

**APLICACIONES
DIDÁCTICAS DE LA
POESÍA Y EL ARTE EN EL
AULA DE ELE**

GABRIEL IGLESIAS MORALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subdirección General de Cooperación Internacional

Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Documentación y Publicaciones

Catálogo de publicaciones del Ministerio - www.educacion.es
Catálogo general de publicaciones oficiales - www.060.es
Texto completo de esta obra:
www.educacion.es/exterior/br/es/publicaciones/anuario10.shtml

Fecha de edición: 2011
NIPO: 820-11-573-3
ISBN: 0103-8893

Diagramación: Thiago Casé Soares
Imprime: Unigraf

ÍNDICE

Introducción	
Romanticismo	
Obras de arte	
Poesía	
Bibliografía	
Modernismo	
Obras de arte	
Poesía	
Bibliografía	
Vanguardia	
Obras de arte	
Poesía	
Bibliografía	
La Generación del 27	
Pedro Salinas.....	
Federico García Lorca.....	
Rafael Alberti	
Gerardo Diego.....	
Luis Cernuda.....	
Vicente Aleixandre.....	
Dámaso Alonso	
Manuel Altolaguirre	
Bibliografía	

INTRODUCCIÓN

A la hora de desarrollar el estudio del español en un país como Brasil, se echa en falta una profundización en los estudios literarios en el nivel de la enseñanza secundaria. Esto puede suceder por varias causas: bien porque no existe tiempo en la programación, bien porque los profesores brasileños de español valoran más el estudio de la lengua y menos el de la cultura o bien porque no existe todavía en Brasil una tradición de estudios literarios de español en los niveles anteriores a la entrada de la universidad. De todos modos, se trata de un déficit en la educación lingüística y cultural de los estudiantes brasileños de español que debería ser equilibrado en los próximos años.

Este libro pretende una aproximación gradual a la poesía española y americana desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. A partir de esta cronología, las siguientes páginas intentarán proporcionar los mecanismos y la reflexión necesarios para afrontar el fenómeno poético en su teoría y la práctica dentro de sus propios textos.

Desde este punto de vista, tal acercamiento se va a realizar con la intención de que los profesores de español conozcan una literatura ajena a su ámbito cultural de una manera teórica, pero también para que se encuentren herramientas de tal modo que la teoría sea capaz de ser aplicada en las aulas de manera práctica hacia sus propios alumnos que estudian español como lengua extranjera. En este sentido, el profesor observará los resortes que se manejan en la lengua poética española y latinoamericana, creándose un aprendizaje significativo y partiendo, en muchas ocasiones, de ciertas estructuras que ya existen en la lengua de inicio (portugués), donde se le añaden los nuevos conocimientos: problemas gramaticales, elementos léxicos, así como aspectos de ritmo y entonación entre los que sobresale la métrica de los poemas.

Al mismo tiempo, las actividades que se extraen a partir de los textos poéticos han sido creadas para desarrollar las destrezas orales y escritas, teniendo en cuenta algunas de las necesidades del profesorado de español. Al tratarse de un área muy extensa de estudio, el libro busca presentar actividades y textos variados en referencia a las diferentes épocas y movimientos de la poesía. Asimismo, además de los aspectos literarios o de lengua, no conviene olvidar los elementos culturales y de civilización, muy importantes a la hora de poder acercarse y entender los propios textos. Es por eso que se propone también una reflexión sobre los acontecimientos y el arte de cada época, muy ligados en general al hecho poético y literario.

Específicamente, la teoría, los textos y las actividades que se desprenden de ellos esperan ayudar a los profesores para que sus estudiantes reconozcan las diferentes etapas y estilos desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, mostrar los mecanismos que configuran la creación poética, practicar la expresión oral y escrita y valorar la Literatura como parte del ámbito formativo de un país o de una cultura.

Desde un punto de vista metodológico, cada parte viene determinada por una época artística y literaria. En concreto, el Romanticismo, el Modernismo, la Vanguardia y, dentro de esta, la Generación del 27.

En primer lugar se realiza una referencia al periodo histórico, después se intentan explicar las principales características de cada movimiento con diferentes actividades que aparecen con la intención de ir ilustrando el apartado teórico. La siguiente parte se centra en el arte, sobre todo en la pintura. En este apartado se muestra de manera práctica las características teóricas del apartado anterior. Por último se hace referencia a la poesía, donde el profesor y el estudiante pueden comprobar mediante los ejemplos cómo la Literatura no se configura como un arte aparte, sino que en ella se pueden observar también las características de un periodo determinado en íntima asociación con las demás artes.

ROMANTICISMO

A la hora de hablar sobre un movimiento como el romántico conviene enumerar y explicar unas características comunes e independientes al país en el que sucedan. Es cierto que el movimiento comenzó en Alemania, se extendió a Inglaterra, y desde estos dos países muchos se vieron influenciados, entre ellos Brasil o España, aunque fuera de una manera tangencial o cronológicamente desfasada.

Para entender muchas de las obras de arte románticas es necesario tener en cuenta que una de las características principales que resalta por encima de las restantes es la importancia que se le concede a la expresión de los sentimientos. Cuando se explica esto en un aula, muchos estudiantes miran extrañados hacia su profesor. En sus rostros se puede observar que existe una incertidumbre sobre este asunto. La duda razonable se basa en la siguiente pregunta: ¿Acaso en épocas anteriores o posteriores la expresión de sentimientos no era importante? Cuando se escribe poesía, ¿no se están expresando sentimientos, lo cual es propio de dicho género? Para contestar a estas preguntas no hay nada como mostrar dos ejemplos entre cientos de los que se podrían escoger entre la poesía del Siglo de Oro español o la poesía del siglo XVIII para salir de dudas.

En primer lugar, un ejemplo de poesía del siglo XVI-XVII compuesta por Lope de Vega y que titula A un peine que no sabía el poeta si era de boj o de marfil y que desarrolla los tópicos de la época incluidos la descripción de una mujer y el *carpe diem*, animando al lector a vivir el momento presente:

Sulca del mar de Amor las rubias ondas,
Barco de Barcelona, y por los bellos
Lazos navega altivo, aunque por ellos
Tal vez te muestres y tal vez te escondas.
Ya no flechas, Amor, doradas ondas
Teje de sus esplendidos cabellos;
Tú con los dientes no le quites dellos

Para que a tanta dicha correspondas.
Desenvuelve los rizos con decoro,
Los paralelos de mi sol desata,
Boj o colmillo de elefante moro;
Y en tanto que esparcidos los dilata,
Forma por la madeja sendas de oro
Antes que el tiempo los convierta en plata.

Otro ejemplo de una poesía del siglo XVIII, escrita por Ignacio de Luzán y que cuenta el idilio entre Leandro y Hero:

Musa, tú que conoces
los yerros, los delirios
los bienes y los males
de los amantes finos

Dime quién fue Leandro
qué Dios o qué maligno
astro en las fieras ondas
cortó a su vida el hilo

Leandro a quién mil veces
los duros ejercicios
del estadio ciñeron
de rosas y de mirtos

Ya en la robusta lucha
ya con el fuerte disco
ya corriendo o nadando
diestro gallardo invicto

Amaba a Hero divina
bellísimo prodigio
sobre cuantas bellezas
Sesto admiró y Abido

Negro el cabello ufano
con naturales rizos
realzaba del cuello
los cándidos armiños

De esta manera se demuestra que la expresión de sentimientos no se percibe en todas las épocas de un modo total, y aunque no es un hecho típicamente romántico, es este periodo el que resalta más su importancia. Al contrario de lo que se podría al hablar hoy sobre poesía, en general los autores han tendido a contener los sentimientos o incluso a esconderlos mediante el uso de tópicos antes que intentar mostrarlos al lector. Así, una de las características que más rechazo puede producir a un lector actual que se acerque a los textos románticos es precisamente esa muestra de sentimientos desbordados que no estamos acostumbrados a leer y que puede provocar hastío por exceso de elementos sensibles a flor de piel.

ACTIVIDAD 1

El profesor puede preguntar a sus estudiantes qué es lo que entienden ellos por amor romántico. A partir de una definición común, que muy posiblemente estará cargada de prejuicios culturales, se puede preguntar a sus estudiantes si ellos se consideran personas románticas o no.

Unido a esta importancia de los sentimientos se encuentra el individualismo romántico, que se puede entender como la importancia que se le concede al “yo” entendido como entidad constructora de la realidad. El yo romántico intenta abarcarlo todo en la obra, ya sea pictórica o literaria. Pocos versos se salvan de esta aparición constante de un yo poético que quiere imponer su punto de vista, que aniquila cualquier otro pensamiento que no sea el suyo y que no deja respirar ninguna otra idea porque la del poeta precisa de todo el espacio. Yo, me, mi, conmigo serán las expresiones más utilizadas en este sentido que cercenarán la posibilidad de un diálogo con el otro o de una aproximación más neutra hacia cualquier tipo de cuestión.

A partir de este individualismo exagerado se puede explicar la defensa de la libertad del individuo. Libertad por encima de todo, incluso de la propia vida. Libertad moral, política y también artística. Los románticos no quieren seguir unas normas que les indiquen el camino para llegar a un objetivo. Ellos intuyen que los caminos trazados solo pueden llevar a objetivos perfilados con antelación y que si quieren encontrar algo nuevo, diferente o único deberán emprender un viaje personal que nadie haya realizado antes. No existe una brújula del artista. No existen tampoco los puntos cardinales. Está el creador y su genio creativo. Ese genio es el que le ayudará a transformar el mundo. Este concepto de libertad puede ayudar a entender, por ejemplo, la idea de amor romántico. En general se ha extendido la idea de que el amor romántico tiene que ver con regalar flores, enamorarse con cara de ingenuo y balbucear cuando nos encontramos de frente con el que creemos que es el amor de nuestra vida. En realidad, a partir de las características que se están observando, el amor romántico es un sentimiento avasallador, dominante, el todo o la nada, el cielo o el infierno, sin posibilidades de

encontrar elementos intermedios. Es también un amor inseguro porque se basa más en la individualidad que en el apoyo de las personas. De hecho, cuando un romántico se enamora lo que busca en la otra persona es a sí mismo. Su amor actúa como una especie de espejo en el que el romántico se está preguntando de manera continua ¿quién soy yo? a partir de la cuestión ¿quién eres tú? El amor le sirve para conocerse y para interpretar el mundo que le rodea, pero no existe una búsqueda del otro sino que se emprende la búsqueda de uno mismo en el otro.

En este sentido, el romanticismo nos ha enseñado el subjetivismo o la visión personal del mundo. Como los románticos todavía no conocían la psicología moderna a partir de Freud, no podían llegar a la conclusión de que el ser humano no es un objeto y que por tanto no puede comportarse de una manera objetiva. Al contrario, las personas son sujetos con lo que lo más natural es que se comporten y valoren los acontecimientos de una manera subjetiva. Podría ser una gran lección del Romanticismo: en general, los profesores exigen a sus estudiantes que realicen sus trabajos de un modo objetivo. Con esto se pretende educar a los alumnos en la atención de una serie de puntos importantes para evitar que se dispersen. La focalización es necesaria. Al mismo tiempo, cualquier elemento que se escape de esos puntos es condenado, no se le da importancia y se le muestra al estudiante que sus pensamientos no tienen tanta importancia como los pensamientos del profesor o los de la mayoría de la clase. Esta situación, bastante común en las aulas, se podría definir como antirromántica.

ACTIVIDAD 2

Hagamos ver al estudiante los elementos subjetivos de la realidad que le rodea. Pongamos un ejemplo: es evidente que en el aula vamos a tener una silla. Si señalamos hacia una silla cualquiera y preguntamos qué es ese objeto tan común en una escuela, la respuesta va a ser unánime: “es una silla”, responderán los estudiantes. Ahora bien, ¿de qué sirve una contestación tan objetiva? La cantidad de información que se refleja en esa respuesta llega casi a cero porque se trata de algo que se comparte de manera común y no obtendremos nada que nos haga variar nuestra visión de la realidad. Imaginémonos la misma silla de otra manera. Se trata de un objeto en el cual un estudiante se sienta durante muchas horas al día para escuchar a un profesor o realizar ejercicios. Y no son solo muchas horas, sino también muchos días y muchos años en esa misma silla. Con esta nueva información, si preguntásemos qué es ese objeto, empezariamos a obtener respuestas distintas a la primera contestación más objetiva. Es posible que algún estudiante dijese que es una tortura o que se trata de una cárcel. En realidad sigue siendo una silla, pero la respuesta (muy subjetiva) de que se trata de una cárcel informa más de la persona y de la realidad que le rodea que la mera afirmación objetiva de la

realidad. Esto es romanticismo. Con esta información, cada estudiante debería ser capaz de cambiar la objetividad de los objetos que le rodean. ¿La ventana es una ventana, la mesa es una mesa, el libro es un libro...? Esto se puede llevar a elementos más abstractos o a temas que les interesaban a los románticos decimonónicos: ¿el amor es el amor, la libertad es la libertad...?

Recapitulemos un momento sobre lo que llevamos hablado para después realizar otra pregunta a nuestros estudiantes. Una persona romántica valoraría sus sentimientos por encima de cualquier otro elemento pasional; sería individualista hasta el extremo de confundirse con el egoísmo o el egocentrismo; pensaría que la libertad de la persona es innegociable y no aceptaría ninguna norma ni ley que no emanara de ella misma o de la naturaleza; y además apenas le importaría una visión objetiva sobre la realidad (lo suficiente como para no morir al cruzar una calle llena de gente y carromatos) sino que estaría convencida de que su visión personal es más importante que lo que le diga el resto del mundo. Una persona así, ¿podría ser feliz en una sociedad como la nuestra?

La respuesta a esta pregunta subraya otra de las características del Romanticismo: el fracaso existencial. Es evidente que el romántico no se va a encontrar a gusto en ninguna sociedad creada por burgueses, industriales o capitalistas en general, porque ese tipo de sociedades tiende a perder sensibilidad de cualquier tipo en aras de un mayor nivel productivo que transforma a la persona en un productor y comprador de bienes de consumo. El romántico no puede ser feliz en un lugar así, por lo que decide emprender la huida hacia mundos más apacibles, de ahí que su fracaso existencial le lleve a algún tipo de evasión. Cuando se le habla a los estudiantes sobre la evasión de los románticos suelen entenderla como algo que no tiene mucho que ver con ellos. No se dan cuenta de que, en este sentido, la mayor parte de la población actual bebe del romanticismo, porque los adultos son expertos en evasión.

ACTIVIDAD 3

Preguntemos a los estudiantes qué manera tienen ellos de evadirse de realidades que no les agradan o que no les apetecen. Pongámosles en situaciones concretas (estudiar para un examen, una tarde de domingo aburrida, la discusión con un amigo o un padre, una clase monótona...) y que se recapacite entre todos sobre las posibles soluciones de evasión.

Los románticos poseen, al menos, tres maneras diferentes de evadirse. Una evasión espacial, una evasión temporal y una evasión personal. La evasión espacial supone trasladarse hacia lugares distintos de los que viven para escaparse de las normas férreas de su sociedad (Alemania e Inglaterra sobre todo) y disfrutar de una vida más libre y natural. Este escape les suele conducir hacia lugares exóticos.

ACTIVIDAD 4

¿Podrías desarrollar un concepto de exotismo? Si tuvieras que elegir un lugar exótico para vivir o visitar, ¿cuál escogerías?

Las partes exóticas preferidas por los románticos van a ser aquellos países del sur de Europa, poco desarrollados en comparación con el norte, y que se extienden por la cuenca del Mediterráneo. Italia y Grecia serán dos de sus preferidos. España también, al igual que el norte de África o alguna isla del Mediterráneo. Muchas obras literarias se desarrollaron en estos espacios, que se convertirán en una salida, en un respiradero, para los protagonistas.

Otro tipo de evasión muy literaria será la temporal. Pese a la importancia que posee para los románticos el tiempo presente, los escritores y artistas románticos van a configurar sus obras hacia el pasado, hacia momentos que creen más auténticos o gloriosos. La Edad Media será uno de sus favoritos. En este sentido, sus conocimientos históricos se verán mermados por su idealismo. Ellos imaginan una Edad Media de princesas, reyes, dragones, frailes aventureros, de caballerías por encima de la mezquindad que rodea su presente. Se olvidan de los problemas de higiene de esa época, de las traiciones, de la pobreza, del sistema feudal que quita oportunidades a la población y de las interminables guerras para conseguir un trozo de territorio para un determinado noble que no piensa repartir sus beneficios con nadie.

ACTIVIDAD 5

Si crees, como los románticos, que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿cuál sería tu época favorita? ¿Y una época en la que no te gustase vivir de ninguna manera?

El tercer tipo de evasión es el personal. Muchos artistas románticos o bien los protagonistas de sus obras no disponen de la oportunidad de evadirse en el tiempo o en el espacio, con lo que no tienen más remedio que intentar su evasión dentro de la vida real que condiciona el día a día. Existen muchas maneras de seguir este camino: el abuso de la bebida, el juego, el sexo, las drogas... En último término, el suicidio puede suponer la evasión definitiva. Resulta chocante que, hasta hoy, el suicidio esté prohibido en muchos países, entre ellos España, y que esté considerado como un acto ilegal. Así, si alguien intenta suicidarse y falla, las leyes le condenan por intentar quitarse la vida. De algún modo, estas leyes continúan bebiendo de la idea cristiana que defiende que la vida te la ha dado Dios, con lo que la persona no posee ningún derecho a quitársela, ya que no es algo que le pertenezca. Contra esta misma idea tuvieron que luchar los románticos

en el siglo XIX. No pueden admitir que un poder fáctico como la Iglesia disfrute de la capacidad de apropiarse de sus vidas, de dirigir las y de indicarles cómo deberían aprovecharlas. Las leyes que no emanan de ellos no pueden ser admitidas. Por eso, en respuesta a esta situación, surgirá en la literatura y en el arte uno de sus personajes favoritos: el Diablo. No se trata de entender este asunto como una iniciación a la magia negra, sino que los románticos entienden a Lucifer como un ángel caído, alguien que no aceptó las normas que imponía Dios, que se enfrentó y perdió. Como los románticos mismos. En cualquier caso, no se puede defender el ateísmo de los románticos de manera seria. Sus diatribas no van en contra de Dios, sino de la Iglesia como institución. No son ateos, más bien irreligiosos.

ACTIVIDAD 6

¿Qué opinas sobre el suicidio? ¿Crees que hay diferentes tipos de suicidio? ¿Conoces algunos personajes importantes de la Literatura o de la realidad histórica que se hayan suicidado? ¿Justificarías el suicidio en algún caso?

Muy cercano al concepto de evasión y exotismo se encuentran las ideas de irracionalismo y fantasía. En un mundo subjetivo en el cual la razón no opera como el elemento más importante, el irracionalismo cobra una fuerza que no había alcanzado hasta entonces. Y todavía es mucho más fascinante si se mezcla con la fantasía.

ACTIVIDAD 7

¿Has tenido la oportunidad de observar un mismo lugar por la noche y después durante el día? ¿Cambian tus impresiones sobre el sitio? ¿Te has encontrado solo en el medio de una montaña (o un cementerio, una playa, una plaza, un descampado...) por la noche? ¿Qué has sentido en ese momento?

De este gusto por la irracionalidad proviene, por ejemplo, la atracción que posee la noche para los románticos. De igual manera, la fantasía unida a la noche ayuda a crear fantasmas. No es casual que las primeras historias de vampiros sean de origen romántico. Personajes como el conde Drácula o Frankenstein surgen en esta tradición. Cercana a esta simpatía por la noche aparece una visión nueva de la Naturaleza. Hasta este periodo, la naturaleza solía formar parte de las historias como un mero telón de fondo. Los románticos descubren que la naturaleza puede servir como un hilo conductor para expresar los sentimientos de un personaje en un determinado momento. Así, si el personaje se encuentra feliz, la naturaleza aparecerá radiante. Si el mismo personaje está furioso, la naturaleza hará acto de presencia de una manera frenética para manifestar ese cambio de ánimo.

Los personajes románticos suelen ser bastante estereotipados, muy buenos o muy malos, muy guapos o muy feos, da la impresión de que no puede existir un término medio y que la pasión con la que se mueven en sus acciones les define. Sea de cualquier manera, lo que está claro es que los personajes románticos, por sus propias características, suelen permanecer al margen de la sociedad.

ACTIVIDAD 8

¿Qué personajes piensas que podrían caracterizarse como propiamente románticos? ¿Un banquero, el capataz de una obra, un bombero, un profesor...? ¿Qué es lo que les convierte en románticos?

Se ha hablado anteriormente de que uno de los personajes favoritos del romanticismo es el de Lucifer. En general suelen ser personajes que se podrían denominar como perdedores o, al menos, con muchas posibilidades de fracasar en sus objetivos. En esta categoría entrarían los bandidos, los piratas o los fuera de la ley, los pobres y los pedigüños. En una categoría distinta entrarían los personajes nobles, idealistas si defienden una causa justa, materialistas si defienden lo contrario: reyes y reinas, príncipes y princesas, caballeros, guerreros, frailes soldado y aventureros. En un tercer grupo se podrían incluir los personajes que tiene que ver con la magia o la religión: brujas, magas, frailes o sacerdotes, además de los fantasmas o los vampiros y muchos personajes sobrenaturales.

ACTIVIDAD 9

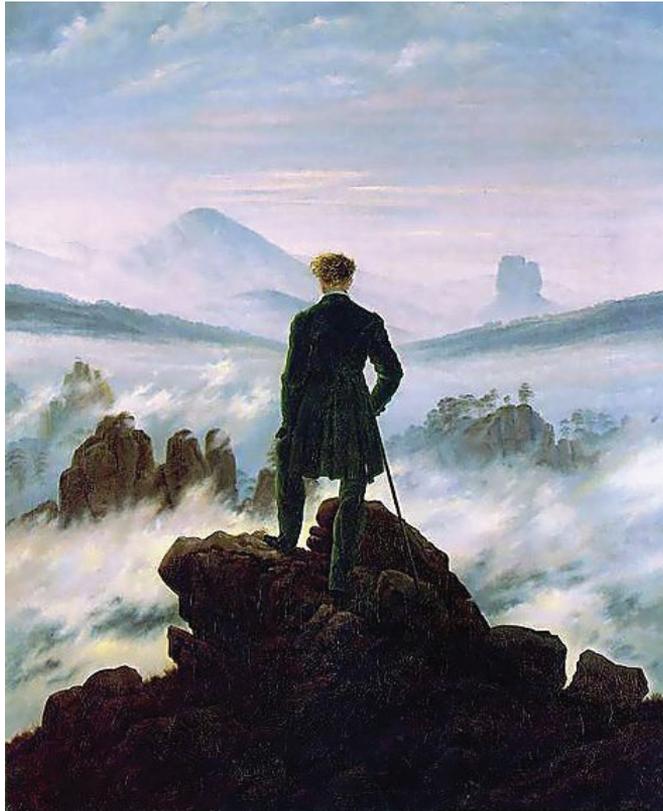
Con la información que se ha obtenido sobre el Romanticismo, ¿piensas que los autores románticos serán autores comprometidos con la sociedad de su tiempo? en lugar de dar una respuesta concreta, la pregunta podría suscitar una investigación en grupo por parte de los estudiantes. Se podría tener en cuenta las aportaciones de los románticos en la política de su época o bien los textos periodísticos y poéticos en los que se escribe sobre la pena de muerte o la situación en las cárceles.

OBRAS DE ARTE

A partir de la información de carácter teórico sobre el Romanticismo resulta interesante observar cómo estos rasgos se desarrollan en las pinturas de este periodo.

Lo que se pretende en este apartado es llevar a la práctica y confirmar los rasgos de los cuales se ha venido discutiendo en las páginas anteriores y ver si, efectivamente, se ven reflejados en el pensamiento de los artistas románticos, tanto españoles como del resto de Europa.

Se recomienda el uso de un proyector con el fin de que los estudiantes y el profesor sean capaces de apreciar mejor las obras.

En primer lugar se muestra el cuadro titulado Caminante sobre el mar de nubes, de Caspar Friedrich, que data de 1817-18. Se trata de uno de los cuadros románticos más importantes y en él se pueden concentrar todas las características de las que se ha venido hablando hasta este momento.

ACTIVIDAD 10

1. Describe el cuadro con la intención de ampliar el vocabulario de lo que se está viendo. Serán importantes palabras como: cima, peña, peñasco, bastón, roca...
2. Una vez se ha descrito el cuadro, se puede aprovechar para hablar de los colores, lo que ayudará a mejorar la descripción. En este caso, al estar hablando sobre literatura se espera que los estudiantes posean un conocimiento intermedio de español, con lo que el repaso de los colores

más básicos podrían resultar aburridos. Al tratarse de un cuadro, lo que interesa es llegar al matiz de los colores: azul magenta, azul cielo, azul esmeralda, amarillo limón, rojo pasión, etc.

3. A partir del cuadro que tienes delante, cuenta una historia que sea verosímil. ¿Cómo es que esa persona ha llegado hasta la cima de la montaña? ¿Qué hace allí? ¿Qué montaña es esa? ¿Va o viene de algún sitio?
4. Aplica las características del Romanticismo en el cuadro. ¿Transmite algún sentimiento? ¿Se nota la importancia del yo? ¿Cuál es el tema principal del cuadro? ¿Existe subjetivismo, por ejemplo, al ocupar la cima de la montaña? ¿Existe algún tipo de fracaso existencial? ¿Evasión de algún tipo? ¿Destaca el irracionalismo o la fantasía, por ejemplo, al crearse una atmósfera que parece un sueño? ¿La naturaleza es importante y de qué tipo es? ¿Se trata de un personaje fuera de la sociedad?
5. ¿Te gusta el cuadro? ¿Por qué?

La siguiente obra no se podría encuadrar ya por sus fechas en un pleno Romanticismo, sin embargo bebe profundamente de él.

Se trata de La muerte de Chatterton, de Henry Wallis, y data de 1856.

ACTIVIDAD 11

1. Busca información sobre Chatterton y también sobre Wallis y explica la razón por la cual el pintor eligió a este modelo para su cuadro.

2. Describe la habitación que se refleja en el cuadro. Esta llena de sorpresas, así que es una buena ocasión para entrenar los diferentes puntos en el espacio: ¿Qué hay en la esquina inferior derecha? Un abrigo rojo, es el único que tiene porque se trata de un poeta pobre. ¿Qué hay en la esquina inferior izquierda? Un baúl lleno de sus escritos rotos y que se extienden hasta el suelo. ¿Qué se puede ver en el lado superior mediano del cuadro? Una ventana medio abierta, con una maceta y una ciudad al fondo. ¿Qué se observa en el lado derecho? Una mesa muy pequeña donde el poeta escribía ayudado de un candil. ¿Qué hay en el centro del cuadro y que casi lo ocupa por completo? El cuerpo muerto del poeta. Describe las ropas y los colores. ¿Qué se encuentra justo en el lado inferior del cuadro, al lado de la mano del poeta? El frasco que contenía el veneno con el que se mató.
3. A partir del cuadro, ¿qué opinas sobre la muerte del poeta? ¿Te llama la atención que sea tan joven? Es posible que muchos estudiantes hablen sobre el dolor de la muerte. Nota que el rostro del protagonista es muy suave y que parece más dormido que muerto. No parece haber sufrimiento.
4. ¿Cuál es la idea sobre la muerte en la sociedad en la que vives? ¿Se siente como algo positivo o negativo? ¿Hay influencias religiosas en esa idea?
5. Aplica las características del Romanticismo en el cuadro. ¿Transmite algún sentimiento? ¿Se nota la importancia del yo? ¿Cuál es el tema principal del cuadro? ¿Existe subjetivismo, por ejemplo, la ventana abierta, la maceta o la ciudad al fondo? ¿Existe algún tipo de fracaso existencial? ¿El suicidio es una solución para los cobardes? ¿Evasión de algún tipo? ¿Destaca el irracionalismo o la fantasía, por ejemplo, la muerte que parece un sueño? ¿La naturaleza es importante y de qué tipo es? ¿Hay una contraposición entre el campo y la ciudad? ¿Se trata de un personaje fuera de la sociedad?
6. ¿Te gusta el cuadro? ¿Por qué? ¿Te gusta más o menos que el de *El caminante sobre el mar de nubes*?

Como complemento al análisis del cuadro, el profesor puede presentar este texto extraído de la Wikipedia¹ y con información del cuadro y de los protagonistas:

El cuadro representa el suicidio del poeta inglés Thomas Chatterton, quien se suicidó a los diecisiete años en 1770 y se convirtió en el prototipo del artista romántico. Wallis reprodujo en esta obra la buhardilla de la posada Gray donde el poeta se suicidó. El modelo que utilizó para la figura de Chatterton fue el joven escritor George Meredith

Thomas Chatterton aprendió a leer pasados los siete años y murió antes de haber cumplido los dieciocho, tras haber realizado una falsificación literaria portentosa que engañó a diversos eruditos y le transformó en una legendaria figura del Romanticismo.

---

¹ Wikipedia, entrada en *La muerte de Chatterton*.

Según relato de su hermana, a los ocho leía todo el día, ya fuera sobre heráldica, astronomía, medicina, música, etc. A los once años compuso la égloga Eleonure y Juga. Alegó –y le creyeron– que se trataba de un viejo manuscrito del siglo XV. Su autor –precisó Thomas– era el monje medieval Thomas Rowley, que, como es natural, no existía. Era uno de los primeros heterónimos de la historia.

Cometió suicidio con una dosis mínima de arsénico, aunque algunas otras versiones hablan de una sobredosis de opio, el 24 de agosto de 1770.

ACTIVIDAD 12

Este cuadro de Caspar David Friedrich se titula Claustro y cementerio en la nieve y la obra, que se hallaba en Berlín, fue destruida en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.

1. Describe el cuadro. Intenta ser muy pormenorizado y matiza los colores.
2. Sin conocer el título, ¿de qué crees que se trata?
3. Dentro de las características del Romanticismo, ¿cuáles piensas que son las que más destacan?
4. ¿Qué sentimientos deja traslucir el cuadro?
5. El motivo de las ruinas es muy empleado en el Romanticismo, ¿qué crees que significa?
6. Inventa una historia para este cuadro: coloca un personaje dentro de él y cuenta una anécdota que le haya sucedido en ese contexto.

POESÍA

En este apartado se centrará en las características del Romanticismo a partir del estudio de los textos.

ACTIVIDAD 13

La canción del pirata, escrito por José de Espronceda, es uno de los poemas más conocidos del autor. En él desarrolla una temática y sobre todo un ritmo que no había sido visto hasta este momento en la literatura española.

1. Investiga los principales datos de la vida de Espronceda e indaga sobre sus composiciones más famosas.
2. A continuación el profesor va a recitar el poema y el estudiante lo va a ir leyendo con él, solo que en algunos versos faltan algunas palabras. Anota una palabra por cada hueco que veas y después consulta a tu profesor sobre el vocabulario que no entiendas o te llame la atención.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)

Con diez cañones por _____,
viento en popa, _____,
no corta el mar, sino vuela
un velero _____.
Bajel pirata que llaman, 5
por su bravura, El Temido,
en todo mar conocido

del uno al otro _____.
La luna en el mar _____
en la lona gime el viento, 10
y alza en blando movimiento
olas de ____ y ____;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa, 15
y allá a su frente Istambul:
Navega, velero mío
sin temor,
que ni enemigo navío
ni _____, ni _____ 20
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a _____ tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a _____ 25
del inglés
y han rendido
sus _____
cien naciones
a mis pies. 30
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la _____,
mi ley, la _____ y el _____,
mi única patria, la _____.

Al tratarse de un poema tan conocido, existen muchas versiones cantadas en diferentes tipos de música. Te proponemos que escuches la siguiente en esta dirección de Internet en la que aparece un grupo de rock español: <http://www.youtube.com/watch?v=4ZDEQCZTwq8>. Para que la escucha sea más fácil, colocamos de nuevo el poema, pero esta vez de manera completa, así también podrás corregir el ejercicio 2 por si hay alguna duda.

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman, 5
por su bravura, El Temido,

en todo mar conocido
 del uno al otro confin.
 La luna en el mar ríela
 en la lona gime el viento, 10
 y alza en blando movimiento
 olas de plata y azul;
 y va el capitán pirata,
 cantando alegre en la popa,
 Asia a un lado, al otro Europa, 15
 y allá a su frente Istambul:
 Navega, velero mío
 sin temor,
 que ni enemigo navío
 ni tormenta, ni bonanza 20
 tu rumbo a torcer alcanza,
 ni a sujetar tu valor.
 Veinte presas
 hemos hecho
 a despecho 25
 del inglés
 y han rendido
 sus pendones
 cien naciones
 a mis pies. 30
 Que es mi barco mi tesoro,
 que es mi dios la libertad,
 mi ley, la fuerza y el viento,
 mi única patria, la mar.

4. Hemos apuntado antes que el ritmo del poema es muy importante. ¿Puedes realizar el análisis métrico del poema?

La canción del pirata², es uno de los máximos exponentes de la poesía del Romanticismo español. Exalta a un pirata como ejemplo de personalidad original, que vive al margen de la sociedad despreciando las convenciones y los bienes materiales. El protagonista tiene como máximo ideal la libertad.

Está escrito con tres esquemas de rima distintos:

Cabeza: Dos estrofas con rima - a a b / - c c b de versos octosílabos con rima consonante, quedando libres 1º y 5º. La rima del 4º y el 8º es aguda.

---

2 Información extraída de la Wikipedia, entrada en *La canción del pirata*.

Estrofas: Compuesta por dos esquemas. El primero: a b a c c b, octosílabos con rima consonante. El segundo verso es tetrasílabo. A esta sextilla se añade otra de ocho versos con esquema idéntico al de la cabeza de versos tetrasílabos. La rima de 4º y 8º verso es aguda, repitiendo el esquema de la cabeza.

Estribillo: - a - a, copla octosilábica con rima asonante.

Por su cadencia rítmica y la presencia de estribillos, es de fácil memorización.

6. A partir de lo que se ha visto, es posible que ya te hayas dado cuenta del tema principal del poema, el cual entronca con el sentimiento de libertad característico del Romanticismo
7. ¿Serías capaz de establecer una estructura del poema, de tal manera que se pudiesen explicar las diferentes partes que lo componen?
8. Señala los recursos retóricos más importantes en del texto, poniendo al menos un ejemplo de cada uno de los que encuentres.
9. Aplica las características del Romanticismo en el poema. Ten en cuenta lo siguiente: ¿El poema expresa algún tipo de sentimiento? ¿En dónde se observa el uso del yo romántico? ¿En qué versos se exalta el tema de la libertad del individuo? Apunta elementos subjetivos en el texto ¿No es subjetivo que sea un pirata, que esté cantando alegre, o el estribillo final? ¿Existe fracaso existencial o evasión? ¿En qué lugar exótico se encuentra el barco? ¿Hay irracionalismo o fantasía apoyándose en el elemento nocturno? ¿Se trata de un personaje fuera de la sociedad? ¿Es un personaje importante? ¿Hay algún tipo de compromiso social?
10. *La canción del pirata* es un poema muy celebrado por los estudiantes españoles, los cuales se lo suelen aprender de memoria para después recitarlo delante de sus compañeros. ¿Te atreverías?

ACTIVIDAD 14

Gustavo Adolfo Bécquer es posiblemente el poeta romántico más conocido en lengua española.

1. Investiga sobre algunos aspectos de su vida. ¿Sabes que además de poemas también escribió varias leyendas en prosa? Lee algunas para tener una visión más completa del poeta.
2. Más arriba has podido ver un cuadro con el retrato de Bécquer, pintado por su hermano, y también una fotografía del poeta. Ambos son la misma persona, ¿lo parecen? ¿Qué diferencias observas? ¿Por qué crees que existen estas diferencias? ¿Qué imagen te parece más atractiva?
3. Realicemos un dictado poético. En general, los dictados son ejercicios en los que el profesor habla y el estudiante copia por escrito lo que escucha. El dictado que se propone aquí es algo distinto. En primer lugar necesitamos un poema, por ejemplo, la Rima 26 de Bécquer.

Rima 26 (XLI).

Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!...
¡No pudo ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta 5
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!...
¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder; 10
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No pudo ser!

Tormenta de nieve en alta mar. Turner (1775-1851)

La idea es la siguiente: recortamos con unas tijeras cada uno de los versos, doce en total, y los pegamos de manera desordenada por el aula. Algunos versos se pueden colocar en la pared, pero también en una silla, una mesa, el cristal de una ventana. En primer lugar se trata de una búsqueda. En grupos de tres o cuatro estudiantes, uno de ellos se queda sentado para escribir en un papel lo que los demás le van a ir apuntando. El resto del grupo se desplaza por el aula buscando los fragmentos del poema, cada persona uno diferente. Cuando uno de los componentes del grupo encuentra un verso, lo debe memorizar, acercarse hasta la persona que se ha quedado sentada y recitárselo mientras su compañero escribe el verso que toque. Al final del dictado, el grupo habrá recitado los doce versos, que permanecerán escritos en una hoja de papel. El primer grupo que consiga completar los doce versos, gana. Se trata, pues, de una actividad en la que se combina el uso de la memoria y la escritura junto con el movimiento y búsqueda por el aula.

Una vez que todos los grupos han escrito los doce versos, deberían tratar de recomponer el poema como si se tratase de un puzzle, buscando algún hilo conductor lógico, como pueden ser las repeticiones o el uso de las exclamaciones. Cada composición se puede leer en voz alta.

Finalmente, el profesor repartirá el poema original de Bécquer.

4. Después de leer el poema, se preguntará sobre el vocabulario que llame más la atención.
5. ¿Cuál es el tema principal del poema? ¿Ese tema enlaza con las características del Romanticismo?
6. ¿Cuáles son los recursos literarios más importantes y que enlazan de manera directa con el tema del poema? Nota el contraste que se establece entre los pronombres.
7. ¿Con quién se identifica el “yo” y el “tú” del poema? ¿Qué tipo de relación se establece entre ellos?
8. ¿Serías capaz de realizar el análisis métrico? Versos de 11 (endecasílabos) y de 4 (tetrasílabos) sílabas, con rima en los versos pares mientras que los impares quedan sueltos, lo que recuerda a una mezcla de romance con un soneto o una silva.

ACTIVIDAD 15

Bécquer tiene poemas muy famosos. Aquí te proponemos otro que participa de la temática y de la estructura del anterior. Se trata de la rima 60 (XV).

Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
rumor sonoro
de arpa de oro,
beso del aura, onda de luz, 5

eso eres tú.
¡Tú, sombra aérea que cuantas veces
voy a tocarte te desvaneces
como la llama, como el sonido,
como la niebla, como un gemido 10
del lago azul!
En mar sin playas onda sonante,
en el vacío cometa errante,
largo lamento
del ronco viento, 15
ansia perpetua de algo mejor,
eso soy yo.
¡Yo, que a tus ojos en mi agonía
los ojos vuelvo de noche y día;
yo, que incansable corro y demente 20
tras una sombra, tras la hija ardiente
de una visión!

1. Observa cómo se repite de nuevo la estructura entre un “tú” y un “yo”. ¿De qué manera se identifican en el poema? ¿Qué palabras son las que se refieren a uno y a otro?
2. ¿Conoces todo el vocabulario del poema o hay alguna palabra o expresión que te parezcan extrañas?
3. El tema también es muy romántico. ¿Sabrías decir de cuál se trata?
4. Aplica las características del Romanticismo a todo el poema.
5. Analiza métricamente el poema: ¿Cómo se llaman los versos de diez sílabas? ¿Y de cinco sílabas? ¿Cómo riman los versos entre sí? ¿Sabes cuál es el concepto de un pareado?
6. Descubre los recursos retóricos más importantes del poema.
7. Uno de los recursos que más destaca en este poema es la utilización de metáforas. ¿Qué es una metáfora? ¿En qué se diferencia de una comparación?
8. Inventa una metáfora y explícala.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE EL ROMANTICISMO:

LIBROS

1. **ABRAMS**, M. H., *El Romanticismo: tradición y revolución*, Visor, Madrid, 1992.
2. **ALBORG**, J. L. *Historia de la Literatura Española*, t. IV. El Romanticismo, Madrid, Gredos, 1980
3. **MARRAST**, R. *José de Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del romanticismo*, Barcelona, Crítica, 1974.

4. **PEDRAZA**, F. y **RODRÍGUEZ**, M. *Manual de literatura española*, t. VI. Época romántica, Tafalla, Cénlit, 1982.
5. **PEERS**, E.A. *Historia del movimiento romántico en España* (2 vols.), Madrid, Gredos, 1973.
6. **SEBOLD**, P. *Trayectoria del romanticismo español. Desde la Ilustración hasta Bécquer*, Barcelona, Crítica, 1983.

DIRECCIONES DE INTERNET

<http://www.las9musas.net/siglo19/romanticismo/birom.html> Para un acercamiento general.

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/avanzado/lectura_09/texto Buena página para un acercamiento general. Con textos.

<http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2romanti.htm> Se estudia el Romanticismo desde un punto de vista histórico (se muestra un gráfico) y se analizan las características principales. Con textos.

http://www.spanisharts.com/history/del_neoclasico_romant/romanticismo.html Para ver el arte en el Romanticismo

MODERNISMO

El Modernismo es una corriente artística que, hasta cierto punto, puede llegar a confundirse en sus características con el Romanticismo. Sin embargo, el resultado final en las obras es bastante diferente. Al contrario del resto de las corrientes, se trata de la primera vez que un movimiento de tanta importancia proviene de países iberoamericanos y desde ellos salta a Europa y también a España. De hecho, en España tienen la suerte de recibir a Rubén Darío, uno de los padres del Modernismo, el cual influenciará tanto en los poetas como en los artistas que crean a principios del siglo XX.

La cronología del Modernismo es muy clara en el caso de la Literatura y se suele enmarcar entre 1888 con una obra de Rubén Darío titulada *Azul...*, y lo que se entiende como el final del Modernismo con *Diario de un poeta recién casado*, de Juan Ramón Jiménez, en 1916.

Una de las influencias más importantes que recibe será la del Parnasianismo. Esta corriente artística valora la cultura antigua, sobre todo la antigua Grecia y Roma, junto con la búsqueda de un ambiente exótico en el que poder enmarcar la acción de los personajes. Junto al Parnasianismo, la otra gran influencia será la del Simbolismo, el cual destaca los mecanismos de intuición, los elementos de sugerencia y la importancia de los símbolos en la creación artística.

ACTIVIDAD 1

Busca poemas parnasianos o simbolistas en tu propio idioma. ¿Distingues alguna de las características de las que venimos hablando?

Al igual que la generación romántica, los modernistas no se encuentran a gusto con la realidad que les rodea e intentan alguna especie de evasión, sobre todo en el espacio (Grecia, Italia, China, Japón) o en el tiempo (época clásica). Sin embargo, la evasión modernista no es igual que la romántica: los románticos buscaban escaparse a lugares exóticos sin más, los modernistas procuran en estos mismos lugares el concepto de universalidad. De esta manera, la idea de cosmopolitismo es muy común en las obras: los modernistas huyen de cualquier tipo de localismo y se sienten ciudadanos del mundo, lo que intentan demostrar en cualquier ocasión.

ACTIVIDAD 2

¿Te consideras una persona cosmopolita? ¿Quizás seas una persona más localista o regionalista? Considera estas alternativas y piensa en elementos positivos o negativos hacia ellas.

El Modernismo defiende también un ideal estético y de belleza, lo cual se trasluce en la renovación del lenguaje literario. Así, por ejemplo, la proporción de palabras esdrújulas es mucho mayor en los textos debido a su ritmo característico.

ACTIVIDAD 3

Escribe cinco palabras esdrújulas, cinco palabras llanas y cinco palabras agudas. ¿Notas el diferente ritmo de cada una de ellas? ¿Cuál de ellas te atrae más por su sonoridad? ¿Cuál piensas que es la palabra más bonita del mundo?

El Modernismo inicia también la búsqueda de arcaísmos o neologismos, palabras extrañas por su sonido o por su poco uso.

ACTIVIDAD 4

¿Sabrías explicar qué es un arcaísmo y también un neologismo? ¿Existen en tu lengua? Da tres ejemplos de cada, tanto en tu lengua como en español.

Por otra parte, dentro de los recursos retóricos, destacará el uso de la sinestesia por sus componentes sensoriales y también una utilización diferente de la métrica clásica, mezclando diferentes tipos de metros para conseguir unos poemas más personales que, al mismo tiempo, destilan una gran carga de culturalismo.

ACTIVIDAD 5

¿Qué es una sinestesia? ¿Serías capaz de proporcionar algún ejemplo, primero en tu idioma y después en castellano?

OBRAS DE ARTE

Como ya se realizó con el Romanticismo, vamos a aplicar las características teóricas en varias obras de arte modernistas, para comprobar cómo funcionan con imágenes. Por esta causa, es conveniente disponer de un proyector con el fin de que los estudiantes y el profesor sean capaces de disfrutar con las obras.

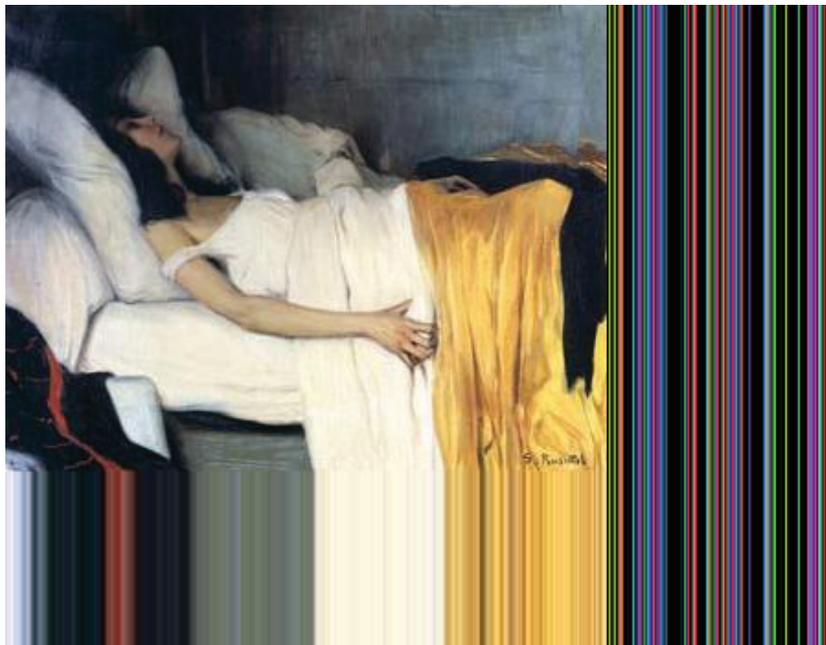
El primer ejemplo corresponde a la obra de John William Godward titulada *Nerissa*, la cual data de 1906.

ACTIVIDAD 6

1. Intenta describir el cuadro. ¿Qué piensas que está haciendo el personaje? Inventa una historia para ella.
2. Hay muy pocos colores en el cuadro: aprovecha para intentar matizar cada uno de los colores que aparecen. Por ejemplo: ocre, verde oliva, rosa salmón...
3. ¿Observas elementos de la antigüedad clásica en el cuadro? ¿Existen símbolos? ¿Existe algún tipo de evasión? ¿Alcanzas a ver de alguna manera algún concepto de universalidad? ¿Hay exotismo o cosmopolitismo? ¿Aparece una visión subjetiva de la realidad, herencia del Romanticismo? ¿Algún elemento de estética o de belleza que resalte?
4. ¿Qué te parece el título del cuadro? ¿A qué piensas que hace referencia? ¿Te recuerda a algo en concreto? ¿Sabes qué son las Cariátides? Porque la protagonista del cuadro se parece mucho a ellas, ¿no crees?
5. ¿Te gusta el cuadro? ¿En qué se separa de las características del Romanticismo?

El próximo cuadro fue realizado por Santiago Rusiñol, se titula Jardín abandonado y data del año 1898.

A primera vista el cuadro hace honor a su título y, efectivamente, lo que se despliega ante nuestra vista es un jardín que parece abandonado.

ACTIVIDAD 7

1. ¿Sabes algo sobre el creador de la obra? Busca información sobre el pintor para entender mejor cómo ha llegado a este tipo de cuadros.
2. Intenta realizar una descripción completa del cuadro. Practica las coordenadas más básicas: arriba, abajo, inferior izquierdo, centro, superior derecho, al fondo, en primer término, etc.
3. Mejora tu vocabulario. Al describir la obra puedes usar palabras como: parterre, rama, laberinto, vaso de la fuente... Fíjate en la tonalidad de los colores, ¿Podrías mencionar alguno? ¿Qué época del año crees que refleja el cuadro?
4. ¿Serías capaz de señalar elementos parnasianos o símbolos? ¿Se observa algún tipo de evasión? ¿Existe la idea de universalidad? ¿Hay una visión subjetiva sobre algún aspecto? ¿Existe una preocupación estética que intente realzar la belleza? ¿Ayudaría a contestar estas preguntas que el cuadro refleja un jardín de la Alambra de Granada y que el título del mismo parece engañoso?
5. ¿Te gusta más este cuadro o el anterior?

Otro cuadro referido al Modernismo compuesto por Rusiñol es el siguiente:

Se trata también de una obra de Santiago Rusiñol y aparece en estas páginas para mostrar otra cara del Modernismo, que continua engañando al espectador con una temática que tiende más hacia la problemática social.

ACTIVIDAD 8

1. Describe el cuadro en pocas palabras. ¿Qué título le darías?
2. ¿Te llama la atención los pocos colores que aparecen? ¿A qué crees que es debido?

Para ayudar a descifrar el cuadro, te incluimos el siguiente comentario³:

La morfina es una de las obras más importantes del pintor español de finales del [siglo XIX](#) y principios del [XX Santiago Rusiñol](#).

Esta pintura de [1894](#) desarrolla un tema bien conocido para el autor, puesto que él mismo fue morfinómano entre [1889](#) y [1899](#). La [morfina](#) era una droga ampliamente extendida a finales del siglo XIX, en especial entre la alta sociedad. Las mujeres de las clases más adineradas celebraban reuniones para inyectarse colectivamente, encargando incluso a joyeros la realización de jeringuillas de plata, en algunos casos hasta con incrustaciones de brillantes. Sin embargo, a pesar de su difusión, socialmente estaba mal vista, por lo que Rusiñol recurre al subterfugio de representar a la joven como una enferma, que estaría tomando la droga para paliar sus dolores.

Para ello se sirve del color de la manta que la cubre, el amarillo, que en el Simbolismo representa precisamente la enfermedad. La mano de la joven aparece todavía en tensión, agarrando dramáticamente la sábana, pero su rostro delata que el alcaloide ha empezado ya a hacer efecto y se nos muestra plácidamente relajado, haciéndonos ver que la mujer ha iniciado ya su viaje por los mundos de [Morfeo](#).

3. Intenta aplicar las características del Modernismo al cuadro. Notarás que, al menos en un primer momento, resultará una tarea un poco difícil debido al truco en el que se basa.
4. ¿Te parece un cuadro bonito? ¿Hay belleza en él?

A partir de estas líneas básicas es posible que ahora seas capaz de ver el cuadro con otros ojos. ¿Qué te parece? ¿Tiene algo que ver con lo que tú pensabas?

³ Información extraída de la Wikipedia, de la entrada *La morfina*, Santiago Rusiñol.

ACTIVIDAD 9

Este cuadro de Leila Frank Dicksee está fechado en 1892 y se puede utilizar para ver los elementos modernistas más destacados, entre los que sobresale la influencia del orientalismo. ¿Eres capaz de observarlo?

POESÍA

La poesía modernista es muy rica, con una capacidad de renovación del lenguaje que llega a convertirse en espectacular. Los temas que abarca son variados, aunque todos se mueven en el mismo ideal de belleza que busca esta corriente artística.

ACTIVIDAD 10

El primer poema que se propone muestra un tinte filosófico, un tanto pesimista, que se aproxima de manera peligrosa a la desesperación del poeta al realizarse cuestiones que difícilmente tienen una contestación. El autor es Rubén Darío, la fecha de publicación es 1905 y se titula 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, 5
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, 10
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...

1. ¿Hay alguna palabra que no entiendas o que se te escape el significado? No se trata de un vocabulario difícil, pero algunas expresiones no se utilizan de manera normal: dichoso, sensitivo, pesadumbre, vida consciente, espanto seguro, sombra, carne, frescos racimos, fúnebres ramos.

2. ¿Cuál crees que es el tema principal del poema? ¿Hay expresión de sentimientos? ¿Estás de acuerdo con el poeta y su punto de vista?

3. Fíjate en la métrica tan característica que tiene. ¿Sabes lo que es un soneto? En este caso, el poeta juega con la forma clásica, convierte los versos endecasílabos (once sílabas) en alejandrinos (catorce sílabas) y los hace rimar ABAB ABAB CDC CD, con la característica de que en los versos 12 y 13 le va quitando sílabas a los versos y hace desaparecer del todo al verso 14, creando un soneto truncado. ¿Crees que esta forma métrica tan personal tiene algo que ver con la temática del poema? ¿Te parece adecuada este tipo de métrica?

4. Señala los recursos retóricos más importantes. ¿Sabes lo que es un encabalgamiento? Fíjate en el encabalgamiento tan bello que hay entre los versos 8 y 9, ¿proporciona algún significado a la composición?

5. ¿Te gusta el poema o te parece demasiado enrevesado?

ACTIVIDAD 11

El próximo poema es muy conocido. Se titula De invierno y pertenece al libro Azul... de Rubén Darío.

1. Mientras el profesor recita el poema, intenta escribir las palabras que faltan en los huecos para intentar completar el poema.

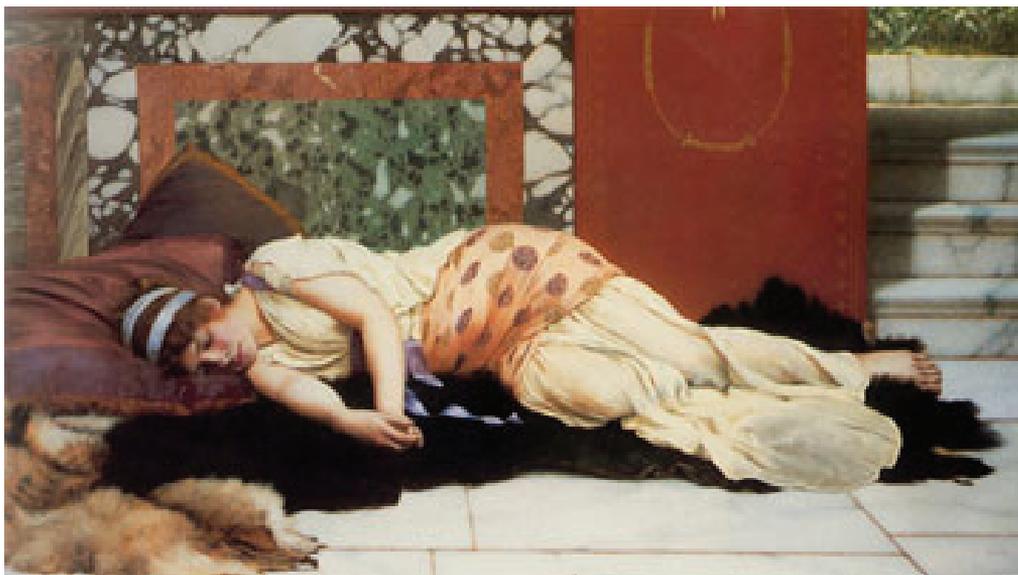
En _____ horas, mirad a _____.
Medio _____, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta _____
y no lejos del fuego que brilla en el salón.

El fino _____ blanco junto a ella se reclina, 5
rozando con su _____ la falda de Alençon,
no lejos de las jarras de _____ china
que medio oculta un _____ de seda del Japón.

Con sus _____ filtros la invade un dulce sueño;
entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris; 10
voy a besar su rostro, rosado y _____

como una rosa roja que fuera flor de _____.
Abre los ojos, mírame con su mirar _____,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

2. Ahora se te ofrece el texto completo para que puedas comprobar el ejercicio anterior. ¿Te parece un vocabulario muy complicado? ¿Aparece alguna palabra que no entiendas?

En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelotonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 5
rozando con su hocico la falda de Alençon,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio oculta un biombo de seda del Japón.

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño;
entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris; 10
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño
como una rosa roja que fuera flor de lis.
Abre los ojos, mírame con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

3. Analiza la métrica del poema. Después de haber estudiado el anterior texto de Rubén Darío te resultará más fácil.

4. Aplica las características del Modernismo que conozcas: ¿Localizas los múltiples símbolos de lujo y comodidad? ¿Hay evasión espacial que busca una diferencia entre el interior de la casa y su exterior? ¿Aparecen elementos de universalidad? ¿Aparece alguna visión subjetiva de la realidad? ¿Notas la sensibilidad estética en la descripción de la habitación, que intenta resaltar un cierto tipo de belleza?

5. Tras haber visto el poema de manera detenida, ¿cuál es el tema? ¿Te has dado cuenta de que podría ser un poema erótico? ¿Qué es el erotismo y en dónde aparece reflejado en el desarrollo del tema? ¿Podrías distinguir entre erotismo y pornografía?

6. Destaca los principales recursos retóricos del texto. Intenta localizar, al menos, una aliteración, un hipérbaton, adjetivos sinónimos, un paralelismo, una metáfora, una personificación, una comparación y un pleonismo.

7. Después de varios poemas con una métrica similar, intenta crear un soneto. El tema puede ser el amor o la descripción de algo que te guste o que te atraiga.

Para terminar con este poema de Rubén Darío, se propone un análisis más minucioso a partir de los datos de Rafael Roldán⁴. Los datos los puede utilizar el profesor para profundizar más en los puntos que crea convenientes.

1. TEMA.

El tema es la descripción del ambiente cálido y lujoso en que una mujer aguarda a su amante.

2. RESUMEN.

En invierno, Carolina se protege del frío con un abrigo de marta y el fuego de una chimenea, mientras se arrebujada en un sillón. En ese ambiente, todo es refinado y caro: la ropa de Carolina, el gato, los jarrones, etc. Mientras que ella se adormece, llega su amante, que la despierta con un beso. Fuera, nieva en París.

---

4 Roldán Sánchez, Nicolás, www.iesnicolascopepernico.org

3. ESTRUCTURA.

El texto se puede dividir en dos partes:

- la primera está constituida por los **dos serventesios** (versos 1-8): esta parte se inicia con la fijación del tiempo en que transcurre la escena del poema, “en invernales horas”, y la invitación del poeta a los lectores a contemplarla, “mirad”. El poeta utiliza ese verbo porque esta primera parte es la descripción de un salón y de la mujer que en él está; su intención es mostrar el refugio que ofrece ese ambiente acogedor contra las “invernales horas” del exterior;
- la segunda parte la constituyen los **dos tercetos encadenados** (versos 9-14): en ella se narra la llegada del amante; el verbo “entro” sugiere que lo descrito en la primera parte es lo que él contemplaba desde la puerta del salón, y la acción de “dejo mi abrigo” indica que viene de la calle. Él es quien aprecia ese contraste entre el tiempo helado de París y el calor del salón.

4. COMENTARIO CRÍTICO.

El poema de Rubén Darío constituye una de las composiciones habituales del Modernismo: un soneto en versos alejandrinos, imitando el metro francés en lugar de utilizar el endecasílabo clásico español, y con dos serventesios, estrofas menos habituales en el soneto que los cuartetos.

Los modernistas buscan con esta innovación obtener un ritmo más majestuoso, que permita reforzar la musicalidad del verso: un ejemplo es la armonía constante del acento en las sílabas 6ª, 8ª y 13ª de cada verso y el empleo de la rima aguda, más sonora que la llana, en la mitad de los versos del poema.

El texto muestra también uno de los temas preferidos del Modernismo. Una mujer, hermosa (“su rostro rosado... como una rosa roja que fuera flor de lis”) y ajena a las preocupaciones de la vida, dispuesta a recibir con alegría a su amante (“su rostro... halagüeño”, “su mirar risueño”), espera en un ambiente donde todo está consagrado al placer: los objetos que hay en el salón son ornamentales (“jarras”, “biombo”); si tienen alguna utilidad, esa utilidad queda oculta por la belleza, de modo que del abrigo se destaca su calidad (“de marta cibelina”), del fuego, su luz y no su calor (“del fuego que brilla”) y de la falda, su origen (“de Alençón”).

La belleza se acrecienta por la rareza de esos mismos objetos. En cada elemento, se resaltan varios rasgos que por sí mismo ya lo convertirían en algo extraordinario. Los objetos son hermosos no sólo por ser decorativos, además lo son por su composición (“porcelana”, “seda”) y su procedencia (“china”, “Japón”). No basta que el gato sea de angora, también ha de ser “fino” y “blanco”. Hay un interés en destacar, con esta acumulación de rasgos, que la exquisitez del ambiente es única, la mayor que se puede alcanzar.

¿Por qué esta necesidad de crear un escenario tan poco común? Porque el poeta no aspira simplemente a describir un espacio. El salón es el reflejo de la mujer; la delicadeza del gato reposando en la falda es la de Carolina poseída por un “dulce sueño”; el brillo del fuego es el del rostro “rosado”; el exotismo de las jarras y el biombo es tan poco vulgar como la aristocracia del rostro de Carolina (“que fuera flor de lis”: la flor de lis es el símbolo de la casa real de Francia). En la mujer y en el salón, el poeta está recreando un mundo de ensueño, de perfección. La misma actitud de la mujer produce esa sensación de hallarse en un paraíso alejado de las necesidades comunes: “descansa”, mientras la “invade un dulce sueño”, “apelotonada” y “envuelta” como si se recogiera sobre sí misma para que nada perturbe su paz. La primera persona del poema (“entro”, “dejo mi abrigo”) muestra al poeta entrando en un mundo ideal, donde la realidad, simbolizada por la nieve que cae fuera, no tiene cabida.

Al dejar el abrigo, el poeta se está desprendiendo del vínculo con la realidad: ya no lo necesita en ese mundo ajeno al dolor, representado por el frío de la calle. El poema refleja ese anhelo de huir de la realidad que los modernistas tomaron de los parnasianos; aquí están los medios para llevar a cabo esa huida: el erotismo (Carolina y su lánguida espera), el lujo (el abrigo “de marta cibelina”, “el fino angora blanco”, “las jarras de porcelana”, “el biombo de seda”), el exotismo (“china”, “Japón”) y el cosmopolitismo (la referencia a París, patria espiritual de los modernistas).

5. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ESTILÍSTICOS.

Como en otros poemas de Rubén Darío, el gusto por la musicalidad se revela en la aliteración. Esta figura se emplea sobre todo en los versos dedicados a Carolina: en el primero, la aliteración de la “r simple” (“En invernales horas, mirad a Carolina”) concentra la atención en el nombre de la protagonista; en los versos 11º y 12º, la aliteración de la “r” hace sobresalir la belleza de la cara (“voy a besar su rostro, rosado y halagüeño/ como una rosa roja que fuera flor de lis”); en el 13º, la aliteración de la “m” y de la “r” (“mírame con su mirar risueño”, unida a la paronomasia (“mírame...mirar”), muestra la suavidad del despertar, como si se insinuara que ni la nueva presencia puede romper, con una sorpresa brusca o una alegría repentina, la armonía de la habitación.

Las calidades de los ambientes, el exterior y el interior, se destacan mediante los hipérbatos: en el primer verso y en el último, se adelanta el complemento circunstancial de tiempo (“en invernales horas”, “y en tanto”) y se marca la simultaneidad de las dos ambientes opuestos, el frío del exterior y el cálido del interior; en el verso 2º y en el 9º (“Medio apelotonada, descansa en el sillón”, “Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño”), el complemento circunstancial de modo muestra, antes que ninguna otra cosa, la placidez que rodea a Carolina.

En esa placidez insiste la sinonimia de adjetivos (“fino”, “blanco”, “sutiles”, “dulce”, “gris”, “rosado”, “risueño”), verbos (“descansa”, “se reclina”, “rozando”) y sustantivos (“porcelana”, “seda”, “filtros”, “sueño”, “flor de lis”), puesto que todos ellos llevan implícita la idea de delicadeza. Es lógico que el amante entre “sin hacer ruido”.

Este relajamiento también se enfatiza con:

-el paralelismo entre los versos 3º - 4º y 6º - 7º (“envuelta con su abrigo de marta cibelina/ y no lejos del fuego que brilla en el salón” y “rozando con su hocico la falda de Alençon./no lejos de las jarras de porcelana china”: la estructura de los versos 3º y 6º es verbo + complemento + complemento; la de los versos 4º y 7º es complemento c. de lugar + complemento del adverbio + adyacente o complemento del nombre);

-la enumeración de acciones pasivas con que se describe la actitud de Carolina (“Medio apelonada, (...)/envuelta con su abrigo de marta cibelina/ y no lejos del fuego que brilla en el salón”) y del gato (“... junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de Alençon./no lejos de las jarras de porcelana china”);

-la anteposición de adjetivos: “sutiles filtros”, “dulces sueños”.

-la metáfora (“con sutiles filtros”: los filtros son bebidas destinadas a generar encantamientos) y la personificación (“la invade un dulce sueño”) con que se representa el adormecimiento de Carolina.

La belleza de Carolina se describe mediante un símil (“como una rosa roja”) que a su vez encierra una metáfora (“que fuera flor de lis”), con esa insistencia constante en el poema por recrear un mundo donde la belleza se da en toda su pureza.

El pleonismo del último verso (“cae la nieve del cielo”) parece mostrar la vastedad del frío exterior (del dolor, si interpretamos el poema desde una perspectiva simbólica), en contraste con el pequeño (se repite dos veces “no lejos”) y cálido refugio del salón.

ACTIVIDAD 12

El siguiente poema de Antonio Machado nos va a servir para acercarnos como lectores a otro punto de vista sobre el Modernismo. Además de modernista, Machado pertenece a la llamada Generación del 98 español.

Las ascuas de un crepúsculo morado
detrás del negro cipresal humean...
En la glorieta en sombra está la fuente
con su alado y desnudo Amor de piedra,
que sueña mudo. En la marmórea taza 5
reposa el agua muerta

1. Averigua algunos datos importantes sobre la vida de Antonio Machado. ¿Sabías que está considerado como uno de los mejores poetas del siglo XX en castellano? Al menos deberías conocer varios poemas modernistas y varios poemas de la Generación del 98 escritos por él. Para entender su obra es importante saber sobre su matrimonio y la tragedia que le aconteció. También es importante su implicación política a partir de la Guerra Civil y su muerte en la frontera francesa con España.

2. Lee el poema e intenta averiguar las palabras que no entiendas. ¿Te das cuenta de que se trata de palabras un poco rebuscadas? ¿A qué significado hacen referencia la mayoría de las palabras?

3. Se trata de un poema muy condensado. Mediante palabras se está describiendo algo porque se trata de una poesía muy pictórica. ¿Serías capaz de dibujar lo que se dice en el texto? Ánimo, no se trata de dibujar bien, sino de entender el texto. ¿Ya lo has dibujado al menos en un esquema? ¿Te has dado cuenta de que se parece bastante al cuadro de Santiago Rusiñol titulado Jardín abandonado? Compáralo.

4. ¿Cuál es el tema del poema? Sabiendo de la vida de Machado, ¿por qué crees que escribe sobre este tema, a qué se asocia en su vida?

5. Destaca los recursos literarios más importantes: señala los encabalgamientos, los símbolos, las metáforas y las personificaciones.

6. Analiza la métrica del poema⁵.

El poema “Las ascuas de un crepúsculo morado” es un gran ejemplo de silva arromanzada:

(11-) Las ascuas de un crepúsculo morado
(11A) detrás del negro cipresal humean...
(11-) En la glorieta en sombra está la fuente
(11A) con su alado y desnudo Amor de piedra,
(11-) que sueña mudo. En la marmórea taza
(7a) reposa el agua muerta.

Silva arromanzada es la **estrofa** que, en la **métrica** española, está compuesta de **versos** imparisílabos de arte menor y mayor, incluidos **alejandrinos** de 7 + 7 sílabas, rimando en asonante sólo los versos pares. Se empezó a usar en el **Modernismo** y la **Generación del 98** entre los siglos XIX y XX y es una estrofa muy característica de **Antonio Machado**.

ACTIVIDAD 13

De nuevo un poema de Antonio Machado en el que se sigue dirigiendo a una amada inaccesible:

Amada, el aura dice
tu pura veste blanca...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!
El aura me ha traído 5
tu nombre en la mañana;
el eco de tus pasos
repite la montaña...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda! 10

---

5 Información extraída de la Wikipedia, entrada en Antonio Machado.

En las sombrías torres
repican las campanas...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!

Los golpes del martillo 15
dicen la negra caja;
y el sitio de la fosa,
los golpes de la azada...
No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda! 20

1. Escribe un título para este poema.
2. ¿Existe alguna palabra que no entiendas? ¿A partir del vocabulario, serías capaz de crear algún tipo de campo semántico que uniese las palabras del poema por su significado?
3. ¿Este poema se relaciona con el anterior de Antonio Machado que has leído? ¿De qué manera?
4. ¿Podrías analizar la métrica del poema? Antonio Machado se basa en una estrofa de tipo tradicional llamada romance, ¿sabes en qué consiste?
5. ¿Qué significa el estribillo que se repite al final de cada estrofa?
6. Si tuvieras que comparar, ¿cuál te gusta más de los dos poemas de Antonio Machado que has leído?

ACTIVIDAD 14

El hermano de Antonio Machado, Manuel Machado, también fue un poeta muy reconocido en su tiempo y nos ha dejado algunos poemas modernistas muy divertidos, como este titulado Verano:

Frutales
cargados.
Dorados
trigales...

Cristales
ahumados.
Quemados
jarales...

Umbría
sequía,
solano...

Paleta
completa:
verano.

1. Lee el texto en voz alta. Lo primero que llama la atención en este poema es su ritmo característico. ¿Cómo se consigue?
2. ¿Cuál es el tema?
3. ¿Qué te parece la métrica? ¿Podría ser un juego modernista entre un soneto del Renacimiento y un Haiku japonés? Ya sabes cual es la estructura de un soneto, ¿conoces cómo se forma un haiku? Busca información sobre este asunto y sobre la influencia oriental en el Modernismo.
4. ¿Crees que el poema está influido por la pintura? Da la sensación de que existe una influencia de la pintura impresionista, ¿sabes en qué consiste este tipo de escuela pictórica y quiénes son sus miembros más destacados?
5. Hay una figura literaria que destaca y ayuda a formar la totalidad del poema, ¿cuál es?
6. ¿Te imaginas el verano después de leer el texto? ¿Qué significado tiene para ti la palabra verano? ¿Con qué elementos la asocias?

ACTIVIDAD 15

José Martí fue profesor, político y uno de las personas que se colocó en los primeros puestos para conseguir que Cuba se transformase un país próspero y aventajado, no solo en el plano social y político, sino también el intelectual y artístico. Dentro del Modernismo, el cubano más internacional, José Martí compuso varios libros de poesías, entre los que destaca *Versos sencillos*, publicado en Nueva York en 1891.

Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte, y es
abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal 5
que por el puño echa flor:
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido: 10
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero 15
con que se funde la espada.

1. ¿Qué sabes sobre la vida de José Martí? Investiga sus datos básicos para entender mejor su poema.
2. Al poema le falta un título, ¿cuál le pondrías?
3. Dentro de los recursos retóricos que emplea, se trata de un poema llano y muy espontáneo, ¿cuál es el recurso que más emplea?
4. ¿Crees que existe algún tipo de reivindicación en el poema?
5. la métrica también es sencilla, ¿podrías analizarla? Quizás te encuentres algún problema al medir las sílabas de los versos 3 y 4. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo resolverías?
6. Crea tu propio poema con una métrica igual y una estructura apoyada en los mismos recursos de repetición que el poeta utiliza.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE EL MODERNISMO:

LIBROS

1. **Díaz-Plaja**, Guillermo. *Modernismo frente a Noventa y Ocho*. Segunda edición. Madrid: Espasa Calpe, 1966.
2. **García Prada**, Carlos, ed. *Poetas modernistas hispanoamericanos, antología*. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1968.
3. **Gullón**, Ricardo, ed. *El modernismo visto por los modernistas*. Ricardo Gullón. Barcelona: Guadarrama, 1980
4. **Henríquez-Ureña**, Max. *Breve historia del modernismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1954, 1978.
5. **Schulman**, Iván A. "Reflexiones en torno a la definición del modernismo." *Martí, Darío y el modernismo*. Por Iván A. Schulman y Manuel Pedro Gonzalez; Con un prólogo de Cintio Vitier. Madrid: Editorial Gredos, 1969.

Direcciones de Internet

<http://www.gaudiallengaudi.com/E0003.htm#Bibliography%20on%20Sitges> Para estudiar el modernismo como corriente artística.

<http://www.stanford.edu/~kalu/Moderni.html> Interesante porque se interesa por el modernismo desde el punto de vista latinoamericano.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/dario/pcuartonivel.jsp?autor=dario&conten=presentacion Página Buena para ver la vida y obra de Rubén Darío.

<http://www.los-poetas.com/a/mach.htm> Biografía y poemas de Antonio Machado.

POESÍA DE VANGUARDIA

La vanguardia es una de las respuestas que los artistas encuentran ante los problemas que presenta la modernidad a partir de comienzos del siglo XX. La crisis de valores que había comenzado a finales del siglo XIX se acrecienta y se agudiza en estos años, de tal manera que los valores espirituales que habían funcionado en épocas anteriores se van perdiendo y sustituyendo por la idea de mercantilismo y de cosificación. Esto es, en una sociedad cada vez más burguesa, el dinero se convierte en el elemento más importante, mientras que la necesidad de trabajadores que continúen alimentando las fábricas e industrias de los países más desarrollados convierten al ser humano en un mecanismo dentro de un engranaje mayor que lo transforma en mano de obra barata, sin ninguna otra función que continuar abasteciendo el mercado con su fuerza bruta.

ACTIVIDAD 1

¿Sabes de dónde proviene la palabra “vanguardia”? ¿A qué aspecto de la realidad hace referencia?

Al mismo tiempo, entre 1914 y 1918 sobreviene la Primera Guerra Mundial y al finalizar con más de nueve millones de muertos en toda Europa, la visión del mundo se transforma para siempre. Los artistas intentan reflejar esta nueva realidad, la cual se observa en una serie de características.

Así, a partir de la Vanguardia, el arte va a perseguir un fin estético, el arte por el arte, intentando evitar cualquier tipo de sentimentalismo. Las obras no quieren transmitir sentimientos ni elementos reales; al contrario, lo que se pretende es perseguir la autonomía del arte.

ACTIVIDAD 2

Crea un verso romántico, en donde se transmita algún sentimiento. Después crea un verso que no transmita ningún tipo de sentimiento. Compara ambos. ¿Qué opinas?

Como derivación del simbolismo, aparece también un gusto por lo excepcional y lo extraño que deriva en el irracionalismo, en el culto por la imagen y el estudio que relaciona a los seres con los objetos.

ACTIVIDAD 3

¿Eres capaz de crear una oración que contenga un significado irracional? ¿Es una oración extraña? ¿Por qué?

Otra de las características de la Vanguardia es su enorme afán por conseguir la originalidad mediante la búsqueda de la belleza en lo diferente y el individualismo que proyecta el artista en cualquier obra que realiza. La consecuencia de este panorama va a ser la creación de un arte para ciertas minorías, difícil de entender debido a su grado de hermetismo, un arte elitista en el que unos pocos entendidos lo disfrutaban y el resto permanece apartado.

ACTIVIDAD 4

¿Piensas que el arte debe tener como receptor a una gran mayoría de público o a una minoría de entendidos que se divierten con él? Según tu opinión, ¿el arte debería ser popular o elitista?

Además, la Vanguardia busca la confrontación total contra cualquier tipo de tradición artística. De esta manera, la experimentación estética será llevada hasta sus límites, transformando el poema en un objeto visual, más parecido a una obra de arte pictórica que una obra literaria. Así, quedan abolidos los signos de puntuación, las palabras se asocian libremente, las formas se juntan y se separan, las asociaciones de conceptos o significados son libres.

ACTIVIDAD 5

¿Qué te parece que no haya signos de puntuación en un texto? Escoge un sustantivo cualquiera, asócialo a un adjetivo inverosímil, que no suela ir acompañando a ese sustantivo de ninguna manera. ¿Cuál es el resultado?

La Vanguardia se va a desenvolver en diferentes escuelas, llamadas ismos, los cuales irán apareciendo y desapareciendo con el transcurso del tiempo.

Uno de los más importantes y primeros en aparecer es el futurismo. Surge en Italia bajo la dirección de Marinetti, el cual se siente atraído por la tecnología y lo mecánico. En uno de sus textos Marinetti exclamará, refiriéndose a la belleza, que prefiere un coche a toda velocidad que la estatua de la Victoria de Samotracia (símbolo de la belleza más clásica).

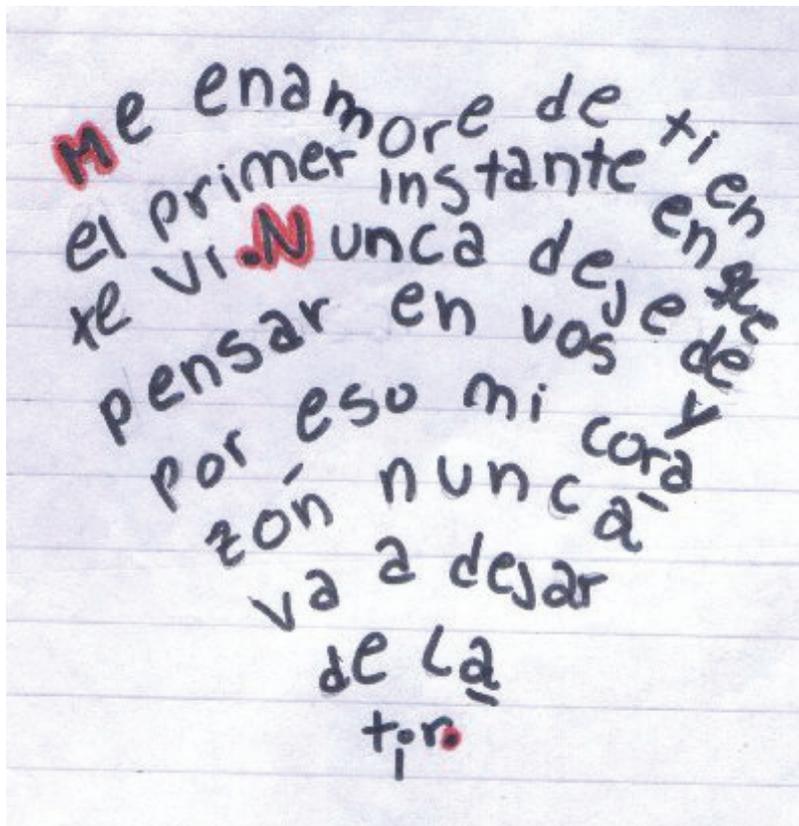
ACTIVIDAD 6

Te presentamos la misma comparación que establecía Marinetti.

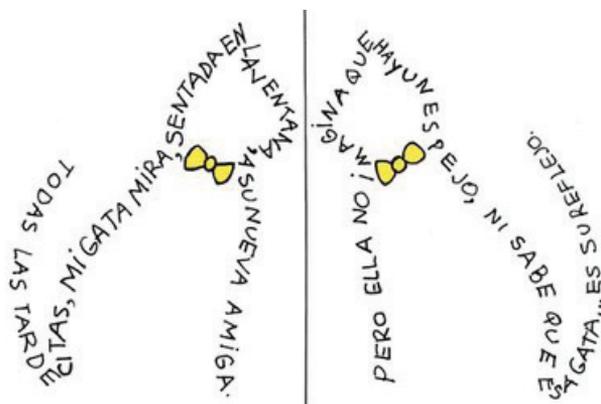

A partir de este ejemplo conocido, se pueden construir infinidad de caligramas en español, como el que ha realizado una estudiante llamada Daniela Gómez con la idea del enamoramiento y un corazón:

Me enamoré de ti en
el primer instante en que
te vi. Nunca dejé de
pensar en vos y
por eso mi cora
zón nunca
va a dejar
de la
tir

O el ejemplo que nos brinda Daniel Alzaibar en su blog, donde proporciona todavía más ejemplos de poesía vanguardista con caligramas de diferentes formas:

Todas las tardecitas,
 mi gata mira,
 sentada en la ventana,
 su nueva amiga.
 Pero ella no imagina
 que haya un espejo,
 ni sabe que esa gata...
 Es su reflejo.

¿Te atreves a realizar un caligrama a partir de estos ejemplos? ¿Qué forma te gustaría construir? ¿Te has dado cuenta de que, en general, la forma tiene que ver con el significado del poema?

El creacionismo está representado por el chileno Vicente Huidobro. Parte de la eliminación de la anécdota y de los sentimientos y se encuentra muy influenciado por el simbolismo.

Por último, otro de los movimientos más importantes de la Vanguardia es el expresionismo. Surge en Alemania, en el periodo entre la preguerra, la Primera Guerra Mundial y la posguerra, para mostrar el momento de crisis que se vive en el país. Al mismo tiempo, es la manera que encuentran los artistas para mostrar – expresar – sus anhelos más hondos, frente a la plasmación más objetiva de la realidad. Se diferencia del resto en el intento de continuar creando obras en las que se refleja el sentimiento del artista.

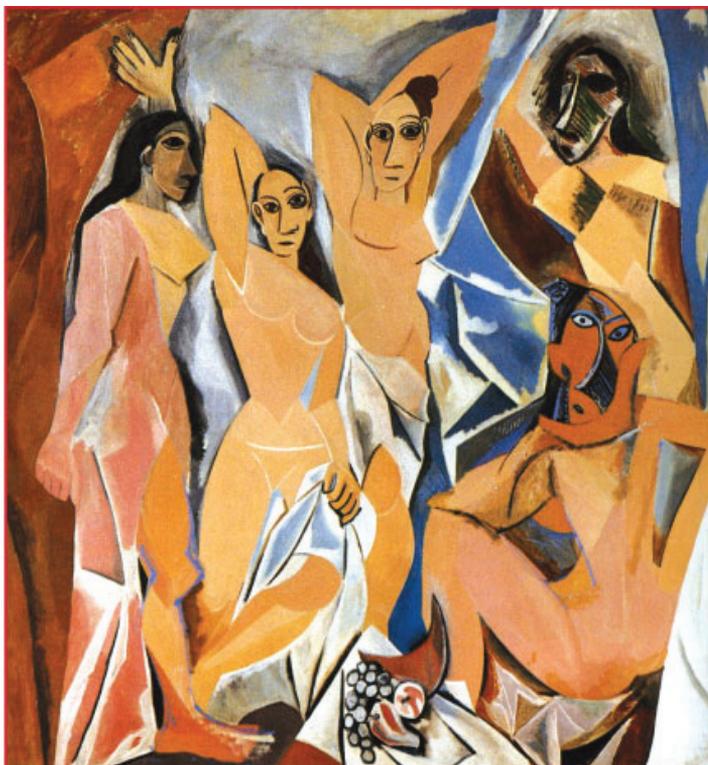
OBRAS DE ARTE

Como se puede observar, los movimientos que configuran la Vanguardia son muy variados y cada uno intenta responder a ciertos asuntos que surgen en un momento o en un país determinado y, a partir de él, se extiende su influencia a los artistas de otros lugares. Se aconseja de nuevo al profesor que utilice un proyector con el cual los estudiantes sean capaces de ver las imágenes con la mayor nitidez posible.

ACTIVIDAD 8

Uno de los ejemplos en donde se puede admirar mejor la influencia de la pintura cubista es en la obra titulada *Las señoritas de Avignon*, que Picasso realizó entre 1906 y 1907.

1. Aunque parezca chocante a simple vista, intenta describir el cuadro. ¿Qué piensas que están haciendo las protagonistas de esta obra?
2. Al describir a los personajes te habrás dado cuenta de que a algunas mujeres se les ve el rostro y a otras no. ¿Por qué crees que esto sucede? Es interesante remarcar la influencia que el arte africano de máscaras tuvo en Picasso.
3. Observa los elementos cubistas del cuadro, su geometría, en cómo la realidad se va descomponiendo por partes, creando una especie de puzzle que al unirse conforma una realidad distinta que la simple suma de sus partes. ¿Lo prefieres a un cuadro más realista?
4. Veamos más características de la Vanguardia aplicadas a la obra: ¿Crees que es un cuadro extraño? ¿Transmite algún tipo de sentimientos? ¿Intenta describir la realidad tal cual se ve? ¿Existe originalidad? ¿Hay belleza en esta obra? ¿Observas algún tipo de experimentación?
5. ¿Cuál crees que es el tema del cuadro? ¿A qué hace referencia su título?

ACTIVIDAD 9

Otra de las obras vanguardistas que ha creado una gran impronta en el arte del siglo XX es la titulada La fuente, firmada por Marcel Duchamp en 1917.

1. ¿No te sorprende a primera vista? ¿Por qué?
2. ¿Calificarías a esta obra de “arte”? ¿Te das cuenta de que esta obra está mucho más cerca de ti, desde el punto de vista cronológico, que cualquier otra obra de arte más clásica? ¿Te representa como persona que ya vive en el siglo XXI?
3. Aplica los criterios de la Vanguardia a la obra: ¿Aparece algún elemento excepcional o extraño? ¿Hay simbolismo de algún tipo? ¿Transmite algún sentimiento? ¿Se persigue la autonomía del arte mediante un fin estético? ¿Podrías comentar si encuentras algún elemento irracional? ¿Hay una búsqueda de originalidad al señalar la belleza desde un punto de vista diferente? ¿Crees que esta obra pertenece a un arte hermético y minoritario? ¿Hay elitismo? ¿Muestra algún rechazo a la tradición artística?
4. ¿Serías capaz de explicar el tema de la obra? ¿El título está unido de alguna manera a la obra?
5. Escribe un título diferente para esta obra.
6. ¿Te gusta la obra o te deja impasible? ¿La pondrías en el salón de tu casa?

Te dejamos algunos datos más para complementar lo que ya has pensado sobre el trabajo de Duchamp⁶:

La obra en cuestión es un urinario que Duchamp había comprado. Lo tumbó y pintó el nombre R. MUTT en él. R. Mutt aludía por una parte al Mott y a la tira cómica Mutt and Jeff y por otra la R. hacía referencia a Richard, «monedero» en jerga francesa.

Lo envió a la organización con los dos dólares de la inscripción y el título: Fuente. El objeto causó mucho revuelo entre algunos organizadores, que consideraban que era una broma o una indecencia.

No tenía importancia si el autor lo había fabricado él mismo o no, si no que era el acto de la elección lo que transforma un artículo de fontanería en una obra artística, y crea un pensamiento nuevo para el objeto.

ACTIVIDAD 10

---

6 Información extraída de la Wikipedia, entrada en Marcel Duchamp, *La fuente*.

La siguiente obra también pertenece a Marcel Duchamp, la empezó a componer en 1919 y se titula L.H.O.O.Q.

1. ¿Sabes algún dato sobre Marcel Duchamp? Ya hemos visto anteriormente otra de sus obras: averigua algún elemento interesante de su vida que pueda ayudar a entender mejor su trabajo.
2. A primera vista se trata de una obra muy conocida, ¿sabes a qué cuadro famoso hace referencia y quién es el autor?
3. ¿Hay algún cambio con respecto al original?
4. ¿Por qué crees que se produce ese cambio? ¿Qué se consigue?
5. Intenta aplicar las características de la Vanguardia a esta obra.
6. ¿A qué hace referencia el título, qué puede significar? ¿Te parece acertado?
7. ¿Te gusta más el cuadro original o el de Duchamp? Argumenta a favor y en contra.
8. ¿Se te ocurre alguna otra obra en la que se pudiera realizar algo así? Inténtalo, a ver qué resultado sale de tu trabajo vanguardista.

ACTIVIDAD 11

Para terminar con ejemplos de la Vanguardia, esta obra de Kirchner se titula Desnudo de rodillas ante un biombo rojo, es de 1911 y se puede ver en el Museo Thyssen Bornemisza en Madrid.

1. El autor de este cuadro tuvo una existencia muy agitada y se murió muy joven. No es demasiado conocido pero, ¿podrías averiguar su nombre y algunos datos sobre su vida y obra?
2. El cuadro pertenece al expresionismo. A partir de lo que se observa en la obra, ¿serías capaz de enumerar alguno de los rasgos principales de este ismo? Fíjate, por ejemplo, en la tonalidad de los colores, ¿son muchos colores? ¿se busca el realismo y el matiz de los objetos? ¿Podría hablarse de alguna influencia orientalizante igual que ocurría con los modernistas? ¿Te parece erótico? ¿Por qué? ¿Existe tridimensionalidad o se opera solo en dos planos? ¿Transmite algún tipo de sentimiento?
3. ¿Cuál podría ser el tema del cuadro? ¿Quién es esa chica que aparece en primer plano?
4. ¿Se podría comparar de alguna manera este cuadro a la obra de Picasso *Las señoritas de Avignon*?

POESÍA

Los poemas vanguardistas están muy relacionados con el tipo de obras de arte que se han estado estudiando. Se trata de poemas muy imaginativos que intentan trascender el límite de lo que se entiende por poema desde un punto de vista clásico. Se busca una renovación del lenguaje y también de la propia forma, lo cual se observa en la métrica que se utiliza, tendiendo en muchas ocasiones al llamado verso libre. Además, los temas tienden a ser más modernos, cercanos a los problemas de una persona del siglo XX, evitando la emoción y llenando los versos de palabras nuevas, metáforas y técnica.

ACTIVIDAD 12

Para empezar a distinguir este tipo de textos, conviene leer el siguiente poema de Huidobro, en el cual el autor intenta especificar lo que él entiende por poesía, lo cual se podrá aplicar a muchos poetas de la Vanguardia.

Arte poética

Que el verso sea como una llave que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
cuanto miren los ojos, creado sea,
y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 5
el adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el cielo de los versos.
El músculo cuelga,
como recuerdo, en los museos;
mas no por eso tenemos menos fuerza; 10
el vigor verdadero
reside en la cabeza.
¿Por qué cantáis la rosa, oh, poetas?
¡Hacedla florecer en el poema!

Sólo para vosotros 15
viven todas las cosas bajo el sol.
El poeta es un pequeño Dios.

1. El poema defiende muchas de las ideas vanguardistas que se han explicado más arriba, ¿podrías especificarlas?
2. ¿Serías capaz de explicar el tema principal del texto?
3. Destaca los recursos retóricos más importantes.
4. ¿Qué te parece la métrica del poema? ¿La podrías comparar con lo que se realiza en el Romanticismo y en el Modernismo?
5. ¿Qué opinas del pensamiento de Huidobro referido al uso del adjetivo?
6. A partir de las ideas que se desprenden, ¿sientes alguna identificación con el arte de la poesía que se está defendiendo?

Una de las características de la escritura de la Vanguardia proviene del automatismo. El automatismo trata de demostrar la poca importancia que puede llegar a tener el pensamiento racional en la creación de una obra de arte. Al mismo tiempo, la escritura automática también pretende destacar cómo nuestro pensamiento más controlado es capaz de crear una autocensura en el propio artista. Una manera de librarse de esa censura es dejar de ser racional mientras se escribe; pero esto es complicado, porque el poeta piensa lo que dice y en ese mismo pensamiento se cuelan también elementos que censuran las ideas.

ACTIVIDAD 13

En esta actividad se propone un ejercicio de escritura automática.

1. En primer lugar, el estudiante tendrá delante una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Nada más. De lo que se trata es de rellenar una carilla de la hoja en el menor tiempo posible. Así, el estudiante empezará a escribir en prosa sin pensar en lo que escribe, enlazando ideas mediante las palabras. Es importante transmitir esta idea: no se puede pensar, porque no se trata de ser racional. Para

ayudar, el profesor puede iniciar el texto con un ejemplo del tipo: “Era otoño y no llovía en la calle...” y a partir de aquí el estudiante debería continuar escribiendo sin parar hasta el final. Aunque pudiera parecer extraño, este tipo de actividad suele salirle mucho mejor a los estudiantes adolescentes que a los adultos, incluidos profesores, los cuales están ya demasiado acostumbrados a pensar antes de escribir.

2. Una vez que se haya terminado el texto automático en prosa, cada estudiante leerá en voz alta lo que ha escrito. El mejor texto será aquel que contenga pocos elementos lógicos, pocos conectores y, en definitiva, aquel que haya conseguido alejarse de los elementos más racionales. En cuanto el texto tenga mucho sentido, se notará que el alumno ha pensado lo que estaba escribiendo.
3. Cuando cada alumno ha leído su texto, podemos emprender la creación de versos vanguardistas. El alumno tomará su texto en prosa y lo irá cortando, palabra por palabra, hasta destruirlo por completo. En el momento de tener todas las palabras separadas unas de otras en un montón las irá tomando de cinco en cinco e intentará realizar un verso con esas mismas palabras. En este caso, se podrán añadir preposiciones, conjunciones y cualquier otro tipo de conector, además de poder cambiar el género y el número. Sin embargo, no se podrán añadir más sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios. Desde luego, en este caso el profesor puede jugar con los elementos gramaticales que le interesen o estén estudiando en ese momento.
4. Una vez que se ha creado el primer verso con las primeras cinco palabras, estas se desechan y se recogen otras cinco palabras para crear un segundo verso, que no tiene que tener relación con el primero. Se continúa de esta manera hasta el final de las palabras. Hay que recordar al estudiante que se sigue buscando la belleza del verso, no su sentido lógico y racional, el cual carece de importancia en este ejercicio.

Uno de los creadores del dadaísmo, Tristán Tzara, propone realizar un poema dadaísta de una manera bastante similar e irónica en uno de sus textos:

Coja un periódico
Coja unas tijeras
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema
Recorte el artículo
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y
méталas en una bolsa
Agítela suavemente
Ahora saque cada recorte uno tras otro
Copie concienzudamente

en el orden en que hayan salido de la bolsa
 El poema se parecerá a usted
 Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante,
 aunque incomprendido del vulgo.

El dadaísmo es un movimiento artístico que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza). Al cuestionar y retar el canon literario y artístico, Dadá crea una especie de anti-arte, es una provocación abierta al orden establecido. El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distingue por: la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso, y la constante negación. Así, busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o destrucción. Dadá se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Propugna, en cambio, la desenfadada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción. Para dadá la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben ser abolidas.

ACTIVIDAD 14

De nuevo, un poema de la vanguardia escrito por Vicente Huidobro en 1917, sorprendiéndose por la aparición de un avión. El poema pertenece a uno de los primeros libros de Huidobro, el cual lo prefirió publicar en francés, seguramente porque el autor vivía en Francia en aquellos momentos, con lo que proporcionamos el texto con la traducción de José Zañartu.

Una cruz
 se ha venido al suelo
 Un grito quebró las ventanas
 Y todos se inclinan
 sobre el último aeroplano
 El viento
 que había limpiado el aire
 Naufragó en las primeras olas
 La vibración

persiste aún
sobre las nubes
Y el tambor
llama a alguien
Que nadie conoce
Palabras
tras los árboles
La linterna que alguien agitaba
era una bandera
Alumbra tanto como el sol
Pero los gritos que atraviesan los techos
no son de rebeldía
A pesar de los muros que sepultan
LA CRUZ DEL SUR
Es el único avión
que subsiste

1. Es cierto que el poeta está hablando sobre un avión, ¿pero qué sucede exactamente?
2. ¿Por qué habla de la palabra “cruz” en repetidas ocasiones? ¿a qué alude con esa palabra? ¿Sabes qué avión es La Cruz del Sur? ¿Por qué es el único avión que subsiste?
3. Además del juego con la palabra “cruz”, en el poema aparecen muchos más recursos retóricos, ¿puedes enumerar los más importantes?
4. ¿Qué te parece la estructura métrica? ¿No crees que se sale de la norma clásica? ¿En qué aspectos?
5. Escribe un título para el poema. ¿Se trata de un poema triste o alegre? ¿Por qué?
6. ¿Te gusta este tipo de poemas que hacen referencia a otras realidades culturales?

Además de textos poéticos, los autores vanguardistas cultivaron un género muy cercano: los aforismos. Un aforismo es una idea reducida a su máxima expresión, una especie de luz en el fondo del túnel, un verso que no necesita continuarse hasta crear un poema, porque el aforismo, en sí mismo, ya es como un poema completo.

ACTIVIDAD 16

Lee los siguientes aforismos de Huidobro:

- * Conocí un hombre interesante: no tenía principios.
- * Un hombre, un verdadero hombre, no tiene principio ni fin. Como Dios.

* No hay nada más difícil que saber ser loco. ¡Qué cantidad de buen criterio se necesita para ser loco!

* Ayúdate, que Dios no te ayudará.

* Desarrolla tus defectos, que son acaso lo más interesante de tu persona.

* Has despedazado las leyes de tu corazón para someterte a las leyes de tu tribu.

* Nada amo tanto como lo imprevisto. Una gitana en Budapest me leyó el porvenir en las líneas de la mano. Yo me eché vitriolo y las borré.

* ¡Oh, qué delicia! Jugar con fuego.

1. Intenta explicar de una manera sencilla cada uno de los aforismos.
2. ¿Te das cuenta de los elementos irracionales que hay en ellos? ¿Hay elementos contradictorios?
3. ¿Estas de acuerdo con todos ellos? Destaca alguno que te llame la atención y que no aceptes.
4. Analiza los recursos literarios (metáforas, ironía, repeticiones, etc.) de estos aforismos.

ACTIVIDAD 17

Una alternativa a los aforismos son las composiciones de Gómez de la Serna, llamadas greguerías. Con ellas intenta conseguir lo mismo que en el aforismo, destacando el efecto sorpresa al unir conceptos que, en general, nunca aparecen juntos.

* La gasolina es el incienso de la civilización.

* La ametralladora se inventó para sustituir los puntos suspensivos de la muerte.

* Es calumnioso suponer que la ostra se aburre, porque está muy entretenida mirándose el ombligo para ver si le crece una perla.

* El escritor es como un presidiario que no sale de su celda y... la llena de inscripciones y grafitos.

* Lo que defiende a las mujeres es que piensan que todos los hombres son iguales, mientras que lo que pierde a los hombres es que piensan que todas las mujeres son diferentes.

1. Busca información sobre Gómez de la Serna. Te sorprenderán muchos datos sobre su vida y su concepción del arte.
2. Aplica las características de la Vanguardia a estas greguerías.
3. Analiza los recursos retóricos en cada greguería. ¿Hay alguno que destaque más que el resto?
4. ¿Te gustan más las greguerías de Gómez de la Serna o los aforismos de Huidobro?

ACTIVIDAD 18

A partir de lo que se ha venido trabajando, crea tu propia greguería. No le des muchas vueltas, lánzate a la aventura de las palabras y asocia conceptos que nunca se te hubiese ocurrido juntar antes, como por ejemplo mermelada y guerra, luz y pincel, rubio y chocolate o ventana y pan. A partir de ahí, intenta asociar esos términos de la manera que más te convenga para crear una idea graciosa, irónica o simplemente loca. No tengas miedo a equivocarte o a decir una tontería. Ese suele ser el inicio de alguna obra importante de la Vanguardia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE LA VANGUARDIA

LIBROS

1. **Bonet**, Juan Manuel, *Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)*. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
2. **Bürger**, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Madrid: Península, 1987.
3. **Gómez de la Serna**, Ramón, *Ismos*, Madrid: Biblioteca Nueva, 1931.
4. **Pérez Bazo**, Javier, ed., *La Vanguardia en España. Arte y Literatura*, Toulouse-Le Mirail: C.R.I.C. Université de Toulouse-Le Mirail; Éditions Ophrys, 1998.
5. **Schwartz**, Jorge, *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
6. **Torre**, Guillermo de, *Historia de las literaturas de vanguardia*. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1965.

DIRECCIONES DE INTERNET

http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/arte_sXX/vanguardias1/introdvanguard.html Una introducción al arte de vanguardia.

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/ed99-0055-01.html> Vanguardias literarias del siglo XX.

<http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/> Poemas selectos, narrativa, manifiestos, cartas, aforismos, reseña bibliográfica y biográfica, entrevistas y crítica sobre Vicente Huidobro.

<http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=151888&IDC=10055&IDP=ES&IDI=1> BONET, y otros, *Los ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense*, Madrid: MNCARS, 2002. Existe versión on line en pdf.

<http://www.papelenblanco.com/escritores/breve-apunte-sobre-la-literatura-de-vanguardia> Un punto de vista diferente sobre la literatura de Vanguardia.

LA GENERACIÓN DEL 27

Un capítulo a parte, aunque paralelo a la Vanguardia por coincidir cronológicamente con ella, merece la llamada Generación del 27, donde aparecen poetas de la talla de Pedro salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio prados, Manuel Altolaguirre y Dámaso Alonso.

ACTIVIDAD 1

Muchos De estos autores aparecen en esta fotografía famosa sobre la Generación del 27. ¿Serías capaz de nombrar a alguno de ellos? Busca en Internet la manera de relacionar la imagen con los nombres.

Para recalcar su importancia dentro de la poesía escrita en español, algunos críticos la denominan la Edad de Plata de la poesía española, después del llamado Siglo de Oro, y su nombre proviene de la celebración, en 1927, del tercer aniversario de la muerte de Góngora.

ACTIVIDAD 2

¿Sabes quién es Góngora?

Te presentamos un retrato de Góngora atribuido a Velázquez. ¿Qué te sugiere el personaje a partir del cuadro? ¿Te parece una persona muy simpática? Además de escritor, ¿a qué crees que se dedicaba?

Para que te des cuenta del tipo de textos que realizaba – una de las más complicadas de entender de la poesía escrita en castellano – te proporcionamos un ejemplo en este soneto conocido de 1584:

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas distilado,
y a no invidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

amantes, no toquéis si queréis vida, 5
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas, 10
se le cayeron del purpúreo seno;
manzanas son de Tántalo y no rosas,
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno.

1. ¿Qué te parece este tipo de poesía del siglo XVI?
2. ¿Entiendes algo de lo que lees o resulta enmarañado? ¿Qué concepto del amor se desprende? El problema de entendimiento radica en el vocabulario y en las alusiones mitológicas y culturales.
3. ¿Te das cuenta que sería el tema contrario al que aludía Lope de Vega en un ejemplo anterior que habías estudiado páginas atrás?

Además de poseer muchos de los elementos de las vanguardias, estos poetas no buscan una ruptura total con el pasado, sino que lo valoran y tratan de buscar lo mejor de cada época. Así, se zambullen en la poesía tradicional y del Siglo de Oro, se ven influenciados por Bécquer, Rubén Darío o Antonio Machado, y recrean con gran acierto a los simbolistas franceses y a los vanguardistas de otros países.

Contra una cierta cerrazón de otras generaciones de poetas españoles, la Generación del 27 destaca por su cosmopolitismo y su apertura hacia las ideas más avanzadas, tanto en arte como en cultura o educación. A esto contribuyen los numerosos viajes que realizan y que les muestran modos de vida distintos en países diferentes a España. Sus temas preferidos suelen moverse en pares de contrarios que intentan complementarse, como por ejemplo la ciudad y el optimismo frente al pueblo y lo negativo; el amor y la plenitud que este provoca frente al desamor y el consecuente dolor. También se preocupan de hablar sobre el arte, sobre los problemas de la creación poética y sobre la naturaleza con la que el yo poético llega a identificarse.

Si bien resulta complicado profundizar en cada uno de los autores, en las siguientes páginas se intentará proporcionar algunos ejemplos de varios poetas destacados de esta Generación.

Pedro Salinas es uno de nuestros autores favoritos. En principio, no se trata del poeta más destacado de la Generación del 27; sin embargo, cada vez que un lector de hoy en día se acerca a los poemas de este autor se da cuenta de que se encuentra con textos que ganan con el tiempo, porque hablan de los temas que preocupan a las personas de nuestra época y les ayudan a enfrentarse con ciertas situaciones cotidianas. Así, el amor, ya sea hacia las personas o los objetos constituye uno de sus temas recurrentes, además

de la búsqueda de la realidad esencial de la existencia. Pedro Salinas intenta en sus poemas emprender una exploración hacia lo que él piensa que debe ser lo permanente en el ser humano, por encima de épocas o escenarios particulares. En esa permanencia es en donde él intenta integrar su yo personal y también al resto del mundo.

Una manera de llevar a la práctica esta búsqueda de la permanencia es mediante el uso del contraste y de la oposición. Al mismo tiempo, también puede utilizar el diálogo para mostrar la diferencia entre dos puntos de vista distintos, matizados mediante la aparición de paralelismos y bimetraciones de diversos tipos. Además, el poeta prefiere una métrica en la que destaca el verso corto, más directo, más inmediato a la hora de expresar sus ideas que otras estructuras más clásicas.

Quizás su libro más conocido sea *La voz a ti debida*, de 1933, en el que el poeta intenta trazar en muchos momentos los inicios de una relación amorosa.

ACTIVIDAD 3

Busca Información sobre Pedro Salinas, su influencia sobre el resto de la Generación del 27, o su exilio en Estados Unidos. Además de poeta y dramaturgo, Salinas destacó como profesor y ensayista de gran cantidad de temas literarios.

ACTIVIDAD 4

Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!

Quítate ya los trajes, 5
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre, 10
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú. 15
Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,

el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia. 20
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo, 25
de la piedra, del mundo,
te diré:
«Yo te quiero, soy yo».

1. El tema de este poema es amoroso, pero ¿de que tipo de amor se esta hablando?
2. ¿Cómo explicarías los cuatro primeros versos del poema? ¿Podría existir una teoría amorosa, una declaración de intenciones, en ellos? ¿A qué pronombres se refiere?
3. ¿Qué es lo que “yo” le está pidiendo a “tú”? ¿Qué le ofrece a cambio? ¿Quién es “yo” y quién es “tú”?
4. ¿Cuál piensas entonces que es el tema del poema?
5. Fíjate en la estructura métrica. Analízala con detenimiento, fijándote en el número de sílabas y en la rima.
6. El poema muestra varios recursos retóricos importantes. Destaca los que más te llamen la atención.

En la siguiente dirección de Internet puedes encontrar un recitado de este poema: <http://www.youtube.com/watch?v=BSYaYCd6NhA>. Úsalo para practicar y después atrevete a recitar tú mismo el poema.

ACTIVIDAD 5

Otro poema de *La voz a ti debida*. Vuelve a tratar el tema del amor, pero en esta ocasión el punto de vista es bastante diferente.

Cuando tú me elegiste
-el amor eligió-
salí del gran anónimo
de todos, de la nada.
Hasta entonces 5
nunca era yo más alto
que las sierras del mundo.
Nunca bajé más hondo

de las profundidades
máximas señaladas 10
en las cartas marinas.
Y mi alegría estaba
triste, como lo están
esos relojes chicos,
sin brazo en que ceñirse 15
y sin cuerda, parados.
Pero al decirme: “tú”
a mí, sí, a mí, entre todos-,
más alto ya que estrellas
o corales estuve. 20
Y mi gozo
se echó a rodar, prendido
a tu ser, en tu pulso.
Posesión tú me dabas
de mí, al dárteme tú. 25
Viví, vivo. ¿Hasta cuándo?
Sé que te volverás
atrás. Cuando te vayas
retornaré a ese sordo
mundo, sin diferencias, 30
del gramo, de la gota,
en el agua, en el peso.
Uno más seré yo
al tenerte de menos.
Y perderé mi nombre, 35
mi edad, mis señas, todo
perdido en mí, de mí.
Vuelto al osario inmenso
de los que no se han muerto
y ya no tienen nada 40
que morirse en la vida.

1. ¿Qué matiz sobre una relación amorosa piensas que está tratando?

2. En esta ocasión las preguntas no van a continuar. De alguna manera, el autor de este libro también se cansa de preguntar. Igual le ocurre al profesorado: dentro del sistema educativo, se acostumbra tanto al profesor a que pregunte de una manera constante y se acostumbra tanto al estudiante a que conteste de un modo casi automático a infinidad de cuestiones, que se va perdiendo la perspectiva. De hecho, ¿en que realidad,

fuera de la educación, se realizan tantas preguntas a alguien? Quizás el contexto más cercano ocurra en un interrogatorio. Por eso los profesores no se sorprenden demasiado cuando se equipara a los edificios educativos con cárceles y a las formas didácticas con laberintos inextricables en los que los alumnos se pierden en lugar de aprender.

Es muy posible que la mayoría de los profesores de idiomas extranjeros sientan un cansancio interno por tener que hacer preguntas constantemente, exámenes, cuestionarios, evaluaciones, nuevas preguntas para saber si los estudiantes saben de verdad lo que parece que deberían saber... Y de nuevo vuelta a empezar. Con el agravante de que los profesores, en la mayoría de los casos, ya conocen la respuesta con antelación. En este sentido, los profesores no deberían sentirse culpables por una reacción que parece natural: cansarse de realizar cuestiones de las cuales ya conocen los resultados. Al contrario, se le podría sacar partido e intentar invertir los papeles: que sean los propios estudiantes los que realicen las preguntas.

De esta forma, en este poema se propone como ejercicio que los alumnos formulen las preguntas que consideren pertinentes con respecto al texto. Que ellos se involucren y se den cuenta de que para preguntar cuestiones acerca de un poema hay que controlar bastante bien ese mismo poema sobre el que se trazan las interrogantes.

Federico García Lorca es con mucho el poeta más conocido de la Generación del 27. No solo se dedicó a escribir poesía, sino que también se le considera el gran reformador del teatro español del siglo XX.

ACTIVIDAD 6

Busca información sobre García Lorca, sus poemas más conocidos, las obras de teatro más destacadas y también aprende sobre el tipo de vida que llevó y su trágico final.

ACTIVIDAD 7

Una de sus composiciones más celebradas es el llamado Romance del sonámbulo, del que se te ofrece el comienzo:

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura 5
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana, 10
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.

1. ¿Por qué crees que aparece el color verde? ¿Qué piensas que simboliza?
2. Fíjate en las figuras literarias tan conseguidas del poema. ¿Cuáles son las que más destacan?
3. ¿Cuál es el tema del poema? Una ayudita: los dos últimos versos te explican lo que ocurre. ¿Por qué no puede ver las cosas?
4. Aplica las características de la Vanguardia a este poema y añádele las características personales de García Lorca que creas que se le pueden aplicar.
5. Frente a los recursos vanguardistas del poema, la métrica del poema es, en contraste, muy clásica. ¿Puedes analizarla y concluir de qué tipo de metro se trata? Fíjate en el número de sílabas por versos y en el tipo de rima.
6. Si te ha gustado este romance, te invitamos a que busques la continuación y leas el poema al completo.

ACTIVIDAD 8

Ahora que controlas la creación métrica del romance, te presentamos el titulado Romance de la luna, en el que continúan apareciendo elementos simbólicos que van configurando la composición.

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido 5
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos, 10
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño déjame que baile.

Cuando vengan los gitanos,
 te encontrarán sobre el yunque 15
 con los ojillos cerrados.
 Huye luna, luna, luna,
 que ya siento sus caballos.
 Niño déjame, no pises,
 mi blancor almidonado. 20
 El jinete se acercaba
 tocando el tambor del llano.
 Dentro de la fragua el niño,
 tiene los ojos cerrados.
 Por el olivar venían, 25
 bronce y sueño, los gitanos.
 Las cabezas levantadas
 y los ojos entornados.
 ¡Cómo canta la zumaya,
 ay como canta en el árbol! 30
 Por el cielo va la luna
 con el niño de la mano.
 Dentro de la fragua lloran,
 dando gritos, los gitanos.
 El aire la vela, vela. 35
 el aire la está velando.

1. Este poema parece un poco más complicado que el anterior. La dificultad mayor quizás radique en el vocabulario que utiliza, muy cercano al léxico rural y popular, como polisón, nardos, fragua, estaño, yunque o zumaya ¿Entiendes todas las palabras del texto? Si no es así, intenta buscar su significado teniendo en cuenta que cualquier palabra puede tener más de uno.

2. La idea de la muerte sobrevuela el texto al completo ¿Por qué? Busca todas las palabras o expresiones del texto relacionadas con ella.

3. En el poema hay un diálogo. ¿Quiénes hablan y qué se dicen?

4. Destaca las figuras literarias más importantes del poema.

5. Aparecen varios símbolos en el poema: ¿Qué simbolizan las palabras luna, nardos, los gitanos, el tambor, la zumaya y la fragua?

6. Analiza la métrica del poema. Como ya conoces el funcionamiento métrico de un romance, esta pregunta te va a resultar muy fácil: es solo para que lo practiques.

7. ¿Te ha gustado más este romance o el anterior? Esgrime razones a favor y en contra.

8. ¿El poema refleja también una idea de España? ¿Cuál crees que es?

ACTIVIDAD 9

Un último poema de García Lorca que se va a exponer en este libro vuelve a tratar el tema de la muerte, uno de los temas lorquianos por excelencia. Sin embargo, en esta ocasión el punto de vista se hace diferente al centrarse en un contexto de la cultura popular española.

LA COGIDA Y LA MUERTE

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida 5
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde. 10
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada 15
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones de bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde. 20
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando 25
a las cinco de la tarde
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde. 30

A las cinco de la tarde.
 A las cinco en punto de la tarde.
 Un ataúd con ruedas es la cama
 a las cinco de la tarde.
 Huesos y flautas suenan en su oído 35
 a las cinco de la tarde.
 El toro ya mugía por su frente
 a las cinco de la tarde.
 El cuarto se irisaba de agonía
 a las cinco de la tarde. 40
 A lo lejos ya viene la gangrena
 a las cinco de la tarde.
 Trompa de lirio por las verdes ingles
 a las cinco de la tarde.
 Las heridas quemaban como soles 45
 a las cinco de la tarde,
 y el gentío rompía las ventanas
 a las cinco de la tarde.
 A las cinco de la tarde.
 ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! 50
 ¡Eran las cinco en todos los relojes!
 ¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

1. ¿En qué contexto está sucediendo este poema? ¿Qué importancia tiene la hora exacta en la que sucede?

2. El texto puede resultar complicado de entender para un estudiante extranjero que carezca de una cultura mínima sobre el mundo del toreo. Busca el significado de las siguientes expresiones: blanca sábana, espuerta de cal, un muslo con un asta, sones de bordón, trompa de lirio, verdes ingles.

3. Fíjate en la métrica tan libre que utiliza (número de sílabas por verso y tipo de rima), fruto de la experiencia con la Vanguardia. ¿Cómo se consigue el ritmo en el poema?

4. Destaca las figuras literarias, sobre todo metáforas, símbolos y repeticiones.

5. ¿Crees que se trata de un poema triste? ¿Por qué?

6. ¿Qué sabes del mundo de los toros? Busca información relevante y posteriormente forma un debate en el aula sobre este tema.

Rafael Alberti es otro de los poetas de la Generación del 27 más conocidos. Sus inicios entroncan con un tipo de poesía neopopular que después irá madurando hacia posiciones más vanguardistas, hasta que al final de la Guerra Civil, donde ha empezado a desarrollar una poesía política, se verá obligado a exiliarse durante muchos años por su condición de miembro del Partido Comunista, con lo que iniciará unos textos llenos de nostalgia por el país, los amigos o los recuerdos que ha dejado atrás.

ACTIVIDAD 10

Su primer libro se titula *Marinero en tierra* y data de 1925. En muchas ocasiones se expresa en este libro la nostalgia que siente por no poder ver el mar de su tierra natal (Puerto de San Lúcar de Barrameda) al tener que residir en Madrid.

CON ÉL

Zarparé, al alba, del Puerto,
hacia Palos de Moguer,
sobre una barca sin remos.
De noche, solo, ¡a la mar!
y con el viento y contigo! 5
Con tu barba negra tú,
yo barbilampiño.

1. Intenta señalar en un mapa el lugar exacto de Puerto y de Palos de Moguer e indica la ruta que seguiría el poeta.

2. Palos de Moguer es el lugar de nacimiento de otro poeta español importante y amigo de Alberti. Si descubres quién es sabrás también a quién se dirige el poema y quién es el tú que aparece en el texto.

3. ¿Quién tiene más edad, yo o tú? ¿Por qué?

4. La métrica del poema está influida por la Vanguardia. ¿Puedes justificarlo?

5. El poema es aparentemente muy sencillo pero, ¿cuál es el tema que está desarrollando?

ACTIVIDAD 11

Junto con el tema marinero, Alberti comienza pronto en sus primeros escritos a verse influido por la poesía del Siglo de Oro español, cuya influencia irá desarrollando hasta confluir con otros miembros de la Generación en un gongorismo extremo.

Si Garcilaso volviera,
yo sería su escudero;
que buen caballero era.
Mi traje de marinero
se trocaría en guerrera 5
ante el brillar de su acero;
que buen caballero era.
¡Qué dulce oírle, guerrero,
al borde de su estribera!
En la mano, mi sombrero; 10
que buen caballero era.

1. Para entender el poema, es necesario que sepas quién es Garcilaso y la importancia que tiene para la poesía escrita en español a partir del Renacimiento. Busca información sobre este autor.
2. Explica los siguientes vocablos referidos al texto e intenta asociarlos a algún personaje: escudero, caballero y estribera.
3. En el poema aparece también la palabra *guerrero* y *guerrera* con un significado bastante diferente entre ambos. ¿Cómo lo explicarías?
4. ¿Cuál es la máxima aspiración del poeta en este texto?
5. La métrica parece clásica pero Alberti le ha añadido un matiz más moderno. Si te fijas, los últimos versos siempre se repiten, ¿qué piensas que consigue con esto?
6. ¿Hay alguna referencia al mar en el poema?

ACTIVIDAD 12

Prosiguiendo con el tema del mar, este poema de Alberti en *Marinero en tierra* también es muy conocido.

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste 5
del mar?
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste 10
acá?

1. El tema del poema parece referido al mar pero, ¿no hay algo más que lo complementa? ¿Hay un contraste entre el campo y la ciudad? ¿Qué significado tiene la familia en el texto?

2. Fíjate en la palabra mar. ¿Es de género masculino o femenino? ¿Observas alguna diferencia al cambiarle el género?

3. La métrica del poema es completamente libre. Justifica esta afirmación.

4. Explica la expresión desenterraste del mar. ¿Qué tipo de figura retórica es esta?

5. ¿Qué sensación personal te proporciona el mar? ¿Lo puedes llegar a echar de menos como le ocurre al propio poeta?

Gerardo Diego alternó desde sus comienzos la poesía tradicional junto con la poesía vanguardista, desde donde ayudará a desarrollar el creacionismo. De esta manera, es fácil leer poemas de este autor en donde se percibe la influencia de la poesía clásica española. De hecho, uno de los mejores sonetos de la literatura en castellano, El ciprés de Silos, es de su autoría.

ACTIVIDAD 13

En 1918 Gerardo Diego publicó El romancero de la novia, en el cual aparecen numerosas poesías amorosas entremezcladas con elementos populares y una métrica tradicional. Te proponemos como ejemplo de este libro el siguiente poema.

LAS TRES HERMANAS

Estabais las tres hermanas,
las tres de todos los cuentos,
    las tres en el mirador
tejiendo encajes y sueños.
Y yo pasé por la calle 5
y miré... Mis pasos secos
    resonaron olvidados
    en el vespéral silencio.
La mayor miró curiosa,
y la mediana riendo 10
me miró y te dijo algo...
Tú bordabas en silencio,
como si no te importase,
como si te diese miedo.
Y después te levantaste 15
    y me dijiste un secreto

en una larga mirada,
larga, larga... Los reflejos
en las vidrieras borrosas
desdibujaban tu esbelto 20
perfil. Era tu figura
la flor de un nimbo de ensueño.
... Tres erais, tres, las hermanas
como en los libros de cuento.

1. ¿Con quién se identifica *yo* y *tú* en esta historia?
2. ¿Los protagonistas se conocían con anterioridad o se acaban de conocer en el momento en el que se cuenta la historia? Justifica la respuesta.
3. Invéntate un nombre para los cuatro protagonistas que tenga que ver con el carácter de cada uno.
4. La métrica es muy popular, como corresponde a un cuento. ¿Cómo se desarrolla esta métrica? ¿Qué nombre recibe?
5. Destaca en el poema las siguientes figuras retóricas: una repetición, una metáfora, un paralelismo, una anáfora, una comparación, un encabalgamiento
6. El poema parece un cuento popular. ¿Cómo crees que termina este cuento? Inténtalo contar en formato de poema, respetando la forma métrica de este mismo texto.

ACTIVIDAD 14

En este poema titulado *Columpio*, de su libro *Imagen*, de 1921, se puede observar la influencia de la Vanguardia en Gerardo Diego. Se trata de un poema en el que faltan los signos de puntuación, los versos aparecen distribuidos de una manera poco convencional y el tema parece que alcanza cierta intrascendencia.

COLUMPIO

A caballo en el quicio del mundo
un soñador jugaba al sí y al no
Las lluvias de colores
emigraban al país de los amores

Bandadas de flores
Flores de síMMFlores de no

Cuchillos en el aire
que le rasgan las carnes
forman un puente
Sí No

Cabalgaba el soñador
Pájaros arlequines
cantan el sí cantan el no

1. ¿Cómo identificarías el título del poema con el propio texto? ¿Notas que hay un sentido lúdico en esta composición?
2. Aplica las características de la Vanguardia que se estudiaron en el capítulo anterior de este libro e indica si el autor las tiene en cuenta por completo o si prefiere escoger las que cree más importantes.
3. ¿La configuración tan extraña de los versos tiene algo que ver con la propia temática del texto?
4. A partir de esta composición, ¿te atreves a crear un poema similar, en el cual la composición de los versos no sea tradicional y que, al mismo tiempo, tenga una relación con la temática de la que quieras hablar?

ACTIVIDAD 15

En 1924 Gerardo Diego publicó un libro titulado *Versos Humanos*, en donde apareció este soneto dedicado a Ángel del Río y que, en principio, trata sobre la descripción de un ciprés.

EL CIPRÉS DE SILOS

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño, 5
    flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.
    Cuando te vi señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme 10
y ascender como tú, vuelto en cristales,
como tú, negra torre de arduos fillos,
    ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

1. Para ser un poema del siglo XX y de alguien que sobresalió en el desarrollo de la Vanguardia, lo primero que llama la atención es la métrica tan clásica en la que está escrito. Analiza la métrica y comprueba que se trata de un soneto.
2. ¿Sabes lo que simboliza el ciprés en la tradición literaria?
3. Algún vocabulario del texto puede llegar a ser complicado por su poco uso en la lengua cotidiana. Busca las siguientes palabras y crea una oración con cada una de ellas: enhiesto, acongojar, devanar, loco empeño, mástil, saeta, azar, señor, arduos filos, fervor.
4. ¿En dónde situarías el Monasterio de Silos? Recopila información sobre este lugar tan importante. ¿Qué son las riberas del Arlanza?
5. ¿Cómo se siente el poeta en ese lugar tan especial que ha estado describiendo? ¿Conoces algún lugar que te haga sentir así?
6. En este texto aparecen gran cantidad de metáforas, señálalas. ¿Hacia quiénes están referidas?
7. ¿Te atreves a describir un sitio especial por el que sientas predilección? Transmite en tu texto la emoción que sientes al encontrarte en ese lugar.

Para **Luis Cernuda**, como para otros autores de la Generación del 27, el respeto a la tradición literaria y la búsqueda de la originalidad animada por la Vanguardia pueden llegar a conseguir un equilibrio perfecto a partir del cual asoma la verdadera obra de arte. De hecho, este autor empezó a componer poesías con nueve años, en el momento en el que trasladaron los restos de Bécquer a su ciudad natal, Sevilla. Posteriormente fue alumno de Pedro Salinas.

En sus primeros textos publicados, Cernuda posee la visión del artista desde un punto de vista romántico, como un ser solitario que es capaz de ver realidades y transmitir sensaciones que el resto de las personas no puede. Esto hace que el poeta sea un elegido, pero también un marginado, alguien incapaz de vivir en sociedad, que sufre por una soledad de la que no sabe ni quiere salir.

ACTIVIDAD 16

Un ejemplo de esta temática se puede observar en sus Primeras poesías, de 1927.

Escondido en los muros
este jardín me brinda
sus ramas y sus aguas

de secreta delicia.
Qué silencio. ¿Es así 5
el mundo?... Cruz al cielo
desfilando paisajes,
risueño hacia lo lejos.
Tierra indolente. En vano
resplandece el destino. 10
Junto a las aguas quietas
sueño y pienso que vivo.
Mas el tiempo ya tasa
el poder de esta hora;
madura su medida, 15
escapa entre sus rosas.
Y el aire fresco vuelve
con la noche cercana,
su tersura olvidando
las ramas y las aguas. 20

1. ¿En qué situación se encuentra el poeta? ¿En qué lugar se halla? Describe ese lugar.
2. ¿Podrías explicar el verso en el que dice “sueño y pienso que vivo”?
3. ¿Por qué piensas que está “junto a las aguas quietas”? ¿Tiene algún simbolismo para ti que el agua no esté en movimiento?
4. La métrica del poema se basa en la forma popular del romance, sin embargo Luis Cernuda la varía de una cierta manera. ¿Qué modificaciones realiza?
5. ¿Crees que los poetas y artistas en general son personas apartadas del mundo o un tipo de gente que se inmiscuye en los problemas de la sociedad y el día a día?

ACTIVIDAD 17

En este poema, Cernuda continúa hablando de la soledad. Una soledad que se puede interpretar como una escapada del mundo que molesta al artista, pero también como la imposibilidad del artista de entrar en el mundo y tener una vida considerada como normal por la mayoría de las personas.

En soledad. No se siente
el mundo, que un muro sella;
la lámpara abre su huella
sobre el diván indolente.
Acogida está la frente 5
al regazo del hastío.
¿Qué ausencia, qué desvarío
a la belleza hizo ajena?
Tu juventud nula, en pena
el blanco papel vacío. 10

1. En este caso, ¿se trata del mismo sentimiento de soledad que en el poema anterior?
2. Observa que se vuelve a utilizar la imagen del muro, ¿qué piensas que significa?
3. ¿Tiene algo que ver la soledad con la vida del artista?
4. ¿Existe también una reflexión sobre el paso del tiempo? ¿En qué sentido?
5. Analiza la métrica del poema.
6. Destaca las figuras retóricas más importantes.
7. ¿A qué otras profesiones compararías el trabajo de artista? ¿Crees que la creatividad es importante en otros trabajos?

Vicente Aleixandre fue otro de los grandes poetas de la Generación del 27 y de los pocos que se mantuvieron en España después de la Guerra Civil. De hecho, en este poeta se condensan muchas de las características de la Generación, que él supo enseñar al convertirse en maestro de poetas posteriores. Por el conjunto de su obra, pero también como representante de la Generación del 27, recibió el Premio Nóbel de Literatura en 1977.

Al estudiar su obra poética se le suelen atribuir hasta cuatro etapas diferentes. Una primera en la que se ve influenciado por el ultraísmo y Juan ramón Jiménez, además de diversos autores del Siglo de Oro español. Se trata de un tipo de composiciones que se acerca a la poesía pura y cuyo principal libro es *Ámbito*.

En la segunda etapa se va acercando cada vez más a la escritura automática, influenciado por el surrealismo, de tal manera que el verso libre se va transformando en poemas en prosa. Los principales libros son *Espadas como labios*, *La destrucción o el amor* y *Sombra del paraíso*, con muchos elementos irracionales.

Después de la Guerra Civil, Aleixandre empieza a entrar en contacto con las clases menos favorecidas, le interesa la vida de las personas más comunes y sus poemas tienden a abordar problemas sociales que hablan de la difícil situación de posguerra en España. Los dos libros más conocidos son *Historia del corazón* y *En un vasto dominio*.

Por último, con *Poemas del corazón* y *Diálogos del conocimiento*, el poeta vuelve a profundizar en poemas irracionistas, teñidos por su visión de la vida desde la vejez y la cercanía con la muerte.

ACTIVIDAD 18

Unos de los primeros poemas publicados es este que aparece en *Ámbito*, libro escrito a partir de 1924 y publicado en 1927. En este poema el poeta intenta recordar el punto de vista como adolescente.

ADOLESCENCIA

Vinieras y te fueras dulcemente,
 de otro camino
 a otro camino. Verte,
 y ya otra vez no verte.
 Pasar por un puente a otro puente. 5
 —El pie breve,
 la luz vencida alegre—.
 Muchacho que sería yo mirando
 aguas abajo la corriente,
 y en el espejo tu pasaje 10
 fluir, desvanecerse.

1. ¿Cómo siente el poeta la adolescencia? ¿Estás de acuerdo con ese punto de vista?
2. Investiga en lo que se piensa sobre la adolescencia en otras culturas alejadas de la tuya. ¿Esta etapa de la vida se vive igual que en tu país?

3. Fíjate en la métrica del poema. ¿Hay influencias de la Vanguardia?
4. ¿Cuál es la figura retórica que más destaca en esta composición? ¿a qué crees que se debe? Busca en el poema las siguientes figuras retóricas: una metáfora, una antítesis, una repetición y un encabalgamiento
5. Busca más información sobre Vicente Aleixandre y su influencia posterior en la poesía en castellano.

ACTIVIDAD 19

En *Ámbito* aparece también el tema del amor, visto sobre todo como el tema de las relaciones personales.

AMANTE

Lo que yo no quiero
es darte palabras de ensueño,
ni propagar imagen con mis labios
en tu frente, ni con mi beso.

La punta de tu dedo, 5
con tu uña rosa, para mi gesto
tomo, y, en el aire hecho,
te la devuelvo.

De tu almohada, la gracia y el hueco.
Y el calor de tus ojos, ajenos. 10

Y la luz de tus pechos
secretos.

Como la luna en primavera,
una ventana
nos da amarilla lumbre. Y un estrecho 15
latir

parece que refluye a ti de mí.
No es eso. No será. Tu sentido verdadero
me lo ha dado ya el resto,
el bonito secreto, 20
el gracioso hoyuelo,
la linda comisura
y el mañanero
desperezo.

1. ¿Cómo ve el poeta la relación amorosa? ¿Qué es lo que no desea? ¿Qué es lo que quiere?

2. ¿Cómo describe a la persona amada?
3. ¿El poeta habla realmente de amor?
4. ¿Crees que la visión amorosa del poeta se acerca a una visión tradicional del amor o a un punto de vista más moderno? Y tu visión personal sobre este asunto, ¿cuál es?
5. La métrica vuelve a ser Vanguardista. Demuestra esta afirmación.

Dámaso Alonso fue el gran filólogo de la Generación del 27. Al igual que le ocurre a su amigo Vicente Aleixandre, su primer libro está influenciado por Juan Ramón Jiménez y la poesía pura, aunque después de la Guerra Civil será uno de los poetas inauguradores de la llamada poesía desarraigada, presente en su libro *Hijos de la ira*, en el cual se ve la influencia de la filosofía existencialista y su desagrado por la sociedad injusta y el mundo devorador de las propias personas.

ACTIVIDAD 20

A continuación se presenta un texto de *Poemas puros*. *Poemillas de ciudad*, publicado en 1921, en donde se observa la influencia del mundo urbano en su poesía.

CALLE DEL ARRABAL

Se me quedó en lo hondo
una visión tan clara,
que tengo que entornar los ojos cuando
intento recordarla.

A un lado, hay un calvero de solares
en frente, están las casas alineadas
porque esperan que de un momento a otro
la Primavera pasará.

Las sábanas,
aún goteantes, penden
de todas las ventanas,
el viento juega con el sol en ellas
y ellas ríen del juego y de la gracia.

Y hay las niñas bonitas
que se peinan al aire libre.

Cantan
los chicos de una escuela la lección.
Las once dan.

Por el arroyo pasa
un viejo cojitranco
que empuja su carrito de naranjas.

1. ¿Cuál es el tema del poema?
2. ¿Qué te parece la descripción? Intenta describir, en verso libre o en prosa, una calle o un barrio que te haya llamado la atención. Céntrate en tres o cuatro datos de esa calle, como se hace en el poema.
3. Escribe una oración con las siguientes palabras del vocabulario: quedarse en lo hondo, entornar los ojos, calvero de solares, pender, arroyo, viejo cojitranco, carrito de naranjas.
4. A la hora de la descripción, ¿en que época del año se encuentran? ¿Y en qué momento del día?
5. ¿Qué tipo de calle es la que describe el poeta? ¿Conoces alguna calle parecida en lugar donde tú vives?

Manuel Altolaguirre es considerado el poeta más espiritual de la Generación del 27, tal vez por las influencias de San Juan de la Cruz o Garcilaso, si bien el propio autor considera que el gran autor al que trata de alcanzar es su amigo Pedro Salinas. Además de poeta fue también guionista y director de cine.

ACTIVIDAD 21

Una de sus primeras publicaciones es Ejemplo, de 1927, donde se encuentra el siguiente poema.

SEPARACIÓN

Mi soledad llevo dentro,
torre de ciegas ventanas.
Cuando mis brazos extendiendo
abro sus puertas de entrada
y doy camino alfombrado
al que quiera visitarla.

Pintó el recuerdo los cuadros
que decoran sus estancias.
Allí mis pasadas dichas
con mi pena de hoy contrastan. 10
¡Qué juntos los dos estábamos!
¿Quién el cuerpo? ¿Quién el alma?
Nuestra separación última,
¡qué muerte fue tan amarga!
Ahora dentro de mí llevo 15
mi alta soledad delgada.

1. ¿Cuál es el sentimiento principal del poeta? ¿Está triste o alegre? ¿Qué le produce ese sentimiento?
2. ¿Crees que puede existir una soledad feliz?
3. Analiza la métrica del poema y notarás que se trata de una forma popular.
4. Destaca los recursos literarios más importantes del poema.
5. Imagina el sitio más solitario del mundo. Intenta escribir una historia que transcurra en ese lugar

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27

LIBROS

1. **Aleixandre**, Vicente, *Correspondencia a la generación del 27 (1928-1984)*, ed. Irma Emiliozzi, Madrid: Castalia, 2001.
2. **Alonso**, Dámaso, “Una generación poética (1920-1936)” (1948), en *Poetas españoles contemporáneos*, Madrid: Gredos, 1965, pp. 155-177.
3. **Cole**, Gregory K., *Spanish Women Poets of the Generation of 1927*, Lewiston: E. Mellen Press, 2000.
4. **Díez de Revenga**, Francisco Javier, *Panorama crítico de la Generación del 27*, Madrid: Castalia, 1987.
5. **Gaos**, Vicente, “Introducción,” [pp. 13-43]. *Antología del grupo poético del 27*. 17ª edición. Madrid: Cátedra, 1993.
6. **García**, Miguel Ángel, *El veintisiete en vanguardia. Hacia una lectura histórica de las poéticas moderna y contemporánea*, Valencia: Pre-Textos, 2001.

DIRECCIONES DE INTERNET

<http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2g27.htm> Aproximación a la Generación del 27, con los autores más importantes. Contiene textos.

<http://web.educastur.princast.es/ies/carrenom/lengua/index.htm> Una web que trata sobre la Generación del 27. Con muchos datos y muy didáctica.

<http://amediavoz.com/salinas.htm> amediavoz.com/cernuda.htm

Poemas seleccionados de Pedro Salinas. Biografía y amplia selección de poemas de Luis Cernuda.

www.garcia-lorca.org/

Entidad que promueve el estudio y la difusión de la obra del poeta, y todas las manifestaciones artísticas con las que pueda relacionarse.

www.rafaelalberty.es/

Cronología sobre la vida del escritor y pintor español, relación bibliográfica e información de actividades de la Fundación.

En este libro se han utilizado las siguientes obras de arte como ejemplo a desarrollar y con intención didáctica:

1. *Caminante sobre el mar de nubes*, Caspar David Friedrich, 1817-18.
2. *La muerte de Chatterton*, Henry Wallis, 1856.
3. *Claustro y cementerio en la nieve*, Caspar David Friedrich, 1817-1819.
4. *Un barco varado*, Joseph Mallord William Turner, 1828.
5. *Tormenta de nieve en alta mar*, Joseph Mallord William Turner, 1842.
6. *Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer*, Valeriano Bécquer, 1862.
7. Fotografía de Gustavo Adolfo Bécquer.
8. *Nerissa*, John William Godward, 1906.
9. *Jardín abandonado*, Santiago Rusiñol, 1898.
10. *La morfina*, Santiago Rusiñol, 1894.
11. *Leila*, Frank Dicksee, 1892.
12. Fotografía de Antonio Machado con su esposa Leonor.
13. *Las señoritas de Avignon*, Picasso, 1906-1907.
14. *La fuente*, Marcel Duchamp, 1917.

15. *L.H.O.O.Q.*, Marcel Duchamp, 1919.
  16. *Desnudo de rodillas ante un biombo rojo*, Ernst Ludwig Kirchner, 1911-1912.
  17. Retrato de Góngora, atribuido a Velázquez.
  18. *Tres hermanas*, fotografía de archivo libre.
  19. *Imagen del Ciprés de Silos*, fotografía de archivo libre.
- Paisaje de jardín italiano*, Gustav Klimt, 1913.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN BRASIL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN