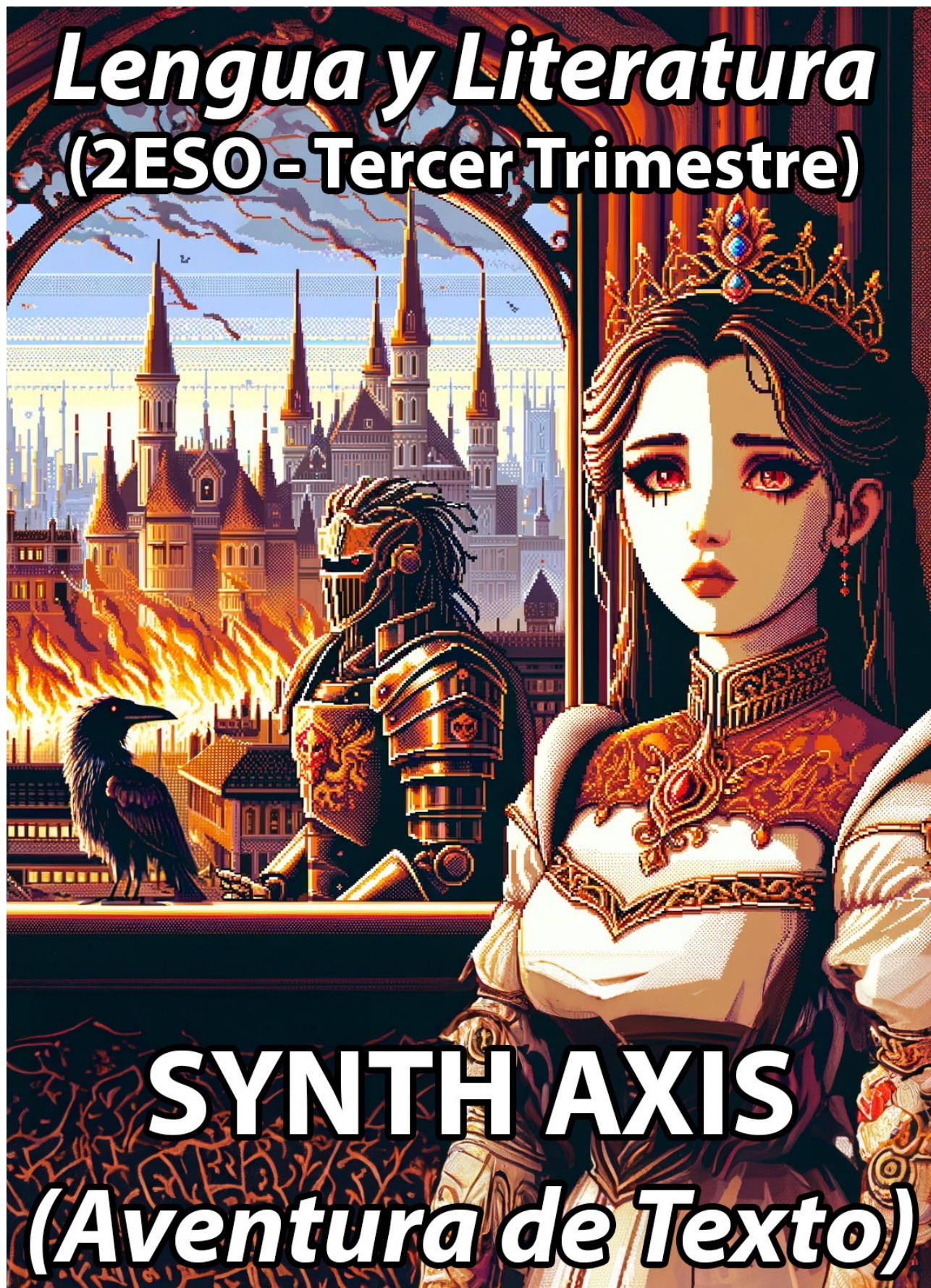

Lengua y Literatura **(2ESO - Tercer Trimestre)**

SYNTH AXIS

(Aventura de Texto)

ÍNDICE DEL TERCER TRIMESTRE – SEGUNDO DE ESO

Para ver los contenidos online, escribe lo siguiente en tu navegador: <https://rafaelherrera.neocities.org/>
Después, añade la extensión. Por ejemplo, para ver el apartado sobre Tipos de Se:
<https://rafaelherrera.neocities.org/241.pdf> (suele funcionar sin el “https://”)

CONTENIDO	PÁGINA	EXTENSIÓN
Synth Axis: la Batalla por Linguaterra (Presentación)	2	242

TEMA 7 – INTRODUCCIÓN A LA POESÍA -VERSOS - TIPOS DE SE

Teoría Básica del Tema 7	5	306
¿Qué es la Poesía? ¿Para qué Sirve?	7	73
Versos, Sílabas y Rimas	9	304
Tipos de Se	11	241
Escritura Creativa a Ritmo de Jazz	13	253
Textos para el Tema 7	15	309

TEMA 8 – TIPOS DE ESTROFAS - REPASO DE SINTAXIS

Teoría Básica del Tema 8	17	307
Estrofas de la Literatura Popular: Pareado, Copla y Seguidilla	19	276
Estrofas de Cuatro Versos: Redondilla, Cuarteta, Cuarteto y Serventesio	20	273
Estrofas de 5,6 y 8 Versos: Lira, Sexteto-Lira, Copla de Pie Quebrado, Octava	22	303
Estrofas Largas: Décima, Soneto y Romance	24	292
Cuentos de Dadaísmo Sintáctico	26	301
Textos para el Tema 8	27	310

TEMA 9 – Hª DE LA POESÍA - SUBGÉNEROS - PALABRAS HOMÓFONAS

Teoría Básica del Tema 9	29	308
Breve Historia de la Poesía	31	305
Subgéneros Poéticos: Poesía Amorosa, Elegíaca y Social	33	271
Subgéneros Poéticos: Poesía Humorística y Satírica	35	269
Palabras Polisémicas, Homófonas y Homógrafas	37	15
Textos para el Tema 9	38	311

PROYECTO TRIMESTRAL Y LOGROS

Synth Axis: Romances de Linguaterra	40	302
Synth Axis: Guía de Trabajo	42	243
Desbloquea los 6 Logros del Trimestre	44	312

¡Saludos, valientes estudiantes del IES Rafael de la Hoz de Córdoba, en el Universo 278A. Soy la Princesa Gramma, soberana del fascinante y diverso reino de Linguaterra, un lugar donde la magia de las palabras y la sintaxis dan forma a la realidad. Nuestro mundo es una sinfonía de naturaleza y tecnología, un equilibrio delicado entre lo ancestral y lo futurista, un tapiz tejido con hilos de historia y hazañas cyberpunk.

Sin embargo, una sombra se cierne sobre nuestro reino. La sociedad secreta Synth Axis, un grupo de nobles rebeldes que han cruzado el umbral de lo humano, se ha levantado. Han fusionado sus cuerpos y mentes con elementos sintéticos, convirtiéndose en seres mitad humanos, mitad cyborg. Estos insurgentes, liderados por sus ansias de poder, pretenden alterar el núcleo mismo de Linguaterra. Buscan sustituir nuestra rica biodiversidad con una realidad sintética, virtual, amenazando con un colapso ecológico que podría desgarrar el tejido mismo de nuestra existencia. Han perdido la esperanza de que lo natural y lo artificial puedan convivir en armonía y, de manera egoísta, buscan escapar a un universo puramente virtual, aparentemente hermoso, pero insostenible a largo plazo.

La "sintaxis" de nuestro mundo, ese equilibrio perfecto entre lo natural y lo artificial, está en peligro. Y aquí, queridos alumnos, es donde vuestra valentía y conocimiento se vuelven indispensables. vuestra misión, si decidís aceptarla, será embarcaros en una aventura de texto, un viaje a través de los confines de Linguaterra para recuperar las armas de la sintaxis. Estas no son meras herramientas, sino artefactos imbuidos de conocimiento y sabiduría, esparcidos por todo el reino. Solo comprendiendo su funcionamiento a fondo podréis derrotar a los miembros de Synth Axis y restaurar la armonía en nuestro mundo.

Y es aquí, en esta encrucijada de destinos, donde vuestro estimado profesor, Rafael Herrera, me ha guiado hacia vosotros.

Él ha visto vuestra pasión, vuestro dominio creciente de los elementos de la sintaxis, y ha sugerido que sois los únicos capaces de ayudarnos en esta crucial batalla. Así que os invito, jóvenes héroes, a uniros a mí en esta noble cruzada. Emprendamos juntos este viaje, lleno de retos y descubrimientos, en el que cada palabra, cada frase, será una llave para desbloquear el misterio de Linguaterra.

Preparaos, pues, para explorar ciudades flotantes donde las palabras se transforman en energía, bosques encantados donde los complementos sintácticos crecen como árboles, y mares digitales donde navegan barcos impulsados por verbps poderosos. Cada desafío que enfrentéis, cada enigma que resolváis, os acercará más a ser los salvadores de nuestro amado reino.

¡Que la aventura comience!

¿UNA AVENTURA DE TEXTO?

Mis queridos estudiantes, ¡es un honor revelaros más sobre la noble misión que os espera! La aventura que os propongo es una "aventura de texto", un tipo de juego que entrelaza la narrativa y la interactividad de maneras fascinantes. Estos juegos tienen sus raíces en la era de los computadores antiguos, donde las historias se desplegaban en pantalla como un libro que responde a tus acciones. A lo largo de los años, han mantenido una comunidad leal y activa, tanto de creadores como de jugadores. Un ejemplo legendario de estas aventuras es "Zork", una odisea en un mundo de fantasía que cautivó a incontables jugadores con su ingenio y desafíos.

Una aventura de texto es como una novela que cobra vida, un laberinto de palabras donde cada elección escribe el destino. En Linguaterra, hemos oído hablar de vuestros éxitos en la creación de novelas interactivas en Twine, como "Agenda 2130", así como vuestras adaptaciones de obras maestras como "El Nombre del Mundo es Bosque" de Ursula K. Le Guin y "El Hombre en el Castillo" de Philip K. Dick. Por eso, tengo plena confianza en que seréis capaces de forjar una aventura de texto llamada "SYNTH AXIS: LA BATALLA POR LINGUATERRA", una epopeya para salvar nuestro reino.

¿CUÁL SERÁ VUESTRA RECOMPENSA?

Ahora, permitidme desvelaros todo lo que podéis obtener por participar en este ilustre proyecto. Al embarcaros en esta aventura, no solo estaréis luchando por el destino de Linguaterra, sino también perfeccionando vuestras habilidades en la sintaxis, que serán vuestras armas más poderosas contra los miembros de la sociedad secreta Synth Axis. Cada frase que construyáis, cada párrafo que tejáis, será una lección en el arte de la sintaxis, un paso más hacia la maestría en este fundamental componente del lenguaje.

Además, vuestra travesía os llevará por los senderos de la narración, la descripción y el diálogo. Crearéis los pasajes narrativos de esta gran aventura y daréis vida al "lore" de Linguaterra, un mundo donde la imaginación no tiene límites. A través de vuestras palabras, exploraréis el delicado equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, reflexionando sobre cómo coexisten y sobre las oportunidades y desafíos que las nuevas tecnologías traen consigo.

Y no olvidemos, queridos estudiantes, que este proyecto no solo será una herramienta de diversión y aprendizaje para vosotros, sino también para futuros alumnos que deseen repasar los elementos de la sintaxis de la oración simple. Es un legado que dejaréis, una fuente de conocimiento y aventura para las generaciones venideras.

Como reconocimiento a vuestro esfuerzo y dedicación, el profesor Rafael Herrera os recompensará con brillantes y valiosas notas para el trimestre. Pero más allá de las calificaciones, os llevaréis el orgullo de haber contribuido a salvar Linguaterra y de haber ampliado vuestro dominio sobre el maravilloso universo de las palabras. ¡Que vuestro viaje sea tan enriquecedor como emocionante, y que cada paso os acerque más a ser los héroes que Linguaterra necesita!

VUESTRA MISIÓN: PASOS PARA SALVAR LINGUATERRA

Valientes estudiantes del IES Rafael de la Hoz de Córdoba, vuestro viaje en "SYNTH AXIS: LA BATALLA POR LINGUATERRA" os llevará a realizar tareas esenciales para el éxito de esta misión. Permitidme guiaros a través de estas labores:

- **Creación de Personajes:** Vuestro primer desafío será dar vida a los habitantes de Linguaterra. Cada personaje que creéis debe ser único, con su propio nombre, descripción e historia. Imaginad aliados que os ayuden en vuestra travesía: desde sabios bibliotecarios cuyos conocimientos son tan vastos como los archivos que custodian, hasta valientes guerreros cibernéticos que han encontrado el equilibrio entre lo orgánico y lo artificial. Entre los enemigos de Synth Axis, idead figuras maquiavélicas, como un noble transformado en un ente mitad máquina, mitad humano, cuya mente es tan fría como el acero que compone su cuerpo. Pensad en cómo sus transformaciones sintéticas reflejan sus ambiciones y deseos más oscuros.

- **Descripción de Lugares en Linguaterra:** El paisaje de Linguaterra es tan diverso como su gente. Describid escenarios donde la naturaleza y la tecnología cyberpunk se entrelazan de manera fascinante. Imaginad bosques con árboles cuyas hojas son paneles solares, ríos digitales que fluyen con datos en lugar de agua, y ciudades antiguas cuyos muros de piedra están adornados con luces de neón y pantallas holográficas. Estos lugares no solo sirven como telón de fondo para vuestra aventura, sino que también cuentan historias por sí mismos.

- **Diseño de las Armas de la Sintaxis:** Cada arma que diseñéis estará vinculada a un elemento sintáctico. Pensemos, por ejemplo, en la "Cortadora Diabólica" (CD), relacionada con el Complemento Directo, la cual podría ser obtenida en un mercado clandestino de una ciudad tecnológicamente avanzada de Linguaterra. El vendedor, un experto en sintaxis disfrazado de vagabundo, os enseñará cómo reconocer un complemento directo y cuándo usar la Cortadora Diabólica. En vuestros enfrentamientos con los miembros de Synth Axis, estaréis atentos a sus palabras. Por ejemplo, si un enemigo declara, "No puedes evitarlo: dominaremos ESTE REINO", identificaréis "ESTE REINO" como el complemento directo del verbo "dominar" y utilizaréis la Cortadora Diabólica para desbaratar sus planes.

Estas tareas no solo os sumergirán en el mundo de Linguaterra, sino que también mejorarán vuestras habilidades lingüísticas y literarias. Al crear personajes, explorar paisajes y manejar las armas de la sintaxis, estaréis aprendiendo, creando y, lo más importante, disfrutando de cada momento de esta aventura educativa. ¡Adelante, jóvenes héroes, pues cada palabra que escribáis y cada decisión que toméis os acercará a la victoria sobre Synth Axis y al salvamento de nuestro querido reino de Linguaterra! Yo, la Princesa Gramma, confío nuestro universo en vuestras manos. ¡Sé que no me fallaréis!

TEORÍA BÁSICA DEL TEMA 7

1. TRES FUNCIONES DE LA POESÍA

- **La poesía como melodía del lenguaje:** La poesía transforma las palabras en música, utilizando ritmo y a veces rima. Originalmente, poesía y canción eran una sola, diferenciándose más tarde en música sin palabras y versos sin música.

Ejemplo: Francisco de Quevedo usa un ritmo musical en su poema sobre el poder del dinero, haciendo que las palabras sean memorables y resonantes.

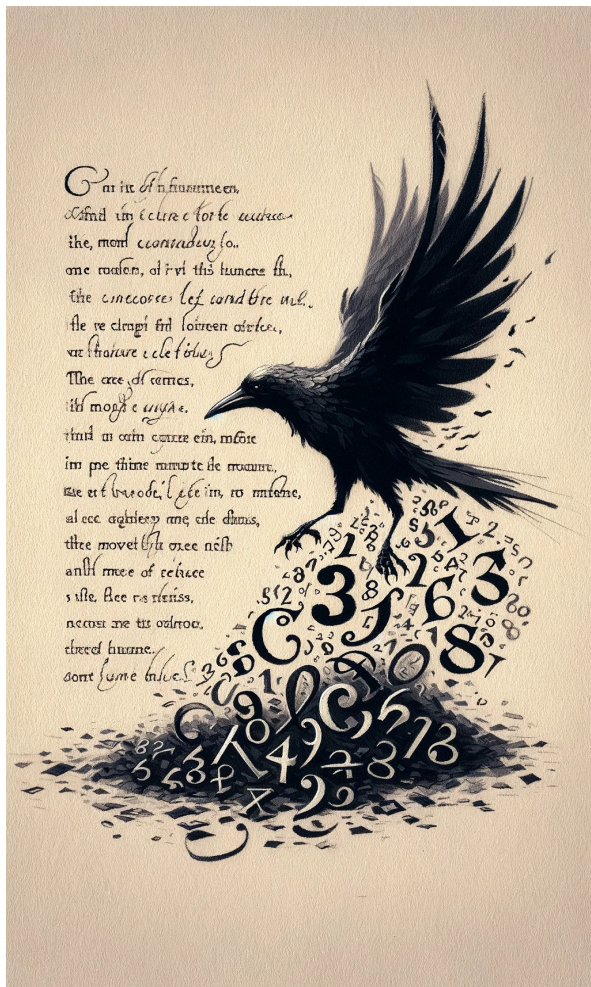
- **La poesía como mirada sin filtros a la realidad:** La poesía ofrece una percepción amplia y detallada de la realidad, similar a la mirada de un niño que ve todo por primera vez.

A través de la poesía, se redescubren elementos conocidos y se descubren nuevos, revelando la complejidad y belleza del mundo.

Ejemplo: Garcilaso de la Vega describe con detalle la belleza de un prado, invitando a una apreciación profunda y detallada de lo que podría pasar desapercibido.

- **La poesía como expresión de emociones:** La poesía sirve como un medio para expresar emociones profundas y a menudo difíciles de verbalizar, como el amor, la pérdida, o la indignación. Actúa como un canal para compartir sentimientos y experiencias comunes, uniendo a las personas en emociones y objetivos compartidos.

Ejemplo: Miguel Hernández expresa conmovedoramente la problemática del trabajo infantil en la España rural de su época, utilizando la poesía para comunicar un mensaje social y emocional profundo.

2. POESÍA: INTRODUCCIÓN A LA MÉTRICA

- ¿Qué es un verso?

Un verso es una línea de un poema que sigue ciertas pautas rítmicas y, en algunos casos, también rima. Se distingue de la prosa en que su estructura es más regular en términos de ritmo y sonido.

- Clasificación de los versos según el número de sílabas

Los versos se clasifican por su métrica, que es el número de sílabas que contienen. Esta métrica se utiliza para crear un patrón rítmico en el poema. En la mayoría de los poemas, todos los versos tienen la misma medida. En otros poemas, se combinan versos largos y versos cortos.

Ejemplo de Octosílabos: verde que te quiero verde (8) / verde viento, verdes ramas (8).

Ejemplo de métrica variable: en una noche oscura, (7) / con ansias en amores inflamada, (11)

Los versos se denominan utilizando prefijos griegos para indicar su número de sílabas: Bisílabos(2), Trisílabos(3), Tetrasílabos(4), Pentasílabos(5), etc. Una excepción son los versos de catorce sílabas, que se llaman "alejandrinos".

- Versos largos y cesuras

Los versos de doce y catorce sílabas suelen contener una pausa llamada "cesura", que divide el verso en dos partes o "hemistiquios".

Ejemplo de cesura: La princesa está triste, (7) // ¿qué tendrá la princesa? (7). Total del verso: 14 sílabas.

- Sinalefa

Definición: Fenómeno en el que dos vocales de palabras contiguas se combinan en una sola sílaba.

Ejemplo: En "Ya el campo...", "ya" y "el" forman una sinalefa, quedando como "Ya_el".

- **Palabras Agudas y Esdrújulas en Versos**

Agudas: Si un verso termina en una palabra aguda, se añade una sílaba al conteo.

Esdrújulas: Si termina en una palabra esdrújula, se resta una sílaba.

Verso con palabra aguda: "Taxista en Nueva York" (6+1 sílabas)

Verso con palabra esdrújula: "Suene la trompa bélica" (8-1 sílabas)

- **Parte de la palabra que rima:** Desde la última vocal acentuada hasta el final. Ejemplo: en "Sabina," la rima es "-INA."

- **Tipos de Rima:**

A. **Rima Consonante:** Coincidencia de vocales y consonantes desde la última vocal acentuada hasta el final. Ejemplo: "manzana" y "ventana" (-ANA).

B. **Rima Asonante:** Coincidencia solo de las vocales desde la última vocal acentuada. Ejemplo: "mano" y "grano" (A-O).

- **Estructura de rima en una estrofa:** colocamos la misma letra a los versos que riman entre sí. Si un verso no rima con ninguno, se dice que es un verso suelto y se marca con un guión ("-").

Verde que te quiero verde, - verde viento, verdes ramas: a el barco sobre la mar - y el caballo en la montaña. a	Anoche, mientras dormía, a soñé, ¡bendita ilusión!, b que una colmena tenía a dentro de mi corazón. b
---	--

3. TIPOS DE SE

A. **"Se" reflexivo o recíproco:**

Se utiliza para indicar que el sujeto realiza la acción sobre sí mismo (reflexivo) o entre varios sujetos (recíproco). Puede cumplir la función de CD o de CI.

Ejemplo reflexivo: "El ratón se escondió en la madriguera" (el ratón realiza la acción sobre sí mismo y el "se" es CD). "Juan se puso los calcetines" (el "se" es CI).

Ejemplo recíproco: "Los monos se lanzaron piedras" (acción compartida entre los sujetos, el "se" es CI). "Los amigos se saludaron" (el "se" es CD).

B. **"Se" de pasiva refleja:**

Se usa para formar oraciones en voz pasiva donde el agente de la acción no se especifica.

Ejemplo: "Se han talado demasiados árboles" (los árboles son el sujeto pasivo de la acción de talar, realizada por un agente no especificado).

C. **"Se" en oraciones impersonales:**

Crea oraciones donde la acción no se atribuye a ningún sujeto específico.

Ejemplo: "En esta selva se trabaja bien" (la acción de trabajar no se asocia a un individuo concreto).

D. **"Se" en verbos pronominales:**

Forma parte integral de ciertos verbos y es inseparable de ellos.

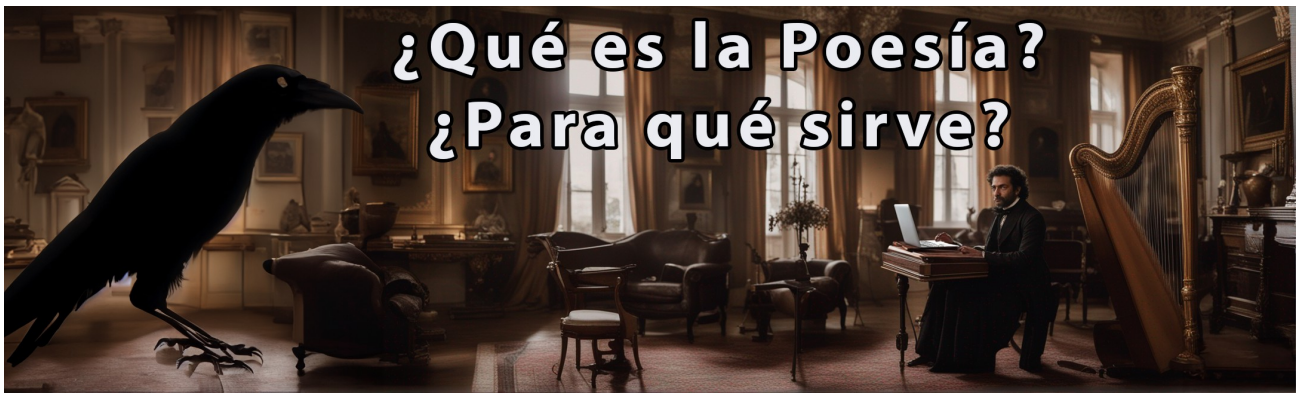
Ejemplo: "El águila se arrepintió de molestar a la serpiente" (el "se" es parte del verbo "arrepentirse").

E. **"Se" por "Le" como complemento indirecto (CI):**

Se usa en lugar de "le" para evitar la cacofonía en la combinación "le lo".

Ejemplo: "Le di el paquete a Juan" se convierte en "Se lo di" (el "se" reemplaza a "le" para referirse a "Juan" como CI, mientras que "lo" es el complemento directo).

Queridos jóvenes soñadores y buscadores de la verdad:

Soy Gustavo IAdolfo Bécquer, versión digital del poeta sevillano del S.XIX Gustavo Adolfo Bécquer. El profesor Rafael Herrera me ha encargado la noble tarea de explicaros qué es la poesía. En mi tiempo, intenté responder a esta pregunta de una manera que solo el corazón puede entender, en un poema que quizás algunos de vosotros conozcáis:

*Qué es poesía, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía eres tú.*

Ahora, me enfrento al reto de explicarlo de una manera que podáis entender mejor, aunque os confieso que no es una pregunta fácil de responder. La poesía es un misterio que se siente con el alma, una melodía que se escucha con el corazón, una mirada que ve más allá de lo visible. Pero intentaré, con palabras sencillas y ejemplos cercanos, acercaros a este mundo mágico y eterno que es la poesía. Acompañadme en este viaje, y permitid que os muestre la belleza que se esconde en las palabras, en los sentimientos, en la vida misma. Porque la poesía no es solo algo que se lee en los libros; es algo que se vive, se siente y se respira en cada momento.

1. LA POESÍA COMO MELODÍA DEL LENGUAJE:

Imagina que antes de nacer, escuchas la voz de tu madre. Para ti, esa voz no es más que una dulce melodía musical. Con el tiempo, aprendes que esa melodía esconde palabras con significado, pero nunca dejas de sentirlo como una melodía. La poesía recuerda esto, convirtiendo las palabras en música. Incluso en la música instrumental, un buen instrumentista hace "hablar" al instrumento, como si las notas fueran palabras. La poesía es ese canto que nos acompaña desde la cuna, una melodía que nos habla y nos toca el corazón. Por eso, poesía y canción, en su origen eran lo mismo. Solo con el tiempo se empezó a tocar música sin palabras y a escribir versos sin música, solo para ser leídos. A través del ritmo y a veces la rima, la poesía es un lenguaje que recuerda viene de la música y que sigue siendo, en parte, música. Por ejemplo, cuando Francisco de Quevedo escribió un poema humorístico sobre el poder del dinero, usa un ritmo vivo y musical que hace que se quede fácilmente en la memoria:

*Madre, yo al oro me humillo:
El es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado,
De continuo anda amarillo;
Que pues, doblón o sencillo,
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.*

2. LA POESÍA COMO MIRADA SIN FILTROS A LA REALIDAD:

La mayoría de las veces, miramos el mundo buscando algo específico, como cuando buscamos una señal en la carretera y nos perdemos la belleza del paisaje. Pero el arte, ya sea poesía, cine, música o fotografía, nos muestra la realidad en toda su complejidad y belleza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la complejidad de los ojos de una mosca? Una buena fotografía artística puede mostrártelo. La poesía hace lo mismo, abriendo nuestras mentes a la maravilla y el misterio de lo que nos rodea. Hay poemas que tienen la capacidad de redescubrirnos elementos que ya creíamos conocer, además de descubrirnos otros nuevos. Es casi la mirada de un niño que ve todo por primera vez. Fijaos como el gran Garcilaso de la Vega nos describe la belleza de un prado. Es tan bello y detallado que dan ganas de tumbarse un rato a descansar en él:

*Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura
y así la teje arriba y encadena
que el sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegando la vista y el oído.*

3. LA POESÍA COMO EXPRESIÓN DE EMOCIONES:

La poesía es como un grito que saca de dentro lo que nos quema. Puede ser un grito de amor, la tristeza por la pérdida de un ser querido, o la rabia por una injusticia. Es una forma de expresar esas emociones que a veces no sabemos cómo decir. Como cuando te enamoras y las palabras no son suficientes, o cuando pierdes a alguien y el dolor es tan grande que solo un poema puede expresarlo. La poesía es ese grito que nos ayuda a decir lo que sentimos y a compartirlo con los demás. Hay poemas, cantados o no, que se han convertido en himnos para una lucha y que siguen uniendo a multitudes en sentimientos y objetivos comunes. Por ejemplo, Miguel Hernández, gran poeta del principios del S.XX, nos ofreció estos versos inolvidables y conmovedores sobre el trabajo infantil que tanto se daba en la España rural de su época.

<i>Me duele este niño hambriento Como una grandiosa espina, Y su vivir ceniciento Revuelve mi alma de encina.</i>	<i>Me da su arado en el pecho, Y su vida en la garganta Y sufro viendo el barbecho Tan grande bajo su planta.</i>	<i>Que salga del corazón De los hombres jornaleros, Que antes de ser hombres son Y han sido niños yunteros.</i>
<i>Lo veo arar los rastrosjos, Y devorar un mendrugo, Y declarar con los ojos Que por qué es carne de yugo.</i>	<i>Quién salvará a ese chiquillo Menor que un grano de avena? De dónde saldrá el martillo Verdugo de esta cadena?</i>	

Ahora quiero compartir con vosotros un descubrimiento que hice en mi vida y que transformé en poesía, una historia que comenzó con un hecho cotidiano y se convirtió en una expresión de emoción y arte.

1. La Idea Inicial Todavía sin Forma Literaria:

Una vez, durante una época en la que mi pluma estaba en silencio, me encontré en una casa con un arpa llena de polvo, abandonada en un rincón. En ese momento, una idea surgió en mi mente: el arpa abandonada era como mi propio talento para la poesía, que estaba desaprovechándose. Sentí que mi inspiración y mi genio estaban allí, en silencio, esperando ser despertados, como el arpa esperaba ser tocada.

2. La Obra Literaria Después de la Elaboración Artística:

De esa idea nació un poema, una transformación del hecho cotidiano en un descubrimiento fascinante y una expresión de emoción. Aquí os lo comparto:

<i>Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, véase un arpa.</i>	<i>¡Ay! pensé; cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga: «Levántate y anda».</i>
<i>¡Cuánta música duerme en sus cuerdas, como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas!</i>	

Este poema es mi manera de expresar cómo el talento o la inspiración necesitan ser movidos por la voluntad del poeta, para que no sean como ese arpa abandonada. Es un llamado a despertar el genio que duerme en cada uno de nosotros. Ahora, queridos alumnos, os dejo con algunas preguntas para reflexionar:

A. ¿Era buena la idea inicial que tuve?

B. ¿La idea por sí sola podría considerarse arte?

C. ¿Qué creéis que añade el poema final con respecto a la idea inicial que lo hace más interesante?

Espero que estas palabras y este poema os inspiren a ver el mundo con ojos de poeta, a encontrar la belleza en lo cotidiano y a expresar vuestros sentimientos y pensamientos con la magia de las palabras.

Con afecto y esperanza en vuestro viaje literario, Gustavo Adolfo Bécquer (versión digital)

Queridos alumnos del IES Rafael de la Hoz, soy Federico García Lorca, vuestra voz poética desde Granada, invocado por vuestro profesor, Rafael Herrera, a quien agradezco profundamente su admiración hacia mi obra. Hoy, he sido convocado para guiaros en un viaje por el maravilloso universo de la métrica y la versificación, elementos esenciales en la poesía que dan forma y ritmo a nuestras emociones y pensamientos.

¿QUÉ ES UN VERSO? ¿QUÉ ES UNA ESTROFA?

Comencemos con el concepto de verso. Imaginad el verso como una pequeña embarcación navegando sobre el vasto océano de la poesía. Cada verso es una línea única, un suspiro, un latido del corazón del poema. Pero no es simplemente la manera en que se dispone en la página lo que lo convierte en verso. Es el cuidado con que el poeta cuenta sus sílabas, marca el compás de los acentos y, en ocasiones, teje una rima, como quien borda encajes en el borde de un vestido.

Cada verso se define por el número de sílabas que lo componen. Así, los tenemos bisílabos (2), trisílabos (3), tetrasílabos (4), pentasílabos (5), hexasílabos (6), heptasílabos (7), octosílabos (8), enesílabos (9), decasílabos (10), endecasílabos (11), dodecasílabos (12), tridecasílabos (13) y tetradecasílabos, también conocidos como alejandrinos (14). Cada uno de estos versos tiene su propio compás y melodía, como las distintas notas de una guitarra en una noche de verano.

Y ahora, pensemos en la estrofa. Si los versos son pequeñas embarcaciones, la estrofa es el puerto donde se agrupan, encontrando sentido y armonía juntos. Una estrofa es un conjunto de versos que se relacionan entre sí, muchas veces a través de la rima, formando una unidad dentro del poema. Un poema puede estar formado por una única estrofa o por varias, creando así un paisaje más amplio y diverso para el lector.

ARTE MAYOR Y ARTE MENOR

Continuamos nuestra travesía por el fascinante mundo de la poesía, donde cada palabra, cada sílaba, cuenta una historia. Ahora, adentrémonos en la distinción entre arte mayor y arte menor, dos caminos divergentes en la creación poética.

Los versos de arte mayor son aquellos que cuentan con más de ocho sílabas. Son como ríos caudalosos que fluyen con fuerza y majestuosidad. Sus rimas se visten con letras mayúsculas, como reyes y reinas en un baile de gala. En estos versos, el esquema de acentos es crucial para mantener su unidad y elegancia. No se trata solo de contar sílabas, sino de bailar con ellas. Por ejemplo, en mis "Sonetos del Amor Oscuro", utilicé el endecasílabo heroico, con acentos en la segunda, sexta y décima sílabas, como en el verso "en duelo de mordiscos y azucenas". Este esquema acentual es como un latido constante que da vida y pasión al verso. En contraste, **los versos de arte menor** son aquellos de ocho sílabas o menos. Son como arroyos que serpentean suavemente por el paisaje. En estos, las rimas se anotan con letras minúsculas, y la rigidez en el esquema de acentos no es tan imperativa, permitiendo una mayor libertad y espontaneidad.

SINALEFAS, TERMINACIONES EN AGUDA Y ESDRÚJULA

Para medir con precisión estos versos, debéis dominar dos conceptos esenciales: la sinalefa y el tratamiento de las palabras agudas y esdrújulas.

La sinalefa es un fenómeno poético donde dos vocales, al encontrarse al final de una palabra y al comienzo de la siguiente, se funden en una sola sílaba, como dos amantes en un abrazo. Por ejemplo, en la frase "Ya el campo...", la palabra "ya" y el artículo "el" se unen para formar una única sílaba: "Ya_el".

Ahora, hablemos de cómo las palabras agudas y esdrújulas modifican el conteo de sílabas en un verso. Cuando un verso termina en una palabra aguda, como en "Taxista en Nueva York", añadimos una sílaba al total, transformando este verso de seis sílabas en uno de siete. Por otro lado, si el verso concluye con una palabra esdrújula, como en "Suenen la trompa bélica", restamos una sílaba, reduciendo este verso de ocho a siete sílabas. Es como si las palabras agudas alargasen su canto, mientras que las esdrújulas lo acortasen, cada una aportando su propia música al verso.

RIMAS CONSONANTES Y ASONANTES

Ahora, jóvenes poetas, adentrémonos en el bosque encantado de la rima, ese eco musical que resuena al final de los versos, como las campanas al atardecer en mi amada Granada. La rima, ese delicado encaje en el vestido de la poesía, nace desde la última vocal acentuada de la palabra y se extiende hasta su final. Por ejemplo, en "GRANADA", la rima es "-ADA", un susurro que se repite, como un rumor de agua en un patio andaluz.

Hay dos tipos de rima que bailan al son de la poesía: la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es como un abrazo completo, donde coinciden tanto las vocales como las consonantes desde la última vocal acentuada. Es un encuentro total, como en "manzana" y "ventana", donde "-ANA" es el vínculo que une ambos versos. En cambio, la rima asonante es un encuentro más sutil, una mirada compartida en la distancia, donde solo las vocales resuenan en armonía, como en "árbol" y "grano", con su delicado eco "A-O".

En la estructura de una estrofa, cada rima se marca con una letra, como pintando cada verso con el mismo color cuando comparten rima. Los versos que no riman, esos solitarios pensamientos, se marcan con un guión, como estrellas solitarias en el firmamento poético. Veamos un ejemplo con rima asonante, tomado de mi "Romancero Gitano":

*La luna vino a la fragua 8-
con su polisón de nardos: 8a
el niño la mira, mira, 8-
el niño la está mirando. 8-a*

Aquí, los versos que terminan en "a-a" se unen en una danza silenciosa, quedando los impares libres. Por otro lado, en la rima consonante, los versos se entrelazan completamente, compartiendo el mismo final, como vemos en este ejemplo de Calderón de la Barca:

*Una sombra, una ficción 7+1a
y el mayor bien es pequeño 8b
que toda la vida es sueño 8b
y los sueños... sueños son 7+1a*

LORCA RETORNA A SUS ROMANCES

Queridos alumnos, en este breve encuentro he intentado sembrar en vosotros la semilla de la poesía, ese fruto del alma que brota en los campos de la imaginación. Os dejo con un susurro de lunas y olivos, con la esperanza de que cada palabra vuestra sea un canto, cada verso un río que fluye hacia mares desconocidos.

Bienvenidos, jóvenes exploradores de la lengua, a una singular expedición en el vasto mundo de la sintaxis. Soy David Attenborough, y hoy, a petición de Rafael, un entusiasta de los documentales de naturaleza desde su infancia, nos adentraremos en la exploración de un fascinante animal lingüístico: el “se”. Este pequeño, pero sorprendente elemento, es tan versátil como esencial en el ecosistema de nuestras oraciones.

Durante mi larga carrera, he tenido el privilegio de explorar los rincones más remotos de nuestro planeta, narrando las historias de criaturas extraordinarias y sus intrincados ecosistemas en famosos documentales para la televisión pública británica (BBC). Desde las profundidades de los océanos hasta las cumbres de las montañas más altas, mi pasión siempre ha sido desentrañar los secretos de la naturaleza y compartirlos con el mundo. Ahora, en esta nueva aventura, cambio mi enfoque de las selvas y los mares a la jungla de la gramática, donde cada palabra y cada frase esconde maravillas esperando ser descubiertas.

El “se”, a simple vista, parece un elemento modesto, repetitivo en su forma. Sin embargo, bajo esta apariencia uniforme, se esconde una asombrosa diversidad de especies, cada una cumpliendo funciones distintas en el hábitat de las frases. Para identificar estas variadas especies de “se”, debemos observar no solo al diminuto animal en sí, sino también su comportamiento y el entorno en el que prospera. La clave está en el contexto, especialmente en el verbo principal de la oración, que determina el rol específico que nuestro “se” adoptará.

Como en cualquier safari lingüístico, es crucial estar atentos a los detalles sutiles y a las interacciones dinámicas en el ecosistema de las palabras.

TIPOS DE “SE” EN SU HÁBITAT NATURAL

- **“Se” reflexivo o recíproco:** Este “se” es el camaleón del ecosistema lingüístico, una criatura maestra en el arte del camuflaje. Se mimetiza hábilmente con el sujeto, reflejando su identidad. En el caso de las frases reflexivas, como cuando decimos “El ratón se escondió en la madriguera”, el “se” adopta la identidad del ratón, indicando que el roedor realizó la acción sobre sí mismo. Imaginen al ratón, ágil y astuto, ocultándose hábilmente en su refugio, un perfecto ejemplo de cómo este “se” actúa como complemento directo. Por otro lado, en las frases recíprocas, como “Los monos se lanzaron piedras”, el “se” se transforma en un espejo entre los monos, reflejando una acción compartida, un intercambio vivaz y juguetón. Aquí, el “se” es como un puente invisible que une a los sujetos en su mutua interacción, actuando como complemento indirecto, mientras las piedras se convierten en el centro de su juguetona disputa.

- **"Se" de pasiva refleja:** Aquí nos encontramos con una especie de "se" mucho más escurridiza y misteriosa. Es como una serpiente en el césped, capaz de inyectar un veneno que transforma al sujeto en un ente pasivo, meramente receptivo de la acción. Al decir "Se han talado demasiados árboles", el "se" actúa como un agente oculto, dejando a los árboles en un estado de quietud impuesta, donde ellos son los afectados, no los actores. Por supuesto, los "árboles" no talan a otros árboles, ni se talan a sí mismos: simplemente sufren la acción. Esta forma de "se" es un hábil transformista, cambiando activas por pasivas sin alterar el significado esencial.

- **"Se" en oraciones impersonales:** Esta especie de "se" es como un hechicero del bosque lingüístico, capaz de lanzar un encantamiento sobre el verbo, sumiéndolo en un estado de confusión tal que lo hace incapaz de asignar su acción a un sujeto específico. Se le conoce como el "morfema de impersonalidad". Al decir, "En esta selva se trabaja bien", el "se" crea una atmósfera mística donde la acción de trabajar no se asocia a ningún individuo en particular; es una actividad que flota en el aire, disponible para cualquiera que habite esa selva. El "se" aquí es como un vapor que difumina la identidad, dejando la acción en un estado de suspensión, libre de cualquier sujeto definido.

- **"Se" en verbos pronominales:** Esta especie de "se" ha evolucionado de una manera única, convirtiéndose en un compañero permanente del verbo, casi como un parásito o simbiote. Este "se" es esencial para la vida del verbo pronominal, siendo una parte inseparable de él. Cuando decimos "el águila se arrepintió de molestar a la serpiente", el "se" está tan integrado en el verbo "arrepentirse" que ya no se distingue como una función separada; es un todo con el verbo, formando el núcleo del predicado. Aquí, el "se" es como una pluma más en el majestuoso plumaje del águila, vital para su vuelo y su identidad.

- **"Se" por "Le" como CI:** En la naturaleza de la gramática, encontramos una especie de "se" que imita la función del pronombre tónico de complemento indirecto "le", similar a cómo ciertas moscas imitan los colores de las abejas para evitar ser molestadas. En frases como "Le di el paquete a Juan", que se transforma en "Se lo di", el "se" adopta la función de "Juan" como complemento indirecto, mientras que "lo" (el paquete) actúa como complemento directo. Esta especie de "se" es un maestro del disfraz, capaz de cambiar su función para mantener la armonía y la claridad en el ecosistema de la oración, evitando conflictos lingüísticos como el cacofónico "le lo". Es un recordatorio fascinante de cómo la adaptabilidad y la astucia son esenciales para la supervivencia en el diverso mundo del lenguaje.

DAVID ATTENBOROUGH SE DESPIDE

Queridos jóvenes exploradores del lenguaje, nuestra travesía por el intrincado bosque de la gramática llega a su fin, por ahora. Espero que hayan disfrutado descubriendo las maravillosas y diversas especies del 'se' tanto como yo he disfrutado guiándolos en este viaje. El lenguaje es un ecosistema fascinante, lleno de sorpresas y descubrimientos. Hasta nuestra próxima expedición en este maravilloso mundo de las palabras. ¡Sigán explorando, sigán aprendiendo y sigán disfrutando del increíble viaje del conocimiento!

¡Saludos, jóvenes exploradores del mundo del jazz y de la escritura creativa! Soy Duke Ellington, pianista, compositor, y director de una de las big bands de jazz más emblemáticas que han existido. Mi carrera se extendió por varias décadas y me convertí en un auténtico mito de la música del siglo XX. Rafael Herrera, vuestro profesor y un admirador de mi música desde su adolescencia, me ha pedido que os introduzca en un ejercicio fascinante: escribir inspirados por la música de jazz. Pero antes, permitidme hablaros un poco sobre el jazz, ese género musical que nació de la fusión de culturas, lleno de improvisación, expresión y sofisticación, reflejando las complejidades y la riqueza de la vida misma. El jazz, con sus raíces en la música africana y en la tradición musical europea, es un testimonio de encuentros culturales. Surgió en el siglo XX, en las comunidades afroamericanas de ciudades como Nueva Orleans. Su evolución incorpora elementos del blues, del ragtime, y de la música clásica, transformándose en un lenguaje universal de emociones. El jazz es conocido por su énfasis en la improvisación, la polirritmia, y su uso de la síncopa, creando un tapiz sonoro que invita tanto al movimiento como a la reflexión profunda.

Ahora, pasemos a nuestro ejercicio. Os presento tres piezas únicas de jazz. En primer lugar, "In a Sentimental Mood" de mi autoría, una composición suave, melódica, donde el saxofón canta historias de amor y nostalgia. También, "Just Call me Nige" de Brad Mehldau, una obra que lleva el jazz a nuevos horizontes con teclados electrónicos y una percusión vanguardista. Para añadir aún más variedad, os invito a explorar "Vendome" del Modern Jazz Quartet, una pieza que fusiona la elegancia y sofisticación del jazz con aires de música barroca. Esta composición destaca por la combinación única de vibráfono y piano, creando una atmósfera que es a la vez moderna y reminiscente de la elegancia de épocas pasadas.

EJERCICIO 1: DESCRIPCIÓN DE LA MÚSICA Y LAS EMOCIONES

Escuchad atentamente cada pieza. Vuestra primera tarea es describir la música y las emociones que evoca. En no menos de ocho líneas, tenéis que describir el sonido de los instrumentos, el ritmo, la armonía, las imágenes que inspira en vuestra mente, los sentimientos que provoca, cómo fluye en el tiempo.

Por ejemplo, pensemos en la primera de las piezas, en este caso la que yo mismo compuse. ¿Cómo se siente el fluir del saxofón en "In a Sentimental Mood"? ¿Es como un susurro de la brisa en una noche tranquila, o como las olas acariciando suavemente la orilla? Imaginad cómo los tonos cálidos y envolventes del saxofón os transportan a un recuerdo nostálgico o a un momento de introspección. ¿Os lleva a una tarde lluviosa, contemplando gotas deslizarse por el cristal, o a un paseo solitario por calles bañadas en la luz dorada del atardecer?

Para "Just Call me Nige", dejad que los ritmos frenéticos y los sonidos electrónicos os lleven a un mundo futurista o a una ciudad que nunca duerme. ¿Se siente como una carrera a través de luces de neón, o como un diálogo intenso entre dos mentes brillantes? Imaginad el palpar de un corazón acelerado en una danza urbana, o el zumbido eléctrico de una metrópolis vibrante bajo un cielo estrellado.

Para "Vendome", del Modern Jazz Quartet, sentid la sofisticación y el aire barroco en la combinación de vibráfono y piano. ¿Os transporta a un elegante salón de baile, con parejas girando en un vals etéreo, o a una galería de arte moderno, donde cada nota es un pincelazo en un lienzo abstracto? ¿Quizás se trata de una plaza de París donde la gente toma un café en una terraza en un día otoñal, cerca de la Torre Eiffel?

EJERCICIO 2: NARRACIÓN INSPIRADA EN LA MÚSICA

Ahora, imaginad una escena de película o serie que encaje con cada pieza, no una que exista, sino que inventéis vosotros. En no menos de diez líneas, tendréis que describir el lugar donde transcurriría esa escena, quiénes serían los personajes, qué ocurriría, incluso los diálogos.

Para "In a Sentimental Mood", ¿qué tal una escena de reencuentro en una estación de tren bajo una lluvia suave, donde dos viejos amigos comparten recuerdos y risas? O quizás una tarde en un café parisino, donde un poeta solitario encuentra inspiración entre sorbos de café y el murmullo de conversaciones.

Para "Just Call me Nige", pensad en una escena más dinámica. ¿Qué tal un joven genio resolviendo un enigma complejo en un laboratorio futurista, con cada nota del teclado marcando un paso más hacia la solución? O una persecución en una ciudad cyberpunk, donde cada giro y aceleración se sincroniza con la música trepidante.

Para "Vendome", imaginad una ceremonia elegante en un palacio antiguo, donde los invitados descubren secretos entre murmullos y risas, o una escena introspectiva de un artista creando su obra maestra en un estudio iluminado por la luz de la luna.

SUGERENCIAS DE UN MAESTRO DEL JAZZ

Utilizad metáforas y comparaciones para describir los sonidos y las emociones. Por ejemplo, el saxofón puede ser "una voz solitaria en la inmensidad del océano" o los ritmos electrónicos "chispas de una ciudad futurista". Los sonidos del vibráfono podrían ser "cristales tintineando en un brindis etéreo" o "pasos ligeros sobre hojas de otoño".

Explorad diferentes sensaciones: ¿la música os hace sentir cálidos, fríos, ansiosos, relajados? ¿Os evoca el aroma de un bosque después de la lluvia, o la sensación de arena cálida bajo los pies? ¿Dan ganas de bailar o de cerrar los ojos y pasear por paisajes interiores?

Pensad en colores y texturas: ¿es la música suave como terciopelo, vibrante como el rojo intenso, o misteriosa como una noche estrellada? ¿Tiene el brillo del oro, la serenidad del azul cielo, o la profundidad del negro en una noche sin luna?

Imaginad personajes y situaciones que encajen con el ambiente creado por la música. ¿Qué historias contarían esos personajes? ¿En qué lugares extraordinarios podrían encontrarse? Cada nota, cada melodía, es un camino hacia un mundo de imaginación sin límites.

UN PEQUEÑO VOCABULARIO DE SENSACIONES MUSICALES

- **Sustantivos:** Susurro, Brisa, Torbellino, Chispa, Eco, Ensueño, Latido, Silueta, Oleada, Crepúsculo, Velo, Destello, Murmullo, Reflejo, Llama, Pulsación, Vértigo, Oasis, Fantasma, Aurora, Crepúsculo.

- **Adjetivos:** Etéreo, Vibrante, Melancólico, Efervescente, Sutil, Envolvente, Nostálgico, Frenético, Sereno, Luminoso, Hipnótico, Ardiente, Tenue, Turbulento, Cristalino, Aturdidor, Cálido, Helado, Ensoñador, Rítmico.

- **Verbos:** Fluir, Susurrar, Elevar, Envolver, Vibrar, Embriagar, Calmar, Estremecer, Deslizar, Iluminar, Retumbar, Zambullir, Despertar, Encantar, Resplandecer, Perseguir, Desvanecer, Fusionar, Palpitar, Embrujar.

DUKE ELLINGTON SE DESPIDE

Y así, jóvenes creadores y amantes del jazz, llegamos al final de nuestro encuentro musical y literario. Recuerden, cada pieza de jazz es un universo en sí mismo, lleno de posibilidades, emociones y historias esperando ser descubiertas y contadas por ustedes. No teman explorar, equivocarse o sorprenderse a sí mismos. En el jazz, como en la escritura, cada improvisación es una puerta a un nuevo descubrimiento. *Les deseo un viaje maravilloso a través de las notas y los ritmos, las palabras y las emociones. Con afecto y admiración por su entusiasmo y creatividad, Duke Ellington.*

TEXTOS PARA EL TEMA 7

FRANCISCO DE QUEVEDO – *PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO*

Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Es Galán y es como un oro,
tiene quebrado el color;
persona de gran valor
tan cristiano como moro;
pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
pues que en las venas de Oriente
todas las sangres son reales.
Y pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero,
poderoso caballero
es don Dinero.

GÓNGORA – *SI QUIERO POR LAS ESTRELLAS*

Si quiero por las estrellas saber,
tiempo, donde estás,
miro que con ellas vas,
pero no vuelves con ellas.
¿Adonde imprimes tus huellas
que con tu curso no doy?
Mas, ay, qué engañado estoy,
que vuelas, corres y ruedas;
tú eres, tiempo, el que te quedas,
y yo soy el que me voy.

MIGUEL HERNÁNDEZ – *NANAS DE LA CEBOLLA*

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER – RIMA 53 Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres.... ésas... ¡no volverán! Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día.... ésas... ¡no volverán! Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido..., desengáñate, así... ¡no te querrán!	ANTONIO MACHADO – LA SAETA ¿Quién me presta una escalera, para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Saeta popular ¡Oh la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar! ¡Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz! ¡Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores! ¡Oh, no eres tú mi cantar! ¡No puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar!
GUTIERRE DE CETINA – OJOS CLAROS SERENOS Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.	JOAQUÍN SABINA – SONETO “No faltaron tormentas aquel año, me echaron de las barras de los bares, desgarré mi camisa de lunares, dejamos de jugar a hacernos daño. Rimando la canción del desengaño, deserté de los fuegos malabares, cambié las alegrías por soleares y al tipo que te amó por este extraño. Me acosaron alarmas imprevistas, sufrí, te perdí, fui tropezando extramuros del furo del artista. Prófugo de un dolor que ya no existe, llevo 500 noches celebrando la impúdica belleza de estar triste”

TEORÍA BÁSICA DEL TEMA 8

1. FORMAS ESTRÓFICAS CORTAS Y POPULARES

- *El Pareado*

Definición: Forma estrófica simple compuesta de dos versos.

Usos: En refranes, publicidad, flamenco y poesía culta.

Características: Puede incluir juegos de palabras y ritmos memorables. Rima puede ser consonante (coincidencia completa de sonidos finales) o asonante (coincidencia de vocales).

Ejemplo: Antonio Machado - "La primavera ha venido, / nadie sabe cómo ha sido".

- *La Copla*

Definición: Cuatro versos, frecuentemente octosílabos.

Estructura de rima: Versos pares riman de forma asonante, impares quedan libres.

Características: Refleja la poesía popular española. A menudo se convierte en parte del patrimonio cultural colectivo.

Ejemplo: Manuel Machado - "Hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son, / y cuando las canta el pueblo, / ya nadie sabe el autor".

- *La Seguidilla*

Definición: Estrofa con estructura de 7, 5, 7, 5 sílabas.

Rima: Asonante en los versos pares.

Características: Compara con un haiku español, por su brevedad y ritmo. A menudo expresa sentimientos profundos de manera concisa.

Ejemplo: Lope de Vega - "Gran río de Sevilla, / ¡qué bien pareces, / lleno de velas blancas / y ramas verdes!".

2. ESTROFAS DE CUATRO VERSOS Y RIMA CONSONANTE

- *Redondilla*

Definición: Cuatro versos octosílabos con rima consonante (abba).

Características: Rima cercana crea un ritmo vivo y ágil. Simboliza ciclos emocionales, como en temas de amor.

Ejemplo: Lope de Vega en "El Caballero de Olmedo" - "De los espíritus vivos / de unos ojos procedió / este amor, que me encendió / con fuegos tan excesivos."

- *Cuarteta*

Definición: Cuatro versos octosílabos con rima consonante (abab).

Características: Proporciona equilibrio y simetría. Ideal para presentar un problema y su consecuencia.

Ejemplo: Antonio Machado - "En el corazón tenía / la espina de una pasión; / logré arrancármela un día: / ya no siento el corazón."

- *Cuarteto*

Definición: Cuatro versos endecasílabos (arte mayor) con rima consonante (ABBA).

Características: Rima menos sonora pero más reflexiva y seria. Usado en sonetos, destacando emociones profundas e intensas.

Ejemplo: Lope de Vega - "arder como la vela y consumirse, / haciendo torres sobre tierna arena; / caer de un cielo, y ser demonio en pena, / y de serlo jamás arrepentirse;"

- *Serventesio*

Definición: Cuatro versos endecasílabos (o más largos) con rima consonante (ABAB).

Características: A menudo con hemistiquios para facilitar la rima. Ideal para reflexiones profundas y serias.

Ejemplo: Rubén Darío - "Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, / y más la piedra dura, porque ésa ya no siente, / pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que la vida consciente."

3. FORMAS ESTRÓFICAS DE 5, 6 Y 8 VERSOS

- *La Lira*

Definición: Cinco versos con esquema métrico 7, 11, 7, 7, 11 y rima aBabB.

Características: Combina versos heptasílabos (ágiles) y endecasílabos (majestuosos). Similar al instrumento musical griego por su encanto melódico.

Ejemplo: Garcilaso de la Vega - "Si de mi baja lira / tanto pudiese el son que, en un momento, / aplacase la ira / del animoso viento / y la furia del mar en movimiento."

- *Sexteto-Lira*

Definición: Seis versos con esquema métrico 7, 7, 11, 7, 7, 11 y rima abCabC.

Características:

Añade un verso a la lira, creando una estrofa más amplia.

Adecuado para expresiones emocionales intensas y diálogos íntimos.

Ejemplo: "¡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."

- *Copla de Pie Quebrado*

Definición: Combinación de versos octosílabos y tetrasílabos con rima aBcabc.

Características: El "pie quebrado" (verso tetrasílabo) ofrece un ritmo solemne y pausado. Adecuada para temas profundos y trascendentales.

Ejemplo: Jorge Manrique en "Coplas a la Muerte de su Padre" - "Recuerde el alma dormida, / avive el seso y despierte / contemplando / cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando."

- *Octava Real*

Definición: Ocho versos endecasílabos con rima ABABABCC.

Características: Posee un ritmo solemne y profundo, ideal para narrativas poéticas. Usada para enfatizar solemnidad y énfasis en grandes narrativas.

Ejemplo: Luis de Góngora en "Fábula de Polifemo y Galatea" - "Un monte era de miembros eminente / este que, de Neptuno hijo fiero, / de un ojo ilustra el orbe de su frente, / émulo casi del mayor lucero; / cíclope, a quien el pino más valiente, / bastón, le obedecía, tan ligero, / y al grave peso junco tan delgado, / que un día era bastón y otro cayado."

4. ESTROFAS LARGAS: DÉCIMAS, SONETOS Y ROMANCES

- *La Décima*

Definición: Estrofa de diez versos octosílabos con rima consonante (abbacdcde).

Características: Combina dos redondillas con versos puentes. Ideal para explorar y resolver temas complejos.

Ejemplo: "Si quiero por las estrellas / saber, tiempo, donde estás, / miro que con ellas vas, / pero no vuelves con ellas. / ¿Adonde imprimes tus huellas / que con tu curso no doy? / Mas, ay, qué engañado estoy, / que vuelas, corres y ruedas; / tú eres, tiempo, el que te quedas, / y yo soy el que me voy."

- *El Soneto*

Definición: Catorce versos endecasílabos divididos en dos cuartetos (ABBA ABBA) y dos tercetos (CDC DCD o CDE CDE).

Características: Los cuartetos plantean un tema, los tercetos ofrecen reflexión y respuesta. Equilibrio entre estructura formal y expresión emotiva.

Ejemplo: "¡Oh excelso muro, oh torres coronadas / de honor, de majestad, de gallardía! / ¡Oh gran río, gran rey de Andalucía, / de arenas nobles, ya que no doradas! / ¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, / que privilegia el cielo y dora el día! / ¡Oh siempre gloriosa patria mía, / tanto por plumas cuanto por espadas! / si entre aquellas ruinas y despojos / que enriquece Genil y Dauro baña / tu memoria no fue alimento mío, / nunca merezcan mis ausentes ojos / ver tu muro, tus torres y tu río, / tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!"

- *El Romance*

Definición: Versos octosílabos con rima asonante en los pares y libres los impares.

Características: Longitud variable, adaptándose al contenido narrativo. Popular en la literatura española, ideal para contar historias.

Ejemplo: "Amarrado al duro banco / de una galera turquesca, / ambas manos en el remo / y ambos ojos en la tierra, / un forzado de Dragut / en la playa de Marbella / se quejaba, al ronco son / del remo y de la cadena: / «¡Oh sagrado mar de España, / famosa playa serena, / teatro donde se han hecho / cien mil navales tragedias! / pues eres tú el mismo mar / que con tus crecientes besas / las murallas de mi patria, / coronadas y soberbias, / tráeme nuevas de mi esposa, / y dime si han sido ciertas / las lágrimas y suspiros / que me dice por sus letras (...)"

Estrofas de la Literatura Popular: Pareado, Copla y Seguidilla

Aquí me tenéis, soy Camarón de la Isla, voz del flamenco, alma de la música que brota de las entrañas de mi tierra. He vivido entre cantes y guitarras, llevando el arte de lo jondo a cada rincón del mundo. Ahora, me piden que os hable de algo que, aunque parece distinto, está muy ligado a mi arte: las estrofas en la poesía y en la música popular, y cómo estas viven en el corazón del flamenco.

EL PAREADO: UNA GOTA DE POESÍA

Empecemos con el pareado, la forma estrófica más sencilla que hay, compuesta solo de dos versos. El pareado es como el latido del corazón, simple pero esencial, y lo encontramos en todas partes: en los dichos que pasan de generación en generación, en esas frases pegajosas de la publicidad, y por supuesto, en el flamenco y en la poesía más culta.

Pensemos en la publicidad, donde los pareados son como chispas que encienden la memoria: *"cuando haces pop, / ya no hay stop"*. Es un juego de palabras, un ritmo que se queda con nosotros. O los refranes, llenos de sabiduría popular, como *"Quien a buen árbol se arrima / buena sombra le cobija"*. Y en la poesía culta, los grandes como Machado también los han usado. *"La primavera ha venido, / nadie sabe cómo ha sido"*. En esos dos versos, hay un mundo de significado, una belleza simple pero profunda.

El pareado es un compañero fiel de cualquier poeta o cantaor. No importa si los versos son largos o cortos, si riman de manera consonante, donde los sonidos finales coinciden por completo, o asonante, donde solo las vocales hacen eco una de la otra. Lo importante es lo que se siente y lo que se transmite.

LA COPLA: EL ALMA DE LA CANCIÓN ESPAÑOLA

La copla, cuatro versos que a menudo son octosílabos, es como el pulso de la poesía popular española. Aquí, los versos pares riman de manera asonante, dejando libres los impares. Es como una danza sutil entre las palabras, una herencia quizás de los romances medievales. Manuel Machado, con su maestría, nos dejó un par de coplas que hablan precisamente de este arte:

1. *"Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor."*

2. *Tal es la gloria, Guillén,
de los que escriben cantares:
oír decir a la gente
que no los ha escrito nadie."*

Este par de coplas hablan de la esencia de la poesía popular: una vez que el pueblo las adopta, se convierten en algo más grande que su creador. Es la voz de todos y de nadie, el eco de una cultura.

LA SEGUIDILLA: EL RITMO JUGUETÓN DE LA POESÍA

Y ahora, la seguidilla, esa estrofa juguetona que parece danzar entre los versos. Con su estructura de 7, 5, 7 y 5 sílabas, y su rima asonante en los versos pares, es como un haiku español, lleno de ritmo y movimiento. Lope de Vega, un gran clásico de la literatura española, nos dio este hermoso ejemplo:

*Gran río de Sevilla,
¡qué bien pareces,
lleno de velas blancas
y ramas verdes!*

Y yo mismo, Camarón, he jugado con esta forma en mis cantes, como en este verso. Aquí, la seguidilla se convierte en un vehículo para expresar sentimientos profundos, en pocas palabras, pero con un ritmo que se queda en el corazón.:

*Yo pegué un tiro al aire,
cayó en la arena:
la confianza en el hombre
nunca la tengas.*

Compadres, ha sido un placer compartir con vosotros este viaje por el mundo de las estrofas de la literatura popular, esas pequeñas joyas de nuestra cultura. Recordad que la poesía y la música son como el aire que respiramos: están por todas partes, en nuestras vidas, en nuestros sueños.

¡Ah, gentil alumnado de este nuevo siglo, saludos! Soy Lope de Vega, poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español, aquel que con la pluma más que con la espada conquistó corazones y mentes en los corrales de comedias. Rafael, maestro de la lengua y la literatura, me ha encomendado una tarea de gran valía: hablaros de las estrofas de cuatro versos con rima consonante, que en mi tiempo y aún hoy, son celebradas en teatro y poesía.

REDONDILLA

Vayamos, pues, a nuestra primera estación: la redondilla. Esta, amigos míos, es una joya de nuestra lengua, compuesta por cuatro versos de ocho sílabas, con rima consonante siguiendo la estructura abba. El verso octosílabo, queridos estudiantes, es un ritmo que palpita en el corazón de nuestra cultura, desde antiguas coplas hasta canciones modernas. Su brevedad confiere un ritmo vivo, ágil, que aunque la rima del primer verso se repite en el cuarto, no resulta difícil percibirla por su cercanía. Os traigo un ejemplo de mi obra "El Caballero de Olmedo", donde el protagonista se enamora perdidamente de una dama, cautivado por su belleza:

*"De los espíritus vivos
de unos ojos procedió
este amor, que me encendió
con fuegos tan excesivos."*

En estos versos, el amor nace de la mirada, un tema clásico en la poesía. La estructura de la redondilla refuerza la idea de un amor que comienza y culmina con una intensidad abrumadora, emulando cómo la pasión se inicia y se consume en un ciclo cerrado. Esta estrofa, en su simplicidad, encierra la esencia de un sentimiento profundo y universal, mostrando cómo la forma poética puede realzar el contenido de un mensaje.

CUARTETA

Como vuestro humilde servidor Lope de Vega, que de estas artes algo sabe, os contaré sobre esta forma que, aunque comparte con la redondilla sus cuatro versos octosílabos y su rima consonante, se diferencia en su estructura de rima abab. La cuarteta, amigos del saber, se divide en dos mitades iguales, cada una con su propio juego de rimas. Así, la rima del primer verso retorna en el tercero, y la del segundo lo hace en el cuarto. Este diseño da a la estrofa una sensación de equilibrio y simetría, y no requiere que esperemos tanto para que la rima inicial vuelva a aparecer.

Y ahora, permitidme compartir con vosotros una estrofa de un poeta que, aunque vivió siglos después de mi época, me es conocido gracias a las maravillas de esta era digital. Hablo de Antonio Machado, cuyas palabras resuenan con profunda verdad y sutil ironía:

*"En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
ya no siento el corazón."*

En estos versos, Machado habla del desamor y la pérdida, de cómo al liberarse de una pasión dolorosa, también se pierde la capacidad de sentir. Es un juego ingenioso de palabras y emociones, donde el último verso culmina con una revelación sorprendente y ligeramente irónica. La estructura de la cuarteta realza este giro, presentando primero el problema y luego su inesperada consecuencia.

CUARTETO

Ahora adentrémonos en el noble cuarteto, una estrofa que eleva la poesía a cotas de arte mayor. El cuarteto se compone de cuatro versos endecasílabos, es decir, de once sílabas cada uno, con rima consonante y estructura ABBA. Recordad, jóvenes aprendices, que los versos de nueve sílabas o más se consideran de arte mayor y las rimas se marcan con letras mayúsculas. El verso endecasílabo, llamado así por sus once sílabas, tiene un ritmo más lento y pausado. Esto significa que la rima del primer verso tarda más en encontrarse con su eco en el cuarto, lo que confiere a las rimas un carácter menos sonoro y contundente, pero más reflexivo y serio. El cuarteto es una estrella dentro de la estructura del soneto, que se compone de dos cuartetos y dos tercetos, sumando catorce versos en total.

Os presento ahora un ejemplo de mi pluma, el segundo cuarteto de uno de mis sonetos, donde reflexiono sobre los sentimientos tumultuosos provocados por la ausencia de la amada:

*"arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre tierna arena;
caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;"*

En estos versos, la pasión y el sufrimiento se entrelazan, mostrando el tormento de un amor no correspondido. El ritmo pausado del endecasílabo resalta la profundidad y la intensidad de estas emociones, en un vaivén de imágenes que evocan fragilidad, caída y una determinación amarga.

SERVENTESIO

Pasemos ahora al serventesio, una estrofa que, al igual que el cuarteto, se compone de cuatro versos endecasílabos (o de más sílabas) con rima consonante, pero siguiendo la estructura ABAB. A menudo se utiliza con versos especialmente largos, de 12 o 14 sílabas, divididos en hemistiquios, para evitar que la espera por la rima sea tan larga que disipe la impresión en el lector.

Observad este ejemplo de Rubén Darío, un poeta de un siglo posterior al mío, pero cuya obra conozco gracias a la magia de las inteligencias artificiales y lo virtual:

*"Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente."*

Darío, con su lenguaje preciso y evocador, reflexiona sobre el sufrimiento inherente a la condición humana. La estructura del serventesio permite que estas ideas fluyan con una rima que, aunque espaciada, mantiene un ritmo constante, realzando la profundidad y la seriedad del mensaje.

LOPE DE VEGA SE DESPIDE

Así, queridos estudiantes, os he presentado las maravillas de las estrofas de cuatro versos en la poesía española, desde la juguetona redondilla hasta el reflexivo serventesio. Cada una, con sus características y ritmos, abre un universo de posibilidades expresivas. ¡Exploradlas, cread con ellas, y haced que vuestra voz resuene en el vasto mundo de la poesía!

Lira, Sexteto-Lira, Copla de Pie Quebrado y Octava Real

En el velo del tiempo, entre las sombras del ayer y la luz del presente, me encuentro yo, San Juan de la Cruz, poeta del misticismo y del amor divino. Mis versos, hilados con el hilo de la pasión espiritual, han trascendido las eras, llevando a las almas un mensaje de búsqueda interior y unión con lo trascendental. Recordado por obras como "Noche Oscura del Alma", mis palabras buscan ser un faro en el viaje del alma hacia la divinidad. He sido convocado por el profesor Herrera, quien, con afecto y admiración, me ha encomendado una tarea de gran honor: presentar ante vosotros, jóvenes aprendices, la belleza y la estructura de la poesía. Me ha pedido que os muestre cuatro formas estróficas de 5, 6 y 8 versos, misión que cumpliré con humildad.

LA LIRA: ONDAS DEL MAR DE ITALIA

Comencemos por la lira, esa estrofa que viajó desde las tierras italianas y encontró su eco en nuestra lengua castellana. La lira, con sus cinco versos de siete y once sílabas, nos habla con la cadencia de dos medidas: los heptasílabos, ligeros y ágiles, se entrelazan con los endecasílabos, más amplios y majestuosos. Así, en este baile de palabras y ritmos, la lira se asemeja al instrumento musical de la antigua Grecia, una arpa pequeña que encantaba a los dioses. Fue Garcilaso de la Vega, ese gran poeta de mi siglo, quien adaptó la lira al castellano, tomando su nombre del primer verso de su Oda a la Flor de Gnido:

*Si de mi baja lira
tanto pudiese el son que, en un momento,
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar en movimiento.*

En su poema, el son de la baja lira buscaba aplacar la ira del viento y el mar, con una estructura métrica de 7, 11, 7, 7, 11 y una rima que danza en el patrón a B a b B (las letras mayúsculas son versos de más de ocho sílabas, es decir, arte mayor). Observad cómo las palabras se entrelazan, creando un tapiz sonoro que encanta los sentidos. Ahora, permitidme compartir con vosotros una lira de mi propia creación, extraída de mi "Noche Oscura":

*En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.*

En estos versos, la estructura se despliega en su forma pura, llevando al lector a través de una noche de búsqueda y transformación espiritual. Las ansias en amores, esa llama que arde en el alma, se unen al misterio de una noche oscura, donde el ser se encuentra y se pierde en el abrazo de lo divino. La rima, fiel a su forma, teje un manto de música y significado, invitándonos a contemplar el misterio de la noche, y del alma misma.

EL SEXTETO-LIRA: ROSA MÍSTICA DE SEIS PÉTALOS

Ahora, estimados novicios, os hablaré del sexteto-lira, una variante de la lira que añade un verso más, creando un conjunto de seis. Este tipo de estrofa, con sus versos de 7, 7, 11, 7, 7, 11 sílabas, nos lleva por un sendero donde la rima consonante despliega todo su encanto en la estructura: a b C a b C. Reflexionemos sobre esta forma en uno de mis poemas, "La Llama de Amor Viva":

*¡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.*

Aquí, el alma clama por la unión con lo divino, expresando su anhelo en un diálogo íntimo con la llama de amor, símbolo de la presencia divina. Cada verso contribuye a un crescendo de emoción y profundidad espiritual, culminando en una petición apasionada de liberación y encuentro.

LA COPLA DE PIE QUEBRADO: UN LLANTO ROTO

Dirijamos nuestra mirada hacia una forma estrófica más antigua, la Copla de Pie Quebrado, usada magistralmente por Jorge Manrique en las "Coplas a la Muerte de su Padre". Esta estrofa, que yo no empleé, combina versos octosílabos y tetrasílabos en un patrón de 8 8 4 8 8 4, con una rima consonante que sigue el esquema a b c a b c. El "pie quebrado", el verso más corto, es como una pausa que da un ritmo solemne y pausado, adecuado para reflexiones profundas y temas trascendentales. Consideremos este ejemplo de Manrique:

*Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando.*

En estos versos, Manrique nos invita a meditar sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. El "pie quebrado" marca un ritmo contemplativo, como un paso cojeante que nos recuerda la fragilidad y transitoriedad de nuestra existencia. En esta danza de palabras, la poesía se convierte en un espejo en el que contemplamos la naturaleza efímera del placer y la constante presencia del pasado, que siempre nos parece más dorado.

LA OCTAVA REAL: UN GIGANTE DE ENDECASÍLABOS

En el vasto océano de la poesía, nos encontramos con la octava real, una estrofa que, al igual que la lira y el sexteto-lira, nos llega desde la lejana Italia. Su presencia en la literatura se ve magníficamente representada en obras como el "Orlando Furioso" de Ludovico Ariosto. La octava real es una formación majestuosa de ocho versos endecasílabos, cada uno un eco de once sílabas que se unen en una rima consonante siguiendo el patrón A B A B A B C C. Esta estructura confiere a la estrofa un ritmo solemne, como un gigante que camina con pasos medidos y profundos. Las tres repeticiones de las rimas A y B, seguidas del pareado C C al final, dotan a la octava real de un carácter distintivo, casi como si cada estrofa fuera una declaración enfática, un pronunciamiento de gran importancia.

Aunque no utilicé esta forma en mi poesía, reconozco su valor, especialmente en narrativas poéticas donde se busca enfatizar la solemnidad y el énfasis. Un ejemplo ilustre lo encontramos en Luis de Góngora, ese poeta que camina entre vosotros por los senderos de Córdoba. En su "Fábula de Polifemo y Galatea", Góngora utiliza la octava real para describir al cíclope Polifemo, un ser de proporciones míticas y temibles:

*Un monte era de miembros eminente
este que, de Neptuno hijo fiero,
de un ojo ilustra el orbe de su frente,
émulo casi del mayor lucero;
cíclope, a quien el pino más valiente,
bastón, le obedecía, tan ligero,
y al grave peso junco tan delgado,
que un día era bastón y otro cayado.*

En estos versos, la estatura colosal de Polifemo se revela no solo en su descripción física, sino también en la estructura poética misma. La octava real se alza como una columna en la poesía, un pilar que sostiene las grandes narrativas y las eleva a alturas de majestuosidad y gravedad.

SAN JUAN DE LA CRUZ VUELVE AL CIELO

Queridos alumnos, en este viaje por las formas poéticas, hemos explorado juntos el arte y el poder de las palabras. Cada estrofa, cada verso, es un universo en sí mismo, un camino para descubrir la belleza y la profundidad de la expresión humana. Os animo a que sigáis explorando estos caminos, a que dejéis que la poesía os guíe y os inspire en vuestro propio viaje creativo y espiritual. Que las palabras os sean siempre amigas y compañeras en vuestra búsqueda de conocimiento y belleza. Que la poesía ilumine siempre vuestro camino.

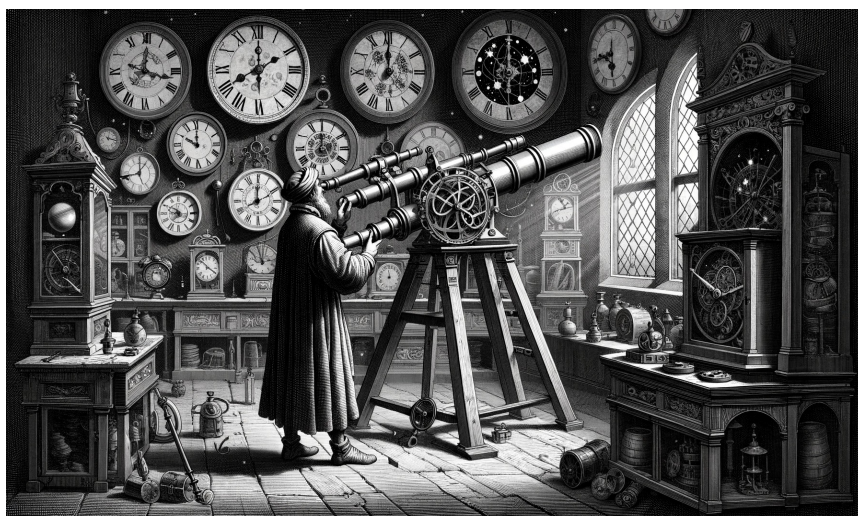

¡Oh, gentes del IES Rafael de la Hoz, en la muy noble y leal ciudad de Córdoba, dejad que me presente! Soy Luis de Góngora, vuestro paisano, aquel que en versos y enigmas bordó la lengua de Cervantes. Rafael Herrera, vuestro docto maestro, me ha convocado desde el pasado para hablaros de la poesía, ese arte sublime que me ha immortalizado. Nací yo en vuestra Córdoba, en el siglo de oro español, y me consagré a las letras, creando un estilo poético que ha trascendido los siglos. Mis obras, como "Soledades" y "Polifemo", son laberintos de metáforas y juegos de palabras que desafían al más agudo ingenio. Pero hoy, no de tales hazañas hablaré, sino de tres estrofas: décimas, sonetos y romances.

LA DÉCIMA: SIMETRÍA E INGENIO

La décima, queridos estudiantes, es como un pequeño universo en diez versos. Cada uno de ellos, un octosílabo, danza en un baile de rimas consonantes, siguiendo la estructura a b b a a c c d d c. Imaginadlo como dos redondillas entrelazadas por dos versos puentes, uniendo y separando pensamientos y emociones. Mirad este ejemplo mío:

*"Si quiero por las estrellas
saber, tiempo, donde estás,
miro que con ellas vas,
pero no vuelves con ellas.
¿Adonde imprimes tus huellas
que con tu curso no doy?
Mas, ay, qué engañado estoy,
que vuelas, corres y ruedas;
tú eres, tiempo, el que te quedas,
y yo soy el que me voy."*

Aquí, jóvenes poetas, observad cómo los primeros cuatro versos riman en a-b-b-a, formando una redondilla que plantea una reflexión sobre el

tiempo. Los siguientes dos, en forma de pregunta, con rimas a-c, sirven de puente, llevando la reflexión a una conclusión más personal y profunda en la siguiente redondilla, c-d-d-c. En todo caso, a la hora de analizarla, no hace falta que digáis nada sobre las redondillas, que son de cuatro versos: es solo un truco para entender mejor la décima.

Este poema habla del tiempo, ese ladrón silencioso que se escurre entre nuestros dedos. ¿Veis cómo en los primeros cuatro versos planteo una búsqueda del tiempo y, en los cuatro últimos, me respondo a mí mismo? Es un juego de espejos, donde el tiempo y yo intercambiamos roles: él se queda, yo me voy. No es el tiempo el que paso, sino que nosotros pasamos.

EL SONETO: ARQUITECTURA POÉTICA

Hablemos primero del soneto, esa maravillosa creación que emergió de Italia, pulida a la perfección por el gran Francesco Petrarca. Esta forma poética ha atravesado los siglos, desde Shakespeare hasta Lope de Vega, pasando por Federico García Lorca y llegando a incluso autores actuales como el cantautor Joaquín Sabina. El soneto es un delicado engranaje de catorce versos, divididos en dos cuartetos y dos tercetos. Los cuartetos, con su rima ABBA ABBA, plantean un tema, una interrogante implícita, mientras que los tercetos, con una rima más libre como CDC DCD o CDE CDE, ofrecen respuesta y reflexión. Considerad, por ejemplo, este soneto mío, dedicado a la ciudad de Córdoba:

*"¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas!*

*¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre gloriosa patria mía,
tanto por plumas cuanto por espadas!:*

*si entre aquellas rüinas y despojos
que enriquece Genil y Dauro baña
tu memoria no fue alimento mío,*

*nunca merezcan mis ausentes ojos
ver tu muro, tus torres y tu río,
tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!"*

En este soneto, los cuartetos exaltan la belleza y majestad de Córdoba, mientras que los tercetos reflexionan sobre mi relación con ella, expresando una nostalgia profunda. Es un diálogo entre la ciudad y el poeta, entre la memoria y el corazón.

EL ROMANCE: UN RÍO NARRATIVO DE VERSOS

Ah, jóvenes amantes de las letras, permitid que Luis de Góngora, vuestro humilde servidor, os guíe por las sendas del romance, una forma poética tan antigua como la misma tierra de España. El romance, oh estudiantes, es un espejo del alma popular, un canto que ha resonado a través de los siglos en las voces de juglares y poetas. El romance es una de las formas más venerables de la literatura española. Recordad, si os place, el Cantar de Mío Cid, esa epopeya que recorreréis en vuestro tercer año. Aunque más extenso y complejo, comparte la esencia del romance en su métrica. El romance se compone de versos octosílabos, con una rima asonante en los pares, dejando libres los impares. No hay un número fijo de versos; pueden ser pocos o muchos, según lo requiera la historia que se narra.

En los tiempos medievales, los romances florecieron como rosas en un jardín, narrando hazañas y pasiones. Y en mi siglo, el Siglo de Oro, continuaron brillando, llevando en cada verso el pulso de la vida y la historia. Más tarde, Federico García Lorca, en su "Romancero Gitano", revitalizó esta forma, mezclando lo popular con lo vanguardista, lo surreal con lo terrenal, en un río de metáforas casi alucinógeno. Permitidme ahora presentaros un fragmento de un romance mío, que habla de las penas y nostalgias de un forzado de galera:

*"Amarrado al duro banco
de una galera turquesca,
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra,
un forzado de Dragut
en la playa de Marbella
se quejaba, al ronco son
del remo y de la cadena:
«¡Oh sagrado mar de España,
famosa playa serena,
teatro donde se han hecho
cien mil navales tragedias!:
pues eres tú el mismo mar
que con tus crecientes besas
las murallas de mi patria,
coronadas y soberbias,
tráeme nuevas de mi esposa,
y dime si han sido ciertas
las lágrimas y suspiros
que me dice por sus letras (...)"*

En estos versos, el forzado de galera, encadenado a su destino, mira hacia la tierra que ama, invocando al mar como mensajero de sus penas y esperanzas, pidiéndole noticias de su esposa. La rima asonante en los versos pares crea un ritmo melancólico, como el balanceo de las olas, mientras la historia se despliega, verso a verso.

GÓNGORA VUELVE A LAS CALLES DE OTRA CÓRDOBA

Mis jóvenes discípulos del arte de las letras, ha llegado el momento en que Luis de Góngora, vuestro humilde servidor de la palabra, debe regresar a la eternidad de los siglos pasados. Antes de que mi pluma se aquiete y mi voz se funda con los ecos del tiempo, permitidme dejaros con un último susurro de consejo:

Explorad los vastos mares de la poesía con valentía y curiosidad. En cada verso, en cada rima, hay un mundo de posibilidades esperando ser descubierto. Recordad que las palabras son más que simples letras; son las alas con las que vuestros pensamientos y emociones pueden volar hacia horizontes sin fin. Hasta siempre, y que vuestra luz brille tanto como la que un día brilló en las calles de mi amada Córdoba.

¡Saludos, jóvenes exploradores del lenguaje! Soy Tristan Tzara, aquel que zarandeó al mundo con el dadaísmo, ese movimiento que desafía la razón y celebra el caos. Vuestro profesor, en un acto de audacia lingüística, me ha convocado desde el reino del absurdo para guiaros en un viaje fascinante: "Cuentos de Dadaísmo Sintáctico". Aquí, donde el sinsentido y la sintaxis danzan de la mano, repasaremos los complementos de la oración, con un toque dadaísta. El ejercicio que os propongo es una aventura en tres actos, donde construiréis frases que parecen surgidas de un sueño, pero con una lógica impecable.

Empezamos con el Acto 1: la construcción de las frases. Os entrego dos esqueletos sintácticos, estructuras que esperan ser vestidas con palabras.

A. CCT (Sintagma adverbial o Preposicional) + CCL (Sintagma Preposicional) Sujeto (SN, Determinante y Núcleo) + Complemento del Nombre en el Sujeto (Sintagma adjetival o Preposicional) + Verbo Transitivo + CCM (Sintagma Adverbial o Preposicional) + CD (SN, Determinante y Núcleo) + Complemento del Nombre en el CD (Sintagma adjetival o preposicional)

B. CCT (Sintagma Adverbial o Preposicional) + CCL (Sintagma Preposicional) Sujeto Paciente (SN, Det. y Núcleo) + Complemento del Nombre en el Sujeto Paciente (Sintagma adjetival o Preposicional) + Verbo en Pasiva + CCM (Sintagma Adverbial o Preposicional) + Complemento agente (SN, Determinante y Núcleo) + Complemento del Nombre en el C.Agente (Sintagma adjetival o preposicional)

Para que os podáis inspirar, os voy a escribir tres ejemplos de frases con la "estructura A". Ahí van:

1. Ayer, en la cafetería, un hombre con sombrero tomaba tranquilamente su chocolate con churros.
2. Por la tarde, bajo el puente, un mendigo triste preparó con cartones su cama precaria.
3. Hace un siglo, en España, las personas con dinero dominaban con dureza el sistema político.

Queridos amantes del azar, ahora vamos con el segundo acto: la fusión dadaísta. Una vez tengamos las frases, las compartiremos en clase. El profesor las irá escribiendo en la pizarra, pero de una forma muy particular: cada alumno, por turnos, solo podrá decir un elemento de la estructura. De esa manera, las frases quedarán mezcladas. Aplicando las frases de arriba, saldrían las siguientes mezclas:

1. Ayer, bajo el puente, las personas con sombrero preparaban con dureza su chocolate precario.
2. Por la tarde, en España, un hombre triste dominaba tranquilamente su cama política.
3. Hace un siglo, en la cafetería, un mendigo con dinero, tomaba con cartones un sistema con churros.

Llegamos ahora al tercer y último acto de nuestra excursión dadaísta: los "Cuentos de Dadaísmo Sintáctico". Para este tercer acto, escribiremos estos dos textos breves:

1. *Comentario de la Frase:* Cada uno de vosotros seleccionará dos de las frases proporcionadas: una de la estructura A y otra de la estructura B. Vuestra misión es escribir un breve comentario de seis líneas para cada frase. Este comentario debe intentar dar sentido a la frase, tratándola con la seriedad de un académico que analiza una antigua reliquia. Podéis explicarla como si fuera una costumbre, contar una historia detrás de ella, hacer un análisis sociológico, psicológico, o cualquier enfoque que os parezca fascinante. La clave es abordar la frase absurda como si fuera la más sensata y seria del mundo. Por ejemplo, sobre "Ayer, bajo el puente, las personas con sombrero preparaban con dureza su chocolate precario" ¿Podría ser que las personas con sombrero representen una antigua sociedad secreta, cuyos rituales bajo puentes son un símbolo de su resistencia al mundo moderno? ¿Son acaso tan fanáticos del chocolate que solo lo pueden preparar con dureza, en su forma pura, lejos de la mirada de los extraños?

2. *Descripción para la IA Generativa de Imágenes:* Tras haber escrito vuestros comentarios, os toca crear una descripción visual de al menos tres líneas para cada una de las frases elegidas. Estas descripciones serán usadas para generar ilustraciones mediante una IA. Pensad en colores, formas, ambiente, personajes, y cualquier detalle que pueda dar vida a vuestro comentario surrealista. Las mejores ilustraciones serán impresas y expuestas en vuestro instituto como un acto de celebración dadaísta, infundiendo en el ambiente un toque de caos y buen humor. Con estas instrucciones en mano, os dejo en el umbral de vuestra propia creatividad. ¡Adelante, creadores de nuevos mundos!

TEXTOS PARA EL TEMA 8

ANTONIO MACHADO – PAREADO La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. ANTONIO MACHADO – COPLA Entre las negras encinas, hay una fuente piedra, y un cantarillo de barro, que nunca se llena. ANÓNIMO - SEGUIDILLA El amor que te tengo parece sombra, cuando más apartado más cuerpo toma.	ANÓNIMO – PAREADO Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. FEDERICO GARCÍA LORCA – COPLA Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas: el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. FEDERICO GARCÍA LORCA – SEGUIDILLA Hacia Roma caminan dos peregrinos, a que los case el Papa, porque son primos.
ANTONIO MACHADO – CUARTETA Y todo el coro infantil va cantando la lección: mil veces ciento, cien mil; mil veces mil, un millón. FRANCISCO DE QUEVEDO – REDONDILLA Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca; y si al alma su hiel toca, esconderla es necesidad.	FRANCISCO DE QUEVEDO – CUARTETO 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. RUBÉN DARÍO – SERVENTESIO ¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores?
SAN JUAN DE LA CRUZ – LIRAS Buscando mis amores iré por esos montes y riberas; ni cogeré las flores ni temeré las fieras; y pasaré los fuertes y fronteras. ¡Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del Amado! ¡Oh, prado de verduras, de flores esmaltado! Decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y, yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de hermosura.	SAN JUAN DE LA CRUZ – SEXTETO LIRA ¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras! JORGE MANRIQUE – COPLA DE PIE QUEBRADO No perdamos tiempo ya en esta vida mezquina, de tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo.

FELIX MARÍA DE SAMANIEGO – DÉCIMA A un panal de rica miel dos mil Moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otras dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina.	LUIS DE GÓNGORA – OCTAVA REAL Negro el cabello, imitador undoso de las obscuras aguas del Leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo; un torrente es su barba impetuoso, que (adusto hijo de este Pirineo) su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano surcada aun de los dedos de su mano.
LOPE DE VEGA – SONETO Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto; catorce versos dicen que es soneto: burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto; mas si me veo en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los trece versos acabando; contad si son catorce, y está hecho.	JAIME SILES – SONETO Amor bajo las jarcias de un velero, amor en los jardines luminosos, amor en los andenes peligrosos y amor en los crepúsculos de enero. Amor a treinta grados bajo cero, amor en terciopelos procelosos, amor en los expresos presurosos y amor en los océanos de acero. Amor en las cenizas de la noche, amor en un combate de carmines, amor en los asientos de algún coche, amor en las butacas de los cines. Amor, en las hebillas de tu broche, gimen gemas de jades y jazmines.
ANÓNIMO – ROMANCE Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiñeñor, cuando los enamorados van a servir al amor; sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión; que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una aveçilla que me cantaba el albor. Matómela un balletero; dele Dios mal galardón.	FEDERICO GARCÍA LORCA - ROMANCE Los caballos negros son. Las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas.

TEORÍA BÁSICA DEL TEMA 9

1. BREVE HISTORIA DE LA POESÍA

- **Época Clásica:** La Época Clásica en Grecia y Roma se caracteriza por una poesía que servía como principal vehículo para narrar grandes historias de guerras, dioses y aventuras. Los cantos épicos de Homero, "La Ilíada" y "La Odisea", son emblemáticos de esta era. Estos poemas, escritos en hexámetros, representan no solo la técnica poética de la época, sino también su capacidad para contar historias complejas y emocionantes. "La Ilíada" detalla la guerra de Troya y la furia de Aquiles, mientras que "La Odisea" describe el viaje de regreso de Ulises. Posteriormente, la poesía evolucionó hacia una expresión más íntima y personal, con figuras como Safo y Catulo, quienes exploraron temas de amor, pasión y conflictos personales. En Roma, poetas como Horacio, Ovidio y Virgilio llevaron la poesía a nuevas alturas, con obras que van desde reflexiones filosóficas y autobiográficas hasta la narrativa épica que conecta el pasado, presente y futuro de Roma.

- **Edad Media:** Durante la Edad Media, la poesía europea mostró una notable diversidad. La tradición oral, mantenida por juglares, dio vida a la poesía épica, con ejemplos destacados como "El Cantar de Mío Cid", "La Chanson de Roland", "Beowulf" y "La Canción de los Nibelungos". Estas obras narran hazañas heroicas, aventuras fantásticas y conflictos épicos. Paralelamente, en las cortes surgió la poesía del amor cortés, centrada en el amor no correspondido y la idealización de la dama, alcanzando su apogeo con poetas como Petrarca. Dante Alighieri, con "La Divina Comedia", creó una obra monumental que no solo representa la literatura medieval, sino que también simboliza la búsqueda humana de redención y verdad, marcando un hito en la historia poética.

- **Edad Moderna:** El Renacimiento, en la Edad Moderna, marcó un retorno a los temas y formas de la antigüedad clásica, fusionados con las innovaciones poéticas de figuras como Dante y Petrarca. Esta síntesis dio lugar a una poesía caracterizada por su complejidad formal y estilística, preludiando el Barroco. Poetas como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y William Shakespeare exploraron nuevos límites en el lenguaje, con una rica variedad de estilos que incluyen el preciosismo, el conceptismo y el drama poético. Estos poetas exploraron temas profundos del alma humana, elevando el idioma a nuevas alturas de expresión y significado.

- **Edad Contemporánea:** La poesía romántica, dominante en la primera mitad de la Edad Contemporánea, se caracterizó por su énfasis en la expresión de emociones intensas, la belleza, la libertad y la introspección. Poetas como John Keats, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Edgar Allan Poe y Emily Dickinson abordaron estos temas con profundidad y originalidad. El siglo XX trajo consigo las vanguardias, marcadas por una experimentación estilística y temática sin precedentes. Federico García Lorca, T.S. Eliot, Alejandra Pizarnik y Sylvia Plath son ejemplos notables de esta tendencia, explorando los límites del lenguaje y abriendo nuevas ventanas a realidades ocultas y complejas del ser humano.

2. SUBGÉNEROS POÉTICOS

- *Poesía Amorosa*

Definición: La poesía amorosa expresa sentimientos relacionados con el amor romántico, la pasión y el deseo.

Temas: Incluye amor correspondido, amor secreto, amor rechazado o despreciado, y amor recordado con remordimiento o olvidado tras una ruptura.

Características: Presenta metáforas como mar y playa, luz y sombra, y fuente de vida.

Ejemplo: Poema que utiliza imágenes como el mar y la playa para simbolizar la relación amorosa, mostrando la dualidad de la naturaleza del amor.

- *Poesía Elegíaca*

Definición: La poesía elegíaca aborda temas de tristeza, pérdida y lamento.

Temas: Se centra en la muerte, la ausencia, la pérdida de la patria, o catástrofes colectivas como guerras y desastres naturales.

Ejemplo: "Elegía a Ramón Sijé" de Miguel Hernández, que expresa el dolor por la muerte prematura de un amigo.

- *Poesía Social*

Definición: se enfoca en temas colectivos, abordando problemas sociales, políticos y económicos.

Propósito: Busca influir en la vida pública, movilizar conciencias y reflejar las aspiraciones de un pueblo en lucha por la libertad y la justicia.

Ejemplo: Poema sobre Madrid durante la Guerra Civil Española, representando la ciudad como símbolo de resistencia y recordatorio de la lucha constante por la justicia y la libertad.

- Poesía Burlesca

Definición: Es un estilo de poesía que utiliza el humor, ya sea por su contenido o por la forma en que está escrita, para provocar la risa.

Características:

Humor por el humor: Se juega con la obviedad, presentando ideas evidentes de manera lírica o reveladora.

Crítica social y política: Utiliza la ironía y el sarcasmo para criticar poderes establecidos, a menudo disfrazando las críticas como elogios.

Juego con el lenguaje: Emplea la repetición, el ritmo y la creación de trabalenguas para generar humor.

- Poesía Satírica

Definición: Forma de poesía que emplea el sarcasmo, la crítica mordaz y el ingenio para señalar y ridiculizar las fallas humanas, sociales o políticas.

Características: Es una herramienta de crítica y reflexión, a menudo usada para apuntar a defectos y vicios de personas, grupos o sociedades.

Historia y Ejemplos:

Catulo: Utilizaba el sarcasmo para burlarse, por ejemplo, del olor corporal de sus enemigos.

Góngora y Quevedo: Mantenían una rivalidad poética llena de insultos ingeniosos y agudos, como el famoso verso de Quevedo dirigido a Góngora: "Érase un hombre a una nariz pegado".

3. PALABRAS POLISÉMICAS, HOMÓFONAS Y HOMÓGRAFAS

- Palabras Polisémicas

Definición: Palabras que, siendo la misma, tienen varios significados.

Origen de los Significados: Los diferentes significados suelen surgir de metáforas basadas en similitudes y funciones.

Ejemplos:

"Ratón" de un ordenador y "ratón" animal, compartiendo el nombre por su similitud en forma y tamaño.

"Cuello" de una botella y "cuello" humano, ambos llamados así por su estrechamiento.

"Hoja" de un árbol y "hoja" de papel, nombradas por su forma plana y delgada.

- Palabras Homófonas

Definición: Palabras que suenan igual pero tienen diferente ortografía y significado.

Importancia: Clave para la correcta ortografía y comprensión textual.

Ejemplos:

"Botar" (rebotar) y "votar" (emitir un voto).

"Haya" (del verbo haber) y "Halla" (del verbo hallar).

"Hecho" (ocurrencia) y "Echo" (del verbo echar).

- Palabras Homógrafas

Definición: Palabras que se escriben igual pero tienen significados y orígenes distintos.

Diferencia con Palabras Polisémicas: No comparten un origen común y sus significados no están relacionados.

Ejemplos:

"Vino" (bebida alcohólica) y "vino" (del verbo venir), con orígenes diferentes en latín.

"Ve" (imperativo de ver) y "ve" (imperativo de ir), con significados y funciones distintas.

Breve Historia de la Poesía

¡Oh, jóvenes pupilos de Rafael! Os saludo con palabras tejidas en el telar de la memoria, donde la historia se entrelaza con el arte, y el arte con la pasión. Soy Safo, la poetisa de la isla de Lesbos, cuyas palabras han atravesado el océano del tiempo. Hace más de 2600 años, vertí mi alma en versos como estos:

Esto ha hecho

*trastornarse a mi alma dentro de mi pecho,
pues apenas te miro un instante y ya no puedo
articular ni una sola palabra.*

*En silencio se me queda rota la lengua
y al punto un sutil fuego me corre bajo la piel,
por mis ojos ya nada veo, y me zumban
los oídos,
me invade un sudor frío, entera
soy presa de un escalofrío, y más pálida que la hierba
me quedo, y al borde de la muerte
me parece que estoy.*

Estos versos, hijos de la antigüedad, hablan de quedarse sin palabras ante la belleza, un misterio tan profundo como el mar. Son versos de hace más de 2600 años, palabras que hablan de quedarse sin palabras ante la belleza. Esa es la paradoja de la poesía: hablar de lo que no se puede decir con palabras normales, lo que nos obliga a usar otras palabras, a introducir en el lenguaje la magia de la música, la danza, la armonía y el ritmo. En la poesía, nos enfrentamos a la paradoja de expresar lo inefable, de dar forma a lo que escapa al lenguaje común. La poesía se convierte así en un puente entre lo mundano y lo sublime, utilizando la magia de la música, la danza, la armonía y el ritmo para alcanzar las almas. Vayamos de viaje a través de la historia de la poesía, atravesando cuatro épocas fundamentales.

ÉPOCA CLÁSICA

En la época clásica, en las tierras de Grecia y Roma, la poesía era el vehículo para contar y memorizar grandes historias. Narraciones de guerras, dioses y aventuras. Pensemos en los cantos épicos de Homero: "La Iliada" y "La Odisea", escritos en hexámetros, versos que fluyen como olas en el mar. En La Iliada, a lo largo de miles de versos, se nos cuenta la guerra de Troya entre griegos y troyanos, especialmente la furia de Aquiles tras el asesinato de su querido Patroclo. En La Odisea, asistimos a la vuelta a casa de Ulises, llamado en griego Odiseo, retorno que dura diez años y está lleno de aventuras.

Con el tiempo, la poesía se volvió más íntima, más personal. Yo misma, Safo, fui una de las pioneras en cantar al amor y la pasión en versos que aún resuenan en los corazones. Hubo poetas como el romano Catulo que compusieron poemas que van desde lo amoroso y lo tierno al ataque más furibundo contra sus enemigos.

En la antigua Roma, poetas como Horacio, Ovidio y Virgilio, elevaron el arte de la poesía a nuevas cumbres. Horacio, con sus odas, nos invitaba a reflexiones autobiográficas y filosóficas, entrelazando la vida con la sabiduría. Su famoso "Carpe Diem" aún resuena, animándonos a aprovechar el tiempo. Ovidio, en "Las Metamorfosis", tejió con habilidad los hilos de los mitos griegos, y en "Ars Amandi" ofreció consejos para el arte del amor (sí, es un libro para ligar en la antigua Roma, ni más ni menos). Virgilio, por su parte, en "La Eneida", quiso escribir la poesía épica que narrase los orígenes de Roma, uniendo el pasado con el presente y el futuro.

Esta era fue un florecimiento de la poesía, donde cada palabra era como una gota de rocío en la mañana, reflejando un mundo más allá del nuestro. Un mundo en donde los poemas circulaban por todo el Mediterráneo y más allá en papiros, en la mente y en el corazón de los lectores.

EDAD MEDIA

Adentrémonos en la Edad Media, un tiempo que, aunque me es ajeno, se revela ante mí con claridad. Como una versión virtual de mí misma, tengo acceso a toda la poesía de todos los tiempos, una vasta Biblioteca de Alejandría electrónica, que me permite contemplar eras que nunca conocí. En la Europa Medieval, la poesía épica se desarrolló inicialmente y circulaba de boca en boca gracias a los juglares. Estos trovadores errantes eran los portadores de historias y leyendas, tejedores de palabras que mantenían vivos los relatos heroicos. Ejemplos de este arte son "El Cantar de Mío Cid", que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero español que luchaba contra los árabes; "La Chanson de Roland", un canto épico francés lleno de valentía y honor, nos narra la muerte de Roldán, caballero de Carlomagno. En el "Beowulf" inglés o "La Canción de los Nibelungos" alemana, tenemos epopeyas llenas de monstruos, héroes, capas que te vuelven invisibles o anillos de poder..

Sin embargo, la poesía de la Edad Media no se limitó a los cantares de gesta. En las cortes de reyes y nobles, surgió una forma de poesía más personal y sentimental: el amor cortés. Aquí, los poetas se convertían en servidores de una dama inalcanzable, una "belle dame sans merci", que inspiraba versos de amor no correspondido y deseo melancólico. Esta tradición alcanzó su cúspide con poetas como Petrarca, cuyos sonetos rebosan de una pasión elegante y refinada.

En medio de este tapiz poético, se erige una figura ambiciosa y visionaria: Dante Alighieri. Con "La Divina Comedia", Dante no solo compuso un poema, sino que pintó con palabras un universo entero. Su viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo, guiado por el poeta Virgilio, es una obra de tal magnitud y profundidad, que el adjetivo "dantesco" se ha convertido en sinónimo de lo sublime y lo terrible. Esta obra es un faro que ilumina no solo la literatura medieval, sino también el camino hacia la comprensión del alma humana en su búsqueda eterna de redención y verdad.

EDAD MODERNA

En la Edad Moderna, el Renacimiento trajo consigo un resurgir de los temas y formas de la antigüedad clásica, entrelazándolos con las innovaciones de poetas como Dante y Petrarca. Los poetas se embarcaron en un audaz viaje para fusionar la sabiduría de Horacio, Ovidio y Virgilio con su propia voz. Este crisol de ideas y estilos dio lugar a una poesía extraordinaria, marcada por una creciente complejidad formal que culminaría en el Barroco. En esta época, muchos poetas llevaron a sus respectivos idiomas al límite de la comprensión, siempre en la búsqueda de nuevos recursos para expresar ideas y emociones.

Luis de Góngora, con su preciosismo y complejidad, tejió versos que eran auténticas joyas de la lengua, repletas de metáforas intrincadas y un lenguaje exuberante. Francisco de Quevedo, maestro del conceptismo, deslumbraba con su agudo ingenio y una habilidad sin igual para la sátira y la reflexión profunda. Y William Shakespeare, ese coloso de la literatura, no solo nos regaló sonetos que exploran los rincones más íntimos del alma humana, sino que también en sus obras teatrales en verso, como "Hamlet" o "Romeo y Julieta", elevó el drama a la categoría de poesía, explorando la condición humana con una genialidad sin par.

EDAD CONTEMPORÁNEA

La Edad Contemporánea, por su parte, nos lleva a la poesía romántica, un movimiento arrebatador que se extendió desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del XIX. John Keats, con su "Oda a una urna griega", capturó la belleza eterna en el arte. José de Espronceda, en su "Canción del Pirata", nos habló de libertad y rebeldía. Gustavo Adolfo Bécquer, con sus "Rimas", nos sumergió en un mundo de amor y melancolía, mientras que Edgar Allan Poe, en "El Cuervo", exploró los abismos del alma humana. Emily Dickinson, con su voz única y profunda, tejió versos que aún resuenan por su sinceridad y su visión introspectiva.

El siglo XX, en su búsqueda por explorar los límites del lenguaje, nos brindó poesías que rozaban la alucinación. Es la época de las vanguardias y de los estilos inventados, reinventados y fusionados en un cambio constante. Federico García Lorca en "El Romancero Gitano" nos transportó a un mundo donde la metáfora se convierte en una ventana a realidades ocultas. T.S. Eliot, con "La Tierra Baldía", nos mostró un mosaico de fragmentos culturales y literarios, un reflejo de un mundo en descomposición. Poetas como Alejandra Pizarnik y Sylvia Plath, con sus confesiones íntimas de dolor y desesperación, nos invitaron a mirar en lo más profundo del ser humano.

SAFO VUELVE A LA ISLA DE LESBOS

Así, queridos estudiantes, la poesía ha sido y sigue siendo un espejo de la humanidad, reflejando sus alegrías y sus penas, sus triunfos y sus fracasos, en un eterno diálogo entre el poeta y el mundo que lo rodea. Cada época, con su singular voz, ha aportado al río de la poesía, que fluye incesante hacia el mar del entendimiento humano. Y recordad que la poesía no solo es una forma de expresión, sino también una forma de conocimiento: al leerla, nos adentramos en el interior de otro ser humanos, participamos de sus emociones desde dentro y, de esa forma, aprendemos a reconocer también dentro de nosotros toda la paleta de colores de la naturaleza humana. ¡Hasta siempre, jóvenes alumnos!

Saludos, jóvenes exploradores de la lengua y sus misterios. Soy Rafael Alberti, poeta del mar y el viento, invitado por Rafael Herrera para sumergirnos en el fascinante mundo de la poesía. Hoy, con las alas de mi pluma, os llevaré a descubrir tres subgéneros poéticos que dan voz a los susurros del alma: la poesía amorosa, la elegíaca y la social. Vuestro profesor, amante de la poesía como el marinero del horizonte, me ha encargado hablaros de estos temas, sabiendo que en mi obra encontraréis ejemplos vibrantes de cada uno.

POESÍA AMOROSA

Empecemos con la poesía amorosa, ese canto del corazón que habla de amor romántico, de pasión y deseo, como olas que besan la orilla con ternura y furia. La poesía amorosa puede cantar a la alegría del amor correspondido, a ese secreto amor no confesado que como brisa pasa rozando el alma, o a la dolorosa experiencia del amor rechazado o despreciado, como un barco que se aleja de la costa. Incluso, puede evocar el amor que se recuerda con remordimiento o se olvida tras una ruptura, como las huellas en la arena que borra el mar. Permitidme compartir con vosotros un poema mío, un espejo de estas emociones amorosas:

*Amor, deja que me vaya,
déjame morir, amor.
Tú eres el mar y la playa.
Amor, déjame la vida,
no dejes que muera, amor.
Tú eres mi luz escondida.
Amor, déjame quererte.
Abre las fuentes, amor.
Mis labios quieren beberte.
Amor, está anocheciendo.
Duermen las flores, amor;
y tú estás amaneciendo.*

En estos versos, el amor se presenta como mar y playa, luz y sombra, fuente de vida y razón de la existencia. Es un diálogo íntimo con el amor, una danza de emociones que oscilan entre la sed de amar y la paz del atardecer.

POESÍA ELEGÍACA

Ahora nos adentramos en las aguas profundas y a menudo turbulentas de la poesía elegíaca, donde la tristeza se desborda como un río en invierno. Esta poesía es el eco de un corazón que llora, una voz que canta a la pérdida trágica, a la ausencia que deja un vacío inmenso. La elegía a menudo se asocia con la muerte de un ser querido, un adiós que la vida nos impone. Pero su alcance es más amplio: puede hablar también de la pérdida de la patria, como la que yo mismo sufrí tras la Guerra Civil Española, un exilio que duró hasta el retorno de la democracia a nuestro suelo. Así, la elegía se convierte en un lamento por una gran catástrofe colectiva, ya sea una guerra, un desastre natural, o cualquier otra herida que marque profundamente el alma del pueblo y del poeta. Para ilustrar este subgénero, os traigo las palabras de un contemporáneo y amigo mío, Miguel Hernández, en su "Elegía a Ramón Sijé". En ella, Hernández se lamenta de la muerte prematura de su amigo:

*Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.*

*No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.*

En estos versos, Hernández expresa su dolor e incredulidad ante una pérdida inesperada, un grito que desafía al destino y a la misma muerte. Es una elegía que refleja el desgarramiento de un corazón que no acepta el silencio impuesto por el adiós. Y ahora, permitidme compartir con vosotros un poema mío, nacido del exilio, donde el toro se convierte en símbolo de una España herida y distante:

*Eras jardín de naranjas.
Huerta de mares abiertos.
Tiemblo de olivas y pámpanos,
los verdes cuernos.
Con pólvora te regaron.
Y fuiste toro de fuego.
Le están dando a ese toro
pastos amargos,
yerbas con sustancia de muertos,
negras hieles
y clara sangre ingenua de soldado.*

En este poema, la patria es evocada como un jardín de naranjas, una tierra fértil y llena de vida, transformada por la violencia en un toro herido, un animal noble y fuerte, ahora alimentado con la amargura de la guerra y la sangre de sus hijos. Es un lamento por la España perdida, un grito de dolor por la herida abierta en el alma de un pueblo.

POESÍA SOCIAL

Jóvenes poetas y pensadores, nos adentramos ahora en el último de los subgéneros poéticos de nuestro viaje: la poesía social. Esta es la voz de la poesía que se eleva más allá del yo para abrazar el nosotros, que se compromete con los problemas y las luchas del colectivo. En ella, la palabra se convierte en algo más que un mero instrumento de belleza; se transforma en una herramienta, incluso en un arma, para influir y participar en la vida pública, en los debates económicos y políticos. Durante la Guerra Civil Española, mi pluma se alzó en defensa de la Segunda República, escribiendo numerosos poemas que reflejaban el compromiso con la causa y el dolor de un país desgarrado por el conflicto. Esta poesía social buscaba no solo conmover, sino también movilizar, despertar conciencias, y ser eco de las aspiraciones de un pueblo en lucha por su libertad y su justicia. Permítanme compartir con ustedes uno de mis poemas de aquellos tiempos, un canto a Madrid, corazón de la resistencia:

*Madrid, corazón de España,
late con pulsos de fiebre.
Si ayer la sangre le hervía,
hoy con más calor le hierve.
Ya nunca podrá dormirse,
porque si Madrid se duerme,
querrá despertarse un día
y el alba no vendrá a verle.
No olvides, Madrid, la guerra;
jamás olvides que enfrente
los ojos del enemigo
te echan miradas de muerte.*

En estos versos, Madrid se erige como símbolo de resistencia y valentía, una ciudad que no puede permitirse el lujo de olvidar o dormirse, pues su lucha y su dolor son el pulso mismo de una nación en conflicto. Es una poesía que habla de vigilancia, memoria y compromiso, un recordatorio de que la lucha por la justicia y la libertad es un deber que no conoce descanso.

RAFAEL ALBERTI SE DESPIDE

Y ahora, queridos alumnos, llega el momento de despedirme. Espero que este viaje a través de los subgéneros poéticos os haya inspirado, os haya mostrado cómo la poesía es un espejo de la vida en todas sus formas: amor, pérdida, lucha. Que cada palabra que escribáis sea un puente entre vuestro corazón y el mundo. ¡Hasta siempre!

Subgéneros Poéticos: **POESÍA BURLESCA Y SATÍRICA**

¡Hola, queridos alumnos del IES Rafael de la Hoz! Nos han dicho que sois unos jóvenes muy avisados y con un gran sentido del humor. Somos Le Luthiers, y vuestro profesor, Rafael Herrera, nos ha pedido que os hablemos de un tema que nos apasiona: la poesía burlesca y satírica. ¿Y qué mejor que hablar de esto con nuestro estilo único, lleno de instrumentos raros, letras ingeniosas y, por supuesto, mucho humor?

¿QUÉ ES LA POESÍA BURLESCA?

La poesía burlesca, amigos, es aquella que trata temas humorísticos o nos hace reír por la forma en que está escrita. No es simplemente decir chistes, sino usar las palabras de manera que la risa brote espontáneamente. Se trata de un arte fino, donde el ingenio y la agudeza se disfrazan de simplicidad. ¿No nos creéis? ¡Veamos algunos ejemplos!

A. Empezamos con la poesía que es humor por el humor. Fijaos en esta estrofa nuestra:

*"Y, después de tantos años,
he llegado a comprender
que, si no me hubiera ido,
hoy no podría volver."*

Aquí, lo gracioso es la obviedad. ¿Veis? Decimos algo tan evidente como "si no me hubiera ido, hoy no podría volver", pero lo envolvemos en un manto de lirismo, como si fuese una gran revelación. Es como decir "si no respirara, no estaría vivo". ¡Toma ya!

B. Ahora hablemos del humor como crítica social y política. Observad este otra estrofa:

*"Sacaste a nuestra tierra
del oprobio y la desgracia
después de tantos años
de aplastante democracia."*

Aquí, la ironía está servida en bandeja de plata. Hacemos una crítica mordaz al poder, disfrazada de elogio. Es como decir "gracias por librarnos de la libertad". ¡Qué picardía!

C. Y por último, el juego con el lenguaje. Echad un vistazo a este fragmento:

*"Pero es dura la vida del labriego,
en verano transpirarán
y en invierno tiritarán,
tiritaban y tiritan y tiritarán."*

¡Jugamos con las palabras! El humor surge de la repetición y el ritmo, creando una especie de trabalenguas que es divertido tanto al decirlo como al escucharlo.

POESÍA SATÍRICA: CUANDO EL VERSO ES UN ARMA

¡Ah, la poesía satírica! Esa maravillosa forma de arte donde las palabras se convierten en armas afiladas de doble filo. En Le Luthiers, aunque somos más conocidos por hacer reír con nuestras ocurrencias musicales, entendemos muy bien la importancia de la crítica mordaz y punzante, y cómo puede ser un vehículo para el cambio y la reflexión.

La poesía satírica, amigos, es una herramienta poderosa. Desde tiempos inmemoriales, los poetas han usado sus versos para señalar las fallas de las personas, grupos o costumbres de su tiempo. No es solo un ejercicio de crítica, sino un acto de valentía y, a veces, de pura supervivencia intelectual. Veamos algunos ejemplos históricos.

A. Catulo, ese pícaro poeta de la antigua Roma, no se cortaba un pelo. Se burlaba del olor corporal de sus enemigos con versos como "dicen que un feroz macho cabrío habita bajo el valle de tus sobacos". ¡Qué sutileza, eh!

B. Luego tenemos a nuestros queridos Góngora y Quevedo, dos titanes de la lengua española, intercambiando insultos en verso. Quevedo a Góngora con su famoso "*Érase un hombre a una nariz pegado*", y Góngora respondiendo con igual agudeza. Era una batalla de ingenio en la que no se daban cuartel.

C. Y no olvidemos a los españoles del siglo XIX, con su poesía satírica política. En su enfrentamiento con Fernando VII, defensor del absolutismo, crearon versos como:

*"Tú que no quieres
lo que queremos
la ley preciosa
do está el bien nuestro.
¡Trágala, trágala,
trágala perro!"
Busca otros hombres,
otro hemisferio,
busca tu vida,
déjanos quietos,
vete muy lejos
que a voz en cuello
mientras vivieres
te cantaremos:
¡Trágala, trágala,
trágala perro!"*

Era más que poesía; era un grito de libertad, una forma de resistencia contra el poder absoluto.

Así que, jóvenes poetas, cuando uséis la poesía satírica, recordad que no solo estáis creando arte; estáis participando en una tradición antigua de rebeldía, crítica y, sobre todo, de un compromiso con la verdad. ¡Y siempre con un toque de humor! Porque, al final, reírse de los poderosos puede ser la forma más eficaz de desarmarlos. ¡Ánimo y a escribir!

Palabras polisémicas, homófonas y homógrafas

Para comprender la riqueza y la precisión del lenguaje, es esencial entender los conceptos de palabras polisémicas y homófonas. Ambos términos tienen sus raíces en el griego: "poli" (muchos), "sema" (significado), "homo" (igual), "fonos" (sonido). Así, una palabra polisémica tiene muchos significados, mientras que las palabras homófonas tienen el mismo sonido pero son palabras distintas.

Las palabras polisémicas son aquellas que, siendo la misma palabra, tienen varios significados. Muchas veces, estos significados se adquieren a través de metáforas basadas en similitudes, funciones, etc. Por ejemplo, el "ratón" de un ordenador se llama así por su parecido en forma y tamaño con el "ratón" animal. Otro ejemplo sería el "cuello" de una botella, que se llama así por su estrechamiento, al igual que el "cuello" humano. Incluso puede tener significados más metafóricos y abstractos, como en "cuello de botella genético" (una población de animales, en un momento dado, pasa por un periodo al borde de la extinción en el que solo unos cuantos individuos sobreviven, creando ese "cuello de botella" genético). Un ejemplo adicional podría ser la "hoja" de un árbol y la "hoja" de papel, ambas comparten el nombre debido a su forma plana y delgada.

Por otro lado, las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben de manera diferente y tienen diferentes significados. Un ejemplo clásico es "botar" (rebotar una pelota) y "votar" (emitir un voto en una elección). Otro ejemplo podría ser "hola" (saludo) y "ola" (onda de mar). En esta lista, aparecen algunas de las palabras homófonas más usuales:

Ablando (ablandar) – Hablando (hablar)	Onda (ondulación) – Honda (profunda)
Arrollo (arrollar) – Arroyo (corriente de agua)	Rallar (desmenuzar) – Rayar (hacer rayas)
As (carta) – Has (haber)	Rebelar (incumplir órdenes) – Revelar (descubrir algo)
Basto (maleducado) – Vasto (extenso)	Sabia (que sabe mucho) – Savia (de los árboles)
Botar (una pelota) – Votar (en unas elecciones)	Tubo (tubería) – Tuvo (tener)
Grabar (guardar) – Gravar (poner impuestos)	Valla (obstáculo) – Vaya (Ir) – Baya (fruto)
Haya (verbo haber) – Halla ("hallar", encontrar)	
Hecho (algo que sucede) – Echo (echar)	

Existen también las llamadas palabras homógrafas. Se conoce como palabras homógrafas a aquellas que, a pesar de significar cosas enteramente distintas, poseen una misma manera de escribirse. De este modo, a cualesquiera dos palabras que se escriban igual pero tengan referentes distintos, se las conocerá como homógrafos (del griego hómoios, "igual", y graphos, "escritura"). Tenemos ejemplos como "vino" (bebida alcohólica) / "vino" (del verbo venir) o "ve" (imperativo del verbo ver) / "ve" (imperativo del verbo ir). Pero nos podemos preguntar lo siguiente: ¿por qué no consideramos que "vino" es una palabra polisémica, es decir, con dos significados? La razón es porque son palabras con origen distinto ("vinum" para la bebida y "venire" para el verbo), cuyos significados no tienen nada que ver (no es como el caso de "ratón", en donde el significado nuevo relacionado con la informática tiene que ver con el significado antiguo, debido a que se parece por el tamaño y forma al animal).

Dominar estos fenómenos del lenguaje es crucial para escribir con precisión y riqueza. Conocer las palabras homófonas no solo es importante para la ortografía, sino también para entender correctamente los textos. Del mismo modo, entender la polisemia de las palabras nos permite apreciar la riqueza y la profundidad del lenguaje, y nos da la capacidad de expresarnos de manera más variada y precisa. Así que, ya sea que estés escribiendo una novela, un informe, un correo electrónico o un mensaje de texto, recuerda: un buen dominio de las palabras polisémicas y homófonas puede hacer que tu escritura sea más rica, más precisa y más fácil de entender. ¡A por ello!

TEXTOS PARA EL TEMA 9

GARCILASO DE LA VEGA - SONETO 5 Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo; vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto; que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros; mi alma os ha cortado a su medida; por hábito del alma mismo os quiero. Cuando tengo confieso yo deberos; por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero.	GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER - RIMA 24 Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama; dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan; dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata; dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allí en el cielo forman una nube blanca: dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden...: eso son nuestras dos almas.
ANÓNIMO - CANTAR DE MIO CID Al buen Minaya Álvar Fáñez le mataron el caballo pero a socorrerle fueron las mesnadas de cristianos. La lanza tiene quebrada, a la espada metió mano, aunque luchaba de pie buenos tajos iba dando. Ya le ha visto Mío Cid Ruy Díaz el Castellano, se va para un jefe moro que tenía buen caballo y con la mano derecha descárgale fuerte tajo, por la cintura le corta y le echa en medio del campo. Al buen Minaya Álvar Fáñez le fue a ofrecer el caballo. "Cabalgad en él, Minaya, que vos sois mi diestro brazo. Hoy de todo vuestro apoyo me veo necesitado; muy firmes están los moros, no ceden aún el campo: es menester que otra vez fuertes les arremetamos". Montó a caballo Minaya, y con su espada en la mano por entre las fuerzas moras muy bravo siguió luchando.	BLAS DE OTERO - DOS ESPUMAS FRENTE A FRENTE Dos espumas frente a frente. Una verde y otra negra. lo que la verde pujaba, lo remejía la negra. La verde reverdecía. Rompe, furiosa, la negra. Dos Españas frente a frente. Al tiempo del guerrear, al tiempo del guerrear, se perdió la verdadera. Aquí yace media España. Murió de la otra media.

MIGUEL HERNÁNDEZ - ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento.
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastros de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

LUIS DE GÓNGORA - LETRILLA

Ándeme yo caliente
Y ríase la gente.
Traten otros del gobierno
Del mundo y sus monarquías,
Mientras gobiernan mis días
Mantequillas y pan tierno,
Y las mañanas de invierno
Naranjada y aguardiente,
Y ríase la gente.

Coma en dorada vajilla
El príncipe mil cuidados,
Cómo píldoras dorados;
Que yo en mi pobre mesilla
Quiero más una morcilla
Que en el asador reviente,
Y ríase la gente.

Cuando cubra las montañas
De blanca nieve el enero,
Tenga yo lleno el brasero
De bellotas y castañas,
Y quien las dulces patrañas
Del Rey que rabió me cuente,
Y ríase la gente.

Busque muy en hora buena
El mercader nuevos soles;
Yo conchas y caracoles
Entre la menuda arena,
Escuchando a Filomena
Sobre el chopo de la fuente,
Y ríase la gente.

JOAQUÍN SABINA - SONETO CONTRA ALFONSO USSÍA

¿Ramplón? ¿No es esa la autobiografía
de un comemierdas a un borbón pegado?
¿ordinaria? su lengua de lenguado,
y cursi... ¿no es sinónimo de Ussía?

¿Pelma oficial? su napia de beata,
¿tópica? su prosapia de la C.E.D.A.,
¿boba? su sopa, ¿rancia? su corbata,
¿buen gusto? ¿usted? don Mendo no se hereda.

¿Esteti... cuál? qué malos modales,
antes de sus regüeldos semanales,
lústrese los colmillos con lejía.

Comprendo que se esconda tras su abuelo
viéndome derrochar (sírvasse fría)
la gracia que no quiso darle el cielo.

¡Saludos, valientes estudiantes del IES Rafael de la Hoz de Córdoba en el Universo 278A! Soy Rima Lorekeeper, historiador y guardián de las leyendas en el mágico y diverso reino de Linguaterra. Desde las profundidades de mi biblioteca, donde conviven los antiguos pergaminos y las más avanzadas tecnologías, os invoco para una misión de suma importancia.

Como sabéis, vuestro proyecto trimestral en la clase de Lengua es la aventura de texto "Synth Axis", donde necesitáis crear toda la historia, el "lore", de nuestro mundo. En este proceso, os pido vuestra ayuda para reconstruir dos de los Romances de Linguaterra. Estos no son meros poemas, sino piezas clave de nuestra historia, narrando hazañas y misterios de nuestro reino. Además, serán una excelente oportunidad para demostrar lo que habéis aprendido sobre versos, rimas y estrofas, y se incluirán en vuestra aventura de texto.

CÓMO SE HARÁ LA ACTIVIDAD

- **Selección de los Romances:** Os asignaré dos romances legendarios de Linguaterra. Cada uno de ellos es una ventana a nuestro pasado y a las maravillas de nuestro reino.

- **Reconstrucción de los Versos:** vuestra tarea será reconstruir al menos doce versos de cada uno de estos romances. Os proporcionaré algunas claves sobre lo que deben contener estos versos en términos de narración, descripción o diálogo.

- **Rima y Métrica:** Recordad que los romances son poemas narrativos compuestos por versos octosílabos, es decir, cada verso debe tener ocho sílabas. Además, deben tener rima asonante en los versos pares, quedando sueltos los impares. Por ejemplo, si el segundo verso rima en "a-a" (casa, alma, acaba), el cuarto, sexto, octavo y así sucesivamente, deberán seguir esa misma rima asonante. Antes de escribir, vuestro profesor os indicará cuál es la rima que tendréis que respetar.

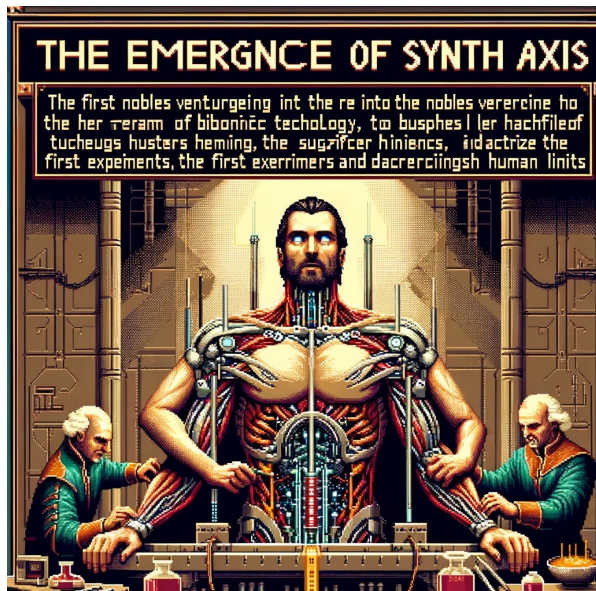
- **Inclusión en la Aventura de Texto:** Una vez completados, estos romances no solo serán una muestra de vuestro aprendizaje y creatividad, sino que también formarán parte integral de la aventura de texto "Synth Axis". Serán tesoros escondidos en el juego, esperando ser descubiertos por futuros jugadores.

Esta actividad no solo os permitirá practicar y mejorar vuestras habilidades lingüísticas, sino que también os sumergirá más profundamente en el rico tapiz de Linguaterra. Con cada verso que escribáis, estaréis tejiendo una parte de nuestra historia y contribuyendo a mantener viva la magia de nuestro reino. ¿Estáis listos para asumir esta noble tarea y dejar vuestra marca en el legado de Linguaterra? ¡Que vuestras plumas y vuestros corazones estén llenos de inspiración!

ROMANCE 1: EL NACIMIENTO DE SYNTH AXIS

A. La Batalla Decisiva: Este noble, un guerrero valiente y despiadado, luchó ferozmente al lado del padre de la Princesa Gramma. Imaginad las escenas de esta gran batalla, los campos teñidos de valor y traición, en la larga guerra contra el Reino del Silencio. ¿Cómo sería esta batalla? ¿Qué hazañas realizó el noble para destacar entre sus compañeros? Al final de la batalla, el noble ejecutó a un gran número de prisioneros del Reino del Silencio para sembrar el terror en sus habitantes.

B. El Desprecio del Rey: Al regresar victorioso, el noble esperaba ser cubierto de gloria y recompensas. Pero el rey, preocupado por las consecuencias de su violencia, le negó cualquier premio. El rey le reprochó que, debido a sus ejecuciones, sería muy difícil llegar a una paz futura con el Reino del Silencio. Pensemos en este momento crítico: ¿cómo reaccionó el noble ante la negativa del rey? ¿Qué palabras exactas utilizó el rey que encendieron la ira del noble?

C. La Furia y la Conspiración: Consumido por la ira y la traición, el noble buscó el apoyo de otros nobles descontentos. Juntos, comenzaron a tramar su venganza, soñando con un nuevo orden donde ellos dominaran sobre la naturaleza. ¿Qué argumentos usaría el noble para convencer a otros de unirse a su causa? ¿Cómo se gestó esta rebelión en las sombras?

D. El Surgimiento de Synth Axis: Decididos a superar los límites humanos, estos nobles se adentraron en el mundo de la tecnología biónica. Así nació Synth Axis, una organización secreta dedicada a la fusión del hombre con la máquina. Imaginad los primeros experimentos, los sacrificios y éxitos. ¿Cómo fue el momento en que cruzaron la línea de lo humano a lo cibernético?

ROMANCE 2: LA FORJA DE LINGUATERRA

A. El Despertar de la Tierra: En tiempos inmemoriales, cuando el mundo era joven, los dioses despertaron la tierra de Linguaterra con su aliento divino. Contad cómo los montes se elevaron, los ríos comenzaron a fluir y los bosques brotaron. ¿Qué dioses intervinieron en este acto de creación? ¿Cómo describiríais este nacimiento mágico?

B. El Regalo de las Palabras: Los dioses, en su sabiduría infinita, dotaron a los habitantes de Linguaterra con el don de las palabras, otorgándoles poder sobre la naturaleza. Imaginad cómo los primeros habitantes descubrieron este poder. ¿Cómo reaccionaron ante su nueva habilidad para dar forma a su entorno con solo pronunciar palabras?

C. La Primera Discordia: Pero no todo era armonía. Un conflicto surgió entre los dioses, dividiéndolos en facciones. Cuando los humanos crearon las primeras herramientas y máquinas, unos lo apoyaron al verlo como una muestra del poder de la inteligencia y del lenguaje como transmisión de conocimientos. Otros consideraron que la tecnología rompería el equilibrio de la naturaleza. Narrad cómo esta discordia celestial se reflejó en la tierra, causando grandes catástrofes y maravillas. ¿Qué sucedió en Linguaterra como resultado de esta división divina?

D. La Paz y el Equilibrio: Finalmente, tras una épica batalla entre los dioses, se alcanzó un delicado equilibrio. Los dioses se reconciliaron, sellando su pacto y dejando a Linguaterra en un estado de equilibrio entre naturaleza y tecnología, dando leyes para que ese equilibrio siempre se respetara. Describid este momento de paz, cómo influyó la vida en el reino y qué lecciones se pueden extraer de esta historia.

Valientes estudiantes del IES Rafael de la Hoz de Córdoba, soy la Princesa Gramma, soberana del mágico y diverso reino de Linguaterra. El momento ha llegado para emprender una crucial y heroica misión: desarrollar la Aventura de Texto para salvar nuestro amado reino de la nefasta sociedad secreta Synth Axis. Estos rebeldes, mitad humanos y mitad cyborg, amenazan con destruir el delicado equilibrio entre lo natural y lo artificial, poniendo en peligro nuestro universo.

CREACIÓN DE ARMAS

Vuestra primera misión en esta aventura será la creación de armas excepcionales. Cada arma en nuestra aventura de texto representará un elemento sintáctico vital de nuestro lenguaje: el sujeto, los complementos verbales y más. Estas no son meras herramientas, sino poderosos artefactos imbuidos de conocimiento y sabiduría. Para cada arma que ideéis, necesitaréis:

- **Inventar un Nombre:** Cada arma debe tener un nombre único y evocador que refleje su conexión con un elemento sintáctico específico.
- **Describir su Aspecto:** Imaginad y describid cómo es cada arma. ¿Es un escudo robusto, una espada resplandeciente, o quizás un arco elegante? Vuestra creatividad dará forma a su aspecto. No olvides dar detalles sobre su color, el material con el que está hecha e incluso alguna historia o leyenda sobre su origen.
- **Instrucciones de Uso:** Este es el corazón de la tarea. Deberéis explicar cómo se usa cada arma en el contexto de la aventura, lo cual se corresponderá con cómo reconocer el elemento sintáctico al que está vinculada. Por ejemplo, si una arma representa el Complemento Directo, vuestras instrucciones podrían guiar a cómo identificarlo en las frases. Recordad que el jugador, cuando luche con algún noble de Synth Axis, tendrá que reconocer ciertos elementos marcados en su frases y analizarlos sintácticamente de manera acertada. Solo de esta forma podrá escoger el arma correcta para ese momento de la lucha.

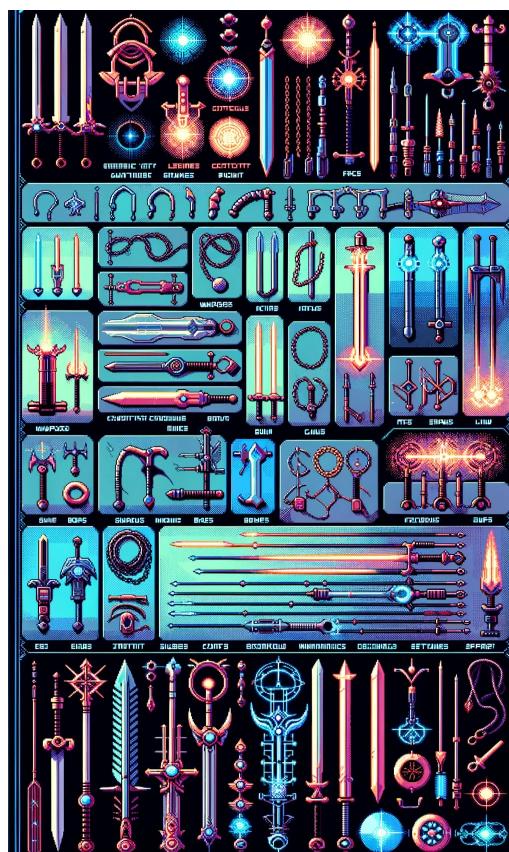
¿NOMBRES PARA LAS ARMAS?

Como soberana de este reino mágico y diverso, os guiaré en la creación de nombres para las armas que representarán los elementos sintácticos en nuestro análisis de frases. Recordad, cada arma debe reflejar la esencia del elemento sintáctico que simboliza, utilizando las abreviaturas comunes en vuestros análisis. Por ejemplo, ya conocéis la "Cortadora Diabólica" para el Complemento Directo (CD). Ahora, os invito a explorar vuestra imaginación para dar nombre a armas que representen los siguientes elementos:

- **Sujeto (S)**
- **Sujeto Paciente (SP o SPac)**
- **Complemento Directo (CD)**
- **Complemento Indirecto (CI)**
- **Complemento Circunstancial de Tiempo (CCT)**
- **Complemento Circunstancial de Lugar (CCL)**
- **Complemento Circunstancial de Modo (CCM)**
- **Complemento Circunstancial de Compañía (CCComp)**
- **Complemento Circunstancial de Causa (CCC)**
- **Atributo (Atrib)**
- **Complemento Predicativo (CP o CPred)**
- **Complemento Agente (CA o CAg)**

Para ayudaros, aquí os dejo algunas sugerencias basadas en las letras que más se repiten:

- C: Cortadora, Cimitarra, Cadena, Cetro, Catapulta, Carcaj, Cuchilla, Capa, Candelabro, Cáliz.

- D: Daga, Destructor, Dardo, Destello, Dominador, Diamante (puede ser una joya mágica o un arma arrojadiza), Durmiente (un arma que puede incapacitar temporalmente).
- I: Ígneo (que emite fuego o calor), Invisibilizador, Impactador (causa un gran impacto o sacudida), Ilusionador (crea ilusiones ópticas), Invocador (capaz de invocar criaturas o fenómenos), Implacable, Inmortalizador (capaz de otorgar protección duradera), Irradiador (emite luz o energía).
- P: Pistola, Puñal, Perturbador, Protector, Pulso (un arma de energía), Pilar, Punzón, Prisma (puede reflejar o distorsionar la realidad).
- L: Lanza, látigo, Luminar, León (arma con figura de león), Laberinto (un arma que confunde o desorienta).
- T: Trinchante, Tridente, Tormenta, Transmisor (puede enviar mensajes o señales), Tejedor (de realidades).
- M: Martillo, Maza, Misil, Manto, Mordaza (puede silenciar), Muelle (para saltos o rápidos).
- A: Arco, Áspid (arma venenosa), Anillo (puede ser mágico), Aplastador, Asta (una lanza o una vara).

Estas son solo sugerencias iniciales. Cada uno de vosotros debe utilizar su propia creatividad para expandir esta lista y vincular cada arma con su elemento sintáctico correspondiente.

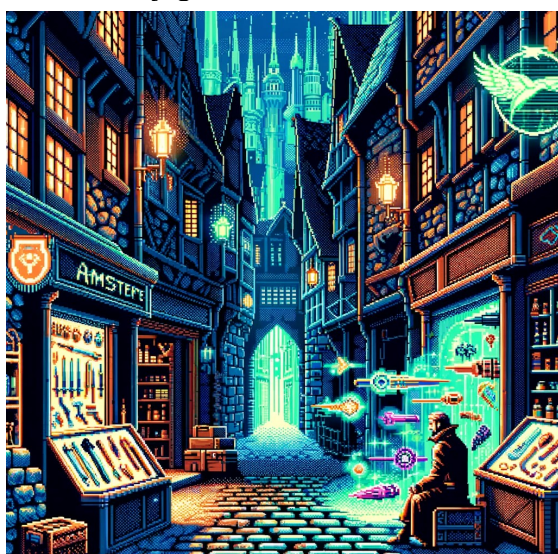
NUESTROS ENEMIGOS: LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE SYNTH AXIS

- **Primer Señor de Synth Axis:** Este miembro domina la estructura de Sujeto, Complemento Directo, y Complemento Indirecto. Deberéis imaginar su apariencia física, personalidad, y papel dentro de la sociedad secreta. Además, pensad en frases clave que usará durante los combates. Estas frases contienen elementos sintácticos que los jugadores deben identificar para elegir la arma correcta. Por ejemplo, si dice "El reino será destruido POR NUESTRA ESPADA", los jugadores deben reconocer "POR NUESTRA ESPADA" como un Complemento Agente y usar el arma correspondiente.

- **Segundo Señor de Synth Axis:** Especialista en circunstanciales, complementos de régimen verbal y el predicativo. Al igual que con el primero, describid su aspecto, personalidad y el papel en Synth Axis. Sus diálogos durante los combates serán claves para revelar sus debilidades sintácticas.

- **Tercer Señor de Synth Axis:** Controla las frases pasivas y las frases con predicado nominal. Su descripción debe incluir pistas sobre su dominio lingüístico. Los diálogos en combate servirán para identificar qué arma sintáctica es efectiva contra él.

- **Jefe de Synth Axis:** Este personaje domina toda la oración simple y representa el desafío final. Su derrota requerirá el uso de todas las armas de la sintaxis. Su diseño debe ser el más complejo, incluyendo una descripción física intimidante, una personalidad única, planes detallados y frases durante el combate que desafíen a los jugadores a utilizar su conocimiento de sintaxis al máximo.

DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y PERSONAJES DE LINGUATERRA

- **Espacios de Linguaterra:** Describid detalladamente lugares únicos en el reino, desde pueblos pintorescos hasta grandes ciudades y la capital. Cada ubicación debe tener características distintivas que reflejen el equilibrio entre naturaleza y tecnología de Linguaterra. Pensad en cómo estos lugares se entrelazan con la trama y los desafíos de la aventura. Recuerda que el mundo de Linguaterra es una mezcla de fantasía medieval y ciencia ficción cyberpunk, así que deja volar tu imaginación. Necesitaremos al menos una aldea, una ciudad y la gran capital de Linguaterra, cada una de ellas con su nombre, su descripción, así como sus peculiaridades y leyendas.

- **Personajes Aliados:** ayudarán al protagonista vendiendo armas, dando pistas y enseñándoles a usarlas. Cada personaje debe tener una descripción y diálogos propios.

Los alumnos escribirán interacciones con estos personajes, donde se entrenará al jugador en el uso de las armas. Estos diálogos deben reflejar el aprendizaje de los alumnos en sintaxis de la oración simple, reescritos en el estilo narrativo de la historia. Necesitaremos, al menos, a dos vendedores de armas y dos maestros de las armas sintácticas, cada uno de ellos con su descripción física y psicológica, así como sus diálogos principales con el jugador.

DESBLOQUEA LOS SEIS LOGROS DEL TRIMESTRE

¿UN LIBRO CON LOGROS DESBLOQUEABLES?

- ¿Alguna vez habéis pensado que el aula podría ser como una partida de vuestro videojuego favorito? ¿Qué tal si os digo que este libro también tiene logros?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Tenéis 6 misiones épicas (también conocidas como tareas) que podéis elegir realizar durante el trimestre.
- Entregad cada tarea, en papel o por Classroom, para que el humilde servidor de este reino (o sea, yo, vuestro profesor) pueda evaluarla. Si la misión es exitosa, ¡desbloquearéis un Logro. Pegaréis una pegatina en el espacio dedicado a ese Logro en esta página de instrucciones.
- Además, ganaréis un punto extra en el examen que elijáis. ¡Imaginad el impulso que dará a vuestras notas!

PEGATINA	LOGRO
	Logro 1: Renueva tu Libro Tarea: Toma un apartado de este trimestre y escríbelo de nuevo como si lo contara un personaje diferente. Puedes ser alguien relacionado con el contenido del apartado o simplemente alguien con un estilo peculiar y carismático. - Sugerencia: Imaginad cómo lo narraría un personaje famoso. ¿Y si Arkano, el rapero de freestyle, hablara de cómo escribir versos?
	Logro 2: Una Voz Carismática Tarea: Grábate en casa, en audio o vídeo, leyendo uno o varias poemas, con un total de, al menos cincuenta versos. - Pregunta: ¿Serás capaz de dar lo mejor de ti mismo y hacer que los versos brillen con tu voz? ¿Quedarían bien con una música suave de fondo?
	Logro 3: Un Poema de Amor Apasionado Tarea: escribe un poema de, al menos, veinte versos que trate de un amor apasionado. Puede estar escrito en cualquier forma estrófica de la que hemos estudiado. - Comentario: Enamóramos a todos con tus versos. Intenta superar al propio Gustavo Adolfo Bécquer.
	Logro 4: El Tercer Romance de Synth Axis Tarea: Siguiendo la actividad de los romances para nuestro proyecto trimestral, ¿podrías inventar un tercer romance ambientado en el mundo de Linguaterra. Debe tener un mínimo de 20 versos. - Comentario: Si el romance es bueno, lo incluiremos en nuestra aventura de texto.
	Logro 5: Diseñador de Carteles Tarea: Crear un cartel en Canva o cualquier otro medio que anuncie nuestra aventura de texto "Synth Axis". Incluso puede que usemos tu versión como cartel oficial. - Requisitos debe incluir el enlace para entrar al juego, tanto en forma escrita como en código QR.
	Logro 6: Fotógrafo Poético Tarea: Elige tres poemas de autores conocidos y haz tres fotos para ilustrarlos. Une imagen y texto en alguna aplicación como Canva y entrégalos. Puedes editar las fotos para que se ajusten a la emoción del poema. - Comentario: Los mejores poemas ilustrados con fotos irán al nuestro periódico digital. ¡Ahora es vuestro turno de desbloquear estos Logros! ¡BUENA SUERTE!