

Curso de Iniciación a la Escritura de Poesía

Página 1: Introducción a la Poesía

1.1 ¿Qué es la poesía?

Definición: Forma de expresión artística que utiliza el lenguaje para evocar emociones, sensaciones e imágenes.

Diferencias entre poesía y prosa: La poesía se caracteriza por su ritmo, métrica y uso de figuras retóricas, mientras que la prosa sigue una estructura más narrativa y directa.

1.2 Breve Historia de la Poesía

Antigüedad: Los poemas más antiguos se encuentran en civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, donde la poesía era oral y se utilizaba en rituales. Ejemplo: "La Epopeya de Gilgamesh".

Clasicismo: En Grecia y Roma, la poesía se formalizó con la aparición de poetas como Homero (con "La Ilíada" y "La Odisea") y Virgilio (con "La Eneida"), que establecieron los cánones de la poesía épica.

Edad Media: La poesía se convirtió en un medio de expresión religiosa y amorosa, destacando los trovadores en Europa. Ejemplo: Dante Alighieri con "La Divina Comedia".

Renacimiento: Surge un renovado interés por la belleza y la naturaleza. Poetas como Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora destacan por su uso del soneto.

Barroco: Se caracteriza por su complejidad y ornamentación. Poetas como Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz exploran temas de amor y la muerte con un estilo elaborado.

Romanticismo: Se enfatiza la individualidad y la emoción. Poetas como Gustavo Adolfo Bécquer y Jorge Luis Borges buscan expresar sentimientos profundos y la belleza de la naturaleza.

Modernismo: A fines del siglo XIX y principios del XX, poetas como Rubén Darío y José Martí buscan innovar en el lenguaje y la forma poética, inspirándose en las corrientes europeas.

Vanguardias: En el siglo XX, surgen movimientos como el surrealismo (con poetas como André Breton) y el dadaísmo, que desafían las convenciones establecidas.

1.3 Importancia de la poesía

Función social y emocional: La poesía permite la expresión de sentimientos, la crítica social y la exploración de la identidad.

Herramienta de autoexpresión y reflexión: Facilita la conexión con el interior y la comprensión de la realidad.

Página 2: Elementos de la Poesía

2.1 Temas y motivos

Temas comunes: Amor, naturaleza, soledad, guerra, identidad.

Ejercicio: Escribir un poema breve sobre un tema personal.

2.2 Estructura poética

Verso y estrofa: Definiciones y ejemplos.

Verso: Línea de un poema.

Estrofa: Conjunto de versos (ejemplo: cuarteto, sexteto).

Rima y métrica:

Rima: Repetición de sonidos al final de los versos (ejemplo: rima consonante y asonante).

Métrica: Número de sílabas en cada verso. Ejemplo: endecasílabo (11 sílabas).

2.3 Figuras retóricas

Imágenes: Representaciones visuales evocadas por el lenguaje.

Metáforas: Comparaciones implícitas (ejemplo: "la vida es un sueño").

Símiles: Comparaciones explícitas (ejemplo: "valiente como un león").

Aliteraciones: Repetición de sonidos en una frase.

Ejercicio: Identificar figuras retóricas en poemas conocidos.

Página 3: El Proceso de Escritura Poética

3.1 Fuentes de inspiración

Observación de la vida cotidiana: La poesía puede surgir de las experiencias diarias y las emociones.

Naturaleza, arte y experiencias personales: Explorar lo que nos rodea y nuestras vivencias puede inspirar poemas profundos.

3.2 Técnicas de escritura

Escritura automática: Dejar fluir las ideas sin autocensura, como en el surrealismo.

Creación de listas: Hacer listas de palabras o imágenes relacionadas con un tema específico.

3.3 Redacción de un poema

Estructura básica de un poema: Introducción, desarrollo, cierre.

Ejercicio: Escribir un poema breve utilizando una de las técnicas aprendidas.

Página 4: Revisión y Edición

4.1 Importancia de la revisión

Valor de la distancia emocional: Permite ver el poema con una nueva perspectiva.

4.2 Consejos para mejorar la poesía

Leer en voz alta: Ayuda a identificar el ritmo y la musicalidad.

Compartir con otros: Recibir retroalimentación para enriquecer el poema.

4.3 Ejercicio de revisión

Elegir un poema escrito previamente y revisarlo utilizando las sugerencias dadas.

Página 5: La Presentación de la Poesía

5.1 Lectura en público

Técnicas para leer poesía: Enfatizar el ritmo, la entonación y la emoción.

Importancia de la expresión y el ritmo: Hacer que el poema cobre vida ante la audiencia.

5.2 Publicación de poesía

Opciones de publicación: Revistas literarias, antologías, plataformas en línea como Wattpad.

Consideraciones sobre derechos de autor: Importancia de proteger la obra propia.

5.3 Ejercicio: Lectura de poemas

Organizar una pequeña lectura entre los participantes del curso para practicar.

Página 6: Recursos Adicionales

6.1 Libros recomendados

"El arte de la poesía" de varios autores.

Antologías poéticas clásicas y contemporáneas: Incluyendo obras de poetas como Neruda, Lorca y Whitman.

6.2 Talleres y grupos de escritura

Búsqueda de comunidades poéticas locales y en línea: Participar en talleres de escritura para mejorar habilidades.

Concursos y festivales de poesía: Oportunidades para compartir el trabajo y recibir reconocimiento.

6.3 Sitios web y blogs

Recursos en línea: Plataformas como Poetry Foundation y Poets.org ofrecen valiosos materiales para escritores.

Página 7: Cierre y Reflexiones Finales

7.1 Reflexiones sobre el proceso

Importancia de la práctica constante: La escritura poética mejora con el tiempo y la dedicación.

Cómo la poesía enriquece la vida personal y emocional: Fomenta la conexión con uno mismo y con los demás.

7.2 Ejercicio final

Escribir un poema: Resumir lo aprendido en el curso y compartirlo con el grupo.