

1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Título: *El héroe absurdo*.
 Autor: Juan Ramón Barat.
 Editorial: Hiperión.
 Lugar de edición: Madrid.
 Fecha de edición: 2004.
 Páginas: 154.

2. EL AUTOR

Juan Ramón Barat nació en Valencia, en un pueblecito de la huerta cercano a la capital llamado Borbotó, en el año 1959. Es licenciado en Filología Clásica e Hispánica y, actualmente, imparte clases de Literatura en un instituto de Lorca. Cultiva todos los géneros literarios aunque se siente más cómodo en el terreno de la poesía, en el que ha producido sus mejores textos y ha cosechado algunos premios. Sus reconocimientos más significativos son el Premio de Poesía “Ciudad de Torrevieja” con *Como todos ustedes* (2002), el Premio “Leonor” de Soria con *Breve discurso sobre la infelicidad* en 2003, el Premio “Ateneo Jovellanos” de Gijón con *Piedra primaria* en 2003 y el Premio “Blas de Otero” de Majadahonda con *Malas compañías* en 2006.

Ocasionalmente escribe teatro y poesía para niños. En estos géneros destacan obras como *Fábulas del Paraíso* (Murcia, 2001) y *Poesía para gorriones* (UMA, Valencia, 2004), respectivamente.

Algunos de sus poemas han sido traducidos a otros idiomas como catalán, flamenco, francés, inglés e italiano. También han aparecido poemas de Juan Ramón dispersos en publicaciones y antologías, entre las que destacan la *Revista Baquiana* (Miami, EEUU), la *IIª Antología Poética* de la Universidad de Murcia, *Un siglo de sonetos en español* (Hiperión), o *Don Quijote cabalga entre versos* (Everest).

Obras

- Brevísimo temblor*. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Tenerife (1989).
- La coartada del lobo*. Espartaria, Murcia (2000).
- Sólo para niños*. Diputación de Málaga (2000).
- Fábulas del Paraíso*, Ed. Ayuntamiento de Lorca, Murcia (2001).
- Como todos ustedes*, Ed. Aguaclara, Alicante (2002).
- Breve discurso sobre la infelicidad*, Ed. Diputación de Soria, Soria (2003).
- Piedra primaria*, Ed. Ateneo Jovellanos, Gijón (2003).
- Poesía para gorriones*, Ed. UMA, Valencia (2004).
- El héroe absurdo*, Ed. Hiperión, Madrid (2004).
- Confesiones de un saurio*, Ed. Aguaclara, Alicante (2004).
- Malas compañías*, Ed. AEAE Madrid (2006).
- Más vale títere en mano*, Ed. Carena, Valencia (2004).
- Guisantillo y la estrella de los deseos*, Ed. Carena, Valencia (2004).
- Chulipáchuli*, Ed. Carena, Valencia (2005).

3. ANÁLISIS

Género

Poesía.

Temas

Los grandes temas de la poesía - el amor, la muerte, la angustia existencial, el paso del tiempo, el paraíso irrecuperable de la infancia - se dan cita en esta antología de poesía reunida que quiere ser un espejo de las preocupaciones del poeta, al tiempo que expresa las grandes incógnitas de la Humanidad. La ausencia de dioses, el vacío ante la idea de la muerte, la imposibilidad de recuperar los momentos perdidos de la infancia y la adolescencia dan al poemario un indiscutible tono trágico. Sin embargo, se aprecia, aunque muy sutilmente, en algunos de los poemas cierta alegría en el disfrute de las cosas pequeñas de la vida y la presencia del amor como elemento que justifica la existencia.

Estructura

El libro se inicia con una *Captatio benevolentiae* que, a modo de prólogo, invita al lector a sumergirse en las páginas que siguen. El cuerpo del texto es una antología de los poemas más significativos de los cuatro libros considerados importantes por el autor. Su estructura responde, por tanto, a una división en cuatro partes bien diferenciadas correspondientes a los títulos de *La coartada del lobo*, *Como todos ustedes*, *Breve discurso sobre la infelicidad* y *Piedra primaria*.

Cada una de estas selecciones se estructura, conforme al libro original al que pertenece, de la siguiente forma:

La coartada del lobo se divide en dos partes correspondientes a “La coartada”, cuyo tema principal es el amor y su importancia como justificación del vivir humano, y “Del lobo”, que simboliza la soledad y la muerte como el destino, trágico y único, al que conduce la aventura de la vida.

Como todos ustedes es un libro que universaliza el sentir del autor ante las cosas importantes de la vida. Su estructura responde a tres partes, cada una correspondiente a un punto de vista distinto, expresado a través de las tres personas del verbo, y tituladas “Yo”, “Tú” y “Él”.

En *Breve discurso sobre la infelicidad* la insignificancia del ser humano ante la vida y, sobre todo, ante la muerte son los temas básicos. Es un texto sin estructura aparente o externa ya que se trata de una serie de pensamientos caóticamente “ordenados”, tal como se suceden las ideas en el discurrir de la conciencia.

Piedra primaria se estructura en tres partes tituladas “Primera parte”, “Segunda parte” y “Tercera parte”. Cada una de ellas funciona como una serie de ideas relacionadas con la temática del libro, aunque sin responder a una clara división ya que en todas ellas aparecen los tres temas centrales, que son “El hombre, la piedra y Dios”. Sí existe, no obstante, una estructura circular en torno a la idea de que el hombre toma conciencia de su poder, es decir, se siente dios, a través de la piedra que simboliza el dominio de la materia, por una parte, y del pensamiento filosófico, por otra. El texto empieza con el poema “Homo erectus”, sobre el momento en que el hombre descubre a la piedra y se siente dios, y finaliza con el titulado “Piedra primaria”, en el cual el hombre se pregunta por el destino de su vida y la verdad de la existencia.

Lengua y estilo

El estilo del texto es conscientemente sencillo, con expresiones y giros que pertenecen al lenguaje cotidiano, aunque sin caer nunca en la falta de

elegancia. No obstante, al tratarse de poesía, se incluye en él gran cantidad de figuras retóricas. El dominio del autor en el género nos permite apreciar la habilidad con que introduce los recursos, sin sobrecargar ni oscurecer el lenguaje, empleando sólo los estrictamente necesarios, no tanto con el objeto de embellecer el texto como de sugerir significaciones ambiguas que lo enriquecen dotándolo de una gran variedad y profundidad.

4. CUESTIONES FORMALES

Para abordar la lectura del poemario, te recomendamos que observes algunas cuestiones concretas en determinados poemas.

LA MÉTRICA

* “Previsión de futuro” (p. 128).

1. Comprueba que son versos heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos.
2. ¿Hay algún orden lógico en su disposición? ¿Hay rima?
3. ¿Qué es una silva?

EL ESPACIO

* “Cuando todo termine” (p. 20).

1. Observa la sensación que provoca la falta de puntuación.
2. “Desleída” (v. 9) se halla entre dos heptasílabos. ¿A cuál de los dos debe añadirse para formar un endecasílabo? ¿A quién se refiere “desleída”?

* “Imposible” (p. 27).

1. La sensación que provoca la aparente dispersión de las palabras en el papel.
2. La primera impresión es la del verso libre. Sin embargo, las palabras se agrupan en estructuras métricas exactas.

ALGUNOS EFECTOS ESPECIALES

* “Gramática del tiempo” (p. 35).

1. A partir de “caídas”, los versos se rompen. Observa que los fragmentos permiten diversos reajustes métricos. Comenta las posibilidades de recomponer heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos.

EL CÓDIGO LINGÜÍSTICO

* “Información confidencial” (p. 51).

1. Vocablos de nivel culto y de nivel coloquial. Señala algunos ejemplos.
2. Busca en el poema extranjerismos y neologismos.

LAS FIGURAS RETÓRICAS

* “Nubes” (p. 39).

1. Encuentra un símil, una metáfora, una anáfora, un encabalgamiento.

* “Lluvia” (p. 37).

1. Busca dos metáforas, una antítesis, una aliteración y una personificación.

* “Palabras y palabras y palabras” (p. 53).

1. Significado de las palabras *zureo*, *blasfemia*, *anatema*, *salmodia*.
2. Cita algunas figuras retóricas.

* “Las ratas” (p. 109).

1. ¿Por qué es un poema “narrativo”? Observa la sintaxis típica de la prosa, la ausencia de figuras retóricas, el léxico corriente, los encabalgamientos, la naturalidad del discurso lingüístico...

PUNTO DE VISTA (SUJETO POÉTICO)

* “*Homo erectus*” (p. 113).

1. El poema desarrolla una “imagen” cinematográfica de la película de Stanley Kubrick *Odisea 2001*. ¿Qué escena es?
2. “*Homo erectus*” y “Piedra primaria” son el primer y el último poema del libro *Piedra Primaria*. ¿Qué tres elementos clave aparecen en ambos textos?

* “Declaración de intenciones” (p. 89).

1. El poema parte de una expresión latina: *Cave canem*. Busca su significado.
2. Relación entre el silencio y la verdad. El camino hacia uno mismo.

EL HUMOR COMO RASGO DE ESTILO

* “Sesión continua” (p. 91).

1. ¿En qué consiste la ironía?
2. ¿Qué significa el título?

LA ALEGORÍA

Los poemas metafóricos, simbólicos o alegóricos ofrecen dos o tres lecturas “Perros” (116), “El tablero” (63), etc.

* “El bosque” (p. 61).

1. El poema es una alegoría. Explícalo.
2. Aparece una idea desarrollada por Jorge Manrique. ¿Cuál es?
3. Lectura del poema en sentido recto y figurado.

* “La manzana” (p. 117).

1. ¿Puede ser considerado el poema una alegoría? ¿Por qué?
2. Localiza un símil, una personificación, un encabalgamiento y una metáfora.

* “*Teseo mouse*” (p. 60).

1. El extraño título da pistas sobre dos lecturas diferentes.
2. ¿Cuál sería la tercera interpretación si el poema es una alegoría? ¿El hombre? ¿Puede ser la vida un laberinto? ¿Qué es “la sombra felina” que persigue al hombre toda la vida? ¿Por qué dice que no tiene escapatoria?

5. CUESTIONES DE CONTENIDO

METALITERATURA

* “El rastro de Yorik” (p. 124).

1. El poema alude a una obra literaria famosa. ¿Quiénes son Hamlet y Yorik?
2. La sensación que produce la fragmentación del penúltimo endecasílabo. ¿Por qué hace esto el poeta? ¿Puede eliminarse el fragmento “como Hamlet”?

LA POESÍA Y LAS OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

* “Recóndita armonía” (p. 120).

1. El título del poema alude a una famosa aria de Giacomo Puccini. ¿Cuál?
2. Realiza un pequeño resumen que recoja el contenido en prosa del poema.

* “*Thriller*” (p. 100).

1. Lo que sugiere el título. La ambientación del poema. Cine y literatura.
2. ¿Cuál es el tema de “*Thriller*”? ¿Quiénes son los “fantasmas”? ¿Cuál puede ser “tu propia pesadilla”?

TRADICIÓN RELIGIOSA OCCIDENTAL

* “La última cena” (p. 76).

1. Este poema admite dos lecturas. Una cristiana y otra universal. Comparar.
2. El poema habla del odio y el amor. ¿Cuál es el mensaje final?

VARIEDAD TEMÁTICA

* “Amor” (p. 19).

1. El poema tiene tono bíblico. ¿Por qué?
2. ¿A quién se dirige el narrador?

* “Exposición de los hechos” (p. 136).

1. Lee el poema quitando el último verso. Observa que el conjunto no tiene sentido sin él.
2. El significado del último verso.

* “Datos para una biografía” (p. 85).

1. ¿Puede tratarse de un texto autobiográfico? Si es así, ¿en qué situación se encuentra actualmente el autor?
2. El significado del último verso.

* “El poeta contempla el jardín de senderos” (p. 145).

1. El título hace referencia a un cuento famoso de un escritor argentino. ¿De qué autor se trata?
2. El poeta Salustiano Masó dijo “Cada bifurcación es un suicidio”. ¿Podría aplicarse esta idea al poema?

* “Oración” (p. 82):

1. El poema, más que una “oración”, parece una “blasfemia”. ¿Por qué?

2. Comenta si el texto esconde una visión pesimista del mundo.

* “Por qué” (p. 32).

1. ¿Qué significa el verso 5?
2. ¿Qué amarga reflexión encierra la última estrofa?

* “Ars poetica” (p. 90).

1. Significado de la expresión latina que da título al poema.
2. El poema está escrito en clave irónica. Explícalo.
3. La sensación que producen los encabalgamientos abruptos.

* “Noche de verano” (p. 55).

1. El poema se divide claramente en dos partes. ¿Cuáles son?
2. ¿Qué habría respondido el padre a la pregunta final?

* “Celebración” (p. 21).

1. El poema desarrolla un tópico latino. Explícalo.
2. El poema se divide en cuatro estrofas. ¿Cuál es la idea fundamental de cada una?
3. La última estrofa encierra una idea erótica.

* “Historia abreviada de la humanidad” (p. 119).

1. El poema es una alegoría. ¿Por qué?
2. ¿Es coherente el título con respecto al contenido del poema?

6. TALLER DE CREACIÓN

Algunas anotaciones interesantes para abordar un taller de creación:

► En ocasiones, la silva acepta versos trisílabos, pentasílabos o eneasílabos. Todos ellos son versos “impares”. En el libro pueden hallarse ejemplos.

► El endecasílabo jamás acentúa la quinta y la séptima sílaba. Lo ideal es acentuar la sexta sílaba, pero no es obligatorio.

► El creador tiene libertad para elegir métrica o verso libre. Sin embargo, es conveniente que vaya acostumbrándose a las estructuras métricas clásicas. Se puede utilizar cualquier medida de verso, pares o impares, siempre que no se combinen versos pares con impares en un mismo poema.

► Algunas figuras retóricas habituales:

- Aliteración: “al alba abrazarás manzanas blancas” (p. 34).
- Anáfora: “En cada... en cada... en cada...” (p. 54).
- Antítesis: “Que la vida y la muerte...” (p. 36).
- Encabalgamiento: “Pasó el tiempo. Volvimos...” (p. 117).
- Epanadiplosis: “Nada sucede. Nada” (p. 140).
- Hipérbaton: “con los naranjos hace” (p. 21).

- Metáfora: “En su copa los pájaros picotean la luz” (p. 78).
- Metonimia: “en mi silla de anea solitaria” (p. 55).
- Oxímoron: “La oscura luz de la sabiduría” (p. 105).
- Paralelismo: “Patológicamente depresivos./Económicamente dolorosos” (p. 90).
- Personificación: “el destino me tiende su emboscada” (p. 54).
- Símil: “igual que un pez helado y silencioso” (p. 24).
- Sinestesia: “bajo el silencio cóncavo del tiempo” (p. 115).
- Zeugma: “beodo de vino y de tristeza” (p. 59).

Los poemas que se escriban en este taller serán breves. Estarán comprendidos entre los 4 y los 8 versos:

1. Creación de poemas con estas claves:

- a) jugando con el espacio, con la ambigüedad sintáctica y semántica, efectos especiales (guiones, cursivas, etc.).
- b) con un final abierto.
- c) acróstico. Las iniciales forman un nombre.
- d) adivinanza. El título será la solución.
- e) alegoría. Poema que admita doble lectura.

2. Elaboración de poemas sobre temas variados.

- a) Amor - desamor.
- b) Paz - guerra.
- c) Vida - muerte.
- d) Felicidad - tristeza.
- e) Amistad - soledad.
- h) A un animal: perro, gato, ratón...
- i) A un vegetal: flor, árbol, arbusto...
- j) Dios - el más allá.
- k) Naturaleza: mar, luna, estrellas, lluvia...
- l) Mundo: pobreza, inmigración, racismo, medioambiente, contaminación...
- m) Un ser querido: padre, madre, abuelo, hermano...
- n) Temas variados: un personaje, una asignatura, una comida, el móvil...

[Guía realizada por María José de Llanos Sánchez]