía está integrada por explicaciones teóricas que te servirán para analizar textos literarios o aclarar y ampliar conceptos que tú ya conoces. Para ello encontrarás actividades como cuestionarios, comparación de textos, entre otros y que estarán encaminadas a ese fin.

Las actividades que llevarás a cabo pueden ser de dos tipos. El primero, utilizado principalmente para aspectos teóricos, consiste en responder cuestionarios relacionados con las explicaciones que se te presenten. En el segundo, enfocado al análisis de textos propiamente dicho, se te presentará un ejemplo de cómo se realizar la actividad, es decir, con base en un modelo podrás observar la manera en que debes contestarla.

Al final de cada unidad encontrarás ejercicios o preguntas similares a los presentados en la guía. Todos ellos tendrán las respuestas con las que tú podrás verificar si respondiste de manera correcta los ejercicios que, a su vez, serán muy parecidos a los que vendrán en el examen.

Se te recomienda, entonces, seguir las siguientes instrucciones al momento de contestar esta guía:

1. Leer con atención las explicaciones teóricas.
2. Resolver las actividades que se deriven de dichas explicaciones.
3. Contestar los ejercicios al final de cada unidad.
4. Revisar las respuestas de dichos ejercicios, corregir y revisar qué falló cuando las hayas contestado.

La reflexión que hagas de cada una de las actividades que aquí aparecen y la autoevaluación que elabores serán fundamentales para que apruebes tu examen extraordinario con éxito, por lo que se te recomienda te acerques con tus profesores de la materia para que te orienten en la resolución de la guía y, lo más importante, lee detenidamente los textos que aquí se incluyen y las obras de teatro que se pidieron.

**La lectura para el examen extraordinario
es *La casa de Bernarda Alba* de
Federico García Lorca**

Unidad I. Textos poéticos

Presentación

El propósito de esta unidad consiste en que puedas reconocer los diferentes recursos formales y compositivos que se utilizan en el poema y que, además, valores el texto poético como una forma de experimentar el mundo a partir de las perspectivas de los escritores.

La poesía es, quizá, la manifestación más sublime de la literatura. En ella se condensa la expresión más compleja, pero, al mismo tiempo, la más transparente. El poeta no es un ser tocado por las musas que manifiesta su pensamiento mediante la lengua, sino un artista que teje, luego de la reflexión del lenguaje, un entramado de palabras que generan imágenes de diversos tipos, ritmo, sonoridad.

La versatilidad de la poesía es sólo comparable con la del ensayo literario. Se puede hablar de cualquier cosa en infinitas formas. Existen estructuras fijadas por la tradición, como las redondillas, los serventesios o los sonetos. Pero también existe la libertad presente, por supuesto y sin redundar, en el verso libre. Las temáticas, como ya se dijo, pueden ir de lo sublime, lo más abstracto y lo divino a lo más vulgar, cotidiano y efímero.

La poesía es forma y fondo. En esta guía se presentarán las características generales de la poesía, sus constituyentes formales y algunos aspectos breves de interpretación. Se retoman, del programa de estudios, los aprendizajes esenciales que te ayudarán a comprender mejor la poesía y, quizá, a entender por qué es considerada la más compleja manifestación dentro de la literatura.

El modelado de las actividades será variado. No se te presentará un solo tipo de poema o de un único autor, sino que, como son textos generalmente cortos, podrás revisar una gran variedad para apreciarlos lo mejor posible. En el examen se te presentarán uno o dos poemas de los que harás los análisis correspondientes, sin embargo, habrá una principal atención en el soneto porque, como ya se dijo previamente, es un tipo de poema muy arraigado en la tradición hispánica.

Los conceptos clave necesarios para esta unidad son: poema, yo lírico, significado, métrica, rima, ritmo, verso, campos semánticos, figuras retóricas.

Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico-prácticas

Aprendizaje 1. Distingue las características específicas del lenguaje poético

Temática:

1. El texto poético:

- a) Disposición espacial**
- b) Aspecto sonoro**
- c) Organización textual**
- d) Empleo particular del lenguaje**

La lengua es el sistema de signos que permite comunicarnos entre nosotros mediante un código verbal, es decir, con palabras. Las expresiones que utilizamos dependen del contexto en el que nos encontremos, esto incluye desde las relaciones que tengamos con nuestro interlocutor hasta nuestro sentir al momento de manifestar algún enunciado.

En el lenguaje cotidiano, además, utilizamos un sinnúmero de expresiones que no se refieren específicamente a lo que decimos de manera literal. Dicho de otro modo, las expresiones lingüísticas que utilizamos diariamente evocan imágenes que no están relacionados con los enunciados que pronunciamos. Para ejemplificar lo anterior podemos mencionar frases como “me eché un taco de ojo” o “no pasamos porque había un cuello de botella” o “ya leí esto mil veces y no lo entiendo”.

Estas expresiones cotidianas, aquí sólo comentamos tres, pero las posibilidades son infinitas, tienen un sentido metafórico, en esencia según Lakoff y Johnson (2003, p. 4) “los conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo y cómo nos relacionamos con los otros”, no obstante, esos conceptos se pueden manifestar en metáforas las cuales existen en el sistema conceptual de las personas. Para esos autores, la percepción del mundo es metáfora, pues la lengua no puede expresar la realidad tal cual es, sino que la interpreta.

Esto lo realizamos de manera cotidiana sin darnos cuenta, pero la poesía no funciona así. El lenguaje poético (también llamado figurado o literario) es específico, es consciente. Según Barajas (2006, p. 256) este tipo de lenguaje “se desvía de las normas comunes que suelen usar los hablantes”. Para la creación poética se sirve de las figuras retóricas, las

cuales “modifican las expresiones de uso corriente, otorgándoles un sentido más creativo e intenso” (Barajas, 2006, p. 257).

Es evidente la diferencia entre el lenguaje común y el poético. El primero es inmediato; el segundo, es pensado, pues el poeta busca la expresión correcta y precisa con la cual va a expresar aquello de lo que quiera hablar, ya sea su sentir, su pesar, su pensamiento, etcétera.

Así pues, el texto poético tiene características esenciales que lo hacen distinto a otros textos literarios. A continuación se presentan los rasgos que lo diferencian, observa el modo en que se comparan con otros textos que aquí se muestran.

- Disposición espacial. Una manera de distinguir el texto poético “a simple vista” consiste en ver el modo en que se nos presenta. A diferencia de cualquier otro texto, el poema está constituido por versos y estrofas que, por su tamaño, resaltan a comparación de otro tipo de escrito. Observa los ejemplos

A un pajarillo

Canoro:
te alejas
de rejas
de oro.

Y al coro
le dejás
las quejas
y el lloro.

Que vibre
ya libre
tu acento.

Las alas
son galas
del viento.

Celedonio Junco de la Vega

Fuente:

<http://ojosinexpresivos.blogspot.com/2007/06/un-pajarillo.html>

Jilguerito canario

Son aves expandidas y muy frecuentes, aunque es posible que en el último tiempo su población haya disminuido en algunas zonas. En verano es típico avistar a un jilguero norteamericano macho volando sobre un prado, de color dorado bajo el sol, emitiendo su canto particular mientras sube y baja en vuelo.

En invierno, cuando los machos y las hembras tienen el mismo color pardo, las bandadas de jilgueros se congregan en los campos de maleza y en los comederos y emiten sonidos musicales y quejumbrosos

Fuente:

<https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/jilguerito-canario>

Observa cómo el texto de la izquierda difiere, en su disposición espacial, del de la derecha. El primero ocupa menos espacio y está dividido de un modo muy diferente al segundo. Mientras el de la derecha está dividido en párrafos, el de la izquierda está dividido en estrofas. Visualmente el poema se reconoce con facilidad, mientras que otros textos debes de leerlos para conocer su naturaleza, pues puede ser una narración, descripción, etcétera.

- Aspecto sonoro. Todo texto poético tiene sonoridad, esto significa que la concatenación de los fonemas genera una armonía melódica que, generalmente, es agradable cuando la escuchamos. Es importante recalcar que la poesía, en sus orígenes, se cantaba y después comenzó a escribirse. La razón del canto radica en que, para el ser humano, es más fácil memorizar algo mediante la repetición si hay un ritmo en el texto que se quiere aprender. El aspecto sonoro es una cualidad particular del texto poético y que permite generar un sentido y fluidez a lo que el poema busca comunicar. Observa el siguiente ejemplo, para entender mejor la sonoridad en el texto, léelo en voz alta:

<p>Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.</p> <p>Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?</p> <p>Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue livianidad lo que hizo la diligencia.</p> <p>“Arguye de inconsecuencia el gusto la censura de los hombres, que en las mujeres acusan lo que causan”</p> <p>Fragmento. Sor Juana Inés de la Cruz.</p>	<p>Nota cómo se destacaron las sílabas acentuadas en cada verso y que dan ritmo al poema.</p> <p>La presencia del fonema¹ representado por las letras “s”, “z” y “c” (esta última antes de “e” o “i”) logran que el fragmento de poema suene más o menos suave si se lee en voz alta.</p> <p>Para que lo anterior sea posible debe haber una disposición precisa de las palabras dentro del verso.</p>
--	---

¹ Se debe entender el fonema como el sonido que tiene significado dentro de un signo. En el caso del signo “sale” existen cuatro fonemas: /s/, /a/, /l/ y /e/. Las letras representan fonemas, es decir, sonidos del habla.

- Organización Textual. El texto poético se caracteriza por estar escrito en verso y no en prosa, como sucede con los textos narrativos. Estos versos están organizados en estrofas y, todo el conjunto, puede formar composiciones fijas con características específicas. Más adelante ahondaremos en qué consiste tanto el verso como la estrofa.
- Empleo particular del lenguaje. Como se explicó previamente, el poeta hace un uso consciente de su expresión lingüística para poder manifestar su pensamiento. Esta manera de utilizar el lenguaje genera imágenes que se relacionan con aquello que se quiere expresar. Observa cómo se expresa el sentimiento del *amor dañino* en el soneto “Llagas de amor” de Federico García Lorca.

<p>Esta luz, este fuego que devora. Este paisaje gris que me rodea. Este dolor por una sola idea. Esta angustia de cielo, mundo y hora.</p> <p>Este llanto de sangre que decora lira sin pulso ya, líbrica tea. Este peso del mar que me golpea. Este alacrán que por mi pecho mora.</p> <p>Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido.</p> <p>Y aunque busco la cumbre de prudencia me da tu corazón valle tendido con cicuta y pasión de amarga ciencia.</p>	<p>Lo que se ha resaltado con negritas e itálicas son las imágenes que corresponden al dolor causado por el amor o al amor dañino. Todas ellas expresan un pesar o un sentimiento doloroso, pero, para ello, el poeta utiliza nueve imágenes diferentes.</p> <p>La consciencia permite que se pueda hacer un uso particular del lenguaje en este tipo de composiciones. No es simple como expresar algo como “me duele que me ames”, sino que va más allá.</p>
---	--

Actividad 1. Lee el poema “Cuadro” de Xavier Villaurrutia y contesta lo que se te pide.

Fuera del tiempo, sentada,
la mano en la sien,
¿qué miras, mujer,
desde tu ventana?

¿Qué callas, mujer, pintada
entre dos nubes de mármol?

Será igual toda la vida
tu carne dura y frutada.

Sólo la edad te rodea
como una atmósfera blanda.

No respire, no.
De tal modo el aire
te quiere inundar,
que envejecerías,
¡ay!, con respirar.

No respire, no.

¡Muérete mejor
así como estás!

1. ¿En qué versos se puede percibir una sonoridad debido a los fonemas que utiliza?

Da ejemplos. _____

2. ¿Qué imagen está creando? Explícala con tus palabras _____

3. ¿Por qué la mujer del poema tiene “la mano en la sien”? _____

4. ¿Por qué el poema se llama “Cuadro”? _____

Aprendizaje 2. Diferencia los aspectos de contenido que caracterizan a la poesía.

Temática:

- **Yo poético o voz lírica**
- **Tú poético**

Ejes temáticos:

- **Título**
- **Campos semánticos**
- **Isotopías**

En el Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios I se explicó que el texto narrativo posee una voz que cuenta la historia en la que los personajes interactúan. Esta voz es distinta a la del autor, no son la misma entidad. En los textos poéticos pasa algo muy similar, existe en el poema una voz interna a la que se le conoce como **Yo lírico** o **Yo poético** y que es “el sujeto de la enunciación que nos muestra las emociones de manera directa. Se suele decir que en el poema lírico se funden las voces del poeta (hombre de carne y hueso) con ese yo lírico que está al interior del texto” (Barajas, 2006, p. 455).

En este sentido, el yo poético puede manifestar un tono como la melancolía, la tristeza, la alegría, el descontento, la protesta, etcétera, el cual será perceptible a partir del sentido que tiene el texto a analizar.

Prosigue Barajas con su explicación respecto al yo poético: “el poeta habla de sí mismo para sí mismo. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta porque el creador también puede dirigirse a otro personaje, entonces el discurso va a de un **yo** a un **tú** o a un **él**” (Barajas, 2006, p. 455). Lo anterior quiere decir que, en muchos casos, la voz interna del poema se está dirigiendo a alguien más que puede estar relacionado con alguien real (recordemos que a veces hay relación entre el poeta y la voz lírica) o alguien ficticio. A esa entidad se le conocerá con el nombre de “**tú poético**”

Vuelve a leer el soneto “Llagas de amor” y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sentimiento expresa el yo poético? _____

2. ¿Desde qué posición (social, económica, emotiva) habla el yo poético? Explícalo

3. ¿Cómo es el “tú poético” al que se dirige? Explica _____

Además de lo anterior, el título es fundamental para la comprensión del poema. Generalmente engloba una idea de lo que podría tratar, es un elemento que le dará sentido al poema. En muchos casos, el título de un poema es la primera línea, como solía pasar en el Siglo de Oro español. En otras ocasiones el título es solamente un número de una serie de poemas que, juntos, tienen un título en particular. El soneto “Llagas de amor”, que leíste con anterioridad, tiene su propio título, aunque forma parte de una serie de poemas llamada *Sonetos del amor oscuro*; el nombre de la obra mayor engloba (y también explica) de qué trata cada soneto sin que uno lea cada una de las composiciones. Es importante que siempre expliques el título dentro del análisis del poema.

En otro orden de ideas, la sonoridad en el poema lírico es un aspecto fundamental que permite al lector descubrir las sensaciones que el poeta quiere transmitir por medio de las palabras. Sin embargo, no es lo único que contribuye a generar sentido en el texto poético. Comentamos con anterioridad que el manejo preciso del lenguaje es de suma importancia en el poema lírico. Las palabras elegidas por el poeta suelen englobar temáticas o tópicos para que su expresión, aunque subjetiva, sea entendida de acuerdo con lo que quiere expresar.

A partir de lo anterior debemos hablar de un aspecto esencial en los poemas líricos: el significado. Todas las palabras que utilizamos en la lengua tienen un conjunto de conceptos a partir de los cuales podemos entenderlas y usarlas en el momento indicado de acuerdo con lo que queremos referenciar. Dicho de otro modo, en la mente de los hablantes se generan imágenes respecto a las palabras que decimos. Según Ferdinand de Saussure, nos comunicamos con signos lingüísticos que poseen dos caras como una moneda y que son inseparables: el significado y el significante, también llamados imagen mental e imagen

acústica respectivamente. Este autor propone un esquema para entender mejor el concepto de signo lingüístico, el cual se presenta a continuación.

La parte superior, donde se aprecia la imagen de un árbol, es el significado, mientras que la inferior corresponde a los sonidos emitidos por nuestros órganos para expresar la palabra 'árbol'. Los signos lingüísticos, sin embargo, no se usan de manera aislada, sino que se encadenan unos con otros para generar un significado mayor manifestado en la oración y que, según el contexto en el que se digan, es como se debe entender. Pongamos el ejemplo del signo 'mano' y observa cómo se modifica en los siguientes enunciados.

a) Necesito que me echen una mano	mano = ayuda
b) En gimnasia me torcí mi mano	mano = parte del cuerpo
c) Ya, quedamos a mano	mano = paz

Cuando los significados comparten rasgos entre sí pueden relacionarse y se crean **campos semánticos**. La elección de palabras al momento de "pedir un permiso" es muy distinta a la de "pedir perdón", aunque en ambos casos se hable de una petición. Hablar de la muerte de una persona es diferente a hablar de la muerte de un animal, aunque el hecho sea el mismo. El poeta está consciente de todo ello, es por eso que utiliza ese recurso lingüístico para generar un sentido.

Los campos semánticos que utilice el poeta darán origen a las **isotopías** que, según Benjamín Barajas son "las redes de sentido que se manifiestan cuando se hace una lectura uniforme del discurso", es decir, la presencia de una igualdad en el significado de las palabras utilizadas por el poeta creará una red en la que se apreciará un sentido uniforme. Para que se entienda mejor todo lo anterior, observa el soneto "Definiendo al amor" de Francisco de Quevedo. Observa cómo los significados opuestos de las palabras del poema

presentan al amor como una paradoja en sí mismo. Se hicieron anotaciones al lado en algunos versos para comprender esa oposición.

<p>Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado.</p> <p>Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado.</p> <p>Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo; enfermedad que crece si es curada.</p> <p>Éste es el niño Amor, éste es su abismo. ¿Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo!</p> <p>Fuente: https://ciudadseva.com/texto/es-hielo-abrasador/</p>	<p>Hielo se opone a brasa, fuego a hielo La herida duele y se siente El bien que no existe, el mal que sí está Aquello que nos cansa aunque sea descanso</p> <p>La libertad, por definición, no está encerrada</p> <p>Curar la enfermedad, la disminuye</p> <p><i>Observa cómo el sentido de “opuesto” o “contrario” se manifiesta con la presencia de palabras que, entre sí, se oponen. El campo semántico es de “opuestos” y la isotopía es “la paradoja del amor”, hay relación entre ellos y se complementan el uno al otro. El título “Definiendo al amor” nos delante de qué tratará el poema y nos explica que todo el contenido de éste estará constituido por una serie de paradojas u oxímoros, con lo que la idea de amor es más clara.</i></p>
---	--

Actividad 2. Lee el soneto “Desmayarse, atreverse, estar furioso” de Félix Lope de Vega y responde las preguntas que se formulan posteriormente.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho ofendido receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que el cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño,
esto es amor: quien lo probó lo sabe.

1. ¿Qué significan las palabras “áspero”, “tierno”, “liberal” y “esquivo”?

2. ¿Qué sentido crean en conjunto las palabras de la pregunta anterior?

3. Organiza en el siguiente cuadro el campo semántico de algunas palabras ubicadas en el poema: desmayarse, estar furioso, leal, traidor, cobarde, difunto, vivo, huir el rostro, beber veneno, dar la vida, desengaño, enojado, fugitivo, ofendido receloso

--

4. Si bien el poema habla de amor ¿cuál es el sentido de “amor” que se manifiesta en el poema y cuál es su isotopía?

Aprendizaje 3. Identifica los aspectos formales que caracterizan a la poesía

Temática:

- **Versos**
- **Estrofas**
- **Metro o métrica**
- **Rima**

Hasta el momento hemos comentado aspectos de la poesía que tienen que ver con su fondo, es decir, con el significado y sentido que poseen. Ahora es el momento de hablar de los aspectos formales y lo relacionado con su estructura.

Como se observó anteriormente, el poema es reconocible a simple vista, esto se debe a la forma y a la disposición espacial que proyecta. Los componentes formales que

constituyen al poema son los versos y las estrofas. Asimismo, poseen, según el tipo de verso, metro o rima. A continuación se explican cada uno de ellos.

- Verso. Es una frase con unidad rítmica y métrica. Se forma mediante la combinación de sílabas, acentos y pausas. Las sílabas determinan su metro, los acentos, su ritmo y las pausas, su tono. Puede ser blanco o suelto si no tiene rima, pero sí metro; o bien, libre, si no está organizado en función de las normas métricas. (Barajas, 2006, p. 448).
- Estrofa. Conjunto de versos que se repite con regularidad a lo largo de un poema, de tal manera que termina su estructura. Pueden ser isométricas si sus versos poseen el mismo número de sílabas o heterométricas cuando hay en ellas versos de diferente extensión. (Barajas, 2006, p. 184).
- Metro. Constituye la medida o el número de sílabas de un verso. Los versos se estructuran a partir de las sílabas naturales o métricas (Barajas, 2006, p. 290). Existen licencias métricas a partir de las cuales la medida de varios versos coincida entre sí. Según Barajas (2006, p. 290 y ss.) estas licencias son:
 - a) Palabra final. Si la palabra final del verso es aguda se le debe sumar una sílaba al cómputo del verso; si es grave o llana no se le suma ni resta ni una sílaba; si se trata de una palabra esdrújula, se le resta una sílaba a la media del verso.

Por/ don/de/ quie/ra/ que /fui,	7+1=8
la/ra/zón/ a/tro/pe/llé	7+1=8
la/ vir/tud /es/car/ne/cí	7+1=8
a / la / jus/ti/cia /bur/lé	7+1=8
y a /las/ mu/je/res/ ven/dí	7+1=8
Y/ pa/ra po/der/ decir	7+1=8
que a/ vues/tro/ con/vi/te e/xó/ti/co	9-1= 8
a/sis/tió/ con /un /nar/có/ti/co	9-1= 8
nos/ ha/béis /he/cho /dor/mir	7+1=8
	José Zorrilla

- b) Es la unión de dos vocales situadas en una palabra que termina y otra que empieza. Ni la hache, las comas o los puntos impiden esa unión. La “y”, en ocasiones, funciona como vocal. (Barajas, 2006, p. 419)

Verso	sílabas
Te a /le/jas /de/ mí/ pen/ san/ do	8
que /me hie/re/ tu pre/sen/cia	8
y/ no/ sa/bes/ que /tu au/sen/cia	8
es/ más/ do/lo/ro/sa/ cuan/do	8
la /so/le/dad /se /va ahon/dan/do	8
y en /el /si/len/cio /som/brío	8
sin/ que/rer/lo, a/ pe/sar/ mí/o	8
oi/go/ tu/ voz/ en /el /e/co	8
y ha/llo/ tu/ for/ma en/ el /hue/co	8
que has/ de/ja/do en/ el/ va/cío	8

Xavier Villaurrutia

- Rima. Es el timbre, la total o parcial correspondencia o repetición sonora que, comúnmente, se ubica al final de los versos, a partir de la última sílaba acentuada. Se puede clasificar en **consonante** o perfecta, si coinciden los sonidos en dos o más versos; y **asonante** o parcial, si coinciden algunos fonemas vocálicos en dos o más versos. (Barajas, 2006, p. 400).

Rima consonante	Rima asonante	
Esta luz, este fuego que devora . Este paisaje gris que me rodea . Este dolor por una sola idea . Esta angustia de cielo, mundo y hora	El aire no sabía y casi murió al saberlo , porque el aire nunca pudo tener amor duradero	í – a e – o u – o e – o
Federico García Lorca	Neftalí Beltrán	

- Ritmo. Es un elemento constituyente de las artes y en particular del poema lírico. Para que haya ritmo deben existir pautas que lo identifiquen y éstas se dan por la reiteración. En los poemas métricos el ritmo se divide en cuatro niveles:
 1. Cantidad. Número de sílabas de cada verso.
 2. Intensidad. Colocación de los acentos rítmicos.
 3. Tono. Distribución de las pausas.
 4. Timbre. Presentación y composición de la rima.

En la siguiente estrofa podemos detectar los cuatro aspectos anteriores (Barajas, 2006, p. 402).

Resuena el pandero al monte , a la loma vegueros, que asoma la luna de enero Gabriel de la Concepción Valdés.	Cantidad: versos hexasílabos. Intensidad: acentos en 2ª y 5ª sílabas. Tono: pausas en 2º y 3er versos y fin de estrofa Timbre: rima abba, consonante abrazada
--	--

Actividad 3. Lee el poema “Nocturno muerto” de Xavier Villaurrutia y responde lo que se te pide.

Nocturno muerto

Primero un aire tibio y lento que me ciña
como la venda al brazo enfermo de un enfermo
y que me invada luego como el silencio frío
al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto.

Después un ruido sordo, azul y numeroso,
preso en el caracol de mi oreja dormida
y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo
cada vez más delgada y más enardecida.

¿Quién medirá el espacio, quién me dirá el momento
en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma
el corazón inmóvil como la llama fría?

La tierra hecha impalpable silencioso silencio,
la soledad opaca y la sombra ceniza
caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente

1. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? _____
2. ¿Cuántos versos tiene el poema? _____
3. ¿Qué tipo de rima tiene? _____
4. ¿Qué tipo de verso tiene el poema? _____
5. Anota al lado de cada verso el número de sílabas que posee cada uno y explica si sus estrofas son isométricas o heterométricas.

Aprendizaje 4. Comprende las posibilidades del uso del lenguaje con intención poética.

Temática:

- **Diferencias entre el lenguaje denotativo y connotativo**
- **Principales figuras retóricas: de dicción, de construcción, tropos, de pensamiento**
- **Pausas y silencios**

Diferencias entre el lenguaje denotativo y connotativo

Las palabras de una lengua pueden ser utilizadas con dos tipos de significación: denotativo o connotativo. El uso denotativo de la lengua se refiere al significado literal que le damos a las palabras, el que aparece en los diccionarios, mientras que el uso connotativo es cuando atribuimos a las palabras un significado distinto del que tienen, un significado o sentido figurado. Así podemos llamar cerdo a un hombre muy sucio o muy gordo de manera figurada, ya que el significado literal o exacto que se da a esa palabra se refiere a una especie particular de mamífero y no a un ser humano.

La poesía hace constantemente uso del lenguaje figurado, acostumbra a llamar a las cosas con nombres distintos a los que tienen. Sin embargo, esto no es privativo de la poesía, se utiliza en otros ámbitos como en la publicidad, e incluso en el habla cotidiana frecuentemente utilizamos la lengua de manera figurada.

Por ejemplo, cuando queremos manifestar que alguien murió, utilizamos muy diversas expresiones para hacerlo (estiró la pata, se petateó, colgó los tenis, chupó faros, clavo el pico, se fue de minero, entregó el equipo, se lo cargó el payaso, etc.). Todas estas

expresiones tienen carácter connotativo y sirven para expresar lo que en términos denotativos se define como morir o fallecer, no podemos tomarlas en sentido literal pues perderían su sentido. La sustitución siempre obedece a algún tipo de relación que pudiera existir entre ambos términos (el denotativo y el connotativo), por ejemplo “se petateó” hace referencia que hace algún tiempo, sobre todo en el campo, cuando alguien moría se le envolvía en su petate y así se le enterraba; o “colgar los tenis” es una expresión que se utiliza cuando un deportista se retira de su actividad deportiva, así que cuando alguien muere podríamos decir que se retira de la vida.

De la misma manera que en el lenguaje popular sustituimos el sentido literal de una palabra o expresión por otra en sentido figurado pero conservando el significado original, la poesía recurre frecuentemente a este procedimiento pero con una intención artística y de originalidad. Así el poeta, al describir el rostro de una bella mujer, hable de esmeraldas relucientes para referirse a sus brillantes ojos verdes, o llame perlas a sus blancos y nacarados dientes, o escriba boca de fresa para mencionar sus labios rojos, y llame rizos de oro a su rubio cabello.

Actividad 1.

En el siguiente cuadro escribe, en la primera columna, cinco expresiones populares que conozcas que se utilizan con sentido connotativo; en la segunda columna, escribe cuál es el sentido denotativo que le corresponde y, en la tercera, escribe cuál crees que es la razón o explicación de la sustitución.

Expresión connotativa	Significado denotativo	Explica la sustitución

Actividad 2.

Lee el siguiente soneto de Luis de Góngora y Argote en él, utilizando el lenguaje figurado, describe algunas partes del cuerpo de su amada y las compara y sustituye con elementos de la naturaleza, posteriormente, llena la tabla que aparece debajo:

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello.
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Parte del cuerpo que describe	Elemento de la naturaleza con la que lo compara y sustituye
Cabello	
Frente	
Labio	
Cuello	

Principales figuras retóricas de dicción, de construcción, tropos, de pensamiento

Por lo general, los textos literarios, y quizá más específicamente los poéticos se valen de ciertos recursos estilísticos que son aquellos que utiliza el autor al elaborar el texto para darle belleza y expresividad, causar algún efecto determinado en el lector y crear un estilo propio que le diferencie del resto de autores.

De acuerdo con el enfoque estructuralista, el análisis de un poema debe atender cuatro niveles del lenguaje: el fónico-fonológico (sonoridad de las palabras), el morfosintáctico (distribución de las palabras), el léxico-semántico (significado y sentido de las palabras) y el lógico (ideas). En cada uno de estos niveles se cuenta con recursos, figuras o procedimientos de los que se puede valer el poeta para producir efectos artísticos o de estilo. En el nivel fónico-fonológico los recursos más comunes que afectan al poema son la métrica, la rima y el ritmo, los cuales revisaste en el aprendizaje sobre los aspectos formales de la poesía. A las figuras que modifican la morfología o estructura interna de las palabras se les llama metaplasmos o figuras de dicción; a las que modifican la sintaxis o el orden de los elementos en la frase se les denomina metataxas o figuras de construcción; a las que modifican el sentido de las palabras o expresiones se les llama metasememas o

tropos; finalmente, las que modifican el sentido lógico de las frases reciben el nombre de metalogismos o figuras de pensamiento.

Existen más de cien figuras o recursos retóricos, aquí solo te presentamos algunos de los más comunes y utilizados.

FIGURAS DE DICCIÓN O METAPLASMOS: son aquellas que alteran la forma de las palabras sin modificar su significado. Por lo general se utilizan para ajustar la métrica de un poema.

Aféresis: Figura que consiste en la eliminación de uno o más fonemas al inicio de una palabra: Norabuena por enhorabuena.

Apócope: consiste en la eliminación de uno o más fonemas al final de una palabra: gran por grande, primer por primero.

Metátesis: consiste en modificar un fonema o una letra dentro de una palabra: derredor por rededor.

Parágoqe: consiste en añadir uno o más fonemas al final de una palabra: Comendadore por Comendador

Prótesis: consiste en añadir uno o más fonemas al principio de una palabra: aguardar por guardar.

FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN O METATAXAS: son aquellas que alteran el orden de los elementos en las frases y oraciones, es decir, los cambios sintácticos.

Hipérbaton: Figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración:

Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar (lo lógico sería: "Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón").

El Hipérbaton se puede emplear para:

- dotar a la expresión de una mayor belleza y elegancia
- producir énfasis en una palabra o idea que se quiere destacar
- adaptar el verso a una determinada rima
- imitar la estructura sintáctica del latín con el fin de ennoblecer la expresión distinguiéndola del habla popular (muy utilizado en el barroco del siglo XV)

Elipsis: Figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto:

Lo bueno, si breve, dos veces bueno (se omite el verbo "ser": Lo bueno, si *es* breve, *es* dos veces bueno)

La Elipsis tiene la función de dar un mayor énfasis a la parte de la oración que no se omite a la vez que proporciona a la expresión una mayor fluidez, energía y poder sugestivo.

Estribillo: es la figura literaria que hace que las palabras se repitan; en la poesía se puede encontrar al inicio y al final de la estrofa.

Verso o conjunto de versos que se repiten después de cada estrofa de un poema o de una canción. Ej.

En la canción popular "Duerme negrito" se repiten en varias ocasiones los versos:

Duerme, duerme negrito
que tu mama está en el campo, negrito

En el canto de Silicio, en la "Egloga I" de Garcilaso de la Vega, al terminar cada estrofa se repite el verso "Salid sin duelo, lagrimas corriendo".

En el “Romance sonámbulo” de Federico García Lorca aparece el siguiente estribillo, que se repite en varios momentos del poema:

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

Anáfora: Es una figura que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de los versos. La anáfora es un recurso rítmico que atrae la atención de los lectores.

Ej.:

Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la tierra

Gustavo Adolfo Bécquer

Érase un hombre a una nariz pegado,

érase una nariz superlativa,

érase una alquitara medio viva,

érase un peje espada mal barbado;

Francisco de Quevedo

Temprano levantó la muerte el vuelo

temprano madrugó la madrugada

temprano estás rondando por el suelo

No perdono a la muerte enamorada

no perdono a la vida desatenta

no perdono a la tierra ni a la nada

Miguel Hernández

Epíteto: El Epíteto es una figura retórica que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria:

la **blanca** nieve (es innecesario el adjetivo blanca pues la nieve siempre es de color blanco).

El Epíteto es una figura de acumulación. Tiene como función acentuar el significado de lo que se describe.

Ej.:

Por ti la **verde** hierba, el **fresco** viento

el **blanco** lirio y **colorada** rosa

y dulce primavera me agradaba...

Garcilaso de la Vega

TROPOS O METASEMEMAS: son las figuras que alteran el sentido o significación de las palabras o expresiones. Tropo es el término con que se designaba en la retórica clásica la sustitución de una palabra o expresión por otra.

Metáfora: Etimológicamente la palabra proviene del griego "*metá*" (fuera o más allá) y "*pherein*" (trasladar). La Metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real (R) con otro imaginario (I) existiendo entre ambos una relación de semejanza:

- Tus **cabellos de oro** (el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro" por su color dorado (rubio)).

La Metáfora enriquece la expresividad y permite transmitir ideas complejas en pocas palabras. En el anterior ejemplo se transmite lo embelesado que está el autor con la belleza de los cabellos rubios de su amada a los cuales compara en valor con el oro.

Existen diversos tipos de Metáforas.

Tipos y Ejemplos de Metáforas:

- Metáfora Simple o Impura. R es I
 - *El tiempo (R) es oro (I)* (se asemejan porque ambos son muy valiosos)
 - *Tus dientes (R) son perlas (I)* (se asemejan por su color blanco)
 - *Tus ojos (R) son dos luceros (I)* (se asemejan por su brillo)
 - *Tus labios (R) son rubíes (I)* (se asemejan por su color rojo)

- *Los jóvenes (R) son el futuro (I)*

Su nombre es Dulcinea... sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos...

Miguel de Cervantes, *Don Quijote*

- Metáfora Implícita o Pura. El término real (R) se omite
 - *Las perlas (I) de tu boca* (el término real es "dientes")
 - *El blanco algodón (I) que surca el cielo* (el término real es "nubes")
 - *El tambor de tu pecho (I) delata tus nervios* (el término real es "corazón")
 - *Está en la flor de la vida (I)* (el término real que es "juventud")
- Metáfora Aposicional. R, I
 - *Tus dientes (R), perlas (I) de tu boca*
 - *Tus labios (R), pétalos perfumados (I)*
 - *Tus ojos (R), negra noche (I)*
 - *La primavera (R), niña errática y desnuda (I)*
- Metáfora de Complemento Preposicional del Nombre. R de I, I de R
 - *Brazos (R) de acero (I)*
 - *Dientes (R) de perlas (I)*
 - *Voz (R) de terciopelo (I)*
 - *El atardecer (I) de la vida (R)*
 - *Ríos (I) de lágrimas (R)*
 - *Boca (I) de fresa (R)*
- Metáfora Negativa → No I, R
 - *No es el infierno (I), es la calle (R)*
- Metáfora Descriptiva → R, I, I, I...
 - *Tus dientes (R), marfil (I), blancura (I), destellos de sol (I)...*
 - *Tus ojos (R), luceros (I), gotas de mar (I), ventana del alma (I)...*
- Metáfora Continuada o Superpuesta → R es I1; I1 es I2; I2 es I3...
 - *Los dientes (R) son perlas (I1); las perlas (I1) son pétalos de margarita (I2): los pétalos de margarita (I2) son alas de mariposa (I3)*

Comparación o símil: Etimológicamente proviene del latín "*simile*" (parecido, paralelo). El Símil o Comparación es una figura retórica que consiste en comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. Tus labios son rojos como rubíes

El Símil transmite las cualidades físicas y simbólicas de un término al otro:

- Era una noche negra como la boca del lobo ("boca del lobo" transmite: oscuridad, peligro, amenaza, misterio...)

Un Símil se diferencia de una Metáfora en que tiene estructura de comparación por lo que suele contener algún adverbios: "como", "tal como", "cual", "similar a", "parecido a"

- Tus manos son suaves como el terciopelo. Es un Símil
- Tus manos de terciopelo. Es una Metáfora

Prosopopeya: Etimológicamente proviene del griego "*prosōpopoiā*" de "*prosōpon*" (persona, cara) y "*poiein*" (realizar). La Prosopopeya o Personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas, o de seres animados a objetos o abstracciones.

- La naturaleza es sabia (la sabiduría es una cualidad humana)
- Las paredes oyen (oír es una cualidad exclusiva de humanos y animales)
- El viento acariciaba (para acariciar se requieren de manos, atributo propio de los seres humanos)

Aunque hoy la Prosopopeya es sinónimo de Personificación, originalmente se refería exclusivamente a representar a personas muertas o ausentes actuando o hablando:

- Si los padres de nuestra patria nos vieran se estarían revolviendo en la tumba

Sinécdoque: Etimológicamente proviene del griego "*synekdoche*" de "*s'yn*" (con) y "*déchomai*" (parte). La Sinécdoque es una figura retórica que consiste en designar la parte por el todo o viceversa. Existen varios tipos de Sinécdoque

Tipos y Ejemplos de Sinécdoque:

- **La parte por el todo:**
 - Cumplió sus quince **primaveras** (años)
 - Quedó sola con **cuatro bocas** que alimentar (hijos)

- Vimos **las velas acercarse** (naves)
- Fue nombrado heredero **al trono** (reino)
- No tiene **un techo** donde vivir (casa)
- Pidió **la mano** de su novia
- **El todo por la parte:**
 - **Argentina** (el equipo de España) ganó a (el equipo de) **Brasil**
 - La **cárcel** (los prisioneros) se amotinó
 - Llegó la **policía** (algunos oficiales, no toda la institución)
 - La **ciudad** (los ciudadanos) lo recibió cálidamente
- **El género por la especie:**
 - El noble **animal** relinchó (animal por caballo)
- **La especie por el género:**
 - Ganarse el **pan** (por “ganarse la comida”)
- **El singular por el plural:**
 - El **mexicano** no le teme a la muerte (los mexicanos)
 - El **perro** es un animal muy fiel (todos los perros)
- **El plural por el singular:**
 - Los **oros** de las **Indias**
- **La materia por el objeto:**
 - Desenvainó el **acero**. (en lugar de la espada)
 - Sonaron los bronces de la iglesia (en lugar de las campanas)
- **Lo abstracto por lo concreto:**
 - La caridad es sublime (quien da caridad)
 - La juventud es rebelde (los jóvenes)
- **El signo por la cosa representada:**
 - El mensaje de la Corona (por el mensaje del Rey)
- **La especie por el individuo:**
 - El hombre llegó a la luna (los astronautas)

Metonimia: Etimológicamente proviene del griego “*metonymía*” (cambio de nombre). Es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual guarda una relación de dependencia o causalidad (causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, símbolo-significado, etc.). Existen varios tipos de Metonimia.

Tipos y Ejemplos de Metonimia:

- **Causa por efecto**
 - Le hizo daño el sol (el calor o los rayos del sol)
- **Efecto por la causa**
 - Ganarse el pan con el sudor de la frente (sudor efecto del trabajo)
- **Contenedor por contenido**
 - Tomar una copa, un vaso, una botella (tomarse el contenido)
 - Se comió dos platos (comerse el contenido de dos platos)
 - Fumar una pipa (fumar el tabaco contenido en la pipa)
- **Símbolo por cosa simbolizada**
 - Juró lealtad a la bandera (bandera por patria) jurar lealtad al país
 - La llevo al altar (altar por matrimonio)
 - Ha obtenido varios laureles (laureles por premios o distinciones)
- **Autor por obra**
 - Leer a Shakespeare (una obra de Shakespeare)
 - Escucho a Mozart (una pieza de Mozart)
 - Subastaron un Picasso (una pintura de Picasso)
 - En el museo hay varios Rubens (cuadros de Rubens)
- **El instrumento por quien lo maneja**
 - La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes.
 - La espada más valiente del pueblo
- **Lugar por producto**
 - Beber un Tehuacán (un agua gasificada de la región de Tehuacán, Puebla)
 - Beber un Jerez (un vino de Jerez de la Frontera)
 - Tomar una copa de Champagne (vino espumoso de la región de Champagne, Francia)

- **La marca por el producto**
 - Kleenex (por pañuelo desechable)
 - Corn Flakes (por hojuelas de maíz)
 - Pritt (por lápiz adhesivo)

Oxímoron: Etimológicamente es un neologismo del siglo XVIII formado por las raíces griegas "oxys" (inteligente) y "moros" que en sí mismas forman un oxímoron. El Oxímoron o Contradictio in terminis es una figura retórica que consiste en usar dos términos yuxtapuestos que se contradicen o son incoherentes:

- La noche de los muertos vivientes

El Oxímoron suele crear nuevos significados metafóricos como en "el instante eterno de tu beso". También se usa en expresiones sarcásticas como "el honrado ladrón".

Ejemplos de Oxímoron:

- Un **silencio ensordecedor**
- Una **tensa calma**
- La **docta ignorancia**
- El Quijote era un **loco cuerdo**
- El **dulce amargo** de sus besos

Ejemplos literarios de Oxímoron:

- La **música callada**, la **soledad sonora** (*San Juan de la Cruz*)
- **Escúchame sordo** que te **hablo muda** (*Sor Juana Inés de la Cruz*)
- Es **hielo abrasador**, es **fuego helado**, es herida que duele y no se siente. (*Francisco de Quevedo*)
- Mis libros están **llenos de vacíos** (*Augusto Monterroso*)
- Y mientras con **gentil descortesía**
mueve el viento la hebra voladora... (*Luis de Góngora*)
- Había en su andar una como **graciosa torpeza**
(*Jorge Luis Borges*)
- Bajo tu **clara sombra** (*Octavio Paz*)

FIGURAS DE PENSAMIENTO O METALOGISMOS: son aquellas que modifican el sentido lógico de las frases u oraciones.

Hipérbole: Etimológicamente proviene del griego "*hyperbolē*" de "*hiper*" (sobre, encima de) y "*bole*" (lanzar, arrojar). La Hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad.

La Hipérbole no busca ser tomada literalmente, ya que resultaría poco probable o imposible, sino que su finalidad es captar la atención, enfatizar una idea que se quiere transmitir y conseguir una mayor fuerza expresiva:

- "Tengo tanta hambre que me comería un caballo" → Realmente no se lo comería. Lo que pretende es enfatizar que tiene un hambre enorme.

La Hipérbole no solo se emplea en el lenguaje literario sino también en el habla cotidiana y la publicidad. Se suele utilizar en tono cómico o como expresión de fastidio.

Ejemplos de Hipérbole:

- ¡Eres **más lento que una tortuga!**
- **Llueve a cántaros**
- Te llamé **un millón de veces**
- **Te bajaré las luna y las estrellas** a tus pies
- ¡Tiene **un corazón tan grande que, no le cabe en el pecho!**
- **Haces una tormenta en un vaso de agua**

Ejemplos literarios de Hipérbole:

- **Por doler me duele hasta el aliento** (*Miguel Hernández*)
- No hay **extensión más grande** que mi herida (*Miguel Hernández*)
- Tus **sustanciales besos, mi sustento** (*Miguel Hernández*)
- Por tu **amor me duele el aire, el corazón y el sombrero** (*Federico García Lorca*)
- **Érase un hombre a una nariz pegado** (*Francisco de Quevedo*)
- Yace, en esta losa dura
una mujer tan delgada
que en la vaina de una espada
se trajo a la sepultura (*Baltasar de Alcázar*)

- Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan; (*Garcilaso de la Vega*)

Alegoría: Etimológicamente proviene del griego "*allegorein*" (hablar figuradamente). La Alegoría es una figura retórica consistente en una sucesión de metáforas que juntas evocan una idea compleja:

"Pobre barquilla (alma) mía, entre peñascos (aprietos) rota, sin velas desvelada (indefensa), y entre las olas (peligros) sola", *Lope de Vega* (Alegoría sobre las dificultades de la vida).

La Alegoría es un poderoso instrumento cognoscitivo que ayuda a profundizar en la comprensión de una idea a través del lenguaje figurado de las metáforas.

Ejemplos de Alegoría:

- "Vino, primero, pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño, luego se fue vistiendo de no sé que ropajes y la fui odiando, sin saberlo llegó a ser una reina fastuosa de tesoros... ¡qué iracunda de yel y sin sentido! Mas se fue desnudando, y yo le sonreía, se quedó con la túnica de su inocencia antigua. creí de nuevo en ella, y se quitó la túnica y apareció desnuda toda... ¡oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre!" *Juan Ramón Jiménez* (Alegoría de la poesía y el poeta).
- "Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos andamos, mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos así que cuando morimos descansamos." *Jorge Manrique* (Alegoría del paso por la vida)
- "¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! Pues ya no eres esquiva acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro." *San Juan de la Cruz* (Alegoría de la Pasión).

Antítesis: Etimológicamente proviene del griego "*anti*" (contra) y "*tesis*" (afirmación, axioma). La Antítesis o Contraste es una figura retórica que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar:

- Un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad

La Antítesis tiene la función de enfatizar una idea ayudando a comprender mejor su significado. En el anterior ejemplo se llama la atención sobre el gran avance para la humanidad que ha supuesto la llegada a la luna al ponerla en contraste con una idea opuesta.

Ejemplos de Antítesis:

- A mis soledades **voy**
de mis soledades **vengo**
Lope de Vega
- Pues **serán mañana espinas**
Lo que *agora rosas son*
Francisco de Quevedo
- Es **tan corto el amor**
y **tan largo el olvido**
Pablo Neruda
- **Cuando quiero llorar no lloro,**
y a veces, **lloro sin querer.**
Rubén Darío
- Se **apagaron** los faroles
Y se **encendieron** los grillos
Federico García Lorca

Paradoja: Etimológicamente proviene del griego "*paradoxon*" de "*para*" (contrario a) y "*doxon*" (opinión). La Paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta:

Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre (al tener más riquezas sería más rico pero la codicia le lleva a vivir miserablemente para tener aún más riquezas)

La Paradoja tiene la función de causar asombro e invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento.

Ejemplos de Paradoja:

- Quien bien te quiere te hará llorar
- Si quieres paz prepárate para la guerra
- Solo sé que no sé nada
- Seamos realistas, pidamos lo imposible
- Prohibido prohibir

Ejemplos literarios de Paradoja:

- **Vivo sin vivir** en mí,
y tan alta vida espero,
Que **muero porque no muero**
Santa Teresa de Jesús
- Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata
maltrato a quien mi amor busca constante.
Sor Juana Inés de la Cruz

Eufemismo: Etimológicamente proviene del griego "*Eupheme*" formado por "*Eu*" (bien, bueno) y "*pheme*" (hablar). El Eufemismo es una figura retórica que consiste en sustituir una palabra o expresión desagradable por otra de connotaciones menos negativas:

- Hay numerosas **bajas civiles** → eufemismo de "muertos"

El Eufemismo se emplea para tratar con suavidad o decoro cuestiones como la violencia, guerra, muerte, sexualidad, defectos físicos, tabúes o cualquier otra cosa que pueda resultar molesta, inadecuada o vergonzosa.

Se suele usar el Eufemismo para conseguir:

- un "lenguaje políticamente correcto" que evite ofender a determinados individuos:
 - hombre **de color** (negro)
 - mujer **robusta** (gorda)

- manipular a un público para que sea más favorable a una acción negativa:
 - **intervención militar** (guerra, invasión)
 - **ajustes económicos** (recortes de salarios y prestaciones sociales)

Ejemplos de Eufemismo:

- Pasó a mejor vida, descansa en paz (morir)
- Dio a luz (parir)
- Es poco agraciado (feo)
- Está pasado de copas (borracho)
- Es una mujer de la vida galante (prostituta)
- Pertenece a la tercera edad (viejo)
- Ir al tocador (al baño)
- Hacer el amor (tener sexo)
- Fue una muerte voluntaria (suicidio)
- Interrumpió su embarazo (abortó)
- Limpieza étnica (genocidio)

El poeta Roberto Cabral del Hoyo escribió un poema sobre el eufemismo, en el que utiliza varios de ellos:

Ah, tristísima edad del eufemismo
y la simulación. Llamamos méritos
al servilismo y al relajamiento,
lealtad a la abyección,
y a la Conquista, encuentro.

El alza dela vida será ajustes,
las inhumanas cárceles “cerezos”,
gracia y favor la elemental justicia,
y la fuerza, derecho

La imposición se dice democracia;
la despiadada explotación. Comercio;
es la prostitución amplio criterio,

modernidad el enajenamiento,
método convincente la tortura,
y el mayor genocidio de la historia
“tormenta del desierto”.

Ironía: Etimológicamente procede del griego "eirōneía" (ignorancia fingida). La Ironía es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice:

- Burlarse de un calvo llamándole "greñudo".

La Ironía utiliza un tono de expresión a menudo burlesco.

Tipos y Ejemplos de Ironía:

- **Sarcasmo:** cuando la burla es tal que se convierte en un insulto:
 - decir "¡Qué **listo** eres!" cuando quiere dar a entender que es tonto.
- **Antífrasis:** dar a algo un nombre que indique cualidades contrarias:
 - llamar “campeón”, a un fracasado
 - "Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos **cardenales**; salvo que a ninguno llamaban eminencia." *Francisco de Quevedo*.
Ingeniosa ironía que da a entender que no salió con honra (que le acompañe un séquito eclesiástico) sino que juega con el doble significado de la palabra cardenal (eclesiástico y moretón). Es decir, realmente salió tras haber recibido innumerables palizas.
- **Asteísmo:** fingir que se vitupera para alabar con más finura:
 - Decir a un viajero: “A usted le falta mundo”.
- **Carientismo:** usar expresiones que suenan verdaderas para burlarse:
 - “Nunca oí algo tan certero”, cuando realmente ha dicho una estupidez.
 - Comieron una comida eterna, **sin principio ni fin...** *Francisco de Quevedo* (Ingeniosa ironía en la que da a entender que no comieron nada.
- **Clenasmo:** atribuir a alguien las buenas cualidades que nos convienen y a nosotros, sus malas cualidades:
 - “Tu vigoroso estado atlético contrasta con mi débil figura”, cuando en realidad es al revés.

- **Diasirno:** humillar la vanidad del otro, avergonzándolo:
 - “¿Qué otra cosa puede esperarse de un hombre que una vez se vistió de mujer...?”
- **Mímesis:** imitar burlescamente a quien se quiere ridiculizar.

Actividad 3:

Identifica a qué figura corresponden las siguientes expresiones:

1. Feliz tormento_____
2. Sus cabellos son de oro_____
3. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía_____
4. Formó con sus lágrimas un río_____
5. Tus ojos son como dos luceros_____
6. El sismo los dejó sin techo_____
7. Es una niña poco agraciada_____
8. Eres más necio que una mula_____
9. En su casa tiene un Tamayo_____
10. En perseguirme mundo que interesas_____
11. Sus manos, dos palomas que se escapan_____
12. Los suspiros se escapan de su boca de fresa_____
13. Y procura que te vean ese acero que te adorna_____
14. Una querencia tengo por tu acento_____
15. Al octavo mes ríes con cinco azahares_____
16. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío_____
17. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra_____
18. Es una libertad encarcelada_____
19. Me hicieron daño tus besos_____
20. Yo velo cuando tu duermes, yo lloro cuando tu cantas_____

Actividad 4:

Lee el siguiente poema de Federico García Lorca y después responde a las preguntas que se te hacen (los versos aparecen numerados para que puedas identificarlos fácilmente):

Preciosa y el aire

A Dámaso Alonso

1. Su luna de pergamino
2. Preciosa tocando viene
3. por un anfibio sendero
4. de cristales y laureles.
5. El silencio sin estrellas,
6. huyendo del sonsonete,
7. cae donde el mar bate y canta
8. su noche llena de peces.
9. En los picos de la sierra
10. los carabineros duermen
11. guardando las blancas torres
12. donde viven los ingleses.
13. Y los gitanos del agua
14. levantan por distraerse,
15. glorietas de caracolas
16. y ramas de pino verde.

*

17. Su luna de pergamino
18. Preciosa tocando viene.
19. Al verla se ha levantado
20. el viento que nunca duerme.
21. San Cristobalón desnudo,
22. lleno de lenguas celestes,
23. mira la niña tocando
24. una dulce gaita ausente.

25. Niña, deja que levante
26. tu vestido para verte.
27. Abre en mis dedos antiguos
28. la rosa azul de tu vientre.

*

29. Preciosa tira el pandero
30. y corre sin detenerse.
31. El viento-hombrón la persigue
32. con una espada caliente.

33. Frunce su rumor el mar.
34. Los olivos palidecen.
35. Cantan las flautas de umbría
36. y el liso gong de la nieve.

37. ¡Preciosa, corre, Preciosa,
38. que te coge el viento verde!
39. ¡Preciosa, corre, Preciosa!
40. ¡Míralo por dónde viene!
41. Sátiro de estrellas bajas
42. con sus lenguas relucientes.

*

43. Preciosa, llena de miedo,
44. entra en la casa que tiene,
45. más arriba de los pinos,
46. el cónsul de los ingleses.

47. Asustados por los gritos
48. tres carabineros vienen,
49. sus negras capas ceñidas
50. y los gorros en las sienas.

51. El inglés da a la gitana
52. un vaso de tibia leche,
53. y una copa de ginebra
54. que Preciosa no se bebe.

55. Y mientras cuenta, llorando,
56. su aventura a aquella gente,
57. en las tejas de pizarra
58. el viento, furioso, muerde.

1. Los dos primeros versos de la primera estrofa (versos 1 y 2) se repiten en el inicio de la segunda estrofa (versos 17 y 18), ¿Qué función tienen esos versos?

2. En el orden lógico de la oración los dos primeros versos deberían expresarse “Preciosa viene tocando su luna de pergamino”, ¿cómo se llama a esa alteración del orden lógico?

3. ¿Qué figura retórica es la expresión “luna de pergamino” y a qué se refiere?

4. Explica los versos “por un anfibio sendero / de cristales y laureles (versos 3 y 4).

5. ¿A qué termino sustituye la palabra “silencio” del verso 5?

6. ¿Qué figura es “el mar bate y canta” (verso 7)?

7. ¿A qué se refiere “la noche llena de peces” (verso 8)?

8. ¿Quiénes son “los gitanos del agua” (verso 13)?

9. ¿Qué figura se encuentra en los versos “al verla se ha levantado / el viento que nunca duerme” (versos 19 y 20)?

10. ¿Qué significa “la rosa azul de tu vientre” (verso 27)?

11. ¿“con una espada caliente” qué figura es (verso 32)?

12. Explica el verso “Frunce su rumor el mar” (verso 33)

13. ¿Cuál es la figura en “los olivos palidecen” (verso 34)?

14. ¿Cómo se llama a la repetición de los versos 37 y 39?

15. Explica el sentido del verso “sátiro de estrellas bajas” (verso 41) y menciona qué figura es.

16. ¿Qué sentido, denotativo o connotativo, tienen los versos del 51 al 54)?

17. ¿Qué figura hay en “el viento furioso muerde” (verso 58)?

18. Para finalizar, realiza una paráfrasis del poema (Explicación con tus palabras).

Pausas y silencios

Como se dijo en su momento, la poesía estaba hecha para cantarla, para recitarla de memoria. La disposición de los versos ayudaba a memorizar y a expresar de un modo más preciso el sentimiento del yo poético. Tanto las pausas como los silencios son perceptibles al momento de la recitación y, con ambos, se puede complementar el sentido del poema en cuestión.

Para apreciar el efecto de las pausas y los silencios, te recomendamos escuchar el siguiente audio: <https://www.youtube.com/watch?v=QSzMbTxviGY>

Aprendizaje 5. Analiza la relevancia de los contextos y la intertextualidad para la construcción de sentido del texto poético.

Temática:

- **Contextos: histórico, social, cultural y literario.**

Como viste en el Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios I, el **contexto** se refiere a “todos aquellos factores que influyan de manera directa o indirecta en un texto literario” (Barajas, 2006: 97) por lo que al estudiar el texto poético debemos considerar el contexto en que se produjo, pues al ser una expresión artística que forma parte de un momento histórico, de una sociedad, de una cultura y de la literatura de una época concreta adquiere características y contenidos que determinan la interpretación de las figuras retóricas empleadas. Por ejemplo, la imagen del cisne no tiene la misma carga semántica en un poema del siglo de oro español (siglo XVII) que en el modernismo (siglo XX); en el primero, el cisne representa la delicadeza y la elegancia, mientras que en el segundo representa lo arcaico. Así, al hacer el análisis de un texto poético debes considerar los siguientes aspectos del contexto:

Histórico	Se refiere a averiguar lo referente a la época del autor y de producción del poema.
Social	Se refiere a considerar las costumbres, política y psicología del entorno social en que se escribe el poema.
Cultural	Se refiere a considerar las influencias que forman parte de la experiencia estética del autor y de otros autores u obras de la época.

Literario	Consiste en identificar las características de la corriente literaria a la que pertenece el autor para estar atento a su presencia en el poema analizado.
-----------	---

De acuerdo con Benjamín Barajas (2001:196), las referencias mínimas a considerar en el contexto de un poema son:

- a) Datos sobre el autor como la fecha de nacimiento, obras publicadas, temáticas recurrentes en su poesía y corriente literaria a la que pertenece.
- b) Ubicación del poema dentro de la obra del autor que implica considerar el libro en que se publica y el lugar que ocupa en su producción según la temática, la estructura y la fecha en que se escribió.

Ejemplo:

Humorismos tristes

¿Qué si me duele? Un poco: te confieso
que me heriste a traición: mas por fortuna
tras el rapto de ira vino una
dulce resignación... pasó el acceso.

¿Sufrir? ¿llorar? ¿morir? ¿quién piensa en eso?
El amor es un huésped que importuna;
mírame cómo estoy; ya sin ninguna
tristeza que decirte. Dame un beso.

Así, muy bien; perdóname; fui un loco;
tú me curaste —gracias—, y ya puedo
saber lo que imagino y lo que toco.

En la herida que hiciste, pon el dedo;
¿que si me duele? Sí; me duele un poco.
Mas no mata el dolor... no tengas miedo.

Luis G. Urbina

La Enciclopedia de la Literatura en México dice acerca del autor:

Nació en la Ciudad de México en 1864 y murió en Madrid en 1934. Profesor de la Escuela Preparatoria y director de la Biblioteca Nacional. Secretario particular de Justo Sierra. Vivió en Argentina, Cuba y España, y perteneció a la Comisión Investigadora de Asuntos Mexicanos en el Archivo de Indias. Redactor de *El Siglo Diez y Nueve*. Colaborador de *El Mundo Ilustrado*, *El Imparcial* y la *Revista Azul*. (Muñoz, 2017)

Y agrega que su producción artística abarca géneros como la poesía, la crónica y la crítica. Respecto a su contexto literario dice que “Su poesía se encuentra entre dos aguas: el romanticismo y el modernismo.” (Muñoz, 2017) Por su parte, Celinda Fournier menciona que las influencias principales del autor provienen de Pablo Neruda y de Salvador Díaz Mirón, de los parnasianos, los simbolistas franceses y Manuel Gutiérrez Nájera (2009:188). Otro dato importante al contexto histórico es su exilio en Cuba debido a la Revolución Mexicana.

Respecto al poema, este se publica en 1902 dentro del libro *Ingenuas* y forma parte de un conjunto de sonetos agrupados bajo el título *Humorismos tristes*. Para Miguel Ángel Castro Medina, se trata de un conjunto de poemas pertenecientes a la temática melancólica desarrollada por el autor (2012: 565)

Con los datos obtenidos respecto al contexto, sobre todo el cultural, podemos aportar al análisis que el tema del poema es la melancolía de la decepción amorosa, que se enmarca y retoma el Romanticismo expresando la contradicción de la resignación y la lucha ante el infortunio.

Actividad 5

Lee el siguiente poema y completa el cuadro con los resultados de tu investigación respecto a su contexto.

Meditación en el umbral

No, no es la solución
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy
ni apurar el arsénico de Madame Bovary
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo
antes de liarse el manto a la cabeza
y comenzar a actuar.
Ni concluir las leyes geométricas, contando
las vigas de la celda de castigo
como lo hizo Sor Juana. No es la solución
escribir, mientras llegan las visitas,
en la sala de estar de la familia Austen
ni encerrarse en el ático
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra
y soñar, con la Biblia de los Dickinson,
debajo de una almohada de soltera.
Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipcíaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.
Otro modo de ser humano y libre.
Otro modo de ser.

Rosario Castellanos

Histórico	
Social	
Cultural	
Literario	

Niveles de intertextualidad

Como viste en el Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios I, la intertextualidad se encuentra relacionada con el contexto, pues se trata de la relación implícita o explícita que un texto mantiene con otros textos o manifestaciones culturales sin importar si son contemporáneos o históricos. Fournier considera que de las influencias que recibe el autor en su contexto cultural y literario es posible “percibir la intertextualidad temática o de estilo entre los autores y las obras” (2009: 179)

Ejemplo:

Lee con atención el siguiente soneto:

En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra alegre primavera
 el dulce fruto antes que el tiempo airado
 cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
 todo lo mudará la edad ligera
 por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso de la Vega

Contexto:

Histórico	Garcilaso de la Vega nació en 1501, en Toledo, España. Murió en Niza, en 1536. Tomó parte en la expedición a Rodas (1522), junto a Boscán. En 1530 se desplazó con Carlos I a Bolonia. Fue herido de muerte en combate, durante el asalto de la fortaleza de Muy, en Provenza.
Social	En 1510 ingresó en la corte del emperador Carlos I. Participó en numerosas batallas militares y políticas. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago (1523). Estuvo desterrado en la isla de Schut (1532), en el Danubio, y después se instaló en Nápoles.
Cultural	El 9 de marzo de 1529 la corte abandona Toledo y se encamina a Italia, donde Carlos V desea ser coronado emperador por el Papa. Garcilaso acompaña a la comitiva imperial: Zaragoza (allí permanece un mes), Barcelona (donde hace testamento dos días antes de embarcar), Génova (llega el 12 de agosto) y, finalmente, Bolonia, donde la corte se establece varios meses: la coronación de Carlos V se celebra el 24 de febrero de 1530, no menos de cuatro meses después de la llegada de la comitiva a la ciudad, tiempo de gran trascendencia para entender mejor la asimilación de la cultura italiana por parte de Garcilaso: amigos, poetas, literatos, lecturas, pintura, escultura, humanismo, etc.
Literario	La escasa obra suya conservada, escrita entre 1526 y 1535, se publicó póstumamente en Barcelona, junto a la de Boscán, bajo el título de “Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega” (1543), libro que inauguró el Renacimiento. El Renacimiento retorna a la cultura grecorromana e intenta desprenderse de lo religioso

Además del contexto literario expuesto en el cuadro anterior, hay que considerar que en los versos del primer terceto del soneto aparecen las palabras clave del tema: el *carpe diem*, es decir la invitación a aprovechar y disfrutar el momento para que las cosas buenas que nos

presenta no se acaben. El *carpe diem* es “una frase del poeta latino Horacio para quien la *ciencia* del vivir consiste en aprovechar cada momento de la vida como si fuese el último de la existencia” (Barajas, 2006: 75) Este tema forma parte de la tradición de la *imitatio* a las obras clásicas grecorromanas, que inicia en Italia —lugar conocido por el autor— y que se extiende en España como parte de las características del Renacimiento. Esta filiación temática y el contexto literario del Renacimiento permite hacer relaciones de intertextualidad con el epigrama de Ausonio (310-395 d. C.) en el que se trata sobre la brevedad de la vida porque la rosa al igual que la juventud es muy bonita pero efímera: *collige, virgo, rosas dum flos novus et nova pubes* (recoge, joven, las rosas mientras la flor esté lozana y la juventud fresca), con los sonetos “Las hebras de oro puro que la frente” de Fernando de Herrera y “Mientras por competir con tu cabello” de Luis de Góngora y con poemas posteriores. Asimismo, en un nivel inferior o menos directo, se relaciona intertextualmente a través del tema con el poema “Carpe diem” de Walt Whitman e incluso con el poema “La hora” de Juana de Ibarborou o el “Soneto 73” de W. Shakespeare.²

Actividad 6

Lee los siguientes poemas, investiga el contexto en que fueron escritos y establece las relaciones intertextuales que pueden tener con el poema “Meditación en el umbral” de Rosario Castellanos que trabajaste en el ejercicio anterior.

Fortuna

Por años, disfrutar del error
y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
no entrar o sí en iglesias,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.
No ser casada en un negocio,
medida en cabras,
sufrir gobierno de parientes
o legal lapidación.
No desfilar ya nunca

² Puedes revisar una relación de textos unidos intertextualmente bajo el tema del *carpe diem* en la siguiente dirección: http://dueloliterae.blogspot.com/2012/10/carpe-diem-ejemplos-de-manifestaciones_15.html Consultado el 18 de agosto de 2019.

y no admitir palabras
que pongan en la sangre
limaduras de hierro.
Descubrir por ti misma
otro ser no previsto
en el puente de la mirada.
Ser humano y mujer, ni más ni menos.

Ida Vitale

Histórico	
Social	
Cultural	
Literario	

Ventre de resistencia

Yo no soy un vientre, soy un ser,
yo no soy un hijo, soy una mujer,
yo no soy un cuerpo que se toma, soy poder que se cuestiona,
yo no soy un rol, soy relación para la creación,
yo no soy una madre prometida, soy una posibilidad expandida,
yo no soy sólo palabras, soy silencio y miedo,
yo no soy solo razón, soy deseo y decisión
yo no soy sólo cuerpo, soy polvo de estrellas y arenas del desierto,
yo no soy sólo un vientre, soy poesía y canción,
yo no soy un rol, soy movimiento y quietud,
soy sueños y tormentas,
yo no soy un vientre prometido,

soy lo que quiero ser, soy lo que puedo ser,
soy lo que debo ser, pero no soy lo que tengo que ser,
yo soy mujer y me resisto a parir, sólo a parir,
quiero amar la vida, no sólo la vida de unos hijos,
soy mujer y doy vida con mi vida,
soy mujer y decido,
soy mujer y digo,
soy mujer y no crío.
Soy mujer aunque no tenga un hijo.
Yo no soy un vientre, soy vida.

Jhoana Patiño

Histórico	
Social	
Cultural	
Literario	

1. ¿Qué tienen en común los poemas?

2. ¿Qué aspectos de los poemas permitirían ligar intertextualmente los tres textos?

Verificación del aprendizaje

En este apartado podrás comprobar si has adquirido los aprendizajes necesarios de la unidad mediante ejercicios que, además, te ayudarán a preparar el examen extraordinario. Recuerda que tendrás que responder a cuestiones teóricas y a cuestiones prácticas en las que aplicarás la teoría al análisis de un poema.

Te recordamos que las respuestas que se relacionen con interpretación o investigación NO son absolutas, es decir, no hay una respuesta fija para ellas. En las partes correspondientes se te presentan lineamientos de algo general que podrías responder.

Sección I. Aspectos teóricos

I. Contesta las preguntas que se te presentan

1. ¿A qué se refiere la característica del aspecto sonoro en un texto poético?

2. ¿Por qué se dice que el texto poético emplea el lenguaje de un modo particular?

3. Explica la diferencia entre el tú poético y el yo lírico _____

4. ¿Qué es el significado de las palabras? _____

5. ¿Qué es un campo semántico? _____

6. ¿Cómo se forman las isotopías a partir del campo semántico? _____

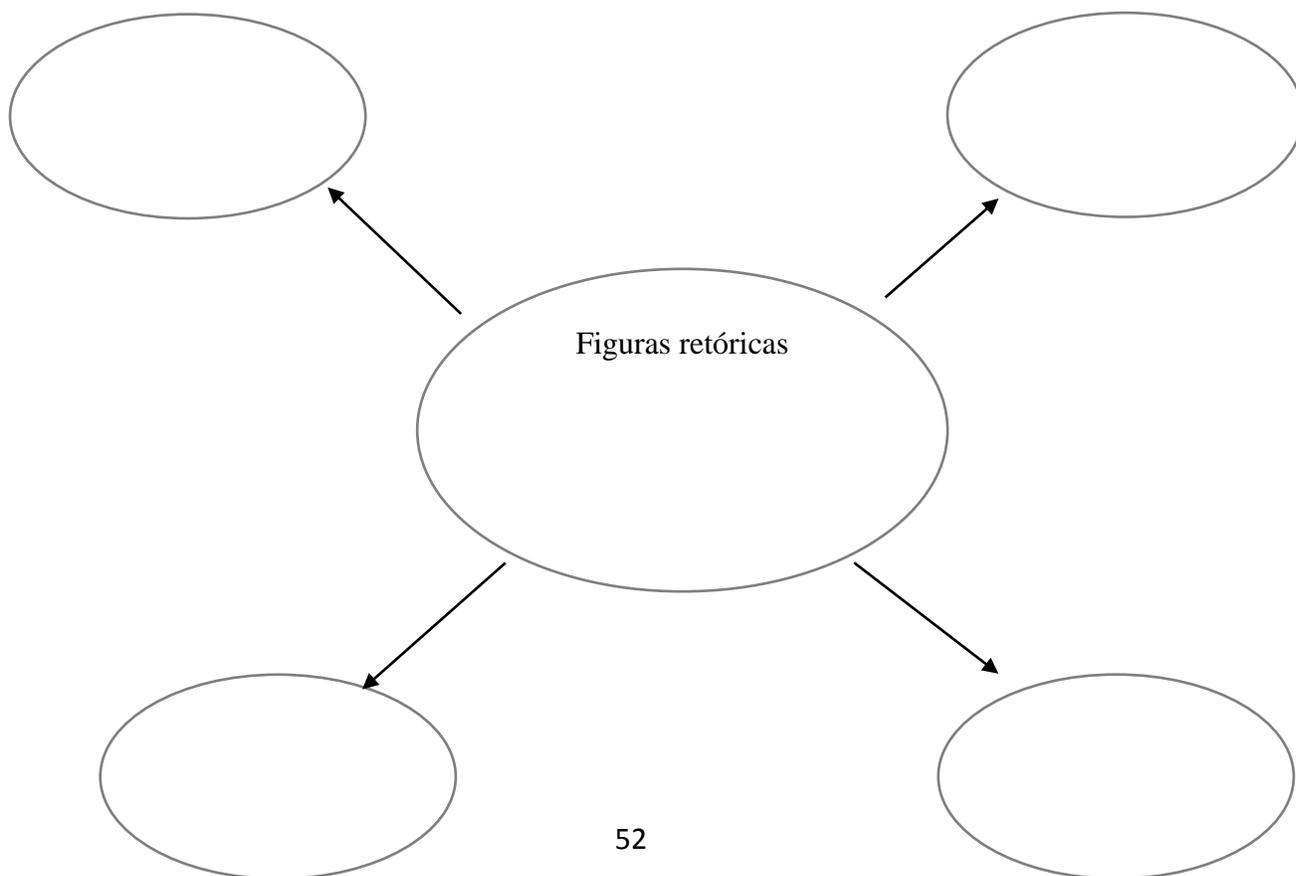
7. ¿Qué es un verso y cuáles son sus características? _____

8. ¿Cuántos tipos de rima existen y en qué consiste cada una? _____

9. ¿Qué es una licencia métrica? _____

10. ¿Qué es el ritmo? _____

II. Completa el diagrama en el que expliques la clasificación de los diferentes tipos de figuras retóricas

III. Responde las preguntas siguientes

1. ¿Qué es la intertextualidad? _____

2. ¿Cuál es la clasificación del contexto? Explica cada uno de ellos

Tipo de contexto	Explicación

Sección II. Aplicación de conceptos en el análisis de textos

- I. Lee el poema “La casa del silencio” de José Gorostiza y responde las preguntas se formulan. Consulta en el diccionario las palabras que desconozcas.

“La casa del silencio”

La casa del silencio
se yergue en un rincón de la montaña,
con el capuz de tejas carcomido.
Y parece tan dócil
que apenas se conmueve con el ruido
de algún árbol cercano, donde sueña
el amoroso cóncave de un nido.

Tal vez nadie la habita
ni la quiere,
Y acaso nunca la vivieron hombres;
pero su lento corazón palpita
con un profundo latir de resignando,
cuando el rumor la hiere
y la sangra del trémulo costado.

Imagino, en la casa del silencio,
un patio luminoso, decorado
por la hierba que roe las canales
y un muro despintado
al caer de las lluvias torrenciales.

Y en las noches azules,
la pienso conturbada si adivina
un balbucir de luz en sus escaños,
y la oigo verter con un ruido
ya casi imperceptible, contenido,
su lor paternal de tres mil años.

1. ¿Cuántos versos tiene? _____
2. ¿Cuántas estrofas tiene? _____

3. ¿Cuáles son los dos campos semánticos presentes en el poema? Escribe en cada columna las palabras que los conforman

Casa /construcción	Acciones hechas por el cuerpo

4. Escribe una prosopopeya presente en el poema: _____

5. Escribe un hipérbaton presente en el poema: _____

6. Escribe dos metáforas presentes en el poema: _____

7. Completa el cuadro del contexto del poema

Histórico	
Social	
Cultural	
Literario	

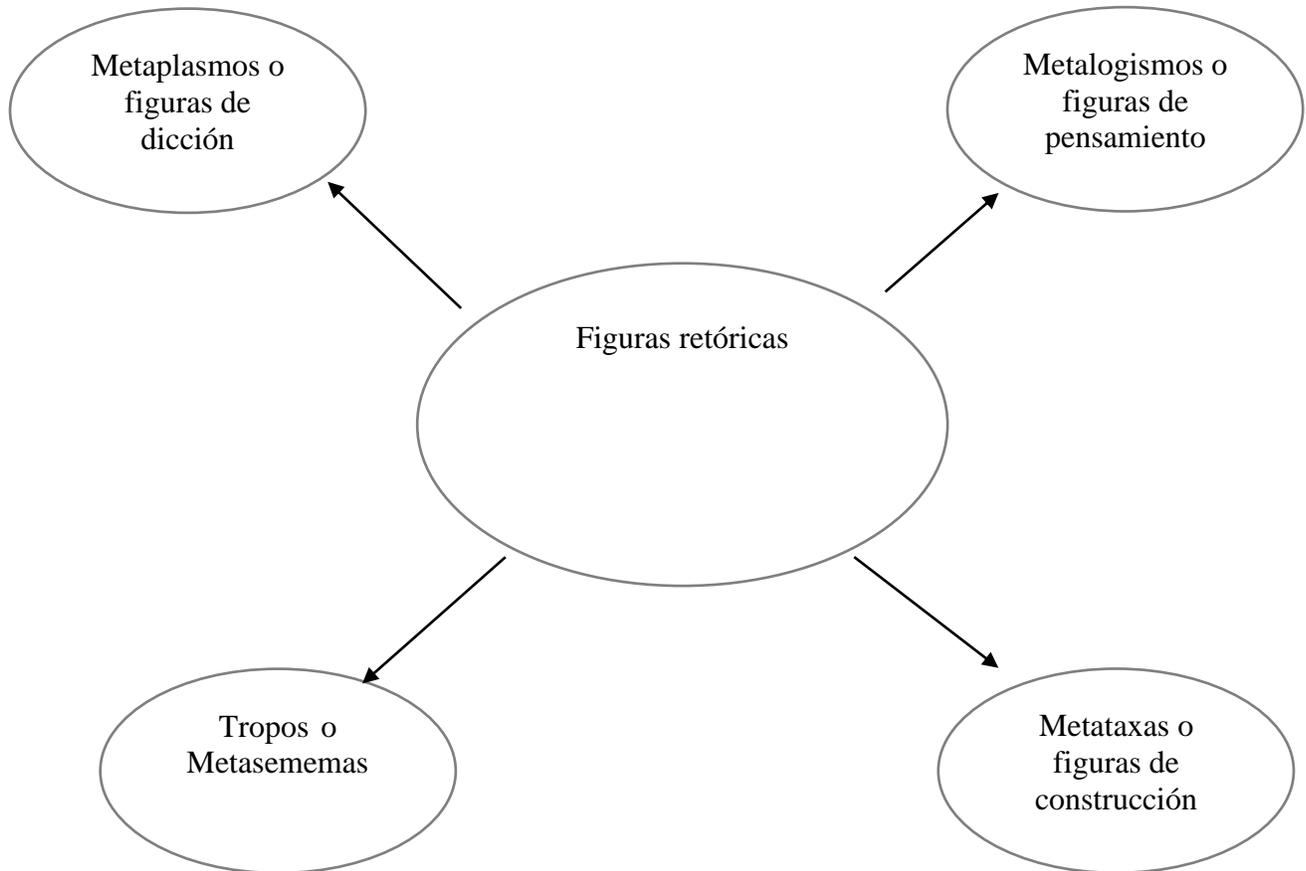
Respuestas a la verificación del aprendizaje.

Sección I. Aspectos teóricos

- 1. ¿A qué se refiere la característica del aspecto sonoro en un texto poético?**
Corresponde a la concatenación de sonidos que forman una armonía melódica en un poema. Genera sentido y fluidez
- 2. ¿Por qué se dice que el texto poético emplea el lenguaje de un modo particular?**
Porque hay consciencia en el poeta de hacer un uso preciso para formar imágenes y crear un sentido específico en la composición
- 3. Explica la diferencia entre el tú poético y el yo lírico** El yo lírico es la voz interna del texto poético y el tú poético es la persona o entidad a la cual se dirige el yo poético
- 4. ¿Qué es el significado de las palabras?** Es la imagen mental que se crea en la mente del hablante cuando se expresa una palabra mediante sonidos o fonemas
- 5. ¿Qué es un campo semántico?** La relación de significados que comparten rasgos comunes entre sí
- 6. ¿Cómo se forman las isotopías a partir del campo semántico?** La isotopía se forma cuando se hace una lectura uniforme del discurso y se crea una red de significados
- 7. ¿Qué es un verso y cuáles son sus características?** Es una frase con unidad rítmica y métrica. Se forma mediante la combinación de sílabas, acentos y pausas. Las sílabas determinan su metro, los acentos, su ritmo y las pausas, su tono. Puede ser blanco o suelto si no tiene rima, pero sí metro; o bien, libre, si no está organizado en función de las normas métricas.
- 8. ¿Cuántos tipos de rima existen y en qué consiste cada una?** Es el timbre, la total o parcial correspondencia o repetición sonora que, comúnmente, se ubica al final de los versos, a partir de la última sílaba acentuada. Se puede clasificar en consonante o perfecta, si coinciden los sonidos en dos o más versos; y asonante o parcial, si coinciden algunos fonemas vocálicos en dos o más versos
- 9. ¿Qué es una licencia métrica?** Es el permiso que se toma el poeta para que un verso, a partir de su construcción silábica, alcance el número de sílabas deseado

10. ¿Qué es el ritmo? Es un elemento constituyente de las artes y en particular del poema lírico. Para que haya ritmo deben existir pautas que lo identifiquen y éstas se dan por la reiteración

IV. Completa el diagrama en el que expliques la clasificación de los diferentes tipos de figuras retóricas

V. Responde las preguntas siguientes

1. ¿Qué es la intertextualidad? se trata de la relación implícita o explícita que un texto mantiene con otros textos o manifestaciones culturales sin importar si son contemporáneos o históricos

2. ¿Cuál es la clasificación del contexto? Explica cada uno de ellos

Histórico	Se refiere a averiguar lo referente a la época del autor y de producción del poema.
Social	Se refiere a considerar las costumbres, política y psicología del entorno social en que se escribe el poema.
Cultural	Se refiere a considerar las influencias que forman parte de la experiencia estética del autor y de otros autores u obras de la época.
Literario	Consiste en identificar las características de la corriente literaria a la que pertenece el autor para estar atento a su presencia en el poema analizado.

Sección II. Aplicación de conceptos en el análisis de textos

1. **¿Cuántos versos tiene?** 25
2. **¿Cuántas estrofas tiene?** 4
3. **¿Cuáles son los dos campos semánticos presentes en el poema?** Escribe en cada columna las palabras que los conforman

Casa /construcción	Aspectos humanos
Casa	Dócil
Yergue	Conmueve
Tejas	Sueña
Habita	Palpita
Patio	Trémulo costado
Muro	Adivina
Escaño	Balbuir
	Paternal

4. **Escribe una prosopopeya presente en el poema:** “parece tan dócil” o “la sangra del trémulo costado”
5. **Escribe un hipérbaton presente en el poema:** “la sangra del trémulo costado” o “si adivina/ un balbuir de luz en sus escaños”
6. **Escribe dos metáforas presentes en el poema:**
 1. La casa del silencio
 2. Cuando el rumor la hiere

3. La oigo verter con ruido

4. Completa el cuadro del contexto del poema

Histórico	José Gorostiza nació en Villahermosa, Tabasco en 1901, fue diplomático al servicio del estado mexicano gran parte de su vida. Se unió al grupo de Los Contemporáneos entre 1928 y 1931.
Social	El grupo al que perteneció Gorostiza surge posterior a la Revolución Mexicana, cuando se buscaba una identidad nacional y la búsqueda de nuevas expresiones artísticas identitarias
Cultural	Fue marcado por el grupo de los contemporáneos quienes crearon una revista con ese nombre y, al igual que ellos, buscó la innovación y experimentación literaria y se dejó influenciar por las innovaciones de la época.
Literario	Formó parte de Los Contemporáneos quienes buscaron la innovación poética y la difusión cultural, además de que, según intelectuales como Manuel Maples Arce, consideró su literatura como “afeminada”. De cierto modo, el grupo se opuso al Estridentismo, vanguardia mexicana multidisciplinaria que surge posterior a la Revolución

Referencias bibliográficas y electrónicas

Barajas, Benjamín. (2006). *Diccionario de términos literarios y afines*. México: Edere.

———. (2001). *La poesía*. México: Edere.

Beristáin, Helena.(2006) *Diccionario de Retórica y poética*. México: Porrúa.

Castro Medina, M. A. (2012). “Melancolía de las horas vividas y soñadas. Crónicas de Luis G. Urbina”. *Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de la AIH*. Vol. VI. Roma: Bagatto Libri, pp. 562-568. Consultado el 18 de agosto de 2019 en https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_6_070.pdf

Fournier, C. (2009). *Análisis Literario*. 2a ed., México: CENGAGE Learning.

Muñoz Fernández, A. (2017). “Luis Gonzaga Urbina”. *Enciclopedia de la Literatura en México*. Consultado el 18 de agosto de 2019 en <http://www.elem.mx/autor/datos/3243>

Saussure, Ferdinand de. (1992) *Curso de lingüística General*. Buenos Aires: Losada

Unidad II. Textos dramáticos

Presentación.

El propósito de esta unidad es que distingas las diferencias entre el texto dramático de la representación teatral mediante el reconocimiento de los recursos formales, así como su contenido. Se espera que reflexiones sobre la puesta en escena, y la teatralidad.

El teatro tiene sus orígenes en la tragedia y la comedia griega. Los cánones establecidos por los dramaturgos de esta civilización se fueron transformando mediante la experimentación y la reflexión en torno a las problemáticas y la puesta en escena como tal. Actualmente el teatro implica muchas variantes que no se ciñen a una exclusiva forma de representarlo, sin embargo, en cualquier caso, lo que se busca es, precisamente, exponer sobre el escenario las vicisitudes que aquejan al género humano.

La multiplicidad de subgéneros, además, ha permitido una variedad para representar esos acontecimientos que, de algún modo, necesitan una concreción y lo más adecuado, es el teatro.

Tanto la composición del texto dramático, sus elementos para la representación y el contenido que expresan serán explicados poco a poco en esta guía. Te recordamos que sólo incluimos los aprendizajes esenciales del programa de estudios de la materia, es decir sólo aquellos que se consideran fundamentales para tu formación y que pueden ser evaluados en un examen extraordinario.

Para el modelado de las actividades se utilizará el texto *Cuentas por cobrar* de Alejandro Licona, la cual encontrarás al final de esta guía. Para la solución de ejercicios tendrás que leer *Romeo y Julieta* de William Shakespeare y, para responder el examen, *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca.

Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico-prácticas

Aprendizaje 1. Reconoce los elementos formales que caracterizan el texto dramático.

Temática:

- Actos
- Escenas
- Cuadros
- Diálogos, parlamento
- Acotaciones o didascalias

Todo texto está compuesto por diversos elementos que le dan las características formales a partir de las cuales los podemos reconocer. El caso del texto dramático no es la excepción.

A continuación te presentamos algunas definiciones con las que podrás comprender mejor la estructura del texto dramático. Es importante recalcar que no todos los textos de esta naturaleza tienen todos esos elementos, eso depende del dramaturgo. Observa el siguiente cuadro.

Elemento formal	Características
Acto	Es cada una de las partes en las que se divide una obra teatral. Dicha división se hace tomando en cuenta el tiempo, la acción y el desarrollo temático. (Barajas, 2006, p. 12).
Escena	División de una obra de teatro. Está delimitada por la entrada y salida de los personajes, el cambio de mobiliario, las luces, los sonidos, etc. Todos estos movimientos estarán inscritos en el desarrollo de la acción y habrán de servir para los fines del argumento. (Barajas, 2006, p. 174).
Cuadro	Entre los actos hay pausas durante las cuales se efectúan los cambios necesarios en el escenario. Cuando éstos son mínimos, las pausas se abrevian y los actos se denominan <i>cuadros</i> . (Beristáin, 2006, p. 13).
Diálogo	Forma discursiva del presente de la enunciación, es un discurso directo porque carece de mediciones para llevarse a cabo. Es el sustento de las obras dialogadas como las obras de teatro. (Barajas, 2006, p. 133).
Parlamento	Especie de diálogo (o réplica) donde el personaje asume la palabra de manera extendida, los bloques de texto son tan largos que parecen monólogos (Barajas, 2006, p. 133).
Acotación o didascalia	El conjunto de indicaciones que dispone el dramaturgo para lograr la escenificación de la obra.

Actividad 1. A partir de la explicación anterior, responde lo siguiente:

1. ¿Cuántos actos tiene la obra *Cuentas por cobrar*? _____
2. ¿Cuántas escenas tiene la obra? _____
3. Anota por lo menos dos didascalias ubicadas en el diálogo de los personajes.
 - a) _____
 - b) _____

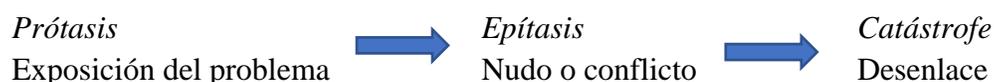
Aprendizaje 2. Reconoce los elementos que organizan el contenido de la obra dramática.

Temática:

- **Acciones: Inicio, conflicto, desarrollo y desenlace**
- **Personajes**
- **Tiempo y espacio**

Acciones: inicio, conflicto, desarrollo y desenlace.

La estructura interna del texto dramático está relacionada con el contenido de la obra, misma que cuenta una historia que puede ser estructurada considerando la situación inicial, la ruptura del equilibrio, el clímax y el desenlace. Sin embargo, en el teatro clásico las obras se dividían considerando:

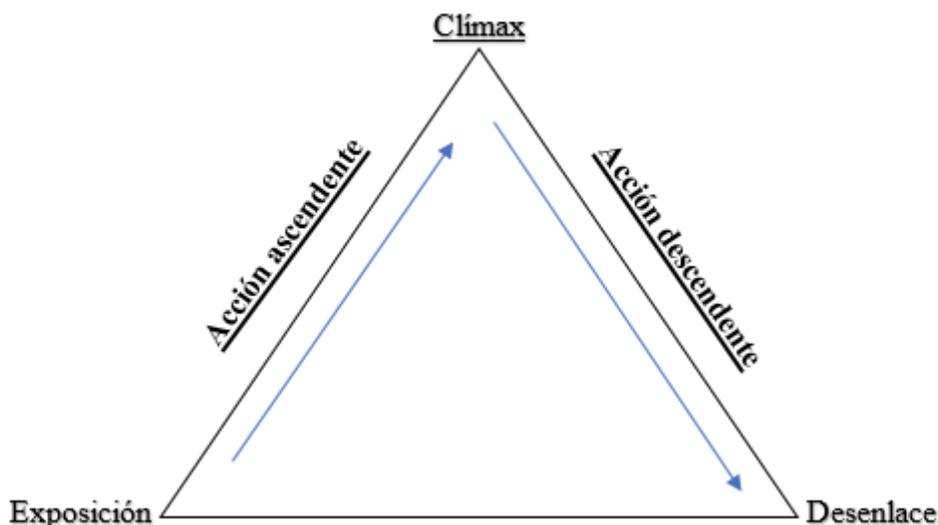
Toda acción dramática tiene como centro el conflicto que se fundamenta en las reacciones humanas que se conducen a la crisis; además, el conflicto permite que se establezca la situación dramática, Marisabel Contreras explica que “el conflicto es la razón que justifica la creación de una situación dramática y da sentido a los personajes. Entonces, el conflicto no es algo que se pueda señalar en un personaje, un objeto o una acción, sino lo que encierra la lucha, la energía que está dentro de ella y que se expresa a través de los personajes.” (2013:7). Y agrega que la variación de situaciones y de tipos humanos permite la existencia de distintos tipos de conflicto, entre los que considera como más frecuentes el conflicto amoroso, las rivalidades pasionales, económicas o políticas, las oposiciones morales, las oposiciones ideológicas, la contradicción entre pasión y razón o entre el

individuo y la sociedad, y el conflicto del hombre contra un principio o deseo que lo sobrepasa (Contreras, 2013: 7).

Gustav Freytag desarrolla un modelo de análisis de la obra dramática a partir de los textos dramáticos de Shakespeare, aunque sus nociones son aplicables para el análisis de cualquier obra. En su propuesta agrupa las acciones en los siguientes momentos:

Exposición	proporciona la información básica que se necesita para comprender correctamente la historia, como los personajes y el conflicto básico.
Acción ascendente	Se trata de la complicación del conflicto básico debido a la introducción de conflictos secundarios y obstáculos para el protagonista.
Clímax	Es el punto de inflexión de la obra, en él se establece un cambio para el protagonista.
Acción descendente	momento de la reversión después del clímax, donde el conflicto se desentraña y el protagonista gana o pierde.
Desenlace	Los conflictos se resuelven, se eliminan los obstáculos. Comprende los eventos entre la etapa anterior y el final de la obra.

A partir de lo anterior, Freytag propone el siguiente esquema conocido como “Pirámide de Freytag”:

Finalmente, Benjamín Barajas afirma que el desenlace: “valida la coherencia textual, en virtud de que en ella se decantan la exposición y el nudo” (2006: 125) por lo que debe ser creíble y no presentar soluciones al conflicto que no se justifiquen con el resto de la obra.

Ejemplo:

De acuerdo con la obra de Alejandro Licona, *Cuentas por cobrar*, observa el siguiente cuadro donde se exponen las acciones:

Exposición	Un hombre y una mujer se encuentran en una oficina, tienen mucho trabajo, ya es tarde.
Conflicto	Se dan cuenta de que los dejaron encerrados en la oficina.
Acción ascendente	Hacen intentos para abrir la puerta, no tienen éxito. Tratan de pedir ayuda por teléfono: llaman a la policía sin éxito. Gritan a través de la ventana. Llaman a los bomberos. Él coquetea con ella, quien finge no estar interesada.
Clímax	Llegan dos ladrones, les quitan el dinero y la ropa, desconectan el teléfono para que no pidan ayuda.
Acción descendente	Mientras esperan a los bomberos coquetean y comienzan a besarse.
Desenlace	Llegan los bomberos y los rescatan, deciden continuar una relación clandestina.

Personajes

De acuerdo con Norma Román Calvo (2003), los personajes se consideran independientes de la acción dramática, por lo que pueden analizarse de forma separada al observar el aspecto fisiológico, el aspecto sociológico y el aspecto psicológico. Además, recuerda que la información necesaria para la construcción de los personajes se encuentra en las acotaciones o en los diálogos. Para identificar los aspectos de los personajes observa la siguiente tabla:

Aspecto fisiológico	Aspecto sociológico	Aspecto psicológico
Características físicas como: edad, estatura, apariencia, raza salud, defectos físicos, etc.	Relación familiar, condición económica, filiación política, filiación religiosa, costumbres, posición social. Ambiente socioeconómico del personaje.	Subjetividad del personaje, sus conflictos internos. Salud mental, manías, obsesiones, ambiciones, esperanzas, deseos. Comportamiento con los demás. Postura ante la vida.

En *Cuentas por cobrar* se observan los siguientes aspectos en algunos de los personajes:

Aspecto	MUJER	HOMBRE
Fisiológico	Vestida como ejecutiva, atractiva, usa saco.	No es muy fuerte, vestido como oficinista
Sociológico	Es licenciada, jefa de la oficina, casada	Es ingeniero, trabaja en una oficina. Subordinado de la mujer. Casado.
Psicológico	Dice que no quiere engañar a su marido, pero acepta una relación con su compañero de trabajo	Le gusta la licenciada Blanca. Coqueto, busca acostarse con ella, no le importa que ambos estén casados.

Por otro lado, los personajes del texto dramático se clasifican según su participación en la acción dramática, por su complejidad y por su significación. En cuanto a su **participación en la acción dramática**, los personajes pueden ser principales o secundarios, lo que se determina si sus acciones afectan a los otros y si producen el movimiento de la obra. En cuanto a los secundarios, participan sólo para perturbar o alterar la acción de los principales y no se ven afectados por las acciones de los protagonistas. Si continuamos con el **ejemplo** de *Cuentas por cobrar*, podemos ver que los personajes principales son el hombre y la mujer, mientras que los secundarios serían los ladrones y el bombero.

Respecto a la **clasificación por su complejidad** también hay dos opciones, el **carácter** que “presenta ciertos rasgos individualizantes, propios de un temperamento, de un vicio o de una cualidad.” (Román, 2003: 82) Mientras que el personaje **tipo** es “un

personaje convencional que posee características físicas, psicológicas o morales conocidas de antemano por el público y establecidas por la tradición literaria” (Román, 2003: 82). Nuevamente en el caso de *Cuentas por cobrar* un ejemplo de personaje de carácter podría ser el Hombre que se presenta como coqueto, trabajador, atento, que presume de fuerza, y como personaje tipo se encuentra el bombero, mismo que reconoceremos por la vestimenta y la actitud propia del oficio que desempeña.

Finalmente, la **clasificación por su significación** incluye los siguientes tipos de personaje:

- “Real”: cuando el personaje de ficción puede ser representación de personas reales (médico, profesora, adolescente).
- Fantástico: personajes ilusorios, fantasmagóricos, quiméricos.
- Alegoría: el personaje encarna una idea o concepto como la alegría, la muerte, una deidad, etc.
- Arquetipo: se forman del inconsciente colectivo, un personaje general y recurrente que devela la experiencia y la creación humana como Edipo, Medea, el Quijote.
- Estereotipo: personaje que habla y actúa según un esquema ya conocido que utiliza clichés.

En el caso de la obra de Alejandro Licona, sólo podemos encontrar dos tipos de personajes pertenecientes a esta clasificación. El hombre, la mujer y el bombero son personajes “reales”, mientras que los ladrones son estereotipos, pues son caracterizados como torpes y educados para provocar risa en el espectador.

Tiempo y espacio

En el texto dramático la consideración del tiempo y el espacio corresponde a la historia que se desarrolla, no a la representación. En cuanto al tiempo, Norma Romá menciona que “puede ser más o menos amplio, y que no podemos percibir claramente como el tiempo que marca el reloj. Es un tiempo descrito por la palabra (en las acotaciones o en el discurso de los personajes). En realidad, es una convención aceptada por el público”. No debes confundir el tiempo de la historia (relacionado con las acciones que realizan los personajes) con el tiempo de la representación (que es lo que dura la puesta en escena).

Otra manifestación del tiempo que se debe considerar es el histórico, es decir, en qué parte del tiempo real, de nosotros, se puede ubicar la historia. Las tragedias griegas, por ejemplo, se ubicación era atemporal, en la época del mito; *Esperando a Godot* de Samuel Becket se ubica en la época posterior a la segunda Guerra Mundial, pero se puede adaptar en cualquier tiempo; algo similar ocurre con *Un hogar sólido* de Elena Garro. Es importante destacar que el tiempo histórico difiere según la adaptación. Para efectos didácticos, deberás responder siempre en cuanto al tiempo histórico especificado en el texto dramático, si es que lo hay.

En cuanto al espacio se debe entender que no es algo creado por un narrador, sino por el escenógrafo, quien es “un intérprete del autor, que media entre la obra y el espectador imponiendo, en la realización del escenario de los hechos, su propio criterio al materializar los datos espaciales proporcionados por las acotaciones de la obra, manipulándolos, modificándolos, etcétera” (Beristáin, 2006, p. 198).

Según el dramaturgo, la descripción de los espacios puede ser minuciosamente explicada o bien dejar al arbitrio del director, adaptador o escenógrafo

A continuación se pueden apreciar los elementos de tiempo y espacio presentes en *Cuentas por cobrar* de Alejandro Licona

Tiempo (duración): una noche, algunas horas (la acción inicia cuando termina el horario de trabajo y culmina durante la madrugada).

Tiempo histórico: en el texto se especifica que la acción ocurre en la época actual; la obra fue escrita en 1979, por lo que hay que considerar esa época.

Espacio: en el texto se especifica que es en una oficina de la ciudad de México.

Aprendizaje 3. Reconoce algunos subgéneros dramáticos.

Temática:

- **Tragedia**
- **Comedia**

El teatro se comprende de siete géneros dramáticos mayores: Tragedia, Comedia, Melodrama, Teatro Didáctico, Pieza, Farsa y Tragicomedia. Los géneros dramáticos tienen ciertos elementos definitorios que los diferencian unos de otros. El género dramático

presenta, bajo ciertas características propias de su naturaleza, un conflicto que se manifiesta a través de los personajes del texto dramático.

A continuación te presentamos las características únicamente de la Tragedia y la Comedia con base en el Portal Académico del CCH:

Género dramático	Características principales
TRAGEDIA	<p>Es una obra dramática extensa, en la que el diálogo, la acción y los caracteres están revestidos de solemnidad y cuyo desenlace es funesto. De origen religioso, representa el conflicto del carácter humano contra el destino y los dioses.</p> <p>El propósito es provocar entre los espectadores los sentimientos de horror y de compasión, ante la grandeza de la acción.</p> <p>Sus personajes son siempre nobles y superiores; víctimas de terribles pasiones que no pueden dominar, cual si estuvieran gobernados por la fatalidad.</p> <p>Es primordial la crisis a que ha conducido la postura del protagonista. Encierra una finalidad aleccionadora. Por medio de la compasión purga los ánimos de las pasiones (catarsis).</p>
COMEDIA	<p>Género realista donde generalmente los autores a través de la risa intentan que el espectador reflexione acerca de lo que sucede. Algunos autores la consideran moralista. Los personajes son comunes y corrientes que encarnan los vicios y defectos humanos. El protagonista siempre está en conflicto con su antagonista. El conflicto que se presenta siempre es posible y probable en la vida real. Su contenido siempre tiende a exagerar o ridiculizar.</p>

En muchas ocasiones el dramaturgo incluye el género al que pertenece la obra que escribe, esto lo hace con la finalidad de especificar las características que deberá tener la puesta en escena, el tono de la obra, el ritmo y la adaptación. En el caso de autores clásicos se pueden reconocer los géneros a partir de la tradición en la que se insertan.

En el caso de *Cuentas por cobrar* en el texto se especifica que se trata de una **farsa**.

Aprendizaje 4. Identifica los elementos que integran la puesta en escena.

Temática:

- **Dramaturgia, dirección y actuación.**
- **Espacio escénico (escenarios)**
- **Escenografía, iluminación, música, efectos especiales, vestuario y maquillaje.**

El texto dramático está compuesto por una doble vertiente; por un lado, encontramos el texto escrito y, por otra parte, encontramos su representación. El dramaturgo es quien escribe la obra, la cual estará influenciada por parámetros estéticos, sociales, personales, entre otros; la constitución de la obra de teatro, es decir, del texto, se le conoce como dramaturgia. Así, el proceso de comunicación del texto dramático se dirige a la escritura y a la representación. De esta manera, un texto dramático es “un texto escrito en forma dialogada, preparado para una representación, en un proceso de comunicación en el cual los elementos fundamentales se desdoblán”.³ Por ello, ubicamos dos tipos de textos: el texto escrito y el texto representado. Para el análisis de los elementos internos del texto dramático, es importante que tengamos noción de su desdoblamiento, para de esta manera hacer partícipes a los elementos que lo conforman.

Como se mencionó anteriormente, el texto dramático fue escrito con la doble vertiente: lectura-representación. En este apartado analizaremos de qué forma se realiza un montaje y cuáles son los elementos que intervienen en él. La puesta en escena representa la realización de una obra teatral, lo cual significa poner en el escenario el texto escrito e interpretarlo ante un público. Investiga de manera independiente los siguientes elementos de la puesta en escena: actuación, escenografía, escenofonía, vestuario e iluminación.

Uno de los aspectos principales de la puesta en escena es la **actuación** que consiste en el desempeño de los actores e intérpretes. No se trata de memorizar las líneas sino de interpretar su personaje. Así su trabajo principal es reconstruir un personaje. Uno de los propósitos principales es que su trabajo actoral no sea fingido, para ello tendrá el entrenamiento adecuado para mostrar sus emociones, manejar su cuerpo y aparato fonador.

³ <http://artesescenicas.wordpress.com/2010/04/30/el-texto-dramatico/>

La **escenografía** es la creación de un espacio de manera física pero también psicológica, por medio de la cual se quiere expresar un tiempo y espacio. La escenografía corresponde, por un lado, a los objetos tridimensionales como la utilería (libros, tazas, flores, sillones, escaleras, entre otros). Por otro lado, también se complementa con elementos planos como telones, piernas o cicloramas.

La **escenofonía** tiene que ver con la ambientación sonora que se realiza en la puesta en escena. Así como los instrumentos electrónicos que se emplearán y dónde se ubicarán. Incluye tanto la música previa a la obra, la música durante y después de ella. También corresponde a este rubro los sonidos requeridos durante el montaje como balazos, sirenas, teléfonos, entre otros.

El **vestuario** es la ropa, calzado, peinados que portarán los actores durante la escenificación. Para elegirlo se deben tomar en cuenta varios aspectos como si la obra es de época, para ello se debe hacer una averiguación histórica sobre estos aspectos. A su vez, se encargan del maquillaje. Siempre cuidan que vaya acorde con lo solicitado por el director.

La **Iluminación** ayuda a contar la historia, pero también a crear ambientes. Por medio de ella se pueden ubicar exteriores e interiores, para marcar cambios de momento de la acción, centrar un punto focal, entre otros aspectos.

El **director** de la puesta en escena es el eje sobre el que recae el trabajo de los elementos anteriores, ya que él crea un concepto que se plasma de manera física en el escenario con ayuda de todas estas herramientas.

Los elementos anteriores son necesarios para apreciar la puesta en escena y poder hacer una valoración entre el texto que fue escrito y el modo en que se está representando. Para efectos de examen sólo debes reconocerlos, pues sería muy complejo elaborar preguntas respecto a una obra en específico.

Para entender cómo esos elementos constituyen una puesta en escena, te recomendamos ver los siguientes videos:

Yerma. Acto II Cuadro I: <https://www.youtube.com/watch?v=7II33Qz1VLg&t=610s>

Esperando a Godot. <https://www.youtube.com/watch?v=AMJfLZk3Q4M>

Verificación del aprendizaje

En este apartado podrás comprobar si has adquirido los aprendizajes necesarios de la unidad mediante ejercicios que, además, te ayudarán a preparar el examen extraordinario. Recuerda que tendrás que responder a cuestiones teóricas y a cuestiones prácticas en las que aplicarás la teoría al análisis de una obra de teatro, en este caso *Romeo y Julieta* de William Shakespeare y, para el extraordinario, *Bodas de Sangre* de Federico García Lorca.

Sección I. Aspectos teóricos

Contesta las siguientes preguntas

1. En una obra de teatro ¿qué es un acto? _____

2. ¿Cómo se distingue el cambio de escena en un texto dramático o representación teatral? _____

3. ¿Cuál es la función de las didascalias o acotaciones? _____

4. Según Gustav Freytag, ¿qué es el clímax en un texto dramático? _____

5. ¿Cuáles son los tres aspectos que se deben considerar en la construcción del personaje del texto dramático? _____

6. ¿De qué depende el espacio en la representación teatral? Explícalo _____

7. ¿Cuántos tipos de tiempo hay en el texto dramático? Explica cada uno de ellos

8. ¿Cuáles son las principales características de la tragedia? _____

9. ¿Qué es y qué incluye la escenofonía en la representación dramática? _____

10. ¿Cuál es la función del director en una puesta en escena? _____

Sección II. Aplicación de conceptos en el análisis de textos

Con base en las explicaciones y los análisis de *Cuentas por cobrar* de Alejandro Licona, realiza los mismos procedimientos con la obra *Romeo y Julieta* de William Shakespeare.

I. Completa el siguiente cuadro correspondiente a las acciones de la obra

Exposición	
Acción ascendente	
Clímax	
Acción descendente	

Desenlace	
-----------	--

II. Con base en tu lectura de *Romeo y Julieta* completa el cuadro con los personajes que se te piden.

Personaje	Aspecto fisiológico	Aspecto sociológico	Aspecto psicológico
Romeo			
Julieta			

III. Responde las siguientes preguntas

1. ¿Cuántos actos tiene *Romeo y Julieta*? _____
2. ¿Cuánto tiempo dura la acción de la obra? _____
3. ¿A qué género teatral pertenece?, ¿qué elementos de la obra te dan esa pauta?

4. ¿En qué espacios se desarrolla la acción de la obra? _____

5. ¿Cuál es el tiempo histórico de la obra? _____

Respuestas a la verificación del aprendizaje.

Unidad II.

Sección I. Aspectos teóricos

- I. Contesta las siguientes preguntas
 1. **En una obra de teatro ¿qué es un acto?** cada una de las partes en las que se divide una obra teatral. Dicha división se hace tomando en cuenta el tiempo, la acción y el desarrollo temático
 2. **¿Cómo se distingue el cambio de escena en un texto dramático o representación teatral?** por la entrada por la entrada y salida de los personajes, el cambio de mobiliario, las luces, los sonidos, etc.
 3. **¿Cuál es la función de las didascalias o acotaciones?** Su función es lograr la escenificación de la obra
 4. **Según Gustav Freytag, ¿qué es el clímax en un texto dramático?** Es el punto de inflexión de la obra, en él se establece un cambio para el protagonista.
 5. **¿Cuáles son los tres aspectos que se deben considerar en la construcción del personaje del texto dramático?** Aspecto fisiológico, sociológico y psicológico
 6. **¿De qué depende el espacio en la representación teatral? Explícalo** depende del escenógrafo quien es el que va a mediar entre el texto y la representación, aunque estará también relacionado con lo que diga el director o el adaptador de la puesta en escena
 7. **¿Cuántos tipos de tiempo hay en el texto dramático? Explica cada uno de ellos** Existen tres tiempos. El de la representación (cuánto dura la obra en escena), el tiempo de la historia (relacionado con la duración de las acciones) y el tiempo histórico (el contexto en el que se desarrollan las acciones dentro de la obra)
 8. **¿Qué es una farsa?** Se le llamaban así a unas composiciones teatrales dedicadas a entretener o a moralizar con un tono burlesco. Actualmente se considera que no es un género propiamente dicho, sino que es una forma teatral en proceso de simbolización, es decir de una sustitución de la realidad
 9. **¿Cuáles son las principales características de la tragedia?** Sus personajes son nobles, es de origen religioso, tiene un final funesto y su finalidad es aleccionadora por medio de la catarsis

10. **¿Qué es y qué incluye la escenofonía en la representación dramática?** Es la ambientación sonora que se realiza en la puesta en escena. Incluye tanto la música previa a la obra, la música durante y después de ella. También corresponde a este rubro los sonidos requeridos durante el montaje
11. **¿Cuál es la función del director en una puesta en escena?** Es la persona que crea el concepto de la obra que se va a representar, en él recae la composición de todos los elementos que integran la puesta en escena (iluminación, escenografía, escenofonía, etc.)

Sección II. Aplicación de conceptos en el análisis de textos

II. Completa el siguiente cuadro correspondiente a las acciones de la obra.

Exposición	Se plantean los conflictos entre las familias protagonistas, los Montesco y los Capuleto. El príncipe declara que habrá pena de muerte para aquel que altere la paz en Verona
Acción ascendente	Benvolio y Romeo discuten la posibilidad de asistir a un banquete en casa de los Capuleto, Romeo acepta y en el banquete ve a Julieta de quien se enamora y querrá hacer lo posible para volverle a ver y conquistarla.
Clímax	Luego de varias vicisitudes, Romeo y Julieta pueden casarse y consuman su amor luego de que Romeo pelea y mata a Tybalt razón por la cual lo destierran y Julieta entra en una gran tristeza.
Acción descendente	Ante la tristeza de Julieta, deciden que se debe casar con Paris, para evitarlo, con ayuda de Fray Lorenzo, ella bebe una pócima con la que aparenta estar muerta pero despertará después y la llevan a la cripta familiar. El monje manda un mensajero con Romeo para que le explique la situación, pero nunca llega y el protagonista no recibe el mensaje.
Desenlace	Al enterarse de la supuesta muerte de su amada, Romeo consigue veneno y se dirige a la cripta donde yace Julieta, en el camino asesina a Paris y, cuando ve el cuerpo de su amada, bebe el veneno y muere. Instantes después, Julieta despierta y, al ver a Romeo muerto, se clava la daga que él traía. Luego de eso, las familias de los protagonistas se reconcilian

III. Con base en tu lectura de *Romeo y Julieta* completa el cuadro con los personajes que se te piden.

Personaje	Aspecto fisiológico	Aspecto sociológico	Aspecto psicológico
Romeo	Joven de 15 años aproximadamente, delgado, vestido como un caballero de la nobleza	Noble, pertenece a la casa de los Montesco. Soltero, con muchas cosas relativas a los nobles que debe aprender aún.	Idealista, perseverante, se enamora de Julieta a pesar de pertenecer a casas rivales.
Julieta	Joven de 13 a 14 años, delgada, vestida a la usanza de la nobleza	Noble, pertenece a la casa de los Capuleto, soltera en edad de casarse	No quiere contraer nupcias, es ilusionada, se enamora de Romeo a primera vista.

IV. Responde las siguientes preguntas

6. **¿Cuántos actos tiene *Romeo y Julieta*? 5 actos**
7. **¿Cuánto tiempo dura la acción de la obra? Una semana**
8. **¿A qué género teatral pertenece?, ¿qué elementos de la obra te dan esa pauta?**
Se trata de una tragedia. Según sus características, debido al final funesto, a que los personajes son nobles y a que, aunque no hay un papel de dios, parece que los protagonistas no pueden estar juntos, de ahí que no puedan escapar de su destino
9. **¿En qué espacios se desarrolla la acción de la obra? Verona, en la casa de los Capuleto, en la iglesia y en sus calles, y en Mantua, en sus calles.**
10. **¿Cuál es el tiempo histórico de la obra? La historia puede ubicarse en el siglo XVII**

La lectura para el examen extraordinario
es *La casa de Bernarda Alba* de
Federico García Lorca

Referencias bibliográficas y electrónicas

Artes escénicas. En línea: <http://artesescenicas.wordpress.com/2010/04/30/el-texto-dramatico/>

Barajas, Benjamín. (2006). *Diccionario de términos literarios y afines*. México: Edere.

Barrera Gutiérrez, Olivia. (2009). *Detrás del telón*. México: SOGEM, 2009.

Barrera, Reyna. (2011) *Zona de teatro y letras*. México: UNAM. [Colección de Letras Cecehacheras N. 2]

Beristáin, Helena. *Diccionario de Retórica y poética*. México: Porrúa.

Cañas Torregrosa, José (1999). *Didáctica de la expresión dramática*. 2da. edición. Barcelona, Octaedro.

Contreras, M. (2013). “Análisis del texto dramático”. Consultado el 18 de agosto de 2019 en <https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2013/11/guc3ada-de-anc3a1lisis-del-texto-dramc3a1tico.pdf>

García Barrientos, José Luis. (2007) *Cómo se comenta una obra de teatro*. 2da. reimpresión. Madrid: Síntesis.

Marchese, Angelo y Joaquín Frradellas. (2000.) *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. 7ª. Edición. Barcelona: Ariel.

Poveda, Lola. (1996) *Texto dramático. La palabra en acción*. Madrid: Narcea.

Román Calvo, N. (2003). *Para leer un texto dramático*, México: Editorial Pax.