

Las vanguardias. La lírica del siglo xx

1. Contexto histórico

La primera mitad del siglo xx constituye un periodo singularmente convulso en todos los ámbitos del pensamiento y de la actividad humana. Diversos hechos históricos alterarán dramáticamente la vida de millones de europeos, y se producirán profundas transformaciones que afectarán tanto a la política, como a la economía, la ciencia o la creación artística.

La **Primera Guerra Mundial** (1914-1918) provocó en el frente más de diez millones de muertos y su brutalidad causó un profundo impacto psicológico en la población europea. Coincidiendo con la etapa final del conflicto bélico, se produjo el triunfo de la **Revolución rusa** (1917) y, más tarde, la crisis económica conocida como la **Gran Depresión** (1929).

Estos acontecimientos desembocaron en un **rechazo del sistema liberal** propio de la sociedad burguesa, cuyas consecuencias fueron el **avance del comunismo** y el **anarquismo**, que propugnaban un cambio radical de las estructuras sociales por medio de la revolución, y el surgimiento de **movimientos fascistas** de signo nacionalista, totalitario, militarista y racista. Estos últimos, tras la **Guerra Civil española** (1936-1939), desencadenaron la **Segunda Guerra Mundial** (1939-1945), en la que millones de judíos fueron exterminados por la Alemania nazi.

En la ciencia, la **teoría de la relatividad** (relatividad especial, 1905; relatividad general, 1915), de Albert Einstein, y la **mecánica cuántica**, desarrollada a partir de las investigaciones de Niels Bohr, Max Planck, Erwin Schrödinger o Werner Heisenberg, traen consigo la defunción del modelo newtoniano, al negar el carácter absoluto del espacio y el tiempo, e introducir en la teoría científica conceptos como el azar, la probabilidad o la indeterminación.

En la música, las artes plásticas y la literatura, las **vanguardias históricas** postulan, como veremos, innovaciones extremas —dodecafonismo, abstracción...— que pretendieron hacer *tabula rasa* de toda la tradición artística occidental.

2. Las vanguardias y la crisis de Occidente

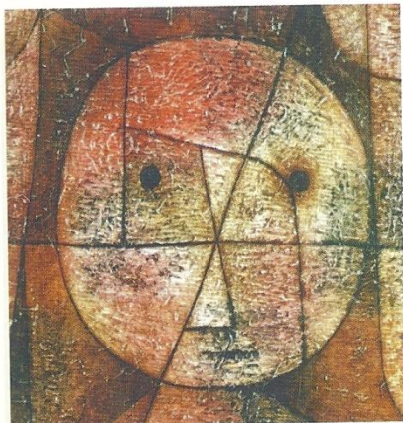
La denominación de **vanguardias históricas** hace referencia al conjunto de **movimientos artísticos y literarios** que se desarrollan en **Europa y América** en las primeras décadas del siglo xx.

Las vanguardias constituyen la respuesta en el arte y en la literatura a una situación de **crisis espiritual** que se puede concretar en dos puntos:

- Un radical **descontento ante el presente** en todos los órdenes: social, económico, político, ideológico o artístico. Esto explica el entusiasmo con que parte de la juventud y la intelectualidad continental saludaron al principio la Primera Guerra Mundial, entendida como una especie de violencia purificadora tras decenios de estabilidad burguesa. Finalmente, después de cuatro años de sufrimiento y barbarie, se agudizó el sentimiento de rechazo hacia la civilización europea.
- El **desprecio hacia el presente, pero también hacia todo el proceso histórico** que había conducido a la situación actual: «Queremos demoler los museos, las bibliotecas», se lee en el *Manifiesto futurista* (1909). Se produce, así, un **cuestionamiento de los valores** —la confianza en la razón, en la ciencia o en el progreso— sobre los que se había edificado la cultura occidental. Las teorías históricas sobre el declive de Europa (*La decadencia de Occidente*, 1918-1922, de Oswald Spengler) pueden también relacionarse con este clima de descontento.

3. Características de las vanguardias

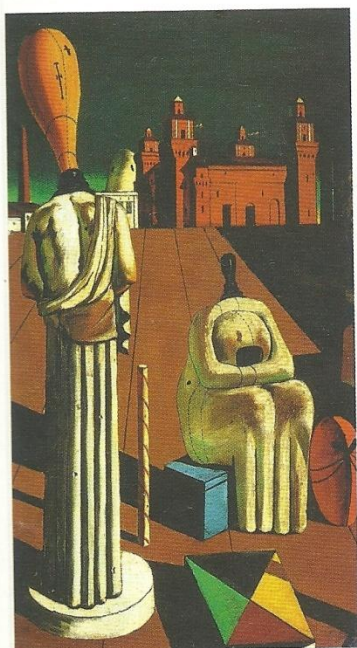
Aunque cada uno de los **movimientos de vanguardia** presenta características específicas, pueden señalarse algunos rasgos compartidos por todos ellos.

Uno dibujado (1935), por P. Klee.

3.2. Antirrealismo

Las vanguardias rompen con la tradición artística occidental que, desde Aristóteles, consideraba el arte como mimesis (imitación de la realidad). La literatura y el arte intentarán crear una **realidad plástica o verbal autónoma**, no imitativa, distinta por completo de la realidad, al menos, de su aspecto exterior. El antirrealismo admite varias interpretaciones (dar la espalda a una realidad que se repudia, reflejar la interioridad o el subconsciente del artista...) y se encarna, por ejemplo, en la pintura abstracta de Kandinsky, Malevich, Mondrian o Paul Klee, así como en el creacionismo literario del poeta chileno Vicente Huidobro.

Las musas (1956), por G. de Chirico.

3.1. Primitivismo

El rechazo hacia la evolución histórica de Occidente se traduce en una **mitificación del hombre primitivo**. Se busca, así, la inspiración en el arte prehelénico, africano o de Oceanía (tradiciones previas o ajenas a la cultura occidental configurada en la Grecia clásica), en el arte y la literatura popular, o en el mundo infantil. Este impulso primitivista está presente en las artes plásticas (Pablo Picasso, Joan Miró), la música (Manuel de Falla, Béla Bartók) o la literatura (el neopopularismo de Lorca o Alberti).

Nudo rojo (1936), por V. Kandinsky.

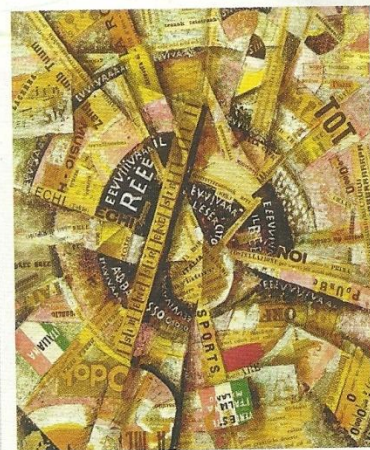
3.3. Irracionalismo

Las vanguardias heredaron del Romanticismo y el Fin de Siglo el irracionalismo y el antipositivismo; surgieron como una **nueva reacción ante el fracaso de la razón y la ciencia** como principios de la cultura occidental y motores del progreso humano. Se postulan, así, un arte y una literatura marcadamente irracionales, cuya manifestación más extrema será la escritura automática del surrealismo (epígrafe 4).

3.4. Vocación minoritaria

La inexistencia de vínculos reconocibles entre la obra artística y cualquier referente real da lugar a un **hermetismo** insalvable para el público burgués, al que se pretendía escandalizar. El arte y la literatura de vanguardia se dirigen, por tanto, a un destinatario iniciado, capaz de descubrir un sentido oculto.

+ Afán de experimentación

Manifestación intervencionista (1914), por C. Carrà.

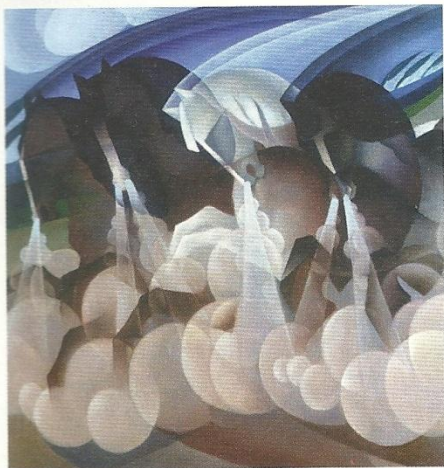
En su busca de un arte radicalmente nuevo, los autores de vanguardia ensayan diversas **técnicas experimentales** para crear sus obras:

- **Caligrama.** Poema cuya disposición tipográfica guarda relación con su contenido. Lo cultivó el escritor francés Guillaume Apollinaire.
- **Cadáver exquisito.** Texto creado colectivamente al que cada autor añade un enunciado sin saber lo que han escrito los demás. Fue practicado por los poetas surrealistas.
- **Poesía fonética.** Poema formado por una sucesión de sonidos que no forman palabras u oraciones. Sus cultivadores fueron el futurista Filippo Marinetti o los poetas dadá Hugo Ball y Kurt Schwitters.
- **Collage.** Obra plástica formada mediante la juxtaposición de objetos o materiales diversos. La técnica fue inventada por Pablo Picasso y George Braque en su etapa cubista.
- **Ready-made.** Objeto cotidiano que, por el hecho de ser encontrado o elegido por el artista y presentarse descontextualizado, adquiere la condición de arte. Su creador fue el artista dadá Marcel Duchamp.

4. Movimientos de vanguardia

La diversidad de movimientos de **vanguardia** (futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, fauvismo...) hace imposible un estudio pormenorizado de todos ellos. Analizaremos aquellos que tuvieron una mayor trascendencia en la cultura europea.

Principales vanguardias europeas

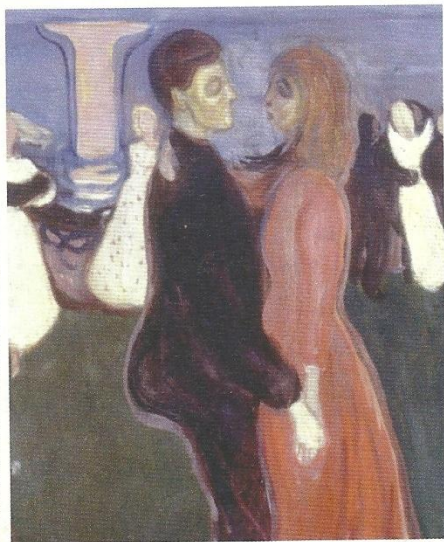

Dinamismo de los caballos (1932), por A. Bruschetti.

► Futurismo

Aunque existió un movimiento futurista en Rusia, con autores como Vladimir Maiakovski, el movimiento fue liderado por el poeta italiano Filippo Tomasso Marinetti. El futurismo se caracteriza por la exaltación de la **velocidad**, la **técnica**, el **deporte** o la **fuerza**. Algunas frases del *Manifiesto futurista* de 1909 («queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo») anuncian la deriva política de Marinetti, que simpatizaría, más tarde, con el fascismo de Mussolini.

Los textos futuristas presentan un carácter dinámico y agresivo, que se logra mediante el uso de **onomatopeyas**, **signos no verbales** (musicales, matemáticos) e **innovaciones tipográficas** (letras de distintos tipos y tamaños, o cambios en la dirección de los renglones).

El baile de la vida (1899), por E. Munch.

► Dadaísmo

En 1916, huyendo de la guerra, se reúne en Zúrich un grupo de artistas de diversas nacionalidades —el alemán Hugo Ball, el rumano Tristan Tzara o el francés Jean Arp— que irrumpe en protesta contra los valores imperantes. Sus señas de identidad fueron compartidas por otros creadores como Marcel Duchamp, Francis Picabia o Kurt Schwitters.

El nombre del movimiento —dadá— imita el balbuceo de un bebé y sugiere el regreso a un estado de inocencia originaria, ajeno a la lógica y relacionado con el primitivismo. Los dadaístas cultivaron la **poesía fonética**, el **collage** o el **ready-made**, en un intento de demolición de los convencionalismos burgueses a través de la burla, la provocación o el absurdo.

Muchacha con sombrilla, por F. Picabia. (siglo xx).

► Expresionismo

El expresionismo es un movimiento heterogéneo que se desarrolla principalmente en Centroeuropa en el primer cuarto del siglo xx. Sus rasgos principales son el **rechazo de la guerra** y la **tiranía**; la tendencia a la **deformación grotesca**, a menudo como cauce de la crítica social, y la expresión del **horror ante la barbarie** y crueldad humana, así como de la **angustia**, la **soledad** o la **alienación** del yo en la sociedad contemporánea. Con el movimiento expresionista pueden relacionarse pintores como Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Vassily Kandinsky o Paul Klee; músicos como Arnold Schönberg, o escritores como Bertolt Brecht, Georg Trakl, o Franz Kafka y, en España, Valle-Inclán en su etapa del esperpento.

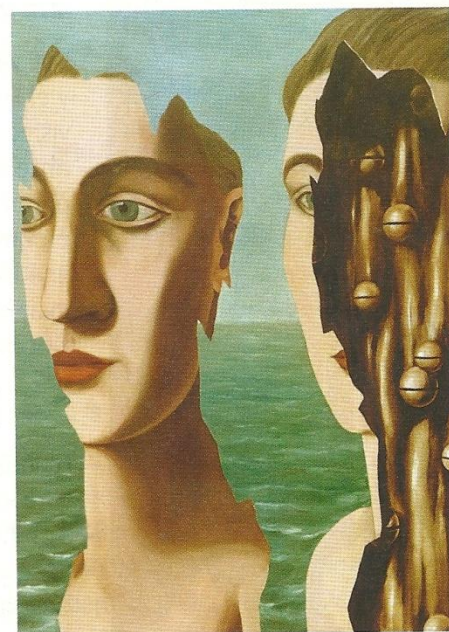
► Surrealismo *< sur réalisme* (par de a n)

Su origen se sitúa en 1924, cuando André Breton, iniciado en el dadaísmo, publica el *Primer manifiesto surrealista*, una **propuesta de liberación integral del espíritu humano** que pretende romper con las ataduras de la moral y de la razón.

■ Frente al conservadurismo moral, defiende el **amour fou** («amor loco»): una pasión que desafía las convenciones morales y, en particular, la represión sexual de la sociedad burguesa.

■ Frente a la razón, reivindica la **intuición**, la **imaginación**, los **sueños**, el **azar** o la **poesía** como formas de conocimiento, capaces de descubrir un orden oculto en los sucesos del mundo. Arte y literatura se convierten en métodos de indagación en el **inconsciente** que, de acuerdo con el psicoanálisis, de Sigmund Freud, constituía el estrato fundamental de la psique humana. Para ello, se emplean nuevas estrategias de creación, como la **escritura automática**: textos surgidos en estado de semisueño o distracción, sin control consciente del mensaje, como los *Campos magnéticos* (1919), de Breton y Philippe Soupault.

Al grupo fundado por Breton, pronto se unieron Louis Aragon y Paul Éluard. Otros creadores —el poeta René Char; los pintores **Salvador Dalí**, **Joan Miró**, Max Ernst o René Magritte; el cineasta Luis Buñuel...— estuvieron vinculados al surrealismo, que dejó una profunda huella en algunos poetas de la Generación del 27. *¿Lorca y...*

El doble secreto (1927), por R. Magritte.

Manifiesto dadá, 1918

Todo producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia, es dadá; protesta con todas las fuerzas del ser en acción destructiva: DADÁ; conocimiento de todos los medios hasta ahora rechazados por el sexo púdico del compromiso cómodo y la cortesía: DADÁ; abolición de la lógica, danza de los impotentes de la creación: DADÁ; de toda jerarquía y ecuación social instalada para los valores por nuestros lacayos: DADÁ; cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas, son medios para el combate: DADÁ; la abolición de la memoria: DADÁ; abolición de la arqueología: DADÁ; abolición de los profetas: DADÁ; abolición del futuro: DADÁ; creencia absoluta indiscutible en cada dios producto inmediato de la espontaneidad: DADÁ; salto elegante y sin perjuicio de una armonía a la otra esfera; trayectoria de una palabra lanzada como un disco sonoro grito; respeto de todas las individualidades en la momentánea locura de cada uno de sus sentimientos, serios o temerosos, tímidos o ardientes, vigorosos, decididos, entusiastas; despojar la propia iglesia de todo accesorio inútil y pesado; escupir como una cascada luminosa el pensamiento descortés o amoroso, o bien, complaciéndose en ello, mimarlo con la misma identidad, lo que es lo mismo, en un matorral puro de insectos para una noble sangre, dorado por los cuerpos de los arcángeles y por su alma. Libertad: DADÁ DADÁ DADÁ, aullido de los dolores crispados, entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos, de las inconsecuencias: LA VIDA.

Tristan TZARA

Siete manifiestos dadá, Tusquets

Manifiesto surrealista

Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra surrealismo, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo fortuna antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla, de una vez para siempre.

Surrealismo. Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

André BRETON

Manifiestos del surrealismo, Visor

Análisis de textos

1. Reconoce en los manifiestos de Tristan Tzara y André Breton las características del movimiento dadá y del surrealismo, respectivamente.
2. Escucha y lee los textos de Filippo Marinetti y Hugo Ball, y especifica la técnica experimental empleada en cada uno.
3. ¿Qué rasgos propios del futurismo identificas en los versos de Marinetti?
4. ¿Con cuáles de las características de las vanguardias históricas puedes relacionar el poema de Hugo Ball?
5. Visiona la presentación «Imágenes literarias de la Guerra del 14» que encontrarás en el material digital y redacta un texto en el que expliques el tratamiento literario que ha recibido este suceso histórico.

Marcia futurista

Parole in libertà di Marinetti

(Cantata per la prima volta, da Marinetti, Cangiullo e Balla nella Galleria Futurista di Roma).

Irò	irò	irò	pic	-pic
Irò	irò	irò	paac	paac
MAAA		GAAA		LAAA
MAAA		GAAA		LAAA
RANRAN			ZAAAF	
RANRAN			ZAAAAAF	
ZANGTUMBTUMB		fi		
ZANGTUMBTUMB				
fi	caz	mi	pi	caz
fi	za	na	tu	za
caz	mi	pi	pi	pi
za	na	tu	tu	tu
pi				
tu				
irò	irò	irò	pic	-pic
irò	irò	irò	paac	paac

MARINETTI, futurista

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba - umf

(1917)
Hugo Ball

Karawane (1917), por Hugo Ball.

5. La lírica del siglo xx ↓

En la lírica del siglo xx conviven tendencias muy diversas. La **heterogeneidad** radical de los autores hace difícil entresacar rasgos comunes:

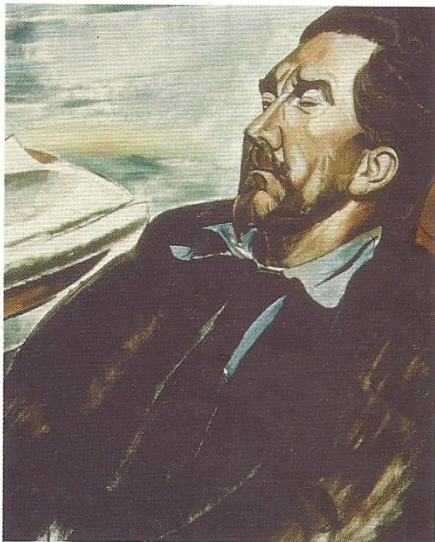
- Toman de las vanguardias la absoluta **libertad formal**; en sus poemas caben, así, el prosaísmo y la extrema elaboración; el verso hiperbreve y el versículo.
- Del Romanticismo y el simbolismo heredan la **indagación metapoética** y, en particular, la reflexión —teñida, a menudo, de ironía o escepticismo— sobre la capacidad de la poesía para dar sentido a la realidad.
- Con frecuencia, se trata de una poesía **enraizada en la historia**, que refleja los grandes sucesos y las inquietudes existenciales de su tiempo.

En las distintas tradiciones literarias de la segunda mitad del siglo xx, se distinguen diversos focos o grupos generacionales que renuevan el lenguaje poético.

Principales autores y escuelas poéticas del siglo xx

► Poesía anglosajona

El sustantivo *modernism* designa, en el ámbito anglosajón, la literatura de carácter vanguardista o experimental que se desarrolló durante el primer tercio del siglo xx. Algunos poetas norteamericanos vinculados a este movimiento son **Ezra Pound**, T. S. Eliot, Hilda Doolittle, Marianne Moore, E. E. Cummings, Wallace Stevens o Williams Carlos Williams. La influencia de Eliot se aprecia en poetas posteriores como Dylan Thomas, W. H. Auden o John Ashbery.

Retrato de Ezra Pound (1939), por N. Lewis.

La poesía en lengua inglesa presenta, además, otras líneas de desarrollo:

■ **Poesía objetivista** —cultivada por Charles Reznikoff, William Carlos Williams o Louis Zukofsky en sus primeros libros—, que describe o registra la realidad exterior de manera fría e imparcial.

■ **Poesía confesional**, con Robert Lowell, **Anne Sexton** o **Sylvia Plath**, en cuyos poemas atormentados, de contenido autobiográfico, hallan cabida los traumas de la infancia, la sexualidad, la enfermedad mental o el suicidio.

Retrato de Anna Ajmatova (1915), por N. Altman.

► Poetas rusos

En la primera mitad del siglo xx destacan los nombres de Anna Ajmatova, Boris Pasternak, Osip Mandelstam y Marina Tsvetaeva, cuyas vidas se vieron golpeadas por la represión del régimen estalinista: Mandelstam y Pasternak fueron víctimas del gulag (campo de trabajo en que se confinaba a los prisioneros políticos en la Unión Soviética); Tsvetaeva se suicidó tras ser deportada a un pueblo tártaro.

► Poetas polacos

Los tres grandes poetas polacos nacidos en el primer cuarto del siglo xx (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz y Zbigniew Herbert) reflejan las atrocidades sufridas por su país, primero durante la invasión nazi (1939-1945) y después bajo el dominio de la Unión Soviética (1945-1989).

► Poetas judíos en lengua alemana

Destacan Nelly Sachs y Paul Celan, cuyas vidas y obras están marcadas por el Holocausto. Su poesía nace de la necesidad de renovar o purificar la lengua alemana del uso que de ella había hecho el nazismo.

► Hermetismo italiano

Propugna una poesía de filiación simbolista y carácter metafísico. En esta tendencia se inscriben Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Eugenio Montale o Giuseppe Ungaretti, cuyas trayectorias se vieron condicionadas por el fascismo. Algunos se opusieron al régimen (Saba, de origen judío, fue perseguido); otros lo apoyaron, como Ungaretti, que experimentó una fascinación temporal por Mussolini, aunque más tarde renegó de él.

Retrato de Umberto Saba (1950), por C. Levi.

► La poesía en español

Dentro de la lírica del siglo xx, la poesía escrita en español ocupa un lugar destacado. Junto a Juan Ramón Jiménez y la Generación del 27 (Salinas, Guillén, García Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Altolaguirre...), sobresalen los grandes **poetas latinoamericanos** contemporáneos (César Vallejo, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Octavio Paz...).

Madonna (1894), por E. Munch.

Filo

La mujer alcanzó la perfección.
Su cuerpo
muerto muestra la sonrisa de realización,
la apariencia de una necesidad griega
fluye por los pergaminos de su toga,
sus pies 5
desnudos parecen decir,
hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Los niños muertos, ovillados, blancas serpientes,
uno a cada pequeña 10
jarra de leche ahora vacía.
Ella los ha plegado
de nuevo hacia su cuerpo;
así los pétalos de una rosa cerrada, cuando el jardín
se envara y los olores sangran 15
de las dulces gargantas profundas de la flor de la noche.
La luna no tiene por qué entristecerse,
mirando con fijeza desde su capucha de hueso.
Está acostumbrada a este tipo de cosas.
Sus negros crepitan y se arrastran. 20

Sylvia PLATH

Otra noche

En esta oscuridad
con las manos
heladas
distingo
mi cara 5
Me veo
abandonado en el infinito.

Giuseppe UNGARETTI

La carretilla roja

Tanto depende
de
una carretilla
roja
reluciente de gotas 5
de lluvia
junto a las gallinas
blancas

William Carlos WILLIAMS

No entres sumiso en esa gran noche

No entres sumiso en esa gran noche.
La vejez debería delirar y encenderse ante el crepúsculo;
Rebélate, rebélate contra la muerte de la luz.
Aunque los sabios a su fin comprenden
que la tiniebla es justa, 5
pues sus palabras no hendieron los relámpagos,
no entran sumisos en esa gran noche.
Los bondadosos, en la cresta última,
gritando cuán espléndidos
sus frágiles actos pudieron danzar en una bahía verde, 10
rebélanse, rebélanse contra la muerte de la luz.
Los locos, que atraparon y cantaron al sol en su transcurso
y aprenden, demasiado tarde,
que pusieron tristeza en su camino,
no entran sumisos en esa gran noche. 15
Los inmovibles, cerca de la muerte,
que con mirada deslumbrada
ven que los ojos ciegos pudieron ser alegres
y rutilar igual que meteoros,
rebélense, rebélense contra la muerte de la luz. 20
Y tú, oh padre mío, ahí en la cumbre aciaga,
maldice, bendice, mientras yo
con tus vehementes lágrimas imploro.
No entres sumiso en esa gran noche.
Rebélate, rebélate contra la muerte de la luz. 25

Dylan THOMAS

en Mil años de poesía europea, BackList

Análisis de textos

6. Filo es el último poema escrito por Sylvia Plath, un mes antes de suicidarse en 1963. Escúchalo y explica qué se describe en él.
7. Busca información sobre la vida de Sylvia Plath y relaciónala con el poema. En particular, averigua quiénes fueron Ted Hughes y Assia Wevill.
8. En el mismo texto, explica el uso de símiles, metáforas, personificaciones y encabalgamientos.
9. El poema de Ungaretti *Otra noche* fue escrito mientras combatía en la Primera Guerra Mundial. Escúchalo y explica la reflexión que contiene.
10. Escucha ahora los versos de W. C. Williams y justifica por qué es un ejemplo de poesía objetivista.
11. Indica semejanzas y diferencias entre los textos de Ungaretti y Williams.
12. Escucha, por último, el poema del galés Dylan Thomas. ¿A qué hace referencia la voz poética con las expresiones «esa gran noche» y «la muerte de la luz»? ¿De qué recurso estilístico se trata?
13. ¿Quién es el destinatario del poema *No entres sumiso...*?
14. Explica los sentimientos que expresa el emisor en el poema de Thomas.

(1888-1965) Poeta, dramaturgo y ensayista estadounidense nacido en Saint Louis (Misuri). Se formó en la Universidad de Harvard, donde leyó a los poetas simbolistas franceses y se interesó por la filosofía oriental y las distintas tradiciones místicas, influencias, todas ellas, decisivas en su obra. En 1914 se instaló en Inglaterra, donde conoció a Ezra Pound, a quien dedicaría *La tierra baldía*. En 1927 se nacionalizó británico y se convirtió a la Iglesia anglicana. Inclinado hacia posturas tradicionalistas y conservadoras, defendió en sus escritos y conferencias que la quiebra del principio de autoridad y el abandono de la religión eran las causas de la crisis de Occidente. Su contribución a la poesía contemporánea le valió el Premio Nobel en 1948. Murió en Londres.

6. T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot está considerado el poeta en lengua inglesa más influyente del pasado siglo. Entre sus obras destacan *La tierra baldía* —cuyo papel renovador en la historia de la lírica es equivalente al del *Ulises* de James Joyce en el ámbito de la novela— y *Cuatro cuartetos* (1944), una de las cimas —quizá, junto con las *Elegías del Duino*, de Rilke, o *Espacio*, de Juan Ramón Jiménez— de la poesía del siglo xx.

6.1. La tierra baldía

La tierra baldía (1922) consta de cinco poemas, poco más de cuatrocientos versos. En ellos, la voz poética va adoptando diversas identidades, en una **sucesión de monólogos sin límites definidos** en los que, a modo de *collage*, se insertan, en distintos idiomas, alusiones o citas de un sinnúmero de textos y autores: el Antiguo y el Nuevo Testamento, Ovidio, Dante, Chaucer, Shakespeare, Nerval, Baudelaire...

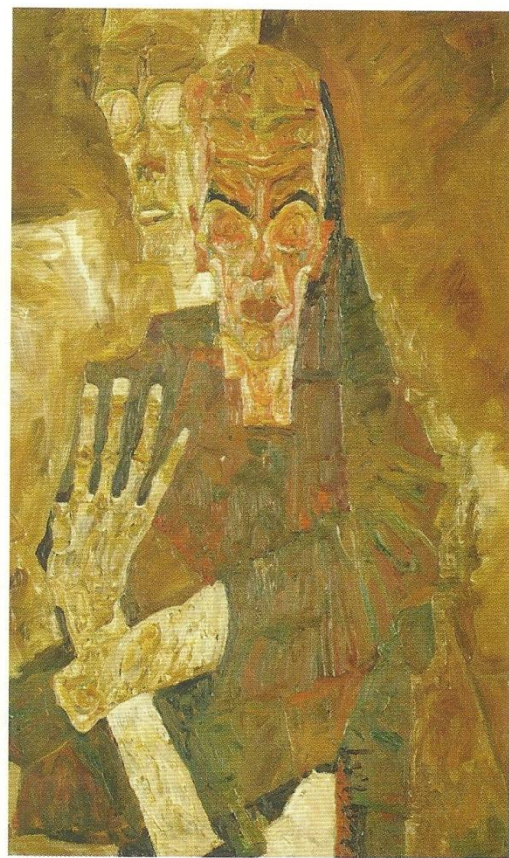
El resultado es una obra de extrema dificultad. El sintagma que le da título constituye una metáfora de la modernidad occidental: un **mundo caótico, materialista y desacralizado**, habitado por muertos en vida cuyas existencias vacías, intercambiables, carecen de sentido.

Como respuesta, el autor propone una **apertura a la trascendencia** que traiga consigo una recuperación de la dimensión religiosa del ser humano. Para ello, recurre a personajes, mitos y leyendas arcaicas que sugieren la idea de **renovación o resurrección** —la leyenda del Rey Pescador¹ y la búsqueda del Santo Grial, Cristo, el dios hindú Indra²...—, de modo que el receptor tome conciencia de la necesidad de una transformación interior que conduzca a la regeneración espiritual.

6.2. Cuatro cuartetos

La obra cumbre de T. S. Eliot está formada por cuatro poemas, publicados por separado entre 1939 y 1942. Cada composición consta de cinco secciones o movimientos, y presenta un carácter más filosófico y meditativo que *La tierra baldía*.

Su tema central es la reflexión sobre el **paso del tiempo** y la posibilidad de vencerlo o trascenderlo. Para la voz poética, el mundo es «un lugar de desafección» poblado por «tensas caras abrumadas de tiempo»; y la vida, «una barca a la deriva con una lenta vía de agua». Sin embargo, en ocasiones experimentamos **instantes de plenitud, asombro o revelación**, que nos arrancan fugazmente del devenir temporal. Se trata de iluminaciones súbitas, efímeras, rodeadas de «baldío tiempo triste, extendiéndose antes y después».

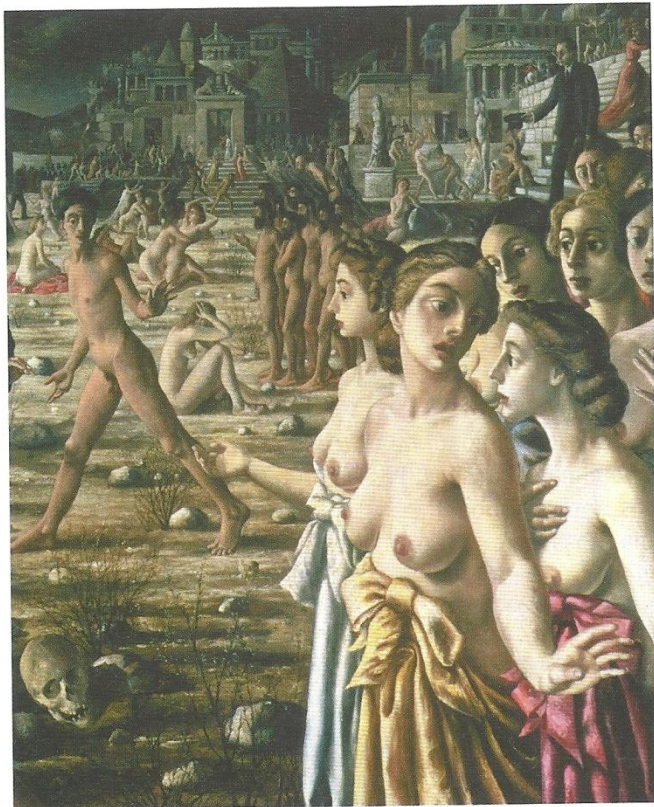

Muerte y hombre (1911), por E. Schiele.

También la música o la poesía pueden, por momentos, arrastrarnos fuera del tiempo: «Solo por la forma, la estructura, pueden las palabras o la música alcanzar la calma, como un jarrón chino sigue moviéndose perpetuamente en su calma». Sin embargo, para Eliot, será el **retorno a la religión** la única vía segura para imponerse definitivamente al tiempo y a la muerte.

¹**Rey Pescador:** personaje de las leyendas artúricas, el último de una estirpe de protectores del Santo Grial.

²**Indra:** dios hindú del trueno y de la lluvia. Tras vencer a Vritra, el dragón de la sequía, liberó las aguas que este mantenía apresadas en una nube negra.

La ville inquiète (1940), por P. Delvaux.

El entierro de los muertos

Abril es el mes más cruel, criando
lilas de la tierra muerta, mezclando
memoria y deseo, removiendo
turbias raíces con lluvia de primavera.
El invierno nos mantenía calientes, cubriendo
tierra con nieve olvidadiza, nutriendo
un poco de vida con tubérculos secos. [...]

Ciudad irreal,
bajo la niebla parda de un amanecer de invierno,
una multitud fluía por el Puente de Londres, tantos,
no creí que la muerte hubiera deshecho a tantos.
Se exhalaban suspiros, breves y poco frecuentes,
y cada cual llevaba los ojos fijos ante los pies.
Fluían cuesta arriba y bajando King William Street,
a donde Santa María Woolnoth daba las horas
con un sonido muerto en la campanada final de las nueve.
Allí vi a uno que conocía y lo paré, gritando: «¡Stetson!
¡Tú que estabas conmigo en las naves de Mylae!
Ese cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín,
¿ha empezado a retoñar? ¿Florecerá este año?
¿O la escarcha repentina le ha estropeado el lecho?
¡Ah, mantén lejos de aquí al Perro, que es amigo del hombre,
o lo volverá a desenterrar con las uñas!
¡Tú! Hypocrite lecteur!, mon semblable, mon frère!»

T. S. Eliot

La tierra baldía, en Poesías reunidas (1909-1962), Alianza

‘Hypocrite lecteur!, mon semblable, mon frère: ¡Hipócrita lector!, ¡mi semejante, mi hermano!

²Almanaque de Gotha: publicación anual que compendia datos sobre las casas reales, la aristocracia y la diplomacia europeas.

East Coker

Oh tiniebla tiniebla tiniebla. Todos entran a la tiniebla,
los vacíos espacios interestelares, lo vacío en lo vacío,
los capitanes, mercaderes, banqueros, eminentes
hombres de letras,
los generosos protectores de las artes, los estadistas
y gobernantes,
funcionarios distinguidos, presidentes de muchas
comisiones,
señores de la industria y mezquinos contratistas, todos
van a la tiniebla,
y en tinieblas el Sol y la Luna, y el Almanaque de Gotha²
y la Gaceta de la Bolsa, el Directorio de directores,
y queda frío el sentido y perdido el motivo de la acción.

5

Las Dry Salvages

La curiosidad de los hombres explora pasado y futuro
y se aferra a esa dimensión. Pero aprehender
el punto de intersección de lo intemporal
con el tiempo, es una ocupación para el santo,
no una ocupación tampoco, sino algo dado
y tomado, en una muerte de toda una vida en amor,
ardor y olvido de sí y entrega de sí mismo.
Para los más de nosotros, hay solo el momento
descuidado, el momento dentro y fuera del tiempo,
el acceso de distracción, perdido en un dardo de luz del sol,
el tomillo silvestre no visto, o el relámpago de invierno,
o la cascada, o música oída tan profundamente
que no se oye en absoluto, pero vosotros sois la música
mientras dura la música. [...]

5

Para los más de nosotros, ese es el objetivo
que nunca será realizado aquí;
nosotros, que estamos sin derrotar solo
porque hemos seguido intentando;
nosotros, contentos al fin
si nuestra reversión temporal nutre
(no muy lejos del tejo)
la vida de un suelo con significación.

15

20

T. S. Eliot

Cuatro cuartetos, en Poesías reunidas (1909-1962), Alianza

Análisis de textos

15. Escucha las tres composiciones de T. S. Eliot.
16. Relee los textos de Dante (*Divina comedia*) y Baudelaire (*Las flores del mal*) de las UNIDADES 3 y 9, e identifica la procedencia de los versos subrayados en *El entierro de los muertos*. ¿Qué pretende el autor al incorporar estas alusiones o citas?
17. Analiza los recursos estilísticos empleados en el poema de *La tierra baldía*.
18. ¿Qué tópico literario recrea Eliot en el primer fragmento de *Cuatro cuartetos* («East Coker»)? Si lo precisas, consulta los ANEXOS.
19. Teniendo en cuenta la información del epígrafe 6, trata de interpretar los tres fragmentos propuestos.

BIOGRAFÍA

Fernando A. Nogueira Pessoa

(1888-1935) Nació en Lisboa. Entre 1896 y 1905 vivió en Sudáfrica, donde se formó en colegios de habla inglesa. Regresó a Lisboa, donde llevó una oscura vida como traductor en una oficina comercial. Aunque participó activamente en diversas revistas literarias, publicó en vida un único libro en portugués: el poema patriótico *Mensagem*. Dejó a su muerte una ingente obra inédita, entre la que se incluye el *Libro del desasosiego*, firmado por el heterónimo Bernardo Soares. Se trata de un amplísimo conjunto de fragmentos en prosa, a modo de diario íntimo, en los que se entremezclan vivencias y reflexiones.

7. Fernando Pessoa

La figura del portugués **Fernando Pessoa** —como la de su contemporáneo Franz Kafka— encarna la escisión entre una vida aparentemente gris y un universo literario de una magnitud y complejidad inabarcable. Su obra está considerada como una de las cimas de la lírica del siglo xx.

El punto de partida de su indagación poética es la **reflexión sobre la identidad individual**. Para Pessoa, lo que llamamos personalidad no es algo estable o coherente. En el *Libro del desasosiego* escribe: «Yo, afortunadamente, no tengo ninguna [personalidad]. De lo que soy a una hora, a la hora siguiente me separo; de lo que he sido un día, al día siguiente me he olvidado». El yo es, así, «la escena viva por la que pasan varios actores representando varias piezas»; por ello, se pregunta: «¿A quién asisto? ¿Cuántos soy? ¿Quién soy yo?».

Como expresión de esta crisis de identidad, de esta consideración de la personalidad como algo cambiante e inaprehensible, Pessoa atribuye sus poemas a diversos poetas —los llamados **heterónimos**—, para cada uno de los cuales inventa un nombre, una biografía y hasta un retrato físico. No se trata propiamente de seudónimos, sino de auténticos personajes, con una cosmovisión y una manera de escribir absolutamente singulares.

Principales heterónimos de Pessoa

► Álvaro de Campos

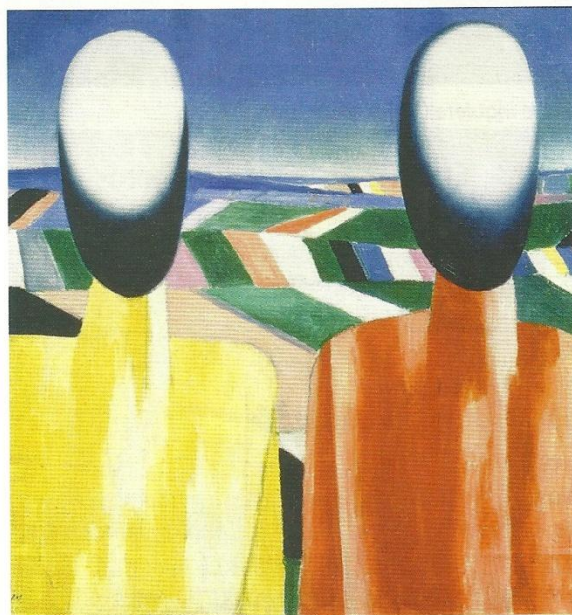
Ingeniero naval, en sus poemas, extensos y escritos en versículos, se combinan el futurismo y el simbolismo. Por ello, junto a una **glorificación del maquinismo** («¡Ser completo como una máquina! / ¡Poder ir triunfante [...] como un automóvil último modelo!»), hallamos una ambigua fascinación por la **violencia y el mal** («Sería interesante / ahorcar a los hijos en presencia de las madres / [pero, sin querer, me siento sus madres]»), una sensación de **vacío existencial** («Mi corazón es un cubo vaciado / [...] me invoco / a mí mismo y no encuentro nada») o un **deseo de evasión de la realidad** («¡Ah, sea como sea, sea por donde sea, partir!»).

► Alberto Caeiro

Nació en Lisboa en 1889 y murió de tuberculosis en 1915. Guiado por un impulso primitivista y antiintelectual, vivió siempre en el campo y apenas recibió formación. En sus poemas, escritos en verso libre y en un lenguaje directo, desnudo de artificios retóricos, rechaza la especulación metafísica como forma de acercamiento a la realidad; esta no se conoce por medio del pensamiento o del lenguaje, sino a través de los sentidos. La única realidad es, pues, el **mundo sensible**, que carece de significado trascendente. Desde una postura sensualista, Caeiro expresa en sus versos el **asombro ante el espectáculo del mundo y la aceptación jubilosa de la existencia**.

► Ricardo Reis

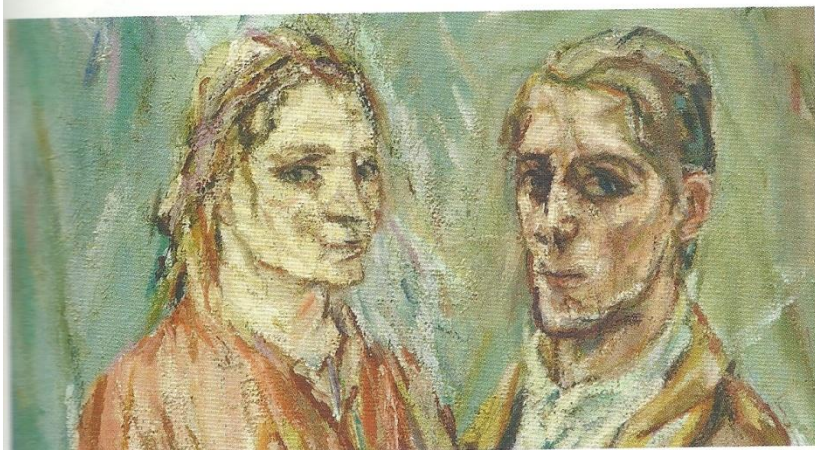
Discípulo de Caeiro y amante de la cultura grecolatina, Reis es un **epicúreo**¹ en cuyas odas, influidas por Horacio, trata temas como la fugacidad y evanescencia de la vida, la inevitabilidad de la muerte o la incitación a un disfrute moderado del presente, evitando las pasiones.

Dos campesinos (1928-1932), por K. Malevich.

¹**epicúreo**: seguidor de Epicuro, filósofo ateniense del siglo iv a.C. El epicureísmo defiende que la felicidad humana consiste en disfrutar de los placeres y evitar el sufrimiento.

A estos heterónimos hay que añadir al poeta **Fernando Pessoa** (en realidad, un heterónimo más), autor de *Cancionero*, un poemario típicamente finisecular, con versos regulares y rimados, teñidos de melancolía: «¡Qué aire tan suave! Se dijera / que en la vida todo es belleza. / Ay, si mi corazón pudiera / estar sintiendo esa certeza».

Retrato de pareja (1912), por O. Kokoschka.

La mirada nítida

Mi mirada es nítida como un girasol.
Tengo la costumbre de andar por los caminos
mirando a la derecha y a la izquierda
y de vez en cuando mirando para atrás...
Y lo que veo a cada instante
es lo que nunca había visto antes,
y me doy buena cuenta de ello.
Sé sentir el asombro esencial
que tiene un niño si, al nacer,
de veras reparase en que nacía...
Me siento nacido a cada instante
a la eterna novedad del mundo...
Creo en el mundo como en una margarita,
porque lo veo. Pero no pienso en él,
porque pensar es no comprender...
El mundo no se ha hecho para pensar en él
(pensar es estar enfermo de los ojos),
sino para mirarlo y estar de acuerdo...
Yo no tengo filosofía: tengo sentidos...
Si hablo de la Naturaleza
no es porque sepa lo que es,
sino porque la amo, y la amo por eso,
porque quien ama nunca sabe lo que ama,
ni sabe por qué ama, ni qué es amar...
Amar es la eterna inocencia,
y la única inocencia es no pensar...

Fernando Pessoa

Poesías completas de Alberto Caeiro, Pre-Textos

Análisis de textos

20. Escucha *La mirada nítida*, de Alberto Caeiro, e identifica en sus versos las siguientes características de este heterónimo:
 - a) La primacía de los sentidos sobre el pensamiento.
 - b) La capacidad de maravillarse ante la realidad.
 - c) La aceptación del mundo tal como es.
21. Reconoce los recursos estilísticos empleados por el autor.
22. Sintetiza las ideas principales del poema *Noche de amor*, firmado por Ricardo Reis. ¿Reconoces algún tópico literario en ese texto?

Noche de amor

Ven a sentarte conmigo, Lidia,
a la orilla del río.
Con sosiego miremos su curso
y aprendamos que la vida pasa,
y no estamos cogidos de la mano.
(Enlacemos las manos).
Pensemos después, niños adultos,
que la vida pasa y no se queda,
nada deja y nunca regresa,
va hacia un mar muy lejano,
hacia el pie del Hado¹,
más lejos que los dioses.
Desenlacemos las manos,
que no vale la pena cansarnos.
Ya gocemos, ya no gocemos,
pasamos como el río.
Más vale que sepamos pasar
silenciosamente y sin desasosiegos.
Sin amores, ni odios, ni pasiones
que levanten la voz,
ni envidias que hagan a los ojos
moverse demasiado,
ni cuidados, porque si los tuviese
el río también correría,
y siempre acabaría en el mar.
Amémonos tranquilamente,
pensando que podríamos,
si quisiéramos,
cambiar besos y abrazos y caricias,
pero que más vale estar sentados
el uno junto al otro
oyendo correr al río y viéndolo.
Cojamos flores, cógelas tú y déjalas
en tu regazo, y que su perfume suavice
este momento en que sosegadamente
no creemos en nada,
paganos inocentes de la decadencia.
Por lo menos, si yo fuera sombra antes,
te acordarás de mí
sin que mi recuerdo te queme
o te hiera o te mueva,
porque nunca enlazamos las manos,
ni nos besamos
ni fuimos más que niños.
Y si antes que yo llevases el óbolo²
al barquero sombrío³,
no sufriré cuando de ti me acuerde,
a mi memoria has de ser suave
recordándote así, a la orilla del río,
pagana triste y con flores en el regazo.

Fernando Pessoa
amediavoz.com

¹Hado: fátum, destino.

²óbolo: moneda de los antiguos griegos.

³barquero sombrío: Caronte.

