

Francisco de Quevedo (España, siglo XVII)

*Amor constante mas allá de la muerte*

Cerrar podrá mis ojos la postrera  
sombra, que me llevare el blanco día,  
y podrá desatar esta alma mía  
hora, a su afán ansioso lisonjera;

mas no de esotra parte en la ribera  
dejará la memoria en donde ardía;  
nadar sabe mi llama la agua fría,  
y perder el respeto a ley severa;

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,  
venas que humor a tanto fuego han dado,  
médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;  
serán ceniza, mas tendrán sentido;  
polvo serán, mas polvo enamorado.<sup>1</sup>

Indague

1. Explique características y tipos de sonetos.
2. Busque otros ejemplos de sonetos.

1.1 Exploración en detalle

Se trata de un soneto de arte mayor de versos endecasílabos (11 sílabas) con rima ABBA en los cuartetos y CDC, DCD en los tercetos.

El tema trata del amor imperecedero, es decir, el amor que no muere nunca. Quevedo es capaz de expresar en solamente 14 versos un profundo sentimiento que abarca desde la vida hasta la muerte. En este soneto se observan las características del conceptismo, es decir la importancia del contenido sobre la forma.

El amor para Quevedo provoca una lucha interna cuyo final será el sufrimiento. Con un lenguaje culto y elaborado, el poema transmite que la muerte no es suficiente para matar un amor verdadero. El tema trascendental es que el alma sobrevive al cuerpo y esa alma permite seguir amando, lo que da lugar a una memoria imperecedera.

Recursos literarios

A lo largo del soneto se observan sinalefas (re-el verso 2; ta-al verso 3; la-a verso 7; to-a verso 8). Entre los versos 1 y 2 se produce un encabalgamiento (postrera sombra).

---

1 <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaRHYTHMICA-2004-2-7080/Documento.pdf> [Consulta: 5 de septiembre de 2018]. Si no se indica lo contrario, todas las citas incluidas a continuación pertenecen a esta referencia.

Entre las figuras cabe destacar:

- El hipérbaton (cambio en el orden sintáctico) que se observa de principio a fin del poema: “mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria donde ardía”, “Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado”, “médulas que han gloriosamente ardido”.
- Metáforas: “postrera sombra” , “blanco día”.
- Antítesis: “mi llama la agua fría”.
- Anáforas: “mas tendrán sentido...mas polvo enamorado”.

Por último, se puede analizar en el ritmo del poema el juego que hace Quevedo con las sílabas. El último verso que comienza con sílaba tónica adquiere un énfasis propio y resume perfectamente el sentido del poema: “Polvo será, mas polvo enamorado”

## 1.2 Preguntas de orientación para el Comentario oral individual

- Identifique los versos con que describe la muerte. ¿Qué figuras retóricas se emplean?
- Señale los versos que definen el amor sentido por el alma y por el cuerpo. Analice las figuras.
- ¿Qué significado tiene el último terceto?

Ámbito de Vicente Aleixandre (España, siglo XX)

Introducción:

Vicente Aleixandre (1898-1984) es un poeta español galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977. Pertenece a la generación poética de 1927 (ver Movimientos literarios, Capítulo 21).

La obra de Aleixandre puede dividirse en dos etapas. La primera muestra el deseo del poeta de solidarizarse con el mundo, de ser partícipe en lo creado y de construir una unidad a la que debería aspirar el género humano. Su poesía tiende a omitir las realidades individuales para construir una realidad colectiva. La segunda etapa muestra su preocupación por problemas existenciales donde solamente una fraternización podrá unir a la humanidad.

El poeta utiliza temas recurrentes como el amor, la naturaleza y el ser humano. Para Aleixandre, el amor se presenta como fuente de vida aunque pueda provocar la destrucción de quien ama. Le da importancia al deseo amoroso y algunos de sus poemas presentan un cariz erótico.

La naturaleza significa para Aleixandre el ámbito donde el ser humano debe integrarse y adoptar las cualidades que esta le ofrece. El ser humano perfecto debería asemejarse a la naturaleza para integrarse en un todo que sería, a la postre, la unión de todas las cosas.

El hombre está presentado en sus poemas de diversas maneras: partes de la anatomía humana tratadas como entes independientes; otras veces utiliza un componente surrealista integrando sueños o imágenes irracionales.

## 2.1 Exploración en detalle

### ***Adolescencia***

Vinieras y te fueras dulcemente,  
de otro camino  
a otro camino. Verte,  
y ya otra vez no verte.  
Pasar por un puente a otro puente.  
—El pie breve,  
la luz vencida alegre—.

Muchacho que sería yo mirando  
aguas abajo la corriente,  
y en el espejo tu pasaje  
fluir, desvanecerse.<sup>2</sup>

Este poema refleja una evocación de la adolescencia, pero no muestra la añoranza de haberla perdido al llegar a la edad adulta sino que parece mostrar el deseo de no haber perdido nunca la infancia. En la primera estrofa muestra que la adolescencia debería pasar pero no para llevarlo a la edad adulta sino para regresarlo a la niñez. En la segunda estrofa, haber llegado a la adolescencia significa haber perdido la niñez, para el poeta la adolescencia es un impedimento para alcanzar la felicidad que se siente en esa época al principio de la vida: el muchacho que mira pasar la vida se convierte de nuevo en un niño.

Se trata de un poema de 11 versos libres, dividido en dos estrofas, con 2 versos endecasílabos (11 sílabas), 3 enneasílabos (9 sílabas), 4 heptasílabos (7 sílabas), 1 pentasílabo (5 sílabas) y 1 tetrasílabo (4 sílabas), con predominio de rima asonante (-e-e)

### Recursos literarios

- El primer verso personifica la adolescencia “Vinieras y te fueras...”.
- Las metáforas son abundantes: “De un camino a otro camino”, “Por un puente a otro puente” significan el transcurso de la vida, la niñez se une con la adolescencia y la adolescencia con la vida adulta; “abajo la corriente” también representa el paso de la vida.

---

2 <https://ciudadseva.com/texto/adolescencia-2/> [Consulta: 5 de septiembre de 2018]. Si no se indica lo contrario, todas las citas incluidas a continuación pertenecen a esta referencia.

- Aparece una paradoja “la luz vencida alegre” que define haber vencido la adolescencia para regresar a la infancia.
- “Muchacho que sería yo mirando” es un ejemplo de hipérbaton.

## 2.2 Preguntas de orientación para el Comentario oral individual

- ¿Cómo se pone de manifiesto el “yo” lírico del poeta?
- ¿Qué visión se ofrece de la adolescencia?
- Explica el significado de los dos últimos versos.

### ***El rayo que no cesa*** de Miguel Hernández (España, siglo XX)

Introducción:

Miguel Hernández (1910-1942) podría ser considerado como el último poeta de la generación del 27 aunque a veces aparezca su nombre ligado a la generación de 1936. De origen humilde, su formación literaria fue autodidacta y desde muy joven empezó a escribir poesía. La temática de su obra se resume en sus propias palabras: “Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida”, ya que esos tres temas constituyen su obra poética. Miguel Hernández está considerado el poeta de la libertad: su obra es ejemplo de la humanización de la poesía mostrando en ella su compromiso político y social.

En su primera etapa, su poesía está definitivamente influida por Góngora y eso se refleja en el lenguaje y las figuras retóricas que emplea, pero más tarde sus poemas se vuelven más sentimentales, mostrando sus pasiones y sus impulsos.

La guerra civil española pone un punto de inflexión en la poesía de Hernández; después de la contienda su poesía se vuelve más asequible, utiliza menos recursos retóricos y se contiene a la hora de expresar sus sentimientos. A esta etapa pertenece el poemario *Viento del pueblo*. Por razones políticas fue encarcelado y murió en prisión a los 32 años.

### Reflexione

1. ¿Cómo se pone de manifiesto el compromiso político en la poesía?

### 3.1 Exploración en detalle

El Soneto 2 del libro de poemas *El rayo que no cesa* está dedicado fundamentalmente al amor pero donde la muerte es un rayo que amenaza constantemente al poeta.

El poema consta de 27 sonetos de clara influencia barroca, aunque también aparecen símbolos que recuerdan al surrealismo. La presencia de la muerte le priva de su alegría ante el sentimiento del amor.

#### **Soneto 2**

¿No cesará este rayo que me habita  
el corazón de exasperadas fieras  
y de fraguas coléricas y herreras  
donde el metal más fresco se marchita?

¿No cesará esta terca estalactita  
de cultivar sus duras cabelleras  
como espadas y rígidas hogueras  
hacia mi corazón que muge y grita?

Este rayo ni cesa ni se agota:  
de mí mismo tomó su procedencia  
y ejercita en mí mismo sus furores.

Esta obstinada piedra de mí brota  
y sobre mí dirige la insistencia  
de sus lluviosos rayos destructores.<sup>3</sup>

Se trata de un soneto de arte mayor con versos endecasílabos (11 sílabas) y rima ABBA ABBA para los cuartetos y CDE CDE para los tercetos.

En este fragmento el poeta se pregunta cómo podrá dejar de pensar en ese amor no correspondido que lo está invadiendo, el amor que le daña el corazón.

Estas ideas están expresadas mediante símbolos. El símbolo principal es el rayo, que representa tanto al amor como a la muerte. El rayo como fenómeno meteorológico que puede ser destructivo pero al mismo tiempo trae lluvia que fecunda la tierra. El rayo como símbolo de poder, con referencias al mitológico rayo de Zeus, que rige los destinos de los humanos. En este poema simboliza el ambiente agresivo que rodea al poeta e igualmente su amor no correspondido.

En los dos cuartetos, el poeta se pregunta por medio de metáforas cuándo podrá olvidar ese amor que le está dañando el corazón. En los dos tercetos describe el amor que no se acaba ya que ha nacido de él y perdurará con él.

#### Indague

---

3 Ramoneda, Arturo. *Antología de la literatura española del siglo XX*. SGEL, Madrid, 2001. Si no se indica lo contrario, todas las citas incluidas a continuación pertenecen a esta referencia.

1. Cómo influye la mitología clásica en la obra poética de este periodo. Busque información y compártala.

## Recursos literarios

Miguel Hernández utiliza un lenguaje lleno de metáforas y símbolos con tono grave para reflejar el dolor que siente.

En el primer verso se emplea el símbolo del rayo pero de modo ambiguo, no se sabe exactamente si se refiere al amor desdichado, a la pasión frustrada o a la muerte. En los versos 2-4 el autor se pregunta cuándo acabará su sufrimiento, representado por “exasperadas fieras” y “fraguas coléricas”.

En el segundo cuarteto se refleja el dolor que siente en su corazón mediante símbolos de instrumentos punzantes o cortantes [“estalactita de duras cabelleras”, “como espadas” (comparación)] o también con el fuego duradero (“rígidas hogueras”) que atacan a un corazón que sufre (“muge y grita”) donde también se ve una personificación.

Al comienzo de los dos cuartetos, aparece la anáfora “¿No cesará...?”.

En el primer terceto explica que el rayo “no se agota” porque es él mismo quien provoca y siente el dolor; paradójicamente el poeta no quiere que acabe el sufrimiento porque eso significaría que le ha llegado la muerte. No concibe la vida sin sufrir.

En la última estrofa describe su corazón como “esta obstinada piedra” donde metafóricamente muestra un corazón duro y terco y es al corazón donde “se dirigen los lluviosos rayos destructores”, rayos que proceden de una tormenta que puede representar los deseos amorosos de su corazón y la destrucción que esto conlleva.

A lo largo del poema se observa también el hipérbaton en diversas ocasiones.

Este soneto refleja con claridad el concepto del amor que tenía el poeta y cuenta su propia experiencia en asuntos amorosos.

## 3.2 Preguntas de orientación para el Comentario oral individual

- ¿Cómo consigue el autor describir la pasión amorosa atormentada en este poema?
- ¿Resulta efectivo el simbolismo empleado para expresar su sentimiento?
- ¿Qué versos indican que es él mismo quien provoca su sufrimiento?

***Veinte poemas de amor y una canción desesperada*** de Pablo Neruda (Chile, siglo XX)

Introducción:

Pablo Neruda (1906-1973) es el seudónimo de Ricardo Neftalí Reyes Basoalto. Fue un destacado poeta chileno galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971. Según García Márquez es “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”<sup>4</sup>.

Tuvo además un gran compromiso político siendo miembro del Comité Central del Partido Comunista, senador y candidato a la presidencia de Chile.

Es difícil determinar a qué movimiento literario pertenece el poeta pues a lo largo de su

---

4 <http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2010/10/21/752589/pablo-neruda-recibe-premio-nobel-literatura.html> [Consulta: 5 de septiembre de 2018].

trayectoria cambió de tendencias, pero siempre dentro de los movimientos vanguardistas. Exploró el simbolismo, el neo-romanticismo y el surrealismo.

## Indague

1. Busque las características principales de los movimientos literarios vanguardistas que se mencionan.

### 4.1 Exploración en detalle

El poema número 15 de esta colección, *Me gustas cuando callas*, trata del amor y del silencio. Habla de la importancia de las sensaciones y emociones que se producen cuando el ser amado está en silencio. Sin embargo, la comunicación de los dos amantes fluye a pesar de este silencio.

#### **Poema 15**

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,  
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado  
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma  
emerges de las cosas, llena del alma mía.  
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo.  
Eres como la noche, callada y constelada.  
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.  
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.  
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.  
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.<sup>5</sup>

El poema consta de cinco estrofas de cuatro versos alejandrinos (14 sílabas) cada una con rima consonante en los versos pares de cada estrofa y versos libres en los impares de todo el poema (A, B, C, B, D, E, D, E, F, G, D, G, H, I, D, I, A, J, D, J).

---

5 Neruda, Pablo. *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*. Alianza Editorial, Madrid, 1994. Si no se indica lo contrario, todas las citas incluidas a continuación pertenecen a esta referencia.

## Recursos literarios

- El poema comienza con la anáfora “me gustas cuando callas”, que se repite al principio de las estrofas tercera y quinta. Esta misma figura aparece en los versos 3 y 4 (“parece”) y en los versos 10 y 11 (“Y estás”, “Y me oyes”).
- En los versos 2 y 11 se usan las personalizaciones: “mi voz no te toca”, “mi voz no te alcanza”.
- A lo largo del poema abundan las comparaciones: “como ausente”, “como distante”, “como todas las cosas”, “claro como una lámpara”, “simple como un anillo”, “eres como la noche”.
- Aparecen metáforas “Parece que los ojos se te hubieran volado”, “Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,”, “emerges de las cosas llena del alma mía”, “tu silencio es de estrella”.
- Antítesis en los versos 12 y 13: “déjame que me calle con tu silencio”, “déjame que hable también con tu silencio”.
- Finalmente se observa la aliteración (“s”) en los versos 17 y 18: “ausente, distante, dolorosa”.
- El poema puede considerarse como una larga metáfora de evocación a la mujer amada.

## 4.2 Preguntas de orientación para el Comentario oral individual

- ¿Cómo se observa la importancia del silencio a lo largo del poema?
- ¿Cómo se representan la tristeza y la melancolía que siente el poeta?
- ¿Qué significado tienen los ojos, el beso, el alma y la noche?
- Explique el significado de los dos últimos versos.