

2.1. Características

El modernismo cultivó una nueva temática alejada del realismo; supuso una renovación del lenguaje en búsqueda de la belleza; y de la métrica, en aras de la musicalidad; y difuminó las fronteras entre géneros.

- Los **temas** están orientados hacia la sensibilidad y la intimidad del poeta:
 - La **desazón «romántica»**. El hastío, la melancolía y la angustia se convierten en los ejes temáticos de esta nueva literatura. Predominan el sentimiento de no plenitud, de frustración, de desarraigo; la exaltación de las pasiones; y el gusto por lo irracional y los sueños.
 - **Escapismo**. Huida de la vulgaridad y de lo cotidiano. Los autores crean mundos irreales y bellos en los que refugiarse.
 - **Cosmopolitismo**. Gusto por los ambientes aristocráticos alejados de la mediocridad burguesa.
 - **Amor y erotismo**. Se cultiva el tema del amor imposible, abordado con tintes melancólicos, al que se suma un intenso erotismo.
 - **Temas americanos**. El indigenismo representa la admiración por lo irracional, lo misterioso y oculto. Constituye también una huida al pasado, y la afirmación de la identidad americana frente a lo español.
 - **Lo hispánico**. Búsqueda de las raíces y solidaridad de los pueblos hispánicos ante la pujanza de Estados Unidos.
- Hay una **profunda renovación del lenguaje poético** con ampliación del vocabulario (cultismos, americanismos, extranjerismos y neologismos), léxico sensual al servicio de la belleza y una copiosa adjetivación.
- Existe una **profusión de recursos literarios**, con predominio de los caracterizados por su poder sugeridor o por su musicalidad (aliteraciones, anáforas, sinestesias, metáforas...) y riqueza de imágenes y símbolos (el jardín, el azul, el cisne, el crepúsculo, el otoño...).
- La **experimentación** y la **renovación métrica** serán otra constante en la literatura modernista. Se ven reflejadas en el empleo del verso libre, la rima interna y las innovaciones estróficas; por ejemplo, los sonetos escritos en alejandrinos.
- En cuanto a los **géneros**, hay una disolución de las distinciones genéricas. Con preferencia por el género lírico, se cultiva también la prosa poética, que asume técnicas y recursos propios de la lírica.

Una ciclista. Estudio para cartel.
Ramón Casas.

Actividades

- 1 Argumenta por qué este poema de Rubén Darío es una composición de signo modernista:

En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.

El fino angora blanco junto a ella se reclina,
rozando con su hocico la falda de Alençon,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio oculta un biombo de seda del Japón.

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño;
entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris;
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño
como una rosa roja que fuera flor de lis.
Abre los ojos, mírame con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

Rubén Darío, *Páginas escogidas*, Cátedra.

- a) Enuncia el tema de este poema.
- b) Reconoce los rasgos esenciales de estilo y lenguaje.
- c) Señala en qué reside la originalidad métrica.

2.2. Rubén Darío

La trayectoria de Rubén Darío resulta fundamental para entender la evolución de la poesía española del siglo xx, pues su obra no solo supuso una completa renovación de la lírica hispánica, sino que también abrió nuevos caminos a la creación poética.

Rubén Darío se sintió atraído por la poesía a una edad temprana y comenzó a escribir bajo el influjo del clasicismo y del Romanticismo. Posteriormente, orientó sus versos hacia la musicalidad, el refinamiento, la ornamentación y las innovaciones métricas. En estos años compone sus libros más emblemáticos: *Azul...* (1888), *Prosas profanas* (1896) y *Cantos de vida y esperanza* (1905).

Su estilo se caracteriza por la fuerza sensorial, la musicalidad, sus deslumbrantes imágenes y las innovaciones métricas.

- *Azul...* está considerado como la obra inaugural del modernismo. Se trata de un libro compuesto por un conjunto de cuentos y poemas de corte parnasiano. Predominan la sensualidad, el lujo verbal, los temas exóticos, a la vez que se ensayan nuevos ritmos y metros. Los cuentos están redactados con una prosa refinada y sensual.
- *Prosas profanas* encarna la madurez expresiva del poeta y la plenitud del modernismo. La obra alberga composiciones de inspiración amorosa y ambiente irreal, y también sobre la creación poética.
- *Cantos de vida y esperanza* presenta un tono más profundo, filosófico e intimista, donde tienen cabida cuestiones como la pérdida de la juventud, el paso del tiempo y la cercanía de la muerte, las preocupaciones sociales, el destino del ser humano, el entusiasmo por la comunidad hispánica o la preocupación por el imperialismo norteamericano.

Rubén Darío.

Actividades

- 2 Lee este soneto y explica en qué consiste la proeza del caudillo Caupolicán:

Es algo formidable que vio la vieja raza;
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón.

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
pudiera tal guerrero de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
desjarretar un toro o estrangular un león.

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
y siempre el tronco de árbol a cuevas del titán.

«¡El Toqui, el Toqui!» —clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta»,
e irguiose la alta frente del gran Caupolicán.

Rubén Darío, *Antología comentada de la poesía lírica española*, Cátedra.

- a) El poderío de Caupolicán se ve reforzado por la analogía que el autor traza entre este y varios grandes héroes de la Antigüedad: Nemrod, Hércules y Sansón. Investiga sobre ellos. ¿A qué tradición o cultura pertenece cada uno?
- b) Explica con tus palabras cómo se desarrolla el indigenismo en este poema. ¿Cuál es la intención con la que los modernistas acuden a estos temas?
- c) La musicalidad y la sonoridad son algunos de los valores modernistas. Rubén Darío lo consigue a través del empleo de la rima aguda y el uso de repeticiones, bitembraciones, quiasmos, asíndeton y aliteraciones. Pon un ejemplo de cada uno.

Discordia entre los caciques de Arauco

Actividades

- 3 **Rompecabezas.** Lee este soneto incluido en *Ars moriendi* de Manuel Machado:

Ocaso

Era un suspiro lánguido y sonoro
la voz del mar aquella tarde... El día,
no queriendo morir, con garras de oro
de los acantilados se prendía.

Pero su seno el mar alzó potente,
y el sol, al fin, como en soberbio lecho,
hundió en las olas la dorada frente,
en una brasa cárdena deshecho.

Para mi pobre cuerpo dolorido
para mi triste alma lacerada,
para mi yerto corazón herido,
para mi amarga vida fatigada...
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar en nada!...

Manuel Machado, *Poemas escogidos*, Bruño.

- ¿Cuál es el deseo que expresa la voz poética? ¿Hay desgarró en sus palabras? Pon ejemplos que justifiquen tu respuesta.
 - El tema es típicamente modernista. Enúncialo.
 - ¿De qué son símbolo el ocaso y el mar?
 - Además del símbolo, en el poema están presentes otros recursos literarios. Identifica tres de ellos y explica en qué consisten.
 - Ejemplifica los rasgos modernistas del poema.
- 4 Esta composición, perteneciente a *La soledad sonora*, muestra el júbilo de la voz poética ante la belleza de lo que la rodea. Léela y realiza las actividades:

Domingo de primavera

Un pájaro, en la lírica calma del mediodía,
canta bajo los mármoles del palacio sonoro;
sueña el sol vivos fuegos en la cristalería,
en la fuente abre el agua su cantinela de oro.

Es una fiesta clara con eco cristalino:
en el mármol, el pájaro; las rosas, en la fuente;
¡garganta fresca y dura; azul, dulce, arjentino
temblar, sobre la flor satinada y reciente!

En un ensueño real, voy, colmado de gracia,
soñando, sonriendo, por las radiantes losas,
henchida el alma de la pura aristocracia
de la fuente, del pájaro, de la luz, de las rosas...

Juan Ramón Jiménez, *Selección de poemas*, Castalia.

- Caracteriza el ambiente que describe el poeta.
- Localiza los rasgos del esteticismo modernista.
- Realiza el análisis métrico del poema.

- 5 Lee el poema de *Diario de un poeta recién casado*.

En ti estás todo, mar, y sin embargo,
qué sin ti estás, qué solo,
qué lejos, siempre, de ti mismo.

Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
en un eterno conocerse,
mar, y desconocerse.

Eres tú, y no lo sabes,
tu corazón te late, y no lo siente...
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!

Juan Ramón Jiménez,
Selección de poemas, Castalia.

- La voz poética se identifica con el mar y con su constante y desgarrada lucha consigo misma. Analiza esta analogía. ¿Con qué se comparan las olas? ¿Qué idea pretende transmitir el poeta?
 - El tema del poema es la soledad. ¿Qué otro núcleo temático de esta etapa reconoces?
 - Busca ejemplos de personificación, metáfora, comparación, antítesis y paradoja.
- 6 ¿Qué características de la tercera etapa de Juan Ramón Jiménez observas en el poema?

Obra, te llevo cada tarde
a mi tranquila y alta soledad
de verdor y cristales,
como llevo a mi madre o a mi amor;
con asco de los hombres,
con goce de las cosas;
a coronar nuestra alma estática,
contenta nuestra carne con la brisa,
de luces puras y de claros pájaros,
todo en su hora y en su sitio;
a entregarnos ¡tan vivos! a la vida,
sin miedo ya a la muerte derrotada:
a cumplir ¡qué felices!
nuestra segura eternidad.

Juan Ramón Jiménez,
Selección de poemas, Castalia.

3.2. Poesía

Antonio Machado

Antonio Machado es el poeta por antonomasia de la generación del 98. Entiende la poesía como «palabra esencial en el tiempo» y como «el diálogo del hombre, de un hombre, con su tiempo».

Su obra lírica la componen:

- **Soledades**, publicada en 1903 y refundida años después en *Soledades, galerías y otros poemas* (1907), delata la influencia del modernismo intimista, del simbolismo y del influjo becqueriano, como reflejan la tendencia a la introspección, la sugerencia y el empleo de símbolos. El tema central del libro es la búsqueda del yo más íntimo y verdadero; por ello se abordan cuestiones como el paso del tiempo, la muerte y Dios. A ellos se asocian otros temas: la juventud perdida, el sentimiento melancólico del amor, la correlación sentimiento-paisaje o la memoria y los sueños, a los que acude el poeta en un intento de vencer la acción devastadora del paso del tiempo. El poemario destila angustia, melancolía y soledad. El estilo del libro destaca por el empleo del ritmo, la diversidad métrica, el vocabulario sensorial y, por encima de todo, el empleo de una serie de símbolos, que serán recurrentes en toda su producción: la tarde, el agua, las galerías...
- En **Campos de Castilla** (1912), el poeta sigue ofreciendo poemas intimistas en la línea de *Soledades*; sin embargo, se aprecia cómo el mundo interior deja paso al mundo exterior. Cobran fuerza nuevos temas como el paisaje castellano, que sirve a un mismo tiempo para encauzar sus sentimientos y para reflexionar sobre los males del país. Aquí se aprecian los tintes regeneracionistas del poemario. Destaca la serie dedicada a la muerte de Leonor; los poemas sobre el pasado, presente y futuro de España; y «Proverbios y cantares», pequeñas composiciones de corte popular y de carácter lírico y filosófico en las que reflexiona sobre la verdad, el tiempo, el amor, el hombre... Ahora el estilo de Machado avanza hacia la depuración y el tono se hace más recio.
- **Nuevas canciones** (1924) es un libro breve y heterogéneo (cancioncillas populares, aforismos, composiciones intimistas...). Lo más característico del volumen es el ciclo «Proverbios y cantares». En ellos afloran las inquietudes filosóficas de Machado, por ello, en estos versos lo lírico deja paso a lo conceptual. Predominan la gravedad, la reflexión, el antirretoricismo y el humor.

Estilo

Su principal característica es el empleo de símbolos. Están tomados de la naturaleza y de la realidad circundante, y remiten a estados de ánimo, realidades profundas u obsesiones íntimas.

Los más destacados son la **tarde** (cercanía de la muerte: apagamiento, decaimiento, melancolía), el **mar** (muerte), el **río** (agua que fluye: fluir de la vida), la **fuentes** (agua que brota: anhelos, ilusiones), la **noria** (monotonía), el **camino** (existencia humana), el **espejo** (alma del poeta), el **jardín** (la intimidad) y el **sueño** (la conciencia).

Su lenguaje es natural, claro, conciso y sencillo. Abundan las frases breves y nominales. Además del símbolo, emplea con frecuencia el epíteto, la sinestesia y la antítesis.

La versificación es también sobria. Son habituales los octosílabos, los eneasílabos, así como la silva arromanzada o el romance.

Antonio Machado

Antonio Machado nace en Sevilla en 1875. Estudia en la Institución Libre de Enseñanza. En una de sus estancias en París coincide con Rubén Darío. En 1907 obtiene una cátedra de francés en un instituto de Soria. Allí conoce a Leonor Izquierdo, con quien se casará en 1909. Son los años más felices de su vida. Tres años después fallece la joven. Machado deja Soria y se refugia en Baeza, posteriormente se traslada a Segovia. En 1927 es elegido miembro de la Real Academia. Su apoyo a la República le condujo al exilio. Muere en Colliure (Francia).

Fue un hombre humilde, sensible, solitario y comprometido con el pueblo.

Prosa y teatro

Antonio Machado compuso también obras teatrales en colaboración con su hermano Manuel como *Las adelfas* y *La Lola se va a los puertos*; y obras en prosa, la más sobresaliente es *Juan de Mairena* (1936), una serie de reflexiones literarias, filosóficas o sociales del maestro Juan de Mairena (heterónimo de Machado) a sus discípulos.

Actividades

- 7 Lee este poema de Antonio Machado y realiza las actividades:

Es una tarde cenicienta y mustia,
destartalada, como el alma mía;
y es esta vieja angustia
que habita mi usual hipocondría.

La causa de esta angustia no consigo
ni vagamente comprender siquiera;
pero recuerdo, y, recordando, digo:
—Sí, yo era niño, y tú, mi compañera.

Y no es verdad, dolor, yo te conozco,
tú eres nostalgia de la vida buena
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.

Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos, sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta

se pierde entre el gentío
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito, y asombra
su corazón de música y de pena,

así voy yo, borracho melancólico,
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.

Antonio Machado, *Soledades. Galerías.*
Otros poemas, Cátedra.

- ¿Cuál es la causa de la angustia del poeta? ¿Es reciente o le ha acompañado desde la infancia?
- ¿Con qué identifica el poeta su alma? Reconoce otros símbolos machadianos en el poema.
- ¿Qué valor adoptan las imágenes del barco, el perro y el niño? ¿Qué caracteriza a cada una? ¿Cómo están organizadas?
- ¿Por qué todas esas imágenes inciden en la idea de desamparo, desorientación y angustia?
- ¿Reflejan los encabalgamientos violentos y el ritmo entrecortado la angustia del poeta, su sensación de desconcierto y desazón? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto.
- Elabora una exposición con las conclusiones del análisis que has realizado.

- 8 Lee este poema y realiza las actividades:

(A José María Palacio)

Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, Primavera tarda,
pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aún las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
allá, en el cielo de Aragón, tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entre las grises peñas,
y blancas margaritas
entre la fina hierba?
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes,
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con las lluvias de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y el romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltarán. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?
Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino¹,
al alto Espino donde está su tierra...

Baeza, 29 de abril, 1913.

Antonio Machado,
Campos de Castilla, Cátedra.

¹Espino: cementerio de Soria.

- ¿En qué circunstancias anímicas y personales compone Machado este poema?
- Justifica el carácter epistolar de la composición y reconoce el motivo de este poema-carta.
- El poema ofrece una visión retrospectiva de la llegada de la primavera a la tierra soriana. ¿Hay emoción y nostalgia?
- ¿Qué recursos literarios destacan en el poema?

Actividades

- 9 Este fragmento de *San Manuel Bueno, mártir* condensa el núcleo temático de la obra. Resúmelo:

—Entonces —prosiguió mi hermano— comprendí sus móviles y con esto comprendí su santidad; porque es un santo, hermana, todo un santo. No trataba, al emprender ganarme para su santa causa —porque es una causa santa, santísima—, arrogarse un triunfo, sino que lo hacía por la paz, por la felicidad, por la ilusión si quieres, de los que le están encomendados; comprendí que si los engañaba así —si es que esto es engaño— no es por medrar. Me rendí a sus razones, y he aquí mi conversión. Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo: «Pero, don Manuel, la verdad, la verdad ante todo», él temblando, me susurró al oído —y eso que estábamos solos en medio del campo—: «¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella». «Y ¿por qué me la deja entrever ahora aquí, como en confesión?», le dije. Y él: «Porque si no me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Que vivan. Y esto hace la Iglesia, hacerlos vivir.

Miguel de Unamuno, *San Manuel Bueno, mártir*; Cátedra.

- Determina la finalidad del diálogo. Justifica tu respuesta.
- ¿Por qué el protagonista es un reflejo del pensamiento del autor?
- Identifica algún rasgo de estilo propio de la prosa de Unamuno.

- 10 El joven Manuel, protagonista de *La busca*, es enviado por su madre a trabajar a la zapatería de su primo.

Hallábase el patio siempre sucio; en un ángulo se levantaba un montón de trastos inservibles cubierto de chapas de cinc; se veían telas puercas y tablas carcomidas, escombros, ladrillos, tejas y cestos: un revoltijo de mil diablos. Todas las tardes algunas vecinas lavaban en el patio, y cuando terminaban su faena vaciaban los lebrillos en el suelo, y los grandes charcos, al secarse, dejaban manchas blancas y regueros azules del agua de añil. Solían echar también los vecinos por cualquier parte la basura, y cuando llovía, como se obturaba casi siempre la boca del sumidero, se producía una pestilencia insoportable de la corrupción del agua negra que inundaba el patio y sobre la cual nadaban hojas de col y papeles pringosos.

[...] En la mayor parte de los cuartos y chiribitiles de la Corrala, saltaba a los ojos la miseria resignada y perezosa unida al empobrecimiento orgánico y al empobrecimiento moral. [...]

Era la Corrala un mundo en pequeño, agitado y febril, que bullía como una gusanera. Allí se trabajaba, se holgaba, se bebía, se ayunaba, se moría de hambre; allí se construían muebles, se falsificaban antigüedades, se zurcían bordados antiguos, se fabricaban buñuelos, se componían porcelanas rotas, se concertaban robos, se prostituían mujeres.

Era la Corrala un microcosmos; se decía que, puestos en hilera los vecinos, llegarían desde el Arroyo de Embajadores a la plaza del Progreso; allí había hombres que lo eran todo, y no eran nada: medio sabios, medio herreros, medio carpinteros, medio albañiles, medio comerciantes, medio ladrones.

Era, en general, toda la gente que allí habitaba gente descentrada, que vivía en el continuo aplastamiento producido por la eterna e irremediable miseria; [...]

Vivían como hundidos en las sombras de un sueño profundo, sin formarse idea clara de su vida, sin aspiraciones, ni planes, ni proyectos, ni nada.

Pío Baroja, *La busca*, Vicens Vives.

- Valora la descripción. ¿Qué técnicas y recursos literarios se emplean?
- Justifica que el texto pertenece a la generación del 98.

Actividades

- 11 Lee este fragmento de *En torno al casticismo* en el que Unamuno desarrolla el concepto de intrahistoria:

Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que, como la de las madreporas suboceánicas, echa las bases sobre que se alzan los islotes de la Historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa Humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la Historia. Esa vida intra-histórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras.

Miguel de Unamuno, *En torno al casticismo*,
www.cervantesvirtual.com

Casa-Museo de Miguel de Unamuno (Salamanca).

- Trata de definir el concepto de «intrahistoria» con tus propias palabras.
- Defiende la vinculación del texto con los presupuestos de la generación del 98.

- 12 Lee este fragmento de *La voluntad* y reconoce algún elemento de corte autobiográfico:

Azorín, a raíz de la muerte de Justina, abandonó el pueblo y vino a Madrid. En Madrid su pesimismo instintivo se ha consolidado; su voluntad ha acabado de disgregarse en este espectáculo de vanidades y miserias. Ha sido periodista revolucionario, y ha visto a los revolucionarios en secreta y provechosa concordia con los explotadores. Ha tenido luego la humorada de escribir en periódicos reaccionarios, y ha visto que estos pobres reaccionarios tienen un horror invencible al arte y a la vida.

Azorín, en el fondo, no cree en nada, ni estima acaso más que a tres o cuatro personas entre las innumerables que ha tratado. Lo que le inspira más repugnancia es la frivolidad, la ligereza, la inconsistencia de los hombres de letras. Tal vez este sea un mal que la política ha creado y fomentado en la literatura. No hay cosa más abyecta que un político: un político es un hombre que se mueve mecánicamente, que pronuncia inconscientemente discursos, que hace promesas sin saber que las hace, que estrecha manos de personas a quienes no conoce, que sonríe siempre con una estúpida sonrisa automática... Esta sonrisa Azorín la juzga emblema de la idiotez política. Y esa sonrisa es la que ha encontrado también en el periodismo y en la literatura. El periodismo ha sido el causante de esta contaminación de la literatura. Ya casi no hay literatura. El periodismo ha creado un tipo frívolamente enciclopédico, de estilo brillante, de suficiencia abrumadora. Es el tipo que detestaba Nietzsche: el tipo «que no es nada, pero que lo representa casi todo». Los especialistas han desaparecido: hoy se escribe para el periódico, y el periódico exige que se hable de todo. [...]

Y véase cómo lo que parece una calamidad, ha de resultar un bien andando el tiempo: porque evitando la reflexión y el auto-análisis —matadores de la Voluntad—, se conseguirá que la Voluntad resurja poderosa y torne a vivir... siquiera sea a expensas de la Inteligencia.

Azorín, *La voluntad*, Castalia.

- ¿Qué temas se desarrollan en el fragmento?
- ¿Te parece que el protagonista representa al prototipo humano de fin de siglo (pesimismo, desencanto, conflicto entre la realidad histórica y la propia existencia)? Explícalo oralmente.

Características del esperpento	
Contenido	Forma
Personajes deshumanizados reducidos a categoría de fantoches o marionetas.	Recursos deformantes: caricaturización, animalización y cosificación de los personajes.
Deformación y distorsión de la realidad.	Valor literario de las acotaciones.
Frecuentes contrastes: mezcla de lo trágico y lo grotesco.	Importancia del diálogo: diálogos absurdos, breves y rotundos.
Presencia de ambientes y situaciones degradantes.	Recursos literarios de gran calidad poética: símbolos, hipérboles, símiles, metáforas.
Humor, mordacidad, risa agria, sarcasmo, ironía.	Amplio registro idiomático: formas cultas y elaboradas; lenguaje coloquial y desgarrado; uso frecuente de vulgarismos, gitanismos, madrileñismos, argot... Se produce así una distorsión del lenguaje.

Crea un texto literario

Teniendo en cuenta los rasgos del esperpento, escribe un fragmento, ya sea narrado o teatralizado, que refleje algunos de ellos. Luego, lee el fragmento de *Luces de bohemia* de la actividad 13 y comenta qué elementos comunes tiene tu texto con el de Valle-Inclán.

Luces de bohemia cuenta la última noche de vida de Max Estrella, un poeta ciego y miserable, que junto a don Latino de Híspalis recorre las calles de Madrid. A lo largo de esta peregrinación nocturna, auténtico descenso a los infiernos, por espacios y lugares degradantes (la miserable buhardilla de Max, una taberna sombría, un calabozo, las calles inseguras, el despacho de un ministro...), los protagonistas entran en contacto con un desfile variopinto de tipos y gentes: borrachos, prostitutas, anarquistas, ministros, poetas modernistas, tenderos, policías...

Todo ello está encaminado a la crítica y a la sátira de la vida española de la época: corrupción e ineptitud de los dirigentes, conformismo burgués, el hambre y las miserias del pueblo, la injusticia y la represión policial...

La historia comienza una noche de invierno y finaliza al amanecer. Max Estrella, que vive en la más absoluta pobreza, se dirige, en compañía de don Latino de Híspalis, a la librería de Zaratustra. En la taberna empeña su capa para comprar un décimo de lotería. Tras un tumulto en la calle, Max es detenido y encerrado con un preso catalán, aunque después lo liberan. Continúa el recorrido por las calles madrileñas: oyen una carga policial y una bala perdida mata a un niño. Max fallece al amanecer en la puerta de su casa. Don Latino le roba el décimo, que resulta premiado. La obra finaliza con la noticia del suicidio de la mujer y de la hija de Max.

Novela

Sus cuatro *Sonatas* (primavera, verano, otoño, invierno) constituyen el máximo exponente de la prosa modernista. Se trata de cuatro novelas que, con una prosa rítmica, refinada y plagada de efectos sensoriales, narran las memorias del Marqués de Bradomín, un donjuán cínico y decadente.

Le sigue la trilogía *La guerra carlista*, donde el eco modernista se combina con el lenguaje desgarrado y bronco que caracterizará al esperpento.

A la etapa del esperpento corresponden *Tirano Banderas*, novela protagonizada por un supuesto dictador americano, cuya influencia en la literatura hispanoamericana ha sido notable; y el ciclo *El ruedo ibérico*, sátira política sobre el reinado de Isabel II.

Actividades

13 ((C)) La escena XI de *Lucas de bohemia* está considerada como la más intensa y desgarradora. Léela y descubre por qué.

EL RETIRADO.— El principio de Autoridad es inexorable.

EL ALBANIL.— Con los pobres. Se ha matado, por defender al comercio, que nos chupa la sangre.

EL TABERNERO.— Y que paga sus contribuciones, no hay que olvidarlo.

EL EMPEÑISTA.— El comercio honrado no chupa la sangre de nadie.

LA PORTERA.— ¡Nos quejamos de vicio!

EL ALBANIL.— La vida del proletario no representa nada para el Gobierno.

MAX.— Latino, sácame de este círculo infernal.

Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta. Descuella el grito ronco de la mujer, que al ruido de las descargas, aprieta a su niño muerto en los brazos.

LA MADRE DEL NIÑO.— ¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos!

MAX.— Esa voz me traspasa.

LA MADRE DEL NIÑO.— ¡Que tan fría, boca de nardo!

MAX.— ¡Jamás oí voz con esa cólera trágica!

DON LATINO.— Hay mucho de teatro.

MAX.— ¡Imbécil!

El farol, el chuzo, la caperuza del SERENO, bajan con un trote de madreñas por la acera.

EL EMPEÑISTA.— ¿Qué ha sido, sereno?

EL SERENO.— Un preso que ha intentado fugarse.

MAX.— Latino, ya no puedo gritar... ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin... No le asustaba, pero temía el tormento... La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura, por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al Viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo.

DON LATINO.— ¡Max, no te pongas estupendo!

Ramón María del Valle-Inclán, *Lucas de bohemia*, Austral.

a) Observa los contrastes que se producen en la escena. El más destacado viene determinado por la situación de la madre y la conversación en la taberna. Coméntalo.

- ¿Sobre qué discuten el Albañil, el Tabernero, el Empeñista y la Portera? ¿Quiénes defienden el orden? ¿Quiénes se muestran disconformes?

- Compara las actitudes de Max y de don Latino.

b) ((C)) **El espejo.** Los dos únicos personajes que no aparecen degradados en toda la obra son el Anarquista catalán y la Madre del niño. ¿Por qué crees que el autor no se muestra despiadado con ellos? ¿Cuál es la tragedia de cada uno?

c) ¿Quién es el único personaje al que conmueve la muerte del niño? ¿Qué sentimientos despierta en él esta escena? ¿De qué se siente orgulloso? ¿De qué forma trata de escapar del dolor, la rabia y la impotencia?

d) ((C)) ¿Qué impresiones te ha producido a ti?

e) La calidad de las acotaciones se advierte en el empleo de recursos literarios. Localiza ejemplos de aliteración y de cosificación.

f) Observa la variedad idiomática. Indica un ejemplo de expresiones coloquiales, términos propios de la lucha obrera, referencias literarias. Identifica también términos cargados de desgarró y lirismo. ¿En boca de quién están puestos estos últimos?

Representación teatral de *Lucas de bohemia*.

Luces de bohemia, escena XII

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los sereños, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras.

MAX.— ¿Debe estar amaneciendo?

DON LATINO.— Así es.

MAX.— ¡Y qué frío!

DON LATINO.— Vamos a dar unos pasos.

MAX.— Ayúdame, que no puedo levantarme. ¡Estoy aterido!

DON LATINO.— ¡Mira que haber empeñado la capa!

MAX.— Préstame tu carrik, Latino.

DON LATINO.— ¡Max, eres fantástico!

MAX.— Ayúdame a ponerme en pie.

DON LATINO.— ¡Arriba, carcunda!

MAX.— ¡No me tengo!

DON LATINO.— ¡Qué tuno eres!

MAX.— ¡Idiota!

DON LATINO.— ¡La verdad es que tienes una fisonomía algo rara!

MAX.— ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te immortalizaré en una novela!

DON LATINO.— Una tragedia, Max.

MAX.— La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO.— ¡Pues algo será!

MAX.— El Esperpento.

DON LATINO.— No tuerzas la boca, Max.

MAX.— ¡Me estoy helando!

DON LATINO.— Levántate. Vamos a caminar.

MAX.— No puedo.

DON LATINO.— Deja esa farsa. Vamos a caminar.

MAX.— Échame el aliento. ¿Adónde te has ido, Latino?

DON LATINO.— Estoy a tu lado.

MAX.— Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apis. Le torearemos.

DON LATINO.— Me estás asustando. Debías dejar esa broma.

MAX.— Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.

DON LATINO.— ¡Estás completamente curda!

MAX.— Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

DON LATINO.— ¡Miau! ¡Te estás contagiando!

MAX.— España es una deformación grotesca de la civilización europea.

DON LATINO.— ¡Pudiera! Yo me inhibo.

MAX.— Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.

DON LATINO.— Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.

MAX.— Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.

DON LATINO.— ¿Y dónde está el espejo?

MAX.— En el fondo del vaso.

DON LATINO.— ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!

Ramón María del Valle-Inclán, *Luces de bobemia*, Austral.

Actividades

Antes del comentario

- 1 Lee varias veces el texto.
- 2 Utiliza el diccionario si lo necesitas.

Localización

- 3 Sitúa el fragmento dentro del conjunto de la obra.
- 4 ¿Por qué esta escena es una de las fundamentales de la obra?
- 5 ¿En qué contexto y situación crea Valle-Inclán esta pieza teatral?

Plano del contenido

- 6 Enuncia el tema del fragmento.
- 7 ¿Por qué Max tiene frío? ¿Qué le ocurre?
- 8 ¿Se toma en serio don Latino las palabras de su amigo? ¿A qué achaca sus desvaríos?
- 9 ¿En qué momento expone el personaje la teoría del esperpento? El personaje agoniza; sin embargo, parece tener momentos de lucidez. ¿Qué verdades expone en este momento?
- 10 Interpreta el significado de la siguiente oración: «España es una deformación grotesca de la civilización europea» y ponlo en relación con los temas de la generación del 98.
- 11 ¿Por qué dice Max «La tragedia nuestra no es tragedia»? Recuerda qué tipo de personajes protagonizaban estas obras (condición social, talla moral) y compáralos con los personajes del esperpento. ¿Están estos a la altura de los personajes de la tragedia?
- 12 ¿Por qué insulta Max a don Latino? ¿De qué no es capaz este? ¿Qué rasgo del personaje se pone de manifiesto?
- 13 Divide el texto en partes y resume brevemente su contenido.

Plano de la expresión

Formas del discurso y género

- 14 ¿Qué funciones del lenguaje se manifiestan en el texto?
- 15 Delimita la extensión de los pasajes descriptivos y expositivos.
- 16 ¿A qué género y subgénero pertenece el texto?

- 17 Analiza los elementos del texto teatral.

- **Personajes.** ¿Quiénes protagonizan la acción? Emplea dos adjetivos para caracterizarlos.
- **Diálogo.** ¿Qué modalidad adopta el texto: diálogo, aparte o monólogo?
- **Acotaciones.** ¿Cuántas hay? ¿Son extensas? ¿Sobre qué aspectos de la puesta en escena informan? ¿Se da en ellas exclusivamente la función referencial?

Lenguaje y estilo

- 18 En este fragmento se contraponen la agonía de Max y la actitud de don Latino, que considera que su amigo está borracho. Localiza los términos que hacen alusión a cada uno de estos hechos.
- 19 Busca un ejemplo de los siguientes rasgos: animalización, léxico coloquial, insultos, lenguaje culto y retórico, referencias literarias, históricas...
- 20 En la escena hay diálogos rápidos de réplicas breves e intervenciones extensas de Max. ¿Por qué? Relaciónalo con el contenido.
- 21 Recuerda que las acotaciones de Valle-Inclán sobresalen por su calidad literaria. Identifica algún recurso literario en ellas.

Conclusión y valoración crítica

- 22 Explica la importancia del autor y de la obra para la historia de la literatura española.
- 23 Reflexiona sobre estas cuestiones:
 - ¿Qué opinas de la propuesta de Valle-Inclán? ¿Consideras que la denuncia de los males del país puede resultar más efectiva mediante este proceso de deformación o, por el contrario, surten más efecto si se presentan de forma directa y realista?
 - ¿Qué lacras y miserias de la sociedad que denuncia Valle-Inclán tienen vigencia hoy en día?
 - ¿Cuáles consideras que son las tragedias de nuestro país en la actualidad?

- Accede al resumen de la unidad en los recursos de anayaeducacion.es.