

Tema 5. La obra poética de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

A. Antonio Machado (1875-1939)

Datos biográficos

Nació en Sevilla en 1875. Su padre fue un estudioso del folclore, lo que le permitió conocer de primera mano la métrica y estrofas tradicionales. A los ocho años se trasladó a Madrid, donde se educó con su hermano Manuel, también literato, en la Institución Libre de Enseñanza. Tras la muerte de su padre y su abuelo, a los hermanos les sobrevinieron problemas económicos. Trabajó por un tiempo como actor teatral, y en 1899 se trasladó con su hermano a París, donde ejerció como traductor. Allí fue donde conoció a Rubén Darío con quien entabló una gran amistad que le permitió asimilar los principios del Modernismo.

Tras regresar a España, colabora con publicaciones en Madrid. Más adelante, en 1907, Machado obtiene la cátedra de Francés del Instituto de Soria. Dos años después se casa con Leonor Izquierdo, una muchacha de 16 años. Juntos se marchan a vivir a París, pero Leonor acaba enfermando, por lo que la pareja se ve obligada a volver a España. Finalmente Leonor muere en 1912.

Ese mismo año de 1912 Machado fue nombrado catedrático del Instituto de Baeza (Jaén), donde vivió con su madre y se dedicó a estudiar Filosofía. Se licenció en 1918 y un año después obtuvo el traslado al Instituto de Segovia. En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Al año siguiente apareció una nueva mujer en su vida, Pilar Valderrama, a quien dio el nombre de *Guiomar* en su poesía.

En 1931 se marcha a vivir a Madrid. Al estallar la Guerra Civil, Machado se alió con la causa republicana y se trasladó a Valencia, por lo que, al final de la contienda, tuvo que emprender el éxodo de España que lo condujo al pueblo de Colliure (Rosellón, Francia), donde murió en 1939.

Producción literaria

Comienza Machado su andadura poética con una poesía en la que predomina el componente de inspiración modernista, con influencias procedentes sobre todo del Romanticismo tardío y del Simbolismo; sin embargo, pronto llevará a cabo una progresiva depuración estilística enfocada hacia un lenguaje más sobrio y una temática más comprometida con la problemática social.

Su primer libro fue *Soledades*, publicado en 1903 y ampliado en 1907 con el título de *Soledades, galerías y otros poemas*. Fue un libro de carácter modernista (simbolista), que toma sus fuentes de inspiración del Romanticismo tardío y de Verlaine. El poeta se refugia en su yo interior y busca una respuesta a los grandes enigmas del ser humano: el paso del tiempo, la existencia de Dios, y la muerte. En su mundo interior, Machado mantiene un diálogo con su propio tiempo: con su juventud perdida, con el dolor del presente y con la muerte que le aguarda, en un ambiente onírico poblado de visiones y espejismos (subjetivismo intimista). Pero esta reflexión interior no da ningún fruto, y todo se vuelve soledad, melancolía y angustia

(pesimismo existencial). En cuanto a la métrica, emplea la silva-romance¹ y versos de inspiración modernista (dodecasílabos, alejandrinos, pies acentuales, etc.). El lenguaje usado por Machado en esta obra está plagado de símbolos (tarde -otoño = tristeza, melancolía, declive vital / camino = paso de la vida, incertidumbre ante la muerte / agua = vida (si brota), fugacidad (si corre [río]), muerte (si está estancada [mar]), monotonía (noria) / espejos = ilusiones, sueños frustrados, etc.).

Su segunda obra fue ***Campos de Castilla***, publicada en 1912 y aumentada posteriormente en 1917. En esta obra el poeta rompe su intimismo y se abre al mundo, identificándose sentimentalmente con el paisaje castellano, que, al ser descrito por el poeta, lleva a este a reflexionar acerca del pasado, presente y futuro de España (preocupaciones en consonancia con la Generación del 98). Con actitud crítica, Machado denuncia las causas de la decadencia española. El poeta anhela el progreso de la nación, objetivo que sólo se conseguirá a partir de un esfuerzo colectivo, con trabajo y educación. Es por ello que Machado muestra en esta obra optimismo social y político, así como fe en el futuro (ideas republicanas y socialistas). Emplea un verso extenso y narrativo, con un lenguaje sencillo pero sugerente en el que se introduce el empleo de la métrica consonante. Un grupo autónomo de poemas importantes en esta obra es el romance titulado “La tierra de Alvargonzález”, historia fratricida que aúna la envidia y la codicia por la posesión de la tierra, y los “Proverbios y cantares”, poemas breves de carácter sentencioso.

El tercer libro de Machado es ***Nuevas canciones***, publicado en 1924. Es un libro breve y heterogéneo en el que muchos de sus poemas recuerdan a los de *Campos de Castilla*, pero otros están dedicados a las tierras andaluzas, a veces con adornos mitológicos. En este poemario, además de sonetos, abundan las composiciones breves, inspiradas en la tradición folclórica, así como poemas sentenciosos y aforísticos, continuación de los “Proverbios y cantares”. A esta tercera época pertenecen también *Canciones a Guiomar* y *De un cancionero apócrifo*. La obra poética de Machado concluye con la veintena de textos que se han denominado *Poesías de la Guerra*.

Por último, cabe destacar igualmente la faceta como **prosista** de Machado (*Juan de Mairena*), así como su vertiente teatral, en colaboración con su hermano Manuel (*La Lola se va a los puertos*). ***Juan de Mairena*** es un conjunto de artículos (publicados en prensa a partir de 1934) atribuidos a este personaje ficticio que trata sobre temas muy diversos (filosofía, política, sociedad); todo ello con un tono entre serio e irónico.

B. Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

Datos biográficos

Juan Ramón Jiménez nació en Moguer (Huelva) en 1881, en una familia de acaudalados propietarios andaluces. Estudió con los jesuitas en el Puerto de Santa María, y Derecho en Sevilla; sin embargo, pronto decide abandonar sus estudios para entregarse a su vocación literaria.

En 1900 marcha a Madrid, donde entabla relación con los autores modernistas. A raíz de la muerte de su padre, padeció continuas depresiones por las que debió pasar una temporada en un sanatorio de Burdeos, época en la que leyó a los simbolistas franceses, y luego en otro de Madrid. Su depresión no cesa y en 1905 se traslada de nuevo a Moguer. Allí permanece

---

¹ Combinación ilimitada y libre de versos heptasílabos y endecasílabos con rima asonante en los pares.

retirado durante seis años e inicia la redacción de *Platero y yo*. Instado por numerosos amigos vuelve a Madrid en 1911, hospedándose en la Residencia de Estudiantes.

En 1913 conoció a Zenobia Camprubí, con quien se casó en 1916 en Nueva York, afincándose posteriormente la pareja en Madrid, donde Juan Ramón fundó revistas literarias de corta duración.

El estallido de la Guerra Civil provocó que tuvieran que exiliarse en varios países americanos, entre los que destaca Puerto Rico, en cuya universidad trabajó. En 1956 se le concedió el Premio Nobel, noticia que coincidió tristemente con el fallecimiento de Zenobia, apoyo insustituible de un poeta incapaz de enfrentarse con los detalles materiales de la existencia. Dos años después moría Juan Ramón en San Juan de Puerto Rico.

Concepción de la poesía y trayectoria literaria

Juan Ramón vivía su mundo “en soledad”, ya que le aísla del resto del mundo su aguda hiperestesia (sensibilidad exacerbada). Su poesía está presidida por una triple búsqueda: sed de belleza, sed de conocimiento y sed de eternidad. Para Juan Ramón la poesía no es solo un medio de expresar el goce ante lo bello, sino también un modo de penetrar en la esencia de las cosas y aprehender las verdades metafísicas. Mostrará, en este sentido, una preocupación constante por la fugacidad de las cosas, así como por la idea de Dios, a quien identifica con la naturaleza, con la Belleza absoluta o con la propia conciencia creadora. Su trayectoria poética evoluciona a lo largo de tres etapas:

Primeras obras (etapa sensitiva: 1898-1915)

Se observa una clara influencia de Bécquer, del Simbolismo y del Modernismo. Se trata de una poesía emotiva y sentimental, en la que se presta especial atención a la perfección formal y a la musicalidad. En esta línea se sitúan sus primeras obras, *Ninfeas* (1900) y *Almas de violeta* (1900), ambas con un tono exaltado que se atenuará en *Rimas de sombra* (1902). Los temas de estas obras giran en torno a la nostalgia, la persecución de lo misterioso y la presencia de la muerte, y conectan con el clima de esteticismo y decadentismo de la época.

Siguen en el tiempo los poemarios *Arias tristes* (1903) y *Jardines lejanos* (1904), textos modernistas de expresión más contenida y sobria que los anteriores en los que predominan sentimientos de soledad, melancolía y muerte. *Baladas de primavera* (1910) y *Pastorales* (1911), continúan la producción del autor, escritos ambos en su pueblo natal, al igual que *Platero y yo* (1914), obra en prosa que implica un acercamiento a la naturaleza y al pueblo de Andalucía. En el texto se plantea el contraste entre el pueblo idílico, anterior a la industrialización, y el posterior a ella. El autor manifiesta su oposición al progreso ficticio y propone cultivar la sensibilidad popular.

Entre 1908 y 1915 compone Juan Ramón varias obras: *Elegías*, *La soledad sonora*, *Poemas mágicos y dolientes*, todas ellas influidas por los ropajes del Modernismo, pero un modernismo de carácter intimista y contemplativo, con una musicalidad más tenue y un lenguaje más sobrio, alejados, por tanto, del Modernismo más ornamental y sonoro.

Esta primera etapa se cierra con dos libros en alejandrinos: *Melancolía* (1912), donde se reitera la búsqueda de eternidad, y *Laberinto* (1913), que inicia su poesía metafísica.

Poesía desnuda (etapa intelectual: 1916-1936)

Si en su primera etapa Juan Ramón pretendía captar la belleza del mundo a través de las cualidades sensibles de los objetos, sometidas al paso del tiempo, se propone ahora buscar algo más duradero y profundo: la esencia de las cosas, formada por la belleza interior y el bien que hay en ellas. Pero, al tratarse de algo abstracto que solo puede percibirse por la inteligencia, se da paso a una poesía más sencilla y pura, más directa y menos ornamental. Sus obras *Estío* (1916) y *Sonetos espirituales* (1917) suponen un primer ejemplo de esta nueva visión poética: vuelta al octosílabo, a la asonancia, preferencia por el poema breve, supresión de los adornos literarios. Progresivamente irá desapareciendo lo ornamental de su poesía e irá cobrando fuerza lo conceptual (predominio del sustantivo). Por otro lado, irá adoptando el verso libre y renunciando a la rima del verso, con poemas cada vez más breves o en prosa, todo ello con el objetivo de llegar a una poesía pura, desnuda de artificios.

La ruptura definitiva con el Modernismo se produce con su obra *Diario de un poeta recién casado* (1917). Desaparecen el léxico modernista, la adjetivación sensorial y los ritmos sonoros. Es una "poesía desnuda" que elimina lo anecdótico para dar paso a la concentración conceptual y emotiva. Predominan los poemas breves, densos y preferentemente libres, sin rima o con leves asonancias (también usa la prosa). El marco del viaje real a Nueva York para casarse con Zenobia le servirá para realizar un recorrido por su propia conciencia, un viaje interior hacia la madurez del hombre adulto, transición que le produce angustia frente a lo desconocido. El mar es el eje vertebrador de la obra, entendido como la plenitud que supone haber interiorizado la esencia del mundo.

Siguen otros libros que continúan con el proceso de interiorización y depuración. En *Eternidades* (1918), y en *Piedra y cielo* (1919), la realidad no tiene existencia propia, sino que es creación artística del yo. Por su parte, en *Poesía* (1923) y *Belleza* (1923) se destaca el tema de la obra como vencedora de la muerte y lo desconocido.

La etapa intelectual del autor se corona con el libro *La estación total* (1923-1936), título que alude al anhelo de llegar a la posesión total de la belleza, de la realidad y del propio ser; en suma, ansia de eternidad.

Las obras finales (etapa suficiente o verdadera: 1937-1958)

Se incluyen en este grupo las obras escritas durante el exilio americano. A estos años corresponden libros como *En el otro costado* (1936-1942), *Dios deseado y deseante* (1948-1949), *Espacio* (1943-1953) y *Animal de fondo* (1949).

En esta etapa el poeta busca la trascendencia a través de la perfección y la belleza, que Juan Ramón identifica con la búsqueda de Dios. Para superar su soledad y su aislamiento, así como su incertidumbre ante la muerte, el poeta trata de fundir gozosamente su conciencia con el Todo (influencia de la mística cristiana y del Budismo Zen).

Dios deseado y deseante, su obra más importante de esta etapa, es un poemario traspasado por un anhelo metafísico: la sed de eternidad le ha llevado al contacto o a la posesión de un dios que se identifica con la Naturaleza, con la Belleza o con la propia conciencia creadora. Al mundo creado por el poeta, a su vez, viene a habitar un dios creado también por él mismo (su dios está dentro del propio poeta). En el plano formal, destaca esta obra por el dominio del verso libre y por el lenguaje hermético y sustancial.