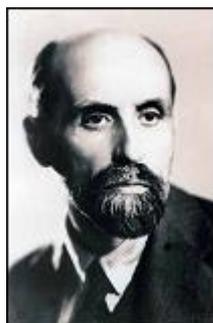

ETAPAS DE LA OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Rocío Fernández Berrocal

*Mi poesía la he ido hallando yo solo día tras día.
Creo haber recorrido en mi obra la historia de la poesía.*

JRJ

Efectivamente, JRJ, en su camino autodidacta en su evolución literaria, recorrió los movimientos poéticos del siglo XX hasta renovar su poesía y, a la vez, la historia de la poesía española.

-PRIMERA ETAPA (1898 Primera prosa titulada “Andén” que escribió en Sevilla-**1915): “SENSITIVA”:** modernista-simbólica-romántica, decadente, estética. JRJ definió el Modernismo como “movimiento de libertad hacia la belleza”. Dentro del Modernismo se movían dos corrientes: el Parnasianismo y el Simbolismo (vaguedad de sentimientos, cromatismo, presencia de paisajes que reflejan estados de ánimo/del alma del poeta -tanto el paisaje y como el color manifiestan los sentimientos-; aparecen jardines y apelación a los sentidos, a los olores, colores, a la música...).

INFLUENCIAS: Bécquer y literatura francesa, Romanticismo, Simbolismo y Modernismo.

MUNDO POÉTICO: personal, íntimo (que se plasma, se proyecta en el paisaje).

CARACTERÍSTICAS: impresiones sensoriales, sinestesias, adjetivos ornamentales, palabras esdrújulas buscando la musicalidad (Modernismo), sentimentalismo plasmado en el paisaje, asociaciones de imágenes, poesía más conceptual (Simbolismo), melancolía, tristeza, languidez, vaguedad (Romanticismo). Gusto por lo popular: el verso corto, el romance, la copla, la asonancia (Bécquer).

TEMAS: Predominio del amor, la mujer, la sensualidad, la muerte, la naturaleza, el sueño/lo onírico (Bécquer) (visiones irreales), el tiempo y la realidad. Lo exterior justifica lo interior que es lo más importante.

OBRA IMPORTANTE: *Platero y yo*: prosa lírica modernista y depurada con preocupación y valoración de la naturaleza. El hombre armoniza con el medio natural. Sale del simbolismo francés musical y vago y su estado de ánimo proyectado sobre el paisaje cambia a más alegre.

POEMA que refleja su evolución literaria. En él personifica a la poesía a la que evoca como a una mujer. Es un poema de la segunda etapa en el que habla de esta primera en las dos primeras estrofas.

*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!*

Eternidades (1917).

-SEGUNDA ETAPA (1916-1936): “INTELECTUAL”. Influencia del Novecentismo o Generación del 14 y del vitalismo y valoración de la palabra, de la forma, de Ortega y Gasset (*La deshumanización del arte*). *Estío* (1915) marca un cambio hacia su madurez poética que culmina con *Diario de un poeta recién casado*, obra que coincide con su madurez personal.

INFLUENCIAS: menos de la literatura francesa y más de la inglesa (Yeats, Keats) y norteamericana (Whitman), también por la ayuda de Zenobia en la traducción de los textos de escritores de lengua inglesa (en especial, el indio premio Nobel R. Tagore).

MUNDO POÉTICO: madurez literaria. Consecución de una POESÍA PURA.

CARACTERÍSTICAS: Poesía pura, intelectual, depurada, desnuda (compara con frecuencia a la poesía con la mujer personificándola; su poesía es su amada), esencial, más reflexiva, que aborda nuevos cauces de expresión, por ejemplo, el verso libre y el poema en prosa. Lo exterior gana en entidad.

OBRA REPRESENTATIVA: *Diario de un poeta recién casado*, “Guía por tierra, mar y cielo”. Libro con estructura de diario íntimo y de libro de viajes donde se combina lo interior con lo exterior.

Aspectos modernos: el tema de la ciudad y el hodiernismo (el hablar del hoy, de la inmediatez), lo cotidiano se poetiza, aparecen en literatura la publicidad, los *collages*, la técnica cinematográfica, palabras en inglés (“sky”), los diálogos.

En métrica se rompen los cauces tradicionales de la forma: el verso es libre y narra y la prosa es lírica (poema en prosa). Hay versos blancos y asonancias.

Está presente la sensación de complejidad ante la gran ciudad, ante lo moderno. Hay sentimientos irracionales, barroquismo, un constante preguntarse sobre las cosas profundas. Poesía del conocimiento y metafísica (se plantea los problemas, la esencia del ser).

Los adjetivos no son tan frecuentes y se da prioridad al sustantivo, a la palabra en sí, al “nombre exacto” (léase después en el apartado de “Textos” el poema “Intelijencia”).

DIARIO: JRJ: “Lo creo mi mejor libro (...)”. La crítica: Con el *Diario* empieza el simbolismo moderno en la poesía española. La obra aúna Tradición y Vanguardia, las dos características de la Generación del 27 de la que será llamado “padre literario”.

SIMBOLOGÍA: el poeta, que tiene inseguridades, que pasa de niño a hombre en su viaje a América para casarse, se identifica con el mar que es también inestable en su continuo oleaje irregular.

-TERCERA ETAPA (1937-1958): “SUFICIENTE” O “VERDADERA”: poesía hermética, ansia de lo eterno y divino, de la conciencia. Comunión con el cosmos y así participación de lo colectivo, de la creación, de lo divino (Panteísmo). El poeta es un dios creador del mundo al nombrarlo, conciencia de los nombres que ha creado.

POESÍA: medio de explorar y conocer la realidad (metafísica) Es sinónimo de Verdad y de Belleza, de Perfección (Rosa), por tanto, participa de lo divino (mística).

BELLEZA: reflejo de lo divino, de la perfección de Dios.

POETA: “Soy un recreador constante de la belleza de Dios”. “La Poesía es la vocación capaz de conducirnos hacia lo absoluto”.

OBRAS:

Destaca la obra *ESPACIO* (de 1941, publicada en 1954): *AUTOBIOGRAFÍA LÍRICA*, poema en prosa largo, monólogo sin tema central conductor: sueños, recuerdos y símbolos. Nació en verso libre en paralelo a otro libro titulado *Tiempo*, que fue escrito en prosa. *Espacio* quedó finalmente también en prosa (siguiendo su idea final de prosificar toda su obra que plasmó en su proyecto *Leyenda*).

Espacio: análisis introspectivo. El yo como conciencia. *Tiempo*: análisis retrospectivo. El yo como parte histórica.

Escritura libre, automática, no discursiva, libre asociación de ideas unidas por el ritmo. Se cuestiona el sentido de la existencia y de la esencia de las cosas.

ANIMAL DE FONDO (1949) Y *DIOS DESEADO Y DESEANTE* (1957)

El poeta es un dios porque es un creador.

“Dios deseado”: está en su conciencia. Ha creado.

“Dios deseante”: el poeta está sediento. Es un creador activo.

Punto culminante de un camino de interiorización casi mística. Poesía visionaria y abstracta.

Dios no es el creador absoluto del Universo, forma parte de él, es la “conciencia misma de los hombres” (JRJ).

TEXTOS:

PRIMERA ETAPA

*Hay un oro dulce y triste
en el malva de la tarde,
que da realeza a la bella
suntuosidad de los parques.
Y bajo el malva y el oro
se han recogido los árboles
verdes, rosados y verdes
de brotes primaverales.
En el cáliz de la fuente
solloza el agua fragante,
agua de música y lágrima
nacida bajo la hierba
entre rosas y cristales...
...Ya el corazón se olvidaba
de la vida...; por los parques
todo era cosa de ensueño,
luz de estrellas, alas de ángeles.
Sólo cabía esperar
a los luceros; la carne
se hacía incienso y penumbra
por las sendas de rosales...
Y de repente una voz
melancólica y distante
ha temblado sobre el agua
en el silencio del aire.
Es una voz de mujer
y de piano, es un suave
bienestar para las rosas
soñolientas de la tarde;
Una voz que me va haciendo
llorar por nadie y por alguien
en esta triste y dorada
suntuosidad de los parques.*

“Jardines galantes”, *Jardines lejanos* (prosificado en *Leyenda*).

-Poema modernista que participa de la estética romántica (por temperamento y por Bécquer), simbolista y decadente.

-Tema y recursos de la primera etapa (la mujer, el ensueño, la rosa, el parque, la fuente, la penumbra): cromatismo, sensaciones superpuestas (sinestesias), sensualidad, adjetivos ornamentales, musicalidad (modernismo), sentimentalismo proyectado en el

paisaje, asociaciones de imágenes, poesía conceptual –predomina el estilo nominal, más lento- (simbolismo), melancolía, misterio (elipsis de la dueña de esa voz que aparece de repente), tristeza, languidez, vaguedad (romanticismo). Gusto por lo popular: el verso corto, copla con rima en asonante.

-Elementos bimembres (muy del gusto del poeta) y trimembres; encabalgamientos suaves; solloza “el agua fragante” y el poeta, estructura circular o cuadrada: parque, oro.

SEGUNDA ETAPA

*¿El cuerpo tiene más hambre,
o el alma?... ¿Y de qué? Si hago
el gusto del cuerpo, el alma
es la que ansía... ¿qué? Sí, harto,
hago lo que el alma quiere,
anhela el cuerpo... ¿qué? Hastiado
el cuerpo, el alma es de oro;
el alma, el cuerpo es el áureo...*

Estío (1915).

-Lucha alma/cuerpo. Busca algo más espiritual, más desnudo, más esencial, mayor profundidad en su vida y en su obra. Cuando el alma es de oro, el cuerpo también.

-Elementos bimembres, interrogaciones retóricas, reticencias que aportan duda e inseguridad.

OTOÑO

*Esparce octubre, al blando movimiento
del sur, las hojas áureas y las rojas,
y en la caída de sus hojas
se lleva al infinito el pensamiento.*

*¡Qué amena paz en este alejamiento
de todo, oh prado bello, que de hojas
tus flores, oh agua, fría ya, que mojas
con tu cristal estremecido el viento!*

*¡Encantamiento de oro! ¡Cárcel pura,
en que el cuerpo, hecho alma, se entenece,
echado en el verdor de una colina!*

*En una decadencia de hermosura,
la vida se desnuda, y resplandece
la excelsitud de su verdad divina.*

Sonetos Espirituales (1917).

-Gana la espiritualidad frente a la carne. La vida/obra se desnuda.

-Se le da más importancia al lenguaje, a la inspiración que al concepto, a diferencia de la primera etapa, característica del Novecentismo.

-En las dos primeras estrofas hay un escenario pastoral (Garcilaso) y en las últimas se reflexiona sobre el proceso de creación (metapoética): la creación es un proceso genial, divino, de depuración/desnudez del lenguaje y de claridad de pensamiento.

-Estilo nominal, lento, reflexivo. Importancia del cromatismo (adjetivos menos ornamentales; adjetivo de discurso: “de oro”).

OCTUBRE

*Estaba echado yo en la tierra, enfrente
del infinito campo de Castilla,
que el otoño envolvía en la amarilla
dulzura de su claro sol poniente.*

*Lento, el arado, paralelamente,
abría el aza oscura, y la sencilla
mano abierta dejaba la semilla
en su entraña partida honradamente.*

*Pensé arrancarme el corazón, y echarlo,
pleno de su sentir alto y profundo,
al ancho surco del terruño tierno,*

*a ver si con partirlo y con sembrarlo,
la primavera le mostraba al mundo
el árbol puro del amor eterno.*

Sonetos Espirituales (1917).

-Soneto perfecto desde el punto de vista métrico (acentos). Su estructura coincide con el planteamiento métrico.

-Parece de la Generación del 98, pero en las últimas estrofas se ve la ideología de la ILE (Ilustración Libre de Enseñanza de Madrid) y del Krausismo: ideal de perfección vital a través del perfeccionamiento personal y cultural con sencillez y naturalidad. Sembrar, dar fruto, producir, trabajar por el bien común desde un compromiso personal ético y estético.

-Más prosaico y menos lírico. Adjetivación cuidada. Elementos bimembres. Aliteración de consonantes nasales. Cromatismo.

INTELIGENCIA...

*¡Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!*

Eternidades (1918).

- Estructura paralela y circular o cuadrada. Apóstrofe.
- Escrito en soledad creadora refleja su diaria e intensa lucha personal con la palabra buscando la perfección formal.
- “Niño-dios”, dador de vida, demiurgo, creador del mundo a través de su palabra que tiene “efecto espejo” por la perfección y exactitud de los términos. Es la universalidad del lenguaje que crea un mundo para todos.

EL POEMA

*¡No le toques ya más,
que así es la rosa!*

Piedra y cielo (1919).

- Lucha con la palabra hasta que el poeta exclama esos dos versos.
- le = poema.
- rosa = belleza, perfección.

TERCERA ETAPA

ESPACIO (CD)
(FRAGMENTO 1.º).

*Los dioses no tuvieron más sustancia
que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos,
la sustancia de todo lo vivido
y de todo lo por vivir.
(...) ¿Quién sabe más que yo, quién,
qué hombre o qué dios, puede,
ha podido, podrá decirme a mí
qué es mi vida y mi muerte, qué no es?
(...) Pasan vientos
como pájaros, pájaros igual que flores,
flores soles, lunas soles
como yo, como almas,
como cuerpos,
cuerpos como la muerte y la resurrección,
como dioses. Y soy un dios
sin espada, sin nada
de lo que hacen los hombres con su ciencia;*

- En su interior ha encontrado la conciencia. En el panteísmo se ve en todo a Dios y uno forma parte de ese todo. Hay un deseo de fundirse en un yo total, de unirse en el cosmos y la divinidad donde se eterniza la sustancia. Esa conciencia individual participa de lo eterno.
- Se da rienda suelta a su conciencia y se asocian libremente las ideas. Formalmente, se rompen los cauces tradicionales discursivos.
- La repetición de ideas, de términos dan ritmo al texto. La sintaxis es musical.

-Alma/cuerpo.

-El poeta modernista, simbolista y romántico, metafísico después y puro, se revela finalmente como un visionario metafísico.

DIOS DESEADO Y DESEANTE (“deseado: conciencia universal del poeta;
“deseante”: conciencia individual de la eternidad).
“La transparencia, Dios, la transparencia”

*Dios del venir, te siento entre mis manos,
aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa
de amor, lo mismo
que un fuego con su aire.
No eres mi redentor; ni eres mi ejemplo,
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano;
eres igual y uno, eres distinto y todo;
eres dios de lo hermoso conseguido,
conciencia mía de lo hermoso.
Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia
y la de otros, la de todos (...)
Dios ahora sólo en lo uno mío;
en el mundo que yo por ti y para ti he creado.*

-Deseo de fundirse en el cosmos. Dios es conciencia. La poesía nombra lo esencial, la pureza, la depuración tras un proceso interior del poeta que interioriza y espiritualiza el mundo. La creación también participa de lo divino. Su idea de la belleza, “lo hermoso conseguido” por el poeta es “dios” que es “conciencia mía –del poeta- de lo hermoso”. No hay un contexto religioso sino el de la propia obra depurada de JRJ.

“El nombre conseguido de los nombres”

*Si yo, por ti, he creado un mundo para ti,
Dios, tú tenías seguro que venir a él,
y tú has venido a él, a mí seguro,
porque mi mundo todo era mi esperanza.
Yo he acumulado mi esperanza
en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito;
a todo yo le había puesto nombre
y tú has tomado el puesto
de toda esta nombradía.
(...) Todos los nombres que yo puse
al universo que por ti me recreaba yo,
se me están convirtiendo en uno y en
dios.
El dios que es siempre al fin;
el dios creado y recreado y recreado
por gracia y sin esfuerzo.
el Dios. El nombre conseguido de los nombres.*

-Conecta con “Inteligencia, dame / el nombre exacto de las cosas”, con ese esfuerzo constante de pulir su obra y de crear un mundo exacto a través de la palabra. Dios creó un mundo que él recrea como en un espejo con la palabra y lo vivifica. Él es un dios en la poesía que ha acumulado su esperanza en su obra. Él habló de que su obra estaba hecha de vida.

-Ortega y Gasset: “El poeta es esponja de Dios”.

