

Textos para comentario literario: relación del texto con el autor, tendencia o movimiento
IES Don Bosco

ORILLAS DEL DUERO

Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario.
Girando en torno a la torre y al caserón solitario,
ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno,
de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno.

Es una tibia mañana.
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.

Pasados los verdes pinos,
casi azules, primavera
se ve brotar en los finos
chopos de la carretera
y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente.
El campo parece, más que joven, adolescente.

Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido,
azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido,
y mística primavera!

¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera,
espuma de la montaña
ante la azul lejanía,
sol del día, claro día!
¡Hermosa tierra de España!

Antonio Machado. *Soledades, galerías y otros poemas*, 1907

ASPECTOS FORMALES

La métrica innovadora

Desde la Edad Media no se había utilizado apenas el verso hexadecasilabo, cuyos hemistiquios, como sabemos, fueron el origen del romance del siglo XV. Otras veces, Machado apuesta por las formas arromanzadas o incluso por el romance tradicional, pero en esta ocasión combina el verso de arte mayor formado por dos hemistiquios de ocho sílabas con el octosílabo, su mitad, como

si en dos partes del poema dividiera el verso amplio para dotar de más rapidez a la composición. La rima consonante es también más propia de la influencia modernista que de la sencillez de la asonancia que Machado solía preferir. Y la combinación de pareados de arte mayor con una cuarteta (vv.8-10) y una redondilla (vv. 18-20) también supone una mezcla innovadora.

El estilo impresionista en las descripciones

Es un rasgo característico de este Machado que preludia los poemas castellanos de 1912: parte de pequeños detalles (una cigüeña que se asoma, unas golondrinas que vuelan alrededor de la torre y chillan, el río que pasa, una flor que nace...) y con ellos compone una estampa emocionada de una tierra pobre y hermosa a la vez.

El simbolismo

En esta composición Machado se sitúa en una mañana, con lo que se aleja de la melancolía que la tarde, espejo del tiempo, provoca en otros poemas de la serie. Pero no renuncia al símbolo quizá más recurrente en toda la literatura para presentar la temporalidad: el **agua**. El Duero corre en silencio en estos versos como la vida va pasando para don Antonio, cuya visión de la temporalidad se dejó influir, entre otros, por Bergson. El **camino** simboliza la vida y contiene el tópico del *Homo viator*. También los **árboles**, en este caso reconocibles (los pinos, los chopos, los álamos) suelen cargarse de afectividad, como demuestran el apóstrofe y el tono exclamativo del final.

ASPECTOS TEMÁTICOS

El tema del texto es la impresión que produjo en el poeta la visión subjetiva del **paisaje castellano** al llegar la primavera, como un renacer a la vida. De modo que, en la línea machadiana de poesía intimista, propia de estos años, el poeta siente la emoción de una naturaleza real, pero en cierta medida idealizada. Esa afectividad se aprecia en el tono exclamativo del final, en el apóstrofe a los árboles del verso 16, en sufijos apreciativos (poquito, verso 6), los epítetos como "pobre", referido a Soria o "humilde", a esa flor que anuncia el milagro.

Precisamente a partir de su contacto con Soria, el **tema de España**, solo esbozado, anticipa una preocupación propia del 98 que Machado compartirá y abordará en su siguiente libro: "¡Hermosa tierra de España!". La emoción va de la mano de cierta nostalgia que lo acompañará más adelante por la vinculación de Soria con su esposa.

El **tiempo**, tema fundamental en su poesía, está presente en la personificación de la primavera, que va ofreciendo pequeños cambios al observador. Es un tema de carácter existencial y relacionado probablemente con el conocimiento intuitivo de la temporalidad que recuerda el pensamiento de Bergson.

INFLUENCIAS

El **Modernismo**, Rubén Darío:

- Los modernistas apostaron por una **renovación formal** muy ambiciosa, y en la **métrica** buscaron nuevos ritmos, experimentaron con metros poco frecuentes o desusados en la lírica española, como este hexadecasílabo elegido por Machado, que, además, combina en tres tipos de estrofas con el octosílabo y que tiene un sabor medieval que más tarde el poeta vinculará con el pasado glorioso de Castilla.
- En la **visión subjetiva del paisaje** que, aun siendo un paisaje real, reconocible (el Duero a su paso por Soria), se convierte en reflejo del alma del poeta que, enternecida por el renacer de la primavera, vuelca en él sus emociones. La personificación es un recurso frecuente en la obra de este autor que convierte así a la naturaleza en confidente o reflejo de sus estados de ánimo.
- En el **cromatismo** de la composición, que parece una pintura de tonos tenues (se dice que Machado redujo la "paleta modernista": colores blancos, azules, verdes en los versos 3, 7, 8, 14, 16 y 18. La adjetivación es abundante, si bien la sencillez de Machado se impone sobre el gusto retórico de los modernistas.
- Herencia del simbolismo, la **sonoridad** es importante para los modernistas. En el poema hay aliteraciones (de [k] al principio, sonidos que connotan la crudeza del invierno), paronomasia (invierno/infierno) y rima en eco, en el verso 19.

RECORDAD:

Si se pregunta por Machado, podemos mencionar todos los aspectos de su modernismo inicial más aquellos que son más característicos del autor, como la descripción impresionista, los colores más tenues y los símbolos propios de su poesía.

Si se pregunta por las características del Modernismo en el texto, debéis eliminar las que son específicas del autor. Lo mismo ocurre con otros escritores: Juan Ramón y el Modernismo, Unamuno y el 98 o Lorca y el 27.

2ª ETAPA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. INTELECTUAL.

☞ Su novedad es asombrosa: han desaparecido el léxico modernista, la adjetivación sensorial, los ritmos sonoros. Es, en efecto, una “poesía desnuda”, en la que se elimina lo anecdótico para dejar paso a la concentración conceptual y emotiva. En ocasiones son difíciles de entender, herméticos, guiados por la inteligencia para lograr la exactitud. Por eso predominan los poemas breves, densos, en versos escuetos y preferentemente libres, sin rima o con leves asonancias. Y hay también poemas en prosa que, por su andadura y por la heterogeneidad de sus materiales (frases en inglés, anuncios, etcétera) suponen no menor novedad, e influirían en la poesía de vanguardia.

Aquí tenéis dos poemas cortos de su etapa intelectual. Los he comentado en conjunto, aunque difieren un poco en el tema:

¡No estás en ti, belleza innúmera,
que con tu fin me tientas, infinita,
a un sinfín de deleites!

¡Estás en mí, que te penetro
hasta el fondo, anhelando, cada instante,
traspasar los nadires más ocultos!

¡Estás en mí, que tengo
en mi pecho la aurora
y en mi espalda el poniente
-quemándome, transparentándome
en una sola llama-; estás en mí, que te entro
en tu cuerpo mi alma
insaciable y eterna!

Juan Ramón Jiménez. *Piedra y cielo*, 1919.

¡Ésta es mi vida, la de arriba,
la de la pura brisa,
la del pájaro último,
la de las cimas de oro de lo oscuro!
¡Ésta es mi libertad, oler la rosa,
cortar el agua fría con mi mano loca,
desnudar la arboleda,
cojerle al sol su luz eterna!

Juan Ramón Jiménez. *Poesía*, 1923

ASPECTOS FORMALES

La poesía "intelectual" de JR se ha despojado de la adjetivación sensorial de la primera etapa. Los adjetivos presentes en ambos poemas están relacionados, en su mayoría, con las ideas de eternidad (infinitud), pureza y con el carácter misterioso, inabarcable e inalcanzable de esa perfección a la que aspira: (innúmera, infinita, eterna –dos veces); también con la obsesión del poeta por lograr esa palabra que lo convierta en inmortal, que le permita superar las limitaciones de la finitud (algo que lo había hecho infeliz en su juventud), como vemos en "insaciable" (v. 13).

El tono exclamativo manifiesta la sensación de plenitud del poeta al sentir que ha encontrado su camino personal y poético, que está más cerca de alcanzar una eternidad siempre ansiada.

Se sirve de una simbología que bebe en la tradición literaria del Siglo de Oro, e incluso anterior: expresa su relación con la belleza como una relación amorosa, erótica, como se evidencia mediante el léxico (*me tientas, deleites, te penetro hasta el fondo, te entro en tu cuerpo mi alma*). Pero gracias al tono exclamativo de una unión espiritual presentada como carnal, y al tópico del amor como llama (vv. 10-11), enseguida pensamos en la influencia de la poesía mística de San Juan de la Cruz. Es el de Juan Ramón un misticismo "a lo profano". Recordemos sus famosos versos: "Yo tengo escondida en mi casa a la poesía. Y nuestra relación es la de dos enamorados".

La métrica también se corresponde con la de esta etapa: se opta por el verso libre, aunque predominan los heptasílabos, eneasílabos y endecasílabos. Produce una impresión más prosaica, aunque el ritmo se consigue mediante recurrencias como la anáfora. Para JR este tipo de verso le permite **no distraer la atención de lo esencial**, tal como ocurre con su particular ortografía (transparentándome, cojerle).

ASPECTOS TEMÁTICOS

La propia **poesía** es un tema recurrente en la obra de Juan Ramón. Aspira a **encontrar en ella la belleza auténtica** y, mediante ella, la **eternidad**.

En el primer poema ha sufrido una revelación: esa perfección, esa belleza, no están fuera de sí, sino dentro: "...tengo en mi pecho la aurora / y en mi espalda el poniente". El poeta se siente una especie de dios que, no exento de **misticismo**, ha descubierto que tiene en su poder el conocimiento absoluto mediante la palabra poética y que ha logrado vencer las limitaciones temporales que tanto lo angustiaban en su etapa anterior. El diálogo con la belleza le permite mostrar una **idea neoplatónica del universo**, donde palabras como *aurora*, *nadires*, *poniente*, tienen connotaciones positivas.

En el segundo, se repite, con otros matices, la idea de **aspiración constante e irrenunciable del poeta a conseguir captar lo eterno, la belleza absoluta**.

INFLUENCIAS y ELEMENTOS CLAVE PARA SU INTERPRETACIÓN

La **poesía mística**, como se aprecia en la simbología erótica, en el tópico del amor como llama y en los oximoron y paradojas que le sirven para expresar esa sensación inefable de logro (*las cimas de oro de lo oscuro*, por ejemplo).

Ideas **neoplatónicas**, puesto que aspira a una perfección de la que su entorno es solo un reflejo: "¡Esta es mi vida, la de arriba,/... la del pájaro último / la de las cimas de oro de lo oscuro!"

Walt Whitman y la poesía inglesa, en la elección del verso libre, de una poesía más prosaica.

La idea de **deshumanización del arte**, muy ligada a su generación, donde la propia palabra, la propia poesía, es, en sí misma, un hallazgo.

Su poesía se va encaminando hacia una actitud **panteísta** en la que el hombre se une con el universo en comunión total.