

TEMA 4. POESÍA ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DE SIGLO XX: MODERNISMO Y VANGUARDIA. ANTONIO MACHADO, RUBEN DARÍO Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

INDICE

- 1- Introducción socio – histórico
- 2- Características de la poesía
- 3- El Modernismo.
- 4- Rubén Darío
 - 4.1- Biografía
 - 4.2- Trayectoria poética.
- 5- Antonio Machado
 - 5.1- Biografía
 - 5.2- Trayectoria poética
 - 5.3- Estilo
- 6- Juan Ramón Jiménez
 - 6.1- Biografía
 - 6.2- Trayectoria poética
 - 6.3- Valoración.
- 7- Las vanguardias:
 - 7.1- Origen y características.
 - 7.2- El Surrealismo.

Lecturas:

- *Antología de Antonio Machado*
- *Antología de Juan Ramón Jiménez*
- *Antología de Rubén Darío.*

Poesía española a principios del siglo XX: Modernismo y Vanguardia. A. Machado, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez.

1- Introducción histórica y cultural.

La pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas (el **desastre del 98**), se convirtió en una llamada de atención para que los intelectuales y los políticos españoles tomaran clara conciencia de la crisis por la que atravesaba el país. España entró en el S XX como una nación en decadencia y con graves problemas en todos los órdenes: crisis económica, atraso en la ciencia y en la industria y desigualdades sociales, revueltas obreras tensiones políticas, etc

El cambio de mentalidad, de pensamiento y de valores provocó en el S. XX transformaciones en todos los campos. Se perdió la fe en el racionalismo positivista porque se estimó que ya no era suficiente para conocer la realidad. Por el contrario destacaron las tendencias idealistas e irracionistas que tienen su base en la obra de filósofos como Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche. Destacando la influencia de H. Bergson (1859-1941), quien concedió gran valor a la intuición como camino posible para poder acceder al conocimiento.

En el campo de la ciencia hubo grandes progresos: Fleming descubrió la penicilina (1929), la teoría de la relatividad de Einstein, las teorías sobre el átomo, la psicología se convirtió en una ciencia experimental, se difundieron las teorías y corrientes como el psicoanálisis de Freud, el conductismo o las teorías de la *Gestalt*.

Durante este tiempo se suceden diversos regímenes políticos comenzando por la monarquía parlamentaria con **Alfonso XIII** (1902- 1931), **la dictadura de primo de Rivera** (1923- 1930), **Segunda República** (1931- 1936), que finaliza con la sublevación militar y una cruenta Guerra civil enfrentó a los españoles y asolo el país.

Mientras tanto en el panorama mundial se dieron acontecimientos como: *La Primera Guerra Mundial* (1914-1917), *La Revolución Rusa* (1917), la caída de la *Bolsa de Nueva York* (1929) y el ascenso del partido nazi al poder de Alemania(1933).

2- Características de la poesía.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron en Europa y América diversas corrientes artísticas, marcadas por un profundo **anticonformismo** y un claro **afán de renovación**, orientado hacia la búsqueda constante de nuevas formas expresivas.

En el ámbito de la cultura hispánica, a esta renovación contribuirán tanto el movimiento llamado **Modernismo**, que tiene en Rubén Darío su mejor representante, como un grupo de escritores encuadrados en la **Generación del 98**.

Modernismo y Generación del 98 no se oponen, son las dos caras de una moneda, se complementan y están indisolublemente unidos, aunque ciertos matices los diferencian.

3- El Modernismo.

El Modernismo es un movimiento de renovación estética y cultural que aporta a los países hispánicos los hallazgos formales del simbolismo e impresionismo y la actitud evasiva y de protesta encarnada en la bohemia.

Nace en el último cuarto del siglo XIX, primero en Hispanoamérica y después en España y se desarrolla, sobre todo, en la poesía. Su objetivo era la belleza y la perfección formal de la obra de arte.

El movimiento modernista rechaza la realidad cotidiana e inmediata, el utilitarismo vigente y los valores burgueses. Ante esa situación, surgen dos corrientes:

- **Modernismo exótico.** El poeta crea un mundo imaginario de hadas, ninfas, princesas, caballeros; se siente atraído por lo raro y todo lo que pueda aportar preciosismo: los imperios asiáticos, la cultura griega, la historia antigua...

- **Modernismo intimista.** El poeta busca una respuesta a su melancolía, sus preocupaciones internas y su angustia.

Características

- La influencia del **Romanticismo, Parnasianismo y Simbolismo** francés:

 - De los *románticos* el descontento ante la vida, la melancolía...

 - Del *parnasianismo* es el anhelo de perfección formal y el exotismo.

 - Del *simbolismo* procede el arte de sugerir mediante símbolos el significado más profundo de la realidad.

- **Cosmopolitismo**, ligado a la necesidad de evasión.

- **Amor y erotismo.** Del amor delicado o imposible al erotismo más sensual.

- **La belleza** modernista se consigue mediante imágenes visuales, color, música y efectos sonoros. Son abundantes las sinestesias, aliteraciones. Escogen las palabras capaces de evocar todo tipo de sensaciones.

- **Los metros** preferidos son el alejandrino y el dodecasílabo.

- **Riqueza léxica:** abundante adjetivación, cultismos, voces exóticas...

El modernismo en España fue menos brillante y atrevido que en Hispanoamérica. Es menos exótico y más simbolista o intimista.

Modernistas españoles son **Manuel Machado y Salvador Rueda**. Pero desde el Modernismo que lideró **Rubén Darío**, evoluciona la obra original y personalísima de **Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez**.

4- Rubén Darío

4.1- Biografía.

Félix Rubén García Sarmiento (Nicaragua 1867 – 1916). Fue primero periodista y visitó diversos países de Europa y América. En su juventud adoptó posturas progresistas ante los problemas de América. Vivió en España por motivos de trabajo, fue diplomático, aquí escribió sus mejores libros. Su vida ha sido muy intensa; los excesos minaron su salud que le llevaron a una muerte prematura.

4.2-Trayectoria poética.

1ª-Tras varias obras primerizas, en 1888 publica la obra “Azul” en prosa y verso, con este libro nace el modernismo. Aquí Darío abandona los modelos hispánicos y abraza la estética parnasiana. Novedades en la métrica, la manera de adjetivar, el léxico colorista y sensual, tono vitalista y a la vez melancólico; temas como la mujer, el erotismo, los sueños, la naturaleza, temas indigenistas merece la pena citar el soneto “*Caupolicán*”.

2ª- La consolidación de su estética modernista se da en “*Prosas Profanas*” (1896), presta mucha atención a los aspectos musicales y rítmicos de los versos, rinde culto a la poesía de Verlaine; proclama **el arte** como la forma de expresión más sublime; la única **capaz de vencer la mediocridad** del mundo y **devolverle su belleza**. Destacan poemas como “*la sonatina*”. Aparecen los motivos hispanos: “*Cosas del Cid*”, “*Al maestre Gonzalo de Berceo*”.

3ª- Otro momento importante de su obra es en 1905 cuando aparece “*Cantos de vida y esperanza*”; En esta obra se percibe un cambio; junto a lo pagano y erótico, aparecen tonos graves, inquietud, amargura; sin abandonar el idealismo, se vuelve sin embargo más reflexivo, hondo y sincero. Destacan los poemas “*Lo fatal*”, “*Nocturnos*”, “*Canción de otoño en primavera*”, entre otros.

Destacan ahora más los poemas de tema hispánico “*Letanía de Nuestro Señor D. Quijote*”, poemas a Cervantes, Góngora, Velázquez, Goya... Hay poemas políticos nacidos de las consecuencias del 98: así en “*Salutación del optimista*” manifiesta su fe en los pueblos hispánicos; en *Oda a Roosevelt* increpa a los EE UU.

Posteriormente escribe “*El canto errante*”, colección de poemas entorno al hecho poético y la función de la poesía en el mundo moderno. Termina su obra poética con “*Poema de otoño*”, en los que retoma los temas clásicos como *El carpe diem*, *Collige, virge, rosas* y los temas obsesivos del *amor* y de la *muerte*, tratados de un modo grave, intimista e introspectivo.

5- Antonio Machado: Trayectoria poética.

5.1- Biografía.

Nació en Sevilla (1875), se traslada pronto a Madrid, de formación liberal y cierto aire bohemio; se casa con Leonor, alumna suya en Soria, muere pronto (1912) y él abandona Soria. Más tarde se enamora de Pilar Valderrama (Guiomar en sus poemas) Ejercerá de profesor en Baeza, Segovia y Madrid. Partidario de la República, tiene que exiliarse en Francia en 1939, muere ese mismo año en Colliure.

Fue un hombre sencillo, ensimismado, de honda sensibilidad, ideológicamente se formó en un idealismo progresista; más tarde al contacto con las desigualdades sociales, derivará hacia un humanitarismo populista, revolucionario. Fue consecuente con tales ideas hasta el final.

5.2- Trayectoria poética.

Tras sus primeros poemas más sensitivos, Machado se adentra en una poesía menos sensorial y más personal, una poesía que “*era una honda palpación del espíritu*”; también más reflexiva y profunda, una poesía definida como “*palabra en el tiempo*”, “*dialogo del hombre con su tiempo*”. Entre otras obras marcan su trayectoria poética: “*Soledades, Galerías y otros poemas*”, “*Campos de Castilla*” y “*Nuevas Canciones*”.

La evolución o paso de la estética modernista a la actitud del 98 se dio especialmente en Antonio Machado:

1ª- Su primer libro “**Soledades**” 1903, apareció años más tarde con el título “**Soledades, Galerías y otros poemas**” (1907). Los temas que trata son sentimientos y temas universales como el tiempo, la muerte, la soledad, la melancolía, el amor más vivido que soñado es una mirada hacia el fondo de su alma, a menudo con un tono melancólico. Aparece bajo la *forma modernista de carácter intimista* más sencillo que Rubén Darío, tiende a la sobriedad. Estamos ante una *poesía simbolista*: así temas como *la tarde, el agua, la noria, las galerías* etc...serán símbolos de realidades profundas de estados de animo o de obsesiones íntimas. (*poesía modernista y sensorial*)

2ª- “**Campos de Castilla**”, (1912) es su obra cumbre que le vincula al 98. Los temas que aparecen son: la emoción del paisaje castellano, recuerdos íntimos de la vida cotidiana, semblanza e historia de hombres y mujeres castellanos; el recuerdo de Leonor, elogio de los personajes de la época. En esta obra se incluye un largo poema en romance titulado “**La tierra de Alvargonzález**”, que recuerda la historia brutal del crimen de unos hijos a su padre para heredar las tierras.

En esta obra trata el paisaje castellano, muy entrado en las tierras de Soria, unas veces contemplado con total objetividad, otras proyectan sus propios sentimientos

sobre el paisaje, estableciendo una selección de lo más adusto, lo que sugiere soledad, fugacidad, muerte... (temas preferidos). También en otras ocasiones lo trata con una actitud crítica, que revela su honda preocupación por España, la pobreza de la tierra. En la visión de Castilla desolada hay una alegoría de la desolación de España frente al glorioso ayer. *“Castilla miserable ayer dominadora / envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”*.

3ª- **“Nuevas Canciones”** (1924). Es un libro breve y heterogéneo, publicado doce años después, en los que su impulso creador parece haberse frenado. Formado por diversos apuntes y evocaciones del paisaje andaluz.

Algunos poemas recuerdan a Campos de Castilla, en otros aparece el campo andaluz, que describe con menor sensibilidad.

Incluye unos cien poemas de nuevos **“Proverbios y cantares”**, que reflejan sus inquietudes filosóficas; poesía profunda, donde las ideas sustituyen al paisaje y a los recuerdos

A esta época pertenecen también **“Canciones a Guiomar”**, testimonio de su nuevo y tardío amor con la poetisa Pilar Valderrama y de **“Un Cancionero Apócrifo”**.

Su obra concluye con sus **Poesías de la Guerra**, inspiradas por el drama español; destaca entre ellas *“El crimen fue en Granada”*. Emocionante elegía a Lorca, *“¡Madrid, Madrid! ¡Que bien tu nombre suena!”*

5.3- Estilo.

- Deliberada desnudez y sobriedad. No busca la brillantez expresiva.
- Hay en su obra cierto tono gris, muy característico y marcado antibarroquismo.
- Utiliza técnicas descriptivas impresionistas, a base de trazos aislados que sugieren una imagen de conjunto.

- Incluso, el mundo exterior se transforma en una sustancia íntima, en materia lírica que se impregna de contenido sentimental.

6- Juan Ramón Jiménez.

6.1.- Datos biográficos y concepto de la poesía.

Nació en Moguer (Huelva) en 1881 y murió en EE.UU. en 1958. Hombre muy sensible y dado a la melancolía, todo le afecta y afectó. Muy pronto descubre que su única dedicación ha de ser la poesía. Abandona sus estudios y se traslada a Madrid. Allí conoce a R. Darío. Casado en Nueva York con Zenobia Camprubí, su compañera y colaboradora a partir de entonces, se trasladan a América al estallar la Guerra Civil. Reside en Cuba y en EE.UU. donde fue profesor en diversas universidades. También en la de Puerto Rico, isla en la que fija su última residencia. En **1956**, muere su esposa y por otro lado le dan el premio **Nobel de Literatura**.

Su obra es un resumen de la poesía española en la primera mitad de siglo XX. Fue un hombre entregado por entero a su obra, en constante búsqueda de la belleza: *“Yo tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía. Y nuestra relación es la de dos apasionados”*. Estas palabras confirman lo dicho.

Su poesía la dedica *“a la minoría siempre”*, es, en efecto, minoritaria, de dificultad y hermetismo crecientes.

Concibe la poesía como: **Belleza**: expresión de un goce exaltado de lo bello. **Conocimiento** que consiste en la introducción en la esencia de las cosas, camina a la verdad. Manifestación de su anhelo de **eternidad**: posesión inacabable de la Belleza y de la Verdad.

6.2- Trayectoria poética.

Su búsqueda constante de la perfección, Verdad, Belleza... explica su peculiar evolución en las siguientes etapas:

1ª.- Etapa sensitiva:

a- Poesía sencilla: “vestido de inocencia”. En esta etapa (1900 – 1915) de poesía variada se percibe una influencia de Bécquer y del simbolismo, expresa los sentimientos de soledad y melancolía neorromántica, es intimista, expresada con un lenguaje sobrio. “*Arias tristes*”, “*Jardines lejanos*”.....

b- Poesía sensitiva, brillante. Envuelta en los “ropajes del Modernismo”. No llega a ser tan fastuosa como la de Rubén. Utiliza el color y otros elementos sensoriales como la adjetivación brillante y una variedad de ritmos. “*Elejías*”, “*La soledad sonora*”, “*Platero y yo*”.....

c- Poesía de transición a la poesía pura. Inicia el camino de vuelta a la sencillez. Se va despojando de las galas modernistas. “*Estío*”, “*Sonetos espirituales*”.....

2ª.- Etapa pura-intelectual: (1916- 1936).

El rasgo que mejor la define es la búsqueda de la esencia de las cosas. Es una poesía “desnuda” y personalísima, fuera de escuelas y tendencias. Juan Ramón se “ensimisma” cada vez más en su creación, su lírica se va depurando, desnudando de lo externo, accesorio y ornamental.

“*Diario de un poeta recién casado*” (1917) en esta obra mezcla prosa y verso, lo escribe en el viaje hecho a América para casarse con Zenobia Camprubí. (Hay una crítica a la sociedad americana). Persigue una poesía más pura, “desnuda”, y elemental, intelectual, que pueda llegar a ser simplemente la palabra justa, “*el nombre exacto de las cosas*”. Que sea solo creación y belleza, o belleza creada en su propio universo poético, en el que **el mar** se convierte a menudo en un símbolo recurrente

Desde entonces sus versos buscan cada vez más la esencia de las cosas. Ha desaparecido totalmente el léxico modernista y la adjetivación sensorial, para dar paso a la concentración conceptual y emotiva. “*Eternidades*”, “*Piedra y Cielo*”...

3ª.- Etapa verdadera o suficiente: La poesía de los últimos años.

En esta última etapa, ya en el exilio, el anhelo de perfección, de exactitud, de belleza, de eternidad, de totalidad, le lleva cada vez más a una poesía inefable, de cierto aliento místico.

El poeta, el creador, en su propio universo de eternidad y de belleza, llega incluso, porque está en él y en su creación, a identificarse poéticamente con Dios, *el nombre* conseguido de los nombres, como expresa en el último verso de un poema de “*Dios deseado y deseante*”.

El poeta remata su trayectoria con obras que recogen sus meditaciones trascendentes y metafísica a base de un misticismo extraño que le lleva a un proceso de interiorización y búsqueda de la belleza absoluta. “*La estación total*”, “*Dios deseado y deseante*”. “*Animal de fondo*”.....

6. 3. Valoración

De ejemplar y de representativa podemos calificar la trayectoria poética de Juan Ramón Jiménez. En nuestro siglo, es la máxima encarnación de una de las posibles maneras de concebir la poesía: búsqueda solitaria de Belleza y Absoluto. Por ello sirvió de faro para los poetas puros y para los poetas del 27: todos ellos, en su juventud al menos, recibieron su influencia.

Es también explicable que los poetas de la posguerra, acuciados por preocupaciones sociales sobre todo, se distanciaran de su estética. Pero posteriormente, cuando los poetas

“novísimos” orientan de nuevo la creación hacia la renovación del lenguaje poético, Juan Ramón recobra la altísima estimación que le corresponde.

Y así, tras los explicables vaivenes del gusto, Juan Ramón Jiménez ocupa un lugar privilegiado junto a los grandes líricos de nuestra literatura, como poeta de excepcional sensibilidad, como modelo de las más exigentes inquietudes estéticas y de continua capacidad de renovación.

7- Las Vanguardias.

Entre las dos Guerras Mundiales (1918- 1939) se producen en Europa diversos movimientos de revolución estética y de trasgresión artística: **Los movimientos vanguardistas**. Esta **revolución estética** forma parte de un cambio más profundo de carácter moral y social. El antagonismo hacia el pasado y las formas artísticas pretéritas es inseparable de la crisis general de la sociedad occidental que tiene su consecuencia más inmediata en la Primera Guerra Mundial, este conflicto es la prueba del ocaso del orden establecido.

Se suelen dar a conocer en las revistas literarias en proclamas o **Manifiestos** en los que atacan lo que consideran el arte oficial y afirma sus nuevas propuestas estéticas.

Los diferentes movimientos vanguardistas se suceden en Europa a un ritmo muy rápido, no tienen un carácter exclusivamente literario, sino que afectan a las artes plásticas y proyectan su reflejo en casi todos los ámbitos culturales. No forman un sistema coherente y cerrado, son muy diversos y, a veces, contradictorios entre sí. Frecuentemente un ismo vanguardista se enfrenta al anterior.

Es rasgo esencial de las vanguardias **la voluntad de experimentación**, de desarrollar un arte nuevo, así como su hostilidad hacia la tradición y la negación de todo valor al pasado artístico.

Hacen gala de un marcado **antisentimentalismo**, aunque desdeñan al Romanticismo el artista vanguardista guarda cierta relación, pues al creerse superior al mundo mediocre que le rodea y considerar la obra de arte como expresión del genio individual del creador, se siente, solo e incomprendido. También son vitalistas y activos, polémicos y apasionados.

En la literatura los movimientos vanguardistas europeos más relevantes son el Expresionismo, el Futurismo, el Cubismo, el Dadaísmo, y el Surrealismo (*p. 230 231 del texto*)

Todos estos movimientos tienen en común:

- a)- *Una rebeldía contra la “tiranía” de la razón y de los convencionalismos.*
- b)- *El placer de transgredir la lógica y de cultivar el absurdo.*
- c)- *El anhelo de la pura creación, de desarrollar sin trabas la imaginación, de jugar libremente con el lenguaje*

El **surrealismo** es la revolución más profunda surgida en la literatura y el arte en el siglo XX. Nace en Francia hacia 1920, presidido por **André Breton**, Quiere ser más que una revolución estética, pues pretende la **liberación total del hombre**: de los impulsos reprimidos en el subconsciente (Freud) y de las trabas impuestas por la sociedad burguesa (Marx); la **liberación del poder creador** y la **liberación del lenguaje**. Se defiende la libertad de imaginación contra el “reinado de la lógica.

La importancia del surrealismo entre nosotros se debe al impacto en los poetas del 27 ya que afectó a casi todos los componentes del grupo en cierto momento de su evolución. Fue fundamental la influencia de Dalí y Buñuel.