

TEMA 3. LAS TRAYECTORIAS POÉTICAS DE A. MACHADO Y J.R. JIMÉNEZ

ANTONIO MACHADO (Sevilla, 1875-1936)

1. BIOGRAFÍA

- Nació en Sevilla pero cursa el Bachillerato en Madrid, donde asistirá a tertulias y conocerá la bohemia madrileña.
- A principios del siglo XX viaja a París donde conocerá a Rubén Darío y el Modernismo. Fruto de ese encuentro, es su primer libro: "Soledades" y su ampliación posterior "Soledades. Galerías. Otros poemas" si bien, su obra no posee los excesos modernistas.
- Obtiene una plaza de catedrático de francés en Soria donde residirá hasta 1912. En 1909 Machado se casa con Leonor Izquierdo, una joven de 15 años, hija de los dueños de la pensión donde vivía, de origen muy humilde, pero a la que amaba profundamente.
- Entre 1910 y 1911 vuelve a París como profesor de francés. Su esposa enferma de tuberculosis y la pareja debe regresar a Soria. Un año más tarde, Leonor morirá. En 1912 publica "Campos de Castilla" unos días antes de la muerte de la esposa. En este libro encontramos obras llenas de ternura y luminosidad (época previa a la enfermedad de su mujer, recién casado) y obras de desgarrada tristeza (época de la enfermedad y posterior agravamiento de la salud de su esposa).
- Abandona Soria y reside en Baeza (Jaén). Atravesará una profunda depresión de la que tardará en recuperarse. No se le conocerán relaciones hasta 1928, cuando conoce a Pilar Valderrama, mujer comprometida con la que mantiene amistad, a la que llamará "Guimara" en sus últimos poemas, y con la que mantendrá una relación que se verá truncada con el estallido de la Guerra Civil.
- En 1936 se declara la Guerra Civil y toma partido por el bando republicano, colaborando en revistas y actividades republicanas. En noviembre, ante el asedio de la capital de España por las tropas franquistas, se traslada a Valencia y Barcelona y de ahí, andando hacia Francia con su hermano y su madre muy mayor y también enferma, toman el camino del exilio con apenas una vieja maleta como único equipaje. A los pocos meses, en auténtica pobreza, mueren en la localidad francesa y marinera de Colliure, su madre y a los pocos días, el propio poeta. Se dice que predijo su muerte años antes cuando escribiera: "Y cuando llegue el día del último viaje (...) me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar". (Retrato)

2. CONTEXTO, ETAPAS Y OBRAS DESTACADAS

La figura de Antonio Machado, posee elementos propios de los dos movimientos literarios que le precedieron unos años antes: el Modernismo y la G98, pues a Rubén Darío lo conocerá personalmente en París y con los autores del 98, mantendrá relaciones y correspondencia en Madrid. Pero A. Machado es una figura tan genuina, que rebasa las clasificaciones.

a) La obra poética de A. Machado vinculada con el Modernismo: SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS (1907)

1. Machado presenta influencia del modernismo en sus primeras obras, las escritas en los primeros años del siglo XX (1907)
2. El modernismo es un movimiento de renovación literaria y artística que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial coincidiendo con lo que hemos denominado crisis espiritual de fin de siglo.
3. Si bien Machado no cae en los excesos preciosistas y aristocratizantes del modernismo, sí mantiene vínculos con este movimiento ya que realiza dos viajes a París, donde conocerá a Rubén Darío al que admirará siempre.
4. La obra que se corresponde con esta etapa es el libro "Soledades, galerías y otros poemas" (1907). Sus características son:

- Dominio de la melancolía, el recuerdo, la ensueño y la nostalgia como temas predilectos de sus poemas, heredadas de la filosofía existencialista de pensadores del siglo XIX como Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche, que presentan una visión irracional de la existencia humana y la predominancia de un cierto tono melancólico y pesimista.
- Presencia de un tono íntimo a través del cual el poeta aborda su propia intimidad personal de manera casi confesional.
- Importancia del sentimiento amoroso, los fenómenos atmosféricos o la plenitud ante la naturaleza, de un hombre que aún es joven.
- Predilección por un lenguaje sencillo, estilo depurado y antirretórico con símbolos y metáforas sencillas. En este punto, se aleja de los postulados modernistas que defendían un lenguaje barroco yuntuoso.

b) La obra de A. Machado vinculada a la G98: CAMPOS DE CASTILLA (1912)

1. Machado presentará influencias de la G98 en sus poemas posteriores, redactados durante la enfermedad de su esposa Leonor (1912)
2. En esta etapa, destaca como temática la esencia de España que se asocia a los paisajes y tradiciones castellanas, que conocen a través de excursiones que los miembros del 98 realizaban a lo largo y ancho del país. Machado era un experto caminante, que gustaba de estas excursiones cuyas impresiones registraba para sus poemas.
3. El poeta también mantuvo vínculos importantes con los miembros propiamente dichos de la G98 a los que conoció en Madrid (Baroja, Azorín,) caracterizados por incorporar a su obra una reflexión sobre la situación de España y especialmente de Castilla.
4. Este aspecto aparece en su obra "Campos de Castilla" (1912). Las características de esta obra son:

- El tratamiento del paisaje, dado por el autor, se distancia de los autores realistas del siglo XIX y se siente más identificado con las corrientes del irracionalismo y subjetivismo de filósofos como Nietzsche o Schopenhauer, característica común en algunos de los miembros de G98. El paisaje se muestra a través de una visión subjetiva del autor ya que su alma se identifica con el paisaje que contempla, y aunque presenta descripciones fruto de su observación objetiva, las impregna de significados metafóricos subjetivos.

- Defiende el empleo de un lenguaje natural y antirretórico, con predilección por las palabras apegadas a la tierra, capaces de reflejar las formas de vida tradicionales, al igual que sus compañeros de la G98, abandonando el léxico cultista.
- El tema existencial se desarrolla a través de conceptos como el amor, el paso del tiempo o la muerte que le llevan a plantear una reflexión sobre el sentido de la existencia o la vida como camino a trazar. "Caminante no hay camino, se hace camino al andar".
- El tema de España: en esta obra aparecen referencias a "las dos Españas", el cainismo y defectos propios de la identidad española como la envidia o la pereza. Se hace presente metafóricamente en los elementos del paisaje el pasado histórico a través de imágenes guerreras La preocupación patriótica le inspira poemas sobre el pasado, el presente o el futuro de España.

c) **La obra ensayística de A. Machado: JUAN DE MAIRENA (1936)**

- En 1936, ya en vísperas de la Guerra Civil, publica un libro en prosa: *Juan de Mairena*. Se trata de una reunión de ensayos en los que el profesor Mairena habla sobre la sociedad, la cultura, el arte, la literatura, la política, la filosofía donde aborda las preocupaciones de los hombres de la G98 sobre España y el mundo que les rodea, pero a través del ensayo, no de la poesía.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (Moguer, 1881-1958)

1. BIOGRAFÍA

- Nació en Moguer (Huelva), en 1881, en el seno de una familia de clase media, por lo que tuvo acceso a recibir formación cultural.
- Se instalará en la Residencia de Estudiantes en 1913, institución en la que se daba cita los intelectuales de la época, convirtiéndose en "guía intelectual" de los jóvenes poetas de la G27. Es en esta época cuando conoce a la joven catalana Zenobia Camprubí de quien se enamora. Se casará con ella en 1916 en Nueva York y será su traductora y compañera de trabajo fiel durante toda su vida.
- Del viaje de novios por mar a América surge el libro de poesía, *Diario de un poeta recién casado*. En este viaje el poeta de Huelva redescubre el mar de su infancia, que pasará a ser uno de sus más importantes símbolos poéticos que representa la búsqueda del absoluto y del sentido de la vida. Con esta obra se abre el ciclo de lo que se conoce como *poesía pura* de la lírica juanramoniana.
- Tras su vuelta a Madrid, encabeza movimientos de renovación poética, dirige diferentes revistas literarias y entra en contacto con los principales poetas de la Generación del 27. Muestra cierta influencia moderada de las vanguardias europeas, sin excesos.
- Al estallar la guerra civil, se exilia en América acompañado de su esposa y vivirá en Puerto Rico. Fue un personaje con fuertes crisis depresivas, debido a su extrema sensibilidad que le llevó a varios internamientos en clínicas. Obtiene el Premio Nobel de Literatura justo antes de que su esposa falleciera tras una larga enfermedad, y ya nunca volverá a recuperarse de su pérdida.

2. ETAPAS, OBRAS DESTACADAS y EXPLICACIÓN DE LAS MISMAS

La figura de JRJ, al igual que AM, posee elementos propios de los movimientos literarios de la época pues mantendrá vínculos con los Modernistas, con el Novecentismo o G14 y con los miembros de la G27 simpatizantes de las vanguardias, pero su originalidad rebasa su clasificación en un único movimiento y por ello, debemos dividir su trayectoria en etapas.

1º Etapa (1898-1915): ETAPA SENSITIVA

- En 1903 publica "Arias tristes", posteriormente "Jardines lejanos" y más tarde "La soledad sonora". Los tres son libros de poesía. A esta época corresponde la obra en prosa "Platero y yo" (1914), con su simbolismo sobre la armonía del hombre con la naturaleza.
- Tras unas primeras composiciones inocentes y sencillas, su poesía se irá cargando con los ropajes del Modernismo y del Romanticismo, con la influencia de los Simbolistas franceses y de Bécquer, poblada de símbolos e imágenes sensitivas.
- Podría decirse que toda la actividad poética de Juan Ramón Jiménez no fue otra cosa que la exaltación de la Belleza, que persiguió a través de la poesía, buscando la palabra exacta para expresar sus deseos espirituales de absoluto, de eternidad y de plenitud.
- Sus temas predilectos versan sobre la exaltación de la belleza del amor, la mujer y la naturaleza, la presencia de los sentidos desarrollados a través de los olores, los colores pero también se aborda el tema del paso del tiempo y la muerte.

2º Etapa (1916-36) ETAPA INTELECTUAL O POESÍA DESNUDA

- A esta etapa pertenece "La estación" escrito entre 1923-1936 y su obra cumbre de poesía "Diario de un poeta recién casado".
- Han desaparecido el léxico modernista, la adjetivación sensorial y los ritmos sonoros buscando la depuración estilística.
- Muestra influencia del Novecentismo (G1914) y de las teorías de Ortega y Gasset vinculado a las vanguardias, que en su libro de ensayo "La deshumanización del arte" defendía un arte depurado de sensiblería que busca "La poesía pura", más centrada en la innovación poética a través del verso libre, asonancias e incluso versos en prosa, con predominio del sustantivo sobre el adjetivo e influencias derivadas del collage, la técnica cinematográfica, el uso de palabras en inglés e incluso faltas de ortografía intencionadas.
- Entre los temas destaca el hablar de la cotidiana inmediatez, se acerca al tema de la ciudad, tan admirada por los vanguardistas, pero continúa con la exaltación de la belleza y el sentido de la vida como reflexión, como preocupación metafísica (el ser).

3º Etapa (1937-58): ETAPA SUFFICIENTE O VERDADERA

- Durante su exilio en América tras la guerra civil, cada vez se encierra más en sí mismo acuciado por sus fuertes depresiones. A este período corresponde "Dios deseado y deseante" y sus reflexiones giran en torno a la conciencia y la existencia de las cosas.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ANTERIOR AL EXILIO

1. El arte ha de ser imaginativo y debe **romper con las visiones pegadas a la realidad**, creando imágenes nuevas que nos permitan trascender.
2. El poeta es un hombre de extrema sensibilidad que se emociona ante lo que tiene alrededor y construye nuevos mundos con sus poemas.
3. Se trata de un **arte preocupado por la estética y alejado de la conciencia social** (que tanto habían defendido los miembros del 98), tan preocupados por los problemas sociales y políticos de España, por ello no mantiene coincidencias con esta generación.
4. Su poesía se identifica «el arte puro» que busca la belleza extrema y no está al servicio de un fin político sino del arte independiente.
5. Lleva a cabo la **renovación del lenguaje** mediante nuevas técnicas poéticas influenciadas por las vanguardias.
6. **El poeta debe huir de lo vulgar**, de lo fácil y de lo monótono buscando la innovación estilística e incluso saltándose las reglas ortográficas.
7. **El poema debe ser una composición estudiada** donde la perfección formal y la belleza son un objetivo a alcanzar
8. **Sus temas predilectos son:** la búsqueda de la belleza y de la plenitud absoluta pero también, recordemos que fue un hombre con tendencia a las crisis depresivas, de ahí que el reflejo de la soledad, la melancolía, el paso del tiempo o la muerte sean temas obsesivos predilectos.