

TEMA 4: Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez

Los dos autores tienen en común sus **inicios dentro del Modernismo** y que 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**.

ANTONIO MACHADO

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

SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS [1903: *Soledades* (42 poemas); 1907: *Soledades, Galerías y otros poemas* (95 poemas)].

- Machado utiliza abundantes recursos característicos del Modernismo: ambientación en parques, atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca; figuras como las aliteraciones, sinestesias...; abundante adjetivación, sobre todo de tipo sensorial; presencia de ciertos tipos de ritmo: dodecasílabos, alejandrinos...

- Temas: el tiempo (angustia y nostalgia), la muerte, el sueño, el amor, el paisaje (como reflejo de los estados anímicos), la intimidad (dolor, angustia, soledad,...)

- Siguiendo la tradición simbolista, Machado empleará en sus poemas **como** recurso primordial los **símbolos**; algunos son:

✓ Paso del tiempo: el reloj, la tarde (espacio temporal preferido, símbolo, también, 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 (nostalgia de la infancia); la noria (la monotonía); el jardín otoñal (la melancolía) ...

CAMPOS DE CASTILLA (1912/1917)

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 1ª obra), etc.

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:

- evocaciones nostálgicas de Soria y emocionados recuerdos de Leonor muerta en los poemas

- también hay descripciones del paisaje andaluz.
- “Proverbios y cantares”, una serie de poemas breves que recogen reflexiones y sentencias de carácter filosófico sobre los grandes temas de la existencia humana.
- “Elogios” poemas dedicados a poetas e intelectuales amigos: Rubén Darío, Unamuno, etc.
- “La tierra de Alvargonzález”, largo romance que relata una trágica historia de codicia y envidia.

NUEVAS CANCIONES (1924)

- Recoge composiciones escritas en fechas muy diversas y con temática variada, los temas constantes del autor: el relativismo, el tiempo, la búsqueda de Dios, la vida como un camino, la crítica del país...
- Los poemas de este libro se caracterizan técnicamente por la influencia de la lírica popular: textos breves, métrica de verso corto y rima asonante, sencillez lingüística general.

En los años posteriores no publica ningún libro de versos, prefiere el teatro (*La Lola se va a los puertos*) o textos de corte filosófico (*Juan de Mairena*). A esta última época pertenecen *Canciones a Guiomar* (dedicadas a su otro gran amor, Pilar Valderrama) o *Poesías de guerra* entre las que destaca “El crimen fue en Granada”, elegía a Lorca.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

La evolución de su obra está marcada por una fuerte tendencia a la interiorización, una búsqueda incansable (y “enfermiza”) de la expresión desnuda, de una poesía pura y un deseo de perfección que lo llevaba a no quedar nunca totalmente satisfecho de sus poemas.

Él mismo, en uno de sus poemas (que aparece a pie de página), reduce su trayectoria a tres etapas: *etapa sensitiva*, *etapa intelectual* y *etapa suficiente o verdadera*. Sin embargo, no hay que tomar las diversas etapas de un modo totalmente rígido.

1ª ETAPA o SENSITIVA (1898- 1915)

- Obras escritas entre 1903 y 1907: *Arias tristes* (su primer gran libro); *Jardines lejanos*,...
 - (Olvida sus primeras obras: *Ninfeas* y *Almas de violeta*): poesía sencilla de formas, pero llena de emoción.
 - Predominan los sentimientos de soledad, melancolía y los temas del paso del tiempo, la muerte.
 - En la versificación dominan los octosílabos y las asonancias.
 - El lenguaje es sobrio y musical.

“Vino primero, pura, vestida de inocencia”

- **La soledad sonora; Sonetos espirituales...**
 - Típicamente modernistas son: la utilización del color y otros elementos sensoriales; la adjetivación brillante; el uso de versos 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.
 - Se incluye también su obra en prosa poética **Platero y yo**.

2ª ETAPA o INTELECTUAL (1916- 1936)

- 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.
- Su novedad es asombrosa: desaparecen los recursos modernistas; suprime el adorno exterior para adentrarse en lo profundo, en lo bello, en lo esencial.
- Predominan los poemas breves, en versos cortos y preferentemente sin rima.
- La adjetivación tiene menos importancia; el sustantivo y el verbo son ahora las palabras esenciales. Le siguen ***Eternidades, Piedra y cielo***,... Se cierra con ***La estación total*** (1923 y 1936)

“Mas se fue desnudando”

3ª ETAPA o SUFICIENTE (VERDADERA) (1937- 1958)

- Incluye todo lo escrito durante su exilio. Destacan dos libros: ***En el otro costado*** y ***Dios deseado y deseante***.
- La poesía se hace 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.

“Y se quitó la túnica”