

Technická univerzita v Liberci

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Katedra: Katedra románských jazyků
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Španělský a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

LA COMPARACIÓN DEL CONCEPTO DEL
MODERNISMO DE RUBÉN DARÍO Y JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ

POROVNÁVÁNÍ POJETÍ MODERNISMU
RUBÉNA DARÍA A JUANA RAMÓNA
JIMÉNEZE

COMPARING THE CONCEPT OF MODERNISM
RUBÉN DARÍO AND JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Bakalářská práce: 12-FP-KRO-0019

Autor:
Jitka VOŘÍŠKOVÁ

Podpis:

Vedoucí práce: Mgr. Jana Demlová

Konzultant:

Počet

stran	grafů	obrázků	tabulek	pramenů	příloh
58	-	-	-	20	2 + 1 CD

V Liberci dne:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Katedra románských jazyků

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(pro bakalářský studijní program)

pro (kandidát): Jitka Voříšková
studijní obor (kombinace): AJ - ŠJ
Název BP: **Porovnání pojetí modernismu Rubéna Daría a Juana Ramóna Jiméneze**
Název BP v angličtině: **Comparing the concept of modernism Rubén Darío and Juan Ramón Jiménez**
Vedoucí práce: Mgr. Jana Demlová
Konzultant:
Termín odevzdání: 20. 4. 2012

Poznámka: Podmínky pro zadání práce jsou k nahlédnutí na katedrách. Katedry rovněž formulují podrobnosti zadání. Zásady pro zpracování BP jsou k dispozici ve dvou verzích (stručné, resp. metodické pokyny) na katedrách a na Děkanátě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.

V Liberci dne



děkan



vedoucí katedry

Převzal (kandidát): JITKA VOŘÍŠKOVÁ

Datum: 25. 2. 2011

Podpis: Voříšková

- Název BP: POROVNÁNÍ POJETÍ MODERNISMU RUBÉNA DARÍA A JUANA RAMÓNA JIMÉNEZE
- Vedoucí práce: Mgr. Jana Demlová
- Cíl: Porovnáváním dvou autorů bych ráda ukázala na jiná pojetí modernismu. Na začátku objasním historické události. Vysvětlím charakteristické znaky modernismu. Poté přistoupím k popisu životů obou autorů, kde se zaměřím na to, jak jejich životy ovlivnily jejich tvorbu. Následně se budu věnovat analyzování jednotlivých autorů a jejich děl. Poté přitoupím ke komparaci pojetí modernismu těchto autorů. Výsledně poukážu na různé poetické odpovědi obou autorů.
- Požadavky: Prokázání schopnosti aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence získané v průběhu studia.
- Metody: Čtení vybrané literatury. Analýza děl autorů a následným rozbořem, ve kterém se zaměřím na zkoumání literárních prvků např. adjektiva, synesthesia, muzikálnost, aliterace, onomatopoeia, metafory, alegorie etc. Zkoumání zdali se jedná o alexandrín, sonet nebo jiný básnický prvek. Využitím komparativní metody zjistím, jaké prostředky který autor používal ve svých dílech.
- Literatura: DE LA CRUZ RAMOS, Juan L. 2009. Literatura española I (Siglo XX). Vitoria-Gasteiz: La Universidad del País Vasco, Facultad de Letras.
- JIMÉNEZ, Juan Ramón. 2007. Platero y yo. Madrid: Catedra. ISBN 978-84-376-0161-8.
- DARÍO, Rubén. 2008. Prosas Profanas. Madrid: Alianza. ISBN 978-84-206-7740-8.
- DARÍO, Rubén. 1888?. Azul. Available at: <<http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/>>.
- COZÁR CASTAÑAR, Juan. 2002. Modernismo teológico y modernismo literario. Available at: <<http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/>>.

Čestné prohlášení

Název práce: La comparación del concepto del Modernismo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez
Jméno a příjmení autora: Jitka Voříšková
Osobní číslo: P08000308

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 60 – školní dílo.

Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě.

V Liberci dne: . 04. 2012

Jitka Voříšková

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janě Demlové za trpělivost, cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji své rodině za podporu.

Abstract: This thesis focuses on Juan Ramón Jiménez's and Rubén Darío's individual approach to the Modernism. At first it explains the way Modernism was influenced by historical events, but especially by philosophical movements, and above all by literary movements. Consequently, it deals with Modernism itself and focuses on various influences. The thesis also informs about the lives of both poets and their significant influence on their poetry. Furthermore, it provides a detailed analysis of five poems by each author, where the emphasis falls on three main aspects: symbols, emotions and poetic figures. The final section is devoted to the comparison of those poems by Rubén Darío and Juan Ramón Jiménez.

Key words: Modernism, Symbolism, Parnassianism, crisis at the end of 19th century, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, analysis

Anotace: Bakalářská práce porovnává jednotlivá pojetí modernismu Juana Ramóna Jiméneze a Rubéna Daría. V úvodních pasážích je vysvětleno, jakým způsobem modernismus ovlivnily historické události a poté jednotlivé filozofické směry, především to byly literární směry. Další část se zabývá samotným modernismem a zaměřuje se na jednotlivé vlivy. Poté informuje o životě obou básníků, jimiž byla jejich tvorba značně ovlivněna. Následující úsek se věnuje podrobnému rozboru pěti básní každého autora, kde je kladen důraz na tři hlavní aspekty: symboly, emoce a básnické prostředky. Závěr náleží komparaci již rozebraných básní každého autora (Rubén Darío a Juan Ramón Jiménez).

Klíčová slova: modernismus, symbolismus, parnasismus, krize na konci 19. století, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, analýza

Sinopsis: Esta tesina compara diferentes conceptos del Modernismo de Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. En las primeras partes se explica la manera en que el Modernismo fue influido por los acontecimientos históricos, luego por los corrientes filosóficos, sobre todo, por las corrientes literarias. Más adelante se ocupa del propio Modernismo y se centra en sus rasgos. También se menciona la influencia que tuvo su vida en su obra. La otra parte analiza cinco poemas de cada autor donde se pone énfasis en los tres aspectos: símbolos, emociones y recursos poéticos. La última parte compara los poemas y el análisis previo de cada escritor (Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez).

Palabras claves: Modernismo, Simbolismo, Parnasianismo, crisis de fin del siglo, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, análisis

Índice

1	INTRODUCCIÓN.....	8
2	Acontecimientos históricos	10
2.1	La crisis de fin de siglo	10
2.2	La reacción intelectual	11
3	Concepto del Modernismo	13
3.1	Corrientes que influyeron el Modernismo	13
3.1.1	Edgar A. Poe	13
3.1.2	Prerrafaelismo	13
3.1.3	Parnasianismo	13
3.1.4	Decadentismo.....	14
3.1.5	Simbolismo	14
3.1.6	Impresionismo	15
3.1.7	Expresionismo	15
3.2	Modernismo	15
3.2.1	Características del Modernismo.....	16
3.2.2	Lenguaje del Modernismo	16
3.2.3	Etapas del Modernismo:	17
3.2.4	La Generación del 98	17
4	Rubén Darío.....	18
4.1	Vida y carácter	18
4.2	Obra.....	19
4.3	La obra lírica	20
5	Juan Ramón Jiménez	27
5.1	Vida y carácter	27
5.2	Las influencias	28
5.3	Obra.....	29
6	Comparación.....	38
6.1	Sonatina – El loco	38
6.2	Canción de otoño en primavera – El otoñado	41
6.3	Nocturno - ¿Soy yo quien anda...?	43
6.4	Lo fatal – Yo me moriré.....	45
6.5	Caupolicán – Pájaro errante	47
7	CONCLUSIÓN	50
8	BIBLIOGRAFÍA	52
9	ANEXOS	54

1 INTRODUCCIÓN

Desde siempre la literatura tiene como misión transmitir a sus lectores nuevos conocimientos, nuevas manifestaciones, la verdad universal, las opiniones y los sentimientos de sus autores. Josef Hrabák (1977, p. 7), lingüista checo, en su libro *La Poética* dijo: “Entiendo obra literaria como un reflejo, pero al mismo tiempo como una comunicación, es decir, la comunicación como un signo. Sin embargo, es una comunicación muy compleja y por eso tenemos que analizarlo, si queremos entender bien este signo y si queremos seguir estudiando su relación con la realidad”.

El objetivo de la tesis es comparar las diferentes respuestas poéticas de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez y resumir los rasgos más importantes de su creación poética refiriéndose al Modernismo.

Este tema es interesante por muchas razones. Primero, como estudiante me enfrento a la problemática de la interpretación de la poesía desde la escuela primaria y estoy segura de que esta problemática nos toca toda la vida. Es verdad que, especialmente a los jóvenes, sólo la palabra “poesía” ya desanima por una simple razón, muchos no entienden “que quería decir el autor”. Este trabajo les puede ofrecer una posible perspectiva por la cual se acerquen a la poesía. Fue en España donde tuve la posibilidad de frecuentar las clases de la Literatura Española del Siglo XX y, de esta manera, aproximarme a la problemática de la interpretación de la poesía.

De todos los autores que se ocupan de la poesía modernista española son dos los más interesantes de observar: Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Justamente estos dos autores son muy importantes para este estilo. Darío fue la persona que estaba al principio de la modernidad y Jiménez dominaba el arte de escribir. Su poesía se basa en una crisis mental, que se ha repetido constantemente durante años. Ahora estamos en un período de "crisis" también, por eso puede parecer su obra hoy en día muy actual.

La primera parte teórica se dedica al contexto histórico y cultural de la modernidad, el origen de la sociedad moderna y su respuesta a la situación actual. Al principio, se destacan las importantes circunstancias políticas en el mundo que influyeron a España y el arte. Todos fueron afectados por la crisis del año 1898. Esta crisis se describe como una crisis moral, intelectual, política, religiosa, social y espiritual. Sin embargo, la crisis ha influido a toda la gente y a todas las corrientes artísticas. Todas estas causas confluyeron en la gente que compartió la preocupación por la identidad de lo español. En este período, se rechaza la estética del Realismo y su

estilo de frase amplia. Se prefiere el lenguaje más cercano a la jerga de la calle que es más corta y de carácter impresionista. También se intentaron aclimatar las corrientes filosóficas. Se inspiraron en corrientes como el Decadentismo, Simbolismo etc. Igualmente se menciona el concepto del Modernismo, que aprovecha o nutre de todas estas inspiraciones.

La parte siguiente se acerca, de una manera más teórica, a las vidas de ambos autores. Las biografías de cada autor resultan muy importantes porque, muy a menudo, se nota la influencia de su vida en su creación poética. La siguiente parte práctica analiza cinco poemas de cada autor introducidos por las características de cada poemario. Luego, la última parte compara cinco parejas de poemas enfocándose en los rasgos distintivos de ambos autores, divididos según tres aspectos. Además se mencionan los aspectos principales y las diferencias en producción de Darío y Jiménez. Por el método comparativo hallamos que ambos autores, a veces, aprovechan símbolos parecidos. Aunque son representantes de un estilo, expresan sus ideas de forma diferente. Así descubrimos que el Modernismo puede ser manifestado muy diversas maneras.

Ambos escritores contribuyeron mucho a la literatura hispana e influyeron a muchos escritores. Su obra obtuvo gran éxito entre los hispanohablantes y seguramente merece ser mencionada al estudiar la cultura hispana.

Las informaciones que aparecen en este trabajo, fueron extraídas principalmente del sitio web oficial de La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde se puede encontrar una rica fuente de los autores del libro, así como la literatura secundaria.

2 Acontecimientos históricos

2.1 La crisis de fin de siglo

Para comenzar, hay que familiarizarse con la situación en España a finales del siglo XIX. Este conocimiento del ambiente nos ayuda a entender mejor la situación del momento. Así podemos comprender mejor las preocupaciones, angustias y pensamientos de la gente y de los artistas que empezaron a reaccionar a dicha situación. Para un crítico, Federico de Onís, se trata de una “crisis universal de las letras y del espíritu, que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico” (Onís en Ramoneda, 2001, p. 13).

Bajo el reinado de Fernando VII, se paralizó la industrialización y causó el retraso de la economía del país. A raíz de este retraso muchos españoles emigraron al extranjero. Bajo el reinado de Isabel II la economía se recuperó lentamente, también aumentó el número de habitantes. A partir de los años sesenta se desarrolló la industrialización, sobre todo en el País Vasco – la industria metalúrgica y en Cataluña – la industria textil. Con este avance se extendieron las vías de ferrocarril. A pesar de esto, la mayor parte de España queda estancada y pobre dedicándose al sector agrícola. En 1870 fue fundado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y luego la Unión General de Trabajadores (UGT), una organización sindical socialista (Chalupa, 2010, p. 13).

A fin del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y las Filipinas realizaron el esfuerzo de independencia. “Alfonso XII tuvo sólo un hijo varón que fue proclamado rey desde su nacimiento como Alfonso XIII. En los años 1885–1902, después de la muerte de Alfonso XIII, reinó como regenta su esposa María Cristina” (Chalupa, 2010, p. 13). Los Estados Unidos se interesaban cada vez más por la posición estratégica de Cuba. Los norteamericanos controlaban la economía cubana, basada en las plantaciones de tabaco y de caña de azúcar. En el año 1898 ocurrieron varias revueltas en las últimas colonias españolas (Krč, 2008, p. 41). “Washington presionaba para que Madrid le vendiese la isla, junto con la vecina Puerto Rico, o que al menos declarase su independencia. Entre 1878 y 1895, los sucesivos Gobiernos españoles no hicieron prácticamente nada para atender las peticiones de autonomía” (Bajo Álvarez, et al. 2008, p. 155). Después de una negociación fracasada, fue declarada la guerra hispano-americana. “La noche del 15 de

febrero de 1898 una tremenda explosión conmocionó la ciudad de La Habana. El crucero Maine, perteneciente a la marina de Estados Unidos, había sido estallado y el barco se hundía en llamas” (Calvo Poyato, 2008, p. 180). Luego los norteamericanos destruyeron la flota española y así consiguieron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. “El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre, entregó Cuba, Puerto Rico y Filipinas a los Estados Unidos. El resto del Imperio colonial, los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y las Palaos en Oceanía, fueron vendidas a Alemania” (Calvo Poyato, 2008, p. 156).

Todos resultaron afectados por la crisis política, moral, religiosa, social, espiritual y sobre todo intelectual. Esta situación no podría quedar sin una reacción de la gente. La respuesta de los intelectuales apareció inmediatamente, pero no era sólo la preocupación por la identidad de lo español.

2.2 La reacción intelectual

Se habla del arte decadente o simbolista para referirse al propio y característico de la crisis universal del siglo XIX (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 14). En España esa respuesta artística y cultural empieza a partir de 1890.

Durante la segunda mitad del siglo XIX la burguesía domina la sociedad europea. Esta burguesía se presentó con la idea del progreso en el mundo industrializado. La técnica tenía que resolver los conflictos humanos y avanzó muchísimo, por ejemplo aparecieron inventos como: los tranvías eléctricos (1879), el cine (1898), el automóvil (1900) y muchos más (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 17). En este tiempo, Einstein pone las bases de la teoría de la relatividad y Freud descubre en el hombre el interior con fuerzas oscuras que no puede explicar ni controlar. Pero todos estos inventos no acabaron con los problemas de la gente.

Se levantó una ola del desencanto contra los resultados de la industrialización y contra la estructura social. No sólo la gente normal, también los hijos de la burguesía comienzan una rebeldía. El progreso de la técnica, la industrialización, la ciencia, que durante siglos habían aceptado con ilusión, serán mirados ahora con perjuicio. Se habla de la deshumanización del hombre causada por el desarrollo del materialismo.

El nuevo arte, lógicamente, volvía hacia la naturaleza y el paisaje. A menudo aparecen los motivos florales, sobre todo la vuelta a la naturaleza aparece en la literatura. Muchos autores luchan así contra la industrialización y crean una imagen idílica del campo al contrario de la ciudad. Se recupera lo sentimental y lo íntimo como

ocurrió en el Romanticismo. En primer lugar vuelve el corazón. El iniciador de este movimiento de rechazo fue **John Ruskin** (1819–1900) que puso de moda en la Inglaterra victoriana la arquitectura neogótica, así como el culto a la naturaleza (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 19). Era la afirmación de un mundo en crisis.

La reacción a la crisis se reflejó también en las manifestaciones de los intelectuales. **Arthur Schopenhauer** (1788–1860) introdujo el problema de la voluntad que causa la lucha permanente, el dolor y la angustia. Este tema introducido por Schopenhauer reaparece en la obra de los escritores finiseculares. “La voluntad como fuente de desazón, de angustia y de amargura... es el tema central de los dramas de muchos autores como Baroja, Azorín, Verlaine o Rubén Darío” (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 23). Otro filósofo muy importante y finisecular es el francés **Henry Bergson** (1859–1941). Bergson se dedica a la temática del tiempo y del intimismo, orientándose al Simbolismo. Bergson presenta la intuición como vía de conocimiento (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 25). Tan importante es, también, **Sigmund Freud** (1856–1939). Freud habló sobre el mundo íntimo y sexual, pero también se dedicó los símbolos oníricos. Freud se especializó en el mundo de la psiquiatría. El psicoanálisis sostiene la existencia de una actividad psíquica inconsciente que aflora de forma incomprensible en la vida cotidiana. (Pedraza Jiménez, et al. 2001, p. 25). En la filosofía aparecía una influencia “**el krausismo**”, la filosofía alemana de Krause, que acentuaba el racionalismo contra al catolicismo conservador. Esta filosofía tuvo cierto impacto en la literatura modernista.

En este tiempo, además aparece el fuerte idealismo que está ligado con el **Modernismo Religioso**. Esta nueva tendencia nació dentro de la Iglesia católica y soportaba la interpretación subjetiva de las sagradas escrituras.

Asimismo, el **irracionalismo** intenta abandonar la realidad y llevarnos al otro estado en el que la razón es incapaz de explicar algunos fenómenos.

El **misticismo** está conectado con formas del desequilibrio mental y la locura. La droga y el alcohol son con mucha frecuencia coadyuvantes necesarios para que se produzca este contacto con la realidad suprasensible (Pedraza Jiménez, et al. 1986, p. 29). La atracción de oriente y el budismo es también un tema muy frecuente.

Todas estas manifestaciones forman las características de este período y aclaran buena parte del pensamiento y la producción artística.

3 Concepto del Modernismo

3.1 Corrientes que influyeron el Modernismo

Al principio hay que mencionar las corrientes más importantes que contribuyeron a la creación del nuevo estilo llamado Modernismo. Muchas corrientes como Prerrafaelismo, Impresionismo y Expresionismo influyeron el Modernismo pero habían tres con mayor influencia: Decadentismo, Simbolismo y Parnasianismo. Todos estos movimientos buscaron lo romántico, lo exótico o lo inefable.

3.1.1 Edgar A. Poe

Edgar A. Poe (1808–1849) influyó por temática, ambiente y por su creación a la novela realista. Su imaginación exagerada y puntualidad fueron las cualidades admiradas en su obra. Presentó lo triste y lo horroroso, que es típico de los decadentes, simbolistas y modernistas. En su libro *The poetic principle (El principio poético, 1849)*. Poe define la poesía como creación rítmica de la belleza (Pedraza Jiménez, 2001, p. 32).

3.1.2 Prerrafaelismo

El Prerrafaelismo se inspiró en la Edad Media y buscó allí lo pasional, lo oscuro o lo titánico. Los prerrafaelistas se aficionaron a los pintores italianos anteriores a Rafael. Expresaron sus ideas de manera espontánea y sincera. Prestaron atención a la naturaleza y a la fragilidad. Los prerrafaelistas quisieron, creativamente y a través de alegorías, regresar a la tónica poética medieval: las virtudes y los pecados capitales, las cuatro estaciones, las romerías, el amor cortés, el reino interior etc. (Pedraza Jiménez, 2001, p. 36). Temas y motivos medievales fueron vistos como la personificación de la belleza ideal. Rasgos del Prerrafaelismo encontramos, por ejemplo, en la obra de Rubén Darío.

3.1.3 Parnasianismo

El Parnasianismo se originó como una corriente literaria anti romántica en Francia. Los poetas representativos fueron Théophile Gautier (1811–1872) y Leconte de Lisle (1818–1894). El Parnasianismo elimina del poema la intimidad del autor y practica una poesía despersonalizada llamada: “el arte por el arte”. (Pedraza Jiménez, 2001, p. 38). Al Parnasianismo no le importa la sociedad moderna y vuelve a las culturas antiguas. Busca la belleza y lo exótico. Esa tendencia aprovecha los signos basados en los elementos naturales y objetos del arte como: flores, pájaros, cisnes, elefantes, esculturas, palacios, etc. así como los paisajes exóticos. El poeta parnasiano se encierra en su torre de marfil y, con cierto pesimismo aprendido en la filosofía hindú,

dedica su existir a la contemplación de la belleza (Pedraza Jiménez, 2001, p. 39). Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez aprovecharon este corriente demasiado.

3.1.4 Decadentismo

El Decadentismo fue una corriente artística, filosófica y literaria. Esta corriente se originó en París, Francia. Paul Verlaine, Rimbaud, Mallarmé trajeron nuevos ideales estéticos al arte. Los decadentes se inspiraron en los filósofos Schopenhauer y Nietzsche. El Decadentismo descubrió la belleza en los placeres prohibidos y se interesó en lo perverso, oscuro e irracional. El poeta decadentista está representado por una figura romántica, olvidada y perseguida por la sociedad. Los decadentes hicieron del sexo uno de los temas capitales de sus obras, hablando de homosexualidad, prostitución, necrofilia o incesto. Eso era una forma de provocación frente al puritanismo victoriano, que dominaba en toda Europa. Otra forma de desafío era el interés y el consumo de drogas prohibidas en busca de los “paraísos artificiales” (Pedraza Jiménez, 2001, p. 45). También el alcohol fue mencionado en poemas y prosas, y bebido mucho en busca de un refugio frente a la realidad. La influencia del Decadentismo se puede observar tanto en la obra de joven Juan Ramón Jiménez como en la obra de Rubén Darío.

3.1.5 Simbolismo

El Simbolismo fue un movimiento artístico con origen en Francia y Bélgica. Baudelaire, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud fueron considerados como precursores del Simbolismo. Escribieron bajo la inspiración del Romanticismo que devolvió su importancia al uso del símbolo. En su obra representaron, a través de los símbolos, los misterios, el mundo trascendente y otras intuiciones que no tienen expresión directa en el lenguaje. El Simbolismo está completamente opuesto al Realismo y Naturalismo.

Los autores usaban en su creación **la sinestesia**. A través de la sinestesia, el poeta es capaz de expresar la música, sonidos, sentimientos, olores y colores. No se trata de una analogía lógica, sino algo irracional que expresan las palabras. Según Gautier “las palabras alcanzan por el sonido un valor que los diccionarios no pueden determinar” (Pedraza Jiménez, 2001, p. 53). La **musicalidad** perfecta fue otra cosa muy importante en la creación simbolista. Asimismo Bécquer escribió poemas simbolistas. Su rima LXVI “*¿De dónde vengo?*” resuena muchas veces en los versos y prosas finiseculares (Pedraza Jiménez, 2001, p. 58). El Simbolismo influyó mucho en la generación de fin de siglo, también a Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez y muchos otros.

3.1.6 Impresionismo

El Impresionismo se desarrolló en Francia, fue inspirado por pintores como Monet, Degas, Renoir etc. A los poetas les gusta lo inacabado y la sugerencia inacabada. En la literatura aparece la descripción imprecisa o vaga. Se subrayan los aspectos que más han impresionado al autor. La realidad se reduce y trasforma. Se cultiva la frase breve. Se excluyen los nexos. Lo importante es la imagen que se crea en la mente del lector. Las relaciones lógicas entre las partes de la oración no son importantes. En la literatura española esta tendencia tuvo una gran importancia. El más representativo era Azorín.

3.1.7 Expresionismo

El expresionismo fue una reacción al impresionismo. El expresionismo refleja la realidad como mentira. Es estilo subjetivo. “Crea una estética inversa que persigue la emoción de lo feo y desagradable. Se niega el realismo psicológico y se busca la violencia de los contrastes, las obsesiones, lo anormal” (Pedraza Jiménez, 2001, p. 62). Quevedo y Goya se consideran como dos creadores más poderosos y más abiertos a las fantasías.

3.2 Modernismo

El intervalo del Modernismo data desde 1888, con la primera edición de *Azul*, hasta 1916 cuando muere Darío y sale una publicación del *Diario de un poeta recién casado*. “...si por Rubén Darío entra definitivamente la poesía hispánica en el modernismo, por Juan Ramón Jiménez sale definitivamente de él” (Onís en Pedraza Jiménez, 2001, p. 78). Federico de Onís expuso su idea de que el Modernismo no es más que la forma hispánica de la crisis de fin de siglo (Pedraza Jiménez, 2001, p. 68).

El Modernismo está basado en la inspiración plural y causó una compleja renovación estética y cultural en los países hispánicos. “En el Modernismo podemos ver no sólo una renovación formal, sino un cambio radical de la sociedad unido a los cambios de historia, filosofía y cultura (el Parnasianismo, el Simbolismo, Prerrafaelismo, ideas de Nietzsche, Freud, etc.)” (Krč, Zbudilová, 2010, p. 101). Las preocupaciones que los escritores expresan, nacen de la misma incomodidad de la cultura. Los autores denuncian el mundo real al huir a mundos de belleza inalcanzable. Juan Ramón dijo que “...modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud. ... Eso es el modernismo: un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza” (Jiménez en Pedraza Jiménez, 2001, p. 69).

3.2.1 Características del Modernismo

El Modernismo se caracteriza por la voluntad artística. Los escritores aprovecharon mayormente dos influencias. La primera es la influencia **parnasiana** que forma la belleza absoluta. La segunda, muy a menudo aplicada, es la influencia simbolista. La **simbolista** se dedica más a la interiorización de la poesía, que encontramos por ejemplo en la obra de Juan Ramón Jiménez. Los autores también obtuvieron inspiración del **misticismo** y del **erotismo**. El **exotismo** es otro tema que se reconoce por el anhelo de lo lejano, refiriéndose al tiempo y espacio. Esta distancia puede ser interpretada como una forma del **escapismo**, tema muy usado por Rubén Darío. El Escapismo se caracteriza por la huida del mundo real al mundo irreal lleno de princesas, reyes, visiones de países lejanos o imposibles, cisnes, jardines etc. (Serra Martínez, et al. 2006, p. 25)

3.2.2 Lenguaje del Modernismo

El Modernismo supuso una renovación total del lenguaje poético español (Alchadizu, 2004, p. 124). El Modernismo empleó un lenguaje lujoso. Trajo nuevos metros (alejandrinos, hexámetros, etc.) y técnicas inesperadas (símbolos, sinestesias, adjetivación colorista, etc.). El lenguaje sirve como un portador de percepciones únicas. El vocabulario literario se extendió ampliamente.

El Modernismo quiso romper con los estereotipos. Durante mitad del siglo XIX la literatura había sido influida por el Realismo que utilizaba las frases largas, que fácilmente pierden el equilibrio. Los modernistas prefieren el uso de la frase simple. Cada autor busca un sello personal, por ejemplo Darío alternaba demasiados verbos y rehuyó los nexos y las frases compuestas. Los escritores emplearon la frase clara, expresiva y la que sugiere. La opulencia de adjetivos tiene una función rítmica no tanto semántica.

Aparecen varios fenómenos de la lengua modernista como la preocupación por el paisaje. Esta inquietud recupera voces patrimoniales y aparece el habla regional y dialectal que se usaba en la literatura.

Otra cosa muy importante es que el Modernismo borra las barreras entre el verso y la prosa. En la época modernista surge el desarrollo del poema en prosa. El mejor ejemplo de poema en prosa es *Platero y yo* de Juan Ramón Jiménez.

3.2.3 Etapas del Modernismo:

Es natural dividir una corriente según su evolución durante años. “Onís distingue tres etapas dentro de la literatura de fin de siglo: 1) Transición al Modernismo: 1890–1895; 2) Triunfo del Modernismo: 1895–1905; 3) Posmodernismo: 1905–1915” (Onís en Pedraza Jiménez, 2001, p. 79).

Lo característico de la primera etapa es el modo en que el poeta desprecia la realidad que nos rodea y se refugia en mundos de perfección y de armonía usando los símbolos. Así pues, los poemas se llenan de princesas, cisnes, lagos, piedras preciosas, jardines perfumados, príncipes rubios, marquesas frívolas, salones versallescos, motivos mitológicos, y de una flora y una fauna desconocida para el lector español. Denomina la evasión en el espacio y en el tiempo introducida por los países del Oriente, la Edad Media y el siglo XVIII. El maestro era Rubén Darío con su libro *Prosas Profanas*.

La otra etapa del Modernismo, más tardía, nos revela la intimidad del poeta. La expresan a través de otros símbolos como: otoñal, crepuscular, una sensibilidad exagerada, un malestar, una inquietud, sus melancolías, angustias y tristezas. También es frecuente la aparición de elementos irracionales: el sueño, lo fantástico, lo misterioso, etc. Algunas manifestaciones se refieren a los estados de ánimo (locura, melancolía, angustia...), así como al erotismo y la lujuria (sensual, senos...).

Todos los aspectos mencionados son la afirmación de un rechazo profundo, por parte de los modernistas, hacia una sociedad con cuyos ideales no se identifican. Los poetas españoles (como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez) fueron más reservados en el uso de motivos ornamentales (el cisne, la princesa, etc.) y tendieron a la línea intimista.

3.2.4 La Generación del 98

Hay que mencionar el término de “Generación del 98” porque aparece en la misma época que el Modernismo. Por el influjo de la derrota de 1898 los intelectuales crearon un grupo que se llamó “Generación del desastre”. El término “Generación del 98” fue un inventado por Azorín en el año 1913. En verdad no existió momento alguno en que la llamada Generación del 98 tuviera una postura unitaria, fuera de la ruptura social y artística que es propia de todo el Modernismo (Pedraza Jiménez, 2001, p. 77). “Modernismo – dice Salinas – no es otra cosa que el lenguaje generacional del 98” (Salinas en Serra Martínez, et al. 2006, p. 28). Está claro que “Generación del 98” y el Modernismo son actitudes de rechazo contra lo mismo.

4 Rubén Darío

4.1 Vida y carácter

Rubén Darío se considera como el iniciador del gran cambio estético que trajo el Modernismo en la literatura española. Lo afirma él mismo en el prefacio de *Cantos de vida y esperanza*: “El movimiento de libertad que me tocó iniciar en América se propagó hasta España, y tanto aquí como allá el triunfo está logrado” (Darío, 2007, p. 333).

Rubén Darío nació en Metapa en Nicaragua el 18 de enero de 1867. Su propio nombre era Félix Rubén García Sarmiento (Ramoneda, 2001, p. 25). El nombre Rubén Darío quiso evocar la sonoridad y las connotaciones antiguas y exóticas. El apellido Darío proviene de su tatarabuelo. Los padres del poeta pertenecían a la clase media pero se separaron muy pronto cuando Félix Rubén tenía casi dos años. De niño fue adoptado por sus padrinos, que se convirtieron en sus padres adoptivos.

Rubén fue un niño muy listo que aprendió muy pronto a leer y escribir. Se educó en el colegio de los jesuitas en León y luego en el Instituto de Occidente. En 1880 publicó sus primeros poemas. En 1882 el gobierno le concedió una beca, que no llegó a disfrutar, dado su desinterés por los estudios regulares (Pedraza Jiménez, 2001, p. 208). Muy pronto aprendió francés y empezó a leer en esa lengua.

Entre 1886 y 1889 vivió en Chile donde conoció a una élite intelectual, gracias a la que se interesó por los nuevos movimientos literarios franceses y la poesía de los norteamericanos, los cuales influyeron mucho a Rubén en su evolución literaria. En estos tiempos publicó la primera edición de *Azul* (1888), con la que abrió la revolución modernista. Darío demuestra el anhelo de un mundo de ensueño y por otro lado de un mundo depresivo y neorromántico. Su obra reaccionó contra el ambiente burgués. Los símbolos de la belleza como Francia, París o la antigua Grecia le ayudaron a huir al mundo irreal.

En 1892 viajó por primera vez a España para las fiestas del IV Centenario del Descubrimiento como embajador de su país. Durante su estancia en España conoció a muchos escritores que se interesaban por él. Luego se trasladó a Buenos Aires como cónsul de Colombia. Donde se encontró con un grupo de poetas (Lugones, Freyre, Leopoldo Díaz) y juntos dieron el impulso al Modernismo. En 1896 publicó su segundo libro *Prosas profanas*. En Buenos Aires publicaba en periódicos como *La Tribuna* y *La Nación*.

En 1898 el diario *La Nación* lo mandó como reportero a España. Tuvo que familiarizarse con la vida española después de la guerra con los Estados Unidos. Muy pronto se puso en contacto con los escritores como Machado, Unamuno o Jiménez. Luego en 1900 se trasladó a París. En 1905 publicó su tercer libro *Cantos de vida y esperanza*.

Darío aprovechó la posibilidad de viajar por Buenos Aires, París y pasó temporadas en España, Mallorca, Buenos Aires y Nicaragua. Llevaba una vida bohemia (prestaba dinero a sus amigos y él mismo se quedaba sin dinero) y consumía cada vez más alcohol. Sufrió depresiones, combinadas con momentos de euforia. Las mujeres y, sobre todo, el alcohol fueron la ruina de su vida. La dipsomanía se convirtió pronto en enfermedad. Su estado de salud era cada vez peor.

La situación política le obligó regresar a América. Al estallar la Primera Guerra Mundial emprende una campaña por América en favor de la paz (Ramoneda, 2001, p. 25). El 6 de febrero de 1916 murió a los 49 años de cirrosis en León (Nicaragua).

Rubén Darío se puede considerar como uno de los poetas más importantes de la literatura hispana a finales del siglo XIX. Era respetado por las generaciones posteriores y muchos escritores han confesado que su obra fue importante para su formación literaria.

4.2 Obra

Rubén Darío fue principalmente un poeta lírico. Su obra en prosa es muy amplia, pero no tan conocida porque no es de tanta calidad como la lírica. Se dedicó también al cuento (primera edición del *Azul*) en el que podemos encontrar lo lírico y lo fantástico a la vez. Desde siempre Darío sintió la ansiedad de la novela pero le faltó la diligencia que exige este género. Muchos de sus escritos se quedaron sin publicación. Darío además desarrolló una intensa actividad periodística. Escribió crónicas periodísticas por la necesidad de ganar dinero. Su trabajo es muy extenso.

Los cuentos

Darío escribió unos ochenta cuentos. La variedad temática y la variedad estilística hacen de los cuentos el género más admirado de su obra, después de su poesía.

Azul es la primera colección de cuentos con una dirección dominante. Este libro introdujo el cuento parisiense en la literatura española. La mayoría de los cuentos tratan de la lucha frente a la sociedad y los sueños de Darío. La primera edición mereció un

comentario de don Juan Valera: “En los cuentos y en las poesías todo está cincelado, burilado, hecho para que dure, con primor y esmero, como pudiera haberlo hecho Flaubert o el parnasiano más atildado. Y, sin embargo, no se nota el esfuerzo ni el trabajo de la lima, ni la fatiga del rebuscar; todo parece espontáneo y fácil y escrito al correr de la pluma, sin mengua de la concisión, de la precisión y de la extremada elegancia” (Valera en Pedraza Jiménez, 2001, p. 218-219).

Autobiografías

Darío publicó dos libros de autobiografía que son muy importantes para los lectores. En 1912 salió *La vida de Rubén Darío escrita por él mismo*, donde revela algunas cosas íntimas de su vida incluso sus sentimientos al escribir. Un año después escribió unos artículos sobre sus libros donde comenta también la génesis de *Azul*, *Prosas profanas* y *Cantos de vida y esperanza*. Más tarde, estos artículos fueron recogidos e impresos bajo el título *Historia de mis libros*.

4.3 La obra lírica

La producción lírica de Darío abarca toda su vida, desde su adolescencia hasta su muerte. Sus primeros poemas datan de 1880 (Ramoneda, 2001, p. 227). Darío había escrito muchos poemas antes de encontrar su propio estilo. Su primer éxito llegó en 1888 cuando publicó *Azul*. Pero los dos siguientes libros *Prosas Profanas* (1896 y 1901) y *Cantos de vida y esperanza* (1905) superaron el éxito de *Azul*. En *Prosas profanas* se manifiesta su admiración por la belleza, el lujo, los placeres, lo misterioso y secreto. *Cantos de vida y esperanza* ya no expresa tanto la huida a un mundo bello sino la confesión de sus sentimientos.

Azul

Este libro se considera como obra fundamental para la trayectoria del modernismo hispánico (Alchadizu, 2004, p. 125). *Azul* era básicamente un libro de cuentos. Poco después fueron añadidos unos poemas y estos son considerados como el principio del Modernismo. En su obra *Historia de mis libros*, Darío nos descubre su admiración hacia los poetas parnasianos franceses cuyas formas de literatura recoge al castellano y dice: “El azul es para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico” (Serra Martínez, et al. p. 29).

Existen dos ediciones de *Azul*. En los poemas incluidos en la primera edición se dedica a las estaciones del año. Este tema es uno de los motivos que usan los modernistas frecuentemente. En la segunda edición de *Azul* podemos observar la

evolución de Darío. Por ejemplo *Sonetos áureos* sobresalen en esta edición donde el poema más conocido es *Caupolicán*.

Caupolicán

Este soneto recupera una leyenda sobre un personaje histórico de Chile del río Arauco. Caupolicán derrotó a los españoles en la batalla de Tucapel con otros caudillos. Posteriormente los españoles derrotan a Caupolicán. Pero en este soneto no se trata de esto sino de ser elegido como su jefe “*¡El Toqui, el Toqui!*”.

Este soneto lo podemos dividir en dos partes. La primera parte “*Es algo... o estrangular un león.*” nos describe el héroe. La segunda parte “*Anduvo, anduvo... la alta frente del gran Caupolicán.*” nos cuenta su hazaña.

Caupolicán, en este soneto, está mitificado sobre todo su masculinidad la cual está acentuada a través del uso de la aliteración de R: “... *algo formidable que vio la vieja raza: / robusto tronco de árbol al hombro de...*”. La letra R muy a menudo repetida nos deja sentir la fuerza de Caupolicán. No sólo la aliteración de la R dentro del poema nos evoca la sonoridad. Si enfocamos en la primera parte del poema, las últimas palabras en cada línea “*raza... maza... coraza... caza...*” y “... *campeón... Sansón... región... león...*” tenemos perfecto ejemplo de rimas. El uso del símbolo de la fuerza de la mitología “*el brazo de Hércules*” nos quiere subrayar más la fuerza de Caupolicán. También nos dibuja Caupolicán como un héroe bíblico que era muy fuerte “*brazo de Sansón*”. Asimismo hallamos otro símbolo de la Biblia. La imagen del Cristo que trae la cruz se puede comparar con Caupolicán que trae el tronco al hombro. El uso de estas palabras y sonidos nos sugiere que Caupolicán era un hombre muy masculino y muy fuerte, casi artificial.

En la segunda parte notamos la rima perfecta “*día...fría/titán... Caupolicán/casta...basta*” aquí se destaca la fuerza del Caupolicán comparándolo al titán. La repetición de una acción más veces “*anduvo, anduvo, anduvo.....anduvo, anduvo, anduvo*” quiere destacar la duración de esta acción. La duración la intensifica en las frases siguientes “*Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría...*” esto quiere decir que andaba durante el día, la tarde y la noche. En este fragmento nos fijamos en una personificación bonita: “*La Aurora dijo: Basta*”. Con esta frase maravillosamente insinúa que la noche que se convirtió en la aurora, ya se cambió en día. Darío igualmente aplica la sinestesia “*la tarde pálida*”, la palabra “*pálida*” normalmente hace referencia a las personas no a las cosas abstractas como es la tarde.

Todo este poema tiene que evocar lo místico, lo exótico porque se habla sobre una leyenda del pasado. Esta temática expresa la necesidad de escapar. El escapismo demuestra mucho en la obra de Darío, es un tema del Modernismo bastante empleado.

Prosas profanas y otros poemas

Este libro se editó en dos ediciones y se considera la cumbre del movimiento modernista (Alchadizu, 2004, p. 126). La primera edición, de 33 poemas, se imprimió en Buenos Aires en 1896. La segunda edición, con 21 nuevos poemas, fue impresa en París en 1901.

Palabras liminares, abren este libro con un manifiesto provocativo donde expresa sus sentimientos e intenta huir de este mundo con las palabras: “*Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer*”; “*cada palabra tiene una alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la idea, muchas veces.*”

Al comienzo de este libro encontramos poemas situados en otro tiempo y en otro espacio. Podemos denominar al espacio como su mundo soñado y en este mundo está situada *Sonatina*.

Sonatina

La *Sonatina* es un cuento de hada, donde la protagonista es una princesa. Darío otra vez expresa su anhelo de huida al otro mundo, al mundo de ensueño a un mundo lujoso. Por eso elige el léxico lujoso (mármoles, sedosos trajes, el rubio cristal de Champaña, abanicos...). También se refiere a lugares exóticos y extranjeros que indican el mundo lejano (Oriente, Golconda, China, Ormuz, el Norte, Occidente y el Sur). Asimismo, Darío se sirve de los símbolos mitológicos “*un lebrél que no duerme y un dragón colosal... en caballo con alas*”. Este léxico nos traslada al otro mundo y gracias a este léxico lo imaginamos con mayor facilidad.

“*La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa? / Los suspiros se escapan de su boca de fresa*” estas dos primeras líneas nos quieren demostrar los sentimientos de la princesa. Pero no sólo esto. Darío puso aquí una pregunta ¿qué quiere la princesa? A esta pregunta contestamos poco tiempo después. Lo que observamos en la segunda línea es toda una metáfora “*su boca de fresa*” y nos quiere presentar que la princesa es muy guapa, porque como marco de la belleza de una chica se consideran los labios bonitos y rojos. Darío asimila la princesa a la flor a través de una personificación “*se desmaya una flor*” con estas palabras destaca la belleza de la princesa. Como en *Caupolicán* exageró la masculinidad del héroe aquí idealiza la belleza femenina no sólo refiriéndose

a su boca sino a sus ojos “*para ver de sus ojos la dulzura de luz*”. Las otras líneas nos muestran la tristeza de la princesa “... *ha perdido la risa, que ha perdido el color. / La princesa está pálida en su silla de oro, ... ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa...* “. Aquí vemos que la felicidad no depende del lujo, porque evidentemente la princesa tiene todo lo que puede tener pero sigue estando triste. Con esto, quiere Darío aludir a la sociedad burguesa. Darío también toca el aspecto materialista cuando se refiere a la riqueza con la que la princesa está rodeada “*en su silla de oro, ... Está presa en sus oros, esta presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, ...* “.

La princesa tiene todo pero no le basta y quiere más, quiere cosas imposibles quiere volar y a la vez sueña con un príncipe imaginario “*quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, / tener alas ligeras, bajo el cielo volar; ... ¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe...* “. Para soportar su deseo de volar aparecen en todo este poema unos animales que vuelen (pavos reales, libélula, golondrina, mariposa, halcón, cisnes y el caballo con alas). Darío enriqueció el vocabulario con neologismos. Por ejemplo, en este poema podemos encontrar uno de sus neologismos que significa mariposa “*hipsipila*”, palabra creada para que suene bien (De La Cruz Ramos, 2009).

Esta hada tiene el final feliz. Su príncipe llega al fin y la ama “*llega de lejos... a encenderte los labios con su beso de amor*”.

Cantos de vida y esperanza

En 1905 aparece este poemario que marca la cima de la lírica dariana. (Pedraza Jiménez, 2001, p. 234). Darío cambia de preocupaciones, dando preferencia a las preocupaciones sociales y existenciales (Alchadizu, 2004, p. 126). Este cambio del tema sustituye los motivos positivos. Los cisnes, como símbolo, cambian de sentido y expresan inquietudes y tristezas. Los *Cantos* inician con unos versos que nos revelan su nuevo sentimiento: “*Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul y la canción profana...*” (Darío, 2007, p. 339).

Nocturno

Este poema es el primero donde muestra su angustia que hasta ahora escondió. Expresa su preocupación por la muerte, por el espanto del presumible futuro (Franco, 1986, p. 34). El *Nocturno* expresa el desengaño de la vida y del mundo “*Quiero expresar mi angustia en versos que abolida... y la desfloración amarga de mi vida...* “. Todo este poema tiene ambiente de tristeza, angustia y sobre todo una visión pesimista. Estos sentimientos se produjeron con el paso del tiempo.

En este poema se ven los símbolos típicamente modernistas, pero aquí ya cambian su sentido. Pues antes, en el texto, “la cisne” estaba conectada con la tranquilidad y la belleza, pero ahora Darío la convierte en otro ambiente “*los azoramientos del cisne entre los charcos*”. Antes usaba el color “azul” como la esperanza y lo juntaba con el día y con los motivos positivos pero ahora cambia todo “*y el falso azul nocturno de inquirida bohemia*”.

Darío personificó aquí la muerte con el pronombre “Ella” y expresó claramente su miedo de la muerte “*... y la / pesadilla brutal de este dormir de llantos / ¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará!*” Otra personificación que aparece en el texto es “*Lejano clavicordio que en silencioso y olvido no diste nunca al sueño la sublime sonata...*”. Este clavicordio no habla, está quieto y abandonado. Se puede deducir que Darío se identifica con este abandonado clavicordio, se siente solo y engañado. Aumenta la intensidad de la soledad con la personificación “*huérfano esquife, árbol insigne, obscuro nido...*”.

Cuando parece que Darío vuelve al ambiente positivo que representa la ingenuidad de la juventud “*Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino / del ruiseñor primaveral y matinal...*” lo rompe con su punto de vista de adultez racional “*azucena tronchada por un fatal destino, / rebusca de la dicha, persecución del mal*”.

En este tiempo, el alcoholismo de Darío ya está avanzado y lo destruye. Su alcoholismo es observable también en este poema “*El ánfora funesta del divino veneno / que ha de hacer por la vida la tortura interior;*” el ánfora con el veneno la podemos identificar con una botella de alcohol que destruye nuestra vida. Darío está asustado porque tiene la conciencia de que es adicto al alcohol y así se autodestruye. Esta conciencia la expresa a través de “*la conciencia espantable de nuestro humano cieno / y el horror de sentirse pasajero, el horror / de ir a tientas, en intermitentes espantos, / hacia lo inevitable desconocido, y la / pesadilla brutal de este dormir de llantos / ¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará!*”. Darío sabe que la muerte está llegando inevitablemente a causa de ser alcohólico. Lo que le da miedo a Rubén Darío es que somos pasajeros de la vida.

Canción de otoño en primavera

El tema principal de este poema es el paso del tiempo. Este tema estuvo muy a menudo en los versos darianos (Sánchez-Castañer, 1967, p. 333). Darío sabe que el tiempo no puede volver y lo dice “*... ¡ya te vas para no volver!...*”. Darío aquí repasa su vida desde la juventud, con todas las ilusiones, hasta la vejez. Durante este tiempo nos

revela sus experiencias con chicas “*Plural ha sido la celeste / historia de mi corazón.*” pero no se sabe si se refiere a sus experiencias verdaderas o de sus ilusiones amorosas “*fantasmas de mi corazón... en vano busqué a la princesa...* “. Este poema comienza con unos versos que se repiten cinco veces. “*Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver! / Cuando quiero llorar, no lloro... / y a veces lloro sin querer...* “.

Sus historias amorosas evolucionaron de acuerdo a su edad. La primera mujer la caracteriza como “*Era una dulce niña...miraba como el alba pura / sonreía como una flor...*” pero al paso del tiempo la conoció mejor y advirtió que esta chica no era conveniente para él “*Yo era tímido como un niño.*”

La otra chica describe y expresa su euforia porque no podía tener más suerte “*La otra fue más sensitiva... cual no pensé encontrar jamás...* “. Otra vez fracasó su relación que parecía perfecta. También existe la posibilidad de interpretarlo de dos maneras “*En sus brazos tomó mi ensueño / y lo arrulló como a un bebé...* “. Podemos interpretar que él ya estaba aburrido de ella y olvidó las experiencias previas o que ella era aburrida.

Otra historia amorosa la tuvo con una chica apasionada “*Otra juzgó que era mi boca / el estuche de su pasión; / y que me roería, loca, / con sus dientes el corazón...* “. Darío se queja de que esta mujer no respetaba su edad. Era tan apasionada que podría pasar mucho tiempo dedicándose al amor “*... mientras eran abrazo y beso / síntesis de la eternidad;... sin pensar que la Primavera / y la carne acaban también...*”. Otra vez Darío menciona el paso del tiempo, por lo que está obsesionado, y lo demuestra perfectamente en toda su obra.

Darío no se cansa y sigue buscando la perfección “*En vano busqué a la princesa / que estaba triste de esperar. / La vida es dura. Amarga y pesa. / ¡Ya no hay princesa que cantar!*”. A través de estos versos sentimos el sufrimiento que no encontró la perfección, el amor. Lo que Darío buscó lo podemos denominar con muchos nombres: la perfección, la belleza, el amor, el lujo. Nunca acaba con su búsqueda a pesar del paso del tiempo “*Más a pesar del tiempo terco, / mi sed de amor no tiene fin; con el cabello gris, me acerco / a los rosales del jardín...* “.

Todo poema acaba con los versos “*Juventud, divino tesoro...*” pero ahora añade algo más “*¡Más es mía el Alba de oro!*” con lo que quiere expresar que le queda por lo menos algo, pero lo representa con Alba de oro, que es casi imposible de tenerla. En este poema Darío aprovechó las expresiones que evocan el mundo espiritual (Herodías, Salomé), soñado (Edén), lujo (armiño, peplo) y exótico (Alba de oro).

Lo fatal

Lo fatal es el poema que cierra los *Cantos de vida y esperanza*. Este poema se considera como una reflexión existencial sobre el sentido de la vida. Rubén Darío se dio cuenta de esta reflexión al cabo de su vida, y nos descubre una profunda melancolía.

Pone la vida en contraste con la naturaleza “*Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, / y más la piedra dura, porque ésta ya no siente,...*”. Se muestra el dolor que tiene una persona consciente “*pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que la vida consciente.*”. También tiene en cuenta que lo peor es vivir en la incertidumbre “*ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,...*” pero inmediatamente recalca que lo único que es cierto es la muerte “*y el espanto seguro de estar mañana muerto...*”. Con las siguientes palabras expresa su angustia existencial “*¡y no saber adónde vamos, / ni de dónde venimos!...*” y lo único que sabemos es que vamos a morir y venimos del nacimiento. En todo poema está presente el tema de la muerte que está representado a través de varias referencias a “*un futuro terror*” que sólo esa certeza puede ser garantizada (Reis, 1995, p. 77). La consciencia (la posibilidad de pensar, de hacer reflexión sobre el sentido de la vida y resumirlo) supone el mayor dolor. Si lo consideramos así deducimos que los locos tienen una vida feliz porque no son conscientes y llevan una vida tranquila.

Los símbolos que usa Darío, intentan resolver lo misterioso de la vida. Aprovechó muchos recursos del Modernismo como la sinestesia “*la tarde pálida*”, el símbolo “*falso azul nocturno*”, la imagen irracional “*huérfano esquife*” para embellecer la lectura. Rubén Darío fue, para crítica y público, la encarnación de la lírica modernista (Pedraza Jiménez, 2001, p. 245). Es indiscutible que Darío transformó la creación poética de su tiempo, tanto en España como en América Latina. Está claro que la obra de Darío no se puede encasillar en ninguna de las escuelas de la época. Aprovechó varias inspiraciones para, de esta manera, crear su propia voz poética. Valera ya percibió esta cualidad al leer *Azul*: “...usted no imita a ninguno: ni es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni simbólico, ni parnasiano. Usted lo ha revuelto todo, lo ha puesto a cocer en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quintaesencia” (Valera en Pedraza Jiménez, 2001, p. 252).

5 Juan Ramón Jiménez

5.1 Vida y carácter

Juan Ramón Jiménez Mantecón vio la luz en Moguer (Huelva) el 23 de diciembre de 1881 (Pedraza Jiménez, 2004, p. 99). Tenía dos hermanos mayores y provenía de una familia bien acomodada. Era un pequeño burgués y nunca vivió en la miseria. Juan Ramón era tímido y poco sociable desde la infancia. A sus diez años, sus padres decidieron enviarlo al colegio de los jesuitas. En 1896 acabó sus estudios y obtuvo el título de bachiller. Luego se trasladó a Sevilla donde empezó a colaborar con periódicos y algunas revistas y se dedicó a la poesía. Poco después se puso enfermo y volvió a Moguer, desde donde mantuvo el contacto con las revistas madrileñas.

En 1900 marchó a Madrid, llamado por Villaespesa y por Rubén Darío, para luchar “por el modernismo” (Ramoneda, 2001, p. 274). Juan Ramón conoció a otros escritores allí. En 1900 salieron sus primeros libros que no obtuvieron éxito notable: *Ninfeas* y *Almas de violeta*. En el mismo año, en 1900, murió su padre. Desde la muerte de su padre comenzó su neurosis, su hipersensibilidad y su obsesión por la muerte. Su familia le envió a un manicomio cerca de Burdeos, donde escribió su tercer libro *Rimas*. A finales del 1901 volvió a Madrid, donde se quedó en el sanatorio del Rosario, lugar en el que escribió *Helios*. En 1903 publicó *Arias tristes*. Al abandonar el sanatorio, el poeta se instaló en casa del doctor Simarro (Pedraza Jiménez, 2004, p. 101). La convivencia con el doctor Simarro se demostró en su obra. En 1904 escribió *Jardines lejanos* y *Pastorales*. En 1905 Juan Ramón regresó a Moguer, donde su familia se enfrentaba a graves problemas económicos (Pedraza Jiménez, 2004, p. 101). Se quedó en Moguer hasta finales de 1911 escribiendo allí nuevos libros; entre los más importantes están *Elegías* y *Platero y yo*.

A principios de 1912 Juan Ramón volvió a Madrid. Allí conoció y se enamoró de Zenobia Camprubí Aymar. Se casaron en Nueva York el 2 de marzo de 1916 (Pedraza Jiménez, 2004, p. 102). Escribió y publicó sus experiencias de viajes en 1917 como *Diario de un poeta recién casado*. Al poco tiempo volvieron a Madrid. Allí salieron nuevos libros: la primera edición de *Platero y yo*, entre otros libros: *Estío* (1916), *Eternidades* (1918), *Piedra y cielo* (1919) y otros. Juan Ramón empezó poco a poco a rehacer su obra y reeditarla de nuevo.

Cuando comenzó la Guerra Civil, a Juan Ramón no le gustó el estado de España y aprovechó la invitación de la Universidad de Puerto Rico para irse allá el 22 de agosto

de 1936 (Pedraza Jiménez, 2004, p. 102). Más tarde se trasladaron a Cuba, luego a Florida y Washington. Posteriormente trabajó en la Universidad de Maryland. En 1950 se trasladaron otra vez a Puerto Rico. Allí empezó a publicar en la universidad y se convirtió en profesor. En 1953 Juan Ramón dio un curso muy importante sobre el Modernismo. El 28 de octubre de 1956, Zenobia murió de cáncer. Desde este acontecimiento sufrió una depresión profunda y fue internado en un hospital psiquiátrico. El 29 de mayo de 1958 murió en Puerto Rico (Pedraza Jiménez, 2004, p. 103). Sólo dos años antes había recibido el Premio Nobel por su libro *Platero y yo*. Finalmente, los restos de Juan Ramón y Zenobia fueron depositados al cementerio de Moguer, en España.

Los años que pasó en varios sanatorios se pueden clasificar como su protección frente al mundo. En varios libros aparece que Juan Ramón tuvo tendencia a encerrarse en “una torre de marfil” – esta metáfora ya había sido usada en poemas de Rubén Darío. A pesar de su comportamiento y de sus peculiaridades, se convirtió en uno de los más grandes poetas. Juan Ramón recibió la influencia del Modernismo cuando era joven y muchas influencias más durante toda su vida. La influencia de Juan Ramón fue fundamental para los poetas de la Generación del 27, quienes lo consideraron como maestro.

5.2 Las influencias

Hay que mencionar sus contemporáneos, para que sepamos qué actitudes literarias estaban de moda en ese tiempo. Mientras la *Generación del 98* sigue continuando con su creación, encontramos tres ideologías nuevas: Novecentismo, Vanguardismo y Generación del 27. El espíritu de la renovación y la rebeldía, que dio el impulso a la cultura finisecular, continúa también en los nuevos movimientos.

Al Novecentismo pertenecen los autores nacidos en torno a 1880. Este grupo ha recibido varios nombres como el de Generación de 1914 o el de Novecentismo. La poesía juanramoniana igualmente pertenece a este estilo. “La obra de arte tiene un valor estético. Es el principio de lo que Ortega y Gasset llamó *La deshumanización del arte*” (Serra Martínez, 2006, p. 108). Aparece la obsesión por la búsqueda de la obra bien hecha. En la obra se rechaza lo sentimental y trágico. Buen ejemplo de la obra bien hecha es *Platero y yo*. Juan Ramón Jiménez era una personalidad difícil de incluir en un grupo. Recibió enorme influencia, y la aprovechó en su obra que representa una amplia escala de los géneros literarios.

5.3 Obra

Juan Ramón Jiménez dedicó su vida a la poesía. Su relación con la poesía la expresó así: “*Yo tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía, como a una mujer hermosa, y nuestra relación es la de dos apasionados*” (Serra Martínez, 2006, p. 111). Su poesía es una búsqueda de la esencia de lo poético y por este motivo la denomina ‘poesía pura’, aunque no sea una poesía deshumanizada, porque refleja sus experiencias pero de una forma intelectualizada (Alchazidu, 2004, p. 146). Durante toda su vida escribió una obra muy extensa. En la mayor parte de su creación consta la obra poética en verso y en prosa. No obstante, podemos encontrar otros géneros literarios por ejemplo ensayos sobre literatura y algunos escritos de poesía.

Desde 1900 Juan Ramón fue ofreciendo sus primeros libros poéticos. Entre los más importantes pertenecen: *Arias tristes* (1903), *Jardines lejanos* (1904), *La soledad sonora* (1911) y *Platero y yo* (1907–1916). Juan Ramón estuvo obsesionado por la reelaboración de sus libros iniciales. Los libros más importantes publicados en el destierro son: *La estación total* (1946) y *Dios deseado y deseante*. Juan Ramón, a medida que avanzaba su edad, se identificaba con su poesía cada vez más.

En 1918 publicó *Eternidades*. Este libro es también muy importante no sólo porque se considera como la primera poesía pura de Juan Ramón. Este extenso poemario se ocupa de los poemas amorosos, pero en este poemario destaca un poema muy importante. Este poema recorre las tendencias que le influyeron, desde el Modernismo hacia la época vanguardista donde expresa su poesía intelectual y luego termina con la poesía pura. Este poema es el resumen de la evolución poética escrita por Juan Ramón mismo.

*Vino primero, pura,
vestida de inocencia.*

Y la amé como un niño. Tono romántico, influencia de Bécquer y del Simbolismo

*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!

Época formal modernista

*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!*

Época vanguardista

En varios libros encontramos diferentes divisiones de la obra juanramoniana. Pero según estos versos, su trayectoria se desarrolló a través de las siguientes etapas: poesía sencilla, poesía modernista y poesía desnuda.

Arias tristes

En 1903 apareció este amplio poemario (setenta y seis textos) dividido en tres secciones: *Arias otoñales*, *Nocturnos* y *Recuerdos sentimentales* (Pedraza Jiménez, 2004, p. 149). En este conjunto podemos observar que el poeta escribe estos textos bajo las circunstancias personales (la muerte de su padre y la estancia en manicomio). La inseguridad y el temor a la muerte son los temas principales de este libro. Este libro tiene un tono unido con melancolía, tristeza y la obsesión por la muerte.

Yo me moriré...

El tema de este poema – la obsesión por la muerte – se repite en toda su obra, pero evoluciona poco a poco. Además, Antonio Machado se inspiró en este poema “...por la abierta ventana / entrará una brisa fresca / preguntando por mi alma...” al escribir sus *Campos de Castilla*. Hay que mencionar la madurez que demuestra en este poema ya a los veintidós años.

Lo escribe bajo la influencia de la muerte de su padre y sabe que él mismo morirá un día con el sabor de la noche “*Yo me moriré, y la noche / triste, serena y callada*”. Juan Ramón aprovecha la personificación “...*la noche triste, serena y callada,...* dormirá el mundo a los rayos / de su luna solitaria”. Aplica la personificación también a la muerte, que entrará por la ventana “...*por la abierta ventana / entrará una brisa fresca / preguntando por mi alma...*”.

Juan Ramón expresa su preocupación porque nadie va a llorar por él “*No sé si habrá quien solloce / cerca de mi negra caja, / o quien me dé un largo beso / entre*

caricias y lágrimas.”. Pero parece que no tiene nadie quien viniera a su entierro. A la vez sabe que la vida continuará sin él y que el mundo no para cuando muera “*Pero habrá estrellas y flores / y suspiros y fragancias, / y amor en las avenidas / a la sombra de las ramas*”.

El ambiente de este poema sigue siendo triste hasta el final. Manifiesta así su sentimiento de aislamiento del mundo. “*Y sonará ese piano... y no tendrá quien lo escuche / sollozando en la ventana.*” ahora personifica el piano que dice que solloza, con este quiere expresar la soledad y el ambiente oscuro.

Jardines lejanos

En 1904 vio la luz esta colección de 84 poemas, repartidos en tres secciones: *Jardines galantes, Jardines místicos y Jardines dolientes* (Pedraza Jiménez, 2004, p. 152). La primera parte expresa los anhelos sexuales de su adolescencia y la frustración. En la segunda confesa su amor a las monjas (escrito a Francisco A. de Icaza) “recuerdo inextinguible de algunas mujeres que han pasado por mi vida, y que no pudieron besarme..., y que yo no pude besar...” (Pedraza Jiménez, 2004, p. 153). Pero también el empleo de las preguntas retóricas. “*¿Soy yo quien anda esta noche?*”. En *Jardines dolientes*, la última sección nos trae el símbolo del otoño.

¿Soy yo quien anda...?

Juan Ramón, al tener 23 años, continúa con su obsesión por la muerte como en el poema anterior de *Arias tristes*. Al compararlo con el poema anterior, donde sólo está descrita la vida cruel que ve después de la muerte de su padre. En todo este poema aplica un modo nuevo. Por todas partes encontramos su nueva voz interior que cambia poco a poco. Esta voz nueva, se manifiesta mediante el uso de las preguntas retóricas, de los contrarios (cielo limpio x nubes), aparecen nuevos símbolos y asimismo el símbolo de la ventana cambia de sentido en este poema.

De igual forma nos presenta su constante confusión en la vida “*...y todo es lo mismo y no es los mismo...*”. Juan Ramón hace preguntas pero no espera respuesta – este tipo de interrogación se denomina “pregunta retórica”. Así manifiesta sus sentimientos y preocupaciones: “*¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto, o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde...?*”. Juan Ramón está buscando la verdad universal y hace más preguntas para expresar ese dilema “*¿Es mío / este andar? ¿tiene esta voz / que ahora suena en mí, los ritmos / de la voz que yo tenía? / ¿Soy yo...? ¿o soy el mendigo.. / que rondaba mi jardín / al caer la tarde...?*”. En este

poema muestra sus dudas poniendo las cosas en oposición “*El cielo era limpio y azul... Y hay nubes y viento*” y “*¿El jardín no estaba blanco de luna...?... y el jardín está sombrío*” y así manifiesta su constante duda sobre la vida “*Creo que mi barba era / negra... yo estaba vestido / de gris... y mi barba es blanca / y estoy enlutado...* “. En cierta manera, Juan Ramón quiere manifestar el desacuerdo con el cambio que conlleva inevitablemente el paso del tiempo. Declara su angustia mediante el uso de los verbos en presente y en pasado. Este uso distinto tiene su razón. Así puede clasificar uno como mejor y otro como peor. Con el pasado describe los recuerdos que son mejores que es la situación en presente “*Creo que mi barba era / negra... yo estaba vestido / de gris... y mi barba es blanca / y estoy enlutado...* “.

Hay que mencionar que Juan Ramón emplea en este poema el símbolo del “mendigo”. Este símbolo no es usado con tanta frecuencia en el modernismo. “*¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto, o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde...?*”. Aquí Jiménez expresa el desdoblamiento del “yo”. El otro símbolo que merece mención es el de la ventana. En este poema ya no tiene el mismo valor que tenía antes. Antes la muerte entró por la ventana abierta, ahora suaviza la abierta ventana que está abierta, pero no cambia mucho sólo el tiempo está corriendo “*... todo / es lo mismo y no es lo mismo... / ¿la ventana estaba abierta? / ¿yo no me había dormido?*”. El último símbolo que se relaciona al poeta mismo es “el jardín”. Juan Ramón se identifica con el jardín y otra vez dice que el pasado era mucho mejor que el presente “*¿El jardín no estaba blanco / de luna...? ...Y hay nubes y viento / y el jardín está sombrío...*”. El jardín nuevo es presentado como menos ideal, está sombrío, con nubes y viento.

Juan Ramón aprovecha los símbolos que representan su alma, sus sentimientos de tristeza, la soledad y la nostalgia “*El jardín está sombrío... / ...Y voy y vengo... ¿Es que yo / no me había ya dormido? / Mi barba está blanca... Y todo / es lo mismo y no es lo mismo...*”.

La soledad sonora

Este libro salió en 1911. El volumen *La soledad sonora* está dividido en tres partes y cada parte comienza con un homenaje a sus autores preferidos: *La soledad sonora, La flauta y el arroyo y Rosas de cada día*. Esta obra se caracteriza por su puro estilo modernista. Juan Ramón huye a la naturaleza, al sufrir su crisis personal, y se comunica con ella y, en esos instantes, encuentra momentos de felicidad. Juan Ramón siente fuerte anhelo de la belleza e intenta evocar lo sensorial en sus poemas. Aprovecha

la adjetivación “*rico fruto...áurea madurez...*” (Pájaro errante) y todos los recursos del modernismo excepto lo exótico. Por otro lado intenta crear la belleza perfecta y desarrolla el intimismo profundo. De nuevo reaparece el sentimiento de la soledad, la tristeza, la nostalgia. Gracias al uso de léxico refinado logra la perfecta impresión de belleza. El léxico empleado lo dividimos en dos partes básicas: belleza y tristeza.

Pájaro errante

Este poema puede ser concebido como un viaje profundo al interior del alma de Juan Ramón. Intenta unir su alma con la naturaleza. Aprovecha la naturaleza como el refugio ante la realidad. Usa varios recursos para lograr la belleza abstracta.

Juan Ramón deshumaniza el arte e intenta identificarse con la naturaleza. En este poema relaciona su pensamiento con el pájaro “*Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente / soledad de domingo, vagas por mis jardines...*”. De nuevo reaparece el símbolo de jardín, que se relaciona con el alma del poeta. Juan Ramón se siente solo y abandonado, pero esta vez lo expresa mediante la belleza “*¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde, / hermano del silencio y la melancolía?*”.

No nos describe la belleza externa sino la interna, con la cual se identifica y así supera la imaginación regular “*floreciente soledad...*” y “*... vagas por mis jardines, del árbol a la yerba, de la yerba a la fuente / llena de hojas de oro y caídos jazmines...*”. Así nos dibuja que él mismo “se mueve” de un pensamiento a otro dentro de sí mismo. Su pensamiento lo relaciona con las cosas abstractas de la naturaleza “*¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde / que sueña dulcemente en la cristalería?*”.

Esta identificación con la naturaleza le facilita expresar lo que está dentro de su alma y para lograr esto usa distintos símbolos para crear la belleza “*¿un corazón... vestido de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso...*”. La naturaleza le ayuda a descubrir la verdad de su propio yo “*una nostalgia eterna*”. De nuevo hace preguntas a través de las cuales expresa mejor sus dudas “*¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde / que sueña dulcemente en la cristalería?*”. Preguntando de esta manera quiere aumentar su conocimiento y descubrir más y más. Su poesía refleja su espíritu, sus angustias y sus emociones “*¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde, / hermano del silencio y la melancolía? / ¿Tienes una ilusión que cantar al olvido? / ¿una nostalgia eterna que mandar al ocaso? / ¿un corazón sin nadie...*”.

La estación total

Este poemario está creado entre 1923 y 1936 y publicado en 1946. En este libro Juan Ramón creó la belleza sin límites. Juan Ramón ya está mayor; se siente la madurez de su poesía. Este poemario se caracteriza por los poemas breves. Uno de los rasgos típicos en esta obra es la relación del “yo poético” con la naturaleza. La naturaleza es una fuente inmensa de belleza. Juan Ramón presenta la naturaleza como algo ideal y armónico. La expresión “*estación total*” nos dice que el poeta se siente henchido de vida plena, en medio de un mundo en plenitud (De La Cruz Ramos, 2009).

El otoñado

El título de este poema se relaciona con la fase de la vida de Juan Ramón, él también está en el otoño de su vida. No es un poema sobre el otoño, sino sobre la vida del autor mismo. Juan Ramón se identifica cada vez más con la naturaleza. Juan Ramón subraya la belleza de la naturaleza y la eleva a algo divino “...*la sombra huele a dios*”. Hay que mencionar que todos los verbos usados en este poema están en presente y la mayoría está en primera persona. Con eso quiere Juan Ramón enfatizar la fusión con la naturaleza. Además aparecen numerosos adjetivos que añaden siempre sentido positivo a los sustantivos que aparecen “*rico fruto...áurea madurez...honda música...*”. Ahora lo que predomina es la experiencia interior, el misticismo, el anhelo por lo infinito. La espiritualidad es otro tema predominante que evoca así “... *alto viento... honda música...*”.

Este poema está dividido en tres estrofas. La primera se refiere claramente a su plena madurez “*área madurez...rico fruto...*”. Asimismo aparece la referencia al otoño “*plena tarde*”. “*Estoy completo de naturaleza / en plena tarde de áurea madurez*” con esto, Juan Ramón quiere decir que está totalmente unido a la naturaleza y que está en los mejores años de su vida. Sigue diciendo que descubre en su alma algo nuevo y valioso “*rico fruto recóndito, contengo / lo grande elemental en mí...*” estas cualidades estaban escondidas y ahora aprecia su descubrimiento.

En la segunda estrofa es evidente la identificación total del poeta con la naturaleza por medio del uso de los verbos en primera persona “*Chorro luz: doró el lugar oscuro, / trasmíno olor: la sombra huele a dios...*”. Juan Ramón percibe lo importante de la naturaleza a través de los sentidos: la vista “*chorreo luz*”, el olfato “*trasmíno olor*”, el oído “*emano son: lo amplio es honda música*” y el tacto “*deleito el tacto de la soledad*”. Además encontramos los símbolos de la naturaleza que se refieren a él mismo y a su fuerza sobrenatural “*doro el lugar oscuro...la mole bebe mi alma...*”.

Pero esta vez Juan Ramón admite que disfruta de la soledad “*deleito el tacto de la soledad*”. Hay que notar el uso de la sinestesia “*chorreo luz*” el verbo chorrear se usa habitualmente con algo líquido, pero hay más ejemplos donde une lo incompatible “*filtro sabor... trasmino olor... deleito tacto...*”. Este poema aprovecha la sinestesia, pero aquí no nos sirve para percibir lo sensorial sino para percibir la experiencia mística.

La tercera estrofa se caracteriza por la fusión total con la naturaleza “*soy tesoro supremo...y lo soy todo... el todo que se basta...*”.

Platero y yo

El autor da como fechas de composición las que median entre 1907 y 1916 (Pedraza Jiménez, 2004, p. 221). Es un poemario escrito en prosa que ha obtenido éxito muy grande entre los lectores de la lengua española. Jiménez subtítulo este libro como *Elegía andaluza* (Forbelský, 1999, p. 173). El subtítulo no es casualidad sino que representa la zona a la que se refiere. Como ya sabemos, Juan Ramón pasó su niñez en Andalucía y este libro representa la nostalgia del poeta porque el mundo cambia, por la modernización y porque pierde el mundo de recuerdos de la infancia.

Todo el libro está narrado en primera persona. El narrador se identifica con Juan Ramón. El poeta y el burro viven en un mundo soñado. El poeta mantiene una relación con Platero. Esta relación se puede clasificar como la que mantiene el adulto con el niño o como el maestro y su alumno. Es evidente que Platero representa el alter-ego del poeta. Juan Ramón huye al otro mundo y a la naturaleza porque no le gusta el estado de la sociedad burguesa española. Platero vive en este libro un año y con él pasamos por ejemplo el folclore de Andalucía (la Navidad, los Reyes Magos, etc.). Al final muere pero “*sobre la pena del morir se alza la gloria y la belleza de la resurrección, a través de la trasmigración panteísta de las almas*” se transforma en una mariposa que le acompañó todo libro (Pedraza Jiménez, 2004, p. 228).

El loco

Este poema modernista representa el viaje del poeta y su burro pero no es un viaje físico sino metafísico.

Al principio se destaca el aspecto del poeta “*Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero.*”. Se pone énfasis en el aspecto del poeta representado en este poema. Por la vista le llaman “loco”. “*Vestido de luto...*” esto quiere decir que está

vestido con un traje negro. Aquí dice que cabalga pero está claro que no cabalga sobre un burro sino sobre un caballo. Con esta expresión subraya y eleva el burro normal al burro especial. Luego añade *“la blandura gris de Platero”* con esto quiere acentuar que este burro no es como cualquier otro sino que es noble. Este platero se considera como el símbolo de los modernistas. El otro símbolo muy usado de los modernistas es el símbolo de cisne.

En el texto reaparecen varios símbolos que se refieren a la Biblia. *“... mi barba nazarena...”* este símbolo hace una referencia a Cristo, que provino de Nazaret. Otro símbolo muy positivo de la Biblia es la palabra *“verde”* – cuando Jesús llegó a Jerusalén en burro la gente le saludaba con las ramas verdes pero *“verde”* significa además el color de la vida. Otro símbolo de la Biblia que aparece es el símbolo de la sangre de Cristo - *“las viñas”* se refieren al vino que es un símbolo de Cristo. Por lo que se refiere a los recursos literarios Juan Ramón emplea la sinestesia *“cabalgando en la blandura gris de Platero”* donde se combina la sensación sensorial de tacto *“blandura”* y de vista *“gris”*. También podemos disfrutar de impresiones del sonido mediante aliteraciones como por ejemplo *“breve sombrero negro”* – la *“r”* es muy intensa aquí. El otro recurso es la adjetivación *“cielo inmenso y puro”, “serenidad armoniosa y divina”, “harapos verdes, rojos y amarillos”* y *“gritos velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos”*.

El poeta habla de lo que ve, su alrededor, la ciudad *“yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de cal con sol”* por el camino pasa las calles que caracterizan el colorido de Andalucía. A continuación pierde su alma en el cielo infinito *“cielo inmenso y puro, de un incendiad añil”* nos transmite que el cielo está más azul de lo normal, es un azul muy intenso. Otro lo que describe es la gente que está en las calles. Son gitanos sucios que gritan a él *“los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente. - ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!”*. Estos gitanos están puntualizados de manera muy evocativa – por ejemplo la palabra *“aceitosos”* nos describe la suciedad de su piel. Afirma que no le importa la pobreza física *“fuera de los harapos...”*. Luego manifiesta que no le importan los gritos de los gitanos porque no les oye expresando así una distancia metafísica *“mis ojos - ¡tan lejos de mis oídos!”*. Jiménez no ve a los gitanos como un problema social no se queja de ellos sólo les menciona que están allí gritando. Juan Ramón contrapone las burlas que no oye, porque se hace el sordo para no oírlas, a la bonita vista que se le ofrece *“delante está el campo,*

ya verde. Frente al cielo inmenso y puro...”. Al no oír los insultos recibe un sentimiento de tranquilidad y de armonía interior “*esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sin fin del horizonte...*” y este sentimiento lo muestra como sin fin. El poeta se siente tranquilo porque no le importan los insultos que están a distancia infinita de Juan Ramón “*Y quedan, allá lejos... unos agudos gritos*”. Aquí encontramos una nueva evidencia posible por la que Juan Ramón no oye las burlas “*por las altas eras*” - esto es una metáfora de estar emborrachado metafísicamente, está fascinado por el paisaje. “*agudos gritos, velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos... - ¡El lo... co! ¡El lo... co!*” Juan Ramón así quiere expresar el comportamiento de los gitanos, los cuales corriendo le gritan. La palabra importante es “*aburridos*”, con esto marca la distancia metafísica de la inteligencia pero Juan Ramón no se los toma a mal. Le llaman loco por dos razones: porque hace algo que los otros no son capaces de realizar - mantenerse montado en el burro es lo difícil- y por su aspecto físico.

En los textos de Juan Ramón predomina la experiencia sensorial “*gitanos, aceitosos y peludos...*” (El loco, Platero y yo), el uso del léxico muy refinado “*cielo inmenso y puro, de un incendiado añil*” (El loco, Platero y yo). Otro aspecto de su obra es la naturaleza. Habla muchas veces de la naturaleza “*delante está el campo, ya verde*” (El loco, Platero y yo), algunas veces la describe y otras veces se asimila con ella “*estoy completo de naturaleza*” (El otoñado, La estación total). Juan Ramón también aprovechó varios recursos literarios como la sinestesia “*chorreo luz*” (El otoñado, La estación total), la adjetivación “*serenidad armoniosa y divina*” (El loco, Platero y yo) o la aliteración “*breve sombrero negro*” (El loco, Platero y yo). Juan Ramón usaba los mismos símbolos que usaron los poetas finiseculares para evocar la melancolía (otoño, crepúsculo, la fugacidad del tiempo,...). Su lírica es más intimista y, muy a menudo, aparece el monólogo interior en sus libros. Por razones biográficas, no es sorprendente que la muerte esté, de forma tan obsesionada, presente en su producción “*Yo me moriré, y la noche...*” (Arias tristes). La obra de Juan Ramón evolucionó durante toda su vida. Desde su infancia había sido influenciado por el Modernismo y luego por muchas corrientes literarias más.

7 Comparación

Esta parte compara los rasgos más típicos de ambos autores, mostrándolo en sus poemas. Primero hay que definir aquellos aspectos que se pretenden comparar. Después cinco parejas de poemas son comparadas según tres aspectos. Las parejas de poemas son divididas temáticamente. Es interesante que cada autor escogió temas parecidos pero en otra época de su vida. Es curioso cómo las vidas influyeron a cada autor al elegir el tema. Por ejemplo Darío se ocupó de la muerte al cabo de su vida, por otra parte Jiménez se ocupó de esa temática muy joven porque estaba influido por la muerte de su padre.

El primer aspecto lleva por nombre “Símbolos” y observa los símbolos más usados por ambos autores. Se trata de los símbolos más usados por los modernistas como es tiempo, sueño, amor y otros. Luego este aspecto observa las imágenes más usadas de los modernistas, la alegoría y los objetos bellos. Todo esto nos dirige hacia el segundo aspecto con el que está unido porque algunos símbolos nos llevan hacia los temas del escapismo de lo que se ocupa el segundo aspecto.

El segundo aspecto lleva por nombre “Emociones” y se enfoca en los temas de la evasión de este mundo. Además se especializa en la fantasía, que está representada por ejemplo mediante los paisajes exóticos, referencias al pasado como las leyendas de Grecia o a la Biblia o los mundos soñados y exóticos. Esta parte se ocupa de las preocupaciones y admiraciones de cada autor. Asimismo se menciona el sentimentalismo de cada escritor y como se presenta en cada poema o si se presenta realmente.

El tercer aspecto lleva como nombre “Recursos poéticos” y fija el uso de la metáfora, sinestesia, adjetivación, personificación, aliteración y otros. Todos estos recursos quieren evocar la sonoridad, distintos sentimientos o pintar imágenes distintas.

Estos tres aspectos expresan los rasgos importantes del Modernismo. No todos los poemas elaborados pertenecen al Modernismo pleno sino que están al comienzo o al final de este movimiento. Los rasgos, más o menos, se repiten o cambian de sentido al cabo del tiempo. También hay que darse cuenta de que cada poeta vivió en otro tiempo y estaba influido por otras circunstancias de la vida.

7.1 Sonatina – El loco

La primera pareja de poemas que se compara es la *Sonatina* de Rubén Darío con *El loco* de Juan Ramón Jiménez. Estos dos poemas no sólo pertenecen al Modernismo, sino que

ambos tienen un argumento que tiene un sentido claro. Aunque la *Sonatina* es un poema, su argumento está escrito como un cuento de hada. Por otra parte *El loco* es también un poema pero pertenece al poemario donde el argumento se desarrolla continuamente en todo poemario.

Símbolos

Por lo que se refiere al uso de los símbolos o imágenes que Rubén Darío emplea en *Sonatina*, son de la mayor parte de los símbolos que nos evocan lugares exóticos y lujos “*los jazmines de Oriente... las rosas del Sur*”. Asimismo aplica los símbolos mitológicos “*un lebrél que no duerme y un dragón colosal... en caballo con alas*” que aprovecharon en exceso los escritores del Modernismo. Otro símbolo con el que alude el deseo de volar que tiene la princesa son animales que poseen el don de volar “*pavos reales, libélula, golondrina, mariposa, cisnes, caballo con alas...*”.

Si enfocamos a los símbolos usados en *El loco* por Juan Ramón es evidente que son totalmente diferentes. Lo primero más importante es que el símbolo del viaje que hace el poeta con su burro no representa el viaje verdadero sino metafísico. El poeta hace este viaje dentro de sí mismo y el burro representa su alter-ego. En este poema hay también muchos símbolos de la Biblia que hacen referencia a Cristo, por ejemplo la más clara es “*mi barba nazarena*”. Otro símbolo muy importante que usa Juan Ramón para expresar una distancia metafísica es “*mis ojos – ¡tan lejos de mis oídos!*” y “*aburridos*”. El primer símbolo marca que aunque oye las burlas no le importan porque sus ojos ven la hermosura y está pensando en la armonía que se extiende dentro de su alma. El segundo símbolo “*aburridos*” marca la distancia metafísica de la inteligencia de los gitanos.

Emociones

El tema del escapismo es evidente en todo el poema *Sonatina* porque se refiere a la temática fabulosa. La temática de las princesas y los príncipes y referencia a los paisajes orientales y exóticos (Oriente, China, Occidente) nos lleva al otro mundo, así Rubén Darío se evade de este mundo al mundo de fantasía. Rubén Darío aprovecha el léxico que evoca la lujuria (mármoles, abanicos, sedosos trajes...). De igual forma, toca la temática de la sociedad burguesa que se ocupa sólo de la propiedad y la posesión mostrándolo en los sentimientos de la princesa que está triste aunque posee todo lo que puede “*La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?...ha perdido la risa, que ha perdido el color. / La princesa está pálida en su silla de oro*”. Con esto quiere decir que

el aspecto materialista no le importa pero es evidente que Darío admira este aspecto. Darío está huyendo así a la belleza inmensa.

Por otra parte, Juan Ramón se refiere al mundo interior y a la psique del hombre y no le importa la lujuria. El símbolo del burro como alter-ego de Juan Ramón es un símbolo a través del cual nos lleva a su mundo interior y así se evade de la realidad. No le importa la pobreza o la gente que le rodea pero se inclina a la naturaleza, que admira, y gracias a ella se siente calmado y contento “*delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro... esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sin fin del horizonte...*”. Juan Ramón se orienta a las cualidades del hombre que es capaz de quedarse tranquilo. Estas cualidades son claves para Juan Ramón y las aprecia mucho.

Recursos poéticos

Si nos fijamos en los recursos usados en la *Sonatina* predomina la metáfora. Darío aprovecha la metáfora para enfatizar la hermosura de la princesa a través del uso de las palabras que evocan la belleza “*su boca de fresa....sus ojos la dulzura de luz*”. Para enfatizar la belleza emplea la personificación de la flor que representa el símbolo de la belleza “*se desmaya una flor*”. Otra metáfora que aprovecha es, por ejemplo, para el Pegaso que tiene capacidad de volar “*caballo con alas*”. Una metáfora más nos lleva al principio del amor “*encenderte los labios con su beso de amor*”. La lujuria y lo material nos lo muestra a través de la descripción del palacio usando metáfora “*la jaula de mármol del palacio real*” pero también personifica este palacio “*palacio soberbio*”. Rubén Darío utiliza los recursos que evocan la belleza y el mundo material.

Por otro lado Juan Ramón emplea diferentes recursos en el poema *El loco* como es la sinestesia para producir la sensación sensorial perfecta “*cabalgando en la blandura gris de Platero*”. La palabra “*blandura*” nos da la sensación del tacto. Otro recurso nos da la sensación fónica – aliteración de la “r” “*breve sombrero negro*”. Gracias al uso de la adjetivación imaginamos mejor lo que le rodea “*cielo inmenso y puro*”, “*gritos velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos*”. Todo el poema se puede considerar como una metáfora, porque todo este viaje que hace el poeta con su burro es un viaje metafísico no real.

Si resumimos estos dos poemas, hallamos que Juan Ramón pone más énfasis a lo interior a diferencia de Rubén Darío que se enfoca más al exterior. Cada uno busca la belleza pero por distintas partes. La belleza interior a la que se dedica Juan Ramón es más importante, y lo es para darse cuenta de que la belleza que nos rodea no lo es todo. Al final de la *Sonatina* queda claro que la princesa, aunque vive en lujuria, no es todo y

no está feliz con todo lo que le rodea. Por otro lado, el poeta en *El loco* no está interesado por el aspecto físico de las personas, tampoco le importa la pobreza física. Juan Ramón es consciente de que la naturaleza es preciosa, le calma y establece armonía en su interior. También lo que le da tranquilidad y armonía es su capacidad de no oír a los demás y no importarle nada.

7.2 Canción de otoño en primavera – El otoñado

Otra pareja de poemas comparada es *Canción de otoño en primavera* de Rubén Darío con el poema *El otoñado* de Juan Ramón Jiménez. Estos dos poemas aprovechan el símbolo del otoño pero cada uno expresa distinto sentimiento, aunque ambos se refieren a la madurez, al otoño de su vida. Rubén Darío revela la obsesión por el tiempo y Juan Ramón se identifica con la naturaleza y acepta su madurez con tranquilidad.

Símbolos

El símbolo que utiliza Rubén Darío en el título del poema *Canción de otoño en primavera* nos revela que el tiempo es lo que más le interesa. Es evidente que Darío se siente en el otoño de su vida. De nuevo aparecen símbolos bíblicos “*Herodías y Salomé...*”. Darío sigue buscando la belleza en este poema y nunca acaba con la búsqueda a pesar del envejecimiento “*más a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin...*”. No parece que Darío acepte su madurez y no se siente resignado. Siempre menciona el símbolo de la “*Primavera*” de su vida con la cual así demuestra su nostalgia.

La simbólica del título *El Otoñado* está clara, refiriéndose a la fase de la vida de Juan Ramón. Al contrario que Rubén Darío, él se siente tranquilo y acepta la madurez identificándose con la naturaleza “*Estoy completo de naturaleza / en plena tarde de áurea madurez*”. La referencia al otoño es expresada de otra manera en este poema “*plena tarde*”. Juan Ramón aprovecha el símbolo que tiene connotaciones negativas y lo combina con cualidades positivas y así lo eleva a algo divino “*la sombra huele a dios*”.

Emociones

Por lo que se refiere a las emociones, Rubén Darío se preocupa por el paso del tiempo y demuestra su nostalgia por lo que ha perdido “*Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver!*”. También expresa su sufrimiento al no encontrar la perfección “*En vano busqué a la princesa / que estaba triste de esperar. / La vida es dura. Amarga y pesa. / ¡Ya no hay princesa que cantar!*”. Darío otra vez huye al mundo irreal, al lujo

(armiño, peplo), a lo soñado (Edén) o espiritual (Herodías, Salomé) buscando así la perfección y la complacencia.

Si nos enfocamos en las emociones de Juan Ramón al escribir *El otoñado* advertimos que está más tranquilo, más contento con la madurez que Darío. Encima Juan Ramón se identifica cada vez más con la naturaleza, casi podemos clasificarlo como la fusión con la naturaleza “*Estoy completo de naturaleza*”. En este poema predomina la experiencia interior y el anhelo por lo infinito. Juan Ramón estima su alma como algo muy valioso casi divino y aprecia mucho sus cualidades “*rico fruto recóndito, contengo / lo grande elemental en mí...*”. Juan Ramón admite que aprende de la naturaleza y que disfruta de la soledad “*deleito el tacto de la soledad*”. Al final expresa la fusión total con la naturaleza “*soy tesoro supremo... y lo soy todo... el todo que se basta...*”.

Recursos poéticos

Hay que fijarse en la variedad de las metáforas y personificaciones que usa Darío en este poema. La metáfora que se repite en todo poema muchas veces es “*Juventud, divino tesoro*”, con esta metáfora personifica la juventud y la compara con algo muy valioso. La repetición de esta frase en todo poema enfatiza la importancia de la juventud y también nos revela su sentimentalismo por ser mayor. Al pasar a la aclaración de sus historias amorosas emplea muchas metáforas para describir a las chicas con quienes tuvo aventuras románticas “*era dulce niña...miraba como el alba pura / sonreía como una flor*”, “*otra juzgó que era mi boca / el estuche de su pasión...*”. Usando otra metáfora quería revelar la obsesión por una chica a la que le importaba su edad “*sin pensar que la Primavera / y la carne acaban también...*”. Rubén Darío nos descubre su intimidad a través de la metáfora “*yo era tímido como un niño*”. Otra metáfora bonita que comunica su pasión por el amor, por la belleza “*mi sed de amor no tiene fin*”.

Juan Ramón usa la sinestesia, aliteración y varios adjetivos con connotaciones positivas para expresar la fusión plena con la naturaleza. Los adjetivos aparecen con sentido positivo para demostrar que la madurez no es nada malo “*rico fruto... áurea madurez... honda música...*”. El ejemplo de la sinestesia nos presenta las cualidades que posee Juan Ramón viviendo su otoño de vida “*chorreo luz... filtro sabor... trasmino olor... deleito tacto...*”. La aliteración de la “r” acentúa la experiencia sensorial “*Chorreo luz: doró el lugar oscuro*”, también aparecen más aliteraciones de varias letras, por ejemplo de la letra “s” “*emano son: lo amplio es honda música*”. Juan

Ramón aprovecha unas metáforas con las que subraya la identificación con la naturaleza “*rico fruto... alto viento...*”.

Al resumir los dos poemas, es evidente que ambos escritores se encuentran en plena madurez. Rubén Darío no está contento con el proceso de envejecimiento y no se conforma con esto y por eso se evade de la realidad buscando la belleza, el amor, la perfección. Para lograr la perfección emplea los símbolos exóticos, místicos y sigue buscando la belleza a su alrededor expresando así su obsesión por el tiempo. Juan Ramón, a diferencia de Darío, se conforma con el paso del tiempo y además de esto revela ciertas cualidades que aprecia y que obtuvo por el paso del tiempo. Juan Ramón emplea distintos recursos y símbolos para describir sus sentimientos.

7.3 Nocturno - ¿Soy yo quien anda...?

Esta pareja de poemas manifiesta la angustia de ambos escritores, pero cada uno la expresa a su manera. Rubén Darío presenta en *Nocturno* la angustia, el desengaño de la vida y del mundo. También Juan Ramón expresa en su poema angustia, pero por otra razón: por la muerte de su padre, que es cuando todo le parece oscuro y sombrío.

Símbolos

El empleo de los símbolos por Rubén Darío en *Nocturno* es típicamente modernista, pero en este poema cambian de sentido. Por ejemplo, el símbolo del “cisne”, que antes había conectado con las connotaciones positivas ahora cambia de sentido y se sitúa en un ambiente negativo “*los azoramientos del cisne entre los charcos*”. Otro símbolo que está empleado con el sentido negativo es la palabra “azul” que antes había manifestado lo positivo pero ahora es negativo y sombrío “*el falso azul nocturno de inquerida bohemia*”. Otro símbolo empleado por Darío es el símbolo del “ánfora” con el que expresa la botella de alcohol que le destruye “*el ánfora funesta del divino veneno / que ha de hacer por la vida la tortura interior*”.

Juan Ramón emplea un nuevo símbolo - “mendigo”. Este símbolo no es tan conocido y no se utiliza con tanta frecuencia en el Modernismo como por ejemplo el símbolo del “cisne”. Con este símbolo, Juan Ramón logra el desdoblamiento del yo poético “*¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto, o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde...?*”. Otro símbolo importante usado por Juan Ramón es el símbolo de la “ventana”. En sus poemas previos, la “ventana” simbolizó lo malo porque por la ventana vino la muerte. En este poema este símbolo se mantiene neutral “*todo / es*

lo mismo y no es lo mismo... / ¿la ventana estaba abierta? / ¿Yo no me había dormido? ”.

Emociones

En *Nocturno* Darío analiza la angustia causada por él mismo. Expresa el sentimiento del abandono, de la soledad, la visión pesimista. Igualmente muestra su miedo de la muerte por la que se tiembla “... y la / *pesadilla brutal de este dormir de llantos / ¡de la cual no hay más que Ella nos despertará!*”. Asimismo subraya el sentimiento de la soledad “*huérfano esquife, árbol insigne, obscuro nido...*”. Darío pone en oposición los recuerdos buenos de su juventud “*esperanza olorosa a hierbas frescas, trino / del ruiseñor primaveral y matinal...*”. Otra cosa importante es que Darío se da cuenta de que está destruido por el alcoholismo. También afronta la temática del alcohol “*el ánfora funesta del divino veneno / que ha de hacer por la vida la tortura interior*”. La conciencia de un cierto fin le asusta a Darío y lo expresa “*la conciencia espantable de nuestro humano ceno / y el horror de sentirse pasajero...*”.

La obsesión por la muerte que sufre Juan Ramón no es tan enérgicamente expresada en este poema porque la suaviza con los recuerdos positivos “*Creo que mi barba era negra...yo estaba vestido de gris...*”, al contrario de lo que le ocurre en presente “*mi barba es blanca y estoy enlutado...*”. Aunque tenía 23 años ya se sentía envejecido. Juan Ramón manifiesta su constante confusión en la vida “*todo es lo mismo y no es lo mismo...*”, sus sentimientos y sus preocupaciones mediante las preguntas “*¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto, o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde...?*”. Así está buscando la verdad “*¿Es mío este andar? ... ¿Soy yo...? ¿o soy el mendigo...?*”. Con este poema se siente una tristeza tremenda “*El jardín está sombrío... mi barba está blanca... y todo es lo mismo y no es lo mismo...*”.

Recursos poéticos

Rubén Darío usa la personificación para expresar mejor sus angustias. Personifica los objetos para enfatizar la soledad que siente “*Lejano clavicordio que en silencio y olvido / no diste al sueño la sublime sonata*” otras personificaciones “*huérfano esquife, árbol insigne, obscuro nido...*”. La personificación más importante que encontramos en este poema es la de la muerte, usando el pronombre “Ella” “*la pesadilla brutal de este dormir de llantos / ¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará!*”. También podemos fijarnos en los adjetivos empleados con frecuencia para mejorar la imaginación “*ánfora funesta...ruiseñor primaveral...fatal destino...conciencia espantable...*”.

Este poema de Juan Ramón se caracteriza por el empleo de las preguntas retóricas, de las cuales no espera respuesta. Usando este tipo de preguntas puede expresar y aumentar sus preocupaciones, sus dudas y su confusión “¿Es mío este andar?... ¿Soy yo...? ¿o soy el mendigo...?”. Asimismo el empleo de la oposición le ayuda a distinguir cosas positivas de las negativas (cielo limpio X nubes). Hay que atender al uso del presente y del pasado, pues esta distinción nos ayuda a entender mejor este poema. Juan Ramón pone los tiempos en oposición, el uso del pasado significa algo positivo para él “Creo que mi barba era negra...yo estaba vestido de gris...”, mientras el empleo del presente representa el presente negativo “mi barba es blanca y estoy enlutado...”.

Si nos fijamos en los símbolos empleados son muy distintos de los de los poemas previos. Ni Darío ni Jiménez buscan la belleza o lo exótico. También las emociones cambian porque ambos sienten la angustia, aunque cada uno estaba en distinta etapa de su vida. Darío era ya maduro y estaba destruido por su manera de vivir, sobre todo por el alcoholismo, a diferencia de Jiménez que era muy joven y sufría por la muerte de su padre, que le influyó muchísimo. Así, podemos ver que los impulsos para escribir estos poemas se dieron por distintas causas. Por lo que se refiere a los recursos poéticos usan diferentes maneras de cómo expresar sus sentimientos.

7.4 Lo fatal – Yo me moriré...

Esta pareja de poemas representa las más agrias de ambos autores. *Lo fatal* es el último poema de Rubén Darío, que cierra el libro *Cantos de vida y esperanza*, donde habla sobre el sentido de la vida y sobre el paso del tiempo. El otro poema de Juan Ramón Jiménez declara la más fuerte obsesión por la muerte. *Yo me moriré...* está escrito poco tiempo después de la muerte de su padre. Ambos autores presentan su sentimiento, angustia y melancolía que sienten verdaderamente.

Símbolos

Por lo que se refiere al uso de los símbolos Darío pone la naturaleza en contra de la vida humana “Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, / y más la piedra dura, porque ésta ya no siente,...”. Con estos símbolos de la naturaleza expresa la envidia a la piedra que no siente y que no es consciente, al contrario que él que es vivo y es consciente de lo que le ocurre “no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que la vida consciente”. También aprovecha los símbolos como la “tumba” o “fúnebres ramos” para evocar lo triste y melancólico.

Juan Ramón emplea el símbolo de la ventana que significa, en este poema, algo negativo porque por la ventana llegó la muerte “*por la abierta ventana / entrará una brisa fresca / preguntando por mi alma...*”. Incluso descubrimos unos símbolos de la soledad “*luna solitaria... sonará este piano... y no tendrá quien lo escuche / sollozando en la ventana...*”.

Emociones

Lo fatal expresa una reflexión del poeta al encontrarse al cabo de su vida. En este poema se nota la preocupación por el sentido de la vida y el sentimentalismo de vivir. Darío manifiesta una visión pesimista de la realidad. En este poema Darío expresa la idea de que la única posibilidad de ser feliz consiste en no sentir y no saber “*ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto*”. Darío manifiesta una de las verdades eternas - nada es cierto, lo único que es cierto es que moriremos un día “*ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror... Y el espanto seguro de estar mañana muerto...*”. Al final del poema manifiesta su preocupación existencial usando exclamación “*¡y no saber adónde vamos, / ni de dónde venimos!...*”.

En todo este poema Juan Ramón expresa su obsesión por la muerte basada en las raíces biográficas. Juan Ramón, cuando tiene veintidós años admite que también morirá un día “*Yo me moriré, y la noche / triste, serena y callada...*”. Pero al mismo tiempo teme que nadie lllore por él “*No sé si habrá quien solloce / cerca de mi negra caja, / o quien me dé un largo beso / entre caricias y lágrimas*”. Tampoco le gusta el sentimiento de la soledad, que siente profundamente “*sonará este piano...y no tendrá quien lo escuche...*”.

Recursos poéticos

Al centrarnos en los recursos poéticos empleados en *Lo fatal* nos fijamos en varias metáforas, contraposiciones y aliteraciones. Por lo que se refiere a las metáforas, la mayoría de ellas se refiere a la muerte como es “*la sombra*” “*rumbo cierto*” “*futuro terror*”. Las contraposiciones como “*vida X sombra, sensitivo X no siente, carne X tumba, frescos racimos X fúnebres ramos*” enfatizan el sentimiento melancólico y sobrio porque la vida no existiría sin la oposición del bien y del mal. La aliteración de la letra “s” que evoca la tranquilidad “*dichoso...que es apenas sensitivo...*” y para evocar la incomodidad aparece la aliteración de la letra “r” “*rumbo cierto...futuro terror...estar muerto...sombra...*”.

Juan Ramón emplea en este poema, por ejemplo, la personificación y la aliteración. Personifica la noche “*la noche triste, serena y callada...*”, el mundo

“dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria.” y la muerte “entrará una brisa fresca preguntando por mi alma”. La aliteración de la letra “s” se encuentra en todo el poema “triste, serena...los rayos...su luna solitaria...no sé si habrá quien solloce cerca...largo beso...caricias y lágrimas...estrellas y flores...suspiros y fragancias...las avenidas...las avenidas...la sombra de las ramas...”.

Si resumimos ambos poemas, notamos que Darío ya no busca lo exótico, la belleza o lo místico sino que ahora expresa su sentimiento y su melancolía a través de la reflexión existencial. *Lo fatal* supera los límites del Modernismo. Este poema pertenece a la poesía más intimista. Darío analiza los temas típicos del Modernismo como la naturaleza y los sentidos. Juan Ramón también utiliza los recursos modernistas. Todo este poema se preocupa por la muerte, tiene un ambiente triste y melancólico.

7.5 Caupolicán – Pájaro errante

Caupolicán es un soneto escrito por Rubén Darío que recupera una leyenda latinoamericana sobre un personaje histórico de Chile del río Arauco. Este soneto no trata de la leyenda sino de la búsqueda de lo ideal. Lo ideal está representado por las cualidades del héroe tales como su aspecto físico, sus hazañas. El otro poema de Juan Ramón *Pájaro errante* pertenece al pleno Modernismo y expresa la soledad y tristeza. A pesar de los sentimientos negativos intenta lograr la belleza intensa. Por lo tanto ambos escritores buscan lo mismo - la belleza - aprovechando los recursos del Modernismo.

Símbolos

El Caupolicán es símbolo de la fuerza que está subrayada por los otros símbolos de la fuerza. Por ejemplo “*el brazo de Hércules*” y “*titán*” enfatiza la fuerza mitológica o “*brazo de Sansón*” acentúa la fuerza bíblica. El otro símbolo de la Biblia representa a Cristo portando la cruz en su hombro “*robusto tronco de árbol al hombro de un campeón...*”.

Por otra parte, Juan Ramón aprovecha la naturaleza y los animales como símbolos de la belleza. El “*pájaro errante y lírico*” es el símbolo de sus pensamientos. También aparece el símbolo del jardín, que está relacionado con el alma del poeta “*vagas por mis jardines*”. En todo poema los símbolos subrayan la belleza “*corazón... de oro, de jazmín y de raso...*”.

Emociones

En *Caupolicán* no encontramos emociones de Darío sino las emociones de la gente que admira a este caudillo. Todo este poema evoca lo exótico, pero sobre todo lo místico, porque se refiere a la leyenda del pasado. Asimismo manifiesta el fuerte anhelo de escapar. El escapismo es un muy importante recurso del Modernismo y Darío así huye al pasado ante la realidad.

Pájaro errante representa otro tipo de manifestación. Este poema se puede asimilar al viaje interior de Juan Ramón aprovechando la naturaleza como su refugio ante la realidad. La identificación con la naturaleza es cada vez más intensa “*pájaro errante y lírico... vagas por mis jardines...*”, “*¿un corazón sin nadie, tembloroso, vestido de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso?*”. Además expresa sentimientos de la soledad “*¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde, / hermano del silencio y la melancolía?*”. A través de la naturaleza Juan Ramón nos revela su verdadero yo “*una nostalgia eterna*”. Dentro de este poema presenta las dudas que le preocupan “*¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde / que sueña dulcemente en la cristalería?*”.

Recursos poéticos

Uno de los recursos más importantes usado en este soneto es la aliteración de la letra “r” acentuando así la masculinidad del Caupolicán “*... algo formidable que vio la vieja raza: / robusto tronco de árbol al hombro...*”. También la rima, presente en todo el poema, ayuda a la experiencia acústica “*raza...maza...coraza...caza...*” y “*campeón...Sansón...región...león...*”. La repetición “*anduvo, anduvo, anduvo...*” pone énfasis en la duración de esta acción. Asimismo aparecen otros recursos como la sinestesia “*la tarde pálida*” o la personificación “*La Aurora dijo: Basta*”.

Por otra parte, Juan Ramón emplea las preguntas retóricas para expresar mejor sus preocupaciones “*¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde que sueña dulcemente en la cristalería?*”. La abundancia de los adjetivos facilita el camino hacia a la belleza “*sueña dulcemente...corazón...tembloroso...de oro...de jazmín...de raso...*”. Asimismo, las metáforas son muy importantes “*florecente soledad...fuente llena de hojas de oro y caídos jazmines...hermano del silencio...cantar al olvido...*”.

Es evidente que Rubén Darío intenta buscar la belleza en el aspecto físico, en la fuerza, generalmente en las cosas que se ven exteriormente. Darío aprovecha el lenguaje refinado para lograr una belleza perfecta. Juan Ramón también se dedica a la busca de la belleza pero, al contrario que Darío, se centra en la belleza interior, la belleza que no se puede ver a primera vista, creando así la belleza abstracta. La poesía de Juan Ramón nos refleja su espíritu, sus angustias y sus emociones.

8 CONCLUSIÓN

Se ha propuesto como meta comparar las diferentes respuestas poéticas de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Esta comparación ha demostrado la variedad de manifestaciones de ambos autores aunque refiriéndose a un tema parecido.

La tesis está dividida en siete capítulos, el primero de los cuales ha tratado sobre la breve introducción a la temática de la tesis. Los capítulos dos y tres han presentado las partes teóricas. El segundo capítulo nos acerca primero a los acontecimientos históricos que ocurrieron al final del siglo XIX, también se dedica a la reacción de los intelectuales como filósofos y sus pensamientos que dieron impulso a las nuevas ideologías y corrientes filosóficas. El tercer capítulo contiene la temática del Modernismo como corriente literaria y está dividido en dos subcapítulos muy importantes. El primero de los subcapítulos se ocupa de la pluralidad de influencias que ha recibido el Modernismo como por ejemplo el Decadentismo, Simbolismo, Parnasianismo etc. El segundo subcapítulo se orienta al concepto del Modernismo, sus características, su lenguaje y las etapas del Modernismo. El cuarto y quinto capítulo se dividen en dos subcapítulos en los que la primera parte se ocupa de la vida y obra de cada autor y el segundo subcapítulo ya analiza cinco poemas elegidos que pertenecen a diferentes etapas del Modernismo. El último capítulo contiene la comparación de cinco parejas de poemas basada en el análisis de los capítulos cuatro y cinco.

Si dirigimos nuestra atención al empleo de los símbolos usados por ambos autores llegamos a la conclusión de que en el texto hay abundancia de símbolos. Cada autor orientaba su obra a diferente influencia del Modernismo. Rubén Darío se aficionó más por la influencia simbolista. Al contrario Juan Ramón Jiménez se apasionó por la influencia parnasiana. Como ya sabemos, el Modernismo es un movimiento que emplea varios recursos de muchas influencias y les da una forma final única y harmónica.

Nuestra intención ha sido la comparación de los poemas de Rubén Darío y de Juan Ramón Jiménez. Hemos analizado y comparado las parejas de poemas y hemos concluido que ambos autores, valiéndose de temáticas parecidas, logran diferentes resultados. Rubén Darío expresa su admiración y anhelo hacia la belleza exterior. Por otro lado, Juan Ramón encuentra la belleza en el mundo interior, donde reconoce cualidades que le ayudan a llegar a la infinita armonía de su alma. No se puede decir qué manera es mejor y cual peor, depende de lo que le resulta mejor a cada uno. Cada uno busca la belleza, pero por distintas partes. Al final de la *Sonatina* está claro que la

princesa está triste aunque vive en lujuria y le rodea la belleza artificial. El ejemplo de *El loco* nos demuestra las cualidades que aprecia Juan Ramón y, gracias a ellas, tiene la posibilidad de la belleza verdadera – la belleza interior.

En el análisis de otros poemas se ha destacado que ambos, a veces, concuerdan en el uso de los símbolos. Aunque ambos escritores coinciden en el uso de los símbolos del otoño y ambos se refieren a la madurez de su vida, cada uno recoge esta temática de manera diferente. Darío está obsesionado por el paso del tiempo y no se conforma con este proceso inevitable y siempre vuelve a su juventud. Por otra parte, Juan Ramón acepta este proceso natural e importante, además aprecia las cualidades que son casi sobrenaturales.

Otra temática que les une es la de la muerte. Este tema influyó a cada uno en una etapa distinta de su vida. Juan Ramón resultó afectado muy joven por la muerte de su padre y este hecho le provocó una fuerte obsesión por la muerte. A diferencia de Rubén, que se ocupó de este tema al final de su vida destruido, sobre todo, por el alcohol. Rubén Darío, al cabo de su vida se dio cuenta de que la belleza exterior, la que buscaba toda su vida, no es tan importante *“pues no hay dolos más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que la vida consciente...”* esta poesía es más intimista (Lo fatal).

Se ha señalado cómo se entrelazan los rasgos típicamente modernistas – afán por la creación de la belleza, el uso de la sinestesia, la aliteración, o la imagen de la naturaleza. No hay que olvidar que en las obras de ambos autores prevalece el individualismo, sobre todo marcado por sus biografías. Aunque hemos descubierto algunas diferencias entre los dos autores lo importante es darse cuenta de que ambos sintieron en cierto momento angustias parecidas y lo intentaron expresar a su manera. La diversidad que se ha señalado es enorme y cada autor se refleja de una manera diferente. Al resumir la tesis encontramos que la obra de Rubén Darío se acercó, al ser mayor, más a la poesía intimista que la que de Juan Ramón Jiménez.

9 BIBLIOGRAFÍA

ALCHAZIDU, Athena, SINUSÍA PÉREZ, Yolanda, GONZÁLEZ GÓMEZ, Paula, 2004. *Esbozo de la Historia de la Literatura Española*. Brno: AP. ISBN 80-902652-3-5.

BAJO ÁLVAREZ, Fe, GIL PECHARROMÁN, Julio, 2008. *Historia de España*. 5ª edición. Madrid: SGEL. ISBN 978-84-7143-704-4.

CALVO POYATO, José, 2008. *Momentos estelares de la historia de España*. 1ª edición. Barcelona: Destino. ISBN 978-84-233-4096-5.

CHALUPA, Jiří, 2010. *Breve historia de España*. Univerzita Palackého v Olomouci. [visto 16.4.12]. Disponible en: <http://romanistika.upol.cz/fileadmin/krf/Spaňelstina_-_materialy_k_vyuce/Historia_de_Espana_2010.pdf>

DARÍO, Rubén, 2007. *Azul... Cantos de vida y esperanza*. 7ª edición. Madrid: Cátedra. ISBN 978-84-1371-0.

DARÍO, Rubén, 2008. *Prosas Profanas*. 1ª reimpresión. Madrid: Alianza. ISBN 978-84-206-7740-8.

DE LA CRUZ RAMOS, Juan L, 2009. *Literatura española I (Siglo XX)*. Vitoria-Gasteiz: La Universidad del País Vasco, Facultad de Letras.

FORBELSKÝ, Josef, 1999. *Španělská literatura 20. století*. 1.vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-806-9.

FRANCO, María Francisca, 1986. Nocturno. *Anales de Filología Hispánica* [online], vol. 2, págs. 33-42 [visto 16.4.12]. Disponible en: <<http://revistas.um.es/analesfh/issue/view/5761>>

HRABÁK, Josef, 1977. *Poetika*. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel.

JIMÉNEZ, Juan Ramón, 2007. *Platero y yo*. 24ª edición. Madrid: Cátedra. ISBN 978-84-376-0161-8.

JIMÉNEZ, Juan Ramón, 2008. *Antología de textos juanramonianos*. [visto 16.4.12]

Disponible en: <<http://bib.cervantesvirtual.com>>.

KRČ, Eduard, 2008. *Dějiny a kultura Španělska (Úvod)*. 1. vyd. Liberec: FP TUL. ISBN 978-80-7372-337-8.

KRČ, Eduard, ZBUDILOVÁ, Helena, 2010. *Literatura española II: Siglos XIX y XX*. 1ª edición. Olomouc: FF UPOL. ISBN 978-80-244-1646-4.

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe Blas, RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros, 2001. *Manual de literatura española VIII Generación de fin de siglo: Introducción, líricos y dramaturgos*. 2ª edición. Pamplona: Cénlit. ISBN 84-85511-17-4.

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe Blas, RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros, 2004. *Manual de literatura española XI: Novecentismo y vanguardia Líricos*. 2ª edición. Pamplona: Cénlit. ISBN 84-85511-27-1.

RAMONEDA, Arturo, 2001. *Antología de la literatura española del siglo XX*. 4ª edición. Madrid: SGEL. ISBN 84-7143-383-4.

REIS, Carlos, 1995. *Comentario de textos: fundamentos teóricos y análisis literario*. 1ª edición. Salamanca: Colegio de España. ISBN 84-86408-49-0.

SÁNCHEZ-CASTAÑER, Francisco. 1967. El tema el tiempo. Coincidencia poética de Góngora y Rubén Darío. *Cuadernos Hispanoamericanos*. núm. 212-213, pp. 332-346. [visto 16.4.12]. Disponible en: <<http://bib.cervantesvirtual.com>>.

SERRA MARTINEZ, Elías, OTÓN SOBRINO, Alberto, 2006. *Introducción a la literatura española contemporánea a través del comentario de textos*. 2ª edición aumentada. Madrid: Edinumen. ISBN 84-85789-31-8.

10 ANEXOS

Anexo 1: Poemas de Rubén Darío

Azul - Caupolicán

A Enrique Hernández Miyares

Es algo formidable que vio la vieja raza:
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón.

Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
desjarretar un toro, o estrangular un león.

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
y siempre el tronco de árbol a cuestras del titán.

"¡El Toqui, el Toqui!", clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: "Basta",
e irguióse la alta frente del gran Caupolicán.

Prosas profanas - Sonatina

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe del Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueda de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrél que no duerme y un dragón colosal.
¡Oh quién fuera hipsípila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

¡Calla, calla, princesa dice el hada madrina,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor!

Cantos de vida y esperanza - Nocturno
Quiero expresar mi angustia en versos que abolida
dirán mi juventud de rosas y de ensueños,
y la desfloración amarga de mi vida
por un vasto dolor y cuidados pequeños.

Y el viaje a un vago Oriente por entrevistados barcos,
y el grano de oraciones que floreció en blasfemias,
y los azoramientos del cisne entre los charcos,
y el falso azul nocturno de inquerida bohemia.

Lejano clavicordio que en silencio y olvido
no diste nunca al sueño la sublime sonata,
huérfano esquife, árbol insigne, oscuro nido
que suavizó la noche de dulzura de plata...

Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino
del ruiseñor primaveral y matinal,
azucena tronchada por un fatal destino,
rebusca de la dicha, persecución del mal...
El ánfora funesta del divino veneno
que ha de hacer por la vida la tortura interior;
la conciencia espantable de nuestro humano cieno
y el horror de sentirse pasajero, el horror de ir a tuestas,
en intermitentes espantos, hacia lo inevitable desconocido, y la
pesadilla brutal de este dormir de llantos
¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará!

Cantos de vida y esperanza - Canción de otoño en primavera

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y aflicción.
Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.

Era su cabellera oscura
hecha de noche y de dolor.
Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...
Juventud, divino tesoro
¡ya te vas para no volver...!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
La otra fue más sensitiva,
y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
cual no pensé encontrar jamás.
Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...
En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y le mató, triste y pequeño
falto de luz, faltar de fe...
Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón
poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad:
y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro,
¡y a veces lloro sin querer!
¡Y las demás!, en tantos climas,
en tantas tierras, siempre son,
si no pretexto de mis rimas,
fantasmas de mi corazón.
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!

Cantos de vida y esperanza - Lo fatal

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,

¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...

Anexo 2: Poemas de Juan Ramón Jiménez

Arias Tristes

Yo me moriré, y la noche
triste, serena y callada,
dormirá el mundo a los rayos
de su luna solitaria.

Mi cuerpo estará amarillo,
y por la abierta ventana
entrará una brisa fresca
preguntando por mi alma.

No sé si habrá quien solloce
cerca de mi negra caja,
o quien me dé un largo beso
entre caricias y lágrimas.

Pero habrá estrellas y flores
y suspiros y fragancias,
y amor en las avenidas
a la sombra de las ramas.

Y sonará ese piano
como en esta noche plácida,
y no tendrá quien lo escuche
sollozando en la ventana.

Jardines Lejanos

¿Soy yo quien anda, esta noche,
por mi cuarto, o el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde...? Miro
en torno y hallo que todo
es lo mismo y no es lo mismo...
¿La ventana estaba abierta?
¿Y no me había dormido?
¿El jardín no estaba verde
de luna...?... El cielo era limpio
y azul... y hay nubes y viento
y el jardín está sombrío...
Creo que mi barba era
negra... Yo estaba vestido

de gris... Y mi barba es blanca
y estoy enlutado... ¿Es mío
este andar? ¿Tiene esta voz,
que ahora suena en mí, los ritmos
de la voz que yo tenía?
¿Soy yo, o soy el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde...? Miro
en torno... Hay nubes y viento...
El jardín está sombrío...
... Y voy y vengo... ¿Es que yo
no me había ya dormido?
Mi barba está blanca... Y todo
es lo mismo y no es lo mismo...

La Soledad Sonora

Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente
soledad de domingo, vagas por mis jardines,
del árbol a la yerba, de la yerba a la fuente
llenas de hojas de oro y caídos jazmines...
¿qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde
que sueña dulcemente en la cristalería?
¿eres, como yo, triste, solitario y cobarde,
hermano del silencio y la melancolía?
¿Tienes una ilusión que cantar al olvido?
¿una nostalgia eterna que mandar al ocaso?
¿un corazón sin nadie, tembloroso, vestido
de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso?

La Estación Total - El Otoño

Estoy completo de naturaleza
en plena tarde de áurea madurez
alto viento en lo verde traspasado.
Rico fruto recóndito, contengo
lo grande elemental en mí (la tierra,
el fuego, el agua, el aire), el infinito.
Chorreo luz: doró el lugar oscuro,
trasmino olor: la sombra huele a dios,
emano son: lo amplio es honda música,
filtro sabor: la mole bebe mi alma,
deleito el tacto de la soledad.
Soy tesoro supremo, desasido,
con densa redondez de limpio iris,
del seno de la acción. Y lo soy todo.
Lo todo que es el colmo de la nada,
el todo que se basta y que es servido
de lo que todavía es ambición.

Platero y yo - El loco

Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto
cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de
cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las
tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente:
-¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!
...Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos – ¡tan
lejos de mis oídos! – se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad
armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte...
Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, velados finamente, entrecortados, jadeantes,
aburridos:
-¡El lo... co! ¡El lo... co!