

LAS TRAYECTORIAS POÉTICAS DE ANTONIO MACHADO Y J.R. JIMÉNEZ

Los dos autores tienen en común sus **inicios dentro del Modernismo** y que ambos evolucionarán hacia principios estéticos distintos: **Antonio Machado** se acercará a la **Generación del 98** mientras que **Juan Ramón Jiménez** se convertirá en el máximo representante del **Novecentismo**.

ANTONIO MACHADO

Tradicionalmente se incluye a Machado dentro de la Generación del 98; pero, desde el punto de vista estético son indudables sus orígenes modernistas, prueba de ello es su 1ª obra, *Soledades*. Es en su siguiente obra, *Campos de Castilla*, donde además de sus temas constantes (el paso del tiempo, la muerte, el amor,...), aparece el tema de España (preocupación por su decadencia, el amor por sus paisajes y sus gentes, el interés por su historia,...) que motivó su adscripción a la Generación del 98.

➤ **SOLEDADES, GALERÍAS Y OTROS POEMAS** [1903: *Soledades* (42 poemas); 1907: *Soledades, Galerías y otros poemas* (95 poemas)]. Machado utiliza abundantes recursos característicos del Modernismo: ambientación en parques, atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca; figuras como las aliteraciones, sinestesias...; abundante adjetivación, sobre todo de tipo sensorial; presencia de ciertos tipos de ritmo: dodecasílabos, alejandrinos...

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

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

✓ Paso del tiempo: el reloj, la tarde (espacio temporal preferido, símbolo, también, de tristeza y melancolía), el agua (símbolo de vida cuando brota y de fugacidad cuando corre), los caminos y el caminante (la vida que pasa y no ha de volver)...

✓ La muerte: las campanas, los cementerios, los cipreses, el agua estancada,...

✓ Otros símbolos: el huerto, el jardín (nostalgia de la infancia); la noria (la monotonía); el jardín otoñal (la melancolía) ...

➤ **CAMPOS DE CASTILLA** (1912/1917): Los temas fundamentales son la descripción de las tierras de Soria (prototipo del paisaje castellano, austero, árido y gris) y las reflexiones, críticas y dolorosas, sobre la decadencia española. Aparecen también en este libro:

- evocaciones nostálgicas de Soria y emocionados recuerdos de Leonor muerta en los poemas escritos en Baeza a partir de 1912 (pero incorporados en 1917)

- también hay descripciones del paisaje andaluz.

- “Proverbios y cantares”, una serie de poemas breves que recogen reflexiones y sentencias de carácter filosófico sobre los grandes temas de la existencia humana.

- “Elogios” poemas dedicados a poetas e intelectuales amigos: Rubén Darío, Unamuno, etc.

- “La tierra de Alvargonzález”, largo romance que relata una trágica historia de codicia y envidia.

La poesía de *Campos de Castilla* es menos intimista y más objetiva y descriptiva que *Soledades*. Se da un paso del *yo* al *nosotros*, de lo personal a lo general, de lo individual a lo colectivo. La métrica es muy variada: alejandrinos, combinaciones de versos de siete y once sílabas (la silva arromanzada, que ya era frecuente en su 1ª obra), etc.

➤ **NUEVAS CANCIONES** (1924): recoge composiciones escritas en fechas muy diversas y con

temática variada. Los poemas de este libro se caracterizan técnicamente por la influencia de la lírica popular: textos breves, métrica de verso corto y rima asonante, sencillez lingüística general.

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

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

La evolución de su obra está marcada por una fuerte tendencia a la interiorización, una búsqueda incansable (y “enfermiza”) de la expresión desnuda, de una poesía pura y un deseo de perfección que lo llevaba a no quedar nunca totalmente satisfecho de sus poemas. Él mismo, en uno de sus poemas (que aparece a pie de página), reduce su trayectoria a tres etapas: *etapa sensitiva*, *etapa intelectual* y *etapa suficiente o verdadera*. Sin embargo no hay que tomar las diversas etapas de un modo totalmente rígido.

➤ 1ª ETAPA o SENSITIVA (1898- 1915) (dos momentos)

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

➤ “*Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes*”, se refiere a los “ropajes” modernistas: *La soledad sonora*; *Sonetos espirituales*... Típicamente modernistas son: la utilización del color y otros elementos sensoriales; la adjetivación brillante; el uso de versos largos (ej.: el alejandrino); las metáforas embellecedoras y las sinestesias. Pero, a pesar de lo que él dice, su poesía nunca llegó a ser tan “fastuosa de tesoros”, como la de Rubén Darío; es más bien un *Modernismo* intimista (en el que se incluye también su obra en prosa poética *Platero y yo*)

➤ 2ª ETAPA o INTELECTUAL (1916- 1936)

➤ “*Mas se fue desnudando*”: la ruptura con el *Modernismo* se produce de forma definitiva en 1916, con *Diario de un poeta recién casado*_que surge como fruto de su viaje a América. Su novedad es asombrosa: desaparecen los recursos modernistas; suprime el adorno exterior para adentrarse en lo profundo, en lo bello, en lo esencial. Predominan los poemas breves, en versos cortos y preferentemente sin rima. La adjetivación tiene menos importancia; el sustantivo y el verbo son ahora las palabras esenciales. Le siguen *Eternidades*, *Piedra y cielo*,... Se cierra con *La estación total* (1923 y 1936)

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

➤ “*Y se quitó la túnica*”: Incluye todo lo escrito durante su exilio. Destacan dos libros: *En el otro costado* y *Dios deseado y deseante*. La poesía se hace más trascendente y depurada, si cabe, hasta llegar a veces a unos extremos de abstracción que hacen difícil su comprensión. Dios, la belleza y la poesía son los tres elementos que se conjugan siempre.

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!

...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!