
TEMA 4. LA POESÍA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DE SIGLO. ANTONIO MACHADO Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

INDICE.

1- Introducción socio – cultural

2- Modernismo y Generación del 98 en España.

3- Modernismo: Una revolución estética

(Repaso y resumen del tema 3)

4- La poesía del 98.

4.1- *Características generales.*

4.2- *Miguel de Unamuno.*

4.3- *R. Mª. del Valle – Inclán.*

5- Antonio Machado.

5.1- *Biografía.*

5.2- *Trayectoria Poética.*

5.3- *Estilo*

5.4- *Valoración.*

6- Juan Ramón Jiménez.

6.1- *Datos biográficos y concepción de la poesía.*

6.2- *Trayectoria poética.*

1ª- *Etapa: Poesía sensitiva*

2º- *Etapa: Poesía intelectual.*

3º- *Etapa. Poesía Verdadera*

6.3- *Valoración*

Lecturas:

- Antología de Antonio Machado
- Antología de Juan Ramón Jiménez

1- Introducción socio – histórica.

Mira este punto en el tema 3. Modernismo 98.

2- Modernismo y 98 en España

Tradicionalmente se clasifica a los autores españoles que empezaron a escribir a finales del siglo pasado en dos movimientos: **Modernismo y Generación del 98**.

La separación como ya hemos podido comprobar en *el Tema 3* no está clara y los límites son difíciles de precisar. Es aún más complejo adscribir a determinados escritores a uno u a otro movimiento.

- Algunos como **Antonio Machado y Valle-Inclán**, fueron modernistas en su juventud y evolucionaron hacia una postura cercana al 98.

- Otros, como **Juan Ramón Jiménez**, también modernistas en sus comienzos, buscaron una nueva estética, (en este caso muy personal).

En realidad, todos los poetas que veremos en este tema pertenecen a una única generación: la de los nacidos entre 1865 y 1875. Todos participan de las innovaciones técnicas y temáticas que se producen en esta época y las condiciones socio-históricas son las mismas, aunque las reacciones sean diversas.

Modernismo y Generación del 98 no se oponen, son las dos caras de una moneda, se complementan y están indisolublemente unidos, aunque ciertos matices los diferencian:

A)- El Modernismo: es un movimiento de renovación estético y cultural que aporta a los países hispánicos:

- Los hallazgos formales del simbolismo e impresionismo.
- La actitud evasiva y de protesta encarnada en la bohemia.

B)- El espíritu del 98 es una reacción de mayor compromiso con la sociedad de la Restauración, *Salinas* afirma que en el modernismo prevalece el cosmopolitismo y el sensualismo esteticista y que en los noventayochistas prevalece el espíritu de introspección, reflejado en ese grito de Unamuno “*adentro*”.

Son por tanto hijos de una misma época y en los autores más destacados y originales se dan unidos los dos aspectos.

3.- El Modernismo: Una revolución estética.

3.1.- La palabra Modernismo

El término **Modernismo** que había designado cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa, se aplicó en el campo de las artes, aun amplio movimiento artístico que tuvo sus manifestaciones a finales del siglo XIX. Sus rasgos comunes eran el marcado anticonformismo y un afán de renovación frente a las tendencias vigentes.

Paralelamente al movimiento estético (que dejó obras como la arquitectura de Gaudí), surge el modernismo literario en la poesía, comenzando por América y posteriormente viene a España de la mano de Rubén Darío.

3.2.-Modernismo poético.

3.2.1.- Origen e influencias. como una reacción a la frialdad formal del parnasianismo. Aspira a sugerir o evocar los objetos mediante la musicalidad o el empleo de símbolos complejos.

A **Rimbaud, Verlaine, Baudelaire y Mallarmé** se les conoce con el nombre de poetas malditos. Todos ellos conocieron el mundo de la bohemia y la marginación.

3.2.2.- Características del modernismo poético.

El modernismo trajo nuevas formas y temas – ya vistos en el tema 3 como: **cosmopolitismo, gusto por lo exótico.**

Colorido y sonoridad reaccionando con la vulgaridad de la literatura precedente, hace suyo el lema **“arte por el arte”**, alejando de este cualquier intención moral o didáctica.

La métrica modernista es radicalmente innovadora y musical en extremo (repasa el tema 3)

3.2.4.- Los poetas más relevantes.

1- Rubén Darío.

Mira el tema 3. 2.2.E.

2 - Otros poetas modernistas.

A/- Los hispanoamericanos: Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva.

B/- Los españoles: Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, Manuel Machado, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez (en su primera época).

3 - Manuel Machado.

Ha sido por excelencia el poeta del Modernismo español. En 1902 aparece su obra más importante *“Alma”*, ampliada más tarde en *“Alma. Museo.”* “Los Cantares “ 1907. Esta obra está inspirada en la estética parnasiana y sobre todo, en el Simbolismo de Verlaine.

Su poesía es elegante, y musical, inspirada en los motivos populares o en la cultura española más genuina.

4- La poesía del 98.

4.1- Características generales.

La poesía adscrita al 98 se caracteriza por:

1- Sigue una línea más intimista, interesada en el análisis del sentimiento como A. Machado o temas existenciales como M. Unamuno.

2- La honda preocupación por España y su porvenir, también el interés por Castilla, su paisaje y sus gentes en Machado y Unamuno.

3- En ocasiones presenta un lirismo degradador o de tono humorístico no exento de intención como en Valle- Inclán.

4- A medida que estos componentes temáticos crecen en importancia, las exquisiteces formales pasan a un segundo plano. Los poetas del 98 **buscan la sencillez expresiva, el lenguaje directo** sin demasiadas complicaciones. Pero todos ellos **aprovechan igualmente los hallazgos teóricos del Impresionismo y del Simbolismo.**

4.2 – M. Unamuno.

La poesía de Unamuno comparte los temas de su obra en prosa: España, preocupaciones existenciales.... En sus orígenes se observa una influencia del Modernismo simbólico en: “Poesías”, “Rosario de sonetos líricos”, “El Cristo de Velázquez”.

Sin embargo a partir de 1923 es cuando aparecen sus mejores obras poéticas, siendo su poesía más vivaz, de carácter íntimo “Cancionero”.

4.3 - Valle – Inclán.

La poesía de Valle-Inclán sigue una trayectoria análoga a la de sus novelas y obras dramáticas del simbolismo y expresionismo.

Destaca las obras: “*Aromas de Leyenda*”. De estética simbolista y trata el tema de Galicia y lo galaico. Otra obra destacable “*La pipa de Kif*”. Aquí desaparece la estética simbolista, abandona el tema de Galicia para dar paso a otros lugares como Madrid. Da una visión crítica, una imagen expresionista y esperpéntica de la realidad, aquí el autor presenta ya una actitud próxima alas Vanguardias.

5.- Antonio Machado: Trayectoria poética.

5.1- Biografía.

Nació en Sevilla (1875), se traslada pronto a Madrid, de formación liberal y cierto aire bohemio; se casa con Leonor, alumna suya en Soria, muere pronto (1912) y él abandona Soria. Más tarde se enamora de Pilar Valderrama (Guiomar en sus poemas) Ejercerá de profesor en Baeza, Segovia y Madrid. Partidario de la República, tiene que exiliarse en Francia en 1939, muere ese mismo año en Colliure.

Fue un hombre sencillo, ensimismado, de honda sensibilidad, ideológicamente se formó en un idealismo progresista; más tarde al contacto con las desigualdades sociales, derivará hacia un humanitarismo populista, revolucionario. Fue consecuente con tales ideas hasta el final.

5.2- Trayectoria poética.

Tras sus primeros poemas más sensitivos, Machado se adentra en una poesía menos sensorial y más personal, una poesía que “*era una honda palpitación del espíritu*”; también más reflexiva y profunda, una poesía definida como “*palabra en el tiempo*”. Entre otras obras marcan su trayectoria poética: “*Soledades, Galerías y otros poemas*”, “*Campos de Castilla*” y “*Nuevas Canciones*”.

La evolución o paso de la estética modernista a la actitud del 98 se dio especialmente en Antonio Machado:

A)- Su primer libro **“Soledades”** 1903, apareció años más tarde con el título **“Soledades, Galerías y otros poemas”** (1907). Los temas que trata son sentimientos y temas universales como el tiempo, la muerte, la soledad, la melancolía, el amor más vivido que soñado es una mirada hacia el fondo de su alma, a menudo con un tono melancólico. Aparece bajo la forma modernista de carácter intimista más sencillo que Rubén Darío, tiende a la sobriedad. Estamos ante una *poesía simbolista*: así temas como *la tarde, el agua, la noria, las galerías* etc...serán símbolos de realidades profundas de estados de ánimo o de obsesiones íntimas.

B)- **“Campos de Castilla”**, (1912) es su obra cumbre que le vincula al 98. Los temas que aparecen son: la emoción del paisaje castellano, recuerdos íntimos de la vida cotidiana, semblanza e historia de hombres y mujeres castellanos; el recuerdo de Leonor, elogio de los personajes de la época. En esta obra se incluye un largo poema en romance titulado **“La historia de Alvargonzález”**, que recuerda la historia brutal del crimen de unos hijos a su padre para heredar las tierras.

En esta obra trata el paisaje castellano, muy entrado en las tierras de Soria, unas veces contemplado con total objetividad, otras proyecta sus propios sentimientos sobre el paisaje, estableciendo una selección de lo más adusto, lo que sugiere soledad, fugacidad, muerte... (temas preferidos). También en otras ocasiones lo trata con una actitud crítica, que revela su honda preocupación por España. En la visión de Castilla desolada hay una alegoría de la desolación de España frente al glorioso ayer. *“Castilla miserable ayer dominadora / envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”*.

“Nuevas Canciones” (1924). Es un libro breve y heterogéneo, publicado doce años después, en los que su impulso creador parece haberse frenado. Formado por diversos apuntes y evocaciones del paisaje andaluz.

Algunos poemas recuerdan a Campos de Castilla, en otros aparece el campo andaluz, que describe con menor sensibilidad.

Incluye unos cien poemas de nuevos **“Proverbios y cantares”**, que reflejan sus inquietudes filosóficas.

A esta época pertenecen también **“Canciones a Guiomar”**, testimonio de su nuevo y tardío amor con la poetisa Pilar Valderrama y de **“Un Cancionero Apócrifo”**.

Su obra concluye con sus **Poesías de la Guerra**, inspiradas por el drama español; destaca entre ellas **“El crimen fue en Granada”**. Emocionante elegía a Lorca.

5.3- Estilo.

a)- Deliberada desnudez y sobriedad. No busca la brillantez expresiva.

b)- Hay en su obra cierto tono gris, muy característico y marcado antibarroquismo.

c)-Utiliza técnicas descriptivas impresionistas, a base de trazos aislados que sugieren una imagen de conjunto.

d)- Incluso, el mundo exterior se transforma en una sustancia íntima, en materia lírica que se impregna de contenido sentimental.

5.4- Valoración.

En la posguerra, Machado se convirtió en un ejemplo de poeta “cívico”, por su compromiso personal y por sus versos sobre España. En los últimos años, hay una vuelta a su poesía íntima de “*Soledades, Galerías...*”. Machado significa, en resumen, la hondura en el enfoque de graves problemas humanos, una identificación inigualada de un poeta con una tierra, un ejemplo de fidelidad a sí mismo y a su pueblo. Por encima de modas Machado se alza como uno de nuestros más grandes poetas del siglo XX.

6- Juan Ramón Jiménez.

6.1.- Datos biográficos y concepto de la poesía.

Nació en Moguer (Huelva) en 1881 y murió en EEUU. en 1958. Hombre muy sensible y dado a la melancolía, todo le afecta y afectó. Muy pronto descubre que su única dedicación ha de ser la poesía. Abandona sus estudios y se traslada a Madrid. Donde conoce a R. Darío. Casado en Nueva York con Zenobia Camprubí, su compañera y colaboradora a partir de entonces, se trasladan a América al estallar la Guerra Civil. Reside en Cuba y en EE UU donde fue profesor en diversas universidades. También en la de Puerto Rico, isla en la que fija su última residencia. En **1956**, muere su esposa y por otro lado le dan el premio **Nobel de Literatura**.

Su obra es un resumen de la poesía española en la primera mitad de siglo XX. Fue un hombre entregado por entero a su obra, en constante búsqueda de la belleza: “*Yo tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía. Y nuestra relación es la de dos apasionados*”. Estas palabras confirman lo dicho.

Su poesía la dedica “*a la minoría siempre*”, es, en efecto, minoritaria, de dificultad y hermetismo crecientes.

Concibe la poesía como: **Belleza**: expresión de un goce exaltado de lo bello. **Conocimiento** que consiste en la introducción en la esencia de las cosas, camina a la verdad. **Eternidad**: posesión inacabable de la Belleza y de la Verdad.

6.2- Trayectoria poética.

Su búsqueda constante de la perfección, Verdad, Belleza... explica su peculiar evolución en las siguientes etapas:

1ª.- **Etapas sensitiva:**

A/- Poesía sencilla: “vestido de inocencia”. En esta etapa (1900 – 1915) de poesía variada se percibe una influencia de Bécquer y del simbolismo, expresa los sentimientos de soledad y melancolía neorromántica, es intimista, expresada con un lenguaje sobrio. “*Arias tristes*”, “*Jardines lejanos*”.....

B/- Poesía sensitiva, brillante. Envuelta en los “ropajes del Modernismo”. No llega a ser tan fastuosa como la de Rubén. Utiliza el color y otros elementos sensoriales como la adjetivación brillante y una variedad de ritmos. “*Elejías*”, “*La soledad sonora*”, “*Platero y yo*”.....

C/- Poesía de transición a la poesía pura. Inicia el camino de vuelta a la sencillez. Se va despojando de las galas modernistas. “*Estío*”, “*Sonetos espirituales*”.....

2ª- Etapa pura-intelectual: (1916- 1936).

El rasgo que mejor la define es la búsqueda de la esencia de las cosas. Es una poesía “desnuda” y personalísima, fuera de escuelas y tendencias. Juan Ramón se “ensimisma” cada vez más en su creación, su lírica se va depurando, desnudando de lo externo, accesorio y ornamental.

“*Diario de un poeta recién casado*” (1917) en esta obra mezcla prosa y verso, lo escribe en el viaje hecho a América para casarse con Zenobia Camprubí. (Hay una crítica a la sociedad americana). Persigue una poesía más pura, “desnuda”, y elemental, intelectual, que pueda llegar a ser simplemente la palabra justa, “*el nombre exacto de las cosas*”. Que sea solo creación y belleza, o belleza creada en su propio universo poético, en el que **el mar** se convierte a menudo en un símbolo recurrente

Desde entonces sus versos buscan cada vez más la esencia de las cosas. Ha desaparecido totalmente el léxico modernista y la adjetivación sensorial, para dar paso a la concentración conceptual y emotiva. “*Eternidades*”, “*Piedra y Cielo*”...

3ª- Etapa verdadera o suficiente: La poesía de los últimos años.

En esta última etapa, ya en el exilio, el anhelo de perfección, de exactitud, de belleza, de eternidad, de totalidad, le lleva cada vez más a una poesía inefable, de cierto aliento místico.

El poeta, el creador, en su propio universo de eternidad y de belleza, llega incluso, porque está en él y en su creación, a identificarse poéticamente con Dios, *el nombre* conseguido de los nombres, como expresa en el último verso de un poema de “*Dios deseado y deseante*”.

El poeta remata su trayectoria con obras que recogen sus meditaciones trascendentes y metafísica a base de un misticismo extraño que le lleva a un proceso de interiorización y búsqueda de la belleza absoluta. “*La estación total*”, “*Dios deseado y deseante*”. “*Animal de fondo*”.....

6.3. Valoración

De ejemplar y de representativa podemos calificar la trayectoria poética de Juan Ramón Jiménez. En nuestro siglo, es la máxima encarnación de una de las posibles maneras de concebir la poesía: búsqueda solitaria de Belleza y Absoluto. Por ello sirvió de faro para los poetas puros y para los poetas del 27: todos ellos, en su juventud al menos, recibieron su influencia.

Es también explicable que los poetas de la posguerra, acuciados por preocupaciones sociales sobre todo, se distanciaran de su estética. Pero posteriormente, cuando los poetas “novísimos” orientan de nuevo la creación hacia la renovación del lenguaje poético, Juan Ramón recobra la altísima estimación que le corresponde.

Y así, tras los explicables vaivenes del gusto, Juan Ramón Jiménez ocupa un lugar privilegiado junto a los grandes líricos de nuestra literatura, como poeta de excepcional sensibilidad, como modelo de las más exigentes inquietudes estéticas y de continua capacidad de renovación.