

ÍNDICE

CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL, RELIGIOSO Y LITERARIO DE LA ÉPOCA.....3 – 5

BIOGRAFÍA DE MACHADO.....6 – 8

COMENTARIO DE POEMAS.....9 – 20

Contexto Político, Social, Religioso y Literario de la Época

El siglo XX ha significado un periodo de ruptura fuerte con lo anterior: dos guerras mundiales, modificación de los mapas, ebullición de ideas y de movimientos políticos, desarrollo fulgurante de las ciencias y de la tecnología, hondas modificaciones de las costumbres...

Las Artes y las Letras también se han contagiado de este espíritu de cambio y en la Literatura, como en las artes plásticas, frente al Realismo del siglo XIX, aparecen y se suceden –en rápidas oleadas– movimientos, vanguardias, ismos... que en algunos casos serán un arte de minorías y, en otros, como literatura de reacción, social.

Situación Política

La derrota de España en la guerra emprendida contra Estados Unidos (1898) tuvo como resultado la pérdida de los últimos restos de su pasado imperial (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). La decadencia española se hizo evidente y provocó en el país una reacción de profundo pesimismo. Los escritores comprendieron que aquel "desastre" les obligaba a reflexionar sobre la trayectoria histórica y a denunciar los errores que lo habían propiciado ya que consideraban esa derrota como la derrota de la Restauración.

Aparentemente, la Restauración borbónica había conseguido grandes mejoras. Cánovas del Castillo pacifica el país y consigue que se apruebe la Constitución de 1876, establece las Cortes, instaura el sistema bipartidista, semejante al inglés, cuyos partidos son el conservador de Cánovas del Castillo y el liberal de Sagasta.

Se implanta el sufragio universal aunque no tiene importancia debido a la existencia del caciquismo y del pucherazo.

Esto hace que se dé una aparente estabilidad política pero encontramos una fuerte inestabilidad social. La problemática del proletariado –inestabilidad laboral, largas jornadas de trabajo, salarios insuficientes– es clara. El terrorismo y la ideología anarquista ensombrecen el final del siglo español.

España entra en el siglo XX con grandes problemas internos y en decadencia. Hay un claro enfrentamiento entre las dos Españas (izquierdas – derechas, progresistas – tradicionalistas). Las etapas políticas de este siglo hasta el final de la Guerra Civil, año de la muerte de Machado, son éstas:

- **Reinado de Alfonso XIII (1902 – 1931):** la sociedad no avanza: sigue la política estéril del siglo anterior basada en la alternancia de liberales y conservadores en el gobierno. Crecen las tensiones sociales entre las distintas clases que cada vez están más diferenciadas.
- **La Dictadura del General Primo de Rivera (1923 – 1930):** no consiguió solventar los problemas más importantes o de fondo. Vuelve a reinar Alfonso XIII pero el 14 de abril de 1931 se proclama la República.

- **La Segunda República (1931 – 1939):** intentará transformar el país y cambiar la dinámica en la que estaba inmerso, pero hallará toda clase de dificultades: oposición de las clases más poderosas, desbordamiento popular... que desembocó en la Guerra Civil (1936 – 1939) que fue la peor solución ya que enfrentó a españoles entre sí y provocó el retraso de España que duró hasta el final de la Dictadura de Franco.

Situación Social

- Se produce un auge de la Burguesía: La Belle Époque.
- El Proletariado sigue viviendo en una situación pésima acrecentada por la progresiva industrialización.
- Nacen los movimientos sociales: movimientos intelectuales regeneracionistas que, conscientes del retraso de España, propugnan una serie de cambios culturales y materiales para que España renazca y salga de la crisis en la que estaba sumergida y movimientos proletarios de ideología anarquista o socialista.

Situación Cultural

Para poder hablar de la situación cultural del siglo XX, primero hay que hablar de la situación del siglo anterior y ver el contraste existente entre ambos siglos.

- **La ciencia y la filosofía en el siglo XIX:** en este siglo y, sobre todo en la segunda mitad, es pródigo en descubrimientos científicos y en la aplicación de éstos. Buenos ejemplos son la hiladora múltiple, la máquina de vapor...

Todos estos descubrimientos y aplicaciones son, en cierto modo, producto de las formulaciones positivistas expuestas en El curso de la filosofía positiva de Comte o en las ideas de Stuart Mill y Spencer.

Comte divide el conocimiento en tres estados:

- Teológico o primitivo.
- Metafísico.
- Positivo (éste, a diferencia de los dos primeros basados en preguntarse el porqué de las cosas, se puede resumir en la pregunta *¿Cómo?* y resultado de esta idea es la aparición del llamado método científico.).

• El pensamiento filosófico en los inicios del siglo XX:

- **Psicoanálisis Freudiana:** frente a la crisis del racionalismo y del positivismo, afirma que la razón y la ciencia no bastan para comprender la existencia humana y que se puede resolver mediante el subconsciente.
- **Voluntarismo Creador:** Para Nietzsche la preeminencia de la vida sobre la ciencia está clara, así como la necesidad de crear nuevos valores basados en una nueva moral y en un nuevo tipo superior de hombre (el superhombre), frente a los valores moribundos del cristianismo. Estos valores se basarán en la fuerza del instinto vital y la voluntad del dominio y no en el bien y el mal.
- **Vitalismo:** según Bergson, creador de la corriente, es fundamental la consideración del tiempo como duración, interesa ver que la vida es un continuo fluir en el que nada se pierde, sino que todo se acrece con nuevas adquisiciones; lo por venir está impregnado de lo ya sido.

Bergson influirá en Machado, que seguirá un curso suyo en París.

Así, Schopenhauer piensa que el hombre está regido por una voluntad ciega e irracional. De ahí el absoluto

pesimismo, la insatisfacción y el dolor y Kierkegaard expone sus ideas en torno la angustia vital. Este pensamiento llevaría al existencialismo: el hombre es finito lo que lleva a la angustia existencial.

Situación Religiosa

Como consecuencia del positivismo, los filósofos y los científicos se oponen a la Metafísica, se limitan a los datos y consideran al hombre como un ser temporal y sustituyen la religión por la ciencia y el arte.

Debido a la aplicación de métodos basados en la observación y experimentación, las diversas ciencias avanzan de manera extraordinaria. Así Mendel y Darwin ponen las bases de la biología moderna. Pasteur y Kock proporcionan nuevos descubrimientos a la Medicina.

Este conjunto de nuevas ideas chocan con las ideas religiosas, más tradicionalistas, las cuales se ven enfrentadas a las positivistas, darwinistas... Aquí expongo los principales enfrentamientos entre las nuevas explicaciones sobre el origen de la religión:

- **Positivismo religioso:** según Comte el estado religioso es primitivo y el científico o moderno acabará desplazando la religión.
- **Evolucionismo:** alcanzó un gran apogeo en el siglo XIX debido a los descubrimientos de Darwin. Choca con la religión porque explica, en El origen de las especies, el origen del hombre basado en la selección natural sin la intervención de un Dios, lo que significa excluir a Dios y a la religión del origen del hombre.
- **Racionalismo:** desarrollado a partir de la Ilustración, explica el origen de la religión como explicación de lo que la razón no puede demostrar. Esto significa que la religión está subordinada a la razón, está por debajo de ella.
- **Marxismo:** según Marx, la religión es una superestructura del capitalismo. Con la promesa de la vida eterna feliz, los detentadores del capital explotan a los obreros. Según la tesis marxista, la Iglesia, aliada del capitalismo, alienta la llama de la religión para defender los intereses de la clase burguesa. Esta interpretación deriva en la persecución contra la religión.

Todo esto ha llevado a considerar como al siglo XX como el único siglo ateo de la Historia de la Humanidad tal como se puede deducir en las palabras de Nietzsche muerte de Dios, de Buber eclipse de Dios o de Heidegger falta de Dios pues el indiferentismo religioso y el ateísmo práctico se ha generalizado debido al consumismo y al hedonismo tan característico de la sociedad de consumo del siglo XX.

Situación Literaria

- **La Novela:** la novela europea está bajo la influencia de los grandes rusos, Tolstoi y Dostoyevsky, de matiz naturalista y realista pero sin las explicaciones mecanicistas del comportamiento de los personajes que ahora están tratados desde una óptica espiritualista con claras influencias cristianas.
- **El Teatro:** triunfo de Ibsen y de Strindberg. El primero escribe un teatro basado en los planteamientos morales y el segundo continúa con los principios naturalistas.
- **La Poesía:** es en esta rama donde las innovaciones son más claras. Merecen la atención dos nuevos movimientos:

- **Parnasianismo**

De la revista que recoge sus manifestaciones, *Le Parnasse contemporain*, toma el nombre esta tendencia.

Recogen de los románticos la idea del arte por el arte, pero cargan contra el subjetivismo y el sentimentalismo de éstos por considerarlo excesivamente retórico.

Se caracteriza por una poesía esteticista y objetiva, vacía de sentimientos personales; construcción de formas estróficas perfectas y elaboración correcta y medida del verso; evocaciones a Antiguas culturas...

Destacan Heredia y Banville con Les Trophées.

• Simbolismo

Baudelaire es considerado como el más inmediato precedente de los simbolistas, que empiezan a aparecer en la escena poética alrededor de 1885.

Los simbolistas recogen la idea romántica del poeta medium de realidades intuitivas, de captación de un mundo diferente, que expresará a través del símbolo.

Las características principales son: cultivo de la poesía en donde la vaguedad, la expresión de lo misterioso, de un espiritualismo inconcreto son los temas principales, defensa y uso del verso libre, utilización de efectos musicales (ritmo, rima interna...), uso de la sinestesia....

Destacaron Verlaine, Rimbaud y Mallarmé.

Nace la llamada literatura comprometida, inspirada en teorías socialistas, que ve a la literatura como un medio para cambiar la sociedad y surgen algunos movimientos literarios como el Modernismo del que hablaré luego.

Biografía de Antonio Machado

Nacido en Sevilla (1876), se trasladó de niño a Madrid con toda su familia. Este traslado le desvinculó de su tierra natal, a la que sólo alude en sus versos como un recuerdo de sus primeros años.

Se educó, junto con su hermano Manuel, en la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, y ello (al contrario que en su hermano) determinó su pensamiento y su obra.

Viajó a París en 1899, ciudad que volvió a visitar en 1902, año en el que conoció a Rubén Darío, del que sería gran amigo durante toda su vida. En Madrid, por esas mismas fechas conoció a Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros destacados escritores con los que mantuvo una estrecha amistad. Ambos viajes le sirvieron para contactar con la cultura francesa, especialmente con el pensamiento de Bédier y de Bergson, a cuyos cursos asistió en 1912.

Entretanto había publicado sus libros de poesía Soledades, galerías y otros poemas (1907), había obtenido la cátedra de francés del Instituto de Soria y se había casado con Leonor Izquierdo, de quince años de edad, que murió en 1912 dejando en el poeta un vacío y un desconsuelo que tardaría mucho tiempo en mitigarse.

En 1924 aparece Nuevas canciones. Machado había sido trasladado a Baeza y luego a Segovia. Las visiones del campo andaluz en versos de andadura popular, se juntan a sonetos de homenaje (a Azorín, a D'Ors, a Baroja, etc.) y sobre todo a una serie de poemas breves, en los que Machado expone su estética antibarroca, temporalista, de una religiosidad ética, contradictoria y problemática que no logra alcanzar un Dios personal.

En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Durante los años veinte y treinta escribió teatro en compañía de su hermano, también poeta, Manuel, estrenando varias obras entre las que destacan La Lola se va a los puertos, de 1929, y La duquesa de Benamejí, de 1931.

Cuando estalló la Guerra Civil española estaba en Madrid. Radicalizó sus posiciones en favor de la República. Se trasladó a Valencia, y Barcelona, y en enero de 1939 se exilió en Francia donde fue ingresado en un campo de refugiados, gracias a la gestión de Jean Cassou y de otros intelectuales franceses. Murió poco después que

su madre, junto a quien permanece enterrado en el cementerio de Colliure, el mes de marzo de 1939.

Machado y el Modernismo

El Modernismo:

Se denomina así al movimiento literario encabezado por Rubén Darío y cuyo texto inicial es Azul publicado en 1888 en Chile.

Con respecto al lenguaje, el Modernismo reacciona contra el retorcismo, el descuido formal del Romanticismo y la vulgaridad del Realismo y del Naturalismo. Se nutre básicamente de dos movimientos líricos surgidos en Francia en la segunda mitad del siglo XIX de los que ya hemos hablado antes: el Parnasianismo y el Simbolismo.

Características del Modernismo:

- Amplia libertad creadora.
- Sentido aristocrático del arte. Rechazo de la vulgaridad.
- Perfección formal.
- Cosmopolitismo: el poeta es ciudadano del mundo, está por encima de la realidad cotidiana.
- Actitud abierta hacia todo lo nuevo.
- Gusto por los temas exquisitos, pintorescos, decorativos y exóticos. Se constituyen como temas la mitología, la Grecia antigua, el Oriente, la Edad Media...
- Práctica del impresionismo descriptivo (descripción de las impresiones que causan las cosas y no las cosas mismas).
- Renovación de los recursos expresivos: supresión de vocablos gastados por el uso; inclusión de vocablos musicales y de uso poco frecuente; simplificación de la sintaxis; aprovechamiento de las imágenes visuales...
- Renovación de la versificación: se le dio flexibilidad al soneto. Se prefirieron la versificación irregular, el verso libre y la libertad estrófica, que dio a la silva variedades desconocidas.

Influencias Modernistas en la poesía de Machado:

Admiraba a Rubén Darío y aunque sus primeras composiciones presentan rasgos modernistas, manifiesta su desacuerdo con la brillantez y sonoridad excesivas de este movimiento, inclinándose por la naturalidad y el antirretoricismo.

Machado prefiere un modernismo intimista, de tonos becquerianos, plagado de símbolos y de gran sencillez formal.

Machado toma del Modernismo las innovaciones métricas: el verso alejandrino, la silva de endecasílabos libremente rimados y dispuestos, la estructuración de su poesía en estrofas de cuatro versos y el uso de la sinestesia.

Machado y la Generación del Desastre o del 98

La Generación del 98:

No es un movimiento literario sino un grupo de escritores surgidos en 1900, tras el desastre colonial de 1898 y que representan un deseo de renovación político y social entroncado con los regeneracionistas. Como temas comunes tienen el tratamiento del paisaje castellano, la historia de la vida cotidiana del pueblo y el regreso a los clásicos de la literatura: Manrique, Garcilaso, Larra... Coinciden también estos escritores en la búsqueda

de sencillez en la forma y en el empleo de un lenguaje directo.

Características de esta Generación:

- Pesimismo patriótico: España debe ser conocida en sus bellezas olvidadas.

(En casi todos los escritores de la generación del 98 es fundamental la preocupación por España y sus problemas)

- La cultura española pierde su carácter tradicional y se orienta según modelos extranjeros, singularmente alemanes, ingleses y franceses.
- Los escritores de esta generación son autodidactos y batalladores; llevan a la prensa, a la tribuna y al libro sus ideas y sus doctrinas.
- A pesar de su libre formación, es común a los escritores del 98 la influencia del liberalismo.
- La generación del 98 rompe con la generación precedente. Toda su labor está presidida por una noble ansia renovadora.
- Los escritores del 98 se aplican a un estudio concienzudo del lenguaje, aprovechando el sentido etimológico de las palabras.
- Crítica de la vida española moderna:
 - Desdén por la mecanización.
 - Prefieren el paisaje a la fábrica
 - Rechazo de la mentira e irresponsabilidad política.
- Crítica de la historia de España.
 - Pervivencias históricas de la vieja casta (Unamuno).
 - Espíritu inquisitorial.
 - Fosilización del espíritu religioso.
 - Don Quijote y Segismundo: símbolos de la raza.
- Descubrimiento del paisaje castellano.
- La problemática vital: ante la vida adoptan actitudes diversas, pero personales y trascendentes.
 - Azorín: el orden, el detalle, el tiempo.
 - Maeztu: los destinos de España.
 - Unamuno: el problema de la inmortalidad.

Machado y su influencia noventayochista:

Su pertenencia a la Generación del 98 se manifiesta, a parte de la coincidencia cronológica y espacial, por la revalorización del paisaje, la angustia ante el paso del tiempo, su preocupación por la situación española y su futuro, su escepticismo y la supremacía de lo espiritual sobre lo material y por presentar un estilo sencillo y sobrio, con frases concisas, cargadas de sentido, buscando la emoción profunda y auténtica.

Diferencias Esenciales entre Modernismo y Generación del 98

- El Modernismo se dio en todos los países de habla española. El 98 sólo en España.
- El Modernismo es un movimiento estético y exclusivamente literario. El 98 se extendió a lo político, social, económico y religioso.
- El Modernismo intenta cambiar sólo lo imprescindible y conservar la base actual. El 98 es un implacable destructor que intenta romper con todo lo actual.

- El Modernismo se orienta al exterior del ser humano, al mundo sensorial. El 98 se dirige al alma.

Comentario de la Obra de Machado

Primera Etapa:

Soledades, Galerías y otros poemas (1907):

Predomina una línea intimista. La soledad es el tema que une todo el libro. Esta soledad al principio es real y física pero después se convierte en un símbolo de la soledad espiritual. También abunda la temática del tiempo, es decir, la muerte, el paso de la vida... el hombre es finito y también todo lo que le rodea. Dentro de esta temática, Machado mezcla la nostalgia y la niñez, tema bastante frecuente en el siglo XX, con la inocencia, la alegría, la madre...

Es constante en su producción poética el símbolo de la tarde, se repite en casi todos los poemas, símbolo de la madurez, del paso del tiempo del que ya hemos hablado. Este tema, tan claramente modernista, también usado por Juan Ramón Jiménez, toma, con Machado, una importancia exagerada en sus composiciones.

Y la muerte. No es un tema tan usado y que le preocupe tanto como a Unamuno pero, al ser la continuación lógica de la vejez, de la tarde, es normal que también sea tratado por él aunque de forma más tranquila que el ya citado Unamuno pues para Machado, ésta llegará silenciosamente, después del sueño.

Toda la obra de Soledades, Galerías y otros poemas, le sirve para conocerse a él mismo, conocer su interior, su alma, pero se sirve de los sentimientos y de los sueños para hacerlo. Todo este intento para conocerse, le trae en mente todos sus recuerdos, su memoria, la nostalgia, la niñez.

A partir de la ampliación del poema original, en 1907, Machado añade una línea objetivista que, mezclada con la intimista, nos permite reconocer el estado anímico del poeta mediante una descripción del paisaje castellano.

Claramente modernista es el elogio que Antonio Machado rinde a las antiguas ciudades castellanas (Toledo, Segovia...) y a las de pasado musulmán (Granada entre otras) en contraposición con las nuevas ciudades industriales.

Nadie puede dudar de la originalidad de Soledades, pero tampoco se puede dudar de la clara influencia becqueriana y romántica presente en el tratamiento de la muerte y el intimismo de la obra.

También la poesía de Machado se sirve de paisajes decadentes, estirpes o individuos y, como ya hemos visto, de símbolos para expresar sentimientos o realidades, rasgos característicos del Decadentismo y del Simbolismo francés.

El folclore español, principalmente el andaluz, también está presente en esta primera etapa.

El libro de Soledades, es muy sintético: no se puede suprimir nada pues no hay nada anecdótico o superficial; es emocional y está todo muy condensado. De esta forma, alterna narraciones y vivos diálogos. Todo ello hace que la métrica sea muy variada y rica (hay versos de cuatro hasta diecisiete sílabas), versos libres, blancos, rima asonante, rima consonante, estrofas tradicionales o estrofas creadas por él, algo que a veces es elegido a gusto del poeta y, a veces, elegido siguiendo la moda del momento como es el uso del alejandrino (rasgo modernista).

Los recursos más usados por Machado son la metáfora, el símbolo y la personificación. A pesar del uso de estos recursos, el poema mantiene la sensación de naturalidad pues Machado nunca fuerza la expresión ni

recarga los versos.

XI

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero,
a lo largo del sendero...
—La tarde cayendo está—.
En el corazón tenía
la espina de una pasión;
logré arrancármela un día:
ya no siento el corazón.
Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.
La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.
Mi cantar vuelve a plañir:
Aguda espina dorada

quién te pudiera sentir

en el corazón clavada.

Análisis de la Versificación y el Ritmo:

La Estructura de la Métrica y la Rima es la siguiente:

8a

8b

8a

8b

8c

8d

8d

8c

8e

8f

8e

8f

8g

8h

8g

8h

8i

8j

8j

8i

8k

8l

8k

8l

El poema alterna cuartetos y redondillas octosilábicas, es decir, cuatro versos de arte menor (en este caso de ocho sílabas) con rima consonante cruzada (abab) y cuatro versos de arte menor (también octosilábicos) con rima consonante encadenada o abrazada (abba).

Análisis de Figuras Retóricas:

• <Yo voy soñando caminos>

- Encontramos un pleonismo en la figura del yo narrador pues se insiste en que es el poeta la persona que sueña los caminos.
- Se produce un encabalgamiento abrupto entre caminos y de la tarde.
- Hallamos un símbolo: camino representa vida, es decir, el poeta sueña con tener otra vida en la vejez (caminos de la tarde).

• <de la tarde. ¡Las colinas>

- Se introduce la exclamación retórica siguiente: ¡Las colinas... polvorientas encinas!
- Se produce un encabalgamiento suave entre colinas y doradas
- Como ya he dejado entrever en el verso anterior, tarde simboliza la vejez.
- Símbolo: colinas doradas significa años esplendorosos, de riqueza...

• <doradas, los verdes pinos,>

- Encontramos el epíteto verde refiriéndose a pino: verdes pinos.
- Símbolo de madurez y juventud: verdes pinos.

• <las polvorientas encinas!...>

- Encontramos una aposiopesis.
- Símbolo de vejez y fuerza: encinas polvorientas.

• <¿Adónde el camino irá?>

- Hallamos la interrogación retórica siguiente: ¿Adónde el camino irá?
- Otro simbolismo: camino es vida, es decir, se pregunta sobre la muerte usando el tópico de dónde lleva el camino.

• <Yo voy cantando, viajero,>

- Vemos otro pleonismo: Yo voy cantando.
- Símbolo de él mismo: viajero.

- **<a lo largo del sendero...>**

- Otra aposiopesis.
- Y otro símbolo: sendero es la vida otra vez.

- **<-La tarde cayendo está-.>**

- Hallamos un simbolismo distinto, la tarde cayendo está, es decir, estoy envejeciendo.

- **<En el corazón tenía>**

- Encabalgamiento suave entre tenía y la espina de una pasión.

- **<la espina de una pasión;>**

- La espina de una pasión es un simbolismo que representa el dolor.

- **<logré arrancármela un día:>**

- El mismo simbolismo: logré arrancarme (la espina) un día.

- **<ya no siento el corazón.>**

- Paradoja pues consigue lo que quiere y no está feliz.

- **<Y todo el campo un momento>**

- Encabalgamiento abrupto entre momento y se queda.
- Hipérbaton: Y todo el campo se queda un momento, mudo y sombrío, meditando.

- **<se queda, mudo y sombrío,>**

- Además del hipérbaton comentado en el verso anterior, vemos una personificación: campo mudo.

- **<meditando. Suena el viento>**

- Otra personificación: campo meditando.
- Encabalgamiento suave entre viento y en los álamos del río.

- **<en los álamos del río.>**

- **<La tarde más se oscurece;>**

- Hipérbaton: la tarde se oscurece más.
- Símbolo: oscurece más es envejeczo más.

- **<y el camino que serpea>**

- Simbolismo entre camino y vida una vez más.
- Simbolismo en camino que serpea, es decir, la vida no es una recta, es difícil.

- **<y débilmente blanquea,>**

- Antítesis entre blanquea y enturbia.
- <se enturbia y desaparece.>
 - Símbolo entre (camino que) desaparece y la muerte.
- <Mi cantar vuelve a plañir:>
 - Sinécdoque pues se designa a sí mismo como mi cantar.
- <Aguda espina dorada>
 - Aguda es un epíteto de espina.
 - Símbolo de esplendor: dorada
 - Hipérbaton: quien te pudiera sentir aguda espina dorada.
- <quién te pudiera sentir>
 - Interrogación retórica indirecta.
 - Encabalgamiento entre sentir y en el corazón.
- <en el corazón clavada.>

Tema:

Todo el poema es una alegoría de la vida, el dolor y la muerte pasando por la vejez.

Segunda Etapa:

Campos de Castilla (1912):

Dos meses antes de la muerte de Leonor, se publica Campos de Castilla. Poco después, Antonio abandona Soria y, en el mismo tren, reanuda su creación, ahora mucho más triste por la muerte de su mujer.

En Baeza, el poeta reelabora el tema de Castilla desde la memoria, versión de los poemas que será incluida en Poesías Completas (1917).

En este libro parece invertir sus intereses: en vez de fijarse en sí mismo se abre al mundo exterior. A pesar de ello, no se puede separar la parte objetiva de la subjetiva pues siempre están ligadas. Este engarce entre paisaje y sensación personal no es siempre fácil de ver o encontrar pero, a menudo, existe y Machado lo escribe para ser leído.

Los poemas se personalizan en el yo del poeta pues ya no ve la tierra castellana sino que él la recuerda. Estos recuerdos tienen una fuerte carga emotiva.

En la segunda edición de Campos de Castilla, Machado incluye poemas escritos en Baeza. El paisaje de su tierra le impresiona por el contraste con la tierra soriana y por la riqueza no explotada de Andalucía que padece los efectos de una mala administración.

Después de comparar y conocer las realidades andaluzas y sorianas, Machado se encuentra preparado para

abordar los problemas de España de forma global y, a partir de los poemas CXXXV, CXLIV y CXLV, Machado comenta los problemas que, según su parecer, adolece España. Es en este punto cuando mejor conecta con los noventayochistas. Para describir dichos males se sirve de la ironía y la alegoría entre otros recursos.

Machado adopta un tono profético en sus poemas pues dice que la riqueza y el renacimiento de España no se basará en lo material sino en el positivismo de su gente.

En enero de 1912 publica La Tierra de Alvargonzález, editada por Darío, que se añadió a Campos de Castilla. Este relato desarrolla la idea de la interdependencia entre paisaje – hombre: una tierra dura provoca la dureza de los pobladores y, recíprocamente, la mezquindad humana provoca el empobrecimiento del paisaje. Ese círculo vicioso está abierto a la esperanza: el hombre es capaz de transformarlo.

A pesar de la línea objetivista general, también encontramos algunas pinceladas de intimismo en este segundo libro tales como los elogios o su autorretrato.

Al sentimiento de soledad que ya había tratado en Soledades, ahora se le une el de terrible dolor por la muerte de Leonor, a menudo, los sueños son recuerdos de Leonor.

La contemplación y reflexión del paisaje le lleva a sacar conclusiones sobre el presente y el futuro de su país pero, además, también le sirve para meditar sobre otros temas como el de Dios.

Al salir Machado de su solipsismo de la primera obra, se ve obligado a transmitir al lector la grandeza y la belleza del paisaje que contempla. Este deseo le obliga a usar una gran adjetivación, sinestesias...

Pero no sólo encontramos descripciones; también encontramos diálogos, narraciones...

La métrica es, al igual que su primera obra, variada. Alterna versos de tres a diecisiete sílabas aunque predominan los octosílabos y los alejandrinos. La rima es variada, las estrofas diversas y existe el versolibrismo. A pesar de ello, Machado tiende a formar series de estrofas de cuatro versos, en arte mayor o menor, con rima abrazada o alterna.

Se vale también de recursos fónicos como repeticiones, anáforas, derivaciones... y de otros de tipo léxico o sintáctico como la ironía, la metáfora...

El tono de este libro es más adusto y recio que el anterior.

CXV

A UN OLMO SECO

Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo,

algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina

que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y te tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

Análisis de la Versificación y el Ritmo:

La Estructura de la Métrica y la Rima es la siguiente:

11A

7b

11A

11B

11C

11D

11C

11D

11E

11F

11E

11F

11G

11G

11H

11H

11I

11J

11I

11J

7l

11L

11G

11-

7G

11F

11M

7f

11M

11F

El poema está estructurado en forma de silva con rima consonante (tirada indefinida de versos endecasílabos y heptasílabos mezclados al arbitrio del poeta con rima libre. Pueden quedar versos sin rima.).

Análisis de las Figuras Retóricas:

• <Al olmo viejo, hendido por el rayo>

- Aquí se inicia la alegoría pues el olmo viejo hendido por el rayo es su mujer enferma o la España agonizante de la época. Todas las próximas alusiones al olmo no serán comentadas pues me detendré a hacerlo en la temática del poema.
- Encabalgamiento suave entre rayo y y en su mitad podrido.

• <y en su mitad podrido,>

• <con las lluvias de abril y el sol de mayo,>

• <algunas hojas verdes le han salido.>

- Simbolismo de recuperación, mejorar de salud. Invita a la esperanza.
- Hipérbaton: le han salido algunas hojas verdes.

• <¡El olmo centenario en la colina>

- Se inicia una exclamación retórica que va desde ¡El olmo hasta ...el Duero!.
- Encabalgamiento abrupto entre colina y que lame el Duero!.

• <que lame el Duero! Un musgo amarillento>

- Encabalgamiento suave entre amarillento y le mancha.
- Personificación: (olmo) que lame el Duero.

• <le mancha la corteza blanquecina>

- Personificación: Un musgo amarillento le mancha.
- Encabalgamiento suave entre blanquecina y al tronco....

- <al tronco carcomido y polvoriento.>
- <No será, cual los álamos cantores>
 - Encabalgamiento suave entre cantores y que guardan el camino y....
 - Personificación: álamos cantores.
- <que guardan el camino y la ribera,>
 - Personificación: (álamos) que guardan el camino.
- <habitado de pardos ruiseñores.>
 - Epíteto: pardos ruiseñores.
- <Ejército de hormigas en hilera>
 - Metáfora: para nombrar a un conjunto de hormigas les llama ejército.
- <va trepando por él, y en sus entrañas>
 - Encabalgamiento suave entre entrañas y urden sus telas.
- <urden sus telas grises las arañas.>
- <Antes que te derribe, olmo del Duero,>
- <con su hacha el leñador, y el carpintero>
 - Encabalgamiento suave entre carpintero y te convierta en....
- <te convierta en melena de campana,>
- <lanza de carro o yugo de carreta;>
- <antes que rojo en el hogar, mañana,>
 - Encabalgamiento entre hogar y ardas de.....
- <ardas de alguna mísera caseta,>
- <al borde de un camino;>
- <antes que te descuaje un torbellino>
 - Encabalgamiento suave entre torbellino y y te tronche....
- <y te tronche el soplo de las sierras blancas;>
- <antes que el río hasta la mar te empuje>
 - Encabalgamiento suave entre empuje y por valles y barrancas.
 - Simbolismo de la muerte: río que hasta la mar te empuje, es decir, tal como decía Jorge Manrique en la Copla III: Nuestras vidas son los ríos/que van a dar a la mar,/que es el morir:/...
- <por valles y barrancas,>
- <olmo, quiero anotar en mi cartera>
 - Encabalgamiento suave entre cartera y la gracia de....

- <la gracia de tu rama verdecida.>
- <Mi corazón espera>

- Encabalgamiento entre espera y también.

- <también, hacia la luz y hacia la vida,>
- <otro milagro de la primavera.>

Tema o Temas del Poema:

El poema tiene dos posibles significados: uno es que hable de España y su situación y, el otro, que hable de la mujer de Machado y su enfermedad.

En caso de que fuese la primera interpretación, el poema habla de la antigüedad de España y del mal momento en que se encontraba aunque veía un ápice de esperanza simbolizado con la rama verdecida que son sus habitantes más jóvenes.

En caso de que hablase de su mujer, la rama verdecida sería una señal de recuperación de la salud de su esposa Leonor.

RETRATO

XCVII

Mi infancia son recuerdos de un patio de

[Sevilla,

y un huerto claro donde madura el

[limonero;

mi juventud, veinte años en tierra de

[Castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no

[quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he

[sido

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,

mas recibí la flecha que me asignó Cupido,

y amé cuanto ellas pueden tener de

[hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre

[jacobina,

pero mi verso brota de manantial sereno;

y, más que un hombre al uso que sabe su

[doctrina,

soy, en el buen sentido de la palabra,

[bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna

[estética

corté las viejas rosas del huerto de

[Ronsard;

mas no amo los afeites de la actual

[cosmética,

ni soy un ave de esas del nuevo arte del

[gay – trinar.

desdeño las romanzas de los tenores

[huecos

y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos

y escucho solamente, entre las voces una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar

[quisiera

mi verso, como deja el capitán su espada:

famosa por la mano viril que la blandiera,

no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va
[conmigo
–quien habla solo espera hablar a Dios un
[día–;
mi soliloquio es plática con este buen
[amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto
[he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que
[habito,
el pan que me sustenta y el lecho en donde
[yago.
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de
[tornar,
me encontraréis a bordo, ligero de
[equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Análisis de la Versificación y el Ritmo:

14A

14B

14A

14B

14C

14D

14C

14D

14E

14F

14E

14F

14G

14H

14G

14H

14I

14J

14I

14J

14K

14L

14K

14L

14M

14N

14M

14N

14O

14P

14O

14P

14Q

14R

14Q

14R

Está formado por versos alejandrinos (catorce sílabas), rimados en consonante de la forma (ABAB), (CDCD), ..., (QRQR), es decir, se trata de una encadenación de serventesios.

Análisis de las Figuras Retóricas:

• **<Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,>**

- Imagen entre infancia y recuerdos.

• **<y un huerto claro donde madura el limonero;>**

- Imagen entre infancia y huerto.
- Epíteto: huerto claro.

• **<mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;>**

- Imagen entre juventud y veinte años....

• **<mi historia, algunos casos que recordar no quiero.>**

- Imagen entre historia y algunos casos que....

• **<Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido>**

- Comparación.

• **<-ya conocéis mi torpe aliño indumentario->**

• **<mas recibí la flecha que me asignó Cupido,>**

- Metáfora.

• **<y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.>**

• **<Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,>**

- Metáfora.

- **<pero mi verso brota de manantial sereno;>**
 - Metáfora.
 - Epíteto: manantial sereno.
- **<y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,>**
- **<soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.>**
 - Juego de palabras.
- **<Adoro la hermosura, y en la moderna estética>**
- **<corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;>**
 - Junto con el verso anterior, Metáfora.
- **<mas no amo los afeites de la actual cosmética,>**
 - Metáfora.
- **<ni soy un ave de esas del nuevo arte del gay – trinar.>**
 - Comparación.
- **<desdeño las romanzas de los tenores huecos>**
 - Metáfora.
 - Antítesis: tenores huecos.
- **<y el coro de los grillos que cantan a la luna.>**
 - Metáfora.
- **<A distinguir me paro las voces de los ecos>**
 - Antítesis: voces y ecos.
- **<y escucho solamente, entre las voces una.>**
- **<¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera>**
 - Interrogación retórica.
 - Encabalgamiento suave entre quisiera y espada.
- **<mi verso, como deja el capitán su espada:>**
 - Comparación.
- **<famosa por la mano viril que la blandiera,>**
 - Epíteto: mano viril.
- **<no por el docto oficio del forjador preciada.>**

- Epíteto: docto oficio.
- <Converso con el hombre que siempre va conmigo>
- Apóstrofe.
- <-quien habla solo espera hablar a Dios un día-;>
- <mi soliloquio es plática con este buen amigo>
- Metáfora.
- <que me enseñó el secreto de la filantropía.>
- <Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.>
- <A mi trabajo acudo, con mi dinero pago>
- Encabalgamiento suave entre pago y el traje que....
- <el traje que me cubre y la mansión que habito,>
- <el pan que me sustenta y el lecho en donde yago.>
- A partir del verso 31 se produce una enumeración.
- <Y cuando llegue el día del último viaje,>
- Metáfora.
- <y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,>
- Metáfora.
- <me encontraréis a bordo, ligero de equipaje,>

36) <casi desnudo, como los hijos de la mar.>

- Símil: desnudo como los hijos de la mar.

Tercera Etapa:

Nuevas Canciones (1924):

Este libro acoge los poemas escritos después de 1917. Este libro carece de la unidad que tenían los otros libros pues es una reunión de poemas escritos por el poeta sin carácter unitario pues no los concibió como parte de un poemario.

En este libro, las alusiones a Soria son mínimas y las reflexiones interiores e íntimas, también. Es mucho más objetivista.

La línea reflexiva (no íntima sino exterior) iniciada en el libro anterior, continúa. Para ello se vale del soneto y de estrofas de dos o tres versos para condensar el sentido.

La influencia clásica y popular se deja notar en el uso de las estrofas como los sonetos y versos de arte menor como el hexasílabo y el de ocho.

También la influencia popular se deja notar por las repeticiones, anadiplosis... que emplea.

Lo más curioso del libro son sus nuevos Proverbios y Cantares, un centenar de poemas brevísimos que encierran un pensamiento, una paradoja... Las preocupaciones filosóficas de Machado pasan a primer término y, desgraciadamente, se inicia su decadencia poética.

Su poesía posterior fue poca y no formó un libro. Destaco: Canciones a Guiomar (un amor tardío), Poesías de Guerra, y la elegía a Lorca El crimen fue en Granada.

CLXXIII

CANCIONES A GUIOMAR

II

En un jardín te he soñado,
alto, Guiomar, sobre el río,
jardín de un tiempo cerrado
con verjas de hierro frío.

Un ave insólita canta
en el almez dulcemente,
junto al agua viva y santa,
toda sed y toda fuente.

En ese jardín, Guiomar,
el mutuo jardín que inventan
dos corazones al par,
se funden y complementan
nuestras horas. Los racimos
de un sueño –juntos estamos–
en limpia copa exprimimos,
y el doble cuento olvidamos.

(Uno: Mujer y varón,
aunque gacela y león,

llegan juntos a beber.

El otro: No puede ser

amor de tanta fortuna:

dos soledades en una,

ni aun de varón y mujer.)

Análisis de la Versificación y el Ritmo:

8a

8b

8a

8b

8c

8d

8c

8d

8e

8f

8e

8f

8g

8h

8g

8h

8i

8i

8j

8j

8k

8k

8j

El poema está formado por versos octosílabos, ordenados según la disposición siguiente:

Cuatro cuartetos (cuatro versos de arte menor con rima cruzada consonante), un pareado y una quintilla (cinco versos de arte menor con rima consonante organizados de manera que nunca puede haber más de dos versos con la misma rima seguidos, no puede acabar en pareado y no puede haber ninguno suelto).

Análisis de las Figuras Retóricas:

• **<En un jardín te he soñado,>**

- Hallamos el tópico del locus amoenus.
- Encabalgamiento suave entre soñado y frío.

• **<alto, Guiomar, sobre el río,>**

• **<jardín de un tiempo cerrado>**

- Jardín es un simbolismo de amor.

• **<con verjas de hierro frío.>**

- Epíteto en hierro frío.

• **<Un ave insólita canta>**

- Encabalgamiento suave entre canta y en el almezc.

• **<en el almezc dulcemente,>**

• **<junto al agua viva y santa,>**

- Personificación de agua: viva y santa.

• **<toda sed y toda fuente.>**

- Antítesis entre sed y fuente.

• **<En ese jardín, Guiomar,>**

• **<el mutuo jardín que inventan>**

- Encabalgamiento suave entre inventan y dos corazones al par.

- **<dos corazones al par,>**
 - Sinécdoque al designar personas por corazones.
- **<se funden y complementan>**
 - Símbolo del amor.
- **<nuestras horas. Los racimos>**
 - Encabalgamiento abrupto entre racimos y de un sueño.
- **<de un sueño –juntos estamos–>**
 - Metáfora de aprovechamos nuestro amor.
- **<en limpia copa exprimimos,>**
- **<y el doble cuento olvidamos.>**
- **<(Uno: Mujer y varón,>**
 - Encabalgamiento suave entre varón y <aunque....
- **<aunque gacela y león,>**
 - Comparación entre hombre y mujer y león y gacela.
- **<llegan juntos a beber.>**
- **<El otro: No puede ser>**
 - Encabalgamiento suave entre ser y amor.
- **<amor de tanta fortuna:>**
- **<dos soledades en una,>**
 - Antítesis: dos soledades en una.
- **<ni aun de varón y mujer.)>**

Tema o Temas del poema:

El poema es una declaración de amor del poeta a Guiomar en el que describe como es su amor y como quiere que sea el amor que sientan ellos.

XLIV

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.

L

Nuestro español bosteza.

¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío?

Doctor, ¿tendrá el estómago vacío?

–El vacío es más bien en la cabeza.

Análisis de la Versificación y el Ritmo:

XLIV: es una cuarteta asonantada, es decir: 8a, 8b, 8c, 8b, y la rima, evidentemente, asonante.

L: está escrito en forma de silva con rima consonante abrazada. La estructura es así: 7a, 7b, 11B, 11A.

Análisis de las Figuras Retóricas:

XLIV

- **<Todo pasa y todo queda,>**

- Antítesis.
- Paradoja.

- **<pero lo nuestro es pasar,>**

- Anadiplosis.

- **<pasar haciendo caminos,>**

- Anadiplosis.

- **<caminos sobre la mar.>**

L

- **<Nuestro español bosteza.>**

- Catáfora: nuestro español.

- <¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío?>
- Interrogaciones retóricas.
- <Doctor, ¿tendrá el estómago vacío?>
- <-El vacío es más bien en la cabeza.>
- Como en todo el poema, la ironía.

Temas de los poemas:

El primero es una breve reflexión sobre la vida y la muerte y, el segundo, una burla del prototipo de hombre castellano o español.

Bibliografía

Enciclopedia Interactiva de Consulta: Lectus Vergara.

Enciclopedia Microsoft Encarta 98.

Historia de la Humanidad: Editorial Planeta, 3ª Edición (1979), 1ª Edición (1977).

Lengua Castellana I: P. Hernández Carrión – M.D.Moreno Tarrés – M. de Javier Azcona – M.Cirera Zapatero, Editorial Edebé.

Literatura Castellana: David Fernández, Editorial Castellnou. 1ª Edición (1999).

Mundo, Historia 1º de BUP: Pilar Flores Guerrero – Rafael Fontán Ribeiro – Javier Gómez Espelosín – Luis López Puerta – Evaristo Merino Liceras, Ediciones SM.

Nueva Enciclopedia Larousse: Editorial Planeta, 1ª Edición (1980).

Poesías Completas: Antonio Machado (edición a cargo de Manuel Alvar), Editorial Espasa, Colección Austral.

Romance 7: bajo la dirección de Jaime Mascaró Florit, Ediciones Santillana, 1ª Edición (1989).

Talaia 7: Xavier Giner Donaire – Jordi Llastarri Carbonell – Jacint Merino Sánchez, Editorial Bruño.

8

– 18 –

8

– 21 –