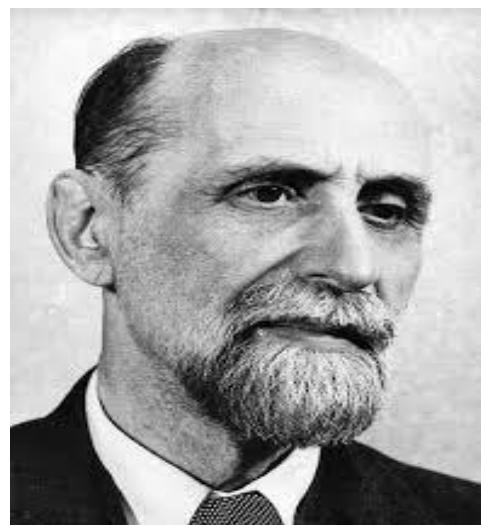

TEMA 3 ABAU. LAS TRAYECTORIAS POÉTICAS DE ANTONIO MACHADO Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

1. LAS TRAYECTORIAS POÉTICAS DE ANTONIO MACHADO Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Los dos autores tienen en común sus inicios dentro del *Modernismo* y ambos evolucionarán hacia principios estéticos distintos: **Antonio Machado** se acercará a la Generación del 98 mientras que **Juan Ramón Jiménez** se convertirá en el máximo representante del Novecentismo. Ambos crearán una **obra poética de incuestionable magnitud y de gran influencia en poetas posteriores**.

1.1 ANTONIO MACHADO RUÍZ

Tradicionalmente, se incluye a Machado dentro de la *Generación del 98*. Desde el punto de vista estético son indudables sus **orígenes modernistas**, prueba de ello es su primera obra, Soledades. En su siguiente obra, Campos de Castilla (1912), además de los temas constantes —*el paso del tiempo, la muerte, el amor...*—, aparece **el tema de España: su preocupación por la decadencia en que se encuentra, el amor por sus paisajes y sus gentes, el interés por su historia**.

Algunos críticos ven su obra como una unidad que pretende ser “expresión del alma humana”. Sin embargo, su poesía fue evolucionando y dicha evolución se percibe en tres etapas:

La poesía de Antonio Machado se sustenta en **dos pilares**:

- 1) Uno histórico-político (el problema de España) como noventayochista que fue.
- 2) Otro de dimensión filosófica, el que lo lleva al tema del **“temporalismo”** siguiendo la filosofía de Bergson para quien *el yo es algo vivo, fluyente, que se está haciendo constantemente*.

En su obra lírica estarán presentes:

- **La poesía popular** (romances, cantares, coplas), que recoge el sentir y emoción de la gentes del pueblo.
- **La literatura clásica española** (Manrique, Lope, Bécquer), popular y también emotiva.
- **Sus contemporáneos** (Azorín, Juan Ramón y Unamuno)

PRIMERA ETAPA: SOLEDADES (1903) Y SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS (1907)

SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS: 1903: *Soledades* (42 poemas) 1907: *Soledades, Galerías y otros poemas* (95 poemas). Machado entiende la poesía como un medio o instrumento de

autoconocimiento. Defiende el sentimiento y rechaza la poesía intelectual. Compone poesía intimista. Emplea abundantes recursos característicos del Modernismo simbolista: ambientación en parques, atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca, recursos típicos del Modernismo como las aliteraciones, sinestesias..., **abundante adjetivación sobre todo de tipo sensorial; presencia de ciertos tipos de ritmo: dodecasílabos, alejandrinos.**

TEMAS: el tiempo — que le produce angustia y nostalgia —, la muerte, el sueño, el amor, el paisaje — como reflejo de los estados anímicos — la **intimididad** (dolor, angustia, soledad...)

Siguiendo la tradición simbolista que le llega a través del Modernismo, Machado empleará en sus poemas como recurso primordial los **símbolos**:

- **Paso del tiempo:** el reloj, la tarde (espacio temporal preferido, símbolo de tristeza y melancolía), el agua (símbolo de vida cuando brota y de fugacidad cuando corre), los caminos y el caminante (la vida que pasa y no ha de volver)
- **La muerte:** las campanas, los cementerios, los cipreses, el agua estancada...
- **Otros símbolos:** el huerto, el jardín, evocaciones de la infancia; la noria, el jardín otoñal.

SEGUNDA ETAPA: CAMPOS DE CASTILLA. DOS EDICIONES: 1912 Y 1917

CAMPOS DE CASTILLA (1912/1917): Los **temas fundamentales** son la **descripción de las tierras de Soria** -prototipo del paisaje castellano, austero, árido y gris- y las **reflexiones**, críticas y dolorosas, **sobre la decadencia española**. Aparecen también en este libro, en los **poemas escritos en Baeza** a partir de 1912 (incorporados en 1917), evocaciones nostálgicas de Soria y emocionados recuerdos de Leonor muerta. También hay descripciones del paisaje andaluz. El grupo de **Proverbios y cantares** está constituido por una serie de poemas breves que recogen reflexiones y sentencias de carácter filosófico sobre los grandes temas de la existencia humana. Hay una serie de **Elogios** a distintos poetas e intelectuales amigos: Rubén Darío, Unamuno, etc. En el libro aparece también un largo romance: **La tierra de Alvargonzález** que relata una dramática historia de codicia y envidia. La poesía de *Campos de Castilla* es menos intimista y más objetiva y descriptiva que *Soledades*. Se da un paso del yo al nosotros, de lo personal a lo general, de lo individual a lo colectivo. La métrica es muy variada: alejandrinos, combinaciones de versos de siete y once sílabas (la silva arromanzada, que ya era frecuente en su primera obra), etc.

TERCERA ETAPA: NUEVAS CANCIONES (1924) Y CUADERNOS EN PROSA

Nuevas canciones (1924): recoge composiciones escritas en fechas muy diversas y con temática variada: los sentimientos personales, el tema del tiempo, evocaciones del paisaje andaluz y castellano, elogios... Continúa la serie de *Proverbios y cantares* iniciada en *Campos de Castilla*. Los poemas de este libro se caracterizan técnicamente por la influencia de la lírica popular: breves, esenciales, métrica de verso corto y rima asonante, sencillez lingüística general.

En los años posteriores no publica ningún libro de versos, prefiere otros medios de expresión: el teatro (*La Lola se va a los puertos*), la prosa, los textos de corte filosófico (*Juan de Mairena*). En las sucesivas

ediciones de sus **Poesías completas** (1928 y 1933) aparecen poemas añadidos como: "Canciones a Guiomar" o las "Poesías de guerra" entre las que destaca *El crimen fue en Granada*, elegía a Lorca.

ÚLTIMOS POEMAS

Se trata de poemas aislados que publicó en su última edición de "**Poesías completas**":

- **Canciones a Guiomar**, poesía de tono más erótico que la de Leonor.
- **Canciones de guerra**, escritas durante la Guerra civil.

Machado gozó de gran respeto entre la Generación del 27 aunque la devoción del momento se dirigía a Juan Ramón. En la posguerra, poetas como Blas de Otero lo convierten en ejemplo de poesía y humanidad.

2. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Juan Ramón comienza como modernistas pero pronto abrirá nuevos caminos que suponen una "**auténtica búsqueda de la palabra precisa**". El tema principal de su obra es la poesía, **su obra es** una metapoética, **una reflexión sobre la esencia de la poesía**, aunque "La Obra", como él la llamaba, quedó sin concluir.

Juan Ramón supera el Modernismo. Inició el proceso de cambio que se denominó "**paso del cisne al búho**", es decir, **de la exquisitez sensorial de la poesía modernista se pasa a una poesía más reflexiva e incluso intelectual**. Nos referimos a la Generación del 14 o Novecentismo que defiende:

1. **La huida del sentimentalismo**, de lo romántico.
2. La voluntad de **claridad racionalista**.
3. La "**literatura de minorías**", hecha para una minoría intelectual.
4. La obsesión por **la obra bien hecha**, bien meditada.
5. El "**arte puro**", sin adornos, que se propone como mero placer estético.

La evolución de **la obra juanramoniana** está marcada por:

- a) una **fuerte tendencia a la interiorización, a la reflexión intelectual**.
- b) una **búsqueda incansable** (y "enfermiza") de **la expresión desnuda**, de una **poesía pura**.
- c) un **deseo de perfección** que le llevaba a **no quedar nunca satisfecho de sus poemas**.

El propio Juan Ramón Jiménez reduce su trayectoria a **TRES ETAPAS: etapa sensitiva, etapa intelectual y etapa "suficiente" o "verdadera"**. En uno de sus poemas sintetiza esta evolución. Sin embargo, no hay que tomar las diversas etapas de un modo excesivamente rígido, en el que sea posible encuadrar todos los libros.

1ª ETAPA MODERNISTA O SENSITIVA (1898- 1915)

Juan Ramón Jiménez parte, como los simbolistas, de la existencia de dos mundos: **el de la realidad visible** (*de lo conocido, la naturaleza, la materia*) y **el de la realidad invisible** (*del espíritu, de lo desconocido, del ideal*).

Esta primera etapa se sitúa en este segundo mundo y gracias a una actitud contemplativa puede llegar hasta él. Podemos distinguir dos momentos:

“Vino primero, pura, vestida de inocencia”: se refiere a las obras escritas entre 1903 y 1907, de **ambientación romántica y con influencia del Romancero**: *Rimas*, *Arias tristes* (su primer gran libro); *Jardines lejanos...* Es una poesía sencilla de formas, transparente de emoción, en la que **predominan los sentimientos de soledad, de melancolía, la búsqueda de la identidad, la fusión romántica vida-sueño y los temas del paso del tiempo y la muerte**. En la versificación dominan los octosílabos y las asonancias. El lenguaje es sobrio y musical.

“Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes” se refiere a los “ropajes” modernistas en libros como *Elejas*, *Poemas mágicos y dolientes*, *Laberinto*, *La soledad sonora*. Se aprecia cierto parnasianismo e influencia del impresionismo, con ambientes versallescos, pianos adornados con rosas, jardines llenos de color. Desea captar la belleza de un instante. Típicamente modernistas son: **la utilización del color** y otros elementos sensoriales, **la adjetivación brillante, el uso de ritmos largos** (ej.: el alejandrino), **las metáforas embellecedoras y las sinestesias**; pero, a pesar de lo que él dice, su poesía nunca llegó a ser tan “fastuosa de tesoros”, como la de Rubén Darío; **es más bien un Modernismo intimista** (y *Platero y yo*).

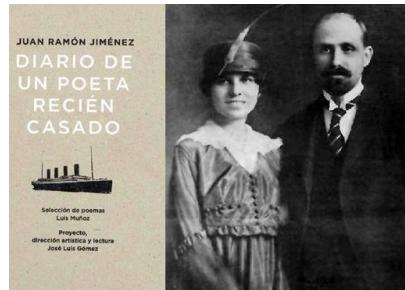
VINO, PRIMERO, PURA

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
**Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.**
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin
sentido!
...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Eternidades, 1918

2ª ETAPA INTELECTUAL O DE POESÍA PURA (1916- 1936)

“Mas se fue desnudando”: la ruptura con el Modernismo se produce de forma definitiva en 1916 con *Diario de un poeta recién casado*, que surge como fruto de su viaje a América. Concibe la belleza interior como medio de alcanzar la belleza ideal. Su novedad es asombrosa: desaparece el **léxico modernista, la adjetivación sensorial, los ritmos sonoros**: suprime el ornamento exterior para adentrarse en lo profundo, en lo bello, en lo esencial. **Predominan los poemas breves, en versos escuetos y preferentemente sin rima**. La adjetivación posee menos importancia; el **sustantivo y el verbo son ahora las palabras esenciales**. Es una poesía estilizada y depurada. Ahora **se asienta en el mundo de la realidad, el mundo invisible o divino está aquí, dentro de cada persona**. Cada poeta ha de aspirar a “crear = a nombrarlo todo”, esa será su propia creación. Ahora **las palabras del poema no deben sugerir, hay que dar nombre exacto a todo, por eso es necesaria la inteligencia**.

Existe en Juan Ramón Jiménez un **anhelo de totalidad, de abarcarlo todo**. Cuando al final de esta etapa siente que ha nombrado todo se siente pleno, cree contener en él, en su poesía, en su obra, el universo entero.

Diario de un poeta recién casado (1916) es el poemario más sobresaliente de esta etapa. Ejerció una gran influencia en la Generación del 27 y en la poesía posterior. Según Juan Ramón Jiménez, es su mejor libro. El tema principal es “el proceso de apertura del yo a la realidad exterior”. Es la contemplación del mar la que le descubre la belleza del mundo real y tangible, que se puede ver, oír, tocar, sentir.

Presenta en este libro **dos tendencias de estilo:**

1. **Hacia la poesía pura:** poemas despojados de ornamento y algunos de anécdota.
2. **Hacia la poesía vanguardista:** imágenes visionarias, enumeraciones caóticas, collage, ...

Al *Diario de un poeta recién casado* le siguen *Eternidades* y *Piedra y cielo*.

Eternidades (1918): abandona los intentos vanguardistas y **se decide por la poesía pura**. El tema principal es el tiempo. Juan Ramón siente que él es tiempo, que está atado a sus recuerdos, a sus sueños, a su vida pasada y por lo tanto a la muerte. **Para alcanzar la plenitud, como el mar, ha de sentirse atemporal, eterno.**

Piedra y cielo (1919) : ya está **poseído por la Belleza, por la poesía**. El poeta ya lo contiene todo, pues le ha dado sus nombres. “no le toques ya más/ que así es la rosa”. Esta etapa se cierra con *La estación total* (escrito entre 1923 y 1936).

3ª ETAPA SUFICIENTE O VERDADERA (1937- 1958)

“**Y se quitó la túnica**”: en esta etapa se incluye todo lo escrito durante su exilio. Destacan dos libros: *En el otro costado* (1936-1942) y *Dios deseado y deseante* (1948-49). La poesía juanramoniana se vuelve

más trascendente y depurada, si cabe, hasta llegar a veces a **unos extremos de abstracción que hacen difícil su comprensión**. Dios, la belleza y la poesía son los tres elementos que se conjugan siempre. Juan Ramón Jiménez ya ha conseguido en él toda la belleza del mundo exterior y se siente poseído por la poesía, por la belleza. Por ello, sus poemas

ahora van a ser herméticos y oscuros. La única nueva idea es la introducción de ese “nombre conseguido de los nombres”: **DIOS**. Un Dios que es la conciencia última de que todo lo que ha nombrado, es su razón de existir, su eternidad (pues el poeta vivirá en su obra).

INTELIGENCIA

Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!

Eternidades, 1918

CLARIDAD EN LA NACIÓN

00 - 9 al 31 de noviembre de 2008

La Voz del Centro

Juan Ramón Jiménez,
el Premio Nobel en Puerto Rico

Redacción de *Claridad*...

info@claridaddelpuertorico.com

La Voz del Centro le dedicará hoy el programa del próximo domingo 12 de noviembre a las 7:00 PM al poeta Juan Ramón Jiménez, una renombrada figura

quien dirige el Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR en Rio Piedras. La transmisión la hará en WPKQ 540 AM, WURQ 1420 AM, WAZC, WABA Agudilla 850 AM, WAEL Margarita 600 AM; WMNT 1500 AM Manatí y WADO en Nueva York, 1200 AM.

a desarrollar desde la adolescencia, incluyendo el mismo sus primeros poemas, que él mismo publicó en 1914. Juan Ramón Jiménez

entendió que muchos de los 30. E

la doctora Alice ha

el 1914. Juan Ramón Jiménez

escuchó un poema que muchos de los

políticos de Juan Ramón

radioescuchas reconocerán: *Platero y yo*.

apoya la República, si

En 1915 se casa con Zenobia Campaña,

el 36 con un pasaporte

profundo con su intuición

de la literatura clásica

de la doctora Alice ha

el 1914. Juan Ramón Jiménez

escuchó un poema que muchos de los

políticos de Juan Ramón

radioescuchas reconocerán: *Platero y yo*.

apoya la República, si

En 1915 se casa con Zenobia Campaña,

el 36 con un pasaporte

¿SABÍAS QUE...

...los casi 7.000 poemas escritos por Juan Ramón lo convierten en el segundo escritor español más prolífico tras Lope de Vega? ¿Y que jamás escribía la letra g cuando sonaba j? ¿O que su desprecio a la masa lo plasmaba en dedicatorias como “a la minoría, siempre”?