

LA POESÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX.

La poesía de la segunda mitad del siglo XIX, era prosaica y vacía, de tono ligero, retórica sin lirismo, en consonancia con el espíritu burgués y práctico de la época. En medio de una crisis espiritual como la que sobreviene por toda Europa a finales del siglo XIX, los nuevos artistas se alzan contra la ramplonería, la vulgaridad y el mercantilismo de la obra de arte burguesa.

El modernismo es una corriente de renovación estética que recoge las actitudes innovadoras vitales, filosóficas y artísticas de fin de siglo XIX, derivadas de una crisis de la conciencia burguesa que reacciona contra el materialismo y el espíritu utilitario de la época. Literariamente se desarrolla entre 1885 y 1915. Supone una síntesis del Simbolismo que busca la musicalidad y el arte de sugerir, y el Expresionismo que rinde culto a la belleza, a lo sensorial y a la perfección formal

Características del Modernismo

- **Búsqueda de la belleza** como principio estético y vital, frente la vulgar realidad de la burguesía. La vida se convierte en arte
- **Creación de la literatura de los sentidos:** utilizan un lenguaje sugerente, sensorial, plagado de efectos fónicos y sensoriales (aliteraciones onomatopéyas, estructuras bimembres. Utilizan vocablos extraños, cultismos, extranjerismos, símbolos que establecen relaciones desconcertantes
- **En poesía** recuperan el verso alejandrino o el eneasílabo
- **Angustia existencial:** valoración de lo sentimental y de lo irracional A través de símbolo hacen corresponder el mundo interior con el exterior, a través de símbolos: la noche, el ocaso, el otoño...
- **Escapismo:** se producen dos evasiones, **en el espacio**, búsqueda de lugares exóticos para sus poemas, mundos refinados alejados de la vulgaridad de la vida cotidiana, y en **el tiempo**, la Antigüedad pagana, la Edad Media caballeresca, el Renacimiento, las mitologías clásicas, serán sus espacios preferidos.
- **Cosmopolitismo y localismo**-son políglotas y cosmopolitas, Paris, capital del Modernismo, al tiempo que localistas y castizos: lo hispánico frente al mundo yanqui aburguesado e imperialista

RUBÉN DARÍO (1867-1916)

A pesar de ser nicaragüense, se le incluye en las historias de la literatura española por su decisivo papel en la implantación del Modernismo en España. Publicó sus poemas en revistas y periódicos, a los veinte años era famoso. Tuvo una vida viajera y agitada. Sus obras más importantes son *Azul*, *Prosas profanas*, *Cantos de vida y esperanza*, *El canto errante*.

Azul... es una colección de cuentos y poemas. Rubén crea un mundo de hadas, princesas, centauros, cisnes... Es un mundo bello, lleno de imágenes sorprendentes, de símbolos.

Prosas profanas es un libro innovador en métrica y léxico. Los temas siguen siendo la evasión aristocrática, pero añade la preocupación social. Rubén cuestiona el arte, el placer, el amor, la vida, la muerte, la religión y la creación poética. El tema principal es el erotismo. La imagen femenina adquiere diversas formas de la naturaleza: tigre, paloma, yedra, mar, colina...

Cantos de vida y esperanza Dos temas sobresalen: los problemas del mundo hispánico y la reflexión existencial (cansancio y amargura del poeta ante la vida). Comienza con un poema optimista y termina con uno pesimista (*Yo soy aquel... / Lo fatal*)

ANTONIO MACHADO (1875-1939) Comienza a escribir en las publicaciones modernistas. En 1907 marcha a Soria como catedrático de francés y conoce a la joven Leonor. En 1912, su mujer enferma y muere. Baeza (1912-1919) y Segovia (1919-1931). En 1927 ingresa en la Academia de la Lengua y conoce a Pilar Valderrama, la *Guiomar* de sus últimos poemas.

Concepción poética

Para él, la poesía es el diálogo de un hombre con su tiempo. El pensamiento poético parte de la intuición vivida, temporal, a diferencia del pensamiento lógico, que se basa en conceptos. Temas de la poesía de Machado:

- **Tiempo:** tiempo vivido, el poeta dialoga con el tiempo, con la mañana, la tarde, etc. Sus poemas respiran la angustia ante el paso del tiempo. Ese paso irreparable del tiempo tiene asociada una profunda melancolía.
- **Sueño:** es la única forma posible de conocimiento, tanto despierto como dormido. Lo sueña todo, el tiempo, la poesía, el amor, Dios, la naturaleza, etc.
- **Amor:** casi no hay erotismo, la amada aparece etérea, fantasmal, pura ensoñación. También hay falta de amor, que provoca tristeza, melancolía por el paso de la juventud.

OBRAS

Soledades. Galerías. Otros poemas.

Libro modernista, marcado por el intimismo becqueriano y influido por el simbolismo. Primero escribe *Soledades*, que luego amplía en *Soledades Galerías* y otros poemas. Machado recorre las galerías del alma proyectando sus sentimientos en el mundo exterior mediante símbolos: el agua, la tarde, el camino. El lenguaje es sencillo, connotativo, de ligero cromatismo; la métrica es variada, prefiere el arte menor, rima asonante, destaca la silva arromanzada

Campos de Castilla (1912)

Refleja el impacto y la identificación con el paisaje y las gentes sorianas y castellanas, con su austeridad e incluso su caínismo *La Tierra de Alvar González*. Las preocupaciones éticas y sociales se aproximan a las del Grupo del 98

Nuevas Canciones (1924)

Supone un decaimiento lírico. Machado se centra en sus inquietudes filosóficas. En estos últimos años, al margen de *Canciones a Guiomar* y de las , su principal libro contiene las reflexiones en prosa de *Juan Mairena*

NOVECENTISMO: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

El novecentismo es el movimiento cultural de la 2ª década del siglo XX que se opone a cuanto se consideraba todavía como propio del ochocientos. Sus ideas se transmiten a través de revistas y periódicos como *Faro*, *Europa*, el diario *El Sol*, el semanario *España*. En 1923 aparece la revista *Occidente*, dirigida por Ortega y quizá el órgano más importante de difusión de la nueva intelectualidad.

Características generales del novecentismo:

- Racionalismo
- Antirromanticismo.
- Defensa del arte puro
- Aristocratismo intelectual: Juan Ramón dice que "para la inmensa minoría".
- Estilo cuidado: el ideal de la obra bien hecha lleva a confeccionar un arte que se preocupa más de la forma que del fondo. Se persigue el estilo pulcro y depurado. Se huye de lo fácil, es un arte para minorías.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Nació en Moguer (Huelva) en 1881. Estudió Derecho, se dedicó a la pintura y a la poesía. En 1900 se trasladó a Madrid, para luchar por el Modernismo, y allí conoció a Rubén y publicó sus primeros versos.

La trayectoria poética de Juan Ramón está marcada por su total dedicación a la Poesía y a la búsqueda incesante de la Belleza. El eco y la influencia que Juan Ramón tuvo sobre la generación de poetas de los años veinte fueron determinantes de su modo de hacer poesía. Por ello, se le suele adscribir al Novecentismo.

La primera etapa, calificada por él mismo como **etapa sensitiva**

- **Primeras obras** impregnadas de posromanticismo becqueriano y de cierto modernismo sensorial *Ninfeas*, *Almas de Violeta* (libros que no posteriormente rechazó Juan Ramón), luego se vuelve más intimista, *Arias Triste*, *Jardines Lejanos*, donde trata la soledad, el tiempo, el erotismo
- **Obras Modernistas**, *La soledad sonora* (1908), *Elejías -con jota-* (1908) y *Poemas mágicos y dolientes* (1911) son los títulos más representativos de esta tendencia modernista, en la que no se abandona el intimismo y la melancolía. Por entonces compone también su famoso libro de prosas poéticas **Platero y yo** (1914).

Etapa intelectual, representada por *el Diario de un poeta recién casado* (1916): estamos en la senda de la poesía pura. Además de la incorporación de motivos externos al poeta (el mar, los hombres y las calles de Nueva York), importa el nuevo modo de expresión. Se mezclan prosa y verso y ha desaparecido la decoración colorista y musical. El lenguaje se vuelve más denso para nombrar lo esencial de las cosas y la estructura del poema se simplifica para hacer transparentes las sensaciones. La métrica se va modificando, el verso libre le sirve para reafirmar su independencia métrica, le parece más moderno. En los libros siguientes - *Eternidades* (1917), *Belleza* (1923)-, el poeta se esforzará en perfeccionar este nuevo estilo.

Etapa suficiente es la desarrollada en el exilio. Su autoexigencia y su ensimismamiento se acentúan. *La estación total* (1946) y *Dios deseado y deseante* (1949) intentan una poesía total, que lleva a sus extremas consecuencias los hallazgos anteriores. El largo poema *Espacio* (1954), basado en la asociación libre de sensaciones y recuerdos, es, para algunos críticos, el resumen y la cima de toda su creación poética.