LITERATURA Y LENGUA

onceno grado

LITERATURA Y LENGUA

onceno grado

M. Sc. Alicia María Delgado Rodríguez
M. Sc. Mildrey Caridad Clavel Meralla
M. Sc. Gilberto Guevara Barly
Dr. C. Juan Ramón Montaño Calcines
M. Sc. Esmeralda Idania Moreno Morales
Dr. C. Marisela Rodríguez Peñate
Dr. C. Ileana Domínguez García
Lic. Maricela Escalona Rubio

EDITORIAL
PUEBLO Y EDUCACIÓN

Este material forma parte del conjunto de trabajos dirigidos al Tercer Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional de la Educación General. En su elaboración participaron maestros, metodólogos y especialistas a partir de concepciones teóricas y metodológicas precedentes, adecuadas y enriquecidas en correspondencia con el fin y los objetivos propios de cada nivel educativo, de las exigencias de la sociedad cubana actual y sus perspectivas.

Ha sido revisado por la subcomisión responsable de la asignatura perteneciente a la Comisión Nacional Permanente para la revisión de planes, programas y textos de estudio del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del ***copyright*** y bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como su incorporación a un sistema informático.

Material de distribución gratuita. Prohibida su venta

Colaborador:

- Dr. C. Yosdey Dávila Valdés

Edición y corrección:
- Lic. Rosa María Chávez Rubal

Diseño de cubierta:
- Bertha Andrianis Pérez Tamayo

Diseño:
- Instituto Superior de Diseño (ISDi):
  María Paula Lista Jorge ▪ Amanda Prieto Perera ▪ Amanda Baró Céspedes ▪ Patricia Suárez Echevarría ▪ Ahmed R. Verdecia Zayas ▪ Isaac Garrido García ▪ Bertha Pérez Tamayo ▪ Geily Oquendo Hernández ▪ Martha Patricia Lizano ▪ Camila Noa Clavero ▪ M. Sc. Maité Fundora Iglesias ▪ Dr. C. Ernesto Fernández Sánchez ▪ Cristina Castañedo Canto ▪ Liset A. Christy Rodríguez ▪ Annalié Pedraza Rodríguez

Ilustración y emplane:
- Camila Noa Clavero

© Ministerio de Educación, Cuba, 2024
© Editorial Pueblo y Educación, 2024

ISBN 978-959-13-4809-8 (Versión impresa)
ISBN 978-959-13-4810-4 (Versión digital)

EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACIÓN
Ave. 3.a A No. 4601 entre 46 y 60,
Playa, La Habana, Cuba. CP 11300.
epueblo@epe.gemined.cu

El colectivo de autores de este libro desea dejar constancia de su admiración y reconocimiento profesional a los autores del libro anterior: Dra. Delia E. Rivero Casteleiro, Lic. Corina Hernández Novo, Prof. Rogelia Ineraite Pedroso, Prof. Armando Oleaga Pérez y Lic. María Antonia Rojo Giraldo. Además, deseamos agradecer a cada uno de ellos por esta valiosa obra que estuvo vigente por más de 25 años, de la cual esta es continuadora.

Así mismo este colectivo agradece la colaboración brindada en esta ardua tarea a Dr. C. Mayte Jiménez Rivero, M. Sc. José Alberto López Díaz y M. Sc. Raúl Salgado Labrada.

Los autores

ÍNDICE

Al alumno.....VII

1 Del periodo de la Ilustración al del Romanticismo en Europa y América. Principales autores y obra representativas.....1

Panorama histórico-cultural general de Europa durante el siglo XVIII e inicios del XIX.....3

2 La oración simple y la oración compuesta por yuxtaposición y coordinación. Práctica.....82

La oración simple.....83

3 La narrativa y el teatro realista en la literatura del siglo XIX: lectura y estudio de la novela Papá Goriot de Honorato de Balzac y el drama Casa de muñecas de Henrik Ibsen.....98

Panorama general en el que surge el Realismo en el arte y la literatura del siglo XIX.....99

Honoré de Balzac. Momentos significativos.....108

de su vida y obra.....108

El teatro en la época del realismo.....118

Henrik Ibsen. Vida y obra.....123

4 José Martí: un escritor revolucionario. Estudio y análisis de una selección de su obra.....136

Martí y la literatura.....141

Martí y el idioma español.....159

Sugerencias para el análisis de la obra de Martí.....168

5 Nuevo acercamiento al texto científico. El informe de lectura.....193
El texto científico.....194
El informe de lectura.....207

6 El modernismo en la literatura. Rubén Darío. Análisis de una selección de su obra poética.....216
Hispanoamérica en las primeras décadas del siglo XX.....218
Figuras representativas del modernismo.....223
Rubén Darío. Vida y obra.....229

7 La oración compuesta por subordinación. Práctica.....248
La oración subordinada adjetiva. Características.....250
La oración subordinada sustantiva. Características.....252
La oración subordinada adverbial. Características.....254
Resumen general.....258

8 Una muestra de la narrativa de inicios del siglo XX: La metamorfosis, de Franz Kafka. Referencias a los llamados "escritores de Entreguerras", en particular a Antoine de Saint-Exupèry y su obra El principito.....266
Breve panorama de la novelística en el siglo XX.....268
Vida y obra de Franz Kafka.....272
Sugerencias para el análisis de La metamorfosis.....276

9 Las relaciones lexicales y su importancia para la formación de nuevas palabras y la construcción textual.....335
La prefijación y la sufijación como procedimientos fundamentales en la formación de palabras derivadas.....337
La sinonimia y la antonimia como recursos para el enriquecimiento del léxico y para el logrode la cohesión en los textos.....343
La homonimia y paronimia. Su importancia como recursos para la fijación de la ortografía y la prevención de errores ortográficos.....349
La polisemia y su valor en la construcción textual.....355

10 La literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Selección de poemas de Federico García Lorca, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César Vallejo.....364
La poesía española e hispanoamericana del siglo XX.....**366**
Sugerencias para el análisis de la poesía de Federico García Lorca, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César Vallejo.....**424**

Al alumno

El presente libro ha sido elaborado según el programa de estudios de Literatura y lengua para onceno grado, por lo que constituye un medio de enseñanza imprescindible para la profundización de los conocimientos lingüístico-literarios que deberás enfrentar como educando de este nivel.

Su formato y estructura seguramente te resultarán familiares por ser iguales a los de tu libro de décimo grado, lo que te facilitará su empleo y un mayor aprovechamiento para tu crecimiento cognoscitivo, ético, emocional y cultural.

Este texto, de carácter teórico-práctico, aborda el estudio de la literatura universal de los siglos XIX y XX. Por la amplitud del periodo que comprende, se basa en una selección de obras muy representativas de los distintos momentos de la historia literaria, fundamentalmente aquellas que marcan hitos o que constituyen las llamadas "cumbres". En este sentido, además de libro de texto que expone y orienta el estudio, es una antología que compendia esa selección de textos.

Los capítulos que conforman el libro se corresponden con las unidades del programa. Cada uno de ellos ofrece información sobre el panorama histórico, cultural y, particularmente, literario, sobre el autor y la obra objeto de estudio; y sugerencias de actividades, tanto para la lectura y el análisis literario de las obras como para la consolidación de los contenidos gramaticales, ortográficos y de redacción. Asimismo, cada capítulo contiene secciones interesantes tales como: ***Para saber más***, ***¿Sabías que…? Recuerda que…***, ***Conectando***, ***Algo de historia***, ***Reflexiona un instante***, ***Interésate en saber***, ***En resumen***, ***Comprueba tus conocimientos*** e ***Ilustraciones***, cuyo objetivo es ampliar tu cultura general, por medio de informaciones, de lecturas y datos curiosos, que seguramente te interesarán.

Consideramos que este libro te ayudará a continuar comprendiendo el valor que tienen la lengua y la literatura para tu desarrollo integral,

tanto lingüístico como comunicativo, estético, ético y cultural; y te ayude a profundizar en la importancia que para los pueblos tienen la lengua que hablan y la literatura que crean como una herramienta de profundo valor identitario y comunicativo. Nuestro principal objetivo es que cada una de sus páginas se convierta en un instrumento de aprendizaje. Si este empeño contribuye a ello, los autores estaremos agradecidos.

CAPÍTULO 1

Del periodo de la Ilustración al del Romanticismo en Europa y América. Principales autores y obras representativas.

"De los hombres y de sus pasiones, de los hombres y sus virtudes, de los hombres y de sus intereses se hacen los pueblos…"[1]
José Martí

La obra plástica con la que abriremos este capítulo, titulada ***La libertad guiando al pueblo***, de la autoría de Eugène Delacroix, es un ícono del arte romántico del siglo XIX. Obsérvala detenidamente para que puedas apreciarla mejor (fig.1).

Fig. 1 La libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix

[1]José Martí: *Obras completas*, t. 3, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1963, p. 75.

Fíjate en la figura central: la de la mujer que alza la bandera francesa y que guía al pueblo sublevado. Repara en el tema que trata y del que es exponente el propio título del cuadro. Mira bien la escena que pinta, lo que intenta narrar y la gama de personajes que conforman la trama. Todo ello está directamente relacionado con el contexto histórico-social en el que se crea esta obra y que comprenderás mejor a medida que avances en el estudio de este capítulo, pues está directamente vinculado, no solo con hechos históricos reales, sino también con el triunfo de un movimiento artístico-literario: el Romanticismo. Pero… ¿es el Romanticismo solo el movimiento que caracterizó una época o, como el Barroco, pudiera ser considerado también una constante en el arte y en la vida? ¿Cuándo decimos que alguien es romántico? ¿Por qué se ha dicho: "quién que es, no es romántico"?

¿Qué debes saber?

Debes recordar a los poetas que has estudiado con anterioridad y, sobre todo, cómo leer las obras pertenecientes al género lírico, ya que esto será una constante para que puedas comprender ese movimiento de continuidad y ruptura que se da en el proceso literario y que hace que el Romanticismo surja, entre otras razones, por una reacción contra el predominio de la razón y de las normas clásicas.

¿Qué vas a aprender?

Conocerás sobre los hechos histórico-culturales más significativos de los siglos XVIII y XIX en Europa y su relación con el surgimiento del Romanticismo como movimiento artístico y literario; aprenderás las características de este estilo, además leerás y estudiarás una selección de textos pertenecientes a destacados autores de este movimiento.

¿Para qué te sirve?

Para comprender mejor las características de un estilo artístico-literario que marcó toda una época y que es también una constante en el arte, en la ideología y la vida de los seres humanos. Te ayudará igualmente a apreciar la variedad de temas y motivos cultivados por los escritores románticos a partir de la lectura y el estudio de una selección de textos, sobre todo, poéticos.

Panorama histórico-cultural general de Europa durante el siglo XVIII e inicios del XIX

La crisis de la Ilustración. La estética prerromántica. Consideraciones generales

Es importante que sepas, para poder comprender lo que significó el Romanticismo en Europa y en América, que las ideas de la Ilustración que dominaron en el siglo XVIII, de base filosófica racionalista, a finales de dicho siglo entran en crisis, sobre todo en Inglaterra y en Alemania pues, poco a poco, una serie de jóvenes irrumpen con nuevos ideales y nuevas exigencias. Así pues, comienzan a reclamar la libertad del escritor frente al excesivo academicismo y al rigor de las normas que predominaron en el ámbito de las artes en la etapa anterior. En este sentido, comienzan a valorarse positivamente la expresión de los sentimientos más personales e íntimos del artista frente al racionalismo que había predominado con anterioridad. Comienza, asimismo, a promulgarse una vuelta a la naturaleza y a la relación de esta con los estados anímicos de los creadores; se cultivan nuevos temas y se intenta desligar la literatura y el arte de las pretensiones didácticas y utilitarias que le caracterizaron en el siglo anterior.

Estas manifestaciones en sus inicios tímidamente reveladas surgen en el propio seno del movimiento ilustrado, momento que, en general, se le reconoce como prerromanticismo. En este sentido, no debes olvidar que fueron los propios ilustrados quienes, con ardor, defendieron y divulgaron las ideas de libertad y de progreso; ideas que después los románticos también harían suyas.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la nueva sensibilidad prerromántica va llenando de subjetividad las formas literarias que se adoptaban y las va impregnando de afectividad y de sentimentalismo; y habrá un mayor predominio de la subjetividad del artista. Por todo ello se va abriendo el camino para el triunfo del ideal romántico con la llegada del siglo XIX.

En Inglaterra el nuevo espíritu prerromántico lo encarna un grupo de poetas que vuelcan sus ojos y reviven la poesía tradicional y popular. En Alemania, la reacción proviene del grupo llamado ***Sturm und Drang*** (traducida esta expresión como "impulso y pasión" o como "tempestad y empuje"), que defienden los mismos ideales de los poetas ingleses: la libertad de expresión, la vuelta a la naturaleza y el cultivo de la poesía

popular. En Francia, los síntomas de la nueva sensibilidad prerromántica tuvieron un menor empuje, quizás por la solidez que allí habían tenido las ideas clásicas; sin embargo, un enciclopedista como Jean-Jacques Rousseau escribió ***Emilio, o De la educación***, [2]desde donde defiende la libre educación del hombre en contacto directo con la naturaleza; y Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre es autor de ***Pablo y Virginia***, novela que exalta igualmente la vida natural.

La lengua española en el siglo XVIII

También es bueno que sepas que una de las instituciones más importantes nacidas en el siglo XVIII, conocido como "el siglo ilustrado" o el Siglo de las Luces, es sin duda alguna, la Real Academia Española. Fue fundada en el año 1713 y ha estado presidida por el lema que la ha caracterizado hasta los días de hoy: Limpia, fija y da esplendor. Por eso, la primera labor que se propuso la Academia fue la de confeccionar un Diccionario de la lengua, el conocido como Diccionario de Autoridades. En él, el uso de las palabras venía ejemplificado con citas de escritores ilustres. Esta obra comenzó a imprimirse en el año 1726.

Otra labor que reclamó la atención de la Academia fue la de unificar la ortografía y adaptarla a la pronunciación de la revolución fonética que ocurrió en los siglos XVI y XVII. Así, la primera edición de la Ortografía académica surgió en el año 1742, y a ella le seguirán otras mediante las cuales se van conformando las normas ortográficas modernas del español hasta llegar a la actual publicación. La reforma más importante en la ortografía a lo largo del siglo XVIII implicó los siguientes criterios:

- Se elimina la confusión entre ***b***, ***v*** y ***u***: La ***u*** se reservó exclusivamente para representar el fonema vocálico /u/, mientras que ***b*** y ***v*** representaron un mismo fonema consonántico /b/. Para apoyar esta distinción ortográfica entre ***b*** y ***v*** basada en la etimología, se cometió el error de imponer una pronunciación labiodental a la ***v*** que es extraña al castellano moderno.
- Se elimina la ç y se fija la representación del fonema /c/: za, ce, ci, zo, zu.

[2] Jean-Jacques Rousseau autor de *Emilio, o de la educación*; es un tratado filosófico que se publica originariamente en el año 1762 y que versa sobre la naturaleza humana. Su propio autor la consideró la mejor y más importante de todas sus obras.

- Desaparecen grafías como la doble ese /s/.
- La letra ***x*** representa los fonemas /k+s/ (examen) y deja de usarse para representar el fonema jota /j/.
- La ***y*** representa el fonema consonántico /y/ (mayo).
- Se eliminan latinismos como ***th*** (***theatro***), ***ph*** (***philosophia***), ***qua*** (***quatro***), ***ch*** (***Christo***).
- De acuerdo con la tendencia latinizante de las primeras ediciones de la Ortografía, la Academia impuso la escritura y por influencia de esta, se restableció la pronunciación de los grupos cultos de consonantes en palabras como ***concepto, solemne, digno, efecto, doctrina***, por concesión al uso de los siglos XVI y XVII en los que se simplificaban esos grupos. Se admitieron palabras como ***afición, fruto, respeto, luto***, que contrastaban con las formas latinizantes ***afección, fructífero, respecto, luctuoso***. En algunos casos, incluso, la diferencia ortográfica sirvió de base a una distinción semántica o de significado como en: ***sino*** y ***signo***; ***plática*** y ***práctica***; ***respeto*** y ***respecto***.

La actividad normativa de la Academia se completó con la Gramática en 1771 y con el establecimiento de los estudios de lengua castellana en las escuelas.

El Romanticismo del siglo XIX en Europa y América

Conocido este antecedente, entonces estás en condiciones de saber que fueron muy diversos y complejos los factores que coincidieron con el advenimiento del Romanticismo en la Europa del siglo XIX, y en América también.

Algo muy importante que debes conocer -y que no debes olvidar- es que el Romanticismo no solo significó una renovación en el campo de la literatura, sino que fue una nueva forma de entender la vida, el mundo, la política y el arte en general. Representó un nuevo modo de ser, una nueva manera de encarar la realidad. Con él se consolida un hombre diferente, capaz de plantearse los problemas de la existencia y los del mundo en el que vive desde unos presupuestos más emocionales e individuales.

La plenitud de estas ideas se alcanza en la década de 1830 a 1840 y a partir de 1850 puede considerarse que el Romanticismo es superado en casi toda Europa. Se retrasa un poco más en Francia y en España; sobre

todo en este último país perdurará algo más en el tiempo coincidiendo con el advenimiento de la estética realista en el resto de Europa.

En América, el Romanticismo se da entre los años 1830 y 1860 durante el periodo de inestabilidad política que sufría América Latina, marcada por las huellas de movimientos civiles y por el surgimiento de caudillismos en la mayoría de sus países. Durante esta época se produce la lucha por la independencia de los pueblos americanos.

El Romanticismo en Hispanoamérica sigue las líneas generales del Romanticismo europeo, penetra y triunfa, sobre todo, a partir de un género: el lírico; pero también es justo decir que tuvo en nuestro continente americano acentos propios consustanciales a la tierra y a la naturaleza particular del hombre americano. No en vano irrumpe al calor de los movimientos independentistas en la mayoría de los pueblos de esta, que nuestro José Martí denominó nuestra América.

En la literatura hispanoamericana, las generaciones surgidas al calor y amparo del Romanticismo tuvieron al liberalismo como trasfondo ideológico; la lucha contra los gobiernos coloniales como hecho señero y aglutinador; la vocación de independencia como apelación motivadora; y el ideario o credo romántico como modelo a seguir en el arte. El Romanticismo provocó en ellos la disposición a la autonomía personal, social y política.

Los escritores románticos americanos manifestaron su actitud ante diversos aspectos básicos y esenciales que demandaba la condición humana: ante sí mismos, mediante su derecho al desahogo íntimo de sus emociones y como legítima condición para expresar y realizar su yo; ante la naturaleza y la realidad americanas, en lo social y cultural, por el marcado énfasis que dieron a los temas ligados a lo nacional y popular y porque, incluso, alzaron sus voces, como expresión de su conciencia ante la situación oprobiosa de la esclavitud.

El resultado es el conjunto de un grupo de escritores representativos entre los que cabe mencionar los nombres de Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, José Mármol, Jorge Isaacs, Eugenio María de Hostos, y los cubanos José María Heredia y Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Ahora bien, con lo que hemos explicado hasta aquí no es suficiente para que entiendas todo lo que significó el Romanticismo. Por eso, es muy probable que te hayas preguntado ya: ¿Qué factores propiciaron el surgimiento y triunfo del Romanticismo?

Pues razonemos sobre este particular. En el ámbito político y de las ideas el triunfo del liberalismo y del nacionalismo son claves para comprender el triunfo de los ideales románticos (defensa de lo irracional, exaltación del espíritu de libertad, valoración de los ideales populares…) que se opusieron al absolutismo político y a la fórmula del Despotismo ilustrado predominante, aunque también hubo quien dentro de estos ideales mantuvo una posición más conservadora.

Otro acontecimiento político muy ligado a la aparición del Romanticismo fue el estallido de los movimientos nacionalistas que fomentaron el fortalecimiento de una conciencia nacional como ocurrió en Italia, Alemania, Polonia y muchos de los pueblos de América.

En el ámbito socioeconómico, el triunfo de la burguesía fue un factor muy decisivo. Esta nueva clase social asume con fuerza el liberalismo político y acabó consolidándose como clase gobernante en muchos países.

En el terreno económico propiamente dicho, los burgueses defendieron e impusieron un modelo de economía liberal como ocurrió en Inglaterra y Francia, por ejemplo. Es este el momento histórico que antecede a la gran revolución industrial de la Europa moderna, y se crea también una clase obrera numerosa, cuyos problemas se verán reflejados y recreados después en la novela realista cuando avanza el siglo XIX a su segunda mitad.

En el plano de las ideas, el Romanticismo se hace eco de la filosofía idealista que afirmaba que el yo era la realidad primordial y absoluta, y que la conciencia de sí mismo representaba el principio absoluto de todo saber.

Por todo ello, el Romanticismo fue un movimiento que afectó a todo el arte (literatura, música, danza, artes plásticas), a la política y a la vida en general. De ahí que haya en él actitudes comunes que caracterizaron el espíritu romántico en la mayoría de los países y entre los que se pueden destacar los siguientes:

- Una nueva concepción del yo, expresión profunda del individualismo: puede decirse que esta concepción es el fundamento esencial de la sicología y de la estética de la época romántica. Procede de la filosofía idealista alemana y desde ella el yo se concibe simultáneamente como agente y producto de la acción. Se parte de que yo soy sencillamente lo que soy, y soy sencillamente porque soy. El yo se considera como un valor superior, fundamento y cauce del conocimiento humano.
- La búsqueda del absoluto, la idealización y el desencanto: esto es una consecuencia de esa sobrevaloración del yo, el hombre romántico se

debate entre dos polos: el ansia del absoluto y la imposibilidad de trascender lo finito, es decir, la propia realidad objetiva. Es como perseguir y aspirar a algo inalcanzable, un permanente anhelo del ideal que provoca finalmente un sentimiento profundo de desencanto y frustración, sobre todo en relación con el sentimiento amoroso y con el tratamiento del tema de la mujer, de ahí que finalmente se adopte una actitud melancólica y en muchas ocasiones pesimista.

- La rebeldía contra todo lo establecido y la búsqueda de la libertad: por ello los románticos toman como símbolo a personajes y figuras como Prometeo, exponente de la fuerza del hombre contra el destino; Satanás, ángel caído que desafía el poder del Creador; Caín, símbolo bíblico de la rebeldía y don Juan, el personaje de Tirso de Molina, impenitente buscador del absoluto a través del amor. También se basan en figuras que desafían toda norma, toda ley, como es el caso del pirata o del reo, como podrás comprobar al leer la Canción del pirata, del español José de Espronceda.
- La evasión: el arte del Romanticismo es, en gran medida, un arte evasivo, es decir, un arte que huye de la realidad y escapa hacia otros mundos creados por la imaginación y la fantasía del artista. Esta evasión también es una lógica consecuencia del desencanto ante la realidad y del afán de evadirla. En el ámbito de la literatura esa evasión se da en:
  - El espacio: la huida o fuga del romántico le lleva a crear un concepto de la naturaleza entendida como refugio frente al mundo. Es una naturaleza viva, dinámica, que no será, como en épocas artísticas anteriores, simple telón de fondo ante la cual discurren las acciones humanas, sino una proyección del estado anímico del escritor; de ahí la exaltación de la naturaleza y el gusto por los lugares exóticos que estimulan la imaginación romántica y que puede observarse en muchas de las leyendas que se escriben en esta época.
  - El tiempo: se vuelven los ojos al pasado, dado que la distancia en el tiempo y el desconocimiento sobre épocas anteriores los envuelve en un cierto misterio y encanto.
  - El misterio: el hombre romántico está abierto al enigma, a lo desconocido y encuentra en esto un campo abierto para su desenfrenada búsqueda del absoluto; por ello gustarán tanto de la noche, de los ambientes sepulcrales, de las ruinas abandonadas, de las calles y de las viejas ciudades medievales.

  - El mundo onírico o del sueño: este le da la posibilidad de eludir la realidad y de refugiarse en un mundo onírico. Así, nuevos mundos, productos de la fantasía, poblarán la literatura romántica.
- La valoración del pueblo y de la tradición será una constante para los románticos pues lo popular y lo autóctono adquieren también un valor que no tuvo en el arte anterior. Se ponen de moda los estudios sobre el folklore y las costumbres de los pueblos; triunfa el gusto por la lectura de relatos de costumbres y de tradiciones.

Es significativo que el Romanticismo no solo afectó al arte literario. Su influencia en otras artes enriquece un periodo que irradió hacia la pintura y la música sus principales atributos. La pintura, al igual que la literatura, se pronunció contra el neoclasicismo predominante durante el siglo XIX.

Los románticos, convencidos de la necesidad de dar al sentimiento un mayor espacio en su creación, comprenden que no es por la vía del seguimiento a las normas clásicas que puedan expresar con total libertad sus sentimientos, emociones e ideas, por lo que rompen con ellas y rinden culto, no al raciocinio más objetivo, sino a la emocionalidad y subjetividad como expresión de lo más profundo del alma humana. Esta ruptura con las normas clásicas predominantes en el arte dieciochesco es la causante también de que con mucha frecuencia podamos apreciar el acercamiento que hacen los románticos a los conceptos barrocos, así como sus concepciones sobre lo que consideran que debe o no tomarse como bello. Sus principales categorías estéticas están en lo feo y lo grotesco y generalmente estas aparecen simultáneamente en las creaciones literarias. Consideran que tras cualquier acto de fealdad puede aparecer internamente una belleza espiritual enorme. Es esta la concepción que aparece en el personaje Quasimodo creado por Víctor Hugo para una de sus grandes novelas.

Como resultado de todo cuanto hemos dicho hasta aquí, según algunos estudiosos, teóricos y críticos de la literatura, en el Romanticismo se dieron dos tipos de posiciones: una creyente, aristocrática, tradicional, conservadora y restauradora; y otra, descreída, liberal, democrática, atrevida en sus innovaciones, renovadora, en fin. La primera está representada por Walter Scott en la literatura inglesa y por Chateaubriand en la francesa; y la segunda, por Lord Byron y Víctor Hugo, respectivamente.

Interésate en saber

El vocablo romántico tuvo en sus inicios un significado impreciso. Al parecer, según la mayoría de los estudiosos y especialistas sobre este tema, la palabra se usó por primera vez en el texto de un viajero inglés que, al contemplar la isla de Córcega, habló de su ***romantik aspect***. Esto ocurrió en el año 1765. Después se tradujo al francés por ***romanesque*** y más tarde por ***romantique***. En España apareció en sus inicios indistintamente como romanesco, romancesco y romántico; sin embargo, fue esta última palabra la que finalmente prevaleció y se impuso.

Comprueba lo aprendido

Después de leer el epígrafe referido al panorama histórico cultural de los siglos XVIII y XIX europeos.

1. Resume las características más importantes que te permitieron alcanzar una mejor ubicación histórico-cultural del Romanticismo durante este siglo. Para la realización del resumen te apoyarás en la siguiente idea: a finales del siglo XVIII y principio del XIX y en estrecha relación con los acontecimientos políticos y sociales del momento, se produjo una violenta reacción contra el excesivo racionalismo y la rigidez de la estética neoclásica.

a) Investiga si este movimiento incursionó en las demás manifestaciones del arte. Ejemplifica en cada caso con aquellos autores y obras que alcanzaron un valor universal.

b) Crea un producto audiovisual en el cual presentes el contenido que aprendiste, a partir de la lectura e investigación de este primer epígrafe.

2. La creación de la Real Academia Española de la Lengua, la de la Enciclopedia Francesa y el estallido de la Revolución en Francia son tres hechos de significativa relevancia en los que es necesario profundizar; por tal motivo te invitamos a que:

a) Investiga, mediante todos los recursos audiovisuales posibles, sobre la importancia y trascendencia de estos hechos; luego prepara una breve ponencia con introducción, desarrollo y conclusiones sobre la significación que cada uno de ellos ha tenido para la

humanidad; y expón tus ideas al respecto, al participar en una Mesa Redonda Informativa con tus compañeros de aula.

3. Analiza por el contexto, el significado de los vocablos: enciclopedismo, neoclasicismo, racionalismo, subjetivismo. Puedes también precisar su significado y escritura auxiliándote del diccionario. Después de esclarecidos estos aspectos, determina cuáles de estas palabras: erudición, ignorancia, razonamiento, irreflexión, son sinónimos o antónimos del primer y tercer vocablos que inicialmente te ofrecimos; es decir de enciclopedismo y de racionalismo.

a) Observa todas las palabras que están presentes en el ejercicio y a partir de su formación, explica razonadamente por qué apruebas o desapruebas esta idea: "Todos los vocablos son sustantivos derivados".

b) Forma un adjetivo derivado de cada uno de esos sustantivos y con el adjetivo que formaste del sustantivo irreflexión enuncia la regla ortográfica que permite razonar su correcta escritura.

4. Explica la situación política en Europa y en América durante la primera mitad del siglo xix.

5. Escoge la idea correcta, entre las que te ofrecemos a continuación, para referirte a las condiciones que permitieron la aparición del Romanticismo:

___La complejidad del desarrollo histórico, socio-político y cultural de los años comprendidos entre 1789 y 1871.

___Las constantes revueltas sociales por inconformidad con el mundo burgués y su poderío económico.

___La nueva conciencia que se va formando y su influencia en la manera de pensar y en la de expresarse artísticamente.

___El afianzamiento en las letras universales fue primordial para el triunfo de este nuevo movimiento.

6. Imagina que debes participar en un evento de crítica literaria y que por ello deberás escribir un texto expositivo que responda a esta idea clave: "El Romanticismo, más que un estilo, es una visión del mundo, una manera de interpretar los fenómenos que rodean al ser humano;

es ante todo una actitud ante la vida". Una vez que lo hayas escrito y lo des por terminado, autorrevísalo concienzudamente.

7. Utiliza tus propios recursos para realizar un trabajo audiovisual que esté referido al Romanticismo y apóyate en el contenido de uno de los poemas que estudiarás en el grado.

En resumen

El movimiento cultural llamado Romanticismo surgió a raíz de la crisis que afectó a toda Europa tras la Revolución Francesa y se desarrolló hasta mediados del siglo XIX. Sus efectos se dejaron sentir en todos los ámbitos de la vida: política, costumbres, arte, literatura y modas.

Los rasgos fundamentales que lo caracterizan son:

- Individualismo: frente a la ley y la norma que rigieron en el siglo anterior, en el siglo XVIII se exalta la personalidad del individuo y su derecho a la libertad en todos los órdenes: en el de la expresión de sus ideas, sentimientos y creencias; en el político; en el moral; en el religioso y en el artístico. Esta es una razón esencial para comprender por qué en la literatura romántica se eleva al rango de protagonista a los marginados, incomprendidos y rebeldes.
- Sentimentalismo: el culto a la razón que predominó en el siglo anterior es sustituido por el culto a los sentimientos, que en no pocas ocasiones arrastran al individuo a un vibrante entusiasmo y en otras a la melancolía y la desesperación. Esos cambiantes estados de ánimo se proyectan sobre el paisaje y la persona amada cargándose la expresión de profundo subjetivismo. Frente a la concepción que tuvieron de la naturaleza los representantes de la estética clásica, los románticos optaron por el gusto de ambientes ruinosos, nocturnos y de paisajes agrestes. La mujer, el otro gran tema de la literatura romántica, es presentada a veces como una criatura angelical y otras como un ser destructivo, malvado y fatal.
- Idealismo: la aspiración del hombre romántico a unos ideales absolutos (felicidad, amor, justicia, paz) difícilmente se concretan en la realidad, lo que provoca en ellos que sean arrastrados por el desengaño y el deseo de evasión. La vida se les torna un problema ante el que solamente

caben dos actitudes: la angustia metafísica, que en no pocas ocasiones los lleva al abandono de sí mismos, al consumo de alcohol, drogas y al suicidio; o a la evasión refugiándose en lugares exóticos y en tiempos pasados (Oriente, Grecia, la Edad Media, los países nórdicos o en lugares totalmente imaginarios).

- Preocupaciones filosóficas y políticas: Dios, el alma, el sentido de la vida y de la muerte, el destino… constituyen temas centrales de muchas de las obras románticas. A la vez heredan las ideas políticas y sociales de los enciclopedistas (los derechos de los individuos y de los pueblos, el bienestar de la humanidad, el progreso, la libertad, la patria) y en no pocos casos las defendieron con su conducta y con su pluma.

Interésate en saber

Los escritores románticos salieron también a la vida pública de sus naciones, participaron en mítines y ceremonias, pronunciaron discursos de carácter político y obtuvieron una celebridad que, hasta entonces, no había conocido ningún literato anterior.

La literatura y la política se relacionaron entre sí por los grandes ideales de libertad, rebeldía, justicia y en no pocos casos se desarrolló un enfoque político en la recepción, interpretación y revalorización de ciertas obras antiguas como pasó con ***Fuenteovejuna*** de Lope de Vega, que se interpretó como expresión de la rebeldía popular contra el poder establecido. Las tertulias románticas adquirieron, poco a poco, un carácter literario-político también, pues perdieron el tono aristocrático e íntimo que tuvieron en el siglo anterior y adquirieron una proyección mucho más hacia el exterior al celebrarse frecuentemente en los cafés.

También es bueno que sepas que el siglo XIX marcó el auge del periodismo. Nacen en la mayor parte de los países europeos revistas y periódicos que dieron un impulso muy fuerte a la creación literaria y que contribuyeron con mucho a la divulgación y conocimiento de las obras que se escribían. En España, por ejemplo, la obra costumbrista de Mariano José de Larra y buena parte de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, por solo citar dos autores de primera línea, vieron la luz en la prensa madrileña de aquel entonces.

Principales representantes y características del romanticismo

Ya has podido comprender, por el desarrollo de todo cuanto te hemos dicho y por el recuadro anterior que te sirve de resumen, que el movimiento cultural llamado Romanticismo surgió a raíz de la crisis que afectó a Europa tras la Revolución Francesa y que se desarrolló hasta mediados del siglo XIX. También ya sabes que los efectos de esta ideología romántica se dejaron sentir en todos los aspectos de la vida europea y americana: en la política, en las costumbres, en el arte y la literatura, en la moda; y que los rasgos fundamentales que lo caracterizaron fueron, sobre todo: el individualismo, el sentimentalismo, el idealismo y las preocupaciones de carácter filosófico y político. Otro aspecto que debes saber es que el género que, con mayor fuerza, triunfa durante la época romántica fue, sin lugar a dudas, la poesía; pero también se cultiva la novela, el cuento, el teatro y el género epistolar.

Entre los exponentes más sobresalientes del Romanticismo tenemos: en Inglaterra, los llamados poetas laquistas o de los lagos: William Wordsworth (1770-1850); Samuel Taylor Coleridge (1772-1834); y los llamados poetas satánicos, de la segunda generación que hicieron de sus vidas y obras un acto de soberbia rebeldía contra la sociedad y la moral de su época, entre quienes destacan George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron (1788-1824), Percy Bysshe Shelley (1792-1822) y John Keats (1795-1821). Un dato curioso sobre ello es que todos murieron jóvenes y fuera de su patria.

En Alemania encontramos a Friedrich Hölderlin (1770-1843), muy admirado hoy entre especialistas por la transparencia y levedad de su poesía; a Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, más conocido por su pseudónimo, Novalis (1772-1801), quien ofrece la imagen tópica del poeta romántico: delicado, irreflexivo, enamorado de una muchacha de 12 años, que muere a los 15, y fallece de tuberculosis en plena juventud; a Heinrich Heine (1797-1856), quien sufre en su época reprobaciones y discriminaciones por su ascendencia judía, por su admiración hacia la Revolución Francesa y por haber establecido su residencia habitual en París.

En Francia, Alfhonse de Lamartine (1780-1869) y Víctor Hugo (1802-1885) fueron los principales cultivadores de la poesía romántica. Víctor Hugo fue la figura clave, tanto por su vida, como por su obra, en la que se encuentran representados todos los géneros literarios cultivados en su momento.

En Italia, desempeñaron un papel importantísimo los anhelos patrióticos de unificación del país, que no se conseguirían hasta 1861, y la lucha contra el dominio extranjero. Sin embargo, el mejor poeta del romanticismo italiano, Giacomo Leopardi (1798-1837) se destaca por el cultivo de una poesía intimista y de tono desesperanzado. Sus cantos recogen en un lenguaje limpio y sin afectaciones retóricas sus amargas experiencias vitales, su pensamiento nihilista y su visión desolada de la existencia. La melancolía, el escepticismo y el pesimismo son rasgos que distinguen al conjunto de poemas recogidos en sus cantos, hacen de Leopardi el cantor universal del dolor.

En España, el Romanticismo tradicional entra por el Levante, sobre todo por Cataluña, desde donde contribuyó al redescubrimiento de un pasado histórico propio de esta región, lleno de gestas importantes y de nombres ilustres que forjaron un país con personalidad propia muy arraigada. Los escritores se expresaron en su lengua natal, propia, el catalán, no siempre dominado por el resto de los hablantes en castellano. Por Andalucía penetra el romanticismo liberal y renovador, el que logra imponerse en toda el área del castellano. José de Espronceda será el Lord Byron español, cantor de los más osados sentimientos de libertad e independencia. También habrá un romanticismo tardío en el que se ubica una de las figuras cimeras de esta corriente: Gustavo Adolfo Bécquer.

En Estados Unidos, la literatura norteamericana se independiza respecto a la europea en el siglo XIX de la mano de tres grandes narradores: dos cuentistas, Washington Irving (1783-1859) y Edgar Allan Poe (1809-1848); y un novelista, Herman Melville (1819-1891), este último fue un marino aventurero que relató sus peripecias en un conjunto de novelas entre las que se destaca ***Moby Dick***, en la que se narra la titánica lucha entre un hombre enloquecido y una feroz ballena blanca, lucha esta de aliento épico y de un profundo significado simbólico: el enfrentamiento entre el bien y el mal, o dicho de otra manera, entre dos males irreconciliables.

En América, el Romanticismo, te lo hemos dicho ya, coincide con los movimientos de independencia de nuestras repúblicas del poder colonial; de ahí el componente profundamente patriótico y el compromiso con la realidad social que manifestaron muchos de los mejores románticos. En Argentina, por ejemplo, el poema más representativo es ***Martín Fierro***, de José Hernández (1834-1886), escrito en un castellano salpicado de modismos de raíz indigenista, pero teñido de profundo lirismo. El protagonista,

un gaucho perseguido por desertor, encarna las ansias de libertad y el rechazo de un progreso que destruye los valores más auténticos.

En Cuba, las figuras de José María Heredia y de Gertrudis Gómez de Avellaneda son clave para este movimiento romántico y a su estudio dedicaremos un tiempo en esta unidad.

Comprueba lo aprendido

1. Explica en qué consiste la inconformidad de los escritores románticos en relación con la realidad en la cual vivían. Investiga, con apoyo de las TIC, a qué se le llamó el mal del siglo.

2. Hay dos importantes características que manifiestan ese desinterés por mirar a la sociedad y no admitir la razón: prevalecen los sentimientos por encima de la razón, y evaden a la sociedad y se refugian en la naturaleza. ¿Qué opinas tú de estas dos actitudes que se asumen como posiciones ante la vida? Argumenta tu posición al respecto. Hazlo en no más de dos párrafos. Recuerda lo importante que resulta la autorrevisión de lo que escribas, esto te asegura una producción textual con calidad.

3. Explica el significado del término subjetividad. Auxíliate del diccionario y localiza el sinónimo más adecuado para sustituirlo en esta oración: El autor romántico vuelca toda su subjetividad en las obras que crea.

4. Apoyándote en el contenido que se encuentra en el recuadro del epígrafe anterior, elabora tu concepto de Romanticismo. Contrástalo luego con el que construyan tus compañeros de aula y con el que encuentres en el diccionario.

5. La destacada escritora cubana Mirta Aguirre, refiriéndose a los escritores románticos franceses apuntó:

…los escritores denominados románticos se dieron a bucear en el alma y el corazón humanos para encontrar allí la explicación de lo que ocurría. Volviendo las espaldas a la sociedad, concentraron su atención en el individuo y desdeñaron la razón, hundieron su escalpelo

en los sentimientos y en las emociones. Así se fabricó el mito de una nueva sensibilidad y de la existencia de hiperestésicos seres, naturalmente más superiores.[3]

a) ¿Qué significan los vocablos escalpelo e hiperestésicos? Si no lo sabes, busca en el diccionario el significado y precisa cuál es el sentido con que se usan en el texto anterior.
b) Interpreta qué quiere decir la expresión: bucear en el alma y en el corazón humano.
c) Enumera las características del Romanticismo a las que alude Mirta Aguirre en el texto.

6. Investiga en otras fuentes, con especial énfasis en las TIC, todo lo relacionado con un movimiento de poetas jóvenes llamado ***Sturm und Drang*** también precursor del Romanticismo. Toma notas y luego socialízalas con tus compañeros. Puedes utilizar la Enciclopedia interactiva Océano, buscar información en el software El arte de las letras o interactuar con Google.

7. Prepárate para que participes en un panel en el que se discuta esta idea: ¡Románticos somos todos! ¿Quién que es no es romántico?

Sugerencias generales para la lectura de las obras románticas

¿Cómo leer hoy, en pleno siglo XXI, a estos autores y sus obras? ¿Cómo, por qué y para qué leerlos? ¿Desde qué perspectivas hacer estas lecturas? Pues te daremos, como hemos acostumbrado a hacerlo, algunas sugerencias generales para que, bien equipado, enfrentes el encuentro inteligente y gozoso con ellos.

Quizás la mejor manera de leer poesía sea leyéndola en alta voz para poder disfrutar de su sonoridad y encanto, pues al escucharla leída por uno mismo o por otro, se intuye la especie de conjuro que ella supone, cierto clamor profético encerrado en sus palabras, un marcado ritmo y musicalidad.

[3]Mirtha Aguirre: *El Romanticismo de Rousseau a Víctor Hugo*, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1973, pp. 107-108.

También debes saber que, como ya lo ha dicho un crítico y docente de literatura de renombre, el norteamericano Harold Bloom, "los buenos poemas cortos son especialmente memorables"[4] y una buena manera de comprenderlos y de gustarlos es memorizándolos; luego, habría que hacer variadas relecturas de ellos para poder captar con sensibilidad, inteligencia y sentido crítico, aquello que nos comunican y que siempre suscitará variadísimas interpretaciones en cada lector particular, en dependencia de su cultura, del entrenamiento que tenga en la lectura y de su estudio de la poesía, para que pueda descubrir que siempre ella es una amalgama entre sonido y sentido.

Por eso, con el estudio de esta unidad, te sugeriremos el encuentro con varios autores y sus obras, para que puedas, incluso, preparar algún recital de poesía romántica, el que podrás acompañar, si así lo determinas de consenso con el resto de los educandos de tu grupo, de música, de manera tal que se pueda crear un ambiente favorable a su degustación y estudio profundo, sobre todo, porque tanto la poesía como la canción se caracterizan por el ritmo, y ello te permitirá aguzar el oído para identificar el ritmo de muchos de los poemas, de manera que luego puedas reproducir la cadencia de los textos al leerlos o recitarlos. Recordemos, de paso, que la poesía está hecha esencialmente para ser escuchada, oída, ser recitada o leída expresivamente, retenerla en la memoria y, sobre todo, para sentirla con profunda emoción.

La poesía romántica que estudiarás podrá ser leída desde muy diversos puntos de vista: desde aquella que nos permite aquilatar las emociones y sentimientos que ella encierra y que despierta en nosotros como lectores; desde unas perspectivas éticas y patrióticas, vinculadas con el amor a la tierra en que nacemos, con el amor a la libertad y con la asunción de actitudes opuestas a todo tipo de discriminación; desde la valoración de la figura femenina y del amor; e incluso, desde posiciones ecologistas, pues fue una constante para el Romanticismo el reflejo y la recreación de la naturaleza; así como de una relación muy emocional entre el poeta y el paisaje. Hoy, cuando estamos ante una crisis ecológica sin precedentes, pudiéramos ir al encuentro de no pocos textos románticos desde un sistema poético de lectura de fuerte carácter ecológico, en defensa de lo natural, como también pudiéramos hacerlo desde las posiciones ideológicas

[4]Harold Bloom: *Cómo leer y por qué*, Grupo Editorial Norma, Santafé de Bogotá, 2000.

feministas y de género para valorar en toda su real dimensión el papel de la mujer en disímiles órdenes de la vida. La lectura y estudio de la obra de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, por ejemplo, te podrá permitir este último acercamiento al que hemos hecho referencia. Estas son algunas aristas desde las cuales pudieran promoverse nuevas lecturas de muchas de las obras románticas. Te invitamos, pues, a que tengas en consideración estas orientaciones para que puedas disfrutar y reflexionar con hondura sobre la vida y obra de los autores que hemos seleccionado.

Referencias a la vida y obra de una selección de autores románticos

Lord Byron

Lord Byron (1788-1824). Su verdadero nombre es George Gordon, más conocido como Lord Byron, sexto barón de Rochdale. Nació en Londres, en 1788 y murió en Missolonghi, en 1824. Fue un poeta inglés de ascendencia escocesa, máxima encarnación del héroe romántico. Procedía de una familia aristocrática pues fue hijo de un excéntrico "Mad Jack" Byron y de Catherine Gordon de Gight, rica heredera escocesa. En 1798, tras la muerte del quinto barón Byron, su tío abuelo, heredó el título y las propiedades de aquel.

Fue, según puedes corroborar en el ***Diccionario de Literatura Universal*** del Grupo Editorial Océano, un personaje de auténtica resonancia europea, considerado por J. W. Goethe como la única figura titánica de su época, y por otros especialistas como la culminación del gran cambio de la poesía inglesa y la fundación de un nuevo estilo de experiencia vital.

Sus ideales abarcaron la totalidad: inconformismo y desdén por los valores burgueses, amor por Italia y descubrimiento de Grecia, con lo cual se apartó de los poetas que cantaron al paisaje amable de los lagos ingleses.

Su cojera, la temprana pérdida del padre, el temperamento neurótico de la madre y las precarias condiciones económicas hicieron de George Byron, un joven profundamente melancólico y extravagante, que encontró placer en la transgresión de las normas.

A los 10 años de edad heredó el título de Lord y los bienes de un pariente lejano; y a los 21 ocupó un escaño en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Su defensa de los obreros, que destruían las máquinas por llevarlos al paro, y de los católicos, inferiores ante la ley en una Inglaterra anglicana, así como sus escándalos amorosos, le granjeó el rechazo de los de su clase.

A los 28 años marchó a Venecia, convirtió su palacio en un harén, convivió con una joven casada y participó en conspiraciones políticas. Tenía tan solo 34 años cuando, debilitado por la enfermedad y la melancolía, se fue a Grecia para luchar por su independencia. Allí falleció dos años después.

Interésate en saber

En el campo de la literatura se habla del mito Byron. Y en efecto, Lord Byron ha devenido mito, e incluso, se habla del "byronismo" y se aplica este término a determinadas personas. También se usa el término "byromanía" para referirse a la conmoción que Lord Byron causaba entre las damas y sus seguidores, para quienes fue un ídolo. Según sostienen algunos estudiosos de la vida y obra de este poeta inglés, en Suiza los periodistas victorianos acechaban sus movimientos cegados por los rumores de la vida licenciosa que llevaba; y para poder estar al tanto de cada uno de sus movimientos, alquilaron una casa frente a la suya con el fin de no perderlo de vista. Sobre él, y alimentada por él mismo, una inmensa popularidad le cayó encima y acabó pesándole y conduciéndolo a la introversión.

Interésate en saber

Todo parece indicar que Lord Byron fue uno de los primeros personajes famosos que contribuyeron a fomentar la obsesión de un público fanático, tal y como sucede hoy con las más grandes cele bridades del mundo, pues él, por ejemplo, dedicaba gran parte de sus esfuerzos a conservar su estili-

zada figura. Sí. Efectivamente, según los investigadores de la vida del poeta, este tenía la tendencia a engordar. Se sabe que, durante sus años de estudio en la Universidad de Cambridge, su temor a ganar peso lo obligó a seguir una dieta estricta. Se alimentaba entonces de galletas, soda y papas remojadas en vinagre, fumaba para mitigar el hambre y se vestía con varias capas de lana para transpirar, con el fin de reducir su masa corporal.

Ahora te proponemos leer y estudiar una selección de textos escritos por este poeta inglés.

El primer beso de amor
(The first kiss of love)

Ausente con tus ficciones de endebles romances,
Aquellos harapos de falsedad tejidos por la locura;
Dadme el espíritu fugaz con su débil resplandor,
O el arrebato que habita en el primer beso de amor.

Sí, poetas, vuestros pechos con fantasías brillarán,
Aquella pasión en la arboleda danzará con ardor;
Y de la bendita inspiración vuestros sonetos fluirán,
¿Pero podrán alguna vez saborear el primer beso de amor?
Si Apolo debe rehusar su asistencia,
O las Nueve dispuestas están a tu servicio;
No las invoquéis, decidle adiós a las Musas,
Y prueba el efecto del primer beso de amor.

Los odio, y odio vuestras frías composiciones,
Aunque el prudente me condene,
Y el intolerante lo repruebe;
Yo abrazo las delicias que brotan del corazón,
Cuyos latidos y alegría son el primer beso de amor.

Vuestros pastores y sus rebaños, aquellos temas fantásticos,
Tal vez puedan divertir pero nunca conmoverán.

Arcadia se despliega como un sueño de bello color,
¿Pero cómo podría compararse con el primer beso de amor?

¡Oh, cesad de afirmar que el hombre, desde que surgió
Del linaje de Adán, ha luchado contra la miseria!
Algunas parcelas del Cielo vibran en la Tierra,
Y el Edén resurge con el primer beso de amor.

Cuando los años hielen la sangre, cuando nuestros placeres pasen,
(Flotando durante años en las alas de una paloma)
El recuerdo más amado será siempre el último,
Nuestro monumento más dulce, el primer beso de amor.

La lágrima
(The tear)

Cuando el amor o la amistad debieran
el alma a la ternura,
y ésta debiera aparecer sincera
en los ojos,
podrán los labios engañar fingiendo
una sonrisa seductora y falsa;
pero la prueba de emoción se muestra
en una lágrima.

Una sonrisa puede ser
un artificio que el temor encarna;
con ella puede revestirse el odio
que nos engaña;
mas yo prefiero para mí un suspiro
cuando los ojos, expresión del alma,
se oscurecen por un momento
con una lágrima.

El hombre surca el desconocido Océano
con el hálito del viento que lo arrastra,
entre olas bramadoras que se alzan;

se inclina,
y en las olas tempestuosas
que terribles sobre su nave avanzan,
mira el abismo, y en sus aguas turbias
mezcla una lágrima.

En la carrera de la noble gloria,
el valiente capitán se afana
por ganar con su muerte una corona
en las batallas;
pero levanta al que postró en el suelo
y sus heridas, piadoso baña,
una por una, en el sangriento campo,
con una lágrima.

Y cuando vuelve, henchido de ese orgullo
que hace latir el pecho que avasalla;
cuando teñida en enemiga sangre
cuelga su espada,
la recompensan todas sus fatigas
al abrazar a su consorte amada,
al darle un beso en sus mejillas húmedas
con una lágrima.

Dulce mansión de mi niñez pérdida,
donde la sinceridad y la amistad gozaban;
donde en medio del amor vi deslizarse
las horas rápidas;
yo te dejé con un hondo sentimiento,
volví hacia ti mis últimas miradas,
y apenas puede percibir tus torres
detrás una lágrima.

Aunque no puedo repetir, como antes,
mi juramento a mi María adorada,
a la que fuera en otro tiempo
el fuego del alma,

recuerdo los felices días
en que, aún infantes, tanto me amaba,
cuando ella respondía a mis promesas
con una sencilla lágrima.

¿En otros brazos puede ser dichosa?
¿Conserva el recuerdo de su edad pasada?
Mi corazón respetará ese nombre
que tanto amaba.
Y así dije adiós a mi esperanza loca,
siempre, con una lágrima.

Cuando el imperio de la noche eterna
reclame para siempre mi alma;
cuando mi cuerpo exánime repose
bajo una lápida,
si por ventura os acercáis un día
donde mi triste sepultura se halla,
humedeced apenas mis cenizas
con una lágrima.

Yo no ambiciono el mármol, monumento
que la vanidad levanta;
manto suntuoso con que el necio orgullo
cubre su nada;
no darán sus emblemas a mi nombre
el falso orgullo ni la gloria vana;
lo que yo quiero, lo único que pido,
es una lágrima.

Te vi llorar
(I saw thee weep)

¡Yo te vi llorar! Tu lágrima, mía,
en tu pupila azul brillaba inquieta,
como la blanca gota de rocío
sobre el tallo delicado de la violeta.

¡Te vi reír! Y un fértil mayo,
las rosas deshojadas por la brisa
no pudieron dibujar en su desmayo
la inefable expresión de tu sonrisa.

Así como las nubes en el cielo
del sol reciben una luz tan bella,
que la noche no borra con su beso,
ni eclipsa con su luz la clara estrella.

Tu sonrisa transmite la fortuna
al alma triste, y tu mirada incierta,
deja una dulce claridad tan pura
que llega al corazón después de muerta.

Sugerencias para la lectura y estudio de los poemas de Lord Byron

El primer poema titulado ***El primer beso de amor*** lo compuso Lord Byron en 1807, cuando solo contaba con 19 años de edad, y en él aborda una experiencia típicamente romántica: la del primer beso de amor que raramente se olvida; experiencia única que se recordará toda la vida, razón por la cual expone, al respecto, su convicción típicamente romántica: considerarlo el más dulce de los besos, experiencia profundamente subjetiva por medio de la cual deja de lado las formalidades y la épica impersonal que hasta entonces habían gobernado la poesía anterior.

En el segundo poema, ***La lágrima,*** y en el tercero, ***Te vi llorar***, el poeta juega con unos símbolos caros a la sensibilidad romántica: el llanto, la risa, la lágrima. Estos se consideran espejos de las emociones descontroladas y sinceras, expresión de los sentimientos más puros y profundos del ser humano y, en particular, de los que se aman. Todos son un canto al sentimiento amoroso y a la expresión libre y exaltada de él.

A partir de estos comentarios puedes enfrentar la lectura y el estudio de estos textos románticos. Hazlo sabiendo que son traducciones del inglés al español, por lo que no están escritos en su lengua original. Sin embargo, eso no es una barrera para que puedas expresar cómo logra el

poeta la expresión sincera de sus sentimientos más puros y para que puedas referirte también a los sentimientos que ha despertado en ti la lectura de estos textos.

A continuación de proponemos que respondas las siguientes actividades para que tengas una vinculación más profunda con estos poemas de Lord Byron.

1. Realiza la relectura del poema ***El primer beso de amor.***

a) Resume las ideas fundamentales que el poema expresa sobre el primer beso y fundamenta con ellas la siguiente consideración: "***Es muy recordado siempre un primer beso de amor"***. Recuerda que debes autorrevisar lo que escribas para que garantices una mejor calidad en lo que produzcas. La fundamentación como habilidad debe persuadir y convencer, mediante importantes razones, a quien lea tu texto.

b) Una de las más prestigiosas poetisas latinoamericanas, Gabriela Mistral, expresó en su poema "Besos":

(…) Yo te enseñé a besar: los besos fríos
son de impasible corazón de roca,
yo te enseñé a besar con besos míos
inventados por mí para tu boca.

Y en el poema Byron expresó:

Ausente con tus ficciones de endebles romances,
Aquellos harapos de falsedad tejidos por la locura;
Dadme el espíritu fugaz con su débil resplandor,
O el arrebato que habita en el primer beso de amor.

A partir de los dos fragmentos poéticos anteriores, realiza las siguientes actividades:

- Escribe un texto expositivo mediante el cual establezcas la relación entre las dos estrofas, a partir de lo que ambas expresan sobre el primer beso de amor. Insistimos, como recordatorio, que

autorrevises tu trabajo antes de presentarlo a tus compañeros de aula. Para este importante ejercicio, ten en cuenta lo que se te recuerda en el siguiente recuadro, y ello te permitirá una mejor calidad expresiva a lo que has escrito.

Recuerda que…

Para este especial momento de escribir un texto, es importante que recuerdes siempre preguntarte:

- ¿He logrado satisfacer con mis ideas al destinatario que leerá o escuchará mi trabajo?
- ¿He logrado exponer con claridad y calidad lo que el ajuste al tema me solicita que escriba?
- ¿He sido coherente y cohesivo con todo el texto que he logrado producir?
- ¿He garantizado un buen cierre semántico para mi texto?

Recuerda que llegó el momento de que apliques todo lo que has aprendido en décimo grado, con las normas gramaticales, ortográficas y de redacción estudiadas en clases, pues no siempre contarás con tu profesor para que te ayude a redactarlo. Aléjate de algunos vicios de construcción que afectan la correcta escritura de un trabajo: cacofonía, anfibología, solecismo, oscuridad, repeticiones, monotonía, impropiedad y redundancia. Si no recuerdas estos conceptos importantes, pídele ayuda a tu docente.

- Explica por qué ambas estrofas son consideradas valiosas para ejemplificar cómo es una actitud romántica. Hazlo por separado.
- Escribe cuál es la característica romántica que más se aprecia en estas estrofas o cuáles son las que se reflejan en el poema de Lord Byron.

a) En el poema se expresa:

(…) El recuerdo más amado será siempre el último…
(…) Nuestro monumento más dulce, el primer beso de amor…

Con uno de estos dos versos y la ilustración que te proponemos a continuación (fig. 2), construye un texto romántico en verso o en prosa, para que lo compartas con tus compañeros cuando en el aula se converse sobre el primer beso de amor. Revisa el trabajo que escribiste antes de

presentarlo a tus compañeros: es importante la coherencia, la cohesión, la pertinencia y el cierre semántico del texto que produjiste.

Fig. 2 Un beso de amor

1. Realiza la relectura del poema ***Lágrima***.

a) ¿Es este un poema romántico? Ofrece las razones que te permiten sustentar tu respuesta.

b) Su título está dado porque:

____Lo que más desea el sujeto lírico es recibir amor y sentimiento.

____Le gusta al sujeto lírico el sufrimiento que padecen algunos seres humanos románticos

____Al sujeto lírico llorar le alivia el alma.

c) Como habrás podido observar, cada estrofa del poema concreta determinadas ideas mediante las cuales se comprendía el significado y sentido que tienen las lágrimas. Y a partir de ahí:

- Precisa esas ideas en cada estrofa.
- Construye luego un texto en el que expongas en qué medida una lágrima es expresión de determinados sentimientos de amor carnal, filial o de amistad o de profundo sentido humanista. Autorrevisa

tu escritura para que causes siempre una mejor impresión. Apóyate en el recordatorio que aparece en el recuadro.

- Explica en qué consiste la actitud romántica que se alcanza a comprender en la última estrofa del poema.

2. Relee el poema ***Te vi llorar***.

a) Resume la idea principal o esencial que se desarrolla en cada una de las estrofas del poema.

b) Elabora un mapa conceptual con lo que trasmite esta estrofa:

Tu sonrisa transmite la fortuna
al alma triste, y tu mirada incierta,
deja una dulce claridad tan pura
que llega al corazón después de muerta.

c) Selecciona varias estrofas del poema para que realices, con el contenido que ella te trasmite, un trabajo audiovisual que socializarás en el aula cuando tu docente lo determine.

d) Selecciona algunos recursos literarios empleados por el autor en este poema. Nombra cada uno de ellos e interprétalos.

José de Espronceda

José de Espronceda (Almendralejo, 1808-Madrid, 1842). Poeta español en cuya vida y obra se refleja el temperamento apasionado característico de la generación romántica.

Era aún un muchacho cuando fundó la sociedad secreta Los Numantinos, lo que le valió una temporada de reclusión en el convento de San Francisco de Guadalajara. En 1826 huyó a Lisboa, Portugal, y allí se enamoró de Teresa Mancha, hija de un liberal español emigrado, a la que siguió hasta Londres y luego la raptó en París, poco después de que ella se casara con un comerciante español.

Intervino en la revolución francesa de 1830 y en la fracasada expedición de Joaquín de Pablo contra el régimen absolutista español del rey Fernando VII. De regreso a España, en 1832, creó el periódico ***El Siglo*** y fue elegido diputado en representación de los republicanos. En 1836 Teresa lo abandona después de haberle dado una hija, fruto de sus amores.

Durante su destierro entra en contacto con los autores románticos ingleses, franceses y alemanes, de los cuales recibe influencias, pues encuentra en ellos un modo de expresión mucho más acorde con sus sentimientos e ideales. De su obra publicada destacan los poemas ***La canción del pirata***, ***El mendigo***, ***Canción del verdugo***, ***El canto del cosaco*** y ***El reo de muerte***, en los cuales exalta la figura del rebelde en conflicto social. El mismo ímpetu late en sus poemas políticos ***como Al dos de mayo***, ***A la patria*** y ***A la muerte de Torrijos***, desde cuyos versos ensalza el sentimiento de libertad, al tiempo que repudia la figura de los tiranos y las injusticias sociales. La composición con la que obtiene la mayor celebridad es ***El educando de Salamanca***, en la que parte de la leyenda de don Juan Tenorio para crear el personaje de Félix de Montemar, que desafía los poderes divinos e infernales. Su obra más ambiciosa y compleja es ***El Diablo Mundo***, a la que le han señalado reminiscencias de J. W. Goethe. Se trata de un poema de fondo simbólico y filosófico cuyo eje es la vida de un fantástico Adán que revive la experiencia de la humanidad.

La vida de Espronceda presenta tres aspectos que no se pueden considerar de una manera aislada: el político, el amoroso y el literario. Para entender su quehacer poético, su biografía debe ser contemplada como una fusión de estos tres factores que se reflejan constantemente en su obra literaria.

De este autor, te proponemos leer y estudiar los poemas siguientes:

"Canción del pirata"

Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;

y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul.

Navega velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza,
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas
hemos hecho.
a despecho,
del inglés,
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra,
que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,

que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
A la voz de ¡barco viene!
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar:
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.

En las presas
yo divido
lo cogido
por igual:
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

¡Sentenciado estoy a muerte!;
yo me río;
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna entena
quizá en su propio navío.
Y si caigo
¿qué es la vida?

Por pérdida
ya la di,
cuando el yugo
de un esclavo
como un bravo
sacudí.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

Son mi música mejor
aquilones
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.

Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,
yo me duermo
sosegado
arrullado
por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.

"A la Patria" Elegía

¡Cuán solitaria la nación que un día
poblara inmensa gente,

la nación cuyo imperio se extendía
del Ocaso al Oriente!

¡Lágrimas viertes, infeliz ahora,
soberana del mundo,
y nadie de tu faz encantadora
borra el dolor profundo!
Oscuridad y luto tenebroso
en ti vertió la muerte,
y en su furor el déspota sañoso
se complació en tu suerte.

No perdonó lo hermoso, patria mía;
cayó el joven guerrero,
cayó el anciano, y la segur impía
manejó placentero.

So la rabia cayó la virgen pura
del déspota sombrío,
como eclipsa la rosa su hermosura
en el sol del estío.

¡Oh vosotros, del mundo habitadores,
contemplad mi tormento!
¿Igualarse podrán ¡ah! qué dolores
al dolor que yo siento?

Yo desterrado de la patria mía,
de una patria que adoro,
perdida miro su primera valía
y sus desgracias lloro.

Hijos espurios y el fatal tirano
sus hijos han perdido,
y en campo de dolor su fértil llano
tienen ¡ay! convertido.

Tendió sus brazos la agitada España,
sus hijos implorando;
sus hijos fueron, mas traidora saña
desbarató su bando.

¿Qué se hicieron tus muros torreados?
¡Oh mi patria querida!
¿Dónde fueron tus héroes esforzados,
tu espada no vencida?

¡Ay! de tus hijos en la humilde frente
está el rubor grabado;
a sus ojos caídos tristemente
el llanto está agolpado.

Un tiempo España fue: cien héroes fueron
en tiempos de ventura,
y las naciones tímidas la vieron
vistosa en hermosura.

Cual cedro que en el Líbano se ostenta,
su frente se elevaba;
como el trueno a la virgen amedrenta,
su voz las aterraba.

Mas ora, como piedra en el desierto,
yaces desamparada,
y el justo desgraciado vaga incierto
allá en tierra apartada.

Cubren su antigua pompa y poderío
pobre yerba y arena,
y el enemigo que tembló a su brío
burla y goza en su pena.

Vírgenes, destrenzad la cabellera
y dadla al vago viento;

acompañad con arpa lastimera
mi lúgubre lamento.

Desterrados, ¡oh Dios!, de nuestros lares,
lloremos duelo tanto.
¿Quién calmará, ¡oh España!, tus pesares?
¿Quién secará tu llanto?

Sugerencias para la lectura y estudio de los poemas de José de Espronceda

Es este uno de los poetas románticos que mayor compromiso social alcanza desde su vida como escritor; y al mismo tiempo, su actitud y su espíritu rebelde así lo demuestran. Con una escritura lírica de fino vuelo poético, José de Espronceda es, ante todo, un poeta romántico.

El autor que ahora te presentamos, parte de un comienzo neoclásico y acaba abrazando la estética del Romanticismo. Su poesía circuló de mano en mano, en copias manuscritas y se dio a conocer, a través de lecturas públicas. Dichas copias fueron impresas posteriormente en periódicos y revistas. El libro de las grandes poesías de este autor, publicado por sus amigos, reúne composiciones juveniles de aire neoclásico y otras románticas. Con este aire juvenil, podrás acercarte a sus versos pues nadie como él te hará comprender mejor la vida, para que, desde lo más profundo de tu sentir, puedas demostrar tu sensibilidad al leerlos y estudiarlos. Podrás observar también que, junto a la originalidad de algunos asuntos y la experimentación poética, destaca el tratamiento de ciertos temas típicamente románticos, como el dolor o el desengaño.

Espronceda redujo el mundo a sentimiento y el sentimiento a ritmo, un ritmo ágil, sonoro, lleno de color que se plegó a la emoción, a la mirada y al gesto. En fin, una obra poética de belleza incalculable y unos versos de los que se desprende: ***La canción del pirata*** y ***A la Patria. Elegía.***

¿Por qué leer a este poeta español, hoy, en pleno siglo XXI? Pues por muy variadas razones entre las que se destacan las siguientes: con él y con su obra comprendemos mejor las relaciones que a partir del Romanticismo mantuvieron escritores y poetas, en particular con la vida política de sus respectivos países; porque desde su obra nos ayuda a comprender la importancia clave de lo emocional para el decir y el hacer de los seres

humanos, dado que sentimientos y emociones colorean nuestros pensamientos y direccionan nuestros modos de actuar; porque al igual que sucede con otros poetas románticos, la patria se convirtió en motivo de inspiración, tal y cual la obra de este poeta lo demuestra.

Todo lo dicho hasta aquí podrás corroborarlo con la lectura y relectura de esos dos magníficos poemas.

A continuación, te proponemos que respondas las siguientes actividades para que tengas una relación más profunda con estos poemas de Espronceda.

Lee detenidamente el poema ***La canción del pirata*** y realiza las siguientes actividades que te proponemos:

1. Observa detenidamente en la estructura externa del poema, la medida y rima de sus versos. Razona luego de haberlos leído varias veces en qué medida estos elementos contribuyen al ritmo y musicalidad del texto.

2. ¿Cómo se refleja y recrea la naturaleza en este poema? Selecciona determinadas estrofas para sustentar tu criterio al respecto.

3. Todo el poema gira alrededor de un personaje: el pirata y de lo que él simboliza. En tal sentido:

a) ¿Qué tipo de personaje es este? Caracterízalo.
b) ¿Qué sentimientos se enarbolan con él? Explica.

4. ¿Qué rasgos morales caracterizan al pirata que se erige en la voz lírica del texto? Selecciona aquellas expresiones y versos que te permitan ejemplificar la presencia de esos rasgos.

5. Interpreta los siguientes versos y estrofas extraídos del poema:

a) Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad;
mi ley, la fuerza del viento;
mi única patria, la mar.

b) En las presas
yo divido

lo cogido
por igual:
solo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.

c) Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di
cuando el yugo
de un esclavo,
como un bravo,
sacudí.

6. Selecciona del poema algunos versos que constituyen recursos expresivos del lenguaje: metáforas, adjetivaciones, personificaciones o prosopopeyas. Identifícalos correctamente e interprétalos.

7. Precisa cuál es el tema del poema.

8. Explica por qué razones esta composición puede ser considera, tal y como su título bien lo dice, una canción.

9. Este que acabas de leer y analizar es uno de los poemas más famosos del Romanticismo español y ha ejercido una enorme influencia en la poesía y la canción posteriores a él. Por eso, te invitamos a que investigues lo siguiente:

a) Busca por diversas fuentes de información con especial énfasis en productos audiovisuales, datos sobre el grupo de rock español Tierra Santa e investiga cuál es la canción con la que comienzan siempre sus grandes conciertos. Por ***YouTube*** puedes buscar un video de la interpretación que este grupo hace de esa canción.

b) Asimismo, localiza, mediante los recursos audiovisuales, las canciones ***Una de piratas***, que interpreta Juan Manuel Serrat y ***La del***

pirata cojo, interpretada por Joaquín Sabina. Copia la letra de ambas canciones y a partir de comparación de sus letras con la del poema de Espronceda, expón todas las razones posibles que te permitan afirmar y demostrar que aquellas son reescrituras modernas que subvierten irónicamente el texto clásico del poema de este escritor español del Romanticismo.

Sobre el poema ***La Patria,*** responde las siguientes actividades:

1. ¿Por qué el autor consideró que con estos versos escribió una elegía? Explica oralmente tu respuesta.

2. En relación con su Patria
a) ¿A qué le cantó el poeta?
b) ¿Aprecias en este poema el compromiso social que el autor asumió con su patria? Explica tu respuesta.

3. ¿Qué sentimientos aprecias en este poema en relación con la posición del sujeto lírico y su marcado lirismo?

4. ¿Por qué razón, siendo la evasión de la realidad una característica romántica, no se comporta así en este poema?

5. Argumenta la presencia en estos versos de las características románticas que se refieren al marcado subjetivismo y al predominio del sentimiento sobre la razón.

(…) Desterrados, ¡oh Dios!, de nuestros lares,
lloremos duelo tanto.
¿Quién calmará, ¡oh España!, tus pesares?
¿Quién secará tu llanto?

6. Enuncia con ayuda de tu docente el tema de esta composición poética de acuerdo con el predominio de las ideas que en ella fueron abordadas.

Gustavo Adolfo Bécquer

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Nació en Sevilla Madrid, en 1836 y murió en 1870. Fue un poeta español, representante de la poesía romántica. La obra de Bécquer ejerce una profunda fascinación en el lector y la crítica lo juzga como el iniciador de la poesía española contemporánea. Sus versos son esencialmente expresión limpia y pura del amor. Pero, más que un gran nombre de la historia literaria romántica, Bécquer es, sobre todo, un poeta de una gran viveza popular. Sus versos, de conmovida voz y belleza probada, han gozado y siguen gozando de la predilección de millones de lectores. Cuando los lees has de suspirar por amor.

Cuenta Santiago Posteguillo, docente de Literatura y novelista español, en uno de sus libros, que como era tradición en aquellos tiempos, inmediatamente después de su muerte, Gustavo Adolfo Bécquer fue objeto de un retrato realizado por su amigo el pintor Casado del Alisal, autor de obras que hoy se exhiben en el Museo del Prado de Madrid. Mientras Casado del Alisal hacía el retrato de Bécquer en su residencia de la calle Claudio Coello, en Madrid, se produjo un eclipse de sol, a las 10 y 40 de la mañana del día 22 de diciembre de 1870. Al pintor aquello le pareció bien y dijo: "Se va uno de los más grandes escritores de España; y España no lo sabe, le da la espalda, pero el sol se oculta en señal de duelo. Allí arriba saben más de literatura que en todos los círculos literarios de este país de envidiosos".[5]

Todo sucedió muy rápido y al mediodía, el cadáver de Gustavo Adolfo Bécquer quedó enterrado. Quizás sus amigos recordaron aquellos versos

[5] Santiago Posteguillo: *La sangre de los libros*, t. 2, Editorial Planeta, Barcelona, 2015.

del poeta fallecido mientras depositaban su cuerpo en aquel nicho olvidado, cuando escribió:

Rima LXI

Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?

Cuando la trémula mano
Tienda, próxima a expirar,
Buscando una mano amiga,
¿Quién la estrechará?

Cuando la muerte vidrie
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,
¿Quién los cerrará?

Cuando la campana suene
(si suena en mi funeral),
Una oración, aloírla,
¿Quién murmurará?

Cuando mis pálidos restos
oprima la tierra ya,
sobre la olvidad fosa,
¿Quién vendrá a llorar?

¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordará?

Pero el poeta se equivocó, pues según nos cuenta Santiago Posteguillo, con la colaboración de los amigos de Bécquer las obras del poeta se publicaron y muy pronto fueron traducidas al alemán, al inglés, al francés o al

ruso. La envidia nacional, como anticipó el pintor, también llegó pronto, pero Miguel de Unamuno puso en su sitio a los que criticaban a Bécquer y en el año 1924, cuando en medio de la naciente poesía moderna muchos aborrecían al poeta, él parafraseó la ***Rima LIII*** del poeta romántico español por excelencia, al escribir con acierto:

Volverán las oscuras golondrinas…
¡vaya si volverán!;
las románticas rimas becquerianas
gimiendo volverán…

… … … …

Mas los fríos refritos ultraístas
hechos a puro afán,
los que nunca arrancaron una lágrima,
¡esos no volverán!

En la familia de Bécquer había claros precedentes artísticos. El padre del poeta era pintor de escenas costumbristas y esa afición la heredó el hermano, Valeriano, quien llegó a ser un nombre importante en la pintura española del siglo XIX. También Gustavo Adolfo Bécquer mostró ciertas dotes artísticas: facilidad para el dibujo y un buen sentido musical.

La niñez y adolescencia de este poeta transcurrió en su ciudad natal. Muy pronto quedó huérfano de padre (cuando solo contaba con cinco años) y de madre a los diez años, por lo cual quedó al cuidado y tutela de su madrina doña Manuela Monahay.

Durante sus años estudiantiles intimó con varios amigos unidos en una común afición: la literatura. Su madrina poseía una rica biblioteca en la que Bécquer encontró y leyó a los mejores románticos europeos: Chateaubriand, madame Staël, Lord Byron, Musset, Víctor Hugo, Lamartine…

En el año 1854 se marcha a Madrid con la idea de abrirse camino en la carrera literaria que ya había iniciado con algunas tímidas publicaciones en periódicos. Su llegada a la capital del país fue decepcionante, pues a la extrañeza del nuevo ambiente se sumaron las dificultades económicas y la escasa acogida que tuvieron sus primeros quehaceres poéticos. Pronto se dará de lleno a nuevos proyectos como el de la publicación de ***Historia de***

los templos de España, una obra muy ambiciosa que no llegó a verse terminada; así como se dedicó a colaborar en algunas publicaciones periódicas.

La llegada de su hermano Valeriano a Madrid alivió bastante su penuria afectiva y económica, aunque hacia el año 1858 enfermó de cierta gravedad y tuvo los primeros síntomas de la hemoptisis, mal que acabaría, pasados algunos años, llevándolo a la muerte. Para reponerse residió algún tiempo en el monasterio aragonés de Veruela, desde donde envió a un periódico madrileño ***Cartas desde mi celda***.

En 1861 se casa con Casta Esteban, hija de un médico que le había tratado en su enfermedad. Su vida matrimonial fue bastante desgraciada. Después del nacimiento de su segundo hijo, las relaciones entre él y su esposa se enfrían y viven separados durante algún tiempo, hasta que al morir su hermano Valeriano, en septiembre de 1870, volvieron a unirse, pero solo por unos cuantos meses, pues la muerte del poeta ya estaba próxima.

La vida de este gran poeta de la lengua española transcurrió, como hemos visto, sin mucho brillo social, sin apenas reconocimiento a su enorme originalidad creadora y sin que sus contemporáneos presintieran la extraordinaria fama que habría de acompañarle después de su fallecimiento. Fue él un hombre introvertido, intimista y refugiado en su poderoso mundo interior, el que fue revelando sutilmente a lo largo de sus ***Rimas***.

Interésate en saber

Las ***Rimas*** constituyeron inicialmente un conjunto de 79 poemas cortos, de los cuales el poeta solamente llegó a publicar en vida 16; la primera salió en la prensa madrileña en el año 1859. Bécquer pensó publicarlas todas en un libro, y para ese fin entregó el manuscrito a Gonzalo Bravo, que se ofreció para prologárselo. Pero la casa del ministro fue saqueada en la revolución de 1868 y el manuscrito se perdió definitivamente. Bécquer pudo reconstruir los poemas en un libro de cuentas que tituló ***Libro de los gorriones***, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y que aparece lleno enmiendas, tachaduras y dibujos del propio autor. Aparte de las citadas 79 rimas, los críticos y los investigadores literarios especializados en este tema: la vida y obra del poeta sevillano, han hallado posteriormente otros más, en total de 86.

Este conglomerado de poemas, que llevan el nombre de ***Rimas***, están agrupadas de acuerdo con el tema principal que esbozan. Este esquema te permitirá conocerlas mejor.

Sugerencias para la lectura y estudio de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer

En opinión de una de nuestras poetisas, Premio Nacional de Literatura, en Cuba, y Premio Príncipe de Asturias, por España, la cubana Fina García Marruz, quien es además una crítica de sensible, aguda e inteligente mirada, podemos leer las ***Rimas*** para descubrir muchos rostros de Bécquer. Así hallamos al popular, que gustó del metro de arte menor, del ritmo y la musicalidad; al árabe andaluz, que prefirió la frase arabesco, que se oculta como tras un velo y que antes de darnos un objeto nos da su situación; o al intimista, el poeta interior y depurado, el que nos pinta la virginidad de los sentimientos y nos ofrece una atmósfera trágica y dolorosa, cargada de pérdidas; aunque cuando se profundiza en su vida y su obra se ratifica que él lo perdió todo: perdió sus padres, sus versos, la herencia que pudo haber gozado de haber permanecido a la sombra del hogar sevillano de su madrina. También podemos encontrar al Bécquer original y anticipador del espíritu moderno, que exige, como dijera otro gran poeta español, Juan Ramón Jiménez y como lo ratifica Fina García Marruz, una lectura no-romántica para encontrar en él y en su obra verdaderas resonancias de modernidad.

¿Cómo leer sus ***Rimas*** desde la sensibilidad de este siglo XXI? Te ayudaremos en esta tarea parafraseando aquellas sabias palabras de la también cubana, docente universitaria y crítica, la gran humanista cubano-dominicana Camila Henríquez Ureña, cuando en su libro ***Invitación a la lectura***, decía que "es muy difícil enseñar a leer a otros, pero es mucho más fácil enseñarles cómo uno lee". [6]Y en efecto, podemos leer ***Rimas*** de Bécquer siguiendo sus propias ideas sobre la poesía, pues mostró siempre una preocupación por este tema; así lo deja ver en este poemario y en otras obras en prosa como es el caso de las ***Cartas literarias a una mujer*** y en el prólogo que escribiera para el libro de su amigo Augusto Ferrán. En todos ellos nos dejó Bécquer una auténtica declaración de una poética personal, de sumo interés, porque no es una teoría que se conforma solo de la lectura de los textos poéticos y del campo de la teoría pura, sino que es la confesión sincera de las ideas de un creador que nos habla, sobre todo, de ese misterioso camino que conduce a la poesía, y que él bien conoce por ser uno de sus creadores. En las Rimas la poesía se define de muy variadas maneras.

En algunas ocasiones, como en ***Rima V***, nos dice que la poesía es una cualidad del espíritu del hombre, que vive con la idea y que necesita una forma para expresarla; razón por la cual llega a afirmar que "entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que solamente puede salvar la palabra"; y por supuesto, se refiere a la palabra poética, de valor estético. En otras, la poesía pareciera tener existencia propia, objetiva, fuera del propio poeta, como en ***Rima IV***. En este caso, la poesía se identifica con la naturaleza (versos 5-12), representada por la primavera; con el misterio (versos 13-20); con el mundo interior del ser humano (versos 21-28) y con el sentimiento del amor (versos 29-36) encarnado en la mujer.

También podemos leer ***Rimas*** desde esa idea que los románticos, y en particular este poeta tuvo de la mujer, pues ella es para Bécquer depositaria natural de la poesía. Lo que en el hombre es idea, en ella es instinto; razón por la cual dirá: ***"¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / en mi pupila tu pupila azul; / ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía… eres tú"***; con lo cual nos está diciendo que la poesía no está solamente en un poema; está en aquello que la genera: la mujer, el paisaje, la naturaleza…

Y efectivamente, para Bécquer la mujer es poesía. No solo lo sabemos por la lectura de esta rima en concreto sino también porque en la primera

[6]Camila Enríquez Ureña: *Invitación a la lectura*, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1975.

de las ***Cartas literarias a una mujer*** expresa la misma idea, pero de manera mucho más explícita cuando afirma que:

> La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer… La poesía eres tú, porque esa vaga aspiración a lo bello que la caracteriza y que es una facultad de la inteligencia en el hombre, en ti pudiera decirse que es un instinto… La poesía eres tú porque el sentimiento que en nosotros es un fenómeno accidental y pasa como una ráfaga de aire, se halla tan íntimamente unido a tu organización especial, que constituye una parte de ti misma.[7]

Así, pudiéramos hacer una lectura de las rimas desde estas posiciones ideoestéticas que revitalizan el ser femenino y que ven que la poesía está encarnada en ese ser femenino: en sus aspiraciones, sus presentimientos, sus pasiones, su destino… Claro es que pudiéramos inferir desde muchas de estas opiniones que Bécquer se mueve en una atmósfera de idealismo, por el cual concibe a la mujer -y a la poesía que emana de ella- como un fluido luminoso y magnético, misterioso y bello, generador del verbo poético hecho carne.

Pero para este poeta sevillano la poesía, más allá de la dificultad para definirla, no puede quedarse solamente en sentimiento, pues según sus propias palabras todo el mundo siente, de ahí a que sea también expresión; y esa expresión que sí se da en el poeta, en el creador, obedece a una relación agónica, en su mejor sentido etimológico de lucha entre dos fuerzas: la inspiración y la razón, que el propio poeta debe vencer, debe dominar. Por eso, leyendo ***Rima III*** vemos que la inspiración es descrita con imágenes que expresan fuerza oculta, ímpetu desbordado, caos y desorden, paradojas y contradicciones; mientras que la razón, según se nos dice en el propio poema, es fuerza ordenadora y armónica que concretiza y ciñe, que pone orden en el caos de las ideas. El poema nacerá del triunfo del genio creador sobre estas dos fuerzas; y ello solamente podrá lograrse mediante el dominio de la palabra. Así lo podrás comprobar al leer la última estrofa de esta ***Rima III*** cuando nos dice: "***Con ambas siempre en lucha / y de ambas vencedor, / tan solo al genio es dado / a un yugo atar las dos***".

Esta idea del genio, que el Romanticismo revaloriza, los lleva a creer que este necesita de un estímulo para poder expresar esa potencialidad que lleva dentro, para poder exteriorizarla a plenitud y con profunda

[7]Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: *Rimas. Cartas literarias a una mujer.*

originalidad. Bécquer así lo siente, lo cree y nos lo dice alegóricamente a través de la imagen del arpa que espera la mano de nieve (pudiéramos inferir, del poeta) para emitir sus notas; idea esta que tal y cual está dicha, puedes perfectamente ratificar al leer ***Rima VII***.

También las podemos leer desde el sentimiento del amor y sus aledaños: encuentros y desencuentros; realizaciones y manquedades; pasiones correspondidas o encontradas; el amor que nos realiza o nos aniquila. Este sentimiento se presenta en las ***Rimas***, como otras vivencias del poeta, envuelto en cierta vaguedad. Y es que la mujer y el amor son temas principales y fuentes inagotables de inspiración: una mujer y un amor, idealizados; o una mujer y un amor reales, que casi siempre terminan en profundo choque y desamor, como lo podrás comprobar al leer ***Rima XLI*** en la que se ofrece el choque caracterológico de los amantes; de ahí ese verso breve y profundamente expresivo que se reitera a lo largo de esta composición: "¡No pudo ser!"

En Bécquer esa mujer y ese amor tiene muchas variaciones, porque leyendo las rimas sobre este tema podemos observar que ni siquiera repite el mismo tipo de mujer. Observa cuando las leas, como una nota curiosa, que los ojos de la mujer amada son, según los poemas: azules (***Rimas XIII*** y ***XXI***), verdes (***Rima XII***), grises (en un poema de dudosa atribución cuando dice: ***"Para que leas con tus ojos grises" …***), negros (***Rima XXV***).

Este comentario sobre el color de los ojos nos lleva a rememorar que se ha especulado mucho acerca de qué mujer –o qué mujeres- inspiraron las Rimas; o sobre a quién van dirigidas ellas. Hasta el momento, lo que sí está comprobado es que en la vida de Bécquer hubo, al menos, dos mujeres conocidas e importantes: Casta Esteban, su esposa; y Julia Espín, quizás el amor imposible del poeta, puesto que Elisa Guillén, a la que el autor aludió en algún momento, parece ser parafraseando uno de sus versos: "puro fantasma de niebla y luz". Cualquiera de ellas, o tal vez incluso, cualquier otra mujer, pudo inspirar sus poemas. Incluso, la mujer en abstracto, el propio ideal femenino que alimentaba el poeta en lo más profundo de su ser.

Al abordar el tema amoroso observamos que en Bécquer se da un fenómeno típico de la visión romántica de la realidad: hay una sobrevaloración en el plano ideal y un desengaño posterior. La mujer será idealizada y después vendrá el desencanto; por ello, encontrarás al leer sus rimas poemas donde el amor aparece cantado con tono afirmativo y optimista (***Rimas X*** y ***XVII***); y poemas en los que las mujeres a las que canta son incapaces

de comprender al poeta (***Rima XXXV***), o en los que contrastan su belleza y su maldad (***Rima XXXIX***), o en los que se presentan ellas vacías espiritualmente (***Rima XXXIV***); y finalmente, la mujer como ideal imposible (***Rima XI***).

Otras rimas podrán ser leídas desde dos tópicos puramente románticos: los del sueño y la naturaleza, pues el mundo poético de Bécquer es una realidad integrada por esos dos elementos fundamentales: la naturaleza, es decir, lo real objetivo; y las proyecciones de la fantasía del poeta, es decir, el sueño. El sueño fue para los poetas románticos un verdadero estado poético estrechamente vinculado a la fantasía creadora que borra los límites entre el mundo real y el imaginado, y que le permite al poeta reinventar la realidad; por eso en ***Rima LXXV*** dice que "conoce a muchas gentes a quienes no conoce"; con lo cual está afirmando la realidad de sus propias visiones. Aunque si leemos atentamente sus rimas podremos corroborar que, a Bécquer, más que el sueño propiamente dicho, le atrae ese estado de duermevela, intermedio entre la vigilia y el sueño, desde el cual puede elevarse a otros mundos que le revelan la realidad, tal y como podemos comprender al leer ***Rima LXXI***.

Esto que te venimos comentando es de suma importancia para que puedas entender después la poesía y el mundo propio del Surrealismo de la primera mitad del siglo XX, poesía que añade a esta herencia romántica los descubrimientos de la psicología freudiana.

Finalmente, queremos mostrarte que ***Rimas*** también pueden ser leídas desde el tema de la naturaleza y que ella aparece en estos poemas de Bécquer como un marco que encierra la condición dramática de la vida del hombre; así, por ejemplo, en la famosa ***Rima LIII***, el poeta sevillano nos ofrece una imagen de la temporalidad humana a través de la intemporalidad de lo que siempre se repite: las golondrinas, las madreselvas…; o como proyección del estado de ánimo del poeta, razón por la cual podremos estar en presencia de una naturaleza personificada, triste o alegre, según el sentimiento que en ese momento embarga al sujeto lírico (***Rimas LXVI*** y ***IX***); o en la más profunda fusión del poeta con los elementos naturales para expresar la plenitud, el dramatismo, la soledad…(***Rima XV***); o la evanescencia como rasgo inequívoco de la naturaleza (***Rima VIII***). Y desde esta temática, así como también desde una lectura moderna, no-romántica, incluso de carácter ecológico muy a tono con estos tiempos de crisis medioambiental, pudiéramos razonar sobre una poética de la naturaleza en la que el hombre se relaciona con ella, no para dominarla sino para ser fundido a ella en el más amplio sentido de tal expresión.

En cuanto al tema paisajístico, podrás observar que Bécquer gusta también de unos escenarios naturales que recuerdan los paisajes nórdicos de la poesía de Heinrich Heine: nevados, áridos, envueltos en brumas, y desde los cuales se ofrece una doble nota de misterio y de inconcreción (***Rima LXVI***); o gusta de escenografías ruinosas, con viejas iglesias y ambientes sepulcrales (***Rima LXX***), lo que se corresponden con la revalorización que el Romanticismo hizo de la historia pasada, sobre todo, medieval.

Finalmente, sobre Bécquer, queremos precisar que mucho de su perdurabilidad en el tiempo, de su modernidad, está en estas características que debes tener presente cuando leas sus rimas. Destacamos entonces:

- Su preferencia por la rima asonante, para aligerar el contorno silábico del verso y atenuar su sonoridad exterior. De esta manera, cada verso se integra con más naturalidad al conjunto del poema, que se configura, así como una unidad total. Dicha unidad poemática lo revela como un precursor de la poesía escrita en la lengua española del siglo XX.
- El uso frecuente de la estrofa de pie quebrado (***Rimas XIII***, ***XXX***, ***VIII***, ***LII***, etc.). El pie quebrado cierra cada grupo estrófico o todo el poema en su conjunto, y es como un remate con el que se concentra la mayor expresividad y fuerza temática de toda la composición.
- El predominio de dos metros muy tradicionales: el endecasílabo y el heptasílabo, tan del gusto de la poesía popular.
- Un especial cuidado por el ritmo interior del poema, mediante una estudiada disposición de los acentos rítmicos del verso. También en esto Bécquer es muy moderno: huye de la musicalidad exterior y fácil y se concentra en el interior del verso para darle una tenue y suave musicalidad, muy lejos de cualquier estridencia.
- La abundancia de encabalgamientos, es decir, de poner el verso en función de la idea. Este aspecto debes tenerlo muy presente para que puedas hacer una lectura oral, expresiva, adecuada.
- El gusto y cultivo de una sintaxis en la que predominan las estructuras paralelísticas y las correlaciones, que nos hablan de una muy cuidada construcción sintáctica de toda la composición.
- Una cuidadosa selección del léxico.

Estas orientaciones te ayudarán a ver que ***Rimas*** de Bécquer se salvan de la ridiculez y se distinguen de lo falso, siguiendo las ideas de Fina García

Marruz, por la verdad y sinceridad que hay en ellas al comunicarnos ideas, sentimientos, emociones… Se salvan, como nos ha dicho esta poeta cubana, ensayista y crítica, porque en ellas el lenguaje de Bécquer se muestra excesivo pero sobrio, brumoso pero ceñido, volador como caballo árabe pero elegante como él. Ojalá y vayas a su encuentro con una nueva mirada, tal y como aquí hemos tratado de sostenerla. Te dejamos, pues, con un manojo de ***Rimas*** para que las disfrutes.

I

Yo sé de un himno gigante y extraño
Que anuncia en la noche del alma una aurora,
Y estas páginas son de ese himno
Cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre
Domando el rebelde y mezquino idioma,
Con palabras que fuesen a un tiempo
Suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra
Capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa!,
Si, teniendo en mis manos las tuyas,
Pudiera al oído contártelo a solas.

IV

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía!
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
Mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;
Mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;

Mientras haya en el mundo primavera,
¡Habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir
no alcance las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo
haya un abismo que al cálculo resista:
Mientras la Humanidad siempre
avanzando no sepa a do camina;
Mientras haya un misterio para el hombre ¡Habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
Mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
Mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan
Mientras haya esperanzas y recuerdos
¡Habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que los miran;
Mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
Mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
Mientras exista una mujer hermosa
¡Habrá poesía!

XIII

Tu pupila es azul, cuando ríes
su caridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul, y cuando lloras
las transparentes lágrimas en ellas
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.
Tu pupila es azul, y es en su fondo
como un punto de luz radia una idea,

me parece en el cielo de la tarde
¡Una perdida estrella!

Cualquiera de estas rimas te permitirá desarrollar tus habilidades para la lectura y el análisis de poemas románticos, porque siendo la obra literaria más genial de este autor, ellas son un reflejo artístico de la literatura que hoy estás estudiando. Encontrar en los poemas de Bécquer las características que así lo evidencian es un gran ejercicio, porque es uno de esos poetas desbordados de sentimientos que, por encima de la razón, expresaron magistralmente su modo de sentir a raudales.

Rima I pertenece al primer grupo y, en su esencia, aborda el tema relacionado con el acto de la creación literaria y del concepto de poesía muy presente en la poética de este autor. Formalmente se presenta una de sus rimas, cuya estructura externa es de tres estrofas con versos de arte mayor y asonante. El tema de la creación está presente en esta ocasión a través de un himno gigante que anuncia la llegada de la inspiración. Se siente dispuesto el sujeto lírico para crear porque reconoce que esas páginas podrían ser algunas cadencias en versos, que provocarían un soplo de aire fresco. Alude a las palabras con que puede hacer realidad su estado anímico: rebelde, sin palabras para expresarse, pero, al mismo tiempo, provocadoras de suspiros y alegrías, de gran belleza y auténticas notas. Reconoce también que, a pesar de la alegría que le provoca el acto creador, no encuentra una misma disposición en el objeto lírico aludido y a quien supuestamente se dirige, porque lo lleva a considerar infructuoso cualquier sacrificio por amor, aun cuando le tiene cogidas sus manos y muy cerca, en su oído, pueda trasmitirle su declaración.

Como ves, es un poema precioso, y con una marcada nota romántica desde la cual se aprecia el sentimiento por encima de la razón. Este sujeto lírico está motivado para llevar al papel su estado de ánimo, porque le inspira a la creación, el momento vivido, pero al mismo tiempo, conoce del efecto contrario que provoca en el otro ser que le acompaña. Lo subjetivo e individual en estos versos constituye una muestra de una actitud ante la vida, que pone en evidencia la nota romántica.

Se impone ahora que respondas estas actividades que te ayudarán a comprender mejor este poema:

1. ¿Qué hace gigante y simbólico a este himno según lo reconoce su autor?

2. ¿En qué puede radicar la extrañeza de este himno gigante? Menciónala.

3. ¿Consideras que este poema, como dice su autor, es el resultado de ese himno?

4. La razón, como buena consejera, indica la necesidad de llevar al papel lo que uno siente, sin embargo, para el sujeto lírico, aun teniendo todas las condiciones para hacerlo y por su condición, lo considera en vano. ¿Es una actitud romántica evidente la del sujeto lírico? Explica en qué consiste esta actitud.

5. Identifica los recursos literarios que están presentes en los siguientes versos Selecciona una de estas propuestas e interprétalo.

a) ***un himno gigante y extraño***: _____hipérbole _____metáfora_____ personificación
b) ***la noche del alma una aurora:*** ____antítesis ____ metáfora _____ símil
c) ***cadencias que el aire dilata en la sombra:*** ____ metáfora _____paradoja _____símil
d) ***domando el rebelde y mezquino idioma:*** ____metáfora ____retruécano _____personificación

6. Mide los versos que conforman este poema y clasifícalos de acuerdo con la cantidad de sílabas métricas. Debes aplicar lo que sabes acerca de la versificación.

7. Investiga en qué consiste este tipo de estrofa con la que se escribe el poema. Precisa cuáles son sus características.

8. En el poema se emplean las palabras: aurora, aire, sombras, tiempo. ¿A qué otra característica romántica se alude con estas palabras?

9. Reconoce y explica en qué consiste la contraposición de ideas (paradoja) que el sujeto lírico expresa a partir de las siguientes palabras: ***Rebelde, mezquino idioma/suspiros, risas, colores y notas.***

10. En el poema se habla de una cifra capaz de encerrar lo que se siente. Explica por qué el poeta ha utilizado esta palabra. ¿Es para aludir al tamaño perfectamente medible e imposible de llevar a un verso, o por satisfacción ante todo lo que implique numéricamente la relación amorosa? Argumenta tu respuesta.

11. Determina cuál es el tema de este poema y escríbelo de la mejor manera posible, con sencillez, precisión y mediante un enunciado coherente.

12. Ahora te corresponde, con ayuda de tu docente, realizar el análisis de cualquiera de las rimas que están en tu libro de texto o quizás de otra que sea de tu interés. Para realizar dicho análisis puedes guiarte por algunos de los ejemplos que te hemos dado a lo largo de este capítulo.

Sobre ***Rima IV*** de Bécquer, haz lo que se te pide a continuación.

Lee detenidamente este poema. Léelo tantas veces como te sea necesario para que puedas comprenderlo y responder las actividades siguientes:

1. ¿Estás de acuerdo con lo que el poeta afirma en los dos últimos versos de la primera estrofa cuando dice: ***"Podrá no haber poetas; pero siempre/ habrá poesía"***? Reflexiona profundamente para que puedas dar todos los razonamientos posibles.

2. Llama la atención la repetición de una palabra a lo largo de todo el poema.

a) ¿Cuál es?
b) Clasifícala como categoría léxico-semántica.
c) ¿Por qué consideras que el poeta elige esta palabra y no otra? Para responder a esta pregunta, ten en cuenta su significado y el sentido específico que ella adquiere en el contexto poemático en el que se usa.

3. Precisa cuál es la idea esencial que se desarrolla en cada una de las estrofas.

4. En el poema hay una perfecta relación entre estructura externa e interna. ¿Cómo lo demostrarías? Intenta explicarla mediante la

redacción de un comentario analítico de este poema o con la elaboración de un mapa conceptual desde el cual así lo evidencies. Recuerda que, si determinas redactar un comentario, autorrevises tu trabajo antes de presentarlo en clases.

5. Bécquer ha ejercido una gran influencia en la poesía posterior a él; prueba de ello es este poema de Luis Alberto de Cuenca titulado ***La despedida***. Léelo con atención para que puedas establecer todas las relaciones posibles entre él y ***Rima IV*** de Bécquer.

Mientras haya ciudades, iglesias y mercados,
y traidores y leyes injustas y banderas;
mientras los ríos sigan vertiendo su basura
en el mar, y los vientos soplen en las montañas;
mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen,
y el sol salga y se ponga, y los hombres se maten;
mientras alguien regrese, derrotado, a su cuarto
y dibuje en el aire la V de victoria;
mientras vivan el odio, la amistad y el asombro,
y se rompa la tierra para que crezca el trigo;
mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos
y nuestro encuentro sea poco más que silencio,
yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra;
mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance
la estela de tu fuga, mientras la despedida
de este amor se prolongue por las calles del tiempo.

6. Siguiendo esta misma idea de la influencia de Bécquer en la poesía posterior a él, resulta llamativo este otro texto, escrito por Rubén Darío, máximo exponente del Modernismo en América, titulado precisamente ***Rima***, y dedicado al gran autor sevillano. Léelo con detenimiento para que aprecies estas relaciones intertextuales y para que luego respondas las actividades que se te indican.

Hay un verde laurel. En sus ramas
un enjambre de pájaros duerme
en mudo reposo,

sin que el beso del sol los despierte.
Hay un verde laurel. En sus ramas
que el terral melancólico mueve,
se advierte una lira,
sin que nadie esa lira descuelgue.
¡Quién pudiera, al influjo sagrado
de un soplo celeste,
despertar en el árbol florido
las rimas que duermen!
¡Y flotando en la luz el espíritu,
mientras arde en la sangre la fiebre,
como un «himno gigante y extraño»
arrancar a la lira de Bécquer!

a) ¿A qué rima concreta de Bécquer se refiere Rubén Darío en el penúltimo verso de su poema?
b) ¿Qué otras expresiones del texto recuerdan explícitamente las rimas becquerianas? Extráelas y coméntalas.

Referencias a la vida y obra de dos autores románticos cubanos: José María Heredia y Gertrudis Gómez de Avellaneda

José María Heredia

José María Heredia nació en Santiago de Cuba, en 1803 y murió en Veracruz, México en 1839. Poeta cubano, iniciador del Romanticismo en América y fundador de la poesía cubana, es uno de los principales poetas hispanoamericanos del siglo XIX.

Auténtico niño prodigio, a los ocho años traducía del latín al español a Horacio; a los 14 se graduó en gramática latina en la Universidad de Caracas y a los 19 obtuvo la licenciatura en derecho. No es extraño entonces que a esta última edad escribiera ***En el Teocalli de Cholula***, el poema con el que se inaugura el Romanticismo en Hispanoamérica.

Luego de una temporada en México regresa a Cuba, pero acusado de conspirar contra la dominación española en su patria es desterrado y sale del país. Joven y célebre fue invitado por el presidente a residir en México, y hacia allí marcha en el año 1825. Durante la travesía hacia México escribe su famoso poema ***Himno del desterrado***.

Volcado a la erudición, en 1832 publicó ***Lecciones de historia universal***. Su obra poética es auténticamente romántica y fue un asombroso precursor de la sensibilidad que prevaleció en las letras del continente americano durante más de medio siglo.

El poeta e intelectual cubano Waldo Leyva ha afirmado que José María Heredia fue el primer poeta romántico de la lengua española, lo que ha sido escatimado por los estudiosos, sobre todo los españoles, quienes ubican el movimiento en su país y otra época. También ha dicho que la segunda gran herencia que dejó el poeta cubano radicado en México "fue la de un hombre honrado a toda prueba. De un hombre defensor de la integridad de las leyes, de la democracia y de la libertad por sobre todos y todas las cosas". [8]

La existencia de Heredia fue realmente corta, de solo 35 años y cuatro meses, y casi la mitad de ella la pasó en México. Fue en este país donde murió, luego de haber sido un hombre ligado a todo el proceso de Independencia.

Resulta curioso que nuestro primer poeta romántico sea también el primer poeta independentista, con lo cual este afán cuajaría en las letras románticas durante todo el lapso en que se extiende este movimiento, incluyendo los primeros años de insurrección. Los aportes de Heredia a la nacionalidad cubana son tejidos desde el recuerdo y la ausencia evocadora,

[8]Waldo Leyva: Conferencia México en Heredia, Ciudad de México, 2010.

pero en su obra está implícita la libertad como condición ***sine qua non*** (sin la cual no) de nación, y muchos de nuestros símbolos patrios, entre ellos la estrella solitaria y la palma real, antes de ser reconocidos como tales, pervivieron como figuras recurrentes en sus versos.

Otro poeta cubano, Roberto Manzano, ha sostenido que es a partir de Heredia que hay una manera singular de pronunciar el nombre de Cuba. Es él quien exclama por primera vez, en términos de destino nacional, esta clave sonora y emotiva. Para Manzano, Heredia es padre de nuestra poesía y se encuentra él al principio de todo, puesto que antes de que muchos aspectos que serán para nosotros raigales y definitivos tengan cuerpo, ya ellos emergen, como esfuerzo configurador profundo, en las irradiaciones constructivas de su conciencia. Con él patria y poesía aurorean armónicamente, aunque cada una conserve sus rasgos incambiables.

De José María Heredia, poeta que ya conoces por tus estudios en noveno grado, queremos ahora que leas estos poemas.

A mi esposa

Cuando en mis venas férvidas ardía
La fiera juventud, en mis canciones
El tormentoso afán de mis pasiones
Con dolorosas lágrimas vertía.

Hoy a ti las dedico, esposa mía,
Cuando el amor más libre de ilusiones
Inflama nuestros puros corazones,
Y sereno y de paz me luce el día.

Así, perdido en turbulentos mares,
Mísero navegante al cielo implora,
Cuando le aqueja la tormenta grave;

y del naufragio libre, en los altares
Consagra fiel a la deidad que adora
Las húmedas reliquias de su nave.

Oda al Niágara

Dadme mi lira, dádmela, que siento
en mi alma estremecida y agitada arder la inspiración.
¡Oh! ¡Cuánto tiempo
en tinieblas pasó, sin que mi frente
brillase con su luz!... Niágara undoso,
sola tu faz sublime ya podría
tornarme el don divino, que ensañada
me robó del dolor la mano impía.

Torrente prodigioso, calma, acalla
tu trueno aterrador; disipa un tanto
las tinieblas que en torno te circundan,
y déjame mirar tu faz serena,
y de entusiasmo ardiente mi alma llena.
Yo digno soy de contemplarte: siempre
lo común y mezquino desdeñando,
ansié por lo terrífico y sublime.

Al despeñarse el huracán furioso,
al retumbar sobre mi frente el rayo,
palpitando gocé: vi al océano
azotado del austro proceloso,
combatir mi bajel, y ante mis plantas
sus abismos abrir, y amé el peligro,
y sus iras amé: mas su fiereza
en mi alma no dejara
la profunda impresión que tu grandeza.

Corres sereno y majestuoso, y luego,
en ásperos peñascos quebrantado,
te abalanzas violento, arrebatado,
como el destino irresistible y ciego.
¿Qué voz humana describir podría
de la sirte rugiente
la aterradora faz? El alma mía

en vagos pensamientos se confunde
al contemplar la férvida corriente,
que en vano quiere la turbada vista
en su vuelo seguir al borde oscuro
del precipicio altísimo: mil olas,
cual pensamiento rápidas pasando,
chocan y se enfurecen,
y otras mil y otras mil ya las alcanzan
y entre espuma y fragor desaparecen.

Mas llegan... saltan... El abismo horrendo
devora los torrentes despeñados;
crúzanse en él mil iris, y asordados
vuelven los bosques el fragor tremendo.
Al golpe violentísimo en las peñas
rómpese el agua, salta, y una nube
de revueltos vapores
cubre el abismo en remolinos, sube,
gira en torno, y al cielo
cual pirámide inmensa se levanta,
y por sobre los bosques que le cercan
al solitario cazador espanta.
Mas ¿qué en ti busca mi anhelante vista
con inútil afán? ¿Por qué no miro
alrededor de tu caverna inmensa

las palmas, ¡ay!, las palmas deliciosas,
que en las llanuras de mi ardiente patria
nacen del sol a la sonrisa, crecen,
y al soplo de la brisa del océano
bajo un cielo purísimo se mecen?
Este recuerdo a mi pesar me viene...
Nada, ¡oh, Niágara!, falta a tu destino,
ni otra corona que el agreste pino
a tu terrible majestad conviene.
La palma y mirto, y delicada rosa,
Muelle, placer inspiran, y ocio blando
en frívolo jardín: a ti la suerte
guarda más digno objeto y más sublime.
El alma libre, generosa y fuerte
viene, te ve, se asombra,
menosprecia los frívolos deleites,
y aun se siente elevar cuando te nombra.

Dios, Dios de la verdad! En otros climas
vi monstruos execrables
blasfemando tu nombre sacrosanto,
sembrar horror y fanatismo impío,
los campos inundar con sangre y llanto,
de hermanos atizar la infanda guerra,
y desolar frenéticos la tierra.
Vilos, y el pecho se inflamó a su vista
en grave indignación. Por otra parte
vi mentidos filósofos que osaban
escrutar tus misterios, ultrajarte,
y de impiedad al lamentable abismo
a los míseros hombres arrastraban.
Por eso siempre te buscó mi mente
en la sublime soledad: ahora
entera se abre a ti; tu mano siente
en esta inmensidad que me circunda,
y tu profunda voz bajo mi seno
de este raudal en el eterno trueno.

¡Asombroso torrente!
¡Cómo tu vista mi ánimo enajena,
y de terror y admiración me llena!
¿Do tu origen está? ¿Quién fertiliza
por tantos siglos tu inexhausta fuente?
¿Qué poderosa mano
hace que al recibirte
no rebose en la tierra el océano?
Abrió el Señor su mano omnipotente;
cubrió tu faz de nubes agitadas,
dio su voz a tus aguas despeñadas,
y ornó con su arco tu terrible frente.
Miro tus aguas que incansables corren,
como el largo torrente de los siglos
rueda en la eternidad: así del hombre
pasan volando los floridos días

y despierta el dolor...! ¡Ay!, ya agotada
siento mi juventud, mi faz marchita
y la profunda pena que me agita
ruga mi frente de dolor nublada.

Nunca tanto sentí como este día
mi mísero aislamiento, mi abandono,
mi lamentable desamor... ¿Podría
un alma apasionada y borrascosa
sin amor ser feliz?...
¡Oh! ¡Si una hermosa digna de mí me amase,
y de este abismo al borde turbulento
mi vago pensamiento
y mi andar solitario acompañase!...
¡Cuál gozara, al mirar su faz cubrirse
de leve palidez, y ser más bella
en su dulce terror, y sonreírse
al sostenerla en mis amantes brazos!...
¡Delirios de virtud!... ¡Ay!, desterrado,

sin patria, sin amores,
solo miro ante mí llanto y dolores.

¡Niágara poderoso!,
oye mi última voz: en pocos años
ya devorado habrá la tumba fría
a tu débil cantor. ¡Duren mis versos
cual tu gloria inmortal! Pueda piadoso
al contemplar tu faz algún viajero,
dar un suspiro a la memoria mía.
Y yo, al hundirse el sol en occidente,
vuele gozoso do el Criador me llama,
y al escuchar los ecos de mi fama
alce en las nubes la radiosa frente.

Sugerencias específicas para la lectura y estudio de los poemas de José María Heredia

"Donde son más altas las palmas, en Cuba nació Heredia", el poeta cubano…"[9] es este un poeta cubano al que debes acercarte con una nueva mirada para que puedas disfrutar la lectura y análisis de su obra. ¿Cómo leerlo desde la visión de un educando de estos tiempos que aspira a alcanzar una formación patriótica, estética, integral?

Podría ser, en primera instancia, una lectura bien cubana, identitaria; de esas en las que con una actitud vehemente te exija comprender que el espíritu rebelde y colaborativo de este poeta, enseña sobre el valor del sacrifico sin renunciar a lo sensible y al acto creador estético, porque para mirar la realidad cubana, una sola desde el inicio de la insurrección, los hombres como Heredia supieron conjugar acertadamente el amor con una visión sensible y rebelde del convulso acontecer. Por eso se comprenderá mejor "la genealogía de juicios críticos que han recibido Heredia y su obra"[10], y la valoración acertada sobre sus versos, con los que se siente, no solo satisfacción, sino orgullo. Porque la poesía de José María Heredia a la que te acercarás, está llena de excelentes rasgos de imaginación y

[9]Víctor Pérez Galdós Ortiz: *José Martí y el reflejo del simbolismo de las palmas*, Habana Radio, 2016.

[10]Ídem.

sensibilidad; en una palabra, ella responde a la verdadera inspiración. Desde entonces existirá Heredia en el desgarramiento de vivir separado de su patria y la amargura de ver apagada en ella la llama libertadora que sacudía a toda la América.

En segundo lugar, podría ser leída la obra toda de Heredia más allá de su contenido patriótico al vislumbrar en ella determinados rasgos que se han mantenido como clave en la recepción y en la crítica de la obra herediana: su asombrosa precocidad, la pasión que imprime a su discurso poético y el vínculo inseparable entre su obra y su vida.

Ahora es Heredia "el poeta de la libertad". Con esta aposición que define a un gran poeta en correspondencia con lo que fue y entregó, lee estos versos.

"La estrella de Cuba", fragmento

¡Libertad! Ya jamás sobre Cuba
Lucirán tus fulgores divinos.
Ni aún siquiera nos queda ¡mezquino!
De la empresa sublime el honor.
¡Oh piedad insensata y funesta!
¡Ay de aquel que es humano y conspira!
Largo fruto de sangre y de ira
Cogerá de su mísero error.

Pero nuestro Heredia, ese que seguirás leyendo y comprendiendo, no tiene que temer del tiempo: su poesía perdura, grandiosa y eminente, entre los defectos que le puso su época y las limitaciones con que se fue recibido, estúdiala para que logres alcanzar en ti, esa existencia perdurable a la que ella reclama.

Sobre el poema ***A mi esposa***, te proponemos las actividades siguientes:

1. Observa mientras realizas la relectura del poema su estructura externa.

a) ¿Puedes decir cómo se llama esta composición poética de acuerdo con el número de estrofas, la cantidad de sus versos, las sílabas métricas y la rima? Haz un esquema mediante el cual representes esta estructuración poética.

b) Resume el contenido de este poema a partir del siguiente verso: (…) Hoy a ti las dedico, esposa mía (…)

c) Reconsidera las siguientes palabras que te ofrecimos en las sugerencias de análisis: su asombrosa precocidad, la pasión que imprime a su discurso poético y el vínculo inseparable entre su obra y su vida. Y responde ¿Cómo se cumple en este poema de Heredia esta magnífica opinión? Escribe un texto expositivo para expresar tus ideas. Recuerda autorrevisar tu producción textual. Es la clave para que, al final presentes un trabajo con grandes resultados.

2. Lee detenidamente los siguientes enunciados referidos al poema.

- La sensibilidad del poeta fue ardiente y apasionada en la juventud y materializada con el llanto.
- La dedicatoria a la esposa de todo lo vivido para que desde la paz y la existencia sosegada que la relación entre ellos alcanza se comprenda el valor del amor.
- El efecto que produce ella en un presente turbio, errante y tormentoso.

a) ¿En qué estrofas se desarrollan los anteriores enunciados? Escribe en tu cuaderno la respuesta.

3. ¿Qué recurso literario constituyen los siguientes versos?

Cuando en mis venas férvidas ardía
La fiera juventud, en mis canciones…

_____metáfora _____personificación _____retruécano

4. Reconoce en las siguientes características del romanticismo cuál o cuáles se cumplen en la primera estrofa del poema:

___Predominio del sentimiento sobre la razón
___Oposición de la naturaleza a la sociedad.
___Marcado subjetivismo e individualismo.
___Exaltación del yo.

5. Relee las dos últimas estrofas del poema y escribe un texto mediante el cual expliques, oralmente o por escrito, tus consideraciones en torno a:

a) ¿Qué significan para el romanticismo las siguientes definiciones?

- turbulentos mares
- mísero navegante

- la tormenta grave
- naufragio libre
- la deidad que adora
- las húmedas reliquias de su nave

b) Escribe un texto expositivo en el que, integrando algunas de las definiciones anteriores, te refieras al romanticismo como movimiento literario y como expresión de una época de evasión, inconformidad, desequilibrio y amor. Recuerda autorrevisar el texto escrito por ti para que tu docente y compañeros de aula tengan como referente a tu trabajo.

6. Determina de qué vocablos que están presentes en el poema estos pueden ser sus sinónimos: ardientes, turbios, dios.

7. Escribe vocablos con los que puedas cumplir lo que se te pide a continuación:

a) Adjetivo mediante el cual tú expresas una cualidad, familia del sustantivo romanticismo.
b) Un sustantivo mediante el cual tú puedas clasificar un tipo de composición poética cuyo nombre es familia del sustantivo romanticismo.
c) Un adverbio mediante el cual tú puedes expresar una circunstancia romántica con este último vocablo.

Sobre el poema ***Oda al Niágara,*** responde las siguientes actividades:

1. El poema comienza cuando el poeta, asombrado por tanta belleza, sabe que le ha llegado el momento de la creación poética. Escribe dos razones que evidencien, según lo observado por el autor, lo que causa en él tal admiración.

2. En la primera estrofa del poema, y en el diálogo inicial que él sostiene con las Cataratas, dice:

Niágara undoso,
sola tu faz sublime ya podría

tornarme el don divino, que ensañada
me robó del dolor la mano impía.

a) ¿Qué cualidad le atribuye el autor a este fenómeno natural en relación con su estado anímico?
b) ¿Consideras posible que un espectáculo natural como el que se exhibe en las Cataratas del Niágara puede causar en el ser humano tal efecto como lo dice el poeta en la estrofa?

3. Relee ahora, por estrofas, todo el poema y tras una lectura muestreo, localiza versos que, según tu criterio, nacieron de la belleza natural que provocó la inspiración del poeta.

4. Las Cataratas del Niágara son famosas por su gran belleza natural, obra maestra de la naturaleza, lugar de inspiración continua para pintores y poetas. Piensa en los lugares que en tu país serían también motivo de igual inspiración y escribe un texto descriptivo de uno de ellos. Recuerda autorrevisar tu trabajo para que perfecciones esta forma de escritura tan vital, con la posibilidad de convertirte en un fiel defensor de la naturaleza.

5. Muchos son los recursos literarios utilizados por el poeta para escribir su genial obra. Localiza entre sus versos varios de estos recursos ya conocidos por ti y que estén referidos a la belleza de la naturaleza que el poeta observó e interprétalos.

6. Es una gran tarea para el ser humano proteger de manera sistemática el entorno en el cual vive. No es una acción fácil de lograr, pero con el esfuerzo de todos podemos alcanzarlo. Explica por qué este poema herediano nos permite alcanzar más sensibilidad para el logro de este importante objetivo.

7. Como has podido apreciar con la relectura del poema, este poeta romántico, no ha dejado de sentir amor por su patria: Cuba. Localiza los versos y la estrofa que hacen alusión a este aspecto y valora, mediante un párrafo expositivo en qué radica la fuerza de su arraigado patriotismo.

8. Por todo lo que has leído en el poema consideras a Heredia un poeta:
_____ pesimista ____ evasivo _____ sensible_____

9. ¿Qué características del Romanticismo tú descubres entre los múltiples versos que componen este poema? Ejemplifícalas.

10. Después de haber leído este importante poema, determina su tema y sus ideas.

Gertrudis Gómez de Avellaneda

Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Santa María de Puerto Príncipe, Cuba, el 23 de marzo de 1814 y murió en Madrid, el 1 de febrero de 1873. Fue ella una destacada poetisa camagüeyana que llenó de orgullo a Cuba por sus obras, sus sentimientos y la armonía entre su pensar y su actuar, aunque esto último tengamos que matizarlo por ciertas actitudes que asumió al final de su vida.

Suele decirse –y es cierto- que sus méritos literarios se disputan entre España y Cuba; pero en todo caso es de ambos lugares, porque en ambos vivió, amó, sufrió, creó; como también es del mundo porque siendo mujer –con las limitaciones que esto tenía en aquella época- logró mirar más allá de las fronteras que su época le impuso y adelantarse, con mucho, en un pensamiento que hoy hay que tener en cuenta cuando de revalorización del papel de la mujer en la vida se trata.

En una época en la que el quehacer cubano está marcado por la nota distintiva del patriotismo y de la lucha por la independencia de España, la cubanía de esta mujer no puede ponerse en duda porque no haya militado en alguna de las tendencias ideológicas imperantes en el momento, y sí habrá de valorarse por el sentimiento de amor hacia su tierra; porque quienes la conocieron saben que cuando en el año 1836, a la edad de 22 años, tuvo que abandonar su patria por razones familiares, sintió el arraigo al suelo natal en el momento de su partida. Así lo hizo saber al decir:

> El día 9 de abril de 1836 nos embarcamos a Burdeos en una fragata francesa, y sentidas y lloradas abandonamos ingratas aquel país querido… al dejar para siempre aquellos lugares de mi infancia, a los objetos de mis primeros afectos, al sepulcro sagrado de mi padre, sentí nublarse mis bellas esperanzas y llenarse de amargura mi corazón… Era una hermosísima noche (…) cuando de pie sobre la fragata (…) compuse, o mejor dicho, improvisé el soneto a Cuba, que encabezó mi primer volumen de poesía publicado en Madrid cinco años después. [11]

El amor fue su sino: amó profundamente a su familia, a sus amigos, a los hombres que pasaron por su vida: a unos de modo tormentoso; a otros, de manera efímera; a todos, porque marcaron de una u otra manera su corazón de mujer.

El sentimiento de amor a esta isla aparecerá luego en distintas composiciones entre las que cabe mencionar ***La pesca en el mar***, en la que combina armoniosamente el recuerdo de su padre con el amor al suelo natal y a la naturaleza, o en su ***elegía A la muerte del célebre poeta cubano José María Heredia***, con la expresión explícita de su amor a la patria, como reiteradamente llamaba a Cuba. Pero quizás el poema en el que mejor podemos percibir este acendrado amor al suelo natal sea este titulado ***La vuelta a la patria*** que queremos compartir contigo ahora. Léelo con atención, con detenimiento, para que puedas percibir la emoción contenida, la expresión sincera de los sentimientos patrióticos, el orgullo que siente por ser natural de esta Isla de islas, como gustaba decirle a Cuba otra grande nuestra, la poetisa Dulce María Loynaz. Aquí va pues, el poema de la Avellaneda.

[11]Gertrudis Gómez de Avellaneda: *Biografía*, Archivo Provincial de Granma, 2014.

La vuelta a la patria

¡Perla del mar! ¡Cuba hermosa!
Después de ausencia tan larga
Que por más de cuatro lustros
Conté sus horas infaustas,

Torno al fin, torno a pisar
Tus siempre queridas playas,
De júbilo henchido el pecho,
De entusiasmo ardiendo el alma.

¡Salud, oh tierra bendita,
Tranquilo edén de mi infancia,
Que encierra tantos recuerdos
De mis sueños de esperanza!

¡Salud, salud, nobles hijos
De aquella mi dulce patria!
¡Hermanos, que hacéis su
gloria!

¡Hermanos, que sois su gala!

¡Salud!... Si afectos profundos
Traducir pueden palabras,
Por los ámbitos queridos
Llevad, -¡brisas perfumadas,

Que habéis mecido mi cuna
Entre plátanos y palmas!-
Llevad los tiernos saludos
Que a Cuba mi amor consagra.

Llevadlos por sus campos
Que nuestro soplo embalsama,

Y en cuyo ambiente de vida
Mi corazón se restaura:

Por esos campos felices,
Que nunca el cierzo maltrata,
Y cuya pompa perenne
Melifluos sinsontes cantan.
Esos campos do la ceiba
Hasta las nubes levanta
De su copa el verde toldo,
Que grato frescor derrama:

Donde el cedro y la caoba
Confunden sus grandes ramas,
Y el yarey y el cocotero
Sus lindas pencas enlazan;
Donde el naranjo y la piña
Vierten al par su fragancia;
Donde responde sonora
A nuestros besos la caña;

Donde ostentan los cafetos
Sus flores de filigrana,
Y sus granos de rubíes
Y sus hojas de esmeraldas.
Llevadlos por esos bosques
Que jamás el sol traspasa,
Y a cuya sombra poética,
Do refrescáis vuestras alas,

Se escucha en la siesta ardiente
-cual vago concento de hadas
La misteriosa armonía
De árboles, pájaros, aguas,

Que en soledades secretas
Con ignotas concordancias,

Susurran, trinan, murmuran,
Entre el silencio y la alma.

Llevadlos por esos montes,
De cuyas vírgenes faldas
Se desprenden mil arroyos
En limpias ondas de plata.
Llevadlos por los vergeles,
Llevadlos por las sabanas
En cuyo inmenso horizonte
Quiero perder mis miradas.

¡Llevadlos férvidos, puros,
Cual de mi seno se exhalan
-aunque del labio el acento
A formularlos no alcanza,

Desde la punta Maisí
Hasta la orilla del Mantua;
Desde el pico de Turquino
A las costas de Guanaja!

Doquier las oiga ese cielo,
Al que otro ninguno iguala,
Y a cuya luz, de mi mente
Revivir siento la llama:

Doquier las oiga esta tierra
De juventud coronada,
Y a la que el sol de los trópicos
Con rayos de amor abrasa:

Doquier los hijos de Cuba
La voz oigan de esta hermana,
Que vuelve al seno materno
Después de ausencia tan larga

Con el semblante marchito
Por el tiempo y la desgracia,
Mas de gozo henchido el pecho,
De entusiasmo ardiendo el alma.

Pero ¡ah! Decidles que en vano
Sus ecos le pido a mi arpa;
Pues solo del corazón
Los gritos de amor se arrancan.

También queremos que leas esta carta escrita por ella a su gran amor: Ignacio Cepeda, para que puedas calibrar en su justo valor, la personalidad de esta gran mujer de quien se dijo: "Es mucho hombre esta mujer".

Carta de Gertrudis Gómez de Avellaneda a Ignacio de Cepeda

Señor don Ignacio Cepeda:

Hasta hoy sábado, que vino el correo general, no se me ha traído la carta de usted, querido Cepeda, y para que ésta no duerma hasta el miércoles en la estafeta, determino enviarla directamente a su casa de usted.

Cuando anteanoche me dijo usted que mandase al correo, porque me había usted escrito, se olvidó advertirme que la carta venía a mi nombre y no al adoptado en nuestra correspondencia. Así, aunque ayer mandé, no me la trajeron, porque la persona encargada buscó a doña Amadora de Almonte y no a mi nombre. En fin, ya está en mis manos esta querida carta.

¡Una vez por semana...! ¡Solamente te veré una vez por semana...! Bien: yo suscribo, pues así lo deseas y lo exigen tus actuales ocupaciones. Una vez por semana te veré únicamente: pues señálame, por Dios, ese día feliz entre siete para separarle [de los otros días de la larga y enojosa semana. Si no determinases ese día, ¿no comprendes tú la agitación que darías a todos los otros? En cada uno de ellos creería ver al amanecer un día feliz, y después de muchas horas de agitación y expectativa pasaría el día, pasaría la noche, llevándose una esperanza a cada momento renovada y desvanecida, y sólo me dejaría el disgusto del desengaño. Dime, pues, para evitarme tan repetidos tormentos, qué día es ése que debo desear: ¿será el viernes? en ese caso comenzaremos por hoy; si no, será el sábado. ¿Qué te parece? Elige tú: si hoy, lo conoceré viéndote venir; si mañana, avísamelo para que yo no padezca esta noche esperándote. En las restantes semanas ya sabré el día de ella, que tendrá para mí luz y alegría.

¡Ya lo ve usted, me arrastra mi corazón, no sé usar con usted el lenguaje moderado, que usted desea y emplea; ¡pero en todo lo demás soy dócil a su voz de usted, como lo es un niño a la de su madre! Ya ve usted que suscribo a no verle sino semanalmente. Pero, ¿no irá usted al Liceo?, ¿ni al baile? Para decidirle a usted ¿no será bastante que yo le asegure no habrá placer para mí en estas diversiones si usted no asiste?

No debe usted tener en casa menos confianza que en la de Concha, y puede usted venir con capa, o como mejor le parezca. Pero si absolutamente no puede usted tener esta confianza en casa, dígame usted dónde quiere que le vea; en casa de Concha o donde usted designe, y no me sea imposible ir, allí me hallará usted.

¡Cepeda! ¡Cepeda! Debes gozarte y estar orgulloso, porque este poder absoluto que ejerces en mi voluntad debe envanecerte. ¿Quién eres? ¿Qué poder es ése? ¿Quién te lo ha dado?... Tú no eres un hombre, no, a mis ojos. Eres el Ángel de mi destino, y pienso muchas veces al verte que te ha dado el mismo Dios el poder supremo de dispensarme los bienes y los males, que debo gozar y sufrir en este suelo. Te lo juro por ese Dios que adoro, y por tu honor y el mío; te juro que mortal ninguno ha tenido la influencia que tú sobre mi corazón. Tú eres mi amigo, mi hermano, mi confidente, y, como si tan dulces nombres aún no bastasen a mi corazón, él te da el de su Dios sobre la tierra. ¿No está ya en tu mano dispensarme un día de ventura entre siete? ¡Así pudieras también señalarme uno de tormento y desesperación y yo lo recibiría, sin que estuviese en mi mano

evitarlo! Ese día, querido hermano mío, ese día sería aquel en que dejases de quererme; pero yo lo aceptaría de ti sin quejarme, como aceptamos de Dios infortunios inevitables con que nos agobia.

No me haga usted caso; tuve jaqueca a media noche y creo que me ha dejado algo de calentura; ¿no es verdad? Mi cabeza no está en su ser natural.

Adiós. Lo que es esta noche, si usted me ve, será en casa, porque C. ha quedado en venir, y no puedo yo ir a su casa sabiendo viene ella a la mía.

Deseo leer a usted un himno patriótico, que acabo de componer, y otros versos a un jilguero.

Adiós otra vez, mi dulce amigo: no conserves ésta, rásgala, te lo ruego. Es una carta de dislates, que sólo la desconfianza de que todas las que escriba hoy salgan lo mismo me hace mandar ésta. Hay días en que está uno no sé cómo: días en que el corazón se rompería, si no se desahogase. Yo tenía necesidad de decirte todo lo que te he dicho; ahora ya estoy más tranquila. No me censures, por Dios.

Sugerencia para el análisis de las obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda

Actividades sobre el poema ***La vuelta a la patria***

1. ¿Cómo expresa la Avellaneda en este poema su amor por la patria? Selecciona versos del poema que lo evidencien.

2. ¿En qué circunstancia escribió la Avellaneda este poema? Selecciona versos que lo evidencien.

3. ¿En qué momento del poema se dice que la Avellaneda amaba como todo poeta romántico a la naturaleza? Selecciona versos donde se hace evidente.

4. Relee los siguientes versos:

Doquier los hijos de Cuba
La voz oiga de esta hermana,
Que vuelve al seno materno

Después de ausencia tan larga
Con el semblante marchito
Por el tiempo y la desgracia,
Mas de gozo henchido el pecho,
De entusiasmo ardiendo el alma.
Pero ¡ah! Decidles que en vano
Sus ecos le pido a mi arpa;
Pues solo del corazón
Los gritos de amor se arrancan.

a) Piensa en las ideas transmitidas sobre la alegría que provoca en el individuo ausente de su tierra natal su retorno a la Patria. ¿Es la experiencia que se trasmite en el poema la misma que un individuo ausente siente el día que decide regresar a su Patria? ¿Hasta dónde tú consideras que ese sentir es expresión de una actitud romántica?

5. De un poeta romántico se dicen muchas opiniones por su comportamiento hipersensible o por la manera evasiva con que a veces, mira el entorno que le tocó vivir. Es esta la opinión que puedes dar tú de esta poetisa cuando en su poema escribió:

¡Salud, oh tierra bendita,
Tranquilo edén de mi infancia,
Que encierra tantos recuerdos
De mis sueños de esperanza!
De aquella mi dulce patria!
¡Hermanos, que hacéis su gloria!
¡Hermanos, que sois su gala!
¡Salud, salud, nobles hijos

¡Salud!... Si afectos profundos
Traducir pueden palabras,
Por los ámbitos queridos
Llevad, -¡brisas perfumadas,
Que habéis mecido mi cuna
Entre plátanos y palmas!-

Llevad los tiernos saludos
Que a Cuba mi amor consagra.

Escribe un texto expositivo mediante el cual desarrolles valoraciones sobre este aspecto. Siempre considera posible autorrevisar tu trabajo, es una forma que tienes para perfeccionar tus habilidades para la producción textual.

1. ¿Qué versos del texto tú seleccionarías para ejemplificar cada uno de estos caracteres románticos?

- La exaltación al paisaje natural.
- El yo cósmico o individualismo exacerbado.
- El marcado subjetivismo.
- La presencia del sentimiento por encima de la razón.

a) Explica en qué consiste la última característica presente en el poema seleccionado.

2. Selecciona recursos literarios presentes en el poema y clasifícalos. Escoge uno de ellos e interprétalo.

3. Enuncia el tema de esta composición poética mediante un sintagma nominal.

Actividades sobre la carta de Gertrudis Gómez de Avellaneda

1. ¿A quién está dirigida la carta? ¿Quién la escribe?

2. ¿Quién es realmente Amadora de Almonte? ¿Te parece apropiada la elección del nombre «Amadora» para este caso en particular? ¿Por qué?

3. Según la carta, ¿cuántas veces en la semana se ven ella e Ignacio? ¿Por qué?

4. ¿Se sabe qué día, o días, de la semana se verán ellos? ¿De quién parece depender la decisión: de él o de ella?

5. ¿Se sabe el lugar donde ellos se ven? ¿Quién escoge el lugar: él o ella?

6. Según tu opinión, ¿quién quiere más a quién: él a ella o ella a él? ¿Por qué?

7. Según la escritora, ¿por qué debe él estar orgulloso y sentirse envanecido? Explica.

8. ¿Qué día sería para la autora «uno de tormento y desesperación»? ¿Cómo lo recibiría ella? ¿Por qué?

9. Según tu opinión, ¿por qué le cuenta ella a Ignacio que había tenido «jaqueca a medianoche»? Comenta.

10. Según esta carta, además de amante y amigo, ¿qué otros roles tiene él en la vida de ella? ¿Qué refleja esto con respecto a los sentimientos de la autora?

11. Según tu opinión, ¿por qué lo llama ella «Ángel de mi destino»?

12. ¿Cómo interpretas el último párrafo de la carta? ¿Por qué está ella «más tranquila» ahora? ¿Y por qué le dice a Ignacio: «¡No me censures, por Dios!»?

13. En la ilustración que acompaña a esta carta, se evalúa de Amor difícil este que la poetisa sostiene con Ignacio Cepeda. Con un trabajo investigativo en Internet, utilízalo para escribir un texto expositivo mediante el que resumas las razones fundamentales que llevaron a considerar esta relación así.

Comprueba lo aprendido

Para que demuestres la solidez en tus conocimientos sobre el Romanticismo realiza las siguientes actividades de producción textual.

1. A través de un taller literario que organice tu docente en el aula y en el cual le des atención a tus habilidades para la comunicación escrita,

desarrolla tu poema romántico y después de escribirlo, sométe lo a un proceso de revisión. Luego, en un recital de poemas, léelo o recítalo. Pide la aprobación en la calidad de las ideas, en la coherencia y la cohesión; así como en tu cierre semántico. Luego tu docente hará elección de los mejores y los premiará públicamente.

2. En el poema que escribiste, reconoce las características románticas que en él se evidencian y explícalas verbalmente en la clase.

3. Participa en un taller estructurado en equipos al que le pondrán el nombre de los autores románticos estudiados en clases para que, desde esta posición, defiendan la obra literaria de ese autor.

4. Escriban un texto entre todos los miembros del equipo para que puedan exponer con él sus ideas en torno al siguiente planteamiento: "sin el Romanticismo, el hombre no hubiera logrado alcanzar metas superiores de desarrollo." Esta exposición debes lograrla desde la estética defendida por el autor que seleccionaste para el equipo.

5. Valora la pregunta que te ofrecemos a continuación: ¿Tú eres romántico? Exprésale oralmente a tus compañeros la respuesta.

6. Comenta la siguiente idea sobre el Romanticismo: "el hombre para poder lograr una vida mejor ha de buscar siempre un equilibrio entre el sentimiento y la razón."

7. Prosifica un poema romántico de los que estudiaste en clase u otro que tú selecciones. Luego dramatízalo con un o una compañera de aula.

8. Redacta un texto en el cual fundamentes la siguiente idea: La literatura romántica me ayudó a crecer como ser humano de bien. Autorrevísalo.

9. ¿Qué relación se establece entre la expresión martiana que introduce el capítulo y el contenido abordado en la unidad? Sustenta tu criterio al respecto.

10. La patria fue una constante en la creación de muchos de los poetas románticos. El sentido patriótico y el orgullo por la tierra que los vio nacer se reflejan en sus obras. Esto obedece, además, a una línea que se refuerza con el Romanticismo y que se ha mantenido vigente hasta nuestros días: el sentimiento de nacionalidad. En Cuba, ese profundo amor a la patria que se abre apasionadamente con nuestro primer romántico José María Heredia, llega hasta hoy, y tuvo, por ejemplo, en José Martí y luego en Bonifacio Byrne a dos grandes exponentes.

a) Sobre esta base y teniendo en cuenta la lectura y estudio de los poemas de Espronceda, Heredia y la Avellaneda dedicados a la patria, prepárate para que participes en un panel desde el cual se aborde este tema: "La patria sentida y cantada por los poetas románticos". Apóyate en Internet para tu preparación.

Interésate en saber

El escritor romántico Johann Wolfgang Goethe escribió una novela llamada: ***Los sufrimientos del Joven Wether***. Esta obra aparece en la biblioteca familiar publicada en nuestro país como parte de la campaña nacional por la lectura. Te invitamos a leerla, no sin antes ofrecerte lo que recomendó su propio autor:

> He reunido, con mayor cuidado, todo cuanto me ha sido dable conocer en cuento a la historia del desdichado Werther, y aquí os lo ofrezco, sabiendo que se me agradecerá. No podréis negar vuestra admiración a su espíritu, vuestro amor a su carácter, ni vuestras lágrimas a su desdichada suerte. Y tú, alma sensible y compasiva que te ves oprimida y afligida por penas iguales a las de él, aprende a obtener de sus aflicciones y dolores, un consuelo; y si el destino o tus propios errores no te permiten tener al lado a un amigo, pueda este libro suplir su falta.

Conectando

Existe una película inspirada en esta célebre novela romántica ***Los sufrimientos del joven Werther*** del escritor romántico Alemán Johann Wolfgang Goethe. Puedes buscar el sitio ***es.frwiki.wiki*** para que la observes y, al mismo tiempo, amplíes con ella tus conocimientos sobre el Romanticismo.

CAPÍTULO 2

La oración simple y la oración compuesta por yuxtaposición y coordinación. Práctica

"El orden gramatical es, por tanto, el orden de nuestro pensamiento"
Alex Grijelmo

Lo importante de esta unidad de estudio radica en la posibilidad que tendrás para ejercitar un contenido ya aprendido por ti y que, por necesidades prácticas de comunicación, debes colocar en alto nivel dentro de tus habilidades comunicativas. Resultará prudente que, en la sistematización de la oración simple y compuesta por yuxtaposición y coordinación, comprendas determinados aspectos esenciales de su permanencia en la cadena hablada o escrita, para que puedas llevarla a la práctica de manera eficiente.

Sería interesante que en tu proceso de recordación te preguntaras ¿Cuándo se forma una oración simple? ¿Cómo se forma una oración compuesta? ¿Qué características deben cumplir ambas clasificaciones para

clasificarse así? Al tener aclaradas todas estas dudas, tu docente te llevará como parte de su explicación y ejemplificación, por el camino correcto y en su trayectoria, trata de comprender, algo más: ¿Podemos prescindir de la oración compuesta por coordinación y yuxtaposición en la trasmisión de las ideas? ¿El desarrollo de tus habilidades comunicativas te permite llevar este contenido funcional y gramatical al nivel deseado de comportamiento a nivel textual?

Todo está dicho; solo tu interés te facilitará poder ser un comunicador eficiente en la trasmisión correcta de tus ideas. Ejercítalas.

Es importante que prestes atención sobre las siguientes interrogantes:

¿Qué debes saber?

Que la oración compuesta está constituida por más de una oración gramatical en relación con la simple, por tanto, debes saber delimitar bien las oraciones gramaticales que formen parte de esa oración compuesta. Que ella se mueve en tres planos, tanto en la coordinación como en la yuxtaposición como en la subordinación y que depende del contexto y la intención comunicativa para que la oración subordinada alcance el valor del sustantivo, del adjetivo y del adverbio dentro de la comunicación simple. Esto es un poco más complicado, pero tu docente te ayudará a comprenderlo con mucha más eficiencia.

¿Qué vas a aprender?

Sencillamente que la oración compuesta es tan importante como la oración simple y de ella depende, en gran medida, una trasmisión clara de tus ideas y que, por esta razón, su unidad indisoluble con la oración simple debe constituir para ti, una preocupación constante.

¿Para qué te sirve?

Para que construyas todos tus textos con calidad y coherencia y evites errores en tu construcción que afecten la calidad de los textos.

La oración simple

En décimo grado estudiaste las características de la oración simple y compuesta, así como su funcionalidad en el texto. Ahora te proponemos

recordar las características esenciales de esta estructura sintáctica a partir de las siguientes reflexiones:

- La oración es la menor unidad estructural mediante la cual podemos organizar nuestro pensamiento para expresar una idea con sentido completo. Las oraciones son unidades de predicación, segmentos que normalmente ponen en relación un sujeto con un predicado verbal. En español, sin embargo, son posibles oraciones sin sujeto expreso, tanto si este es tácito como en casos como: ***Canto***; ***Ya vendrán***; como si no existe propiamente, tal como ocurre en casos como estos: ***Nieva***; ***Amanece temprano***. Cada oración tiene una especial entonación, según indique una afirmación o una negación, una interrogación, una exclamación, un deseo o un mandato.
- Las oraciones simples constituyen una unidad de sentido y se delimitan en el habla por un descenso de la voz. En la escritura se delimitan por el punto. Contienen una sola oración gramatical.
- Cuando el sujeto y el predicado se pueden distinguir con claridad, las oraciones se denominan bimembres.
- Las oraciones unimembres son aquellas en las que el sujeto y el predicado están fundidos en uno solo, por lo que no pueden delimitarse.
- La oración compuesta expresa un contenido unitario dado que las oraciones gramaticales que la integran dependen de la unidad intencional del conjunto.
- En la oración compuesta cada oración gramatical debe sentirse como parte de un todo, y este todo es el que forma un sentido completo. Hay otras estructuras generalmente integradas por un sintagma nominal o un sintagma verbal que también se consideran oraciones desde el punto de vista gramatical. A estas, según su estructura, se les denomina unimembres (nominales o verbales): por ejemplo, ***¡Qué hermosa obra!*** es una oración unimembre nominal y ***Había obras interesantes***, es una oración unimembre verbal, mientras que la oración ***La obra posee un mensaje educativo,*** es bimembre.
- La oración compuesta puede presentar tres tipos de estructuras, de acuerdo con la forma de relacionarse las oraciones gramaticales que la integran: yuxtaposición, coordinación y subordinación (fig.3).
- Las oraciones compuestas, también identificadas con otras denominaciones (periodo, cláusula), necesitan más de una oración gramatical para expresar todo el contenido del enunciado.

Estructura y significación de la oración compuesta

Tienen más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presenten. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama ORACIÓN GRAMATICAL o PROPOSICIÓN

ORACIONES COORDINADAS

Dos o más oraciones gramaticales unidas por una conjunción coordinante. Son sintácamente independientes.

COPULATIVAS: las oraciones gramaticales suman sus significados. ***Juan dicta y Gloria escribe.***

DISYUNTIVAS: presentan dos opciones que se excluyen. ***¿Vienes o te quedas?***

ADVERSATIVAS: la segunda oración gramatical corrige a la primera. ***Saúl lleva gafas, pero no se ve.***

EXPLICATIVA: la primera oración gramatical aclare la segunda. ***Este coche es muy caro, es decir, no puedo comprarlo.***

ORACIONES YUXTAPUESTAS

Oraciones gramaticales que tienen una relación de significado que se representa en la escritura mediante signos de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos).

EJEMPLOS:
Hace deporte, lee, va al cine.
Jugué béisbol, me lesioné.
El maestro hizo una señal, los alumnos se colocaron en sus puestos.
El niño lloró, la madre lo atendió.

ORACIONES SUBORDINADAS

Dos o más oraciones gramaticales unidas por un enlace subordinante. La oración subordinada depende sintácticamente de la principal y realiza una función de esta.

SUSTANTIVAS: se comportan como un sustantivo y hacen funciones propias de este.

ADJETIVAS: se comportan como un adjetivo y complementan a un nombre. Van introducidas por un pronombre relativo y tiene antecedentes expresos. El libro que está ahí, es mío.

ADVERBIALES: se comportan como un adjetivo y hacen las funciones de complemento circunstancial.

Fig. 3

Interésate en saber

El enunciado u oración es el signo o conjunto de signos que emite el hablante y ha de captar el oyente y consiste en un mensaje con sentido concreto dentro de la situación en que se produce. Puede constituir un enunciado simple al que le corresponde una oración gramatical o puede ser compuesto al que le corresponde más de una oración gramatical.

Para saber más

Para dominar la estructura de una lengua es preciso conocer los elementos que la integran, su jerarquía y las relaciones que se establecen entre ellos. Por eso, el análisis sintáctico presupone conocer a qué categorías gramaticales responden las palabras que conforman la oración y qué relaciones sintácticas se establecen entre ellas.

Como bien deben haberte explicado en grados anteriores y en especial en décimo grado, el análisis sintáctico es un ejercicio escolar mediante el cual la integración de los elementos de una oración y su relación en el enunciado son determinantes. Es un ejercicio integrador que exige reflexión y análisis. Se debe determinar tanto el sujeto como el predicado pues ellos estructuran la oración. Hecho esto, podrás determinar la función que realizan todas las estructuras gramaticales que conforman la oración, ya sean núcleos o modificadores, estén en el sujeto o en el predicado.

O=S+P Esta fórmula corresponde a la oración bimembre. **O=SP** Esta estructura responde a que los elementos pueden aparecer unidos en un solo miembro. Cuando ello ocurre, estamos en presencia de la oración unimembre.

Después de recordadas todas las reflexiones anteriores ten presente que, para analizar una oración simple, es conveniente apropiarse de un algoritmo que facilite la integración de los elementos necesarios para ejecutarlo. Entre los pasos para realizar este importante ejercicio, estos que a continuación te damos, serán de gran utilidad:

Recordemos que, por su estructura o número de miembros, las oraciones se clasifican en bimembre o unimembre.

1. Clasificación de la oración según: su complejidad (simple o compuesta); según la naturaleza de su predicado (atributiva o predicativa) y por la actitud del hablante.

2. Determinación del sujeto e identificación de su núcleo.
3. Reconocimiento de los modificadores del núcleo del sujeto, si los hubiera.
4. Determinación del predicado e identificación de su núcleo
5. Reconocimiento de los complementos verbales (modificadores de la forma verbal) y su clasificación.
6. Concordancia entre el núcleo del sujeto y la forma verbal.

Es importante saber proceder con la determinación de los complementos verbales y su clasificación. Es por ello necesario recordar que:

- De acuerdo con las diferentes situaciones de comunicación, una forma verbal conjugada podrá o no recibir complementos.
- Hay formas verbales que no requieren de determinados complementos porque son formas de predicación completa.
- Aquellas frases que, por necesidades de la comunicación, reclaman o aceptan complementos son formas de predicación incompleta.

¿Cuáles son estos complementos verbales?

El complemento directo:

- Es quien completa el significado de la forma verbal, sin él la idea expresada por esta queda inconclusa. El complemento directo es un argumento seleccionado por la significación del verbo para completarse en el enunciado; es en quien recae directamente la acción verbal. Si alguien oye decir: él dio…, seguramente quedará esperando se le complete la información con lo dado.
- El complemento directo se construye con la preposición a, siempre que esté referido a persona o cosa personificada, pero lo más usual es que se relacione directamente con el verbo, sin ninguna partícula que los una.
- ¿Cómo reconocer el complemento directo? Seguidamente te ofrecemos varios recursos:
  - Debes poder reconocer este elemento por sus características desde el punto de vista de su significado, su forma y función.
  - Si tienes dudas en reconocer el complemento directo puedes aplicar el siguiente recurso práctico:

    Consiste en anteponer al participio del verbo el neutro LO y preguntar con el pronombre QUÉ

Ejemplo: Los poetas crean grandes obras. El complemento directo es GRANDES OBRAS, pues ellas son lo creado; en este caso el complemento directo responde a la pregunta: ¿qué es lo creado?, y la respuesta es precisamente el complemento directo: GRANDES OBRAS.

- Otro recurso es pasar la oración de voz activa a voz pasiva. La oración "Los poetas crean grandes obras" está en voz activa; pasarla a la voz pasiva implica decir: LAS GRANDES OBRAS FUERON CREADAS POR LOS POETAS. Observa que el complemento directo (grandes obras) en la oración en voz activa pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva; ello ratifica entonces que el sintagma LAS GRANDES OBRAS es el complemento directo.
- También se puede pronominalizar el complemento directo, mediante los pronombres personales lo, la, los, las. Así en el ejemplo citado podemos sustituir el sintagma nominal GRANDES OBRAS por el pronombre LAS, al decir: LOS POETAS LAS CREAN, con lo cual ratificamos que este es el complemento directo de la oración.

El complemento indirecto:

- ¿Cómo reconocer el complemento indirecto?
  - Según su significado, es el destinatario de la acción verbal, quien se beneficia o se perjudica con ella, en quien recae indirectamente la acción de la forma verbal.
  - En él se cumple la acción ya enunciada en el complemento directo. Se introduce siempre con las preposiciones A o PARA, excepto cuando se estructura con alguna forma complementaria átona (me, te, le, se, nos, les). Ejemplo: Ellos entregaron los poemas al docente; Después de mucho tiempo nos devolvió el libro.

    Puedes comprobar que "al docente" y "nos" son los complementos indirectos en las oraciones anteriores preguntándole al verbo "¿a quién?" o "¿para quién?" se entregaron los poemas o se devolvió el libro. También sustituyendo esos complementos indirectos por las formas complementarias de tercera persona LE o LES. Ejemplo: Ellos le entregaron los poemas.

    Observa que LE es el complemento indirecto porque sustituye al docente.

- A veces el complemento indirecto se duplica en la oración. En esa segunda aparición cobra un carácter enfático, por ejemplo, José Martí le ofreció valiosos consejos a María Mantilla.

Reflexiona un instante

El hecho de que la preposición ***a*** pueda aparecer indistintamente en el complemento directo como en el indirecto, propicia situaciones de duda en algunos análisis sintácticos. Lo más indicado en esos casos es aplicar los recursos de que disponemos para reconocer el complemento directo, y cuando estemos seguros de que no puede ser este, preguntarle al verbo: ¿a quién? o ¿para quién? Si no se sigue este orden, podemos confundirnos, pues la pregunta ¿a quién? es respondida a veces por un complemento directo. Por ejemplo, en Adoro a mi hijo. A mi hijo es el complemento directo.

Es conveniente como recurso la pronominalización, es decir, cambiar el complemento por un pronombre, por ejemplo, Lo adoro. Observa que, en esa oración, "lo" es el complemento directo.

El complemento circunstancial:

- Con los complementos circunstanciales se declaran las diversas circunstancias, de muy diversos tipos (de tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, instrumento, medio, asunto, causa, finalidad…) en que se realiza la acción verbal y en dependencia de la finalidad del hablante y de la situación comunicativa en que este se encuentra, podrá aparecer en cualquier lugar de la oración: al inicio, en el medio o al final. Si el hablante quiere significar la hora de un encuentro, por ejemplo, podrá decir: "A las tres de la tarde nos veremos en el aula". Observa que "a las tres de la tarde" es un complemento circunstancial de tiempo que aparece al inicio de la oración. Asimismo, reconocerás que "en el aula" es otro complemento circunstancia, en este caso de lugar.
- Se expresa por medio de adverbios o locuciones adverbiales o sintagmas nominales.
- A diferencia del complemento directo y del indirecto, que son argumentos reclamados por la significación del verbo, los circunstanciales son adjuntos, es decir, no exigidos, por eso su ligazón con la forma verbal es menor que la de los otros complementos, razón por la cual, como ya te dijimos, puede moverse con mayor libertad dentro de la oración, anteponiéndose al sujeto o reservándose para el final de la oración, siempre

en dependencia de la intención que se persiga al comunicar. Ejemplos de complementos circunstanciales son:

- Ocurrió en el siglo xix. (CC DE TIEMPO)
- Luchan por la libertad. (CC DE CAUSA)
- Con sus docentes se encuentra a gusto. (CC DE COMPAÑÍA y DE MODO)
- Nos esperó allí. (CC DE LUGAR)

- ¿Cómo reconocer un complemento circunstancial?
  - Los complementos circunstanciales pueden comprobarse remplazándolos por adverbios equivalentes a las circunstancias específicas que expresan, o sustituyéndolos por los interrogativos dónde, cuándo, cómo, por qué, con qué, con quién, etc., según el contexto.
  - Puede llevar preposiciones, cualquiera de ellas, incluso a y para, pero con significados distintos a los que vimos en los complementos directo e indirecto.
  - Conviene distinguir los complementos circunstanciales, que complementan al verbo de aquellos que, más que complementar al verbo, complementan a toda la oración. Son los llamados complementos oracionales, por ejemplo: Efectivamente, llegó tarde, Sin dudas está equivocado, ¡Ojalá pueda leerse la obra completa!

Comprueba lo aprendido

1. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, teniendo en cuenta los aspectos antes señalados:

a) En la escuela no hubo muchos suspensos.
b) Ha sido extraordinaria la labor realizada.
c) Con un lirismo extraordinario, José María Heredia, el Cantor del Niágara, le escribió un hermoso poema a ese torrente divino.
d) Contó a la naturaleza y a los dolores del hombre moderno.
e) Hay grandeza y dignidad en nuestra historia.
f) Heredia es un poeta cubano.
g) Tal vez Gertrudis Gómez de Avellaneda sea la autora de este libro de poemas románticos.
h) El gran escritor español, Gustavo Adolfo Bécquer, llevó a sus rimas el tema de la creación literaria.
i) ¿La obra de Lord Byron deleitó a todos los lectores de la época?

Para que puedas reafirmar tus conocimientos sobre esta importante estructuración sintáctica en el discurso es que te ofrecemos este recordatorio que te será beneficioso para la realización de los ejercicios.

Sobre la oración compuesta debes saber que:

- A la oración compuesta le corresponde más de una oración gramatical.
- Con ella se expresa un contenido unitario, dado que las oraciones gramaticales que la integran dependen de la unidad intencional del conjunto. Cada oración se debe sentir como parte de un todo, y este todo, es el que forma un sentido completo, por ejemplo,

El cuerpo cede y ondea,
La boca abierta provoca.
Es una rosa la boca:
Lentamente taconea.
La bailarina española, José Martí

¿Qué se puede apreciar en estos versos? Las cinco oraciones gramaticales se integran en una oración sicológica; y es el conjunto, y no una oración aislada, el que da la imagen que el poeta se propone ofrecer.

Interésate en saber

Es complejo el procedimiento que se debe emplear para determinar los límites de la oración compuesta; sin embargo, existen ciertos recursos que ayudan a señalarlos. Entre ellos se encuentran:

- La reiteración de palabras que les da unidad.
- La presencia de una serie de oraciones con el mismo sujeto.
- El empleo de algunos pronombres o expresiones que contribuyen a su cohesión y coherencia interna.

Recuerda que...

Pasos a seguir para reconocer y clasificar en un enunciado las oraciones según su complejidad:

- Leer y comprender bien el enunciado.
- Reconocer las formas verbales presentes en él.
- Determinar las oraciones gramaticales que lo integran.
- Clasificar las oraciones en simple o compuestas.

¿Sabías que...?

La oración compuesta puede presentar tres tipos de estructuras, de acuerdo con la forma de relacionarse las oraciones gramaticales que la integran:

1. Te estaba escribiendo un mensaje; no lo pude terminar.

2. Te estaba escribiendo un mensaje; pero no lo pude terminar.

3. Te estaba escribiendo un mensaje cuando tú llegaste.

De la sección anterior se deriva este comentario.

- Los tres ejemplos constituyen oraciones compuestas; pero la forma de relación de las oraciones gramaticales es diferente en cada uno.
- En el primer ejemplo se aprecia la ausencia de un nexo gramatical que sirva de enlace. Solo se separan por signos de puntuación. Es la forma de relación llamada yuxtaposición.
- En los otros dos casos existe un nexo formal de enlace: pero, cuando, con diferente valor cada uno. "Pero" es una conjunción coordinante, que relaciona oraciones sintácticamente equivalentes; corresponde a la forma de relación llamada coordinación.
- "Cuando" es un adverbio relativo que hace depender una oración de otra; es un caso de subordinación.

Conectando

Todos estos contenidos gramaticales que se sistematizan en esta unidad de estudio, los puedes encontrar el portal ***CubaEduca*** recogidos en diferentes materiales audiovisuales tales como teleclases, polimedias y otros que te ayudarán en la sistematización de estos contenidos. ¡Conéctate!

Comprueba lo aprendido

1. Redacta oraciones simples con los siguientes requisitos:

- Que comience con un complemento circunstancial.
- Que tenga un adverbio que modifique a un adjetivo.
- Que tenga una forma verbal irregular y un complemento directo.
- Que tenga los tres complementos verbales y uno de ellos sea una forma complementaria.

2. Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones simples:

- Tú no podrás esperar a tu compañero de la escuela.
- Quizás la docente analice la obra hoy.
- La poesía y la narrativa de habla hispana son exponentes de la buena literatura.

3. Coloca S para las oraciones simples y C para las oraciones compuestas:

a) __La riqueza verbal de José Martí es ostensible; se aprecia en todas sus obras.
b) __La obra de Heredia, el cantor del Niágara, expresa un mensaje de incalculable valor.
c) __Los jóvenes del preuniversitario fueron seleccionados para participar en el concurso de Literatura y Lengua.
d) __Ibsen fustigó los prejuicios y convencionalismos de la sociedad burguesa, pero no ofreció la solución a los problemas abordados, por los imperativos de su momento histórico.
e) __El lector común, el simple aficionado, lee por placer personal.
f) __La lectura no es un proceso pasivo, sino eminentemente activo.

4. Lee el siguiente fragmento:

Llueve. Es primavera. Los árboles se llenen de flores. La hierba despide una agradable fragancia. El cielo es de un azul indescriptible. A lo lejos se oyen voces infantiles. Una guitarra se escucha. Una mariposa vuela silenciosa y se posa en cada una de las flores.

a) Señala las oraciones que integran el párrafo anterior.
b) Clasifícalas en simples o compuestas.

5. Del siguiente párrafo:

El ambiente era de tensión. Los presentes esperaban con curiosidad. El personaje anunciado no llegó…

a) Señala las oraciones que integran el párrafo anterior.
b) Clasifícalas en simples o compuestas.
c) Continúa el texto utilizando oraciones compuestas.

6. Transforma la siguiente oración simple en compuesta por coordinación. Clasifícala.

Niágara, el poema escrito por Heredia presenta recursos literarios perfectamente reconocibles.

7. Transforma el párrafo siguiente de manera que en él aparezcan oraciones compuestas por yuxtaposición. Cópialo con las transformaciones realizadas:

La obra de Ibsen abarca la segunda mitad del siglo xix, pero solo a partir de la octava década adquiere carácter y difusión general y ejerce su influencia sobre la producción dramática del resto de los países europeos.

8. Forma oraciones compuestas por coordinación o yuxtaposición relacionando dos de las oraciones de cada inciso. Al hacerlo recuerda que en el caso de las compuestas por coordinación debes utilizar un elemento de relación que las una, mientras que en las yuxtapuestas se separan por signos de puntuación:

a) El poeta consigue la sensibilidad en sus versos.
b) Aman con gran fuerza.
c) En la narrativa romántica se cuenta el amor profundo entre los hombres.
d) La naturaleza se convierte en un importante refugio.
e) Lo reflejan en los poemas estudiados.
f) El grupo formado por escritores románticos es gigantesco.
g) Todos son poetas relevantes.

9. Con respecto a cada una de las oraciones que a continuación te damos, di si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: Es una oración compuesta por coordinación adversativa.

a) ____ No te conviertas en un lector pasivo ni lo hagas por obligación.
b) ____ La lectura es provechosa e ilumina la mente del lector
c) ____ La lectura cultiva el intelecto, mas no la realices con rapidez.

10. Redacta una oración compuesta por coordinación cuyo nexo sea una conjunción disyuntiva.

11. Redacta una oración compuesta por yuxtaposición en la que utilices el punto y coma.

12. Lee el siguiente párrafo. Delimita las oraciones que lo conforman y clasifícalas en simples o compuestas:

La conversación es el alma y el alimento de toda sociedad. La voz moderada resulta siempre agradable. El lenguaje siempre será cortés. La infinita variedad de términos utilizados transmite conocimiento y educación.

13. Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones:

a) En su obra de propaganda política, el don martiano constituyó un factor apreciable.
b) Aquí, en Cuba, la Loynaz, esa poetisa incansable, representa para los más jóvenes una revelación poética y moral.
c) El disfrute de todo lo bello y sublime de la vida nos brinda confianza y seguridad.

14. Redacta una oración simple cuyo núcleo del sujeto esté integrado por más de un sustantivo. En el predicado deben aparecer tres complementos verbales de diferente tipo.

a) De la oración que redactaste:

- Subraya el predicado.
- Clasifica los complementos verbales.
- Establece la concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.

b) A continuación, aparecen estructuras sintácticas de oraciones simples. Redacta oraciones que se correspondan con cada una de ellas.

- S + FV + CD + CC
- FV + CC + S
- CD + S + CI + FV
- FV + CD + CI + S
- CI + S + CD + FV

15. Observa la siguiente estrofa, que constituye una oración compuesta:

¡Pronto, remero!
¡Bate la espuma!
¡Rompe la bruma!
¡Parte veloz!
¡Vuela la barca!
¡Dobla la fuerza!
¡Canta y esfuerza
Brazos y voz!
La pesca en el mar.

Precisa con qué tipo de oración compuesta se construyó la estrofa anterior.

16. Lee el siguiente fragmento.

"El pobre hombre es ya viejecito. Su mujer es también viejecita. Han tenido tres hijos; uno de ellos murió en la guerra de Cuba; otro que era mozo de estación, pereció también aplastado entre dos topes. El tercero era una moza garrida; un día partió con su novio a la Capital y no volvió más. El pobre hombre, alguna vez recuerda todo esto de un suspiro."

Vida de un labrantín. José Martínez Ruiz (Azorín)

a) Delimita las oraciones gramaticales que lo conforman.
b) Analiza las relaciones que se establecen entre ellas.

c) Clasifica el tipo de oración compuesta.
d) Identifica los elementos que garantizan la cohesión y la coherencia en él.

Recuerda que...

La yuxtaposición y la coordinación tienen una gran importancia para la lectura, sobre todo oral, de los textos en los que ellas predominan. Un texto en el que predominen las oraciones compuestas por yuxtaposición se lee de manera rápida, frente a uno en el que predominen las compuestas por coordinación, pues la presencia de nexos conjuntivos en este hace que la lectura oral sea más detenida o lenta al colocar el énfasis en cada enunciado coordinado que lo conforma.

17. Observa el siguiente fragmento, que constituye una oración compuesta:

Bolívar fue un hombre de acción, pero en sus escritos se nos revela un notable poeta. ¡Qué hermoso su poema "Mi delirio sobre el Chimborazo"! Era Bolívar rico de cuna, mas en su condición humana, fue un hombre de pueblo. Mucho le debe nuestra América a ese extraordinario patriota.

¿Qué clase de oración compuesta es la que constituye el texto anterior?

18. Escribe un texto expositivo relacionado con el Romanticismo.
a) Identifica y extrae de él una oración simple y una compuesta por yuxtaposición o coordinación.
b) Realiza el análisis sintáctico de la oración simple que extrajiste.

En resumen

Las oraciones yuxtapuestas aparecen una a continuación de la otra, sin nexo gramatical que las una. La unidad de sentido y la curva melódica de entonación sirven para distinguirlas fundamentalmente.

Cuando varias oraciones gramaticales destinadas a expresar un contenido unitario tienen como nexo gramatical relacionante a las conjunciones, estamos en presencia de una oración compuesta por coordinación.

CAPÍTULO 3

La narrativa y el teatro realista en la literatura del siglo XIX: lectura y estudio de la novela *Papá Goriot* de Honorato de Balzac y el drama *Casa de muñecas* de Henrik Ibsen

"El realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época en que vivimos" ...
Gustave Flaubert

Hay personas que equivocadamente piensan que las obras literarias solo cumplen una función de mero entretenimiento. Pues bien, debes saber que personalidades tan extraordinarias como Carlos Marx y Federico Engels, los grandes ideólogos del proletariado mundial, tenían una opinión bien diferente. En una ocasión, Engels declaró haber aprendido más sobre la sociedad burguesa en las obras de Balzac, que en todos los libros de historiadores, economistas, estadistas y profesionales de la época.

Para descubrir la causa de tal afirmación es necesario que reflexiones sobre las características sociohistóricas del siglo XIX y en particular sobre la sociedad francesa donde se ubica Balzac, que es, precisamente, uno de los autores que estudiarás en este capítulo; además, es importante que relaciones estas condiciones con el auge del Realismo crítico.

¿Qué debes saber?

Sobre los géneros literarios a los que te enfrentarás durante el estudio de esta unidad: épico y dramático y que ya estudiaste en grados anteriores. Recordar sobre la literatura que antecedió a este movimiento literario llamado realismo porque una de sus principales características tiene que ver con su pronunciamiento ante normas dictaminadas por la estética anterior. De igual manera sería oportuno que hicieras un amplio recordatorio del comportamiento social del siglo XIX para que comprendas las actitudes y las concepciones defendidas por estos dos grandes escritores de la literatura realista.

¿Qué vas a aprender?

Con la lectura de ambas obras literarias aprenderás a reconocer las características del Realismo crítico como método de creación literaria y como actitud ante la vida en estrecha relación con las condiciones de la época, y las disfrutarás plenamente por lo apasionante de sus argumentos. Te ayudará a que profundices tus conocimientos sobre la novela como forma del género épico, así como también lo harás con el género dramático y, en particular, con el drama de tesis, al estudiar la pieza ***Casa de muñecas*** del noruego Henrik Ibsen.

¿Para qué te sirve?

Para continuar tendiendo puentes entre literatura y vida, al reconocer el reflejo y la recreación que del mundo social de su época hay en estas obras, y al profundizar en diversas actitudes y comportamientos humanos reflejados en las actuaciones de los personajes. Ambas obras te permitirán debatir sobre viejos y actuales problemas del existir humano: el valor del dinero, el deseo de escalar a toda costa en la sociedad, la educación que se da a los hijos, la necesidad de que cada ser humano pueda construir su vida libre y responsablemente.

Panorama general en el que surge el Realismo en el arte y la literatura del siglo XIX

Si en el campo de la estética, el Romanticismo se resiste a desaparecer y en algunos países como en España, por ejemplo, pervivió bastante tiempo, en el campo de la ideología y de las ciencias es sustituido por unos

principios que son opuestos al auténtico espíritu romántico. Si tomamos como fecha clave para el triunfo de la nueva ideología, por ejemplo, la publicación de ***Curso de Filosofía Positiva*** (1830-1842), notaremos que son precisamente los años de máximo apogeo del Romanticismo artístico y literario.

¿Qué nueva visión, qué nueva posición en el campo de las ideas surge entonces? El positivismo será la ideología predominante durante el período de la literatura y el arte realista y naturalista. Y entenderemos el positivismo como una escuela filosófica que entronca directamente con el racionalismo francés, el empirismo inglés y la crítica kantiana a la metafísica.

¿Por qué estos nombres: los de positivismo y realismo, para designar este sistema de ideas que impregnó el campo filosófico y científico de esta época?

El término realismo que da nombre a este método, movimiento o escuela literaria y artística se asume porque significa ver las cosas sin idealizarlas, representar fielmente la realidad de manera objetiva y demostrable.

Y es que a mediados del siglo XIX Europa entra a una época marcada por los adelantos científicos y por los cambios y conflictos que algunos de ellos generan en los individuos y en la sociedad. Como consecuencia de tal desarrollo científico y técnico, sobre todo en el campo de las ciencias naturales y del pensamiento filosófico de Augusto Comte con su ***Curso de Filosofía Positiva***, se da un paso de avance, se rompe con la filosofía tradicional y se concibe el nuevo pensamiento como una introducción a las ciencias, algo parecido a una especie de metodología general para todas ellas, encargada de proporcionar los principios básicos para un análisis objetivo, riguroso, correcto y científico proceder en el estudio y análisis de los más disímiles fenómenos.

El positivismo por su carácter pragmático, en su sentido de práctico y útil, por su atención a lo concreto, a lo inmediato y práctico, por su exaltación de las "ciencias útiles" y del progreso, es la corriente filosófica que se adapta y corresponde a la perfección con el espíritu burgués. En tal sentido en esta época triunfarán como dos rasgos importantes y esenciales, de una parte el sentido utilitarista, pues todo se juzgará como válido, o no, en función de su utilidad y los dos campos preferidos son el de la economía y la moral; y por otra parte, el cientificismo, pues el positivismo asigna a las ciencias tareas muy concretas: descubrir las leyes que rigen los

fenómenos, para lo cual se deberá recurrir a la observación minuciosa, objetiva, detallada y a la experimentación que conduzcan al razonamiento más objetivo.

Todo este panorama favorecerá el progreso científico, en particular en el campo de las ciencias de la naturaleza. Además de ese carácter utilitario, la ciencia de la segunda mitad del XIX se caracterizará por:

- La progresiva especialización, de modo que ni si quiera una sola ciencia es abarcable por una persona; la especialización restringe la visión de conjunto.
- El marcado carácter práctico de la mayoría de los descubrimientos, lo cual está muy acorde con el espíritu de la época.
- La fijación, en cada ciencia, de su objeto de estudio, de sus métodos, principios y leyes.

El progreso científico se da en muchas ciencias:

- La astronomía cuenta a partir de esta época, cada vez, con más y mejores observatorios, descubre la totalidad de los planetas y de nuevos astros, demuestra experimentalmente la existencia de las hondas herzianas.
- En las matemáticas se inventa la geometría no euclidiana y se presiente la relatividad.
- En la geografía se acaba de explorar prácticamente toda la Tierra.
- En la física se hallan las leyes de la termodinámica y de la teoría cinética, y, a partir de ciertos descubrimientos, resulta la industria frigorífica.
- En la química se halla la síntesis del alcohol metílico, del acetileno, se descubre la termoquímica y se perfeccionan los explosivos.
- En la medicina se realizan los progresos más espectaculares: el notable progreso de la cirugía se debe sobre todo a la antisepsia y a la anestesia; la aplicación de la asepsia, antisepsia y vacunas, y el descubrimiento de la actuación de los microorganismos son elementos importantes; cobra notable importancia el tratamiento preventivo y la sueroterapia.
- En las ciencias naturales, la geología y la paleontología realizan progresos importantísimos que permiten establecer las teorías evolucionistas sobre bases científicas.
- En las ciencias sociales se recibe la influencia de todo este panorama y comienzan a aplicarse a los estudios sociológicos los mismos métodos que provenían del campo de las ciencias naturales.

A pesar de todo ello, el defecto más grave de este gran auge científico y en particular del positivismo fue el de negarse a admitir otra realidad que no fuera la comprobable en el laboratorio.

La sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX

Ya sabes, porque lo conociste al estudiar el Romanticismo, que la primera parte del siglo XIX fue la de la conquista del poder político y social por parte de la burguesía como clase, así como de consolidar el poder económico que poco a poco había alcanzado.

Las teorías sociopolíticas en que sustentan toda su actividad: el individualismo económico y el reconocimiento por parte del Estado de la ley natural que, en el ámbito económico rige las relaciones de producción: la de la oferta y la demanda, favorecen el tránsito de una burguesía familiar a una innovadora que da paso al gran capital.

Junto al desarrollo de la mediana y alta burguesía también toma cada vez más conciencia de clase el proletariado, el que surge como polo opuesto a la burguesía; y aunque su existencia se puede constatar desde mucho tiempo atrás, será en esta segunda mitad del siglo XIX cuando se constituya plenamente como clase social y tome total conciencia de su papel frente a aquella.

Dotado únicamente de la fuerza de su trabajo para subsistir, viviendo y trabajando en condiciones inhumanas: jornadas de 13 y 14 h, en locales que no reunían las condiciones mínimas, con salarios totalmente insuficientes, con el empleo abusivo y discriminador de niños y mujeres, explotados hasta no más, no le quedaba otra alternativa que tomar plena conciencia de sus derechos y de luchar por ellos. Se asocian, toman partido y militan, se van a la huelga y a la lucha por una mejor vida posible. Es este también el momento en el que surgen las ideas socialistas en Europa y que comienzan a expandirse por el mundo.

El Realismo en el arte y la literatura como expresión y resultado de la época

Desde la perspectiva de la historia de la literatura, el realismo es al mismo tiempo una técnica y el estilo de una época; sobre todo una técnica de novelar, aunque también afectó otros géneros, y él llena toda la

segunda mitad del siglo XIX. Tuvo su origen en Francia con tres grandes novelistas: Stendhal, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. Como estilo de una época, la denominación que recibe (Realismo) engloba incluso, para no pocos críticos, teóricos y especialistas en arte y literatura, al llamado Naturalismo, puesto que en muchos aspectos es una derivación de aquel o su lógica consecuencia.

La nueva estética realista se apoya en varios fenómenos que tuvieron lugar a lo largo de la segunda mitad de ese siglo: unos de índole filosófica y teórica como el positivismo del que ya te hemos hablado; otros de carácter práctico como la Revolución Industrial y el desarrollo de las ciencias naturales y experimentales. Sin estos hechos no es posible entender esa extrema exaltación de la realidad objetiva que trajo como consecuencia una nueva forma de ver y de hacer el arte y la literatura.

El positivismo fue para la literatura su base teórica. Esta escuela filosófica reduce el objetivo del conocimiento humano a los llamados "hechos positivos"; es decir, a aquellos que pueden captarse inmediatamente por los sentidos y someterse a comprobación objetiva por medio de métodos científicos. Como consecuencia lógica de esta mentalidad positivista, toda la segunda mitad del siglo XIX estará dominada por la exaltación de la ciencia, lo mismo que fue la razón para los ilustrados en el siglo XVIII o la exaltación de los sentimientos para la cosmovisión romántica de principios del siglo decimonónico.

Todas estas ideas fomentaron el estudio de las ciencias positivas: las matemáticas, la astronomía, la física, la química, las ciencias biológicas y médicas; y el uso cada vez más intenso de los métodos experimentales. Así podemos observar claramente cómo el siglo XIX dio grandes científicos como el doctor Claude Bernard, quien realizó importantes descubrimientos en el campo de la medicina y de los estudios de fisiología humana en particular; Luis Pasteur, investigador acucioso del mundo microbiano; Robert Koch, quien aisló por primera vez los bacilos de la tuberculosis, enfermedad que en esta época hacía estragos.

El positivismo mucho tuvo que ver también con el desarrollo técnico e industrial, pues gracias a él, la ciencia no se quedó en la especulación teórica pura, sino que se aplicó a la industria y al comercio. Entonces la ciencia se hace "técnica" y promueve nuevas formas y procedimientos, nuevos artefactos y métodos de trabajo enormemente útiles.

La literatura se sintió también deslumbrada por el esplendor de los descubrimientos científicos de la época, y así, por ejemplo, la novela realista intentó ofrecer una imagen estética lo más fiel y objetivamente posible de la realidad, como también la novela naturalista aprovechó los métodos de la ciencia tomando del positivismo su ateísmo y determinismo para explicar determinados comportamientos y actitudes humanas de los personajes.

¿Qué rasgos caracterizan la literatura realista?

Las características inherentes a la técnica realista de novelar pudieran sintetizarse en los rasgos siguientes:

1. La consideración de la realidad directa y vivida como objeto estético de primer orden en el arte de narrar.
2. La búsqueda del ideal de cercanía a los hechos que se narran, tanto en el tiempo como en el espacio.
3. El ideal de objetividad, de veracidad y verosimilitud que se persigue al narrar los hechos y la vida de los personajes, así como también al describir y explicar los ambientes y contextos en que estos tienen lugar. Todo ello va acompañado de un deseo de imparcialidad que lleva a los novelistas a preferir al narrador omnisciente, tras el que se escudan o esconden porque les permite la contemplación desde una supuesta posición imparcial de todos los acontecimientos que se narran, así como la posibilidad de introducirse, incluso, en el mundo interior de los personajes.
4. Este ideal de objetividad afecta el uso de la lengua y la manera de expresarse y de comunicarse de los personajes, pues en la novelística realista tienen cabida todos los registros y la mayoría de los escritores eleva la lengua conversacional al rango de lengua literaria.
5. La sustitución de los temas intimistas, legendarios y fantásticos propios del gusto romántico por la descripción del mundo real, actual, cotidiano, fácilmente observable.
6. El intento de abarcar toda la realidad, tanto los ambientes familiares como los sociales en que se mueven los personajes, como también sus conflictos anímicos y existenciales. Ello explica la minuciosidad con que se describen tantos los entornos en que se mueven como la propia evolución psicológica que sufren, las ideas políticas, religiosas y morales que exhiben. La literatura realista gira, entonces, alrededor de dos grandes ejes o ámbitos: el social y el psicológico.

¿Qué autores y obras son representativos del realismo en el siglo XIX?

En Francia el primer novelista importante que puede ubicarse en la corriente realista es Henry Beyle, Stendhal (1783-1842), quien escribió sus novelas basándose en el análisis psicológico de los personajes y en la práctica de la observación, aunque en algunos aspectos mantenga puntos de contacto con el Romanticismo. La novela debía ser según él "como un espejo colocado a lo largo del camino". Aunque muchos de sus tipos y ambientes sean de tintes románticos, su técnica de novelar es ya realista. Entre sus novelas más famosas se encuentran ***El rojo y el negro*** y ***La cartuja de Parma***.

Otros dos grandes novelistas franceses del realismo, y de todos los tiempos, son Honoré de Balzac (1799-1850) y Gustavo Flaubert (1821-1880). El primero escribió ***La comedia humana***, monumental proyecto conformado por noventa y siete volúmenes divididos en varias series. Es él el gran retratista de la sociedad francesa de su época y también su mayor crítico. El segundo es el autor de la novela ***Madame Bovary***, modelo de estudio de la psicología femenina. También tendríamos que añadir que ya muy avanzado el siglo escribe sus novelas Émile Zola (1840-1902), el más importante de los escritores del naturalismo. Entre sus obras más famosas están ***Thèrése Raquin***, ***Nana***, ***Germinal***, ***La taberna*** y ***El doctor Pascal***.

En Inglaterra, el más significativo de los novelistas fue Charles Dickens, quien crea su obra en la época victoriana, época además de la gran industrialización del país. Por ello, él reflejó en sus obras ambientes fabriles y con el trabajo penoso de los obreros, entre los que se encontraban mujeres y niños que eran igualmente explotados sin consideración alguna. Entre sus mejores novelas destacan ***David Copperfield*** y ***Oliver Twist***, esta última ofrece una cruda descripción de la historia de un niño huérfano que vive en un ambiente hostil y lleno de penalidades, de trabajo agotador y falta de humanismo.

En Rusia, las dos grandes figuras de la novela realista fueron, sin duda alguna, Fiodor Dostoievski (1821-1881) y León Tolstoi (1828-1910). Las obras de Dostoievski destacan por la intensidad de sus argumentos y por el profundo tratamiento psicológico de sus personajes. Entre sus novelas más famosas están ***Crimen y castigo*** y ***Los hermanos Karamasov***. Entre las más famosas de León Tolstoi podemos citar las novelas ***La guerra y la paz*** y ***Ana Karenina***.

En los Estados Unidos de Norteamérica, quien mejor refleja el espíritu de la época en la novelística realista fue Mark Twain (1835-1910); hombre modesto, sin pretensiones culturalistas, que supo convertir en literatura, con sencillez y un sentido admirable del humor, su rica experiencia vital. En su novela ***Las aventuras de Tom Sawyer*** se relatan las travesuras y sueños de un grupo de niños. A uno de ellos, grandulón, campechano y algo misterioso, lo haría protagonista de su mejor novela: ***Huckleberry Finn***, en la que narra su escapatoria por el río Mississippi en compañía de un esclavo fugitivo.

En España, dentro de la generación de escritores del realismo se distinguen tres etapas: la primera a la que pertenecen Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), José María de Pereda (1833-1906) y Juan Valera (1824-1905); la segunda, que es la etapa de la época propiamente realista tiene su mayor exponente en la figura de Benito Pérez Galdós (1843-1920); y la tercera, de carácter más bien naturalista, representada por Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901) y Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928).

En América y en Cuba, la literatura realista surge en el contexto de finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente cuando el continente se vio convulsionado por fuertes movimientos sociales, políticos y revolucionarios que cambiaron la visión y la conciencia de quienes habitaban esta parte del mundo. Estrechamente vinculado al romanticismo, el realismo americano se basó en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la naturaleza y la sociedad. Los narradores usaron un lenguaje regional y recrearon la vida local objetivamente, en particular las costumbres y la tipicidad de los caracteres del indio americano. Es por ello que esta vertiente se conocerá como narrativa costumbrista, aunque verdad es también que se cultivó un realismo social y crítico desde el cual se indagó por el dónde, el cómo y el porqué de la realidad y se criticaron y denunciaron los males y vicios sociales con la narrativa antiesclavista, por ejemplo.

En el panorama americano, la coexistencia de elementos de la estética romántica y realista caracteriza buena parte de la narrativa que se da entre el siglo XIX y los inicios del XX. A partir de la segunda mitad del XIX la narrativa cubana se encaminó cada vez más decididamente por la senda realista, al punto de que muchas de las obras más logradas se erigen en verdaderos documentos de valor inapreciable para la plena comprensión del proceso evolutivo del pensamiento político-social y de las costumbres

del pueblo cubano. La novela ***Cecilia Valdés*** de Cirilo Villaverde (1812-1894), en tal sentido, ocupa una posición destacada.

En resumen

El realismo en el arte y la literatura se caracteriza, en general, por:

- El reflejo artístico de la realidad económica y social de la época.
- La denuncia de los males que aquejan a la sociedad, que obliga a los escritores a una toma de conciencia, independientemente de su ideología burguesa.
- La capacidad de plasmar lo típico de la sociedad, tanto en lo que se refiere a la creación de los personajes como a las situaciones en que estos se desenvuelven.
- La representación de la vida del hombre y la descripción de los hechos sociales.
- El análisis psicológico individual y colectivo de los personajes.

Comprueba lo aprendido

1. Resume las ideas más importantes del epígrafe.

2. Busca en el diccionario o infiere según contexto, el significado de las palabras comuna y expansión. Determina la acepción en que está usada la segunda.

3. Resume los rasgos del realismo más importantes dentro de la literatura universal.

4. Divide en sílabas las palabras ***burguesía, ciencia, monarquía*** y ***conciencia***. Explica a qué obedece el uso de la tilde en las voces que la llevan.

5. ¿En qué consiste lo convulso de este período histórico? ¿Por qué en el tercer párrafo de este epígrafe aparece escrita la palabra realismo con minúscula y con mayúscula? Haz una familia de palabras con ella.

6. La literatura como manifestación artística brindó amplias posibilidades para la creación de obras del realismo crítico. Explica a qué responde esto.

7. Engels expresó su teoría sobre el realismo crítico. Relee en este epígrafe la explicación y reprodúcela con tus palabras.

8. Determine las semejanzas y diferencias existentes entre el realismo crítico y el romanticismo en Europa estudiado en décimo grado.

Honoré de Balzac. Momentos significativos de su vida y obra

El hombre de abultada fisonomía que ves en esta ilustración es Honoré de Balzac, máximo representante del realismo crítico en la literatura, el que ha sido llamado "el novelista del dinero".

Este escritor francés —que afirmaba que para conocer cómo pensaba un hombre, lo más seguro era indagar en el contenido de su billetera—, nació en Tours, en 1799, año en que retorna Napoleón de Egipto y se adueña de Francia. Coinciden pues, los primeros dieciséis años de su vida con los primeros dieciséis años del Imperio.

Las ideas del mito del triunfo y la lucha despiadada por trepar o ascender, que predominaron en esa época, unidas a las relaciones hostiles que mantuvo siempre con su madre, calaron profundamente en la personalidad de este artista genial.

Comenzó su vocación literaria a los veinte años, momento en que conoce a Laure Berny, quien sería hasta su muerte, madre, amante y fiel amiga.

Su madurez artística se produce cuando el capital financiero triunfa en Francia. Vivió las profundas contradicciones entre el capitalismo industrial, el proletariado y la pequeña burguesía, lo que determinó que su obra pudiera recrear en forma artística la organización económica de la sociedad con sus causas y consecuencias.

Debes saber, también, que en 1830 publicó un conjunto de ***Escenas de la vida privada,*** que constituye el núcleo de su producción novelística. Por estos años su fama se consolida con la aparición de ***La piel de Onagro*** y ***Eugenia Grandet***.

Vive obsesionado por el afán de lujo y ennoblecimiento, lo que se pone de manifiesto en su modo de vida.

A finales de 1841 planea la estructura de ***La comedia humana*** (fig.4). Bajo este significativo título Balzac agrupó más de 90 novelas, creadas durante su fecunda e inagotable vida de escritor. En el proemio de esta obra expresó: "Yo habré llevado una sociedad entera en mi cabeza...", esto explica el que haya podido sintetizar toda una época y revivir toda la sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX con este extraordinario conjunto de novelas.

Fig. 4 Cubierta de La Comedia humana

A partir de 1843, en que se traslada a San Petersburgo con su esposa, escribe obras capitales como ***La prima Bette***, ***El primo Pons*** y ***Los campesinos***, entre otras.

Murió a los 50 años en París, gastado por el trabajo y las preocupaciones económicas; en su agonía reclamaba al Dr. Bianchon, uno de los personajes más conocidos de ***La comedia humana***, y que aparece en la novela que estudiarás. Víctor Hugo, notable escritor romántico francés dijo de él en su oración fúnebre: "Era uno de los primeros entre los más grandes y uno de los más altos entre los mejores." Un aspecto destacable en relación con Balzac y el proceso de creación de sus obras es el que se refiere a la débil frontera que establecía entre la ficción y la realidad. Para él la obra era más real que la propia vida. Muchas son las anécdotas referentes a la relación de este escritor con sus personajes; la más conocida es el incidente que tiene con otro escritor, quien le hablaba de su hermana enferma, y al que interrumpió afirmándole que todo lo que él decía estaba muy bien, pero que era necesario volver a la realidad y decidir con quién casaría a Eugenia Grandet. Desde luego, Eugenia Grandet es una de las protagonistas de sus novelas.

Debes considerar los grandes méritos de Balzac como escritor realista, pues además de su capacidad de sorprender, intrigar, emocionar y sobre todo reflexionar, supo reflejar artísticamente en sus obras, y en contra de su ideología burguesa, el progreso social. Es el escritor que logra la obra más importante y completa sobre la problemática del capitalismo en su momento.

¿Sabías que...?

Balzac al comenzar a escribir una novela principiaba por anotar ciertos nombres en su registro, para utilizarlos en sus futuras creaciones. Y así, un día, escribió el nombre Papá Goriot de quien apuntó una indicación muy sucinta: "Un buen hombre-pensión burguesa-seiscientos francos de renta-se despoja por sus hijas, las cuales tienen ambas 50 mil francos de rentas-muere como un perro" y así, alrededor de esta abstracta y fría idea sobre un papel empezó a urdir toda la trama de su gran novela, en la cual cada personaje cobra vida y se hace, a su vez, portador y representante de las distintas clases sociales del París de la época.

Comprueba lo aprendido

1. ¿Qué te resultó más significativo al leer la síntesis de la vida de Balzac que aparece en este texto? Exprésalo por escrito en no más de un párrafo.

2. Investiga qué otras obras escribió Balzac y coméntale a tu docente y a los demás compañeros del aula su contenido.

3. ¿Por qué crees que Balzac haya titulado el conjunto de su obra ***La comedia humana***? Por lo que conoces del significado del término comedia, ¿qué sentido tiene aplicado al conjunto de las novelas escritas por este autor?

4. Menciona tres rasgos importantes de este ciclo de novelas. Y ofrece una explicación sobre una de ellas.

5. Enuncia la idea central del quinto párrafo de este acápite.

6. Participa junto a otros de tus compañeros en una mesa redonda y expón tus criterios en relación con la base realista de la novela y su reflejo de la sociedad de entonces.

7. Varios estudiosos sobre la época reconocen que Francia era un sitio en el cual confluían todo lo más nefasto desde el punto de vista social. Después de tu estudio e investigación, sustenta esta idea y trata de ver su presencia en la novela que has de estudiar.

Sugerencias para el análisis de la novela Papá Goriot

¿Cómo y por qué leer novelas?, es una pregunta que debemos hacernos al enfrentar el estudio de la narrativa del siglo XIX y la del XX.

Siguiendo los criterios de no pocos críticos literarios de renombre universal, de especialistas de la talla del norteamericano Harold Bloom, por ejemplo, podemos sostener que en cierto sentido leer novelas no debería ser muy diferente a leer cualquier otro tipo de texto literario, sea este un poema o una obra dramática. Sin embargo, en realidad, cada género literario reclama un tipo de lectura específica. Así pues, por ejemplo, la lectura de la narrativa supone ciertas diferencias respecto al resto de las otras formas genéricas, pues ir al encuentro de la narrativa supone que allí podamos encontrar una realidad sociocultural y humana desde la cual podamos interpensar sobre nosotros mismos o sobre la especie humana. Leemos sobre todo novelas porque necesitamos conocer historias, porque vamos en busca de personas que nos permitan una reflexión profunda sobre el ajeno y el propio vivir. Y es que, en opinión de este mismo docente y crítico literario: "Para leer sentimientos humanos en lenguaje humano hay que ser capaz de leer humanamente, con toda el alma"[12].

Asimismo, para un intelectual de la talla de W. Somerset Maugham, "Balzac es el más grande de los novelistas que han enriquecido con sus obras los tesoros espirituales del mundo" [13]. Según este autor, Balzac fue el primer novelista que partió de la idea de la gran importancia que tiene la economía en la vida de todos, pues pensaba que el apetito de dinero impulsaba muchas de las acciones humanas. Y en efecto, esta pudiera ser una de las ideas que guíen la lectura de la novela ***Papá Goriot*** de Balzac.

Desde esta perspectiva que venimos trazando cabe decir también que para un intelectual de la talla de Stefan Zweig, un gran mérito de esta novela de Balzac estriba en que la acción se enmarca en la pensión Vauquer, un crisol mágico de personajes, pues entre cuatro paredes mal empapeladas se encierra la rica variedad de temperamentos y caracteres que la vida francesa de aquel momento ofrece. Y eso lo supo dibujar magistralmente Honoré de Balzac en su novela ***Papá Goriot***. Es la vida entera la que se agrupa en la legendaria pensión Vauquer.

Los estudiosos de la novelística balzaciana han sostenido que, en casi todas las novelas de Balzac, hay dos o tres personajes que, como están obsesionados por una sencilla y primitiva pasión, adquieren un relieve de extraordinaria intensidad. Es precisamente en la creación de tales

[12]Harold Bloom: *Cómo leer y por qué,* Grupo Ed. Norma, Santafé de Bogotá, 2000.

[13]William Somerset Maugham: *Cuatro novelistas*, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1965.

personajes donde, según Somerset Maugham, está la enjundia de Balzac. Así pues, desde estas perspectivas es posible también leer esta novela.

Siguiendo el razonamiento anterior, pudiéramos leer esta novela al trazo de la historia de tres de sus personajes más importantes: Papá Goriot, Vautrin y Rastignanc, pues desde ellos descubrimos tres razonamientos diferentes, tres concepciones del mundo y de los seres humanos.

Si anclamos nuestra lectura en Vautrin, encontraremos a un personaje de un portentoso diseño y conformación como arquetipo humano, dada la hondura de su tratamiento psicológico. Vautrin es una mezcla de lo mejor del hombre y también de lo peor de él. Todo lo esconde y todo lo que dice es llamativo porque lo sabe todo sobre el género humano. Su mirar sobre la vida y el género humano es profundamente agudo, incisivo y retador. Es como el pirata de la canción de Espronceda: un tipo que vive por fuera de la ley, una especie de héroe-villano de profunda raíz humana y que resulta como personaje, como tipo humano, muy atractivo y atrayente por los muchos pliegues y repliegues que conforman su personalidad: profundamente vital y enérgico, puede ser a un mismo tiempo tan bondadoso como frío y calculador, pero siempre coherente consigo mismo; por eso le escucharemos decir: "No soy ni un peón ni un alfil sino una torre". Frase esta que lo define en su más radical y profunda razón de ser. Con él y desde él penetramos en la vida profunda de la Francia de su época; de su mano podemos pasearnos por los lugares más brillantes como por los más purulentos de una sociedad que hace del dinero el móvil esencial de la existencia.

Pero también pudiéramos leer la novela siguiendo como hilo conductor la historia de Papá Goriot porque es un buen hombre que lo da todo a cambio de nada, porque nos hace pensar que el exceso de paternalismo se paga, en no pocas ocasiones, muy caro. Desde este personaje y de su vida comprendemos mejor cómo muchos llegan a amasar una fortuna en épocas de crisis, como ocurre en realidad con él; pero también nos hará reflexionar mucho y muy hondo sobre las relaciones entre padres e hijos y sobre la educación que debemos dar a quienes procreamos, para que al final de nuestras vidas no nos pase lo que al viejo Goriot, quien muere solo y pobre, y por quien sus hijas sienten, más que amor, vergüenza.

Desde ese crisol mágico de personajes arremolinados alrededor de la pensión Vauquer, encontramos la figura de Eugenio de Rastignac, uno de los hijos predilectos de la fantasía balzaciana. Es este un personaje que

de alguna manera nos recuerda también al protagonista de la novela ***El rojo y el negro*** de Stendhal, Julián Sorel, porque persigue como objetivo de su vida escalar a toda costa en la sociedad en la que vive, sabiendo, poco a poco, que para lograr su objetivo deberá dejar de lado ciertos escrúpulos de naturaleza moral. En este personaje late de alguna manera el mito napoleónico.

Por último, también esta novela pudiera ser leída desde el reflejo y la recreación del mundo social que en ella late: el de la Francia de su época. No olvidemos que, según una conocida anécdota, en 1833, Balzac concibió la idea de combinar toda su producción en un todo único bajo el título de ***La comedia humana***. Cuentan que cuando esto se le ocurrió, corrió a visitar a su hermana y le dijo: "Salúdame, pues con toda sencillez estoy en camino de llegar a ser un genio". Y le describió, según nos cuenta Somerset Maugham en su libro ***Cuatro novelistas*** (Flaubert, Melville, Balzac, Stendhal), que:

> La vida social de Francia será el historiador, y yo simplemente el secretario. Al poner de relieve el inventario de vicios y de virtudes, al agrupar los principales hechos de las pasiones, al pintar los personajes, al elegir los principales incidentes del mundo social, al componer tipos combinando las facciones de varios personajes homogéneos, quizás consiga escribir la historia olvidada por tantos historiadores, la historia de los hábitos y costumbres. [14]

A partir de lo expuesto hasta aquí, responde:

1. ¿Desde qué perspectivas diferentes se sugiere la lectura de la novela ***Papá Goriot*** de Honoré de Balzac? Demuestra con ideas extraídas del epígrafe en el que se dan estas sugerencias de lectura.

2. Investiga a qué se refiere esta idea: "En la concepción del personaje de Rastignac subyace el mito napoleónico".

3. ¿Qué perspectivas de lectura podemos asumir si seguimos la historia amarga de las relaciones entre papá Goriot y sus hijas?

[14]William Somerset Maugham: *Cuatro novelistas*, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1965.

4. ¿Qué pudiera aportarnos la lectura de esta novela siguiendo la historia de Vautrin?

Comprueba lo aprendido

Después de haber leído la novela ***Papá Goriot***, de Honoré de Balzac, responde las siguientes preguntas para comprobar tus conocimientos:

1. En la descripción de la pensión Vauquer, Balzac emplea la siguiente expresión: "¿Quién podrá decir si resulta más horrible ver cráneos vacíos que corazones secos?" Interprétala oralmente o por escrito.

2. De acuerdo con la descripción de la pensión Vauquer, haz un dibujo o gráfico de la casa. Ten en cuenta ubicar a cada personaje según sus posibilidades económicas.

3. Organiza en un esquema los siguientes elementos relacionados con la novela: Francia, nobleza, capitalismo, burguesía, dinero, Eugenio de Rastignac.
   a) Si lo consideras necesario, puedes añadir otros elementos.
   b) Explica a tus compañeros las relaciones que se establecen entre los personajes de acuerdo con en el esquema que elaboraste.

4. Determina en la novela los personajes principales y secundarios.

5. En la novela ***Papá Goriot*** están presentes cualidades negativas del ser humano tales como el oportunismo, el individualismo y el egoísmo extremo.
   a) ¿Qué personajes son portadores de estos rasgos?
   b) ¿A qué clase social pertenecen?
   c) ¿A qué obedece su comportamiento?

6. Argumenta por qué Eugenio de Rastignac es un personaje típico que actúa en circunstancias típicas. ¿Podría decirse que lo es también papá Goriot? ¿Es papá Goriot un personaje exagerado o hiperbolizado? ¿Por qué?

7. Compara los siguientes personajes: Rastignac, Vautrin y papá Goriot. Al hacerlo ten en cuenta la clase social que cada uno representa, la trayectoria que siguen en la novela, los sentimientos y las ideas que sustentan, los móviles de sus respectivas actuaciones y los resultados que alcanzan.

8. ¿Qué elemento se mantiene constante en la trayectoria de Eugenio de Rastignac? ¿Crees que con el final de la novela se ha cerrado la trayectoria del personaje? Ofrece argumentos que avalen tus respuestas.

9. ¿Cuáles son, a tu juicio, los momentos de más tensión en la novela?

10. Explica cómo es la involución de papá Goriot a partir del tránsito por los diferentes pisos de la pensión.

11. Lee expresivamente distintos pasajes de la novela en los que se aprecie la evolución de Rastignac.

12. ¿Consideras que la pensión Vauquer tiene un carácter simbólico? Si es así, ¿qué representa?

13. Cuando describe la sala de la casa Vauquer, Balzac dice:

"(...) Huele esa sala a cerrado, a enmohecido, a rancio; da frío y su humedad penetra los vestidos. Tiene el olor de una sala en la que se ha comido; apesta a servicio, a oficio y a hospicio (...)"

a) ¿Cómo imaginas la pensión Vauquer a partir de las palabras anteriores pronunciadas por Balzac?
b) Observa los tres últimos sustantivos. En francés, idioma original en el que según sabes, fue escrita la obra, estos sustantivos son: ***service, office*** y ***hospice***. Como ves tienen las terminaciones iguales y cuando se pronuncian, tienen iguales sonidos. Cuando esto ocurre, en ocasiones funciona como un recurso que añade determinada significación a lo expresado, pero otras veces

constituye uno de los errores que atentan contra la elegancia del lenguaje.

c) ¿Crees que Balzac ha incurrido en un uso vicioso, y por tanto descuidado del lenguaje por la premura con que escribía, o que lo ha empleado artísticamente? ¿Por qué? Discute con tus compañeros tu criterio. Recuerda que para llegar a una conclusión sobre este asunto debes estar seguro del significado que en ese contexto tienen las palabras servicio, oficio y hospicio.

14. Haz un esquema que recoja el sistema de personajes de la novela.

a) Recuerda que debes tomar como punto de referencia al personaje central.

b) Explica a tus compañeros las relaciones que se establecen entre los personajes a partir del esquema que elaboraste.

15. Comenta el contenido del monólogo que pronuncia papá Goriot en su lecho de muerte. Este texto que crearás recuerda que debes autorrevisarlo de manera que alcance calidad y suficiencia. Debes además pensar en esta habilidad que te exige profundas opiniones en las ideas que vas a utilizar para tu comentario.

16. Escribe una entrevista que supuestamente le harías a uno de los personajes de la novela.

17. Se ha dicho que Balzac fue el cronista de un mundo, pero por su actitud beligerante, de testigo resultó ser juez.

a) Determina por el contexto o con ayuda de un diccionario el significado de la palabra beligerante.

b) Busca un sinónimo por el que el vocablo anterior puede ser sustituido.

c) ¿Qué relación guarda la afirmación dada sobre Balzac con la esencia del Realismo crítico?

18. Recuerda las palabras de Víctor Hugo en la despedida de duelo de Balzac: “Era uno de los primeros entre los más grandes y uno de los más altos entre los mejores”. Discute con tus compañeros sobre el sentido que ella te trasmite.

El teatro en la época del realismo

¿Qué sucedía en la escena de los teatros europeos cuando novelistas como Balzac y Stendhal hacían reflexionar a los lectores acerca de los problemas y contradicciones de la sociedad en que vivían? Por supuesto, el teatro también quiso, junto con la novela, reflejar las interioridades de la vida burguesa y representar temas y aspectos no tratados antes tan profundamente. Empezó, así, a alejarse de los ostentosos decorados, de las localizaciones imaginarias y de la exagerada declamación propia de la concepción teatral precedente.

Ahora, a los dramaturgos les interesa reproducir en la escena la vida tal cual es; no solo se preocupan por incluir en sus obras observaciones y precisas acotaciones sobre detalles de la escenografía, sino también indicaciones acerca de los gestos, la entonación, los movimientos de los actores, pues como supondrás, estos debían presentarse en escena con la mayor naturalidad posible.

Si comparas las acotaciones que aparecen en una obra de Shakespeare o de Moliére con las que presenta la pieza ***Casa de muñecas***, obra que estudiarás en esta unidad, advertirás una gran diferencia en este sentido. Observa la minuciosidad con que el autor describe la habitación en que se desarrolla el Acto Primero de esta obra, lo que obedece a su interés de crear en escena, un ambiente lo más cercano posible a la vida cotidiana.

Sin embargo, debes tener en cuenta que lo que realmente comunica carácter realista a las obras que se representaban en Europa en la segunda mitad del siglo XIX es el reflejo de los fenómenos más relevantes de

la sociedad, unido a la actitud crítica que asumieron los dramaturgos ante las complejidades de su época.

Esta renovación del arte escénico, como ya sabes, corre pareja con los acontecimientos políticos que sacuden a Europa desde 1848 hasta los sucesos de la Comuna de París en 1871.

Recuerda que, en estos agitados años de luchas nacionalistas, de reivindicaciones feministas y de fuertes movimientos revolucionarios en países como Inglaterra, Alemania y Francia —en los que el pujante poderío industrial incubaba voraces monopolios— la burguesía, que ha visto crecer y luchar a la clase obrera, se le enfrenta ahora abiertamente con todo el poder que la riqueza le otorga. Es este, pues, un periodo en que se agudizan los problemas sociales y el teatro realista trata de representarlos. Como ya conoces, aunque la mayoría de los cultivadores de la tendencia realista enjuiciaron críticamente estos males, no llegaron a descubrir sus causas y mucho menos a plantear cómo solucionarlos. Ten en cuenta esta peculiaridad del teatro realista cuando analices la obra ***Casa de muñecas*** del noruego Henrik Ibsen (1828-1906).

Precisamente, fueron los dramaturgos de los países escandinavos, y en primerísimo lugar Ibsen, los que crearon piezas de rango universal durante el periodo realista, al extremo de que la renovación que este teatro introduce en la escena no solo determinó la aparición de lo que ha dado en llamarse teatro moderno, sino que mantiene su vigencia en el teatro actual. Por ello no te resultará difícil advertir en obras teatrales de este siglo, la poderosa huella de los dramaturgos de los países nórdicos, fundamentalmente la de Ibsen.

Resulta sumamente interesante cómo el apogeo del teatro realista está centrado en la producción teatral de dramaturgos de los países escandinavos y de la Rusia zarista, países en los que la burguesía tenía una particular situación con respecto al resto de Europa. Por ejemplo, en Noruega, debido al aislamiento del país, no se había producido gran desarrollo industrial y la sociedad había estado integrada, fundamentalmente por campesinos y pequeños propietarios. La defensa de la autonomía nacional y de la libre iniciativa, conjuntamente con una austera tradición religiosa, determinan el modo de ser de la clase media noruega, cuando en las últimas décadas del siglo XIX, irrumpe de forma cada vez más ascendente, la burguesía financiera. Como apreciarás, este teatro no fue ajeno a estas circunstancias.

El noruego B. Björnson (1832-1910), cuya obra dramática se desarrolla a la par que la de Ibsen, es considerado conjuntamente con este, un clásico del realismo teatral. Escribió el primer drama realista del teatro escandinavo, ***Una quiebra***, cuyo tema es el poder del dinero y su fuerza destructora.

El sueco August Strindberg (1849-1912), cuya obra más notable, ***La señorita Julia***, ha sido llevada al cine y exhibida en la televisión de nuestro país, introdujo significativas innovaciones en la puesta en escena de sus obras.

El ruso Antón Chéjov (1860-1904) creó un teatro realista y poético a la vez. Sus dramas, llenos de símbolos, denunciaban la vida pasiva y mediocre de su sociedad, pero dejaban entrever el advenimiento revolucionario. Si te interesa conocer más acerca de la vida y obra de este importante autor, conversa con tu docente; él te podrá facilitar más datos o informarte dónde puedes documentarte.

En el resto de Europa y en América no se aprecia una expresión tan coherente del realismo teatral como la que se produjo en los países escandinavos.

Recuerda que...

El teatro realista refleja los aspectos más relevantes de la sociedad y sus autores asumen ante ella una actitud crítica. Esta renovación teatral se produce en los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX, época signada por grandes luchas revolucionarias y por reinvindicaciones feministas.

Los dramaturgos nórdicos, en especial Henrik Ibsen, crearon una obra de valor universal e influyeron y en el teatro posterior.

Comprueba lo aprendido

1. Haz una lista con las palabras del vocabulario técnico teatral que se citan en este epígrafe y esclarece su significado, de manera que puedas comprender mejor ciertas peculiaridades de esta manifestación artística.

2. Localiza en este acápite el antónimo de los vocablos: ***reales, excluir, ambiguas, artificio***.

3. ¿Qué prefijo presenta la palabra ***advenimiento***? ¿Qué dificultad ortográfica tiene? Busca otros vocablos que posean el mismo prefijo.

4. Redacta uno o dos párrafos en los que te refieras a la importancia que alcanzó el teatro realista en esta época.

El drama realista, otra forma del género dramático

Al estudiar la obra de Ibsen, ***Casa de muñecas,*** conocerás la forma del género dramático que alcanzó su madurez en la segunda mitad del siglo XIX: el drama realista. Este tipo de obra teatral supuso una renovación dentro del género, tanto en lo que a la representación escénica se refiere, como a la propia concepción literaria. Pero de toda esa renovación la más trascendente reside en el hecho de que el escritor centraba su interés en temas tomados de la más inmediata realidad, es decir, cotidianos; sin embargo, no puedes por ello pensar que resultaban triviales, todo lo contrario. Los dramaturgos de la tendencia realista, preocupados por el vertiginoso desarrollo de la sociedad de la que fueron testigos, seleccionaron para sus obras temas que reflejaban la lucha del hombre ante la vida en un medio que les resultaba cada vez más hostil; temas en los que se palpaba la lucha por la reafirmación de los valores humanos, ante la deshumanización en que los iba sumiendo poco a poco, el modo de vida. Al autor del drama realista no le interesaba escribir una tragedia o una comedia; ponía todo su empeño en hacer meditar a sus contemporáneos en torno a los problemas que la sociedad les planteaba. Por eso, al mostrar la vida privada de los individuos y las relaciones que establecían con sus semejantes, lo hacía enfrentándose a fuertes conflictos de carácter social, cuya solución demanda el análisis profundo de parte de los espectadores.

Como te será fácil suponer, el drama realista empleó también formas nuevas. La escenografía se simplificó notablemente, y admitió incluso que muchas veces los actores se colocaran de espaldas al público, con lo cual buscaban los dramaturgos un mayor acercamiento a las situaciones reales de la vida; el lenguaje se hizo muy natural y sencillo, sin expresiones rebuscadas o altisonantes; se dispuso de total libertad para conformar la estructura externa de la obra, es decir, para reducir el número de actos, e incluso eliminar escenas, y hasta todo detalle o información que no resultase imprescindible para trasmitir el mensaje que el autor deseaba comunicar a los espectadores.

Tal como ocurre en la vida misma, el drama realista pudo incluir en ocasiones elementos trágicos, y en otras, cómicos; pero, a diferencia de la tragedia, el destino final de los protagonistas de esta otra forma no tenía necesariamente que ser funesto; siempre hay para el conflicto una posible solución, aunque a veces resulte dolorosa. En muchas ocasiones corresponde al propio espectador o lector llegar a conclusiones propias acerca de la solución que da el dramaturgo al conflicto de la obra. Esta característica del drama realista se conoce con el nombre de "final abierto" y es frecuente también en la restante literatura y el cine contemporáneos.

Recuerda que...

- El drama realista introdujo renovaciones en el teatro, tanto en el modo de representación escénica como en los temas que abordaban sus obras.
- Los dramaturgos de la tendencia realista seleccionaron para sus obras temas cotidianos, que reflejaban la lucha del hombre ante la hostilidad del régimen burgués, y que reafirmaban los valores humanos.
- El drama realista puede incluir elementos de la tragedia, pero se diferencia de esta, en que el conflicto tiene siempre una posible solución.
- Al drama realista se le denomina también "teatro de tesis" o "de ideas", porque el autor propone siempre a los espectadores un conflicto, sobre el que se exponen ideas o tesis de carácter social.

Comprueba lo aprendido

A partir de la información anterior responde las siguientes actividades:

1. Menciona y explica con tus palabras dos de las características del drama realista.

2. Expresa la idea central del cuarto párrafo de este acápite. ¿Crees que dicho párrafo está bien estructurado, es decir, que posee unidad, coherencia y claridad? Argumenta tu respuesta.

3. ¿Has visto una obra teatral, una película o has leído una novela que consideres tenga "final abierto"? Menciónala y explica por qué.

Henrik Ibsen. Vida y obra

Este dramaturgo nació en una pequeña ciudad del sur de Noruega, en 1828. Su padre se dedicaba al comercio de maderas, por lo que su infancia transcurrió feliz, hasta que la familia se arruinó. ¡Con cuánta tristeza Ibsen tendría que abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar!

Comenzó a trabajar como practicante de farmacia; a pesar de esto, en sus ratos libres se dedicaba a estudiar para ingresar en el bachillerato, porque quería ser médico. Paralelamente a su trabajo, compuso poesías líricas e incursionó en el teatro. Influido por los movimientos revolucionarios de 1848 en Francia y otros países de Europa, escribió para semanarios políticos y al mismo tiempo se unió a una sociedad revolucionaria secreta. Esta fue descubierta y sus dirigentes apresados. Entonces, el joven Ibsen se dedica plenamente a una literatura de carácter nacional.

Es importante que conozcas que este escritor defendió la creación del idioma literario noruego y durante varios años dirigió el Teatro Nacional de su país. Fue un apasionado admirador de su madre y de su esposa, lo

que le permitió profundizar en la psicología femenina y defender ardientemente los derechos de la mujer en un medio hostil.

Marchó a Italia y Alemania disgustado por la política de su país en la guerra que terminó con la victoria de Prusia sobre Dinamarca. A partir de este momento comienza su larga carrera de éxitos y se convierte en una figura internacional y en el escritor más representativo del teatro realista.

En 1882 regresó a Cristianía (actualmente Oslo), con motivo de inaugurarse una estatua suya ante el Teatro Nacional.

Por su obra recibió en 1903 el Premio Nobel de Literatura, compartido con su compatriota Björnson. Murió en 1906 en su suelo natal lleno de gloria y admiración universales.

"Todo lo que yo he creado, se halla vinculado en forma muy íntima con lo que yo he vivido." Esta observación sobre sí mismo y sobre su obra, escrita por Ibsen en 1880, te hará pensar en cómo el autor llevó a su creación literaria temas y situaciones vividos muy de cerca por él. Esto le permitió penetrar con espíritu crítico y acusador en diversos aspectos de la realidad social que le tocó vivir: clases sociales, intereses económicos, relaciones matrimoniales, posición de la mujer.

Su producción dramática, que abarca la segunda mitad del siglo XIX, es extensa. Tanto por los cambios formales que introduce como por lo novedoso del contenido, se convierte en la figura cimera del drama realista, así que podrás situarlo como un clásico de todos los tiempos.

Entre las obras que brotaron de su brillante pluma, encontrarás: ***Los puntales de la sociedad***, ***Espectros***, ***Un enemigo del pueblo***, ***Hedda Gabler*** y ***Casa de muñecas,*** la obra que estudiarás en esta unidad y que fue escrita en 1879. Además, provocó enardecidas polémicas por poner al descubierto con excesiva crudeza la falsedad sobre la cual se sustentaba la familia burguesa.

¡Imagínate que esta pieza dramática se llegó a catalogar de inmoral y fue tema de severos sermones religiosos, al extremo de que en muchos teatros se representó bajo el título de Nora y no de Casa de muñecas! ¿No te hace pensar que este cambio haría variar también la intención crítica de la pieza? Por supuesto, porque para Ibsen era importante ser fiel al realismo y destacar, no solo la figura de Nora, ni su suerte particular, ni su enfrentamiento con Helmer, sino poner al descubierto la posición social de la mujer, valiéndose para ello de la representación de un matrimonio

burgués típico. Ten en cuenta cómo se aprecia la significación del verdadero título de esta obra, en el siguiente parlamento pronunciado por la protagonista del drama:

> NORA: No; sólo estaba alegre, y eso es todo. Eras tan bueno conmigo... Pero nuestro hogar no ha sido más que una casa de muñecas. He sido una muñeca grande en esta casa, como fui una muñeca pequeña en casa de papá. Y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. He aquí lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo.

Este personaje va tomando conciencia de sus derechos como mujer y en uno de sus parlamentos es capaz de expresar que debe procurar educarse a sí misma.

El título de esta obra te debe ser muy familiar pues existen algunas versiones cinematográficas de este drama. Quizás hayas visto alguna de ellas. Las puestas en escena de Casa de muñecas han sido muy populares, su tema se considera de gran actualidad pues en el mundo existen muchas Nora y Torvaldo Helmer. Cada uno de estos personajes toman dimensión humana y saltan de las tablas para dar lecciones a burgueses que viven engañosamente.

A medida que te adentres en la obra te encontrarás con ideas fuertemente expresadas en cada uno de los diálogos, ideas que se funden para revelarnos una tesis: el ser humano frente a su conciencia, el ser humano frente a una sociedad que los hace mejores o peores, por lo que, como ya sabes, al drama de Ibsen se le conoce como "teatro de tesis" o "de ideas".

¿? ¿Sabías que...?

Henrik Ibsen y la fauna humana. Una anécdota curiosa

Cuenta el profesor y crítico literario norteamericano Harold Bloom en su libro Genios que "cuando uno visita la sombría casa de Ibsen en Oslo sale con la sensación de que un par de días en esa casa bastarían para causarnos la más brutal depresión. Yo me quedé un rato de pie al lado del escritorio de Ibsen, temeroso y reverente, y me estremecí al recordar que conservaba un escorpión en un recipiente de vidrio y que se deleitaba alimentándolo con fruta fresca."

Y en efecto, Ibsen tenía sobre su escritorio una nutrida colección de figuras de animales de bronce. Un buen día un amigo que lo visitaba las alabó y él respondió: "En realidad las necesito para mis obras. No sé trabajar si no veo a mis personajes". A continuación, señaló un avestruz, un cerdo y una hiena; y añadió: "Estos tres, por ejemplo, son los protagonistas de lo que estoy escribiendo ahora."

Ante el desconcierto del amigo, Ibsen explicó: "Piense usted en conocidos suyos: en un hombre que sea un cerdo, otro que sea una hiena y en una mujer que sea un avestruz. Júntelos en determinadas circunstancias y obtendrá un drama."

Ibsen creó nuevas formas del drama: introdujo el diálogo estructurado de manera más brillante. En este sentido es un modelo ejemplar y es docente de muchísimos de los dramaturgos modernos.

Comprueba lo aprendido

A partir de la información que se te brindó en el epígrafe anterior, responde:

1. Resume mediante breves enunciados los principales datos biográficos de Henrik Ibsen. Organízalos en una ficha de autor.

2. Lee detenidamente la siguiente oración:
Ibsen ***fustigó*** los ***prejuicios*** y ***convencionalismos*** de la sociedad burguesa en la que vivió.

a) Explica el significado de las palabras destacadas.
b) Busca el parónimo de ***prejuicios*** y el antónimo de ***fustigó***. Construye oraciones con estos vocablos.
c) Comenta tu opinión sobre el contenido de la oración anterior. Trata de que tu expresión sea clara, correcta y elegante.
d) ¿Estás en presencia de una oración simple o compuesta? Explica tu respuesta.

3. En este epígrafe aparece la expresión: gloria y admiración universales.

a) ¿Qué comunican?
b) ¿Por qué el vocablo ***universales*** aparece en plural?

Sugerencias para el análisis de Casa de muñecas

Casa de muñecas se estrena el 21 de diciembre de 1879 en el Det Kongelige Teater, de Copenhague, y un mes después, en Estocolmo y Oslo. Ese fue el comienzo y a partir de entonces nunca ha dejado de representarse en los principales teatros del mundo.

La obra provocó una importante controversia literaria en toda Europa porque rompía con todos los cánones del teatro hecho hasta entonces, ya que el foco del drama se centró esencialmente en el personaje protagonista más que en la historia que había a su alrededor.

¿Cómo y desde dónde leer esta obra de Ibsen, hoy, en pleno siglo XXI? Evidentemente debemos leerla como lo que es: teatro de tesis o de ideas; y descubrirla es y será siempre importante para lograr su más completa e integral interpretación.

Tradicionalmente ha sido leída desde posiciones feministas. Y esta es, ciertamente, una posible y muy válida lectura e interpretación. Pero si nos atenemos a lo dicho más arriba; esto es, a leerla desde su esencial condición de pieza de tesis, entonces, esa tesis nos hará rebasar el enfoque estrictamente feminista para abarcar una dimensión mayor: la humana.

¿Cuál es la tesis que nos plantea esta obra? Está en aquellas palabras que Nora pronuncia cuando le dice a su esposo: "Creo que ante todo soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo".

Como puede observarse de lo dicho hasta aquí, la tesis y el mensaje central de la obra es extremadamente revolucionario para la sociedad del siglo XIX –y lo continúa siendo, incluso, para la nuestra, en pleno siglo XXI-, lo que explica la fascinación que ha ejercido esta obra hasta hoy, tanto para directores y actores, como para el público en general.

Es necesario entonces leerla y estudiarla siempre, porque hacerlo implica que descubramos que nos habla sobre la importancia de la libertad, pues este es el don y el bien más preciado del ser humano; una libertad que no solo atañe a la mujer sino también al hombre, que tiene tanto el derecho como el deber de buscar su propio camino para llegar a ser quien

es: es decir, su autorrealización personal. Así, una lectura inteligente de esta obra no solo la circunscribirá a un problema feminista, sino que subrayará que de lo que se trata es de la dignidad plena del ser humano.

Así pues, te sugerimos para la lectura y análisis de ***Casa de muñecas***, de Henrik Ibsen, realizar las actividades siguientes:

1. Después de haber leído completamente la obra, reléela detenidamente para que resumas el argumento de cada escena y de ellas digas cuál o cuáles son los actos más importantes desde los que se desarrolla el conflicto. En tal sentido, precisa si el conflicto es entre personajes, entre ideas o si se da en ambos casos y argumenta las razones que te llevan a sostener tu hipótesis interpretativa al respecto.
2. Investiga si el argumento dramático de esta obra es pura invención del autor o si se inspiró en algún hecho real en específico. A partir del resultado de tus pesquisas, reflexiona sobre las relaciones entre literatura y vida que a partir de esta obra pudieras exponer.

Ahora te proponemos que analices la obra a partir de un estudio profundo y detallado de los personajes, pues el teatro es, entre otras muchas posibles conceptuaciones, la vida representada por la actuación de los personajes en escena. Por eso quisiéramos que tengas en cuenta lo siguiente:

Sobre el personaje Helmer, analiza las siguientes preguntas y respóndelas:

1. ¿Cómo crees que se comporta Helmer con Nora al principio de la obra? Selecciona aquellos parlamentos o pasajes que permiten observar cómo él asume una actitud condescendiente y paternalista hacia ella.
2. ¿Qué opina Helmer sobre la forma en la que a Nora le gusta gastar el dinero? ¿Cómo la llama por esto? Selecciona aquellos parlamentos que lo demuestren. ¿Crees que esta manera de llamarla responde solamente a un sentimiento de cariño? ¿No la humilla también al llamarla así? Reflexiona y ofrece tu opinión personal al respecto.
3. Busca en la obra aquellos parlamentos que permiten afirmar que él se siente orgulloso porque su esposa es guapa, o sea, porque tiene una hermosa figura.
4. ¿Cómo reacciona Helmer cuando lee la primera carta? ¿Qué crees que le preocupa? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Qué tipo de lenguaje emplea? ¿Te parece violento? Razona sobre las preguntas anteriores y luego respóndelas.

5. ¿Cómo reacciona Helmer cuando lee la segunda carta? ¿Por qué cambia tanto su actitud?
6. Cuando Nora le cuenta la verdad, ¿crees que la comprende? ¿Qué argumentos da él ante lo que su esposa le confiesa?

Las respuestas a las preguntas anteriores te permitirán reflexionar sobre la actuación de este personaje, por eso te damos estos puntos para que guíen tu reflexión:

- La personalidad de Helmer dentro del conflicto social que la obra refleja y recrea.
- La progresión de este conflicto y la actitud de Helmer como esposo. El reflejo del maltrato psicológico hacia la mujer que podemos reconocer en su actuación.
- La resolución del conflicto teniendo en cuenta la posición del hombre en aquella sociedad.

Sobre el personaje Nora, analiza las siguientes preguntas y respóndelas:

1. ¿Cómo crees que se comporta Nora, la protagonista, con su marido, al principio de la obra?
2. ¿Crees que su actitud es la de una niña? ¿Por qué?
3. ¿Cómo trata la señora Linde a Nora?
4. ¿Cómo crees que se siente Nora cuando es tratada así?
5. ¿Qué secreto cuenta Nora a su amiga que solo Nora sabe?
6. ¿Qué actitud adopta la señora Linde con Nora cuando esta le cuenta su secreto?
7. Busca los momentos de la obra donde Nora demuestra que no le gusta cómo está siendo tratada por su amiga.
8. Señala los momentos en los que Nora demuestra temor y/o valentía ante el Sr. Krogstad.
9. ¿Crees que la relación entre Nora y su esposo es sincera?
10. ¿Hay secretos entre ellos? ¿Teme Nora contarle la verdad a su marido y que este no la entienda?
11. ¿Qué ocurre cuando Nora le cuenta la verdad a su marido?
12. ¿Qué actitud adopta Nora al contárselo?
13. Busca los momentos de la obra en los que Nora se muestra ante Helmer como una mujer segura y resolutiva.

Las preguntas anteriores te permitirán reflexionar, finalmente, sobre los aspectos siguientes:

- La personalidad de Nora, cómo se va definiendo íntima y socialmente, como se muestra frente a los demás y como es vista por los demás. Analizar tras la lectura de los diálogos de Ibsen a la verdadera Nora.
- La evolución y los momentos puntuales en los que Nora expresa su malestar y el carácter ficticio que ha tenido su vida junto a Helmer.
- El proceso psicológico que conlleva a una mujer de la época de Ibsen a descubrir lo que la propia Nora comprende al final de la obra.
- Las características del maltrato psicológico ejercido por unos seres egoístas y mezquinos, así como destacar los distintos tipos de violencia que se pueden ejercer contra los seres humanos, particularmente contra las mujeres.
- El carácter dramático de la decisión final de Nora y la coherente relación que mantiene con su evolución personal.

Sobre la señora Linde, analiza las siguientes preguntas y respóndelas:

1. ¿Te parece que son buenas amigas la señora Linde y Nora? ¿Por qué?
2. Al principio de la obra, ¿cómo llama la señora Linde a Nora? Busca parlamentos que ejemplifiquen lo que le dice a Nora.
3. ¿Piensas que la señora Linde ayuda a Nora a solucionar su problema? ¿Cómo? Selecciona el pasaje concreto de la obra en el que la señora Linde hace algo para ayudar a Nora. Coméntalo.
4. ¿Por qué rompieron su relación Krogstad y la señora Linde? ¿Quién la rompió? ¿Entiende Krogstad la explicación que da la señora Linde?
5. ¿Ayuda Krogstad a la señora Linde para que esta pueda a su vez ayudar a Nora? Busca el momento concreto en la obra en el que la señora Linde le pide ayuda a Krogstad para tales fines.

Las preguntas anteriores te permitirán reflexionar, finalmente, sobre los aspectos siguientes:

- El papel que juega la señora Linde en el conflicto que se desarrolla en la obra.
- Los valores y principios en que se sustenta la actuación de la señora Linde.
- La evolución de las relaciones amistosas entre la señora Linde y Nora. Las similitudes y diferencias que hay entre el proceder de ambas mujeres.
- Las relaciones entre la señora Linde y Krogstad.

Sobre Krogstad, analiza las siguientes preguntas y respóndelas:

1. ¿Qué quiere Krogstad de Nora? ¿Cómo pretende conseguirlo?
2. ¿Crees que Krogstad chantajea a Nora? ¿Cómo? Busca momentos concretos en la obra que te permitan ejemplificar tu respuesta.
3. ¿Cómo reacciona Nora? ¿Es valiente, asustadiza, pide ayuda, se lo cuenta a su esposo? ¿Por qué Nora habla con su amiga en vez de contarle todo a su esposo? Busca el pasaje exacto en el que Nora pide ayuda a su amiga.
4. ¿Cómo ayuda la señora Linde a Nora? ¿Cómo reacciona Krogstad ante la demanda de la señora Linde? Busca el momento exacto en la obra en el que Krogstad decide ayudar a la señora Linde. ¿Por qué crees que este la ayuda?

Las preguntas anteriores te permitirán reflexionar, finalmente, sobre los aspectos siguientes:

- Los rasgos principales de este personaje masculino en la obra.
- La importancia de este personaje para el conflicto que se desarrolla. Las relaciones que mantiene con la señora Linde y con Nora.

Sobre la obra en general, analiza las siguientes preguntas y respóndelas:

1. ¿Por qué crees que se titula Casa de muñecas? ¿Cuáles son los diferentes sentidos que tiene esa expresión? ¿En qué radica su valor simbólico como título?
2. Se ha afirmado que el teatro de Henrik Ibsen es un teatro de tesis o de ideas. Busca en la obra las palabras exactas que le dice Nora a Helmer y que se erigen en la tesis de la obra. Coméntalas.
3. Se sabe que Ibsen escribió varios finales alternativos para ***Casa de muñecas***. Y es que, en su momento, la última escena fue demasiado impactante para algunos directores de teatro, quienes exigieron del autor un final feliz. Una escena final alternativa fue redactada por Ibsen; pero en carta abierta a un diario danés, con fecha del 17 de febrero de 1880, Ibsen explicó que:

> Inmediatamente después de la publicación de Casa de Muñecas recibí una carta de mi traductor y agente ante los teatros del norte de Alemania, el Sr. Wilhelm Lange de Berlín, en la que expresaba sus razones de temer que se publicaría una nueva traducción o adaptación de la obra con un final modificado y que ésta, probablemente, la preferirían la mayoría de los teatros del norte de Alemania. Con el fin

> de prevenir dicha posibilidad le remití a mi traductor y agente un borrador alternativo en caso de emergencia, según el cual Nora no abandona la casa, sino que es obligada por Helmer a asomarse por la puerta del aposento de los niños donde se intercambian un par de frases, antes de que Nora caiga al suelo y baje el telón.
>
> A mi traductor, yo mismo le he dicho que esta modificación es como "un acto de violencia bárbara" en contra de la obra y cuando se haga uso de la misma, es completamente contrario a mi deseo. Por tanto, tengo la esperanza de que no se represente en muchos teatros alemanes. Mientras no exista ningún acuerdo literario entre Alemania y los países escandinavos, los autores nórdicos estamos completamente desamparados ante la ley en ese país, al igual que los autores alemanes lo están aquí. Nuestras obras dramáticas, por ende, se someten regularmente a actos violentos tanto por parte de los traductores como de los directores de teatro y los actores de los teatros pequeños. No obstante, ante tal amenaza, sé por experiencia que es preferible que yo mismo realice el acto de violencia, antes de que sucumban mis obras al tratamiento y las adaptaciones por parte de manos menos cuidadosas y experimentadas.[15]

¿Qué opinión te merece este dato y lo expuesto por el propio autor, es decir, por Ibsen?

Finalmente, valora el mensaje que nos trasmite esta obra y ratifica su importancia al saber que ella se encuentra registrada en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

¿? ¿Sabías que...?

Casa de muñecas es la pieza teatral más famosa de su autor, y desencadenó por doquier encendidas disputas. En los círculos burgueses escandinavos hubo de recurrirse al extremo de borrar de las discusiones privadas el tema de la obra, o sea el caso de Nora. Este drama se consideraba frecuentemente inmoral: ponía al descubierto con excesiva crudeza o con crueldad despiadada, la mentira sobre la cual estaba edificada la familia, esa célula básica de toda la sociedad. En la dramaturgia noruega, Ibsen fue un realista equivalente a Balzac en la literatura francesa.

[15]www.cervantesvirtual.com

Comprueba lo aprendido

1. ¿Crees que Ibsen es un defensor de los derechos de la mujer en la sociedad? ¿Por qué?

2. Menciona las características del Realismo crítico que están presentes en esta obra.

3. Compara esta obra de teatro con las estudiadas el curso anterior. Ten en cuenta la forma genérica, el tema, la estructura y el lenguaje.

4. Lee los siguientes fragmentos de ***Casa de muñecas*** y realiza las actividades que se relacionan a continuación:

HELMER: (Desde su despacho): ¿Es mi alondra la que está gorjeando ahí afuera?
NORA: (A tiempo que abre unos paquetes). Sí, es ella.
HELMER: ¿Es mi ardilla la que está enredando?
NORA: ¡Sí!
HELMER: ¿Hace mucho que ha llegado mi ardilla?
NORA: Ahora mismo. (Guarda el cucurucho en el bolsillo y se limpia la boca). Ven aquí, mira lo que he comprado.
HELMER: ¡No me interrumpas ahora! (Al poco rato abre la puerta y se asoma con la pluma en la mano). ¿Has dicho comprado? ¿Todo eso? ¿Pero se ha atrevido el pajarito cantor a tirar el dinero

.....

HELMER: ¿No... que no has sido feliz?
NORA: No; sólo estaba alegre, y eso es todo. Eras tan bueno conmigo... Pero nuestro hogar no ha sido más que una casa de muñecas. He sido una muñeca grande en esta casa, como fui una muñeca pequeña en casa de papá. Y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. He aquí lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo.

a) Analiza los distintos matices del lenguaje dramático que observes en los fragmentos.

b) Determina a qué obedecen las variaciones en la intensidad del diálogo.
c) Elabora un diálogo donde intervengan los personajes Nora y Helmer, a partir de un reencuentro dos años después de la partida de la protagonista. Ten muy presente el uso de los signos de puntuación en el diálogo.

5. En Roma, el 19 de octubre de 1878, Ibsen apuntó:

Existen dos formas de leyes espirituales, dos formas de conciencia, una en el hombre y otra —distinta— en la mujer. El hombre y la mujer no se comprenden entre sí, pero en la vida práctica la mujer es juzgada según la ley masculina, (...) Una mujer no puede ser ella misma en la actual sociedad, que es exclusivamente una sociedad masculina, con leyes escritas por los hombres, y magistrados que juzgan la conducta femenina desde un punto de vista masculino.[16]

a) Comenta las palabras anteriores.
b) Relaciónalas con la obra estudiada.
c) ¿Consideras que aún en nuestra realidad social se mantienen vigentes? Argumenta tu respuesta.
d) ¿De qué forma nuestra sociedad lucha contra las ideologías discriminatorias, en particular hacia la mujer? Ilustra tu exposición con ejemplos.

6. Redacta una composición en la que valores esta idea martiana relacionándola con la obra de Ibsen estudiada: "La mujer ha de vivir junto al hombre y no a sus pies como un juguete hermoso".

7. Prepárate para un debate acerca de la situación de la mujer en el mundo y en la sociedad cubana actual.

[16]Ídem.

Conectando

Las obras que se estudian en este capítulo y sus autores fueron llevados a la cinematografía y cuentan con importantes materiales audiovisuales que tú puedes observar como recreación y ampliación de tus horizontes culturales. ***Papá Goriot,*** por capítulos, lo puedes localizar en **loresumo.com** y ***Casa de muñecas*** en **actors-studio.org**. Después de observarlo coméntalas con tu docente y compañeros de aula.

CAPÍTULO 4

José Martí: un escritor revolucionario. Estudio y análisis de una selección de su obra

"La idea que penetra vale más que la palabra ostentosa"
José Martí

Toda tu vida ha estado ligada a ese gran hombre que tuvimos la dicha de que naciera en Cuba. Es muy posible que hayas recitado sus versos, aun cuando ni siquiera habías aprendido a leer. Sus pensamientos, reflejo de su conducta, seguramente te sorprendieron siempre por su diversidad temática, por su belleza, por su profundidad; y en ocasiones acudieron como palabra salvadora para ajustarse a la idea exacta que querías transmitir a tus compañeros y docentes, con elegancia, en una tarea docente o en la conmemoración a una fecha histórica (fig. 5).

Fig. 5 Obra de Esteban Balderrama: José Martí, 1951.
Óleo sobre tela. 133, 5 x 96 cm. Colección del CEM

Sabemos que no pocas veces reflexionaste, acerca del porqué su imagen ha presidido con veneración los matutinos escolares, o por qué nombra a la organización pioneril; a una importante condecoración, a un centro de estudios, a una biblioteca, a una escuela, o una plaza; o por qué fue el autor intelectual del Moncada, el Apóstol de nuestra independencia y nuestro Héroe Nacional. Hasta te habrás indignado cuando has escuchado que sus reflexiones han sido extraídas y aisladas de su contexto original, o su propio nombre se ha usado injustamente para transmitir un mensaje que nada tiene que ver con su verdadero sentido, o para nombrar una emisora radial o de televisión que no representa a los cubanos verdaderos.

Por los estudios hechos en grados anteriores y por las múltiples cercanías que has tenido de Martí, ¿has pensado también en qué significa ser martiano?

Para muchos, como bien dijera Lezama Lima, un grande de nuestras letras y profundo estudioso de su obra y de su vida: "Martí es un misterio que nos acompaña". Muchas personas han ido descubriéndolo y, en un constante asombro, no deja de sorprenderlos. No pocos han guiado su trayectoria en todos los órdenes y han construido su propia realización personal y profesional, con la certera guía y la ética que emana de sus textos, y con la asunción de su propio concepto de felicidad verdadera, que en múltiples ocasiones definió, por ejemplo, cuando expresó: "Feliz el que pensó lo bello, sintió lo grande, amó a mujer, sirvió a la patria, habló su lengua, escribió un libro." [17]

Anteriormente te adentraste en algunas de sus obras, como pretexto para estudiar diferentes contenidos relacionados con el estilo literario, la versificación española, y con temas de historia de Cuba, como, por ejemplo, la visión martiana de grandes hombres; y habrás podido apreciar de alguna manera, la belleza de su estilo, la complejidad de su sintaxis y la trascendencia de su ideario. En décimo grado, reflexionaste acerca de cómo Martí es considerado un escritor nacional y universal. Pudiste también conocer más sobre su estilo y reafirmar tus conocimientos sobre otros autores, como Homero, a partir de la lectura del artículo sobre la ***Ilíada***, que publica en la revista ***La Edad de Oro***.

[17]José Martí: "Escenas mexicanas", *Revista Universal*, México, 2 de septiembre de 1875, Obras Completas, t. VI, Ed. Pueblo y Educación, 1975.

Como quizás sea la última unidad dedicada por entero a su figura como escritor en toda tu vida estudiantil, es muy importante que su estudio sea trascendente, porque es un referente cultural esencial y porque contribuirá con tu formación humana. Solo al llegar a este nivel de enseñanza te será posible profundizar en su valor como escritor revolucionario y sabrás que esa complejidad es consecuencia de lo hondo de su pensamiento y de su cultura. Es por ello que entrar en un diálogo directo con Martí a través de la lectura de su obra, te hará mejor ser humano.

Lo anterior podrás lograrlo porque hoy posees saberes lingüísticos, literarios, históricos y culturales en general, que has ido acumulando como resortes esenciales para enfrentar una comprensión más adulta de su vida y de su obra, porque hoy has alcanzado mayor madurez.

Debes precisar bien con tu docente las respuestas a estas tres interrogantes: ¿Qué aprenderás? ¿para qué? y ¿qué debieras saber para iniciar su estudio? Creemos en ti como lector y te damos la oportunidad de comprobarlo. ¡Adelante!

¿Qué debes saber?

La definición de literatura universal y de géneros literarios. Tener información sobre los datos biográficos más importantes de José Martí y la localización de su obra, así como sobre el contexto en el cual vivió y escribió.

¿Qué voy a aprender?

Profundizarás en la significación de la figura de José Martí como creador literario revolucionario, como genuino renovador de la expresión americana a partir del estudio de la diversidad de géneros que integran su obra, y desde ella su aporte a la renovación del idioma español. Caracterizarás el verso y la prosa martianas, y apreciarás sus neologismos, su estilo, en particular, las peculiaridades de su puntuación, a través de algunos textos íntegros, o en fragmentos de diarios, cartas, crónicas, apuntes, entre otros menos conocidos por ti hasta este momento. Asimismo, profundizarás en la oratoria y el ensayo. Todo ello te permitirá valorar en su justa dimensión, el alcance de las ideas martianas contenidas en los textos seleccionados para la reafirmación del carácter humanista, latinoamericanista y universal de su autor.

¿Para qué te sirve?

Para valorar las obras objeto de estudio como productos artísticos y su vigencia en las sociedades cubana y latinoamericana contemporáneas y desde estas posiciones podrás consolidar tu sentido de cubanidad y afianzar el orgullo de tener un pensador de tan alto alcance en nuestra cultura. Te servirá el estudio de su figura y de su obra para tener un modelo en el empleo del lenguaje, pues comprender sus textos te ayudará también a apreciar mejor tu lengua materna y tu literatura, y por extensión aprenderás a usarla mejor. Ahondar en esta figura y en su producción literaria te permitirá un encuentro personal con ella en el futuro.

Interésate en saber

Como leer no es una práctica pasiva, sino una forma de buscar y crear, de participar e inventar, te invitamos a emprender una investigación a través de la lectura de sus obras, con la que demostrarás tu madurez como lector y como martiano de corazón y de conocimiento, para que descubras al Martí que hay dentro de ti.

Esta búsqueda te permitirá dar respuesta a la siguiente situación:

En su epistolario, encontramos un mensaje que enviara a su amigo Viondi, en el que le informa sobre un proyecto: -*Tengo pensado escribir, para cuando me vaya sintiendo escaso de vida, un libro que así ha de llamarse: El concepto de la vida.*[18] Reflexiona acerca de estas dos interrogantes: ¿Pudo sentirse escaso de vida? ¿Logró escribir ese libro?

Escoge uno de los conceptos sobre la vida de los que escribió, y con la ayuda de tus docentes, tu bibliotecaria y de tus familiares, quienes te guiarán en la revisión de aquellos textos que no puedes soslayar, busca directamente a través de la lectura de obras escogidas por ti, todo lo que encuentres que haya escrito sobre el concepto de la vida elegido. De esta forma harás realidad ese propósito de hacer el libro y responderás a esta tercera interrogante: ¿Podemos demostrar que ese libro está escrito?

[18]José Martí: "Carta a Miguel F. Viondi, N. Y., 24 de abril, 1880", *Obras Completas*, t. 20. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Reflexiona un instante

¿Qué había ocurrido ya en la vida Martí a la edad tuya, aproximadamente antes de los 17 años? Había nacido de padres españoles, que se conocieron en Cuba, isla colonizada por España, hasta que, a sus 15 años, se inicia la Guerra de los Diez años, y dedicó a ese hecho su primer poema publicado: el soneto ¡10 de octubre! Conoció la amistad verdadera desde los 9 años. Supo de la traición, la esclavitud, la pobreza, la conspiración. Conoció el modelo de poeta, docente y patriota que fue Mendive; tradujo del inglés al español a los 13 años; obtuvo notas excelentes y premios en gramática castellana, latina y aritmética; leyó incansablemente; contribuyó a editar ***El Diablo Cojuelo***, ***La Patria Libre*** y publicó en este último, con solo 16 años, su drama ***Abdala***. Recibió clases de dibujo elemental a los 14 años, edad en la que inició su segundo año de bachillerato. Trabajó para poder conocer el teatro, las tertulias literarias y políticas. Cuando es acusado, lo condenaron a seis años de presidio, y llevado a las más crueles condiciones de prisión. Único varón y el mayor de 8 hijos, vio morir a varias de sus hermanas menores. Supo lo que era a la vez, el conflicto con su padre y el amor de la familia; se sobrepuso también a la adversidad, a los dolores del alma y a los del cuerpo, producidos por sus problemas de salud; y denunció el derecho de su patria a la independencia.

Durante la indagación irás comentando con tus compañeros sobre la variedad de conceptos abordados por él, entre ellos: el amor, la amistad, la familia, la patria, el arte, la educación, el deporte, la religión, los avances científicos (la mecánica, la electricidad, la ingeniería de puentes), el hábito de fumar, y otros muchos temas sobre la sociedad, la naturaleza y el ser humano.

El resultado de tu investigación lo expondrás ante tus compañeros y tu docente. Para ello emplearás recursos de muy diverso tipo, como carteles, dibujos, exposiciones, audiovisuales, recreación de textos, críticas, entre otros. Debes dar riendas sueltas a tu creatividad.

Te invitamos a emprender este camino de descubrimiento del Martí que hay en cada lector; en ti y en cada cubano, parafraseando lo que dijera Luis Toledo Sande, uno de los estudiosos más importantes del Apóstol en la actualidad. ¡Adelante!

Si lees detenidamente algunas de sus cartas familiares de esos años, o sus testimonios del presidio, por ejemplo, podrás reflexionar cómo en su adolescencia ya estaba marcado el sentido de su vida. ¿Has pensado en

qué acciones trascendentes has hecho ya hoy tú que consideras pueden estar marcando el sentido de tu vida?

Martí y la literatura

José Julián Martí Pérez tuvo una vida corta y fructífera en todas sus facetas, como escritor y político. Cuando leas los textos sugeridos y otros elegidos por ti, verás que resulta imposible separar su pensamiento político y social de la belleza con que lo expresa (fig.6).

Fig.6 Obra del pintor Roberto Fabelo: Martí y nosotros, 1999. Óleo sobre tela.

En la búsqueda de un sentido de la vida, Martí encontró el fortalecimiento espiritual. A la defensa de la tierra que lo vio nacer, se consagró, con un humanismo que se revela en todas sus acciones, en sus escritos, al combatir las injusticias sociales, al demostrar su amor por la naturaleza, por el ser humano. Pero este se manifiesta, con privilegiada inteligencia y sensibilidad, en textos de excepcionales valores literarios.

Como afirmara, Enrique José Varona

Amó siempre su obra. He aquí el secreto de sus grandes éxitos. Era cada una la hija predilecta, en las horas de preparación y labor […] Dio valor a cada situación de su vida, precio a cada trabajo. Hizo cada vez y en cada caso, lo más y lo mejor que pudo. No hay regla de vida más alta, ni más fecunda. [19]

[19]Enrique José Varona: "Martí y su obra política", en Ana Cairo Ballester, *Letras Cultura en Cuba*, t. I, pp. 46, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.

Su amplia cultura se reveló en su capacidad para el diálogo con los demás, para narrar sucesos, para la oratoria, en fin, en la manera en que quedó plasmada su rica trayectoria revolucionaria en una abundante obra de altísima calidad literaria, que abarca contenidos de diferente naturaleza, porque él mismo se vio envuelto en acontecimientos de muy variada índole.

En la búsqueda que harás, podrás indagar sobre esa diversidad temática, profundidad de ideas y su vigencia, y cómo su obra tiene respuestas para muchas interrogantes, al reflexionar sobre la ciencia, la naturaleza física y humana, la sociedad; o al profundizar en los conocimientos sobre la historia patria. Martí te ofrece claves para cualquier ruta que elijas emprender. Estudiarlo te será de gran utilidad, sobre todo para ti que estás a las puertas de escoger el camino que elegirás como hombre o mujer de bien, útil a la sociedad.

Es un creador que sobresale con voz propia y novedosa entre sus contemporáneos americanos, tanto en la prosa como en el verso, y tanto por lo conceptual, como por el ajuste perfecto de las ideas a la belleza de la expresión.

El carácter revolucionario de su condición de escritor de estilo singular, es de las cuestiones más importantes que debes aprender en esta unidad.

En décimo grado conociste que la obra martiana tiene valor universal: ella parte de su creación individual, genuina y comprometida con el destino de su pueblo y de su tiempo; pertenece así a la literatura nacional; pero al reflejar y recrear las circunstancias que vivió el autor; al transmitir ideales de independencia, justicia social y hermandad entre los seres humanos, válidos para todos, en cualquier época y lugar del mundo, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Definió la literatura como la bella forma de los pueblos. Con pueblos nuevos, ley es esencial que una literatura nueva surja. Su obra es singular porque rebasa los criterios estrechos de los géneros, es casi imposible encasillarla en uno u otro, y se distingue por la amplitud y unidad de su estilo, por el manejo que hace de la lengua española, otro motivo por el que adquiere también estos valores. Una buena parte de su producción literaria, exceptuando algunos de sus poemas, solo se publica en libros de manera póstuma. Muchos de estos textos aparecieron en periódicos y revistas de la época, además de su epistolario y sus discursos.

Su verso

Antes de aproximarte al análisis de la obra poética martiana debes recordar lo que aprendiste ya en grados anteriores: que sus textos más conocidos y de mayor madurez artística fueron publicadas entre 1882 y 1891, y que se agrupan esencialmente en tres colecciones:

- Ismaelillo: Es el primer poemario de José Martí escrito en Venezuela, está integrado por 15 poemas dedicados a su hijo José Francisco Martí y Zayas-Bazán. Fue publicado por el propio Martí en 1882, en Nueva York, quien atendió personalmente los detalles de la edición: el formato, las viñetas y la disposición tipográfica. Respecto al título del libro, existe el consenso entre los estudiosos de que Martí alude al personaje bíblico del mismo nombre.
- Versos sencillos: Es un conjunto integrado por 46 poemas numerados, la mayor parte de los cuales fueron escritos por José Martí en agosto de 1890, durante su estancia en el campo, en las montañas de Catskill, para recuperar su salud debilitada. El 13 de diciembre de ese año, Martí leyó esos poemas en una velada de homenaje a Francisco Chacón, y, en octubre de 1891, apareció publicado en Nueva York, por primera vez. El variado poemario resume momentos esenciales de la vida del autor. En ellos Martí expone su manera de ver los valores más elevados y permanentes del hombre. Fue dedicado a sus amigos Enrique Estrázulas y Manuel Mercado. Entre los primeros encontrarás ***Rosilla nueva*** y entre estos últimos, el ***Poema XLIII*** y ***XLV***, en algunos de los cuales podrás adentrarte en esta unidad.
- Versos Libres: Martí sentía una especial predilección por ellos, y fueron concebidos durante una etapa muy tormentosa de su vida. Se publican en 1913, 18 años después de su muerte. No hay imagen poética mejor para aludir a ellos que la expresada por el propio Martí en el prólogo a este poemario: "***Tajos son estos de mis propias entrañas-mis guerreros. Ninguno me ha salido recalentado, artificioso, recompuesto de la mente; sino como las lágrimas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones de la herida.***"[20] O lo que dice refiriéndose a ellos en el prólogo a los Versos Sencillos: ***"mis encrespados VERSOS LIBRES, mis endecasílabos hirsutos,***

[20]José Martí: "Prólogo a Versos Libres", *Obras Completas*, T.16, pp.132, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

nacidos de grandes miedos, o de grandes esperanzas, o de indómito amor de libertad, o de amor doloroso a la hermosura."[21] A esta colección pertenece el poema que estudiarás: ***Yugo y estrella***.

Hay otras composiciones poéticas variadas no menos importantes que se encontraron en cuadernos de apuntes de Martí, y en hojas dispersas, que no pertenecen a ningún poemario.

Para saber más

Por los poemas de Martí estudiados y los que conocerás en esta ocasión, debes saber que la lírica en lengua española se enriqueció notablemente con su sensibilidad, fuerza emocional y sus aportes estilísticos como creador. Es por ello que sobran las razones para catalogarlo como el iniciador del modernismo en Hispanoamérica.

En múltiples ocasiones dio los calificativos que debía tener el verdadero verso y que él mismo cultivara: centellante, robusto, acicalado, breve, sincero, perla, puñal, surtidor, carmín encendido y amigo, entre otros.

Debes detenerte en estas ideas que escribe en el prólogo a ***El poema del Niágara***, de Juan Antonio Pérez Bonalde, sobre cómo debe concebirse el verso, y hace comparaciones que te permitirán comprender, lo que este debe trasmitir y lo necesario de la idea, en unidad con la forma:

> El verso, por dondequiera que se quiebre, ha de dar luz y perfume. Han de podarse de la lengua poética, como del árbol, todos los retoños entecos, o amarillentos, o mal nacidos, y no dejar más que los sanos y robustos, con lo que, con menos hojas, se alza con más gallardía la rama, y pasea en ella con más libertad la brisa, y nace mejor el fruto. Pulir es bueno, mas dentro de la mente, y antes de sacar el verso al labio. El verso hierve en la mente, como en la cuba el mosto. Mas ni el vino mejora, luego de hecho, por añadirle alcoholes y taninos; ni se aquilata el verso, luego de nacido, por engalanarlo con aditamentos y aderezos. [22]

[21]José Martí: "Prólogo a los Versos Sencillos", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 14, pp. 297, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

[22]Juan Antonio Pérez Bonalde: "Prólogo a El Poema del Niágara", *Edición crítica de las Obras Completas,* T 8, pp. 156, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

Y más adelante, dice: "No está en el divorcio el remedio de los males del matrimonio, sino en escoger bien la dama y en no cegar a destiempo en cuanto a las causas reales de la unión. Ni en el pulimento está la bondad del verso, sino en que nazca ya alado y sonante".[23]

Su verso fue espada de combate: "/Verso o nos condenan juntos, // o nos salvamos los dos/"[24], y también fue aliento y bondad, como aquel que dedicara a la niña muda llamada Emma y que estudiaste en 9.º grado.

Mención aparte merece el teatro, fue escrito en verso y se reduce a cuatro obras: ***Abdala***, ***Adúltera***, ***Patria y libertad*** y ***Amor con amor se paga***. De esta última es el fragmento que se presenta:

El que con lobos
Anda...
Se ha escrito.
El que espera...
Desespera, según dicen.
(Con intención.)
Mas si aguarda con nobleza
Amor que tarda en venir,
En bien de sí mismo espera.
(Movimiento de él)
(Precipitadamente.)
Otro más cierto.
¿De amores?
¿Quién diera cosa más bella?
Amor con amor se paga..."

Su poesía, independientemente de la forma que adopte, verso o prosa, fue símbolo, imagen, colorido, mística y, en síntesis: renovación.

Su prosa

La prosa martiana es mucho más compleja agruparla por el uso de variados tipos y géneros cultivados (crónica, artículo, crítica, novela, cuento, traducción, adaptaciones, versiones, cartas, diarios).

[23]Ídem.

[24]José Martí: "Poema XLVI", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 14, pp. 353, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

Incursionó en la narrativa, aun cuando su agitada vida, dedicada por entero a la libertad de su patria, no le permitieron dejarnos una extensa obra, lo que sin dudas hubiese sido de mucho valor, por sus ya mencionadas habilidades para contar, con realismo, exactitud, dinamismo y belleza inigualables. Muestra de ello es lo que plantea sobre su primera y única novela ***Amistad funesta***, escrita en 1885 desde la ciudad de Nueva York, publicada en el periódico ***El Latinoamericano***, y conocida posteriormente, como ***Lucía Jerez***.

> y como el autor es persona trabajadora, recordó un suceso acontecido en la América del Sur en aquellos días, que pudiera ser base para la novela hispanoamericana que se deseaba, puso mano a la pluma, evocó al correr de ella sus propias observaciones y recuerdos, y sin alarde de trama ni plan seguro, dejó rasguear la péñola, durante siete días, interrumpido a cada instante por otros quehaceres, tras de los cuales estaba lista [...][25]:

Aunque en la novela no se especifica ningún lugar en particular, no es casual que una parte considerable de la crítica considera que es Guatemala el país cuyas características topográficas, culturales, étnicas y naturales fueron recreadas en la narración. Aunque Martí le asignó poca importancia, ella posee además de su interesante trama pasional, dentro de un ambiente netamente hispanoamericano, estilo hermoso y altos pensamientos, lo cual resulta de extraordinario valor por su gran cúmulo de indicios autobiográficos:

> Dos quetzales altivos, dos quetzales de cola de tres plumas, larga la del centro como una flecha verde, se asían a los bordes de la taza de Ana: ¡el quetzal noble, que cuando cae cautivo o ve rota la pluma larga de su cola, muere! Las asas de la taza de Lucía eran dos pumas elásticos y fieros, en la opuesta colocación de dos enemigos que se acechan: descansaba sobre tres garras de puma, el león americano. Dos águilas eran las asas de la de Juan; y la de Pedro, la del buen mozo Pedro, dos monos capuchinos.[26]

[25]José Martí: *Lucía Jerez*, http://www.jorsemarti.cu/publicacion/lucia-jerez/

[26]José Martí: "Amistad Funesta", *Obras Completas*: T18, pp. 206, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Dedicó su narrativa a dos grandes motivos: a lo que vivió y sufrió el hombre americano (la novela); y a los niños que son la esperanza del mundo (los cuentos de ***La Edad de Oro***).

La prosa periodística escrita por Martí (crónicas y artículos) es el campo en el que alcanza su más alto nivel. Esta es extensa, variada y de una gran calidad, razón por la cual es catalogado como periodista "mayor". Sus escritos aparecen en ***La Nación***, de Buenos Aires, La ***América, El Economista Americano***, y otros como ***La Revista Universal*** y ***El Partido Liberal***, en México.

Es incalculable el valor de su prosa periodística, marcada por el dinamismo de las narraciones y la hondura de su pensamiento; por ejemplo, las crónicas sobre temas europeos (***Cartas de París*** y ***El año nuevo en Madrid***). Es de esta última, en que narra lo que sucede al iniciar el año 1876 en la capital española, el fragmento siguiente: "Hastíanse los ricos, alumbra bien el sol, viene llena de alegrías la noche, goza y pasea el pobre de Madrid en año nuevo"[27] ; o sus crónicas norteamericanas durante los años 80. Obsérvese la ***Carta de Nueva York***, considerada la Primera de sus Escenas norteamericanas publicadas como corresponsal de ***La Opinión Nacional***, de Caracas y dedicada a la enfermedad del presidente estadounidense James A. Garfield: "[…]recobró las fuerzas que parecían abandonarle por completo; desaparecieron los síntomas de infección purulenta de que se le creía amagado; cejó la tenaz fiebre que lo viene consumiendo, y hoy salió ya de labios del médico de cabecera, esta frase consoladora: «Oh!, va espléndidamente!"[28].

Igualmente, la escena que dio lugar a la crónica ***El terremoto de Charleston***, publicada en La Nación, de Buenos Aires, el 14 y el 15 de octubre de 1886, es una muestra más de la precisión, el dinamismo y sus valores como narrador: "Un terremoto ha destrozado la ciudad de Charleston. Ruina es hoy lo que ayer era flor, y por un lado se miraba en el agua arenosa de sus ríos, surgiendo entre ellos como un cesto de frutas, y por el otro se extendía

[27]José Martí: "El año nuevo en Madrid. Revista Universal. México, 1ro. de enero de 1987", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 3, pp. 45, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

[28]José Martí: "Carta de Nueva York (Mejoría de Garfield.) La Opinión Nacional. Caracas, 5 de septiembre de 1881", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 9, pp. 16, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

a lo interior en pueblos lindos, rodeados de bosques de magnolias, y de naranjos y jazmines".[29]

La oratoria es de las formas en prosa más cultivadas por Martí, pues su ideario político y su genialidad para conmover y convencer a un público diverso en pos de un ideal, se manifestó a través de esas joyas literarias que constituyen sus discursos. Hay testimonios de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, que cuentan que cumplía con su propia idea de que "la manera de decir realzaba el valor de lo que decía"[30]. El gran poeta modernista, uno de los grandes escritores que estudiarás en este grado, y a quien Martí llamara, además, "hijo": Rubén Darío, Héroe Nacional de Nicaragua, resaltó también los variados matices de su voz y esas dotes de orador de gran influencia.

La oratoria es una forma especial de la comunicación humana verbal, dirigida a un público que se reúne con la intención de escuchar al orador, quien a su vez se propone convencer o persuadir a sus oyentes, mediante un lenguaje bello y sugerente. Por esta razón, tradicionalmente la oratoria se ha definido como el arte de persuadir.

El Apóstol estremecía, conmovía, convencía y aunaba con sus discursos elocuentes, sinceros y fluidos. Es así que Martí se considera uno de los más grandes oradores que ha tenido nuestro idioma. En él y con él ella fue una insustituible arma de lucha, de combate en pos de la unidad y libertad de Cuba y de América.

El ensayo es uno de los llamados géneros modernos que fue cultivado por Martí. Había temáticas grandiosas de figuras latinoamericanas de su tiempo y de otros tiempos que le precedieron y de los problemas de la América, que le exigían otro estilo. En este capítulo leerás un ensayo de obligado estudio: ***Nuestra América***. Se da la denominación de ensayo a la obra que aborda con profundidad y rigor, un tema filosófico, artístico, político, económico o social, en la que el autor partiendo de una tesis realiza un análisis razonado y objetivo de aquella, mediante un lenguaje argumentativo, coherente y elegante. El ensayo ***Nuestra América***, como podrás comprobar, es una muestra fehaciente del oficio artístico de su autor.

[29]José Martí: "El terremoto de Charleston. La Nación. Buenos Aires, 14 de octubre de 1886", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 24, pp. 214, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

[30]José Martí: "Las Clases Orales, Escenas Mexicanas, revista Universal, México, 18 de junio de 1875", en *Obras Completas*, T.6, pp. 236, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Su vasta cultura y su agudeza le permitieron escribir crítica de arte con juicios certeros que mezclan equilibradamente y con justicia la alabanza y la censura; siempre bajo el principio de lo que él mismo definió como crítica en la Revista Universal de México, cuando escribía con el seudónimo de Orestes: "La crítica es siempre difícil y sólo una vez noble: cuando señala defectos pequeños de un carácter que vale más que sus defectos; cuando, en vez de limitarse a débiles exigencias de gramática, censura las ideas esenciales con alteza de miras, e imparcialidad y serenidad de juicio"[31]. Por eso, para él, la crítica era salud, amor.

Te sería interesante localizar sus críticas y comentar sobre lo que destaca en ellas, o se pregunta, y también sobre sus temas de interés. Resaltan las realizadas a pintores, músicos y a grandes figuras de la literatura.

Otro de los géneros cultivados por Martí con maestría fue el epistolar; de sus cartas ya has leído alguna de las muestras representativas. Se deja ver en ellas al Martí padre, hijo, hermano, amigo, patriota, en fin, al Martí hombre. Te sugerimos en esta ocasión la lectura de las llamadas cartas testamento, porque con ellas transmite al destinatario elegido, el legado de su vida y hace dejación de su único patrimonio, que son sus ideas, las que trascienden al futuro. Esto, tanto desde lo social, como desde lo familiar y personal. En ellas habrás de apreciar que son grandes joyas por la belleza, y por los valores éticos que abordan, como este fragmento en el que Martí no solo le habla a su hermana Amelia, sino a las generaciones presentes y futuras:

> Toda la felicidad de la vida, Amelia, está en no confundir el ansia de amor que se siente a tus años con ese amor soberano, hondo y dominador que no florece en el alma sino después del largo examen, detenidísimo conocimiento, y fiel y prolongada compañía de la criatura en quien el amor ha de ponerse. (…). Una mujer de alma severa e inteligencia justa debe distinguir entre el placer íntimo y vivo, que semeja el amor sin serlo, sentido al ver a un hombre que es en apariencia digno de ser estimado,-y ese otro amor definitivo y grandioso, que, como es el apegamiento inefable de un espíritu a otro, no puede nacer sino de la seguridad de que el espíritu al que el nuestro se une tiene derecho, por su fidelidad, por su hermosura, por su delicadeza, a esta consagración tierna y valerosa que ha de durar

[31]José Martí: "Escenas mexicanas, Revista Universal, México, 29 de junio de 1875", *Obras Completas*, T. 6, pp. 249, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

toda la vida. Ve que yo soy un excelente médico de almas, y te juro, por la cabecita de mi hijo, que eso que te digo es un código de ventura, y que quien olvide mi código no será venturoso. He visto mucho en lo hondo de los demás, y mucho en lo hondo de mí mismo. Aprovecha mis lecciones.[32]

Por último, el diario es un género en el que el Docente incursionó magistralmente. Son dos: ***De Montecristi a Cabo Haitiano*** y ***De Cabo Haitiano a Dos Ríos***. En ellos emplea, como fiel exponente de este tipo de texto, la precisión, la naturalidad, el movimiento, lo real y lo espontáneo, para testimoniar las vivencias, todas interesantes, de su andar por ambientes naturales, sus pensamientos y la emoción que constituía para él acercarse a aquel sueño al que entregó toda su vida por ver libre a su Patria.

Por ser diarios de campaña hay en ellos un gran valor histórico, pues describen la guerra pasada y presente, sus jefes y demás hombres que le acompañaron o apoyaron, los lugares donde ocurrieron los hechos más importantes, todo lo cual no impide la existencia de poesía en sus descripciones. Así lo puedes comprobar al leer lo que escribiera en la página correspondiente al día 18 de abril:

La noche bella no deja dormir. Silba el grillo […] oigo la música de la selva, compuesta y suave, como de finísimos violines; la música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima -es la mirada del son fluido: ¿qué alas rozan las hojas? ¿qué violín diminuto, y aleada de violines, sacan son, y alma, a las hojas? ¿qué danza de almas de hojas?[33]

En el diario se muestra a un Martí cuyo ánimo no decae. Paralelamente a su diario, así lo hace saber en la carta que escribe a la familia Miyares, el 16 de abril de 1895, cuando dice que llegó a su plena naturaleza, que está embriagado de dicha, y que solo la luz es comparable a su felicidad. [34]

El buen ánimo de Martí expresado en el diario, se aprecia también en el hecho de cortar el ritmo que lleva la narración y luego agilizarla, esto demuestra los matices al relatar lo que estaba viviendo, y la prisa para que

[32]José Martí: "Carta a su hermana Amelia (Nueva York) enero 1882", *Obras Completas*, T. 1 pp. 223-224, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[33]José Martí: "Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos", *Obras Completas*, T.19, pp. 218, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[34]José Martí: "Carta a Carmen de Miyares de Mantilla y familia, 16 de abril de 1895", *Obras Completas*, t. 20, pp.224, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

no se le escaparan los detalles. Para un hombre que está involucrado en la guerra, vocablos como felicidad, goce, dicha, utilizados de forma reiterada, demuestran su complacencia, su buen estado anímico.

Por otra parte, entre las múltiples anotaciones que Martí hiciera en su diario, encontramos diversos elementos relativos a nuestra identidad y de manera reiterativa los que tienen que ver con las plantas y su uso medicinal, los alimentos y platos consumidos por los mambises en la contienda. Dentro de las plantas encontramos: yaya, majagua, cupey, café cimarrón, güira, jigüe, jubabán, quiebrahacha, picapica, yamagua y el más fuerte de los árboles cubanos, el caguairán que en el diario aparece como "cajueirán".

Como platos aparecen: carne de puerco con aceite de coco, dulce de raspa de coco con miel, frangollo (dulce de plátano, queso y agua de canela y anís), cucurucho de dulce, puerco asado y frito, jutía ahumada, ajiaco, cerdo guisado con plátano y malanga, plátano frito, tasajo de vaca con huevos, gallina "entomatada", pan de maíz, tortas de maíz y otros. También hace alusión a la canchánchara, bebida típica de la región.

De la historia

El ***Diario de Campaña*** de Martí fue publicado por primera vez el 18 de noviembre de 1940 en el Diario de Campaña del Mayor General Máximo Gómez. Después, en 1941, se publicó por separado en edición extraordinaria con una introducción, notas bibliográficas y pensamientos martianos. Estuvo a cargo de Gerardo Castellanos G., hijo del Comandante Gerardo Castellanos Leonard, quien fue hombre de toda la confianza de Martí y su primer comisionado en la Isla después de fundado el Partido Revolucionario Cubano, aunque en la edición e impresión intervinieron, además, otros martianos destacados[35].

Como podrás apreciar, la genialidad de Martí como escritor y su excepcionalidad como pensador obliga a un análisis profundo de su obra literaria y a una mirada que no lo encasille en los géneros literarios clásicos. Pero tal como expresara Cintio Vitier en una ocasión:

> Nuestro mayor orgullo, sin embargo, no se cifra en la grandeza de Martí como creador literario, sino en la entrega que él hizo de sus dones artísticos

[35]Algunas ideas sobre el Diario fueron tomadas de la monografía inédita "Diario de Campaña de Cabo haitiano a Dos Ríos," de la profesora María del Carmen Hernández Díaz, Departamento de Español-Literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

geniales, a la causa de la libertad y la justicia. En eso consiste su verdadera imparidad: en que, sin renunciar un solo instante a la profundidad de su pensamiento, a los tesoros de su pasión estética ni a las capacidades de su palabra poderosa y exquisita, lo puso todo al servicio de la patria y de los oprimidos, al servicio de los prójimos y de la futuridad del hombre. [36]

No por gusto fue llamado en una ocasión "el Bolívar del pensamiento", por Fidel Castro Ruz, genio político de tanto pensamiento propio, quien asume fervientemente el legado martiano, tuvo la humildad y la sabiduría de hacer del pensamiento martiano un legado permanente para su pueblo; de ahí que haya llegado hasta nuestros días y continúe su camino hacia el porvenir.

Después de haber leído este epígrafe sería interesante que valoraras con tus compañeros esta información a la que quizás no hayas tenido acceso con anterioridad y que te hará saber más sobre la obra martiana.

Muchos de los que leen una edición con las ilustraciones originales de los cuentos de ***La Edad de Oro***, pueden pensar que estas se hicieron como ilustraciones posteriores, siguiendo las historias. Sin embargo, estos

[36]Cintio Vitier: "Martí, el escritor revolucionario", *Revista Revolución y Cultura*: 25, La Habana, 1983.

dibujos, originales del pintor francés Adrien Marie, habían sido inicialmente publicados en Francia en 1878, y no fue hasta 1889, en que Martí escribió dichas narraciones. Por la perfecta imbricación texto-ilustración se dice que Martí los siguió durante su redacción o quizás algunos le hayan servido de inspiración.

Para saber más

Para responder varias de las actividades de la sección Comprueba lo aprendido tendrás que emplear la exposición. Por eso te recordamos que: Exponer, del latín ´***exponĕre***´, significa "presentar algo para que sea visto, ponerlo de manifiesto; hablar de algo para darlo a conocer; declarar, explicar el sentido de idea.

La exposición es una forma discursiva en la cual los pensamientos concurren en torno a un tema, pero entre ellos no se establecen concatenaciones lógico-temporales, sino que siguen el mismo principio acumulativo de la descripción.

Presente en tus libros de texto, ella es vista como forma elocutiva, pero también puede ser conceptuada como habilidad, estrategia o técnica discursiva presente en todo texto científico. Son características de la exposición:

- La función del lenguaje predominante es la informativa.
- Sus cualidades esenciales: claridad, organización de las ideas y precisión.
- La definición suele ser su punto de partida.
- La comparación le sirve para facilitar la comprensión en el texto expositivo.
- La ejemplificación le sirve para apoyar y ayudar a explicar.
- La descripción es un apoyo fundamental, sobre todo en los casos que es necesario explicar las partes o funciones de un objeto o fenómeno. También porque se describe para caracterizar, ejemplificar y para situar en tiempo y espacio.

La exposición difiere de la argumentación, en que esta se utiliza para expresar ideas concatenadas, además de que la organización de las ideas es consecutiva; mientras que la argumentación, para expresar razones que fundamenten una posición. Esta puede ser inductiva (de lo particular a lo general), o deductiva (de lo general a lo particular).

Comprueba lo aprendido

1. Extrae tres ideas que consideres esenciales en este epígrafe. Imagina que debes representar a tu escuela en un evento científico, en el que una de las líneas temáticas será Martí: una figura tan revolucionaria, que revolucionó hasta la literatura. Prepárate para exponer como parte de un panel en el que participarán tres ponentes y cada uno se referirá a una de las ideas principales extraídas.

2. Argumenta, desde el volumen y profundidad de la obra literaria escrita por Martí, la idea expresada en el epígrafe de que Martí tuvo una vida corta y fructífera.

3. Interpreta el significado de las expresiones martianas, relacionadas con el contenido del epígrafe, que se te presentan a continuación. No olvides indagar, con la ayuda de tu docente, sobre el momento en el que fueron dichas:

- Patria es humanidad.
- Llevo el remo de proa.
- De Cuba, ¿qué no habré escrito?: y ni una página me parece digna de ella.
- No hay letras, que son expresión, hasta que no hay esencia que expresar en ellas.

4. Lee detenidamente el siguiente texto:

[…] surgió el proyecto de alzar una estatua con la figura de Martí adolescente, con su uniforme de recluso, rapado y encadenado, y situarla en el escenario de aquel primer combate. Y aunque muchos no lo crean, la iniciativa tiene más de cincuenta años.

[…] La escultura en homenaje a Martí, denominada Preso 113 –número con que fue clasificado durante su estancia en el presidio–, era una imagen que flotaba insistente en la mente de Gonzalo de Quesada y Miranda, fundador y director hasta su muerte de la Fragua Martiana, y también en la de muchos cubanos honestos que vivieron en los años de la república neocolonial.

¿Cómo concibió el creador del Lennon y el Caballero de París al Martí adolescente? […]

Quienes en la mañana más temprana de hoy tuvieron la oportunidad de visitar la institución del municipio de Centro Habana, […] descubrieron a un Martí de cinco pies y medio de estatura –aproximadamente 1,67 centímetros– exactamente la misma altura que tenía el Héroe en esa época, según consta en el Acta del Presidio.

[…] Villa Soberón erigió una estatua de 270 kg de peso donde el joven […] aparece de pie, la cabeza erguida, las ropas ajadas, en la mano el sombrero y en la otra el pico […]

a) Clasifica, de acuerdo con lo que el texto expresa, si los enunciados que siguen son verdaderos (V), falsos (F) o no se dice (?):

___El artículo periodístico del que se tomaron los fragmentos anteriores se publica, pues reseña la inauguración, en las primeras horas del 28 de enero de 2003, en una obra titulada "Preso 113".

___La idea de representar en una escultura a Martí condenado a presidio es de hace una década.

___La idea de representar en una escultura a Martí condenado a presidio se materializó en el sesquicentenario de su natalicio.

___La estatua que responde al nombre de "Preso 113" se ajusta en sus pormenores a la realidad del físico martiano de aquellos días.

___Entre 1902 y 1958 los cubanos, a excepción de Gonzalo de Quesada y Miranda, consideraron insignificante rendir homenaje con una estatua al Martí que vivió los horrores del presidio.

___José Villa Soberón fue el artista creador del "Preso 113".

___La escultura refleja la imagen de un Martí adolescente, encadenado, que golpea con el pico las piedras de las canteras de San Lázaro.

b) Observa la imagen real de la estatua:

Piensa que, asombrosamente, esta cobró vida y pudo conversar contigo. Expón tus impresiones de ese diálogo.

Fig.7 Escultura de Martí en la Fragua martiana

5. Lee detenidamente el siguiente fragmento de un texto martiano:
Las cosas patrias están siempre rebosando en el alma, y hablan demasiado cuando comienzan a hablar.

Nada hay tan imprudente como perturbar con propios rencores –ya que hay infortunados que los tengan- la paz en pueblo ajeno: nada hay más justo, en cambio, que dejar en punto de verdad las cosas de la historia, ya que en tanto que consigamos los hijos de Cuba nuestras libertades, la limpidez de nuestra historia y la bondad de los hombres son la única patria que tenemos.

Debo a La Colonia una respuesta desde hace buen número de días: la exigente política ha tomado para si todas las columnas de este activo diario, y a mí no me ha sido dado hasta hoy contestar al periódico español.

Es el caso que yo afirmé, contradiciendo comentarios infundados de La Colonia, que los cubanos habían tomado parte como agrupación política, en la gran procesión del Centenario en Nueva York, y que nuestra bandera fue saludada con entusiastas vítores en todo el curso del cortejo.

Lo niega La Colonia: no ha tenido razón. (…)

Dice La Colonia que no vio en los Estados Unidos una sola banderita cubana. No banderita; ¡bandera! No pueblo imbécil que soporta un yugo más imbécil que él; pueblo altísimo que impone a los valientes, amigos o enemigos, respeto, amor y asombro. Dignísima bandera que cobija a un pueblo que cuenta siete años de grandezas; que tiene héroes activos y mártires errantes; a la que sobran brazos que la empuñen; que para ser más respetada es más infortunada; que para durar más tiempo tarda más tiempo en desplegarse. Honrar, honra.

a) ¿Con qué intención manifiesta Martí que escribió este artículo? Apóyate en expresiones extraídas del texto.
b) Extrae las expresiones que se relacionan con la palabra bandera. Señala el vocablo al que explícitamente se opone. Comenta sus significados
c) Busca en los textos de historia, en la prensa o en cualquier otra fuente, un texto expositivo que hable sobre la historia y características de la bandera cubana y coméntalo.
d) Localiza otros textos martianos que hagan mención a la bandera cubana. Valora las ideas expresadas en él y compáralo con este, tanto por el significado que tenía para Martí su bandera, como por la forma en que lo expresa.
e) Elige una bandera nacional de cualquier país con el que haya tenido algún vínculo Martí, y construye un texto expositivo, no mayor de tres párrafos, acerca de toda la información que hayas podido encontrar sobre su historia, sus características, su uso. No olvides localizar en el mapa el país al que ella representa, ni de hacer breve mención de la relación de Cuba con ese país. El texto construido deberá servirte de apoyo para exponer ante tus compañeros sobre aquellos aspectos que más te llamaron la atención. Recuerda tener en cuenta las diferencias existentes entre el texto escrito y el oral, de manera que, para exponer oralmente, cuando confecciones tu plan previo, debes:

- Elegir el lenguaje y la forma adecuados para dirigirte a los demás con empleo intencional de los componentes no verbales.

- Incorporar información visual o audiovisual: dibujar la bandera, incluir una imagen o un documental donde sea vista, o quizás realizar una relación intertextual con otros poemas, artículos periodísticos, o canciones que aborden la temática.
- Precisar cómo introducirás, desarrollarás y concluirás tu exposición, de manera que no decaiga la atención de tus compañeros. No olvides mencionar el vínculo que tuvo Martí con ese país.
- Ser creativo.

6. Gabriela Mistral, refiriéndose a una de las colecciones de versos martianos, dijo que eran de una sencillez compleja e intensa. ¿A cuáles se estaría refiriendo? ¿Por qué crees que los catalogó de esta manera? Debate con tus compañeros la siguiente idea: "La Edad de Oro es un libro solo para niños, pero para comprenderlo con toda profundidad se necesitaría de otras lecturas más adultas".

7. Hay cuatro piezas fundamentales que constituyen el aporte martiano al género dramático: ***Abdala***, drama poético escrito en su adolescencia, ***Adúltera***, ***Patria y libertad*** y ***Amor con amor se paga***. Escoge fragmentos de algunas de estas obras y dramatízalos para tus compañeros de aula.

8. Localiza los siguientes textos pertenecientes al epistolario martiano:

- La carta conocida como testamento literario: Carta a Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Montecristi, 1 de abril de 1895.
- Las cartas conocidas como testamento familiar: las últimas cartas a su madre y a su hijo el 25 de marzo de 1895.
- La carta conocida como testamento pedagógico: a María Mantilla, abril de 1895.
- La carta conocida como testamento político antillanista: a Federico Henríquez Carvajal.
- La carta a Manuel Mercado, conocida como un testamento muy importante de hasta dónde ha llegado la maduración de su pensamiento político y antimperialista.

a) Analiza en ellas el carácter de legado que poseen.

9. Localiza tres de las crónicas martianas escogidas por ti. Luego de una lectura crítica, argumenta por qué se dice que Martí tuvo una excelente capacidad para narrar.

10. Lee el prólogo de Ismaelillo. Comenta oralmente con tu docente y tus compañeros esta idea: "Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti."

Martí y el idioma español

"La originalidad del lenguaje ha de venir de la originalidad de la idea, y la elegancia está en el ajuste de la palabra a lo que se quiere decir: sin retacos, ni calces, ni zancos, ni cuñas, no en salir por los mundos de ahora con la corbata del tatarabuelo, y el ramo de brillantes en el alfiler de plata." [37]

Aunque el título de este epígrafe te anticipa su contenido, al leer este párrafo, no ha de quedarte dudas de que pertenece a la rica obra de José Martí. Su elegancia y profundidad, el ritmo interno de la frase, los recursos que emplea, sobre todo sus imágenes, y sus metáforas y la cultura que emana, atraen y elevan, y aunque quizás no logras de una primera lectura desentrañar cada idea, su forma de decir te invita a penetrar en sus esencias y puedes hablar de tus impresiones, que compartirás con tus compañeros y con tu docente.

[37]José Martí: "Cartas, El Partido Liberal, México, 17 de diciembre de 1891", *Obras completas*, T. 12, pp. 505, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Desde Martí sería bueno que valoraras lo que significa para ti la lengua que hablas. Decía Martí que a la lengua hay que amarla, acariciarla, y valora que "no hay placer como este de saber de dónde viene cada palabra que se usa, y a cuánto alcanza; ni hay nada mejor para agrandar y robustecer la mente que el estudio esmerado y la aplicación oportuna del lenguaje. Siente uno, luego de escribir, orgullo de escultor y de pintor." [38]

Por otra parte, en uno de sus apuntes, conocido como ***La lengua castellana en América***, Martí se refiere brevemente a que la lengua en América debe ser reflejo de lo autóctono, de su clima, de su educación mezclada, de su cosmopolitismo literario, de sus hábitos, de un amor natural, como evidencia de su naturaleza, abundante, que es lujo y hermosura. "Los idiomas han de crecer, como los países, mejorando y ensanchando con elementos afines sus propios elementos." [39]

Con esto señala Martí también que la innovación en el idioma no está en usar vocablos nuevos, pues es cierto que, si son expresivas, y crecen naturalmente del influjo de nuestra lengua, las frases y palabras locales aumentan el idioma y deben registrarse en la Literatura, pero no está en esos americanismos, sino en el espíritu que se ponga en la literatura.

Habla además el Apóstol de que las ideas no deben envolverse en frases inútiles, sino necesarias y graduadas, y con el donaire que sea como el de una caricia para atraer la atención, pero sin excesos.

Sabemos que fue consecuente con lo que dijo que debía ser la función del lenguaje, espejo del alma y obra del hombre, de la que no puede este ser esclavo. En su obra aparecen formas disímiles y sugerentes, que constituyen un modelo a seguir para convertirte en el hablante culto que deseas ser y para favorecer tu relación con las demás personas. Son muestras sus textos coloquiales: cartas y conversaciones. De las primeras se tiene copia fiel; las segundas, las tenemos gracias a los testimonios de los que lo conocieron; aunque su elegancia para comunicarse con los demás; puede apreciarse también en discursos y textos periodísticos en los que le otorgaba importancia al compromiso y respeto al otro. La maestra e investigadora Julia Montesinos Pérez realiza un estudio detallado del empleo cortés del lenguaje que hace Martí para relacionarse con las personas, que podrías buscar para ampliar tus conocimientos.

[38] Ídem, pp. 144.

[39] José Martí: "La lengua castellana en América, Apuntes varios", *Edición crítica de las Obras Completas*, T 15, pp. 151, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1962.

En cartas a María Mantilla son frecuentes las exigencias que les presenta a los hijos de esta bella familia, pero lejos de imponerse con sus palabras, deja rastros en el pensamiento de los pequeños que aprendieron a amarlo sin límites. Muestras hermosas son las que se pueden brindar en este caso de empleo magistral de la formalidad. "[…] A Carmita que me quiera, que se ría dos horas al día, y no más, y que pinte […]" [40]

Para Martí el dar opciones evita la imposición. Asegura en su artículo ***La religión en los Estados Unidos*** que "… siempre lo impuesto es vano". En carta a Ponce de León, en 1892 le ruega: "… En la Habana, en el 68 o en el 69, murieron dos jóvenes, o murió uno que se tenía por recién llegado de la revolución. Salió el entierro, a pie, de la calzada de Galiano. Hubo desorden en el cementerio. ¿Pudiera molestarse un momento y mandarme a decir, si lo recuerda, el nombre de los muertos o del muerto?"[41]

Nos enseñó Martí a respetar el lenguaje que nos pertenece y nos identifica, y desde su ejemplo se pudieran dar soluciones profundas a las problemáticas que hoy se presentan en relación con los actos verbales agresivos que nos alejan de la decencia en los contextos escolar, familiar y social. Sería interesante que localizaras ejemplos en su obra que lo demuestren.

Para Martí, "…en la gratitud hay gran placer… No hay hermosura mayor que el agradecimiento". [42] Revela la esencia de este vocablo, la expresión de correspondencia, retribución, reconocimiento, premio, compensación.

Ofrecer e invitar, por solo mencionar otras de estas acciones, fueron también procederes que le permitieron quedar en los otros: "[…] ¿No recuerda que le ofrecí mandarle un libro para sus huérfanos? Pues ya le mando el libro […] es el regalo que mi hijo hace a los huérfanos de su asilo. Yo no vendo ese libro: es cosa de alma. Me da gozo pensar que puedo hacer con él un pequeño beneficio".[43] Se refiere al ***Ismaelillo***, del que jamás vendió un solo ejemplar.

[40]José. Martí: "Cartas a María Mantilla", *Obras Completas*, t. 20, pp. 207, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[41]José Martí: "Carta a Néstor Ponce de León, 1892", *Obras Completas*, t., 20, pp. 406, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[42]José Martí: "Carta a Manuel Mercado, de enero de 1877", *Obras Completas,* t. 20, pp. 17, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[43]José Martí: "Carta a Agustín Aveledo, de mayo de 1882", *Obras Completas*, t. 20, pp. 296, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

El Apóstol dejó muestras inequívocas de la acción invitar; que se convirtieron en fuente de convencimiento. Véase en los fragmentos que continúan; es escogido el primero de la circular que emitiera el 28 de abril de 1880, para invitar a los buenos cubanos a prestar ayuda a la patria; y el segundo seleccionado de una carta escrita a Federico Edelmann: "Si reunidos […], acordaren organizar en la medida de sus fuerzas el servicio que de su honrado patriotismo el Comité reclama, - sírvase indicando directamente […]", y "[…] Si Ramón está bien no tengo para qué decirle que tiene una silla preparada, […], le envío una línea de invitación: lo espera sin faltas, su José Martí." [44]

Al pedir y preguntar, fueron arte en su palabra y lejos de provocar barreras, supo crear modelos que han llegado a nosotros. Pedir no fue en Martí una acción que beneficiara su vida, a pesar de las difíciles condiciones que se le presentaron; cuando lo hizo, con finísima expresión y extrema cortesía, siempre pensó en los demás: "amigo mío, como favor único […] ¿Podrá enviar a mi mujer por el primer vapor que luego de recibida esta carta salga para Puerto Príncipe, -cuatro onzas de oro? […] Jamás tan pavorosa pena hizo tan gran estrago en mi agitada vida." [45]

El Apóstol consideró que preguntar era una acción de hombres sinceros, siempre y cuando las preguntas llevaran a conocimientos de interés inmediato y aplicación general; supo hacer "preguntas útiles y viriles", y nunca sintió en interrogante alguna, la descortesía; el fragmento que sigue lo demuestra:

> […] aunque me hubiera hecho Ud. las preguntas con toda intención como creí que estaban hechas, mi deber no era el de enojarme como un pavo real porque le pisan la cola, o como un virtuoso de profesión, porque le ponen duda la virtud; sino tratar imparcialmente, y con deseo de iluminar, el caso humano, el caso de estudio, que se me proponía. […] Muy bien hechas estuvieron las preguntas, y estarán todas las que se asemejen […][46]

[44]José Martí: "Carta a Federico Edelmann, de diciembre 11 de 1890", *Obras Completas*, t. 20, pp. 375-376, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[45]José Martí: "Carta a Miguel F. Viondi, de 1880", *Obras Completas*, t. 20, pp. 282, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[46]José Martí: "Carta a Rafael Serra, de diciembre de 1890", *Obras Completas*, t. 20, pp. 373, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Es difícil descubrir en la obra martiana alguna manifestación de amenazar, acusar y maldecir, su humanismo sin límites lo impedía. Raras y escasas fueron, como evidencia de contrariedad o de odio. Acusó cuando la ofensa lastimaba su patriotismo y el sentido de su deber, como es el caso de las palabras que siguen, en que incitaba a su interlocutor a probar lo contrario:

> […] Desengáñese Ud., carísimo y bien intencionado amigo, mientras no responda claro, mientras no pruebe que existen esos círculos conspiradores, y diga quiénes a ellos concurren, estamos autorizados todos los cubanos residentes en Madrid, […], para decirle, […] que no ha dicho la verdad, que no ha obrado con lealtad, […],es Usted un calumniador, si no prueba […] los asertos de su artículo, […] que pugna y está en contradicción con los párrafos del que salió a la luz […] en el diario que Usted dirige […][47]

Maldecir no pudo el Apóstol, solo juró "lavar con su sangre el crimen", como base de su decisión fundacional, o despreciar y compadecer a los que cometían viles injusticias, lo cual logró desde su gran testimonio ***El Presidio Político en Cuba***: "[…] Ni os odiaré, ni os maldeciré. Si yo odiara a alguien, me odiaría por ello a mí mismo. Si mi Dios maldijera, yo negaría por ello a mi Dios." [48]

Es muy interesante, en este proceso de descubrimiento del Martí que debe habitar en cada uno de nosotros, para construirnos como seres humanos plenos y mejores, reflexionar en torno a este apunte: "A un discutidor. Yo no discuto jamás. Creo en lo que creo firmemente, porque he meditado mucho antes de creerlo. […] Pero no tengo soberbia bastante para creer que puedo convencer a los demás, ni humildad bastante para creer que puedan convencerme a mí."[49]

Expresa Martí que: "[…] Se tiene que comprar en un precio todo beneficio. Ningún gran beneficio se adquiere sin gran costo. […] que nadie goce de un beneficio cuyo premio no haya pagado […]." No es el precio monetario,

[47]José Martí: "Carta al Director de El Jurado Federal, Madrid, 17 de septiembre de 1871", *Obras Completas*, t.1, pp. 78, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[48]José Martí: "El presidio político en Cuba", *Obras Completas*, t. 1, pp. 45, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[49]José Martí: "Cuadernos de apuntes, Cuaderno No.6", *Obras Completas,* t. 21, pp.183, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

sino la valía de las acciones que se llevan a cabo, ayuda, rendimiento, fruto, recompensa en todos los sentidos y en esto el lenguaje es importante.

Martí consideraba un placer el beneficiar a los demás; lo hacía en todos los sentidos y disfrutaba como su propio bien el bien ajeno, sobre todo si se parte de la consideración martiana de que, para apreciar con fruto, es necesario conocer con profundidad y que debe ser penoso inspirar desprecio a los hombres.

Muchas pudieran ser las muestras que testifiquen su generosidad, el aprecio y el respeto por los demás; se han seleccionado dos que pueden provocar un efecto muy oportuno: el primero de los casos es un texto seleccionado del artículo ***Sobre los oficios de la alabanza***, que purifica toda intención de desprecio:

> El elogio oportuno fomenta el mérito, y la falta de elogio oportuno lo desanima […] Pero es cobarde quien ve el mérito humilde, y no lo alaba […] El corazón se agria cuando no se le reconoce a tiempo la virtud. El corazón virtuoso se enciende con el reconocimiento, y se apaga sin él. O muda o muere. Y a los corazones virtuosos, ni hay que hacerlos mudar, ni que dejarlos morir.[50]

Es singular la manera en que el Héroe Nacional expresa, con empleo de símiles y metáforas, que: "[…] Una manera de arrogancia es la falsa modestia, a la que pasa como a los sátiros cansados, que siempre están hablando de las ninfas. Desconfíese de quien tiene la modestia en los labios, porque ése tiene la soberbia en el corazón". [51]

El Martí docente apunta a la discreción y enseña a ser superior; véase un ejemplo en la propuesta que sigue, tomada de una carta a José Dolores Poyo: "[…] Estoy por encima de todo agravio o rencor personal, y cumplo simplemente lo que tengo por un deber patrio[…]" [52]

Son profundas y alentadoras las ideas cuando expresa: "Más puede la simpatía que la envidia, porque hay sobre la tierra más flores que serpientes y en el cielo más nubes azules que oscuridades anunciadoras de huracán."

[50]José Martí: "Sobre los oficios de la alabanza, Patria, 3 de abril de 1892", *Obras Completas*, t. 1, pp. 369-370, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.
[51]Ídem.
[52]José Martí: "Carta a José Dolores Poyo, abril de 1892", *Obras Completas*, t. 20, pp. 502, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Su inteligencia del docente y su excelencia como comunicador le dieron la posibilidad de encontrar en los otros la respuesta deseada, la inclinación y el respeto hacia él; véase en el fragmento que sigue, el cual ha sido seleccionado de una carta a Varona, escrita en 1881: "¿Cómo haría yo para leer a menudo cosas de Usted?" [53]

En el empleo del idioma español que hace Martí es digno destacar cómo ofrece muestras sustanciales en las despedidas, cuando asume una posición inferior a la de su interlocutor; un buen ejemplo lo es la forma en que utilizó el término servidor y sus variantes, casi todas precedidas por el pronombre posesivo, porque para él servir era la mejor manera de hablar. Son clásicas muestras las que a continuación se presentan: "Su servidor"; "Su soldado"; "Su, José Martí"; "Su servidor respetuoso"; "Atento servidor".

Las fórmulas del saludo en las cartas de Martí encuentran vida y gracia. Por ejemplo, en las primeras que escribió el saludo era escueto y muy formal: "Estimada Mamá"; "Sr. Mendive". Aunque siempre supo que saludar era honrar, que eran muy útiles las palabras de saludo y el firme recuerdo, después el docente fue combinando las expresiones para lograr la amabilidad del locutor y la focalización del oyente, hasta crear formas tan distinguidas como: "Mi amigo muy estimado"; "Mi buen querido amigo"; o tan especiales e infrecuentes, como la que enviara al hijo de Francisco de Paula Menocal, en carta que escribió al padre: "[…] Al nacer, salude a su hijo". [54]

Pero son muchas las muestras que José Martí ofreció en relación con las despedidas, y van desde las más tradicionales hasta las más elaboradas, novedosas y emocionantes.

En carta a su madre se despedía así: "[…] Pero no crea que se afloja, ni que corre riesgo ninguno, ni que está en salud peor de lo que estaba este hijo que nunca la ha querido tanto como ahora". [55] De su maestro se despedía expresando: "Hasta mañana, Sr. Mendive, y mande a su discípulo que lo quiere como un hijo […]". [56]En carta escrita a María Mantilla

[53]José Martí: "Carta a Enrique José Varona, New York, 1 de diciembre de 1881", *Obras Completas*, t. 20, pp. 290, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[54] José Martí: "Carta a Francisco de Paula Menocal y González, 25 de septiembre de 1879", *Obras Completas*, t. 20, pp. 269, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[55] José. Martí: "Carta a su madre, 1882", *Obras Completas*, t. 20, pp. 404-405, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[56]José Martí: "Carta a Mendive,1868", *Obras Completas*, t. 20, pp. 244, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

se puede leer esta despedida: "Hasta luego. Pongan la escuela. No tengo qué mandarles más que los brazos y un gran beso de su José Martí". [57] Una hermosa despedida siempre reservaba para sus amigos, así lo demuestra la que aparece en carta a su amigo Enrique Estrázulas: "Noto que empiezo a escribirle ahora que acabo. Un abrazo en redondo a toda su prole. […] Usted sabe a quién tiene en su José Martí."[58]

Martí fue también un maestro en el arte de ofrecer disculpas, en tanto él consideraba que "[…] el deber primero es hacerse perdonar." [59]

No caben dudas de que Martí fue un maestro del idioma y deslumbra con el uso que de él hace. ¿Sabes por qué? Porque lo estudió hasta llegar a tener pleno dominio de él, lo amó como algo propio y lo defendió como algo vivo. Tú también puedes hacer lo mismo.

Su aporte esencial al español consistió en legarnos un modo muy singular, novedoso y original de decir, con el justo respeto a los moldes clásicos de la lengua castellana, pero enriqueciéndola, porque consideraba que debía nutrirse de voces, estructuras y giros de acuerdo con la complejidad de la época y la realidad americana. Sobre todo, renovó la sintaxis de la oración en su época con el uso del hipérbaton y la elipsis, renovó también el léxico con una magistral combinación de arcaísmos (hacedero), neologismos (indecoro) y americanismos (conuco).

En sus escritos le imprime un nuevo ritmo a la frase, y hace un uso muy personal de signos de puntuación y de expresiones y recursos como la síntesis, las comparaciones, las referencias, las reiteraciones que alargan y complejizan unas oraciones sin perder la belleza y el sentido profundo de la idea, que hacen ver su proverbial cultura. Expresó por ello de manera reiterada que usaría lo nuevo o lo viejo cuando fuera necesario y bueno, porque había que ajustar la palabra a la idea y que "el lenguaje es obra del hombre y el hombre no ha de ser esclavo del lenguaje." [60]

[57]José Martí: "Cartas", *Obras Completas*, t. 9, pp. 488, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[58]José Martí: "Carta a Enrique Estrázulas, New york, junio 6 de 1888", *Obras Completas*, t. 20, pp. 199, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

[59]José Martí: "Cartas de José Martí", *Otras crónicas de New York*, 2da. ed, pp. 199, Ed. Ciencias Sociales, 1983.

[60]José Martí: "Emerson, La Opinión Nacional, Caracas, 19 de mayo de 1882", *Obras Completas*, t. 13, pp. 22, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

En fin, Martí enalteció el idioma español. El estudio detenido de su obra te hará ver aún mejor cómo la rejuvenece y engalana este genuino renovador.

Comprueba lo aprendido

Lee la siguiente carta y luego de comentar tus impresiones en el aula, responde las preguntas que se te formulan a continuación:

A Melitina Azpeitia
Septiembre 1894
Srta. Melitina Azpeitia
Presidenta del Club
"Porvenir de Cuba"

Niña querida:

Martín Herrera pone en mis manos $31.25 como contribución de ese club de niñas a la obra de dar independencia a su tierra, honor a sus hombres y felicidad a sus mujeres. Jamás me pareció el dinero hermoso, hasta esta vez. El, que mueve a los hombres a tantas vilezas, viene hoy a fortalecer mi voluntad, y a restañar heridas. IQuién sabe, niñas del club, qué herida se curará con ese bálsamo, qué bandera se comprará con esa ofrenda? No yo, sino mi patria,-besa a Uds. su mano.

José Martí [61]

1. ¿En qué circunstancias escribe Martí esta carta?

2. ¿Con qué objetivo la escribe?

3. Valora el saludo y la despedida

4. ¿Qué significado tiene la expresión: ***Jamás me pareció el dinero hermoso, hasta esta vez***? Debate con tus compañeros las ideas contrapuestas.

5. Valora el empleo del idioma español que hace en ella Martí.

[61]José Martí: "Carta a Melitina Azpeitia, septiembre de 1894, No. 26", *Obras Completas*, t. 3, pp. 259, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Sugerencias para el análisis de la obra de Martí

¿Por qué es necesario que continúes leyendo la obra literaria de José Martí en pleno siglo XXI?

Porque Martí además de ese misterio que nos acompaña, como dijo nuestro Lezama Lima, es también, al decir de Cintio Vitier, un sol moral que nos ilumina con el fin de que aúnes tu talento al buen corazón, para que seas, en fin, un hombre decente.

A Martí hay que estudiarlo como él mismo dice que debe ser enseñada la literatura, hay que aprenderlo con métodos martianos. Hay que estudiar a Martí, por Martí. Ir a la fuente primaria de sus textos, lo que no niega que podamos leer lo que de él dicen sus principales estudiosos, pero solo para comparar tus criterios con los de los más agudos investigadores, para comprobar tus conocimientos, para corregir algunos puntos de vista o para ampliar tus horizontes de lectura.

Te percatarás de que los textos martianos provocan la curiosidad y hasta la necesidad de leerlos, de que tanto ellos como la figura de Martí son amados y admirados por las personas a quienes amas y admiras, son deseados como compañía, como materia de reflexión, de emoción, y en aquellos espacios en que la lista de lecturas crezca, en la misma medida en que haya crecido el ser humano que habita en ellos, en ti.

Estas son nuestras primeras sugerencias y por la importancia que tiene el acercamiento de los jóvenes a Martí, no solo desde la emoción sino

desde el conocimiento profundo de su legado, a continuación, te brindamos una serie de actividades para que realices el análisis literario de textos y fragmentos significativos, con el objetivo de ejemplificarte una de las posibles formas en que puede realizarse.

Actividades para responder después de la lectura y análisis de los poemas.

Del Ismaelillo

Rosilla nueva

Traidor! Con qué arma de oro
Me has cautivado?
Pues yo tengo coraza
De hierro áspero.
Hiela el dolor: el pecho
Trueca en peñasco.
Y así como la nieve,
Del sol al blando

Rayo, suelta el magnífico
Manto plateado,
Y salta en hilo alegre
Al valle pálido,
Y las rosillas nuevas
Riega magnánimo;—
Así, guerrero fúlgido,
Roto a tu paso,
Humildoso y alegre
Rueda el peñasco;
Y cual lebrel sumiso
Busca saltando
A la rosilla nueva
Del valle pálido.

1. Escucha la lectura oral que te hace tu docente del poema ***Rosilla nueva*** y luego responde:

a) Comenta la impresión que te ha dejado.
b) Léelo detenidamente. Luego de su lectura anota en tu libreta las reflexiones y hasta las interrogantes que te provoca. Coméntalas con tus compañeros y tu docente.
c) Haz una segunda lectura e infiere los significados de las palabras que desconozcas y luego compáralos con los que te ofrece el diccionario. Llega a conclusiones.
d) ¿A qué poemario pertenece?
e) ¿A quién fue dedicado? Localiza datos acerca de la vida de su destinatario. Puedes buscar, por ejemplo, en el sitio web del Centro de Estudios Martianos: ***http://www.josemarti.cu***
f) Investiga en qué circunstancias lo escribe el autor.
g) Interpreta el sentido de la expresión con la que inicia el poema: Traidor! Con qué arma de oro// Me has cautivado?/
h) Crea oraciones simples para cada una de las ideas que se van dando en el poema y así vas conformando un coherente texto paralelo en prosa, con lo que vas interpretando.
i) ¿Qué sentimientos quedan expresados?
j) ¿Por qué crees que le titula ***Rosilla nueva***? Analiza sintácticamente esta expresión.

k) Compara las estrofas, teniendo en cuenta los siguientes elementos: vocativos, actitud del autor, actitud del sujeto lírico, recursos expresivos (clasifícalos), símbolos empleados, métrica y rima.
l) Valora el uso que Martí hace del adjetivo en el sintagma nominal guerrero fúlgido. Localiza los otros adjetivos y llega a conclusiones sobre su empleo en el texto.
m) ¿Por qué crees que el poeta ha empleado el arcaísmo humildoso?
n) Localiza otros apelativos cariñosos y diminutivos con los que se refiere al destinatario en el resto de los poemas de este libro.
ñ) Prepárate para realizar la lectura expresiva del poema en el aula.
o) Completa, luego del análisis y la investigación que has hecho en torno al poema, las ideas tomadas en tu libreta de las reflexiones que te provocó la primera lectura que hiciste de él. Organízalas en un texto expositivo de no más de dos párrafos con la intención de que pueda servirte para que algún familiar o amigo se motive a leer el poema.

De Versos sencillos y Versos libres

¿Por qué leer estos poemas en pleno siglo XXI? Porque ambas lecturas te acercarán a un Martí humano, real, de carne y hueso desde dos de sus aristas: el amor a la mujer que lo erotiza y el respeto al hombre y la mujer humildes que trabajan honradamente para ganarse el alimento y a los que siempre cantó: "con los pobres de la tierra quiero yo mi verso echar"

¿Cómo y por qué leer el poema número ***XLIII***, perteneciente a la colección ***Versos sencillos*** de José Martí? ¿Desde qué perspectivas leerlo?

Siguiendo el criterio de Víctor Fowler, este es un poema que muy bien pudiera leerse desde una concepción erótica pura del hablante lírico, pues en él se expresa poéticamente una mirada erótica de la relación, del contacto con el cuerpo de la mujer amada, contacto físico, real, carnal, inmediato; y el desborde del goce y la alegría que este contacto produce en el hablante lírico.

Si lees detenidamente el poema te podrás dar perfectamente cuenta de que se construye, se estructura alrededor del goce que producen en el hablante lírico tres zonas eróticas del cuerpo de la mujer: cabellera/espalda, oreja y cuello y cuya visión y tacto provocan en el sujeto hablante del discurso lírico un disfrute desde su imaginación deseosa, todo lo cual se expresa mediante el modo subjuntivo del verbo.

De Versos sencillos

XLIII

Mucho, señora, daría
Por tender sobre tu espalda
Tu cabellera bravía
Tu cabellera de gualda:
Despacio la tendería,
Callado la besaría.

Por sobre la oreja fina
Baja lujoso el cabello,
Lo mismo que una cortina
Que se levanta hacia el cuello.
La oreja es obra divina
De porcelana de China.

Mucho, señora, te diera
Por desenredar el nudo
De tu roja cabellera
Sobre tu cuello desnudo:
Muy despacio la esparciera,
Hilo por hilo la abriera.

Comprueba lo aprendido

1. A partir de la impresión que te haya causado la lectura de este poema martiano, expresa cuál es la opinión que tú tienes sobre él y sobre las ideas presentadas en sus versos.

2. ¿Qué opinas de lo que trasmiten estos versos y del autor que lo escribió? ¿A qué contribuye el poema sobre la figura humana de nuestro José Martí?

3. Ya conoces sobre el idioma español y la defensa hecha por Martí en su obra. ¿Cuál es la que Martí hace en este hermoso poema de fino erotismo?

4. ¿Te servirían sus versos para alcanzar un comportamiento similar en tu vida diaria, amorosa y responsable?

5. Fíjate en la elegancia de estos versos y en la fineza en el trato respetuoso para con una mujer.

Tu cabellera bravía…
Baja lujoso el cabello…
La oreja es obra divina…
De tu roja cabellera…

6. Selecciona entre ellos los que puedes considerar como metáforas.

7. Relee el segundo verso de los que te ofrecemos en el ejercicio y dibújalo según tu imaginación.

8. ¿Cuál es el tema de esta composición poética?

9. Observa la imagen que acompaña al poema que aparece en tu libro de texto. Con lo que ella logre despertar en ti, escribe un texto en prosa o verso en el que reflejes la misma delicadeza y fino erotismo que aparecían en los versos martianos.

De ***Versos libres***

¿Cómo y por qué leer el poema "Bien: yo respeto", perteneciente a la colección ***Versos libres*** de José Martí? ¿Desde qué perspectivas leerlo?

Decía nuestra ensayista, crítica y docente universitaria Beatriz Maggi que: "Todas las ganancias que reporta la lectura resultan pobres comparadas con una excepcional: el robustecimiento de nuestro discernimiento moral…". [62]Y en efecto, siguiendo este razonamiento y el propio título del poema, te proponemos leerlo desde su base ideotemática más raigal: el respeto. Porque para Martí el ser del hombre tiene dos fuerzas, de las que nacen el propio mejoramiento y la ajena estima: el respeto y el amor.

Y efectivamente, desde el propio título se nos adelanta la declaración del hablante lírico coincidente con el autor al afirmar, casi en tono coloquial: "Bien: yo respeto". ¿Y qué es lo que se respeta? Pues, parafraseando unos versos sencillos podemos decir que respeta a "los pobres de la tierra con los que quiere su suerte echar", idea que ratificamos al leer en el poema que comentamos que son motivo de respeto:

- Los infelices e implacables con los que el hambre y el dolor desdeñan.
- El sublime trabajo.
- El buen hombre y a la infeliz mujer que trabajan diariamente para buscar honradamente su sustento.

Por eso, en un verso en el que pudiéramos ver todo un procedimiento de reducción semántica, de síntesis total, declara abiertamente el hablante lírico su respeto por la arruga, el callo, la joroba, la hosca y flaca palidez de los que sufren. Observa bien la selección léxica anterior: arruga, callo, joroba, hosca y flaca palidez, que actúan a su vez como símbolos asociados a las consecuencias de un trabajo y de un vivir intensos en aquellos para quienes la mayoría de las veces ese vivir es sufrimiento.

El yo del hablante lírico se caracteriza, además, por la total sinceridad. Esto lo reafirmamos desde la propia declaratoria del título y a lo largo del poema en cada idea expresada.

Bien: yo respeto
Bien: yo respeto
A mi modo brutal, un modo manso

[62]Beatriz Maggi: "Legado de alas", *Revista Temas*, (45): 121, La Habana, enero-marzo 2006. https://ftp.isdi.co.cu.

Para los infelices e implacables
Con los que el hambre y el dolor desdeñan,
Y el sublime trabajo, yo respeto
La arruga, el callo, la joroba, la hosca
Y flaca palidez de los que sufren.
Respeto a la infeliz mujer de Italia,
Pura como su cielo, que en la esquina
De la casa sin sol donde devoro
Mis ansias de belleza, vende humilde
Piñas dulces o pálidas manzanas.
Respeto al buen francés, bravo, robusto,
Rojo como su vino, que con luces
De bandera en los ojos, pasa en busca
De pan y gloria al Istmo donde muere.

Comprueba lo aprendido

1. Interpreta el primer verso del poema y refiérete a las dos ideas contrapuestas con que comenzó Martí sus versos.

2. Martí define muy bien en estos versos en qué radica el respeto que él manifiesta. Resúmelo mediante la selección de los versos que lo reflejan. ¿Estás de acuerdo que esa es la base fundamental por la que debe luchar la juventud cubana de estos tiempos? Redacta, a partir del verso martiano seleccionado por ti, un breve artículo para el periódico de tu escuela o tu aula.

3. Martí en el poema defiende a la mujer sacrificada y a una concepción de ella basada en la comprensión y el respeto: ¿Qué opinas sobre esto en particular? Expón tus ideas mediante un texto expositivo y en el que muestres una interpretación adecuada de sus versos.

Respeto a la infeliz mujer de Italia,
Pura como su cielo, que en la esquina
De la casa sin sol donde devoro
Mis ansias de belleza, vende humilde
Piñas dulces o pálidas manzanas.

En el comentario inicial donde se mencionan las ideas fundamentales del poema, se menciona el Verso sencillo donde Martí declara que echará su suerte, con los pobres de la tierra. Selecciona versos del poema en los que se cumpla esta idea martiana de luchar por los pobres de la tierra. Determina, si los versos que extrajiste del poema pueden considerarse recursos literarios.

4. Martí utiliza en el poema esta lista de símbolos para resumir su lucha incansable por los que sufren: la arruga, el callo, la joroba, la hosca y flaca palidez de los que sufren. Además de símbolos, qué otro recurso literario se ha creado con ello.

Interésate en saber

En un artículo publicado en el periódico ***Granma*** se dice: "Parece ser que han hecho, envueltos en el afán por preservarlo, un Martí distinto a ojos de los jóvenes. Lo han hecho ellos: mis interlocutores. Un Martí viejo, enmohecido, obsoleto. Un Martí dueño de un discurso que a muchos jóvenes no les funciona. O no comprenden. Y ese es el problema. Hay que hacer de Martí también el hombre que hable palabras de hoy. Hay que limpiarlo del mal de la repetición vacía que trae rechazo…. Hay que traerlo, ponerlo, poco a poco, en las conciencias de los "desconcienciados", contagiarlo. Sacarlo de lo que parece antiguo".

Yugo y estrella

Cuando nací, sin sol, mi madre dijo:
—Flor de mi seno,
Homagno generoso
Flor de mi seno, brava criatura,
De mí y de la Creación suma y reflejo,
Pez que en ave y corcel y hombre se torna,
Mira estas dos, que con dolor te brindo,
Insignias de la vida: ve y escoge.
Este, es un yugo: quien lo acepta, goza:
Hace de manso buey, y como presta
Servicio a los señores, duerme en paja
Caliente, y tiene rica y ancha avena.

Esta, oh misterio que de mí naciste
Cual la cumbre nació de la montaña,
Esta, que alumbra y mata, es una estrella.
Como que riega luz, los pecadores
Huyen de quien la lleva, y en la vida,
Cual un monstruo de crímenes cargado,
Todo el que lleva luz, se queda solo.
Pero el hombre que al buey sin pena imita,
Buey vuelve a ser, y en apagado bruto
La escala universal de nuevo empieza.
El que la estrella sin temor se ciñe,
Como que crea, crece!
Cuando al mundo
De su copa el licor vació ya el vivo:
Cuando, para manjar de la sangrienta
Fiesta humana, sacó contento y grave
Su propio corazón: cuando a los vientos
De Norte y Sur virtió su voz sagrada,—
La estrella como un manto, en luz lo envuelve,
Se enciende, como a fiesta, el aire claro,
Y el vivo que a vivir no tuvo miedo,
Se oye que un paso más sube en la sombra!
—Dame el yugo, oh mi madre, de manera
Que puesto en él de pie, luzca en mi frente
Mejor la estrella que ilumina y mata.

Comprueba lo aprendido

1. Escucha la lectura oral que te hará tu docente del poema ***Yugo y estrella***.

2. Comenta las impresiones que te causa el texto.

3. Léelo con detenimiento, no sin subrayar las palabras cuyos significados desconozcas. Busca en el diccionario el significado de estas palabras.

4. Léelo las veces que sean necesarias y responde las interrogantes:

a) ¿Qué le ofrece a Martí, al nacer, su madre? Busca además expresiones que te permitan llegar a conclusiones sobre las circunstancias en las que le pide que vea y escoja.
b) ¿Qué categorías léxico-sintácticas de palabras le sirvieron para expresarlo? ¿Qué recurso expresivo empleó con ellas?
c) Explica lo que representan esas dos insignias de la vida. Resúmelo en forma de cuadro sinóptico.
d) Relee el fragmento donde se comunica la respuesta de Martí. ¿Qué forma elocutiva empleada te permitió reconocerlo?
e) ¿Qué fue lo escogido por Martí? ¿Qué recurso expresivo lo trasmite? Relaciona esta idea con lo que conoces de su vida.
f) Lee el fragmento siguiente, que ha sido extraído del prólogo a los ***Versos libres***": "Da el amor versos claros y sonoros, y no sé por qué, en esas horas de florescencia, vertimiento, grata congoja, vigor pujante y generoso rebose del espíritu, recuerdo esas gallardas velas blancas que en mar sereno cruzan por frente a playas limpias bajo un cielo bruñido. Del dolor, saltan los versos, como las espadas de la vaina, cuando las sacude en ellas la ira, como las negras olas de turbia y alta cresta que azotan los ijares fatigados de un buque formidable en horas de tormenta."
g) Comenta con tus compañeros las ideas expresadas en él y relaciónalas con el contenido del poema.
h) Piensa en la necesidad de reflexionar ante tu familia sobre el sentido que le estás dando a tu vida, en circunstancias similares a las de Martí, pero en el contexto de la época en que te ha tocado vivir, con la disyuntiva también de escoger entre el yugo o la estrella, o entre similares símbolos. Construye un texto expositivo, de no más de una cuartilla, sobre las reflexiones a las que arribarías.

Sugerencias para el estudio del discurso Los pinos nuevos

Lee el discurso ***Los pinos nuevos***, que ofreciera Martí en la velada homenaje de la Convención Cubana en el Liceo Cubano de Tampa, el 27 de noviembre de 1891. Lo puedes encontrar en las ***Obras Completas***, en el ***Cuaderno Martiano III*** o también puedes entrar en página web del Centro

de Estudios Martianos para localizarlo por vía digital. Escribe las palabras cuyo significado desconozcas, para inferirlo por el contexto o para investigarlo con auxilio del diccionario.

Comprueba lo aprendido

1. Luego de expresar tus impresiones, relee a tu docente aquel fragmento que consideres de mayor carga poética.

2. Por la fecha del discurso leído anteriormente, ¿qué momento histórico se está conmemorando con él?

3. Consideras que ha sido esa la única intención de este discurso. Argumenta con ideas del texto.

4. Explica el porqué del título escogido ¿Se incluye Martí entre esos pinos nuevos? Analiza el recurso literario empleado.

5. Relee el primer párrafo e interpreta las expresiones: "esas banderas están a media asta, no los corazones" y "[…] el pensamiento se me niega al luto".

6. Infiere la concepción que tiene Martí sobre la muerte. Compárala con otras concepciones.

7. ¿De qué dice Martí que se va tejiendo el alma de la patria? ¿Qué significa esta expresión?

8. Valora la expresión siguiente extraída del texto: "[…] Cantemos hoy, ante la tumba inolvidable, el himno de la vida".

9. Localiza cómo describe Martí la marcha de los jóvenes estudiantes a la muerte injusta. ¿Qué recursos expresivos utiliza?

10. Describe ahora tú con tus palabras esa marcha y emplea otros recursos expresivos.

11. Explica en un breve texto, de no más de un párrafo, por qué se puede afirmar que este discurso constituye una excelente muestra de oratoria poética. Prepárate para exponer tus razones ante tus compañeros.

Sugerencias para el estudio del ensayo Nuestra América

Localiza igualmente el ensayo ***Nuestra América*** para que lo leas con detenimiento, lo estudies con profundidad y respondas las actividades que te proponemos. Luego de leerlo, y antes de iniciar el análisis de este ensayo que acabas de leer debes, primeramente, reparar en su título. Como bien sabes, América es todo el continente, e incluye la del Norte, la Central y la del Sur; sin embargo, se te ha dicho que la obra está dedicada a Latinoamérica, es decir a la parte americana no sajona; por tanto, el calificativo nuestra revela a las claras que para Martí hay dos Américas bien diferenciadas y contrapuestas: una que le es ajena, étnica y culturalmente, la no española; y otra de raíz hispánica, conformada por muchas naciones hermanadas por una misma historia, una misma lengua, similares problemas y un enemigo común.

Ya en el desarrollo del análisis, ten presente que Martí señalaba dos tipos de males que aquejaban a Hispanoamérica: uno externo, que era la amenaza económica y política que representaban para ella los afanes imperialistas de los Estados Unidos, y otros internos que frenaban e impedían la necesaria unión de nuestras repúblicas frente al enemigo común.

Debes reparar en la fecha en que fue publicado en el periódico ***El Partido Liberal*** de México: el 30 de enero de 1891, en plena madurez literaria y política. Es, por tanto, una muestra fehaciente del oficio artístico de su autor, resalta en él su conocimiento de lo autóctono americano, pero también de las entrañas del vecino del norte.

También debes aquilatar la belleza de la expresión literaria de su prosa, para que no solo puedas percatarte de la importancia histórica y política, y de su vigencia, sino de sus valores literarios, porque el tema tratado es de un alto valor humano y universal, plasmado además con una belleza y expresividad, que logra conmover al que lo lee.

Y unas recomendaciones finales: relee párrafo por párrafo, sin pasar al siguiente hasta no haber comprendido lo esencial del anterior, acude al diccionario, que debes tener a mano, siempre que se te presenten dudas en las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles de los males que se ciernen sobre Hispanoamérica son denunciados por Martí en el propio primer párrafo?

2. ¿A quiénes denomina "gigantes que llevan siete leguas en las botas"? ¿Por qué crees que los haya identificado con esa expresión? ¿Cómo denominarías este recurso?

3. La prosa martiana presenta la peculiaridad de combinar periodos extensos y minuciosos, con oraciones breves de mucha fuerza que resumen o condensan lo expresado con anterioridad y viceversa:

a) Localiza las expresiones breves que aparecen en el primer párrafo. Interpreta la que constituye un aforismo o sentencia. Cópiala después en tu libreta bajo el título de aforismos martianos; haz lo mismo cada vez que encuentres uno. Indica siempre datos de referencia (título, año y página)

4. El segundo párrafo se inicia también con un aforismo. Interprétalo. Repara en cada una de las palabras claves de esta idea:

a) Explica por qué crees que Martí haya empleado los términos proa y taje.

b) ¿Por qué el autor emplea la metáfora nube de ideas? Clasifica según la naturaleza del predicado la oración que conforma ese aforismo.

5. Localiza en el segundo párrafo un símil. Explica con qué fin lo ha empleado el autor.

6. ¿Cuál es el mensaje que nos trasmite Martí en este párrafo? Localiza la expresión que lo resume.

7. ¿Qué símbolo utiliza el autor en este párrafo para referirse a los pueblos hispanoamericanos? ¿Por qué crees que haya seleccionado precisamente ese símbolo?

8. Observa que el tercer párrafo se inicia estructuralmente igual que el anterior, es decir, la oración breve, resumida, se encuentra al principio para ser inmediatamente después ampliamente desarrollada. ¿En

este caso estás en presencia también de un aforismo? Cópiala en tu libreta y explica por qué.

9. Clasifica, teniendo en cuenta el procedimiento de su formación, la palabra sietemesinos. ¿Qué significado tiene en el texto?

10. ¿Cuál de los problemas de Hispanoamérica critica Martí en este párrafo?

11. Nuevamente aparece aquí el vocablo árbol. ¿Qué sentido adquiere?

12. Explica la significación que tiene el juego de palabras que aparece en este tercer párrafo: "y va de menos a más", frente a la expresión "y va de más a menos".

13. ¿Qué nuevo problema interno de la América hispana denuncia el autor en el cuarto párrafo? ¿Qué fórmula propone para su solución?

14. Interpreta las siguientes expresiones de Martí contenidas en el cuarto párrafo: "Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la raza india".

15. Comenta la opinión de Martí acerca del buen gobernante.

16. Pídele a tu docente que ofrezca elementos en torno a la oposición civilización-barbarie, muy en boga en Hispanoamérica a fines del siglo pasado, de manera que puedas comprender el contenido del quinto párrafo. Investiga datos sobre el argentino Domingo Sarmiento, su principal propulsor. Ten en cuenta que fue un ilustre hijo de América.

17. Fíjate que el quinto párrafo termina también con una sentencia. Anótala en tu cuaderno y después interprétala.

18. ¿A qué atribuye Martí los malos gobiernos y las tiranías que surgieron pronto en las jóvenes repúblicas de Hispanoamérica? Apóyate fundamentalmente en los párrafos quinto y sexto para tu respuesta.

19. Demuestra con expresiones tomadas del sexto párrafo del ensayo, el profundo sentimiento latinoamericanista de José Martí.

20. ¿Por qué crees que el Docente califica de dolorosas a las repúblicas hispanoamericanas?

21. Relee el séptimo párrafo del ensayo, especialmente donde se inicia una serie de argumentos que explican las causas de los males internos que sufre la América hispana, tras su brillante gesta emancipadora. Valóralo y en los juicios que ofrezcas refiérete al carácter renovador de la lengua literaria de Martí.

22. ¿Qué simboliza el tigre a que Martí alude en el octavo párrafo? Comenta el contenido de este fragmento.

23. En los párrafos noveno y décimo Martí trasmite su convicción de que las naciones hispanoamericanas lograrán vencer los males internos que padecen. Argumenta esta afirmación.

24. Relee el décimo párrafo y percátate del hondo contenido humano que encierra. Ese humanismo se resume en una sola palabra, a la que llega el lector conmovido, y que será la clave para la salvación hispanoamericana de sus propios errores. Localiza esa palabra.

25. ¿Qué otros factores dice Martí deben venir de la mano de esta relación entre los hombres?

26. Interpreta las siguientes expresiones contenidas en este mismo párrafo:

> "Crear es la palabra de pase de esta generación".
> "El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino!"

a) Explica el uso de los signos de exclamación.
b) Memoriza estas expresiones.

27. Al final del propio décimo párrafo, refiriéndose Martí a los valores que ya surgían en el nuevo hombre hispanoamericano, hace mención

a la "melena zorrillesca" y el "chaleco colorado", estas expresiones están relacionadas con el Romanticismo. Localiza a quién se refiere o pídele a tu docente que te explique. Luego interpreta la idea martiana contenida en esas palabras.

28. En el párrafo siguiente Martí retoma la idea del peligro de orden externo que amenaza a Hispanoamérica ¿Cuál es ese peligro? ¿Cómo indica el Maestro que hay que obrar para vencerlo? Extrae de este párrafo otro aforismo.

29. ¿Qué idea esencial está contenida en el último párrafo del ensayo? ¿Por qué crees que Martí la haya dejado para el final de esta obra?

a) Extrae los aforismos que aquí encuentres. Interprétalos y recógelos por escrito en tu cuaderno. Indica las referencias y el contexto.

30. Localiza en el penúltimo párrafo del ensayo una oración que reúna las siguientes características:

a) Se refiere al peligro que se aproxima sobre los pueblos de Hispanoamérica.
b) Contiene un símbolo.
c) Se inicia con un complemento circunstancial de lugar y concluye con el sujeto.

31. En la exclamación con que termina el ensayo aparece la expresión Gran Semí: Como si hasta aquí esta obra no hubiera sido suficiente muestra del conocimiento que Martí tenía de la historia americana, ha querido cerrarla haciendo alusión a algo autóctono de nuestros pueblos. Teniendo en cuenta la aclaración hecha en el recuadro siguiente, interpreta la exclamación con que finaliza esta obra.

32. ¿Apreciaste elementos líricos en este ensayo? De ser así, pon ejemplos de ellos.

33. Después de haber analizado el texto ***Nuestra América***, compara las características del ensayo convencional con el de Martí.

34. Expresa tu opinión sobre la importancia de esta obra.

Para saber más

Según estudios realizados, el Gran Semí procede de Amalivaca que es, en la mitología de América del Sur, el creador del género humano, regador de semillas de una palma llamada moriche, de las cuales brotaron los seres humanos que pueblan la tierra.

Comprueba lo aprendido

Ahora estás en condiciones de estudiar otros textos martianos. También te ofreceremos ideas de otras actividades con las que podrás manifestar lo que has aprendido en ese incesante descubrimiento de la vida y la obra martianas. Para las actividades de construcción oral no olvides apoyarte en soportes de lectura digital, en plataformas interactivas y audiotextos. No dejes de buscar toda la información necesaria, organizar tu exposición, hacer tu plan y prever los medios que emplearás para exponer, siempre indagando sobre el tiempo de que dispones para que puedas ajustarte a él. En esta etapa previa, de planificación:

- Te proponemos que participes en un debate con tus compañeros a partir de que el docente te ofrezca criterios contrapuestos que servirían para desarrollar este tipo de texto oral: Martí: ¿escritor patriota o patriota escritor?
- Organiza y participa en una mesa redonda que tenga como título "Martí: escritor revolucionario", que tendrá como objetivo exponer todo lo referido al tema que da título a este capítulo.
- Organiza un panel en el que se comente sobre los principales escritores y obras que refiere Martí en sus escritos.
- Prepárate para participar en un panel en el que expongas sobre el concepto de la vida elegido por ti para investigar en la obra martiana, a propósito del libro ***Concepto de la Vida***, del que varias veces habló Martí que escribiría. Pueden organizarse agrupándose en equipos que aborden los conceptos referidos al hombre, a la naturaleza y a la sociedad o de alguna otra forma que colectivamente consideren.
- Selecciona algún texto martiano no contemplado en el programa y luego de su lectura, realiza, con el apoyo de tu docente, su promoción de lectura en 3 minutos dedicados en cada clase para ello, durante el tiempo que dure el capítulo. Puedes usar tu imaginación y creatividad, para que, de acuerdo con la calidad de la presentación, sea promovida

en otros grupos del centro. Seguros estamos de que lograrás que tus compañeros lean otras obras martianas que les aportarán saberes inimaginables.

- Analiza textos actuales en los que hayas podido establecer relaciones intertextuales con la obra martiana.
- Planifica y realiza la dramatización de fragmentos de sus obras dramáticas ***Abdala***, ***Amor con amor se paga***, ***Patria y libertad*** o ***Adúltera***, pero también de algún otro texto no dramático, previa adaptación.
- Narra ante tus compañeros algunos de los cuentos de ***La Edad de Oro*** o algunos fragmentos de las ***Escenas neoyorquinas*** que más hayan llamado tu atención.
- Promueve en tu escuela, como iniciativa del grupo al que perteneces, algún concurso de conocimientos, declamación, lectura expresiva, narración oral, dramatización, oratoria, dictado, en que los textos empleados sean de José Martí.
- Organiza, divulga en tu comunidad y ejecuta con la ayuda de tu docente, una tertulia literaria dedicada a José Martí como figura principal. En ella puedes invitar a algún escritor o especialista de la localidad y todos pueden participar, leyendo textos y pensamientos martianos, o textos de la autoría de los presentes, con los que puedas establecer nexos intertextuales, sería importante que sean leídos para ser comentados.
- Planifica y ejecuta alguna visita a instituciones docentes o culturales de tu comunidad que tengan relación con la vida y la obra martianas.
- Organiza y participa en un panel sobre personalidades que hayan hablado de Martí. Haz tu propio estudio y además apóyate, entre otros, en tu bibliotecaria, el docente de Historia y el de la asignatura.
- Realiza un cine-debate de obras cinematográficas inspiradas en textos martianos, que tengan nexos con su obra, o que aborden facetas de su vida.

Conectando

Te sugerimos que no dejes de ver los filmes ***Inocencia*** y ***Martí, el ojo del canario***. El primero es un filme de Alejandro Gil, que nos acerca a los sucesos ocurridos el 27 de noviembre de 1871, hecho que tanto conmocionó a Martí; y el segundo tiene un carácter biográfico, pues recrea los más importantes

pasajes de la niñez y la adolescencia de este gran hombre, los que han sido de alguna manera abordados en este epígrafe. Su director, Fernando Pérez, y ese extraordinario elenco de actores nos proponen una visión humanizada que sabemos te resultará interesante, y si ya la has visto, te recomendamos una nueva visualización de la película, con la madurez que has ido adquiriendo, y esta vez con el objetivo de comentar junto a tu docente y compañeros, tópicos como los que fueron presentados en esta unidad.

Realiza, entonces, los ejercicios siguientes:

1. Copia tres párrafos de variados textos martianos escritos en prosa. Justifica tu selección y explica por qué se ha usado cada signo de puntuación en ellos.

2. Identifica los signos de puntuación que se han empleado en cada párrafo que sigue y argumente su empleo. El primero es de José Martí; el segundo, de Juan Marinello.

¡Qué grande es la voluntad! ¡Qué misterio tan imponente, tan consolador, tan majestuoso, tan bello, el de la personalidad! ¡Qué inmenso es un hombre cuando sabe serlo! Se tiene en la naturaleza humana mucho de ígneo y montañoso. Hay hombres solares y volcánicos; miran como el águila, deslumbran como el astro, sienten como sentirían las entrañas de la Tierra, los senos de los mares y la inmensidad continental.

Plumas no cubanas han descubierto costados primordiales del escritor José Martí y es innegable que sin sus hallazgos no podrá entrarse ya en el enjuiciamiento de su obra. Miguel de Unamuno le descubrió a Martí el aliento impar, el desembarazo soberano, la vital elocuencia; Rubén Darío, “el vigor general de escritor único”; Juan Ramón Jiménez, la llama íntima y universal, que lo alumbraba por encima y más allá de los modernistas; Gabriela Mistral, la condición arcangélica en que residen su ternura y su fuerza; Alfonso Reyes, las dotes soberanas, capaces de ganar nuevas conquistas para la lengua; Pedro Henríquez Ureña, el milagroso estilo; Federico de Onís, el

ímpetu hercúleo, superador de épocas y escuelas. Y a Andrés Iduarte, mexicano, debemos el esfuerzo más sostenido y amplio sobre su obra escrita.

3. Reflexiona tú acerca de lo que has descubierto en la obra martiana.

4. Lee detenidamente el siguiente texto:

¿Cómo se podrá escribir de las cartas de Martí? ¿Por dónde empezar, cómo acabar nunca de hablar de ellas? ¿Dónde vimos antes, en qué literatura, [...], en qué declaración de amor, silencios y palabras, comienzos y despedidas, como estas? Imposible apresar en unas líneas el incomparable hechizo. No se puede contar, describir, analizar, un hechizo: es preciso participar. Huir, ya no es posible. Quedamos comprometidos desde el primer instante y para siempre. Se explica que un hombre así haya arrastrado a un pueblo. ¿Qué hay en las cartas de Martí que no hallamos en ningún otro epistolario, por ilustre que sea? ¿De dónde procede esa fuerza suya para implicarnos enseguida en el halo cálido de su argumentación, de su entusiasmo o de su pena? ¿En qué nos conciernen estas efusiones dichas a otros, estas tareas de un pasado ya histórico, que, de pronto parece que nos enfrentan con nuestro propio tiempo, como demandándonos algo que hubiéramos olvidado, o que estuvieran dirigidas directamente a cada uno de nosotros?

Fina García Marruz

1.1 Relee el fragmento del texto de Fina García Marruz que se te presenta y responde, siempre argumentado con fragmentos de los textos estudiados:

a) Selecciona la respuesta correcta en cada grupo:

- El texto analiza:

___ la novelística de José Martí ___ los ensayos de nuestro Héroe Nacional,

___ el epistolario martiano ___ la oratoria del Maestro.

- ¿Con cuál de los adjetivos que siguen calificarías lo expresado en él?

___enigmático, ___esclarecedor, ___increíble, ___contradictorio.

- ¿A través de cuál de los calificativos siguientes se refleja mejor el punto de vista de la autora sobre el tema?

___vacilante, ___pesimista, ___crítico, ___reflexivo.

5. Sustituye por un sinónimo el vocablo que funciona como núcleo del sujeto en la oración ***Huir, ya no es posible***. Selecciona el más apropiado entre los que aparecen a continuación (evadirse, desaparecer, abandonar, desertar).

6. Clasifica la oración anterior por la naturaleza de su predicado: _____ y según la actitud del que habla. _____.

7. Identifica con cuál de las siguientes acepciones fue empleado en el párrafo el sustantivo el halo:

___Fenómeno óptico atmosférico consistente en un anillo luminoso.
___Fenómeno óptico atmosférico consistente en un anillo luminoso, generalmente concéntrico con el Sol o la Luna.
___Brillo que da la fama o el prestigio.
___Círculo de luz difusa en torno de un cuerpo humano.

8. Observa las palabras destacadas en el párrafo y clasifica como verdaderos (V) o falsos (F) los enunciados que siguen:

___La primera palabra se acentúa diacríticamente, pues es un pronombre interrogativo y se hace preciso diferenciarlo de la forma verbal o el adverbio como.
___ La segunda voz destacada constituye una interjección.
___ Uno de los homófonos del tercer término subrayado está presente en la oración Fina García Marruz nos ayuda a exclamar: ¡Qué inigualable maestría la de Martí en sus cartas!
___ El último de estos vocablos es sinónimo de encontramos.

9. Lee cuidadosamente el siguiente fragmento de uno de los discursos martianos estudiados:

"¡Porque eso es esta ciudad; eso es la emigración cubana entera; eso es lo que venimos haciendo en estos años de trabajo sin ahorro, de familia sin gusto, de vida sin sabor, de muerte disimulada!¡A la

patria que allí se cae a pedazos y se ha quedado ciega de la podre, hay que llevar la patria piadosa y previsora que aquí se levanta!¡ A lo que queda de patria allí, mordido de todas partes por la gangrena que empieza a roer el corazón, juntar la patria amiga donde hemos ido, acá en la soledad, acomodando el alma, con las manos firmes que pide el buen cariño (…)"

a) Marque verdadero (V), falso (F) o no se dice (¿), según corresponda:

_____La Cuba que vivió Martí en aquella época estaba cayéndose a pedazos.

_____Los emigrantes cubanos han vivido sin piedad y sin prevenir lo sucedido en Cuba.

_____Martí califica de "amiga" a la patria que acoge a los emigrados.

_____Martí exhorta a los cubanos de afuera y de adentro a unirse en una sola patria.

_____Martí define lo que es la emigración cubana en Tampa.

b) Demuestre la veracidad de uno de los juicios del inciso anterior, empleando breves espacios para responder:

10. Luego de haber analizado una muestra de discursos martianos, estás en condiciones de construir un texto expositivo, de no más de tres párrafos, que te servirá de apoyo para argumentar ante tus compañeros la siguiente expresión martiana, apoyándote en las características de los discursos estudiados: "la oratoria es la forma exaltada y convincente del pensamiento y sentimiento."

11. Lee cuidadosamente el siguiente fragmento de un artículo periodístico de Alejo Carpentier, publicado en 1953:

"Acaso, cuando decía a Gonzalo de Quesada, poco antes de morir, que ni una página escrita por él sobre Cuba le parecía digna de ella, pensara Martí que sólo había sido "un hombre de su tiempo", y que le faltaba aún el cumplir la obra que pudiera hacerlo "un hombre de todos los tiempos" …Pero, por un milagro de su genio, Martí, caído en Dos Ríos, habrá de erigirse, a la vez, en hombre de su tiempo y de todos los tiempos; en definidor del presente y anunciador de lo

futuro. Porque su obra sigue respondiendo a todas las preguntas que sobre nuestra América nos hacemos cada día."

a) Diga verdadero (V), falso (F) o no se dice (¿), según corresponda:

____Martí dijo a Gonzalo de Quesada que ni una sola de las páginas escritas sobre Cuba era digna de ella.

____La obra martiana tiene una vigencia extraordinaria.

____ Martí fue un hombre de todos los tiempos, pero no un hombre de su tiempo.

____Gonzalo de Quesada era el mejor amigo de Martí.

____ Carpentier opina que Martí es un hombre de su época y de todas las épocas.

b) Argumenta uno de los juicios verdaderos del inciso anterior.

c) Redacta un texto expositivo, de no más de un párrafo, donde valores lo expresado en la idea subrayada en el texto.

Conectando

Amplía tus conocimientos sobre lo estudiado en esta unidad a través de:

- La Edición Crítica de las ***Obras completas***, portal del Centro de Estudios Martianos.
- La sección actividades de aprendizaje: Lectura y estudio de escritores universales, enviado en el paquete diseñado por CINESOFT.
- Las visitas virtuales a la Casa Natal, Hanábana, La Fragua Martiana, y otros filmes, documentales y series dedicadas a él.
- El portal del Centro de Estudios Martianos, al que también puedes acceder desde el Portal CubaEduca, contiene una sección actividades de aprendizaje relacionadas con las estructuras gramaticales.
- Colección El Navegante, ***software*** educativo "El arte de las letras".
- Diccionarios.
- Los fragmentos de la conferencia "La lengua de Martí", dictada en La Habana, por Gabriela Mistral, en 1931 y recogidos en dos partes en la página de Opinión del diario ***Granma***, 10 y 17 de abril de 2018. Consultar en la página digital: ***http//:www.granma.cu***

Ya llegaste al final de este capítulo. Otra vez, reflexiona en torno a lo que dijeran dos extraordinarias figuras de nuestras letras y profundos estudiosos de la obra y vida martianas, la escritora Fina García Marruz y

el docente Horacio Díaz Pendás. Luego de leer sus palabras, piensa, planea y escribe tus reflexiones sobre lo que ha sido para ti este descubrimiento:

La poetisa, ensayista e investigadora se refirió muchas veces a que conocer a Martí, constituía siempre un descubrimiento personal, cercano, familiar, aún cuando fuera trasmitido. Citamos lo que en dos ocasiones dijo:

> [...] En cualquier momento de su vida que lo evoquemos lo veremos rodeado de rostros conmovidos, como si él les hubiera devuelto una relación olvidada y más antigua con el mundo, rostros humildes como los de las guajiritas de Jesús Domínguez que siembran para él unos tiestos de flores, o David, el de las Islas Turcas, que le da su único chaquetón en la cubierta para que le sirva de almohada, o el del librero, "el caballero negro de Haití", a quien manda dinero para unos libros, "y me manda los libros -dice Martí-, y los dos pesos". Rostros anónimos, en su hora de claridad, que se detienen un poco extrañados ante este que siempre se está como despidiendo un poco, pero cuyo paso los ha tocado, y al que no podrán ya olvidar."[63]

> Él solo es nuestra entera sustancia nacional y universal. Y allí donde en la medida de nuestras fuerzas participemos de ella, tendremos que encontrarnos con aquel que la realizó plenamente, y que en la abundancia de su corazón y el sacrificio de su vida dio con la naturalidad virginal del hombre.[64]

[63]Fina García Marruz: *Ensayos*, pp. 15, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2008.

[64]Fina García Marruz: "José Martí", *Revista Lyceum*, Vol VIII (30), La Habana, 5 de mayo de 1952.

CAPÍTULO 5

Nuevo acercamiento al texto científico. El informe de lectura

"Poner la ciencia en lengua diaria: he ahí un gran bien que pocos hacen".
José Martí[65]

Como puedes leer en las palabras iniciales, la ciencia se aprende también desde sus lenguajes y sus textos. El conocimiento de las particularidades del texto científico es de vital importancia porque durante tu vida estás interactuando con libros de ciencia como parte de tus estudios. Conocer este tipo de texto desde todos los aspectos que lo caracterizan es una meta a la cual debes aspirar. Es por ello que en esta unidad te brindamos información sobre sus características y cualidades, así como te orientamos acerca de la escritura de un informe de lectura con estilo científico.

¿Te has preocupado alguna vez por escribir un informe como resultado de las lecturas de cualquier texto u obra literaria? ¿Te has puesto a pensar

[65]José Martí: "La ley de la herencia. La América. Nueva York, enero de 1884", *Obras Completas*, T.13, pp. 425, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

en el valor que alcanza este informe en tu vida docente y personal y en la de otros? ¿Estás preparado y motivado para acercarte a la teoría de este tipo de texto? La tarea es ardua pero necesaria, y con tu esfuerzo personal, podrás alcanzar un alto grado de desarrollo en la elaboración de este tipo de informe. La invitación está hecha: solo falta que te ejercites para que, a partir de ahora, puedas redactar informes de lectura de los textos y obras que leas y analices. Podrías intercambiar tus ideas con tus compañeros y con tu docente.

¿Qué debes saber?

Como parte de tus conocimientos previos ya debes conocer que hay diferentes tipos de textos y que el texto científico es uno más de ellos.

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás a definir el texto científico, y a caracterizarlo porque reconocerás sus cualidades y analizarás ejemplos diversos que te permitirán comprender las teorías de las diversas ciencias.

¿Para qué te sirve?

Por la importancia que tienen estos conocimientos, ellos te servirán para acercarte al texto científico con la intensión de que lo comprendas, lo analices y lo construyas correctamente.

El texto científico

Reflexiona un instante

En la génesis del conocimiento científico es muy importante cómo se llega a elaborar explicaciones de los fenómenos observados y de las regularidades identificadas. El lenguaje posibilita que el conocimiento, que se relaciona con haber obtenido determinados datos y haber pensado sobre ellos, se pueda discutir y difundir. Es por ello que contribuye de manera importante a su construcción.

Conocemos el mundo que nos rodea, en primer lugar, desde nuestras sensaciones, percepciones y representaciones y, a partir de ellas, elaboramos conceptos, juicios y razonamientos, mediante el lenguaje. Cuando

deseamos expresar nuestros pensamientos podemos expresarlos utilizando diferentes códigos. El lenguaje hablado o escrito es uno de ellos, desde los cuales se nos hará accesible nuestro entorno y será el soporte en el que se expresen diferentes tipos de informaciones.

Cada tipo de texto exige una forma de lenguaje porque la realidad se expresa de forma diferente, según la intención comunicativa, la situación de comunicación y el tipo de texto que la soporta. Así sucede con el texto científico.

La ciencia intenta construir un saber riguroso, sistemático y objetivo y para ello necesita comunicar sus resultados de modo preciso y claro, sin las ambigüedades que tan frecuentemente aparecen en el lenguaje cotidiano.

Aprender ciencias significa apropiarse del lenguaje de la ciencia, aprendizaje que está asociado a nuevas formas de ver, pensar y hablar sobre los hechos, distintas de las formas cotidianas de ver, pensar y hablar. A través del lenguaje de la ciencia podemos acceder a una cultura diferente: la cultura científica.

El texto científico es una producción de significados que transmite los resultados de la investigación, en el cual se emplea un lenguaje relacionado con la ciencia a la que se refiere. Puede auxiliarse de otros códigos como el icónico o el simbólico para complementar la información. Constituye una representación textual del conocimiento. Es por eso que Daniel Cassany, filólogo y catedrático de la Universidad de Barcelona afirma que aprender la ciencia se vincula con el aprendizaje relacionado con hablar y escribir sobre ciencia".

La experiencia, el conocimiento y el lenguaje son tres palabras emblemáticas en la educación científica y cada uno de estos términos presupone, de algún modo, los otros dos, ya que están interrelacionados, sin un orden jerárquico entre ellos. Como ya se expresó, aprender ciencias implica aprender a mirar y ver las experiencias desde puntos de vista distintos y a pensar sobre ellos desde concepciones que, a menudo, son diferentes de las intuitivas. Este mirar y pensar nuevo se genera al hablar, aunque sea hablar con uno mismo, y se concreta en el uso de un vocabulario y de unas expresiones específicas. En el proceso de intentar comunicar coherentemente unas ideas, estas se reformulan y se priorizan unos datos sobre otros.

Transcurre más o menos así (fig. 8):

Fig. 8 Proceso de aprendizaje de las ciencias

El texto científico es el que contiene esa información. Tiene el objetivo de informar acerca de los resultados de la ciencia. Exponer estos temas significa interpretar y expresar su sentido a través de la declaración de sus antecedentes, causas o datos necesarios para comprender su desarrollo. Cuando un investigador redacta los resultados de su trabajo de investigación utiliza un lenguaje al que le imprime un tono sereno, objetivo y preciso. Su información está relacionada con un campo del saber disciplinar.

Según su forma elocutiva, en los textos científicos predomina la exposición y la argumentación y su función predominante es informativa. Sin embargo, también se reconoce en ellos una función reguladora porque apela a que el receptor comparta o refute los argumentos que se exponen.

Ejemplo:

La paleontología es la ciencia que estudia todos los seres animales y vegetales que habitaron hace millones de años. Entre ellos, los dinosaurios que evolucionaron a partir de algún pequeño reptil que vivió hace unos 230 millones de años, en una época que los geólogos y paleontólogos denominan Triásico tardío.

Una de las características más llamativas del cráneo de los dinosaurios es la presencia de dos aberturas ubicadas detrás de cada uno de los ojos, una encima de la otra, que permitirían a los músculos de la mandíbula aumentar de volumen cuando se contraían durante la masticación, y de una

abertura delante de cada ojo que podía haber contenido una glándula. Esta particularidad del cráneo hace que se los clasifique como arcosaurios –que en griego significa reptiles dominantes– junto con sus parientes los lospterosaurios –reptiles voladores–, los cocodrilos, y una gran variedad de formas extinguidas, entre ellas, el Pseudolagosuchus y el Marasuchus.

Un examen de los cráneos de un carnívoro, Allosaurus, un herbívoro, Diplodocus, y un omnívoro, Massospondylus, muestra diferencias anatómicas relacionadas directamente con el tipo de alimentación de cada dinosaurio. Los largos y aserrados dientes del Allosaurus, eran adecuados para capturar, reducir y matar a otros animales. Los finos y reducidos dientes, del Diplodocus estaban, en especial, adaptados para arrancar las hojas de las plantas. Los dientes del Massospondylus eran relativamente pequeños, bastos y multifuncionales, adecuados para comer plantas o animales.

Como puede apreciarse, este texto emplea un lenguaje muy específico cuando alude a ***arcosaurios, pterosaurios, Pseudolagosuchus,*** o ***Marasuchus***, por mencionar algunos. La información se presenta de manera precisa y objetiva sin dar lugar a ambigüedades que entorpecerían la comunicación. Eso se refiere a su ***carácter monosémico***, es decir que las palabras aluden a un solo significado de manera directa.

Veamos este otro ejemplo:

El cerebro humano consta de dos hemisferios, que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.

Para poder realizar cualquier tarea se necesita el empleo de los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da como resultado conciliar polaridades. Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información que recibe.

"El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el derecho sintetiza en el espacio" (Gardner, 1998, 68).

- Hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. Analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir.

Características:

- Emplea un estilo de pensamiento convergente
- Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas.
- Analiza la información paso a paso.
- Entiende los componentes uno por uno.

- Hemisferio derecho

El hemisferio derecho, por otra parte, está especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. Este hemisferio es holístico, integrador, intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Se interesa por las relaciones.

Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho, se producen llamaradas de intuición, momentos en los que «todo parece encajar» sin tener que explicar las cosas en un orden lógico.

¿Cuáles son entonces sus características?

- Emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales.
- Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen global.
- No analiza la información, la sintetiza.
- Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas partes con otras.
- Por una parte, hay un orden y una secuenciación en el desarrollo que están asociados al hemisferio izquierdo, y por otra, el color, la imagen, son componentes creativos relacionados con el hemisferio derecho.

Como has podido observar en este texto la información que se ofrece se organiza con viñetas para que se pueda comprender mejor. Fíjate además cómo se usan las negritas para destacar conceptos importantes. Asimismo, este texto tiene una referencia a pie de página en la que se dan los datos mínimos del autor del libro de donde se extrajo, la frase entrecomillada

que es una cita textual y la página en la que se encuentra. Esta forma de referencia pertenece a la norma APA (American Psychological Association).

Los textos científicos son esencialmente escritos, aunque, como ya se expresó, pueden usarse otros códigos como el oral, el icónico y el simbólico. Esto explica la presencia de elementos paratextuales como gráficos, dibujos, fórmulas, esquemas, que también deben ser leídos con tanta rigurosidad como el resto del texto, porque aportan información complementaria que es necesario tener en cuenta para llegar a una comprensión global del texto.

Asimismo, pueden presentarse en forma de gráfico. Observa el ejemplo: en este caso las barras y los colores expresan cuál es el estado en que se encuentra el nivel de comprensión de lectura de unos educandos. Esos niveles están clasificados en cuatro rangos: 2 (mal), 3 (regular), 4 (bien) y 5 (excelente) (fig. 9).

Fig. 9 Niveles de comprensión de los educandos representados en un gráfico de barras

Fíjate cómo para identificar los rangos se emplean colores diferentes que te permiten interpretar la información que se ofrece.

Este es un texto icónico pues constituye la representación gráfica de una realidad. Esta misma realidad puede ser representada de otras maneras. Como conoces, hay otros esquemas como el gráfico de pastel.

Observa el siguiente ejemplo en que se representa la misma información con un gráfico de pastel (fig.10)

Fig.10 Niveles de comprensión de los educandos representados en un gráfico de pastel

Características del texto científico

La ciencia se caracteriza por un tipo de conocimiento que se preocupa conscientemente por ser riguroso, sistemático, crítico, y objetivo. Resulta claro entonces que los aportes a la ciencia requieren de esa precisión y esa perdurabilidad que se asocia a todo lo escrito. Algunos autores consideran que el texto científico posee las mismas características de la ciencia, a saber, la impersonalidad, la objetividad y la exactitud.

La impersonalidad constituye un rasgo esencial que diferencia el estilo científico de otros estilos. Se revela en que el científico expone sus puntos de vista sin descubrir su subjetividad, su personalidad, en aras de ser fiel a la verdad científica. Es por ello que no abunda la primera persona y en su lugar se encuentran expresiones como: "el autor de esta investigación considera…", "se asume que" … "el análisis realizado permite afirmar que…".

La objetividad se relaciona con la impersonalidad. Si se tiene en cuenta que el objeto de la ciencia es la realidad, al estudiar dicha realidad, como algo que existe de forma independiente de nuestra conciencia, el hombre penetra en ella para descubrir su esencia y las leyes que la rigen, lo que le permite arribar a nuevos juicios y razonamientos. Se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Se explica por su capacidad de información.

¿? Sabías que

Predominan las oraciones con orden lógico: sujeto + verbo+ complemento, del tipo: "El resultado corrobora la hipótesis inicial de esta investigación". Cuando el orden de la oración es psicológico, tiene la intención de destacar una circunstancia con precisión: "Después de valorar los resultados, puede afirmarse que…

En el texto científico predominan los sustantivos y adjetivos. Pero los adjetivos en este texto son pospuestos, y su función es precisar la significación del sustantivo: "comunicación escrita", "lógica matemática", "geografía económica", "valoración integral". Fíjate que no recrean al sustantivo como sucede en el texto literario.

El empleo de términos sustantivos y adjetivos da un carácter concreto, sin ambigüedad, a diferencia del texto literario y coloquial en que tienen el valor de recrear la realidad de la cual se habla.

La exactitud se relaciona con la objetividad, la cual, como rasgo de la ciencia, permite develar la esencia de forma precisa. Son textos en los que se encuentra un uso muy peculiar de los medios lingüísticos, lo que revela su carácter monosémico, que contribuye a la exactitud, pues emplea una terminología propia y los términos designan un solo referente: nacionalidad, voltio, electrolito, kilogramo, isósceles, hábitat, cultura, lírica, estilística, estilo funcional…

Ejemplos:

1. En el siglo XIX se da un auge de las letras en nuestra patria como símbolos de nacionalidad. El primer tercio de la centuria se inicia con figuras como Manuel Rubalcava y Manuel de Zequeira, en cuyas obras se revela una lírica de acentos nacionales. Con ellos, Romay, médico; Arango y Parreño, economista; y un sabio expositor de filosofía, el padre José Agustín Caballero.
2. La estilística es una ciencia que nace de la lingüística y se vincula estrechamente al análisis de textos de diversa tipología. Un análisis de este tipo permite determinar los recursos que marcan estilísticamente el texto de un autor, de su obra en general o de un género o estilo funcional.

El texto científico está siempre abierto a la discusión, la crítica, la revisión constante de ideas y de resultados, pues los avances de la ciencia así lo exigen.

¿Qué cualidades distinguen al texto científico? Estas son:

- Claridad: Consiste en la redacción de oraciones bien construidas, ordenadas y sin sobreentendidos. Implica el uso del estilo directo de las ideas que se expresan. Suelen ser sencillos en su sintaxis para favorecer la comprensión.
- Precisión: Consiste en el empleo de un vocabulario bien seleccionado que exprese exactamente lo que se quiere decir. Es decir, Incluir solo información pertinente, usando el menor número posible de palabras. Por ello, se debe evitar la terminología ambigua. Emplea términos monosémicos (con significado bien explícito).
- Verificabilidad: Consiste en la posibilidad de comprobar en todo momento la veracidad de los enunciados del texto. Esto puede verificarse por medio de leyes científicas y de la argumentación de hipótesis.

Para saber más

Es importante señalar que en el texto científico puede ser escrito en la lengua materna del autor, en la lengua del lugar donde se realice la investigación o en la lengua que se establece como hegemónica en el discurso de esa temática de la ciencia. Por tanto, si es un artículo que se va a publicar en la revista Sciencie, tendrá que ser escrito en inglés; pero si se publicará en una revista cubana será en español, aun cuando lleve un resumen en inglés (***abstract***). En la redacción científica se afirma que el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con menor cantidad de palabras, de forma precisa.

La universalidad consiste en la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. Para ello se recurre a una terminología específica que se puede traducir con mucha facilidad de una lengua a otra. Por eso estos términos científicos suelen ser unívocos, ya que designan una única y precisa realidad.

En estos momentos, un instante de reflexión sería oportuno para que tuvieras en cuenta esta información. Los libros de textos que tienes a tu disposición desde que comenzaste la escuela son textos científicos adecuados a cada grado y nivel. Ahora bien:

- Los resúmenes, mapas conceptuales que realizas estudiando, son también textos científicos (algunos los llaman académicos por su uso escolar).

- Los mapas, la tabla periódica de química, las fórmulas matemáticas o físicas, la línea del tiempo que construyes en historia, las valoraciones que lees de las obras literarias, son también textos que contienen información científica, adecuando la ciencia en cuestión a la enseñanza escolar.
- Los trabajos que entregas como evaluación de algunos temas en las diferentes asignaturas debieran ser pequeñas monografías o ensayos académicos; el trabajo práctico con que te evalúas desde la enseñanza primaria, es un tipo de texto académico, con menos rigurosidad científica que las que elaboran los científicos propiamente dichos, pero expresan de algún modo un acercamiento desde la exposición, la descripción y la argumentación de ideas a temáticas de la ciencia.

¿Te has preguntado cómo se adecúa un texto científico a su situación de comunicación? Pues es sencillo. El texto nace de una necesidad personal o social de comunicar el resultado de un estudio.

Vamos a analizar cómo se cumplen en este texto los elementos de la comunicación:

- Emisor: un científico. Un emisor con un conocimiento exhaustivo sobre la materia que escribe. Puedes ser tú mismo cuando redactas tu informe de lectura en cualquier asignatura.
- Canal: oral, escrito, icónico, simbólico o audiovisual.
- Tipos de textos: conferencias, ponencias, artículos científicos, pósteres, tesis, documentales, informes de lectura.
- Receptores: especialistas o cualquier persona interesada en las temáticas:
  - Expertos: El receptor posee un alto nivel de conocimientos lingüísticos y de la disciplina en cuestión (de médicos a médicos; de sociólogos a sociólogos, de físico nucleares a su comunidad).
  - Formativos: Los receptores, sin ser expertos, tienen cierta formación en una materia o necesidad de iniciarse en ella (educandos de diferentes niveles de educación).
  - Divulgativos: público amplio e indeterminado.
- Código: mixto: código lingüístico oral o escrito o ambos, más otros códigos que permitan la representación de lo que se informa (fórmulas matemáticas, nomenclatura química, mapas, esquemas).
- Mensaje: la información contenida en los textos
- Intención del discurso: informar, explicar, argumentar, divulgar los avances de la ciencia y la técnica

Los aspectos estructurales del texto científico son:

- El tema: Los textos científicos pretender transmitir información objetiva sobre la realidad investigada acerca de cualquier área del conocimiento.
- Variedades discursivas: Predomina la exposición y la argumentación, pero puede aparecer la descripción científica que sirve para delimitar el objeto de estudio a análisis. Asimismo, la narración puede predominar, especialmente en los enfoques historicistas. Los textos específicamente técnicos emplean la instrucción.

Los aspectos lingüísticos del texto científico son el lenguaje preciso, riguroso, de fuerte estructuración lógica, capaz de exponer con claridad los contenidos conceptuales que hay que transmitir. A su vez, los niveles son:

- Morfológico:
  - Predominio de adjetivos especificativos, que precisan el significado del sustantivo hasta el punto de designar entidades diferentes.
  - Empleo de formas verbales del modo indicativo, en especial en presente atemporal.
  - Utilización de la tercera persona del singular. En algunos casos obedece a un sujeto plural: ***la ciencia y la tecnología no es hoy labor individual, sino de equipo.***

- Sintáctico:
  - Construcciones sintácticas claras, bien ordenadas.
  - Se combinan oraciones simples con subordinadas lógicas (condicionales, causales)
  - Utilización de oraciones con indeterminación del agente (el interés recae sobre los avances científicos, no sobre sus agentes)
  - Impersonal con se.
  - Presencia de complementos del nombre, complementos circunstanciales y de proposiciones adjetivas y adverbiales que desarrollan y matizan los objetos y las afirmaciones sobre ellos.
  - Abundantes incisos, explicaciones aclaratorias y ejemplos.
  - Empleo de marcadores discursivos que permiten enlazar las ideas de manera lógica (tabla 5.1).

- Léxico-semántico:
  - Léxico preferentemente denotativo.

- Tendencia a la monosemia, es decir, al empleo de términos con un único significado.
- Abundante uso de tecnicismos propios de cada disciplina científica.
- Grado considerable de universalidad y rigor.

- Textual:
  - Estructura según el tipo de texto: artículo, ponencia, tesis, informe.
  - Valor intertextual: uso de citas y referencias.
  - Tipo de receptor, intención comunicativa, situación de comunicación.
  - Orden lógico de la información: de lo general a lo particular; de lo particular a lo general.

Tabla 5.1. Marcadores para estructurar las ideas en el texto

Introducir el tema del texto	Distinguir
El objetivo principal de Nos proponemos exponer Este texto trata de	Por un lado, por otro Ahora bien No obstante, sin embargo Por el contrario, en cambio
Iniciar un tema nuevo	**Continuar sobre el mismo punto**
Con respecto a Por lo que se refiere a Otro punto es En cuanto a En relación con	Además, luego, después Así pues
Marcar orden	**Hacer hincapié**
En primer lugar, en segundo lugar... En último lugar, en último término Finalmente Ante todo	Es decir, dicho de otra manera, en otras palabras, o sea, esto es Hay que hacer notar que, lo más importante, en efecto
Indicar causa	**Indicar oposición**
porque, visto que, ya que, puesto que, pues, a fuerza de, teniendo en cuenta que	en cambio, ahora bien, antes bien, no obstante, por el contrario, sin embargo de todas maneras

Indicar consecuencia	Indicar objeción
por tanto, por consiguiente de modo que, con que, por lo cual, así que, en consecuencia	aunque, si bien, a pesar de, con todo

Estos marcadores discursivos te ayudarán a redactar un texto coherente.

Para saber más

Muchas locuciones latinas se emplean en los textos científicos, a saber, las palabras y expresiones latinas de más frecuente uso en textos científicos son:

- ***Apud***: citado por
- ***Id.: Ídem*** (del mismo autor): substituye el nombre del autor en notas citadas en la misma página.
- ***Id. Ibid.: Ídem, Ibídem*** (del mismo autor y la misma obra): substituye la referencia a la misma obra citada en la misma página.
- ***Loc. cit.: locus citatum*** (en el lugar citado): sustituye el título y demás elementos de la obra citada en nota anterior, en la misma página, con excepción del número de la página.
- ***Op. cit.: Opus citatum*** (en la obra citada): sustituye el título y demás elementos de la obra citada en nota anterior, en la misma página, con excepción del número de la página.
- ***Sic***.: "así mismo".

¿Has pensado en las raíces, los prefijos y los sufijos que estructuran la terminología científica? Estos son algunos de ellos:

- ot- (oído)
- hemi- (mitad) hemitorax
- rino- (nariz) rinitis
- post- (después) postnatal
- bio- (vida) Biología
- -logía: (estudios de) lexicología, histiología, mineralogía
- lisis: (disolución, descomposición) fotolisis, electrolisis
- -algia (dolor) neuralgia
- -itis (inflamación) otitis

Ahora bien, un texto que debes saber redactar como resultado de tu estudio en la asignatura Literatura y lengua es el informe de lectura (o reporte de lectura como también se conoce).

El informe de lectura

¿Qué es un informe de lectura?

Un informe de lectura es un trabajo personal que reporta el estudio realizado acerca de la lectura de un libro, un capítulo o un epígrafe de un tema específico, vinculado a una tarea académica. Es un trabajo de profundización que debe apoyarse en la lectura de fuentes primarias y secundarias.

¿A qué llamamos fuentes primarias y secundarias?

Se denomina fuentes al material que aporta información acerca de un tema. Pueden ser bibliográficas o de otro soporte; por ejemplo, videos, documentales, audio, fotos, imágenes y otras:

- Se nombran fuentes primarias a aquellas que son originales, escritas por los especialistas del tema.
- Se nombran fuentes secundarias a aquellas en que la información remite a otras de carácter primario; es decir las originales. La bibliografía secundaria está constituida por aquellos textos que comentan la bibliografía primaria.

El desarrollo del trabajo debe estar centrado en bibliografía primaria y se puede organizar, a partir de las siguientes opciones:

- Comparar distintos textos de un mismo autor, a partir de un problema específico.
- Comparar textos de diferentes autores sobre un mismo tema.
- Comparar distintas interpretaciones (bibliografía secundaria) sobre una misma fuente primaria.

Para saber más

Estos conocimientos favorecen la construcción de textos expositivos y argumentativos derivados de la lectura analítica que realices de algún texto y su presentación en forma de informe.

Por esta razón, quien realiza el informe de lectura se ve sujeto a una reflexión y una voluntad del conocimiento porque lo obliga a tomar una posición (objetiva y subjetiva). Es objetiva, porque toma distancia para no dejar de lado aspectos importantes de la lectura; y es subjetiva, porque debe combinar la reflexión pertinente y oportuna, en que los

conocimientos previos pueden relacionar o ampliar la información, con la autonomía para redactar, según su estilo, el informe de lectura.

En resumen

El informe de lectura es un nuevo texto que surge de tu proceso de comprensión lectora. Ese texto que resulta de la lectura seria, metódica y orientada de un tema, adquiere independencia y se puede mostrar como una producción autónoma puesto que un tercer lector puede leerlo e interpretarlo sin necesidad de haber leído la obra fuente.

En tu caso te servirá para estudiar o para presentarlo al docente como resultado del análisis personal o en equipo que se ha realizado a partir de una lectura analítica.

Por eso ten en cuenta que:

- La redacción de informes de lectura es una actividad de notoria relevancia en el ámbito académico porque como educando estructuras tu pensamiento y adquieres elementos para asumir puntos de vista críticos y debidamente argumentados que te permiten prepararte para la escritura de otras tipologías académicas como ensayos y monografías, que son textos de mayor complejidad.
- La realización de un informe de lectura puede lograrse, a partir del fragmento de una obra, de la obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática o discursiva y entre los cuales se establecen relaciones significativas. El informe, sin embargo, debe guardar fidelidad a los conceptos y al lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática. Por ello, es importante que conozcas algunas pautas generales y recomendaciones para la elaboración de un informe de lectura. Una manera de saber más sobre el asunto es conociendo la triple función que ellos desempeñan:
  - Por un lado, ayudan a fijar los conceptos que acabas de asimilar como lector. Al poner los conocimientos por escrito, el reporte funciona como una técnica de estudio.
  - Por otra parte, el reporte de lectura puede ser evaluado por tu docente o por otro compañero con función evaluadora que determinará si se comprendió el texto que escribiste.
  - En tercer lugar, como ya se apuntó, puede ser una ficha de contenido que te sirva para redactar textos de mayor complejidad.

Los informes de lectura que elaborarás en este grado serán referidos sobre todo a las obras literarias que te corresponde estudiar en clases o a alguna otra que selecciones con la ayuda de tu docente como lectura extraclase.

Su estructura consta de las siguientes partes:

1. Encabezado: datos del educando, nombre de la asignatura y fecha
   a) Título de la obra
   b) Autor
   c) Datos editoriales
2. Introducción: Incluye el objetivo del informe de lectura, breve descripción del autor del texto y del contexto de la obra.
3. Cuerpo o desarrollo del informe de lectura:
   a) Exposición de la temática del texto
   b) Resumen de los conceptos más importantes
   c) Análisis de las valoraciones hechas por especialistas
4. Conclusión valoración personal
5. Referencias bibliográficas

Reflexiona un instante

Debes asumir que el informe de lectura no es un mero resumen del texto fuente; no es la sola relación inconexa de las ideas centrales del texto leído. Es una construcción que da cuenta de la estructura del texto fuente, ofrece el contexto de la obra y de su autor, analiza los temas centrales y valora lo leído, a partir de los objetivos del informe de lectura.

¿Qué preguntas debo hacerme para realizar el análisis?:

1. ¿De qué se trata el texto?: Debes tener en cuenta el texto de forma global y pensar en la relación autor-texto; texto contexto del autor; lector-autor; lector-texto; lector-texto-contexto del lector.
2. ¿Cuáles son sus ideas principales?: Debes determinar las ideas esenciales del texto, sus aportes y explicarlos, incluir los argumentos que los sostienen.
3. ¿Qué relaciones intertextuales establece el texto y cuáles puedo establecer yo para el análisis?: Debes determinar y reconocer los cruces entre este texto y otros textos desde la relación autor- texto- otros textos y desde la relación lector- texto- otros textos.

4. ¿Qué pasos debo cumplir para realizar el análisis?
   a) Realizar una lectura completa del texto, tantas veces como sea necesario.
   a) Identificar la estructura del texto.
   b) Ampliar la información sobre el texto base, sobre su autor y sobre su contexto histórico y sociocultural, consultando otros textos.
   c) Reconocer los propósitos o exigencias para la elaboración del informe de lectura.
   d) Determinar los aspectos del análisis realizado que satisfacen los objetivos del informe de lectura.
   e) Redactar borradores del informe de lectura, hasta su versión final.

¿Sabías que...?

Una parte importante de cualquier redacción la constituye el proceso de autorrevisión que realizas. Este proceso debe ser crítico de manera que puedas analizar con profundidad cuáles aspectos debes mejorar. Recuerda que tu docente evaluará el trabajo (si es evaluativo) teniendo en cuenta, el ajuste al tema, la calidad y profundidad de las ideas, la coherencia de tu redacción y la presentación del trabajo.

Como tienes tiempo para realizarlo, no te permitas entregar un trabajo sin la calidad requerida pues tienes la oportunidad de solicitar ayudas para que tu informe sea tan bueno como te propongas.

Comprueba lo aprendido

I. Lee detenidamente el siguiente texto:
Geografía cultural

La geografía cultural es la rama de la Geografía, gestada en el siglo XIX, cuyo objeto de estudio son los elementos, fenómenos y procesos que se producen en el planeta inducidos por el conjunto de los grupos humanos que lo habitan, cada uno con su propia idiosincrasia y su diferente huella.

Friedich Ratzel introdujo la cultura como factor clave de la geografía humana. En 1880, el término "geografía cultural" fue introducido, por primera vez, en los estudios geográficos. Inspirado en Alexander

von Humboldt y Carl Ritter, toma de su formación naturalista la idea de que la distribución de los seres humanos y la expansión, imposición y mezcla de culturas y civilizaciones merecen una atención especial, y propone el nombre de Antropogeographie para calificar este nuevo capítulo de la disciplina.

Ratzel dedicó la década de 1880 al estudio de los fundamentos culturales de la diferenciación regional de la Tierra. A partir de esta idea de grupos humanos que transforman la imagen del territorio, la geografía de finales del XIX e inicios del XX asume el paisaje no sólo como resultado de la relación entre individuo y medio, sino también como instrumento para analizar el espacio, para comprender las distintas regiones y, sobre todo, como objeto principal del conocimiento geográfico.

La cultura, la vida social y el dominio del espacio son temas culminantes en la actual geografía cultural. En este marco toma relación la cultura, el medio y el paisaje; la geohistoria de la cultura y los desafíos culturales del mundo actual.

En la actualidad, también debe hablarse del renovado interés en el paisaje como objeto de estudio geográfico, aunque no solo desde una perspectiva descriptiva –que era la que prevalecía un siglo atrás- o interpretativa –que siguió después como tendencia-, sino desde una perspectiva aplicada que trata de proteger los valores ambientales y culturales del paisaje, y de restituirlos cuando ha sido objeto de actuaciones inadecuadas y de impactos negativos.

1. Determina sus características como texto científico analizando los elementos que lo estructuran.

2. Responde:

a) ¿De qué trata el texto?
b) ¿Estás de acuerdo o no con lo que propone? Justifica y argumenta tu respuesta.
c) ¿Cuáles son las ideas más importantes?
d) ¿Para qué te sirve este texto?

e) Construye un mapa conceptual que sintetice las ideas más importantes de este texto.

II. Analiza la siguiente imagen (fig.11):

Fig.11 EL ciclo del agua

1. ¿Crees que esta imagen es también un texto científico?

2. Elabora el texto escrito, a partir de la información que la imagen te sugiere.

III. Lee y analiza el siguiente texto titulado ***El ejercicio del criterio***

(…) Como factor de resistencia y, en última instancia, de supervivencia, se impone incentivar el ejercicio del criterio. En esos términos definió José Martí la práctica de la crítica. Su escasa presencia entre nosotros preocupó a Juan Marinello desde hace muchos años. A no dudarlo, el crítico es un actor imprescindible en todo entramado cultural. Su papel fundamental consiste en establecer un diálogo creador con el

artista y con su destinatario. Sus funciones son múltiples. Le corresponde informar, proponer selecciones antológicas, sugerir un marco referencial, a veces histórico y, con mayor frecuencia, contextual, así como ofrecer su versión de una primera lectura del texto. Su palabra debe conjugarse con otras voces, reveladoras de otras aristas, todas ellas promovidas desde distintos medios de difusión. Ni juez, ni fiscal, inscrito en una red de opiniones, participa en el establecimiento de jerarquías y expresa el clima cultural de una época al que le resulta difícil escapar.

Por eso, cuando revisamos la historia del arte observamos que a veces los comentaristas erraron y, a pesar de ello, sus observaciones conservan interés, en tanto testimonios de la complejidad y de las contradicciones de cada momento. Sus modalidades de lectura constituyen más que una guía para no iniciados. Ofrecen caminos para entrenar a un sector más amplio del público en el ejercicio del criterio, porque ese interlocutor silencioso nunca puede ser subestimado. En Cuba tuvimos una experiencia aleccionadora al respecto cuando después del triunfo de la Revolución las pantallas de nuestros cines se abrieron a una filmografía de los más diversos orígenes. En ese ambiente se fue desarrollando un público extenso y sagaz, que producía el asombro de visitantes de otros países.

La formación de ese crítico, inteligente y sensible, necesario en la hora actual y en los años por venir, entraña la incorporación de una amplia gama de conocimientos. Tiene que haber entrado en contacto con las artes y las letras desde su etapa escolar. Tendrá que adquirir las herramientas requeridas para descifrar los códigos particulares de cada manifestación. Pero su horizonte tiene que ser mucho más vasto para entender las coordenadas del mundo en que está viviendo, porque la obra de arte, cuando trasciende la superficie de lo coyuntural y efímero, se interroga acerca del sentido de la vida y de la historia.

1. ¿Qué te sugiere el título del texto?

2. ¿Conoces a su autora? ¿Qué sabes de ella? Investiga sobre su vida y obra.

- Resume las ideas fundamentales del texto.
- Selecciona las palabras clave.
- Analiza cómo ha sido construido.
- Discute con tus compañeros y tu docente el análisis que realizaste.

3. En una entrevista, Denia García Ronda expresa sobre Nicolás Guillén:

- En Guillén confluye mucho de lo mejor de la gran tradición poética cubana e hispanoamericana, y al mismo tiempo es un poeta renovador.
- Muchas veces se limita el alcance de la poesía de Guillén. A veces solo se habla de esa poesía "negrista" de sus inicios, y a veces solo del Guillén político. Pero Nicolás Guillén fue un gran poeta amoroso. Es el autor de algunos de los más bellos poemas de amor de la literatura cubana.. y puede afirmarse que de la literatura en español.

4. Prepárate para elaborar un informe de lectura del poema "Un poema de amor" que estudiarás en el capítulo 10. Trata de emplear estas ideas.

5. Investiga otros prefijos y sufijos que ayudan a la composición de términos científicos. Piensa en las palabras que puedes formar con ellos y agrúpalas según la ciencia a la que pertenezcan.

6. Elabora redes de palabras de diferentes ciencias. Invita a tus compañeros a que acierten a qué ciencia se refieren. Intercambia con ellos.

7. Elabora el informe de lectura de una obra literaria que tengas que estudiar en el grado. Recuerda determinar el objetivo porque de ello depende el tipo de informe de lectura que redactarás. Discute con tus compañeros el informe de lectura realizado y las valoraciones personales a las que arribaste.

8. ¿Consideras importante para tus estudios literarios la redacción de un informe de lectura? ¿Por qué?

9. Trata de aplicar la elaboración del informe de lectura que te enseñamos a redactar en este capítulo a una lectura que necesites

realizar de algún tema de otra asignatura. Valora si te ha sido útil y además autorevísalo antes de presentarlo a tu docente a tus compañeros de aula.

CAPÍTULO 6

El modernismo en la literatura. Rubén Darío. Análisis de una selección de su obra poética

"¿En qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras tierras de América?".
José Martí

Hay en la literatura hispanoamericana un gran momento de esplendor -diríamos que un segundo momento, después de conocer la obra fecunda de la monja poeta Sor Juana Inés de la Cruz- en el que nuestro continente logra brillar creadoramente ante una Europa prolífica y un grupo de autores cansados ya de una poética en decadencia y monótona. Es este un momento donde brillar con luz propia, tener una fisonomía propia, alcanzar una posición transformadora para asumir una actitud de salvaguarda, lo cual bien vale la pena que sea conocida por ti, porque representa la defensa de un americanismo antes poco reconocido y que, por derecho propio, merece ser entendido, comprendido y fervorosamente

leído por los jóvenes cubanos en su lucha por lo identitario y plenamente americano. ¿Quién será ese autor del que un poeta español reconocido llamado Miguel de Unamuno dijo que se le veían las plumas- las de indio- por debajo del brazo? ¿Quién será ese autor que por la intención hiriente ante la frase respondió que es con una pluma que se quita debajo del sombrero con la que escribe?

Su verdadero nombre: Félix Rubén García Sarmiento, su seudónimo: Rubén Darío ¿Cuáles han sido sus verdaderos méritos? ¿Por qué goza de reconocimiento universal, siendo, por él reconocido, como un indio americano? Tendrás que leer e investigar más sobre su producción poética para que, al final de tus estudios, puedas tener una visión más clara de lo que se le censura ¿Qué significan en la producción literaria de este autor las palabras: identidad, americanismo, compromiso y evolución? La invitación está hecha. Junto a tus compañeros y docente, ofrece la respuesta a todas estas interrogantes, pero antes de hacerlo, ten presente que ese momento, más que un movimiento literario, una tendencia, o una moda- como muchos intentaron valorar- es una obra de nuestra América en la madurez de las letras: el modernismo.

Por tanto, te pedimos que reflexiones ante cada una de las siguientes interrogantes:

¿Qué debes saber?

Sabrás con el estudio de esta unidad:

- Reconocer las características del movimiento modernista.
- Leer y comprender el contenido de los poemas escritos por Darío y de autores modernistas con los que deberás interactuar.
- Reconocer el lenguaje elegante con el que Darío escribió y perfeccionó la lengua y esto te servirá como patrón lingüístico para tu comunicación oral o escrita.

Reconocerás los recursos expresivos del lenguaje empleados en los poemas de estos autores modernistas. Redactarás textos en este estilo artístico con el cual podrás participar en una mesa redonda o en la escritura de textos a partir de una situación comunicativa dada donde puedas evidenciar tus habilidades lingüísticas y literarias alcanzadas durante el desarrollo de la unidad.

¿Qué vas a aprender?

Conocerás los hechos histórico-culturales más significativos de finales del siglo XIX y el siglo XX en Latinoamérica y su relación con el surgimiento del modernismo como movimiento literario y como un momento de esplendor de las letras del continente y su repercusión en Europa y el universo. Es un momento literario, mediante el cual, te sentirás orgulloso de tu americanismo. Comprenderás las características del estilo modernista, a partir de la lectura de interesantes obras literarias que conforman los poemas escritos por este autor, poemas de un autor representativo de este movimiento. Mediante la investigación, te acercarás a otros que también se consideran poetas modernistas.

¿Para qué te sirve?

Para comprender el impacto que tuvo este movimiento artístico, primero en tu continente y fuera de él, después, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX. Entenderás que los escritores latinoamericanos también pueden, por su talento, alcanzar una dimensión universal, lograr autenticidad, perfeccionar la lengua española y crear un estilo propio, sin necesidad de la copia o la imitación. El hombre en medio de sus problemáticas sociales puede romper con ataduras y conquistar una independencia creativa muy fuerte. Además, el estudio de la unidad te sirve para entender que el nacimiento de este movimiento literario se comienza a gestar, a partir de una literatura anterior, de viejas fórmulas para trasmitir y crear.

Hispanoamérica en las primeras décadas del siglo XX

Resulta importante para que comiences tu proceso de análisis, que conozcas bajo qué acontecer histórico-social se dio este acontecimiento, en las letras del continente. Resulta oportuno que apliques todos los conocimientos que ya tienes sobre historia de América, para que la comprensión de las lecturas que debes hacer te lleven por un buen camino y puedas arribar rápidamente a una conclusión acertada sobre el modernismo y su aparición en una época que para el continente significaba cambios, frustraciones, independencia malograda, necesidad de rebeldía, protesta, pero, sobre todo, voluntad para cambiar y anhelos de independencia política y literaria.

Los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX son complejos en su esencia. En 1898 tiene lugar un hecho, que, si bien había sido previsto por Martí, estremece a toda la comunidad hispanoamericana: Estados Unidos interviene en el conflicto hispanoamericano, obliga a España a capitular y ocupa las islas de Cuba y Puerto Rico. En lo adelante, se otorga el derecho de irrumpir en la vida nacional y del área, respaldado por documentos, tratados e invenciones de todo tipo, cuando lo creía conveniente.

Y apenas en unos años se repiten sucesos similares en otras regiones del continente que obligan a pensar en acontecimientos como parte de la avanzada de un fenómeno nuevo en el curso de la historia: una segunda intervención de las tropas norteamericanas en Cuba en 1906, ocupación de la franja de tierra panameña para la construcción de un canal interoceánico, irrupción en Nicaragua en 1912, intervenciones en México y Santo Domingo cuatro años después y otros sucesos.

Como habrás podido entender, ese fenómeno histórico advertido por Martí y en más de una ocasión denunciado por él en diferentes tribunas oratorias, en Cuba y fuera de ella, demuestra que lo acontecido en nuestra isla, y caracterizado después por el genial pensador político Vladimir Ilich Lenin, tiene que ver con el capitalismo.

Había llegado para los latinoamericanos, un periodo en la historia de América que se iniciaba con un presidente en los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, y que sucede entre 1901 y 1999. Este momento histórico promueve una política de mano dura y ocupaciones como la del Big Strick o Gran Garrote, que inspirará uno de los poemas más célebres del poeta nicaragüense y padre de esta transformación cultural llamada modernismo, Rubén Darío***: A Roosevelt***. Más adelante, cuando puedas compartir diferentes lecturas en el aula o fuera de ella, y realices la de este poema podrás corroborar las ideas que el poeta expresa sobre este singular presidente.

¿Pero qué significaba para el continente esa violación de la independencia en los pueblos vecinos? Esto era el comienzo de un periodo nuevo de ocupación que mantendría a los hermanos pueblos del continente y en especial a Cuba, bajo una férrea dominación capitalista que ahogaría, severamente, los más disímiles anhelos de independencia ya alcanzados y ahora frustrados por un vecino ambicioso con fines explotadores y expansionistas.

Ante la pérdida de España de su protagonismo y fuerza en la región, Estados Unidos aprovecha la oportunidad para duplicar el valor de la comercialización con la América hispana quien se convierte en proveedora

de materias primas de la región, y hace que se pueda hablar de la formación de un gran imperio. A la sombra de esta crecen las oligarquías nacionales, que se apuran en vincularse con Estados Unidos.

Así comienza Hispanoamérica el siglo XX: con el largo proceso histórico de plena emancipación, iniciado desde el siglo XIX, interrumpido y desfigurado y con el lógico optimismo que aquel despertara, ensombrecido por tan nuevos acontecimientos.

Tomó lugar en Hispanoamérica, territorio en el cual la mayoría de los países –excepto Cuba- se encontraban en un periodo subsiguiente a las emancipaciones políticas, las cuales impulsaron a los artistas a crear un estilo nuevo que forjara una identidad territorial y que tuviera como consecuencia una inversión cultural que promoviera el aprecio europeo hacia el antes olvidado territorio hispanoamericano.

La afirmación de la literatura latinoamericana comenzó a fines del siglo XIX con el surgimiento de una nueva forma expresiva más audaz, original y cosmopolita que se llamó "modernismo". La mayoría de los autores de este movimiento reivindicaron el legado cultural colonial como parte del cuerpo latinoamericano frente al avance cultural norteamericano. Lo que buscaron fue una renovación del lenguaje y una nueva forma de expresión que diera cuenta de lo latinoamericano como diferente. En este sentido, exploraron las raíces latinoamericanas con el fin de hallar el basamento ideológico para el desarrollo de sus pueblos.

En esta etapa, las sociedades latinoamericanas que se habían asegurado la soberanía política, estaban en plena organización institucional y buscaban, en su breve historia los componentes de una identidad nacional. Varios siglos de dominación española habían dejado profundas huellas y el modelo por imitar no estaba ya en la Madre Patria.

En nuestro continente los escritores comenzaron a alzar la voz y a formar una demanda social que unificara a los pueblos latinoamericanos. El modernismo constituyó una época de anhelos de independencias culturales. América Latina alcanzaba con él una separación cultural del mundo europeo y comenzaba a luchar por obtener una identidad propia, explorada y apreciada por los que antes nos habían asombrado tantas veces con sus creaciones y que ahora, con un grupo de lectores abrumados por una poética ya manida y ampliamente conocida, necesitaba nuevas propuestas, nuevas lecturas poéticas con versos diferentes y renovados.

Recuerda que

A finales del siglo XIX y principios del XX, los países latinoamericanos entran en una etapa crucial de su historia. La previsión martiana acerca de las pretensiones de Estados Unidos con respecto a América comienza a cumplirse con la intervención de Cuba y Puerto Rico.

Sobre la seguridad y el optimismo latinoamericano muchos acontecimientos sucedieron y despertaron un nuevo afán independentista, pero se cernía sobre el continente un futuro incierto.

En medio de este complejo acontecer, el continente y sus hechos más importantes causan sorpresa: Rubén Darío, con voz continental, forma parte del asombro porque creó el modernismo que, con plena autenticidad, aisló el continente de su influencia europea.

Comprueba lo aprendido

Relee nuevamente el epígrafe para que puedas responder las siguientes actividades:

1. Realiza un inventario de las principales ideas que se desarrollan en el epígrafe. Es una especie de resumen por párrafos de las ideas esenciales que cada uno desarrolla. Llévalas a la libreta y luego reprodúcelas en un nuevo texto que se llame: ¿Qué yo sé sobre el modernismo y la época que rodea a su aparición? Siempre recuerdas que debes volver al texto después de finalizada su escritura con la necesidad de revisarlo nuevamente para llegar a su presentación final.

2. Luego de la realización de tu texto en el ejercicio anterior dedícate a la tarea de realizar las siguientes lecturas entrelíneas:

a) ¿Cómo consideras tú que un movimiento literario aparezca en una época que para el continente significaba cambios, frustraciones, independencia malograda, necesidad de rebeldía, protesta, pero, sobre todo, voluntad para cambiar y anhelos de independencia política y literaria? Explica tú respuesta. Recuerda que lo que debes escribir es una explicación. Ella te exige la producción de un texto en el que desarrolles una relación causa y efecto. Perfecciona constantemente lo escrito para garantizar calidad textual necesaria.

b) Una vez más, cómo argumentas la idea de que Estados Unidos interviene y frustra un anhelo de independencia como ocurrió en Cuba en este periodo con su intervención en el conflicto hispano-americano. Ahora observa que debes argumentar y ello significa dar razones que te conduzcan a un enjuiciamiento crítico acerca del espíritu expansionista de esta hegemónica nación.

3. Realiza un esquema mediante el cual te queden en tu cuaderno ideas esenciales sobre el acontecer cultural del periodo, que permitieron el surgimiento del modernismo. Este esquema, sea cual sea tu elección, te debe permitir explicarle a tus compañeros y tu docente, cómo se relacionan los aspectos resumidos entre sí.

4. Selecciona varios sustantivos clave con los que el epígrafe desarrolla las siguientes significaciones:

_____Lucha, combate, apuro, dificultad.

_____Suceso importante.

_____Hecho de participar. Hecho de abrir un cuerpo.

_____ Reclamación de aquello a lo que se tiene derecho. Hecho de regresar a la fama o a quien la había perdido.

_____ Hecho de continuar algo que se había interrumpido.

_____Calidad de idéntico. Conjunto de caracteres por las que se reconoce una cosa o persona.

5. Selecciona cinco adjetivos presentes en el texto que puedas utilizar para expresar tus ideas acerca de: El modernismo es impresionante por su brillantez literaria.

a) Expresa el grado en que se encuentran esos adjetivos y cambia los que desees a otro grado, en dependencia con tu dificultad para que te ejercites.

6. Imagina que participarás en un evento literario latinoamericano en el que se desarrollará con el objetivo de dignificar la labor literaria del continente a nivel universal. Prepara y produce el texto que expondrías allí y que tiene que ver con el modernismo y la consideración de estudiarlo como un momento de esplendor continental.

Cuando lo termines, léelo a viva voz en el aula para que te ofrezcan una aprobación. Pero antes autorrevísalo.

7. Selecciona sustantivos presentes en el texto y localiza con ayuda de un diccionario sus sinónimos y antónimos.

8. Escribe:

a) Sustantivo familia de los adjetivos: original, audaz, latinoamericano, institucional, profundas.
b) Adjetivos familia de los sustantivos: continente, demanda, pueblos, cultura, creaciones.
c) Adverbios derivados con los adjetivos que formaste en el inciso a.
d) Oraciones con varios de los sustantivos y adjetivos que escribiste anteriormente. Debes redactar oraciones simples y compuestas relacionadas con el modernismo y realiza el análisis sintáctico de dos de ellas.

9. Ofrece una caracterización histórica y cultural sobre el modernismo, a partir de lo que se expone en el epígrafe anterior y que no aparezcan recogidas en el recuadro. Esta caracterización debes hacerla a través de una enumeración compleja. Dile a tu docente que te explique cómo realizarla.

Figuras representativas del modernismo

El proceso de la independencia americana se manifiesta en la pérdida de las influencias españolas en todos los terrenos. Afortunadamente, abrió un camino acertado a la creación literaria, aprovechada para bien por los intelectuales, que, en aquel momento, luchaban por una autenticidad literaria, la cual, por razones de prevalencia, no se podía alcanzar apegado a la Metrópolis.

España, en estos momentos, no estaba en condiciones de seguir ofreciendo modelos literarios dignos de imitación fuera de su país y por tanto, después de su derrota en las tierras de nuestro continente, menos seguidores encontraba en esta parte, y a pesar de que otras importantes renovaciones provenientes del mundo europeo como el vanguardismo, el simbolismo y el parnasianismo, influyeron en la atención de nuestros escritores, era el

momento preciso para que la capacidad creadora de los escritores latinoamericanos jugara su papel.

Es entonces que surge la voz de un poeta nicaragüense, Rubén Darío, quien ofreciera una exportación acertada con un proceso inverso hasta lo que en ese momento estaba sucediendo. La mirada no sucede ahora hacia la Metrópolis sino a París, centro de atención que facilitó una observación aguda hacia la fuente de una nueva producción literaria cuya influencia, junto a una fuerte sensibilidad indígena, y autóctona, provocaron la aparición de una creación original y novedosa que brotó de autores que sabían lo que querían decir.

El modernismo surgió en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, en América. Las incipientes corrientes del pensamiento de fin de siglo tenían la intención de transformar la situación social y política, así como las tendencias artísticas del momento. En un principio el término "modernista" era considerado despectivo, por cuanto era utilizado por algunos que se oponían a las novedades, pero con el tiempo pasó a catalogar, sin ninguna connotación negativa, a los cultivadores de esta nueva tendencia. El máximo representante del modernismo es, como ya se expuso, el nicaragüense Rubén Darío.

Fíjate que el poeta no pone frontera a su empeño: le interesa tanto lo viejo como lo nuevo; sabe ser audaz en su afán y se declara cosmopolita, es decir, abarcador del mundo en su obra. Cita a Víctor Hugo y a Paul Verlaine, poetas franceses de los que ya conoces sus postulados literarios y que han dejado una impronta profunda que resume su sentimiento en ese verso final que recoge una idea clara de sus pretensiones: "sed de ilusiones infinitas", ansias de plenitud y afirmación optimista de la vida, aunque algunas veces este aire de triunfo se mezclara con el deseo de inconformidad para huir y el desencanto que dejan en el poeta los acontecimientos epocales.

Esta entusiasta oleada de renovación literaria, se afanaba por insertar la voz del continente y su imagen en lo universal para ponerlas a tono con la época; este nuevo sentir amante del cambio e inconforme con la vulgaridad del lenguaje, que busca el refinamiento, la musicalidad del verso, y la imaginación, que no desprecia ningún tema, viejo o nuevo, americano y universal y que renueva también la versificación, para la más adecuada expresión de esa nueva sensibilidad, es a lo que llamamos modernismo. Su autor lo definió en uno de sus versos:

Y muy siglo diez y ocho, y muy antiguo
Y muy moderno; audaz, cosmopolita:
Con Hugo al frente y con Verlaine ambiguo
una sed de ilusiones infinitas…

Quizás, ideas como estas, no permitieron, que, en un principio, Darío encontrara total comprensión o cuando en su libro ***Cantos de vida y esperanza*** manifestó:

Yo soy aquel que ayer no más decía
El verso azul y la canción profana

Repara en que el poeta hace alusión a sus libros anteriores y ejerce una actitud crítica hacia su propia producción y da como superada su actitud poética anterior. Tildado de afrancesado y evasivo con su libro ***Azul***, e incapaz de asumir una actitud de compromiso social y de denuncia muy necesaria por aquellos tiempos, fue visto por sus detractores, sin embargo, en actitud de defender lo que de americano le toca, a este magnífico poeta nuestro, se le ha de comprender como una ideología literaria en evolución, en perspectiva americanista, que desde sus inicios no brotaron más allá de una actitud renovadora. Cómo no comprender a un poeta que en sus versos del poema ***Los Cisnes*** cuestionó:

¿Seremos entregados a los bárbaros fieras
¿Tantos millones de hombre hablaremos inglés?
¿Ya no habrá nobles hidalgos ni bravos caballeros
¿Callaremos ahora para llorar después?

Es como no ver que América y sus americanos son, a fin de cuenta, sus temas fundamentales, sus más fuertes compromisos y sus más fervientes lectores.

Por tanto, la renovación literaria ocurrida en el Modernismo se desarrolló en dos etapas: la primera de ellas se extendió desde 1880 hasta los últimos años del siglo. En este periodo, se hicieron significativas la labor literaria de los cubanos José Martí (1853-1895) y Julián del Casal (1863-1893); de los mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895) y Salvador Díaz Mirón (1853-1928); el colombiano José Asunción Silva (1865-1896) y el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), quienes tenían un común denominador literario: un nuevo lenguaje para una nueva forma de percibir la realidad

y de llevarlas a las nuevas letras. Esto le vino muy bien a la pretensión de escribir nuevas propuestas a los lectores críticos del continente.

Cuando en 1888 Rubén Darío publicó ***Azul***, su primer libro, con un conjunto de poemas y cuentos, ocurrió el nacimiento oficial del Modernismo, al que definió como la nueva elección estética de los poetas latinoamericanos. Él se convirtió en el gran poeta modernista y sirvió de enlace entre la primera y la segunda etapa, cuando se incorporaron el argentino Leopoldo Lugones (1874-1938), el peruano José Santos Chocano (1875-1934) y los uruguayos Julio Herrera y Reissig (1875-1910) y José E. Rodó (1871-1917), entre otros.

Es necesario, prestar toda la atención a los que prestigiosos investigadores cubanos definen sobre el modernismo y que te ofrecemos en el siguiente recuadro:[66]

En resumen

El modernismo literario, encabezado por el poeta nicaragüense Rubén Darío, surge en medio del rápido crecimiento de ciudades hispanoamericanas, y de profundos cambios sociales e históricos, donde se destaca el derrumbe total del colonialismo español, la presencia de dictaduras y el creciente peligro de penetración del capital norteamericano.

El modernismo es un movimiento de ideas favorables a la modernización de las viejas estructuras heredadas de la colonia. Tiene una intensión renovadora y no atada a influencias foráneas. Es una revalorización del léxico, las metáforas, la versificación, los tipos de composición poética. Cultivó un lenguaje de referencia a objetos preciosos y alta sonoridad. Defendió el entrecruzamiento de los géneros y las formas literarias. Manifestó el gusto por lo exótico, mundos desaparecidos, como la edad media, caballeresca, los emperadores incas y aztecas, las monarquías chinas y japonesas.

Y ¿cuáles serían sus principales características? Los rasgos característicos que distinguen al modernismo se verían entonces tanto en los temas trabajados como en el estilo y la forma empleados por los autores. En general, el movimiento desea la armonía, la plenitud y la perfección de un mundo que quieren idealizar y del cual en muchas ocasiones evaden.

La belleza sensorial y la evasión que los autores modernistas buscan y sienten es el de un mundo más bello y una forma más expresiva en el cual

[66]José Emilio Hernández y colectivo de autores: *Introducción a los estudios literarios*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2011.

puedan refugiarse, porque quieren huir de lo real, de lo cotidiano y de la rutina. Por tanto, tienen predilección por el entorno medieval, por el mundo clásico y el Renacimiento, por la Francia de Versalles de los siglos XVII y XVIII y por los lugares lejanos y exóticos. Son comunes los ambientes refinados e historias en las que aparecen princesas, héroes mitológicos y literarios. El color azul y el cisne son algunos de los elementos favoritos. Lo azul simboliza la libertad y el cisne representa la tendencia a lo aristocrático (en oposición a lo burgués). Esta tendencia a evadirse del mundo real y buscar otros más bellos tiene relación con el romanticismo, anterior al realismo.

¿Cómo se refleja el mundo interior del escritor? Se alejan del realismo para centrarse en la observación de los ambientes y los paisajes, para pasar a describir sus sentimientos personales, los cuales muchas veces identifican con el paisaje, que es el reflejo del estado de ánimo del autor. Hay que destacar también el sensualismo y la idealización de la mujer y del amor. En la expresión del mundo interior también hallamos relación con el romanticismo; aunque, por ejemplo, el amor imposible es tratado de manera distinta.

Desde el punto de vista formal, debes prestar atención estos otros caracteres que identifican la obra rubendariana:

- La renovación formal, que logra con la búsqueda de la armonía, la perfección, y la belleza. Esto lo manifiesta a través del predominio de los valores sensoperceptivos con los cuales destaca la renovación del lenguaje con el vocabulario de los campos semánticos del color y de los efectos sonoros. Por eso apreciamos un empleo recurrente de la sinestesia.
- El léxico lo enriquece con cultismos y voces de exótica resonancia. Para conseguir el ritmo y la armonía, propuso una renovación métrica en la que predomina el verso alejandrino.
- Sus temas preferidos son variados, desde una actitud ante la vida similar a la del escritor romántico, el malestar ante la sociedad burguesa y su impacto en ella, hasta el del compromiso social que contrae ante los múltiples problemas que le rodean.
- El predominio (sobre todo en sus primeros años) de temas relacionados con lo legendario, lo exótico, lo lejano y lo cosmopolita. El cosmopolitismo lo plasma en la devoción y la admiración que siente por lugares exóticos y lejanos. De ahí la evasión que algunos poetas utilizaron como muestra de inconformidad y de refugio en el paisaje natural. La evasión a la realidad es utilizada también para adentrarse en un

mundo de ensueño, exótico, pagano. Gusta de situarse en espacios y tiempos lejanos. Aparecen así: dioses, ninfas, caballeros y marquesas, viejos castillos, jardines perfumados, cisnes y libélulas, piedras preciosas, marfil. Todo con la intención de escapar de una realidad que les resulta hostil, al igual que a los románticos, pero con un lenguaje más colorista. Decía Rubén Darío: "Veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos: ¡qué queréis!, yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer".

- La melancolía es un tema central y es esa que brota de su acendrado americanismo que supo defender con prestancia y valentía.
- El amor como tema recurrente mediante el cual este sentimiento toca diversas formas de su comportamiento.
- Exaltación de lo hispánico frente a la cultura anglosajona.

Comprueba lo aprendido

1. Ofrece en un resumen las ideas fundamentales que sobre el modernismo y su máximo represente se expone en este epígrafe. Debes lograr que lo realizado en tu síntesis pueda tener en tu libreta un espacio que deberás llamar: ¿Qué es el modernismo y por qué fue Rubén Darío su creador? ¿Cuántas esferas de la vida cultural recibieron su influencia?

2. Desarrolla en tu libreta de ejercicios una exposición de ideas a través de la cual desarrolles la siguiente tesis: ¿Es el modernismo un periodo histórico cultural solo de renovación formal?

3. Enjuicia la actitud asumida por Estados Unidos en relación con el periodo histórico en el conflicto hispanoamericano acontecido en el marco del nacimiento del modernismo. Explícale a tu docente de Historia para que te dé su aprobación.

4. Localiza en el texto la idea que se refiere al elemento común que tuvieron todos los escritores modernistas y refiérete a la importancia que tiene este afán común para la presentación de nuevas obras poéticas.

5. Explica en qué consiste la evolución de Rubén Darío en relación con un americanismo cuestionado por la gran influencia francesa de sus primeros años.

6. Imagina que eres uno de esos escritores modernistas del periodo y participa, junto a otros de tus compañeros que asuman otras personalidades representativas del modernismo, en una mesa redonda informativa sobre el movimiento literario. Para su ejecución ten en cuenta una de las ideas que te ofrecemos a continuación y que tu docente repartirá para su desarrollo.

- Las condiciones histórico-literarias que favorecieron su surgimiento.
- Conflicto hispanoamericano acontecido durante el periodo: posición oportunista de Estados Unidos en el conflicto.
- Independencia literaria alcanzada en relación con la metrópoli y nueva mirada al mundo europeo.
- Balance de la labor literaria de los autores que hayan decidido caracterizar. Valoración en relación con la posición modernista en el periodo.
- Cada ponente participante en la mesa redonda debe asumir la personalidad de un poeta modernista. No puede faltar el máximo representante: Rubén Darío. Cada participante, en su exposición, debe demostrar su posición en relación con el modernismo.

Rubén Darío. Vida y obra

Rubén Darío (Metapa, 1867 - León, 1916) seudónimo del gran poeta nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, iniciador y máximo representante del Modernismo hispanoamericano. Su familia era muy conocida por

el apellido de un abuelo, "la familia de los Darío", y el joven poeta, en busca de eufonía, adoptó la fórmula "Rubén Darío" como nombre literario de batalla. Rubén Darío estaba llamado a revolucionar rítmicamente el verso castellano, pero también a poblar el mundo literario de nuevas fantasías, de ilusorios cisnes, de inevitables celajes. trajo a un idioma que estaba en tiempos de decadencia el influjo revitalizador americano y los modelos parnasianos y simbolistas franceses, abriéndolo a un léxico rico y extraño, a una nueva flexibilidad y musicalidad en el verso y la prosa, e introdujo temas y motivos universales, exóticos y autóctonos, que excitaban la imaginación y la facultad de analogías.

Obras más representativas

Azul es un libro de cuentos y poemas, considerado una de las obras más relevantes del modernismo hispánico. Se publicó por primera vez en Valparaíso el 30 de julio de 1888.

Fecha de publicación original: 30 de julio de 1905

Cantos de vida y esperanza es junto con ***Azul***, la máxima representación modernista del autor.

Prosas profanas representa no solo la cumbre del esteticismo de Rubén Darío, sino un hito decisivo en la evolución personal del genial

nicaragüense. Es una fiel representación de un ideal de compromiso y de denuncia social netamente americana.

Fecha de publicación original: 1896

Otras obras de este importante autor son: ***El canto errante*** (1907), ***El poema de otoño*** (1910), ***El oro de Mallorca*** (1913), ***Peregrinaciones*** (1901), ***La caravana pasa*** (1902) y ***Tierras solares*** (1904), entre otros trabajos de menor interés concernientes a viajes, impresiones políticas y autobiográficas.

Rubén Darío es un genio lírico hispanoamericano de prestigio universal, que utiliza el idioma con elegancia y cuidado formal, lo renueva con vocablos brillantes y de una norma culta, en un juego de giros métricos audaces, primorosos, inusitados y se arriesga a realizar con él combinaciones fonéticas, como esas del verso: "bajo el ala aleve de un leve abanico" (aliteración); pero esa aliteración, muy frecuente en su producción poética, es solo un aspecto parcial de la musicalidad del poeta, docente moderno universal del ritmo, la imagen y la armonía.

Como observas, aquí solo has de encontrar una síntesis de la vida y obra de este autor. Te corresponde profundizar en ambos aspectos de los que tu docente te indicará cómo hacerlo. Pero apóyate en los siguientes ejercicios para que la labor investigativa tuya sea más profunda. La información al respecto la puedes encontrar en muchas fuentes bibliográficas e incluso utilizando Internet. Muchos artículos y videos te facilitaran la tarea. Puedes, incluso, pedir ayuda en tu biblioteca escolar y en un trabajo coordinado podrás evacuar cualquier duda al respecto.

Comprueba lo aprendido

1. Amplia con una investigación rigurosa en Internet, sobre la vida y obra de este autor y simplifica, a través de un cuadro resumen, los aspectos trascendentales que encuentres. Este cuadro resumen debes colocarlo en un lugar donde pueda ser apreciado desde cualquier ángulo del aula durante el análisis de la obra o la ejecución de la mesa redonda que tu docente indicará para ser ejecutada en clases.

2. Después de una amplia investigación en Internet sobre la obra poética del autor y de leer poemas pertenecientes a diferentes libros publicados por él, apréndete uno de los poemas que más te guste

y participa en un recital de poemas. Son ricas y variadas las formas poéticas elegidas por este autor. Disfrútalas.

3. Un prestigioso investigador dice en uno de sus artículos sobre la obra poética de Rubén Darío: "Se sitúa, no entre los que declaman el monólogo de la indignidad del indio, sino entre los que entablan el diálogo de la dignidad del hombre". Después de tu investigación profunda de la obra de Darío, coordina con la biblioteca de tu escuela y haz una presentación de uno de los tres libros más famosos del autor y valora en tu trabajo de presentación, qué significa la dignidad del hombre americano y en especial para Cuba en su tarea de educar, prever e influir en la formación de un hombre nuevo.

4. Haz un inventario de las principales características de la obra poética y narrativa de este autor en su libro ***Azul*** que deberás leer para ampliar tu cultura general integral. Ejemplifica y explica en qué obra, en verso o en prosa, se cumplen esas características.

5. Interpreta la expresión con que califican a Darío: elefante sonoro. Prepara una demostración con versos de sus poemas y en los que prevalezca la aliteración. Tu docente podrá explicarte cuál es este recurso literario muy frecuente en la obra de Darío.

Sugerencias para el análisis de la obra poética de Rubén Darío

¿Cómo y por qué leer hoy a Rubén Darío?

Hay quien sostiene que antes de Rubén Darío no hay literatura en Nicaragua ni la hay en Centroamérica y algo de cierto hay en este razonamiento. Pero lo cierto es que a Darío ha de leérsele desde muy diversas aristas: como artista que le cantó a la belleza, que puso sus ojos en un mundo galante, afrancesado si se quiere, de princesas y bufones; pero también es cierto que podemos leerlo desde el encantamiento de la palabra sonora y desde la perfecta cadencia y ritmo del verso. También podemos leerlo como un poeta actual y siempre eterno que nos habló desde raíces profundamente americanas; por eso escribió un canto a la Argentina y unas cuartetas a la República Dominicana, como también unos sonetos

a Bolivia, a Colombia y a México. Son estas, poesías que nos hablan de las patrias de América. Igualmente tiene versos que hoy pudiéramos leer desde unas perspectivas ecológicas, porque le cantan al paisaje americano, a la naturaleza de esta nuestra América. Y también podemos leerlo desde unas perspectivas sociales, pues cultivó una poesía de este corte. Así, por ejemplo, frente a ***Sonatina*** o a ***Los Cisnes***, encontramos poemas como este, en el que el "elefante sonoro de la lengua española" alza su voz y dice:

> Temblad, temblad, tiranos, en vuestras reales sillas.
> Ni piedra sobre piedra de todas las Bastillas
> mañana quedará.
> Tu hoguera en todas partes, ¡oh Democracia!, inflamas,
> y al viento flotan ya.
> no encorvarase el siervo, no gemirá el esclavo;
> no dictará sus leyes el dueño altivo y bravo,
> no habrá látigo el rey…

Asimismo, tengamos en cuenta este fragmento en prosa, escrito en el año 1891, en San José de Costa Rica, en el que podemos aseverar que hay un comprimido de ideas y de denuncia ante la injusticia social, de una extraordinaria vigencia:

¡Oh, señor!, el mundo anda muy mal. La sociedad se desquicia. El siglo que viene verá la mayor de las revoluciones que han ensangrentado la tierra. ¿El pez grande se come al chico? Sea; pero pronto tendremos el desquite. El pauperismo reina, y el trabajador lleva sobre sus hombros la montaña de una maldición. Nada vale ya si no es el oro miserable. La gente desheredada es el rebaño eterno para el eterno matadero. ¿No ve usted tanto ricachón con la camisa como si fuese porcelana, y tanta señorita estirada envuelta en seda y encaje? Entre tanto, las hijas de los pobres, desde los catorce años, tienen que ser prostituidas. Son del primero que las compra. Los bandidos están posesionados de los bancos y de los almacenes. Los talleres son el martirio de la honradez; nos e pagan sino los salarios que se les antoja a los magnates, y mientras el infeliz logra comer su pan duro, en los palacios y casas ricas los dichosos se atracan de trufas y faisanes. Cada carruaje que pasa por las calles va apretando bajo sus ruedas el corazón del pobre. Esos señoritos que parecen grullas, esos rentistas

cacoquimios y esos cosecheros ventrudos son los ruines martirizadores. Yo quisiera que sonara ya la hora de la rehabilitación, de la justicia social. ¿No se llama democracia a esa quisicosa política que cantan los poetas y alaban los oradores? Pues maldita sea esa democracia. Eso no es democracia, sino baldón y ruina.

Esta puede ser también –y sin duda alguna, debe serlo- una arista de lectura que nos permita renovar nuestro encuentro siempre sonoro con la obra de Rubén Darío, Poeta Nacional de Nicaragua, y también cantor de América. Y un dato curioso más que ratifica esta mirada a la obra rubendariana, es este: la palabra PAZ, en él y en su obra, es casi una constante y aparece ella en muchísimos poemas desde los cuales podemos leer los acentos proféticos de este Rubén Darío, de profunda sensibilidad humana, que no solo le cantó a un mundo de princesas y tules sino también al de nuestra América, la que, entró al concierto de lo mejor de las letras y de la cultura del mundo de la mano de su insuperable manejo del idioma.

Al razonamiento anterior debes añadir porque ya te lo hemos explicado que la producción literaria de Rubén Darío está simbolizada por tres grandes libros representativos: ***Azul***, ***Prosas Profanas*** y ***Cantos de vida y esperanza***, cuyos títulos no deben escapar de tu observación porque reflejan las temáticas dominantes en cada uno. Azul: tras la selección de un emblemático color y recurrente aspecto en su obra, es reflejo de la belleza de la producción literaria que en el libro se presenta: En el prólogo del libro escrito por Eduardo de la Barra este autor expresa:

> "¡Qué cofre tan artístico! ¡Qué libro tan hermoso! ¿Quién me lo trajo? ¡Ah, La Musa joven de alas sonantes y corazón de fuego, la Musa de Nicaragua, las de las selvas seculares que besa el sol de los trópicos y arrullan dos océanos…
>
> ¿Qué hermosas páginas de deliciosa lectura, con prosa como versos, con versos como música! ¡Qué libro! Todo luz, todo perfume, todo juventud y amor…
>
> Es un regalo de hadas: es la obra de un poeta. Pero poeta verdadero"… [67]

Como ves, por qué no nombrar su libro ***Azul***, si hasta las opiniones de sus lectores también son azules. Solo falta que te entusiasmes y lo leas con

[67]Rubén Darío: *Azul*, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1988.

todo el interés del mundo de tener un acercamiento a esta genial obra y para aprender a usar de manera elegante y acertada tu lengua materna.

Ahora te ofrecemos para que realices la lectura de uno de sus poemas más famosos ***Caupolicán***, es un soneto moderno que refleja desde un tema mitológico, el poder de la fuerza representado en este personaje que ha sido capaz de motivar la sensibilidad de poetas y artistas en sentido general. Es un apasionante soneto porque está constituido por 14 versos de arte mayor, llamados versos alejandrinos (14 sm) de rima consonante y agrupados en cuatro estrofas; dos cuartetos y dos tercetos. En todos estos aspectos, el poeta coincidió con el soneto tradicional que ya conoces, menos en algo importante: mientras el soneto tradicional ubica su rima en cada estrofa: A, B, A, B (primer cuarteto) A, B, A, B (segundo cuarteto) D, D, C (primer terceto) C, C, E (segundo terceto), este mantiene la misma ubicación en las dos primeras estrofas y cambia la posición de la rima en los dos últimos tercetos:

(A, B, A, B A, B, A, B, C, C, D D, D, E).

Ahora lo podrás leer, pero ten presente lo que hasta aquí sabes para el análisis literario a un poema y en especial este que es enteramente rubendariano. Debes saber determinar las características modernistas de este poema y luego descubrir recursos literarios tales como hipérbole, metáfora y personificación.

Caupolicán
Es algo formidable que vio la vieja raza:
robusto tronco de árbol al hombre de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo
de Hércules, o el brazo de Sansón
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza
desjarretar un toro, o estrangular un león.
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán

-¡El Toqui, el Toqui!- clama la conmovida casta
anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo:- Basta-,
e irguiéndose la alta frente del gran Caupolicán.

El libro ***Prosas Profanas,*** como su nombre lo indica, se relaciona con aquello que no forma parte de lo sagrado, que no se corresponde con la religión o que no conoce algún tema en específico, es el libro de plenitud modernista del autor. En este sentido, es un libro que ofrece al lector temas profanos. Hay un poema que por mucho que lo parezca, no deja de cautivar y motivar a la mente humana a la creación. El poema Sonatina te ofrecerá la posibilidad de realizar un análisis profundo de esta obra poética de Rubén Darío:

- Es el poema un gran cuento musical. Hay que analizarlo como una sonata.
- Su tema o asunto no puede ser más suave y delicado: una bella princesa presa en tules, oros y mármol, y un valiente príncipe enamorado de ella que sin verla le anticipa el amor y la dicha.
- Este tema unido a su asunto toca un problema muy serio: la falta de espiritualidad a pesar de la opulencia y riqueza que rodea a la princesa. El amor es una condición a la que se debe aspirar porque significa, ante todo, la demostración de un estado de ánimo favorable para conquistar metas y sueños. Piensa que cuando se pierde el amor, todo lo demás es imposible porque te embarga la nostalgia y esta invalida la capacidad para pensar y vivir. Es lo que le sucede a la princesa, cuando rodeada de cosas materiales, nada la estimula porque le falta el amor.
- Es un poema rico en recursos literarios a los que te acercarás con ayuda de tu docente y a los que debes prestar mucha atención. Las figuras literarias utilizadas en el poema son el paralelismo - "La princesa no ríe, la princesa no siente"; la anáfora - "O en el rey de las islas de las rosas fragantes"; la aliteración – "Está mudo el teclado de su clave sonoro" o "La princesa persigue por el cielo de oriente"; el epíteto- "pobre princesa"; la personificación- "Se desmaya una flor"; la metáfora- "El trueno del mar". También hace un uso sistemático de la policromía a veces en su forma natural o a veces con la mención de objetos que denotan su presencia.
- Destaca su instrumentación. Darío sabía que la voz humana es un órgano de excepcional amplitud de registros, por eso compone una sonatina en la que las sílabas cobran función de notas sonoras emitidas por determinados instrumentos. Ese es el secreto de la suave y deliciosa sonoridad que se percibe en los versos de ***Sonatina***.
- Si se observa el contenido del poema tiene la ordenación de los versos dentro de cada estrofa y dentro de la composición completa; las

estrofas 1, 2, y 3 constituyen la exposición. Las estrofas 4, 5, y 6, constituyen el desarrollo. La 7 constituye la recapitulación. La 8 es la coda. Con esta estructura típica de la sonata podrás ir analizando cada parte del gran cuento musical que es la Sonatina.

Cabría preguntarse ¿Qué tiene de indígena este poema?: su melancolía, la decoración. Para la vista es un suntuoso tapiz de colores y formas brillantes.

Ahora léelo con todo el interés y la motivación para corroborar toda la información necesaria dada anteriormente.

Sonatina

La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa
Los suspiros se escapan de su boca de fresa
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,

o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.
¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida.)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

Sugerencias para el análisis del poema Sonatina de Rubén Darío

1. Busca en un diccionario todas las palabras de dudosa significación y deja resuelto con ayuda de tu docente, todas las incógnitas léxicas que te hayan dificultado la lectura.

2. Responde la siguiente interrogante según lo ofrece el poema: ¿Por qué la princesa está triste? Selecciona los versos que te permitan ejemplificar y resumir el contenido en tu respuesta.

3. ¿Qué informa la segunda estrofa del poema en relación con el estado anímico de la princesa? Escribe un párrafo para tu respuesta.

4. ¿Al leer el poema se siente el estado de evasión o de escape que desea la princesa? Escribe el verso con que lo manifestó el autor. ¿Es esta una condición propia de los autores modernistas? Explica tu respuesta.

5. ¿Con qué versos se reitera en el poema la condición anímica que embarga a la princesa? Escríbelos en tu cuaderno y mídelos para que corrobores su clasificación según el número de sílabas métricas.

6. Prosifica este poema de modo que te quede un gran cuento a través de su argumento. Ponle un título original.

7. Selecciona las grandes aliteraciones presentes en el poema que contribuyen con la magistral sonoridad de estos versos.

8. Selecciona otros recursos literarios presentes en el poema. Interpreta algunos de ellos.

9. Mide varios versos y determina qué cantidad de sílabas métricas poseen, teniendo en cuenta lo que sucede cuando el verso debe fragmentarse en hemistiquios (qué es y cómo debe medirse) y qué hacer en estos casos.

10. Una razón sobre el poema es la que lo hace ver como un reflejo de lo americano. Explica en qué consiste, si ya sabes por anterior exposición que hay tres cosas claras en esto: la melancolía, el color y la decoración en el poema.

11. ¿Qué opinas de un poema tan musical y original? Desarrolla estas ideas mediante un texto expositivo. Recuerda revisar de nuevo lo que escribas para garantizar más calidad.

12. Lee detenidamente esta opinión:

Darío se forjó un ideal estético desde muy temprano y se mantuvo fiel a ese ideal a través de toda su obra. Fue pues, consecuente consigo mismo: dijo lo que pensaba e hizo lo que decía. Y esto fue lo que hizo: renovó, como no se había hecho desde los tiempos de Góngora, el idioma poético de la lengua española. Le dio sonoridad, finura, brillantez; o sea, oro, pluma y piedras preciosas.

¿Explica por qué en estas palabras está la posición verdaderamente estética del Modernismo y por qué Darío es su máximo exponente?

13. Identifica características modernistas presentes en este poema. Ten en cuenta que las que selecciones sean tanto de contenido como de forma. Explica si la presencia del color es determinante para lograr una mejor caracterización.

14. Otros poemas que podrás leer y analizar de forma independiente son: ***Walt Whitman*** del libro ***Azul***; ***A Roosevelt*** (dedicado al presidente de los Estados Unidos) y perteneciente al poemario ***Cantos de vida y esperanza*** y ***A Margarita*** del libro ***Poemas del otoño***: este último podrás leerlo comparativamente con los ***Zapaticos de Rosa*** de José Martí y ***Los cisnes***. Localízalos en la biblioteca de tu escuela y luego analízalos de forma independiente o como una tarea evaluativa indicada por tu docente.

Comprueba lo aprendido

1. Darío expresó en uno de sus versos:
"El mar, como un vasto cristal azogado
refleja la lámina de un cielo de zinc"

a) Reconoce qué recurso literario constituyen estos versos.
b) Interprétalos.

2. En el libro Azul el poeta, en sus apuntes de la edición del año 1980, escribió:

"La envidia se pondrá pálida: Nicaragua se encogerá de hombros, que nadie es profeta en su tierra."
"¡Oh, poeta! tú lo fuiste al escribir esas palabras…"

Escribe un texto comentado en el que te refieras a por qué Darío los dedica a aquellos que no vieron en él y en el Modernismo, la autenticidad americana que lo acompañó. Después que escribas el texto recuerda todo lo que has aprendido para realizar una autorrevisión al texto.

3. José Juan Arom en su libro de marras dice: "sin advertir que Darío, en efecto, llevaba plumas, pero no debajo del sombrero, sino en lo más entrañable y vital de su visión poética". Es necesario, pues, si se quiere llegar a fondo de esta cuestión, partir de lo dicho en otras ocasiones: "para entender a los autores americanos lo que realmente importa no es la raza, sino la cultura: no los pigmentos a flor de piel, sino los matices en el fondo del alma".

a) Después de leer la obra poética de Rubén Darío, argumenta la solución que brinda el texto en relación con el americanismo de Darío y con la manera de poder entender en qué consiste la importancia de los escritores de nuestro continente.
b) Demuéstralo con la selección de algunos versos de los poemas darianos.

4. Ya conoces las características de la poesía modernista que aparecen en el resumen. Selecciona las que se refieran a la calidad del lenguaje y con vocablos escogidos de los poemas presenta un glosario de términos y sus significados.

5. Selecciona, en los poemas de Rubén Darío, versos que aludan a diferentes temas sociales que haya abordado y redacta oraciones simples y compuestas de los tres tipos que tú conoces. Recuerda que al redactar las oraciones puedes realizar los arreglos necesarios para lograr una redacción clara. Si es necesario, fíjate en los hipérbatos que puedan constituir estos versos y ordénalos para su análisis.

6. Comenta qué impresión te causan la lectura de los siguientes versos de Rubén Darío:

a) Nada más triste que un titán que llora,
un hombre- montaña encadenado a un lirio,
que gime, fuerte, que pujante, implora
víctima propia en su fatal martirio …
ni mayor pesadumbre que la vida consciente…

b) Dichoso el árbol que es apenas sensitivo
y más la piedra dura porque esa ya no siente
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente…

c) ¿Quién será el pusilánime que al vigor español
niegue músculos
y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida …

Con cualquiera de los versos seleccionados para redactar el comentario, debes cumplir con las siguientes indicaciones:

- Su tema debe estar en correspondencia con la idea que cada verso refiere.
- Debe ser un texto de más de un párrafo.
- Debes ponerle título en relación con lo que el verso seleccionado dice.
- Utiliza las formas verbales que aparecen en los versos y otras que enriquezcan tus valoraciones.
- Utiliza oraciones simples y compuestas de las conocidas por ti.
- Ten presente el comienzo, que debe ser interesante y el final, adecuado con un buen cierre semántico. ¡ah, recuerda autorrevisar el texto que has logrado escribir!

7. Mario Benedetti, expresó:

"Que la poesía no es la misma en español desde que Darío la sacudió con sus letanías y decires, con sus hexámetros optimistas, y sus alejandrinos camuflados, es algo que nadie deja hoy de reconocer."

a) Marca con una X cuál de las ideas que te ofrecemos a continuación es la que tú seleccionas para explicar lo que el texto anterior comunica:
   __ Nadie pone en duda de la paternidad de Darío en relación con el Modernismo.
   __ La posición renovadora asumida por él, le otorgó la posibilidad de solo lograr cambios formales.
   __ No importa si es padre o no del Modernismo, lo importante está en el verso que escribió.
b) En el poema aparecen formas verbales que podría tomar para ejercitar con esta importante clase de palabra. Extráelas y reconoce sus accidentes gramaticales. Conjúgalas en otro modo y tiempo distintos de los que se encuentran.
c) qué clase de palabras son los siguientes vocablos según funcionen en el texto: la misma, letanías, alejandrinos, algo, nadie, reconocer.

8. En el citado prólogo escrito por Mario Benedetti este expresó:

"En ese grave símbolo de su mitología personal…el cisne, Darío le formula interrogantes que aluden menos al Olimpo que la Casa Blanca: "¿Seremos entregados a los Bárbaros fieros?" / "¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés" …

a) Explica cuál es la relación que se establece entre estas palabras de Benedetti, el marco histórico en el que se fundó el Modernismo y la concepción americanista de Darío.
b) La idea hace alusión a un ser mitológico en la poesía dariana. Refleja el contenido de una estrofa o de un poema donde él haga mención de este ser y refléjalo en un trabajo de pintura hecho por ti.
c) Prueba a escribir tu poema modernista, pero no debes perder de vista sus características para que asumas las posiciones estéticas de sus creadores. Léelos en alta voz en el aula. Tu docente se encargará de seleccionar los mejores.
d) Aprovecha los versos que escribiste para ejercitar con ellos todo lo que puedas con la gramática de los textos elaborados. Ten en cuenta las partes de la oración y la sintaxis de tus versos

Recuerda que...

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Júnior Larousse, se reconoce al Modernismo como un movimiento de la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX. Se caracterizó por el gusto de los temas raros, la musicalidad de las palabras empleadas y el gran cuidado formal. El representante de ese movimiento es el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916). Entre sus obras están: ***Azul, Canto de vida y esperanza*** y ***Prosas profanas***.

¿Sabías que...?

Mario Benedetti, en su proceso de análisis para la obra de Darío, recopiló las diferentes formas con que grandes personalidades se refirieron a él y le otorgaron variados epítetos. Estos autores fueron José Enrique Rodó, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Manolo Cuadra, Cardona Peña, Blanco Fombona, González Blanco, Pedro Henríquez Ureña, Torres Bodet, Mejía Sánchez, Octavio Paz y José Martí.

La propuesta es investigar quién es cada uno de estos autores y cómo nombró cada uno a Darío. Te resultará interesante. Para eso debes recibir ayuda de tu docente y todo lo que puedas consultar. Además, se te pide que digas quién lo llamó: "Elefante sonoro".

Otros poemas de Rubén Darío

Cantos de vida y esperanza:
Los cisnes

A Juan Ramón Jiménez
¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello
Al paso de los tristes y errantes soladores?
¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,
tiránico a las aguas e impasibles a las flores?

Yo te saludo ahora como en versos latinos
te saludara antaño Publio Ovidio Nasón.
Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos
y en diferentes lenguas es la misma canción.
A vosotros mi lengua no debe ser extraña.

A Garcilaso visteis, acaso alguna vez…
Soy un hijo de América, soy un nieto de España…
Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez.
Brumas septentrionales nos llenan de tristeza,
se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas,
casi no hay ilusiones para nuestras cabezas,
y somos los mendigos de nuestras pobres almas.

Nos predican la guerra con águilas feroces,
gerifaltes de antaño revienen a los puños,
mas no brillan las glorias de las antiguas hoces,
ni hay Rodrigos ni Jaimes, ni hay Alfonsos ni Nuños.
Faltos de los alientos que dan las grandes cosas,
¿qué haremos los poetas sino buscar tus lagos?
A falta de laureles son muy dulces las rosas,
y a falta de victorias busquemos los halagos.

La América española como la España entera
fija está en el Oriente de su fatal destino;
yo interrogo a la Esfinge que el porvenir espera
con la interrogación de tu cuello divino

¿Seremos entregados a los bárbaros fieras?
¿Tantos millones de hombre hablaremos inglés?
¿Ya no habrá nobles ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar después?

He lanzado mi grito, Cisnes, entre vosotros,
que habéis sido los fieles de la desilusión,
mientras siento una fuga de americanos potros
y el estertor postrero de un caduco león

Y un cisne dijo: “La noche anuncia al día”.
Y uno blanco: “! La aurora es inmortal, la aurora
es inmortal ¡Oh tierras de sol y armonía,
aún guarda la Esperanza la caja de Pandora!

A Roosvelt

Es con voz de la biblia, o versos de Walt Whitman,
Mas la América Nuestra, que tenía poetas
que habría de llegar hasta ti, cazador,
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl
primitivo y moderno, sencillo y complicado,
que ha guardado las huellas de los pies del gran
con algo de Washington y cuatro de Nemrod
Eres los Estados Unidos
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;
eres el futuro invasor
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en Español.
que desde los remotos momentos de su vida
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
eres culto, eres hábil y te opones a Tolstoi.
la América del gran Moctezuma, del Inca,
y domando caballos, o asesinando trigres,
la América fragante de Cristóbal Colón,
eres un Alejandro Nabucodonosor
la América católica, la América española,
(Eres un docente de Energía,
la América en que dijo el noble Guatemoc:
como dicen los locos de hoy
"Ya no estoy en un lecho de rosas"; esa América
Crees que la vida es incendio,
que tiembla de huracanes y que vive de amor;
que el progreso es erupción,
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.
que en donde pones la bala
Y sueña. Y ama, y vibra; y es hija del Sol.
el porvenir pones,
Tened cuidado. ¡Vive la América española!,

No
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Los Estados Unidos son potentes y grandes,
Se necesitaría, Roosvelt, ser por Dios mismo,
cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.
para poder tenernos en vuestras férreas garras.
Si clamáis, se oye como el rugir de un león.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa:
Ya Hugo a Grant le dijo: "Las estrellas son vuestras
¡Dios!
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol
y la estrella chilena se levanta)…Sois ricos.
juntáis al culto de Hércules el culto de Mammóm.
y alumbrando el camino de la fácil conquista

CAPÍTULO 7

La oración compuesta por subordinación. Práctica.

"El lenguaje ejerce un poder oculto como la luna sobre las mareas"
Rita Mae Brown

Si te detienes a pensar en la importancia que alcanza esta unidad de estudio para ti, podrás acercarte a la práctica de la oración compuesta por subordinación con mucho más interés. Debe ser así por el tremendo valor comunicativo de esta oración en la trasmisión cotidiana de tus ideas y en la necesidad de que alcance en ti un nivel alto de desarrollo para que tu acto de producción textual tenga toda la calidad que necesaria y que a veces se complica o se manifiesta de manera irregular. Es esta una oración que favorece el plano de la subordinación y al mismo tiempo, exige, al comunicador, precisión en su construcción, de acuerdo con sus particularidades gramaticales y funcionales.

Te proponemos que antes de su práctica intensiva te cuestiones los siguientes aspectos. ¿Estoy en condiciones de pasar a la ejercitación después

de haber particularizado su estudio? ¿Domino ampliamente cada particularidad de esta oración y su comportamiento adecuado en el texto? ¿He aprendido a reconocerla y clasificarla en el contexto? ¿Estoy motivado para ejecutar mi práctica de reconocimiento, de construcción y de clasificación de manera favorable? ¿Le faltará a mi comunicación la calidad que la oración compuesta por subordinación exige? Cuando logres respondértelas, y satisfacer con tus respuestas otras que tu docente puede hacerte, es que debes comenzar a hacer sólida tus habilidades. Observa con atención:

¿Qué debes saber?

Ya tú sabes que en la comunicación oral o escrita no puedes prescindir, en ocasiones, de la oración compuesta por subordinación, porque no alcanzarías a expresar con amplitud tus ideas, tu receptor no se sentiría cómodo leyendo tus textos, porque la oración simple es buena por su brevedad y rapidez en su construcción, pero la compuesta, por toda su extensión, riqueza expresiva y de comunicación, es esencial para otorgarle propiedad al texto y herramientas a su emisor.

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás que funcionalmente la oración compuesta por subordinación tiene, en la comunicación oral y escrita de las ideas, un papel preponderante pues el comunicador desea trasmitir varias ideas de un mismo referente. Ellas existen para otorgarle valor expresivo a las opiniones que responden a un carácter sustantivo, adjetivo o adverbial y que por amplitud o espacio dentro de la oración simple no es posible expresarla solo con cada una de esas clases de palabras. Podrás comprender, además, que las estructuras de la lengua deben funcionar bien unas con otras, para darle calidad al discurso en el cual se desarrolla la oración compuesta por subordinación. Así, te estarás cuestionando:

¿Para qué te sirve?

Una vez más te respondemos: para que construyas todos tus textos con calidad y coherencia y evites errores en su construcción que afectan la calidad de las oraciones y los párrafos. Para que te conviertas en un comunicador eficiente. Por tanto, pregúntate ¿Qué es la oración compuesta por subordinación?

La oración subordinada adjetiva. Características

La oración compuesta por subordinación adjetiva es aquella que se desarrolla, a partir del funcionamiento del adjetivo en la oración simple, de ahí su nombre. Realiza la misma función que el adjetivo en la oración simple. Está encabezada por pronombres (que, cual, quien, cuyo, cuanto) y adverbios relativos (donde, como, cuando). Estos pronombres y adverbios relativos se caracterizan por referirse a una persona, animal o cosa ya nombrada, que se llama antecedente, al cual reproduce. Por ejemplo:

- Subió a la parte trasera del camión ***donde*** iban varios jóvenes.
- No coincidían en el modo ***como*** debía organizarse la excursión.
- Aquella tarde recordábamos los años ***cuando*** estudiábamos en preuniversitario.

Este tipo de oración subordinada funciona como un adjetivo dentro de la oración.

Los escritos ***que*** hizo Martí reflejan su propia vida. Si convirtiéramos la subordinada en oración independiente tendríamos: Los escritos martianos reflejan su propia vida.

En este ejemplo se encuentra formando parte de la estructura del sujeto: sustantivo núcleo +subordinada adjetiva

La delegación deportiva logró el éxito ***que*** todos esperábamos. Si convirtiéramos la subordinada en oración independiente tendríamos: La delegación deportiva logró el éxito esperado.

En este segundo ejemplo la subordinada adjetiva se encuentra en el predicado y funciona como complemento directo: sustantivo + subordinada adjetiva.

Funcionalidad:

Cuando el hablante no encuentra un adjetivo léxico que le permita expresar con exactitud una cualidad determinada, y a veces, aun existiendo este, se usa una construcción más compleja, una oración subordinada adjetiva. Con ella se expresan juicios más complejos y profundos.

Así, se usan los pronombres relativos:

- Que: invariable
- El cual: varía en género y número
- Quien: varía en número

- Cuyo: varía en género y número
- Cuanto: varía en género y número

Reflexiona un instante

Los pronombres relativos desempeñan una doble función:

- Se refieren a un sustantivo o complejos de elementos de la oración principal, que recibe el nombre de antecedentes del relativo.
- Sirven de nexo conjuntivo entre la oración principal y la subordinada.

Para saber más

Como nexo de subordinación establece una relación con la oración principal o subordinante. Como elemento que reproduce a su antecedente, es miembro de la oración subordinada.

Otras características de este tipo de oración son:

- La oración subordinada adjetiva puede aparecer en cualquier miembro de la oración.
- Pueden ser de dos clases: especificativa o explicativa.

El valor de la coma

Ejemplo:

Los educandos que participaron en el concurso recibieron premios. (especificativa)

En este ejemplo la subordinada adjetiva determina al antecedente educandos, restringiéndolo, denotando que no nos referimos a todos los educandos en general, sino solo a los que participaron en el concurso.

Los educandos, que participaron en el concurso, recibieron premios. (explicativa)

En este otro ejemplo, la subordinada adjetiva no determina ni especifica al sustantivo antecedente educandos, sino que expresa una condición del antecedente educandos. Es decir, se refiere a que la totalidad de los educandos asistió al concurso y recibió premios. Por lo tanto, la explicación puede suprimirse sin alterar el sentido de lo que se desea expresar. En la especificativa no porque una vez suprimida, el predicado de la principal ya no conviene al sujeto, se altera el sentido de la oración.

Un aspecto que debes saber:

Los pasos para reconocer una oración subordinada adjetiva son:

1. Leer y comprender bien el texto
2. Señalar la forma verbal
3. Determinar el pronombre relativo
4. Determinar la oración subordinada
5. Señalar el antecedente

Existe una gran particularidad en relación con los pronombres que introducen la oración subordinada adjetiva y es el caso de "cuyo". Solo debe emplearse este pronombre cuando establece una relación de pertenencia entre el sustantivo que lo antecede y el que lo sucede, es decir, concuerda en género y número con su consecuente o cosa poseída del antecedente. Es un pronombre muy poco utilizado por los hablantes. Así, unos ejemplos son: El árbol cuyas ramas están sobre el tendido eléctrico... el examen cuyo texto no entendí...

Igualmente, ***donde*** se ha vuelto una palabra excesivamente constante en el habla actual del cubano. Su uso y abuso que da lugar a expresiones disparatadas como: Se presentó un libro donde se narra..., pronunció interesantes palabras donde exigía..., Disfrutaba sus vacaciones donde recorrió hermosos lugares...; todos incorrectos o, al menos, imprecisos, pues ni el libro, ni las palabras, ni las vacaciones son sustantivos referidos a lugar. La voz ***donde*** funciona como adverbio relativo de lugar y se usa esencialmente para introducir oraciones subordinadas adverbiales; de modo excepcional se emplea en subordinadas adjetivas, cuyo sustantivo antecedente exprese lugar: Construyeron el monumento en el sitio, ***donde*** se libró la heroica batalla".

La oración subordinada sustantiva. Características

Son oraciones subordinadas sustantivas los enunciados dependientes de una oración principal que realizan dentro de esta, cualquiera de las funciones que puede asumir un sustantivo léxico. Por lo tanto, las subordinadas que funcionan como sustantivo desempeñan en la oración las siguientes funciones:

1. Sujeto: Es necesario (que) regreses.
2. Complemento directo: Observé (que) marchabas.
3. Complemento indirecto: Daremos nuestro apoyo a (quienes) lo necesiten.

4. Complemento circunstancial: Respondió el ejercicio sin (que) lo ayudaran.
5. Complemento de otro sustantivo: Me preocupa el hecho de (que) no haya regresado todavía.
6. Complemento de un adjetivo: Estoy segura de (que) aprobaremos. Si la subordinada es complemento de un adjetivo pueden emplearse las preposiciones de, con, en.
7. Núcleo del predicado nominal: Él es quien dice lo contario.

Se introducen por la conjunción subordinante que, conjunción anunciativa (no se incluye dentro de la subordinada; su función es solo introducirla). También pueden introducirse por:

- Adverbios interrogativos que llevan tilde: Dime dónde vive.
- El adverbio si: Pregunta si vendrás.
- El pronombre quien: Desde aquí veo a quien me está persiguiendo (el perseguidor).
- Artículos: El que no haya llegado me preocupa (su tardanza, su ausencia).
- Infinitivos cuando no forma parte de una construcción verbal: Le encanta tomar helados (también se nombran subordinadas de infinitivo).

Para saber más

Para comprobar si una subordinada es sustantiva se puede acudir a varios procedimientos:

- Intercambiarla por otro sustantivo (por ejemplo, la docente de Español le sugiere a sus educandos que lean los poemas) (…le sugiere la lectura…).
- Sustituirla por las formas complementarias de la tercera persona del singular o plural. (…le sugiere a sus educandos que las lean).
- Sustituirla por los demostrativos esto, eso (… le sugiere a sus educandos esto, eso…)

Por la importancia que tiene saber usar correctamente el ***que*** como subordinante, te hacemos esta invitación mediante la cual puedas realizar una reflexión en torno a la doble clasificación que posee este dentro del discurso y en las oraciones subordinadas sustantivas y las adjetivas. Por lo que debes saber diferenciar el QUE conjunción del QUE pronombre relativo. Se le llama dequeísmo a la adición innecesaria de la preposición, por ejemplo, delante de la subordinada sustantiva en función de complemento directo. Debe decirse: ***pensar que***… y ***no pensar de que***…. Se conoce

como antidequeísmo a la supresión de la preposición necesaria: ***convencido de que***… y ***no convencido que***…A este error tan común en el uso de las preposiciones se le llama Solecismo.

El siguiente esquema (fig.12), que a modo de resumen podrás consultar, te ofrece la oportunidad de ampliar los conocimientos acerca de este tipo de oración subordinada.

Fig.12 Caracterización de las oraciones subordinadas

La oración subordinada adverbial. Características

Las oraciones subordinadas adverbiales cubren las funciones propias del adverbio por lo que modifica cualitativa y cuantitativamente a la oración principal. Su mensaje es más completo que el expresado por un simple adverbio. Si convirtiéramos la subordinada en oración independiente tendríamos: Yo soy de donde hay un río (allá, aquí, acá).

Las oraciones subordinadas adverbiales se subordinan a la principal por medio de adverbios, de locuciones adverbiales o de nexos conjuntivos.

Las oraciones subordinadas adverbiales de carácter circunstancial expresan esencialmente las tres relaciones fundamentales de espacio, tiempo y modo; es decir, las oraciones subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo funcionan como complementos circunstanciales:

- Lugar: Estudiaremos donde haya más silencio (allí, acá, allá).
- Modo: La clase se desarrolló como esperábamos (bien, correctamente).
- Tiempo: Cuando termine las tareas, conversaremos sobre la excursión (luego, después).

Subordinadas adverbiales de lugar

Expresan diferentes relaciones locativas: permanencia, destino, procedencia, dirección y otras más. Se expresan mediante el adverbio relativo donde. Como ejemplos podemos citar:

- Vienen de donde lo citaron.
- Iremos donde nos llamen.
- Te llevaré por donde me indiques.
- Llegaremos hasta donde quieras.

Observa

El adverbio ***donde*** suele aparecer solo o acompañado por distintas preposiciones, que le permiten expresar variadas relaciones, especialmente cuando se refiere a verbos de movimiento. Las de más uso son: a, de, desde, hasta, para, por. Esta combinación preposición-adverbio le ha permitido al adverbio ***donde*** estructurar un sistema de direcciones:

- Lugar de destino: Iré a donde me necesiten.
- Procedencia u origen: Viene de donde acordaron; caminamos desde donde nos dejó el ómnibus.
- Tránsito: Íbamos por donde el camino era más agradable.
- Dirección: Avanzaron hacia donde orientaron los docentes.
- Límite del movimiento: Llegaremos hasta donde lo permita el camino.

Debes recordar también que las preposiciones constituyen una cantidad finita (limitada) de partículas invariables. Se emplean como nexos dentro de los sintagmas nominales o que permiten, a modo de pequeñas bisagras, conectar estos con otros sintagmas. Aunque son esencialmente

nexos, no están del todo desprovistas de significación, solo que el contenido significativo que expresan está en función de las relaciones que indican.

Subordinadas adverbiales de tiempo

Estas oraciones expresan el tiempo en que se realiza el proceso verbal de la principal y equivalen a un adverbio o locución de tiempo. Son introducidas por los adverbios relativos cuando, mientras, entre tanto, luego, desde, antes, después. Su objetivo fundamental es el de situar temporalmente el proceso de la principal en relación con la subordinada.

Como los tiempos del verbo son muchas veces insuficientes para expresar la correlación entre unos y otros, las subordinadas adverbiales temporales permiten establecer las relaciones de simultaneidad, sucesión inmediata y sucesión más o menos mediata de anterioridad y de posterioridad. Ejemplos son:

- Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía (simultaneidad).
- ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla! (simultaneidad).
- Cuando hubo amanecido, salió (sucesión inmediata: Los tiempos del verbo no son simultáneos).
- Luego que concluyamos el examen, saldremos (sucesión más o menos mediata).
- Antes de que amanezca, ya habremos escalado el Turquino (sucesión de anterioridad).
- Te esperaré hasta que regreses. Después que se descorrió el telón, los artistas aparecieron en escena (sucesión de posterioridad: se expresa por después (de), que, desde que, hasta que).

Subordinadas adverbiales de modo

Estas subordinadas adverbiales, expresan la manera como se efectúa la acción del verbo, es decir, expresan una circunstancia de modo en relación con la principal. Generalmente van introducidas por el adverbio relativo como, el cual establece una comparación siempre de igualdad o semejanza entre la oración principal y la subordinada. También se emplea la expresión con valor adverbial ***según que***, ***como que***, ***como si***. Esta última tiene un doble valor: modal y condicional. Ejemplos son:

- Vieron en el claro del monte residuos de una fogata, como si alguien hubiera huido precipitadamente.

- Hice mis actividades según me indicaste.
- Repica con los tacones/ El tablado zalamera,/Como si la tabla fuera/ Tablado de corazones.

Las dos oraciones enlazadas por ***como*** pueden tener un mismo verbo o verbos diferentes. Si los verbos son diferentes, se expresan los dos, por ejemplo: Haz el ejercicio ***como*** te indique el docente. Si el verbo es el mismo, aunque puede repetirse, lo más frecuente es que aparezca solo en la principal, ejemplo: estudia ***como*** yo.

La subordinada encabezada por ***como*** puede colocarse delante o detrás de la principal, por ejemplo: ***como*** me lo pediste así lo hice; lo hice, así como me lo pediste (cuando el correlativo es el adverbio ***así***, lo más usual es que se calle, por ejemplo: lo hice (así) como me lo pediste.

De igual forma y a modo de resumen, debes observar este esquema (fig.13) con él tendrás una visión general de este tipo de oración subordinada. Acércate a él para que luego puedas responder cualquier actividad que te indique tu docente.

Fig.13 Caracterización de las oraciones subordinadas adverbiales

Resumen general

Estructura y significación de la oración compuesta

Tienen más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presenten. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se les llama oración gramatical o proposición.

Las oraciones coordinadas son dos o más oraciones gramaticales unidas por una conjunción coordinante. Son sintácticamente independientes. Sus tipos son:

- Copulativas: Las oraciones gramaticales suman sus significados: Juan dicta y Gloria escribe.
- Disyuntivas: Presentan dos opciones que se excluyen: ¿Vienes o te quedas?
- Adversativas: La segunda oración gramatical corrige a la primera: Saúl lleva gafas, pero no se ve.
- Distributivas: Las dos oraciones gramaticales entran en alternancia: Ayer, ya salía el sol, ya se escondía.
- Explicativas: La primera oración gramatical aclara a la segunda: Este coche es muy caro, es decir, no puedo comprarlo.

Las oraciones subordinadas son dos o más oraciones gramaticales unidas por un enlace subordinante. La oración subordinada depende sintácticamente de la principal y realiza una función de esta. Pueden ser:

- Sustantivas: Se comportan como un sustantivo y realizan las funciones propias de este.
- Adjetivas: Se comportan como un adjetivo y complementan a un nombre o sustantivo. Van introducidas por un pronombre relativo y tienen un antecedente expreso.
- Adverbiales: Se comportan como un adverbio y realizan la función de complemento circunstancial.

Comprueba lo aprendido

1. Lee el texto siguiente. Enumera las oraciones gramaticales. Analiza la relación entre ellas. Clasifica la oración compuesta. Continúa el texto utilizando oraciones coordinadas y yuxtapuestas.

La literatura y el arte forman parte de nuestras vidas; todos disfrutamos de la música, cantamos, bailamos, vemos una película; otros dibujan, se recrean con una lectura, escriben poesías. ¡Hermosas manifestaciones! ¿Conoces su origen?

a) ¿Qué clase de oración, atendiendo a su estructura, prevalece en el texto?
b) A tu juicio, ¿qué estructura lingüística emplea el autor en la producción de los sentimientos que nacen de la lectura de este texto?
c) Clasifica el tipo de oración compuesta.

2. Lee el texto siguiente:

Ellos vuelven y ocupan las casas que fueron sus casas y que ahora son ruinas de guerra. Allí, donde la abuela murió y donde ocurrieron el primer gol y el primer beso, ellos hacen fuego para el mate y para el asado mientras los perros escarban la tierra en busca de huesos que se habían escondido.

Delimita las oraciones gramaticales. Observa los nexos entre ellas. Clasifica la oración compuesta.

3. Lee el siguiente fragmento martiano:

Hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor.

a) Extrae el sustantivo clave del texto.
b) Escribe dos vocablos que sean de la misma familia de palabra del sustantivo clave.
c) Busca en el diccionario un sinónimo y un antónimo de ese vocablo.
d) Extrae las subordinadas y expresa qué matiz significativo le confieren al texto.

4. Delimita las oraciones subordinadas en la siguiente estrofa de los Versos sencillos, de José Martí. Clasifícalas.

Yo pienso, cuando me alegro
Como un escolar sencillo,
En el canario amarillo,
¡Que tiene el ojo tan negro!

5. Sustituye las subordinadas adjetivas por el adjetivo equivalente:

- Un mal que no se puede remediar_____
- Un recuerdo que no se puede borrar_____
- Un daño que no se puede reparar_____
- Una selva que no se puede penetrar_____
- Un rival que tiene malas intenciones_____
- Un vestido al que le cuelgan los hilos_____
- Un cristal que permite ver a través de él_____

6. Completa con la subordinada que corresponda:

- Aún conservo el libro_____
- Se oyó entonces un ruido_____
- Se leyó en clases el poema_____

7. Lee el texto siguiente. Reescríbelo omitiendo las oraciones subordinadas. ¿Qué observas? ¿A qué conclusión llegaste?
Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora.

8. Selecciona de las palabras que aparecen en el ejercicio las que corresponden a las definiciones siguientes:

- El hijo que nace primero
- Lo que causa o infunde soberbia o vanidad
- El que ora con sagacidad o precaución
- Lo que no se extingue, de perpetua o larga duración
- Algo que es sumamente difícil

Inextinguible
Insignia
Primogénito
Envanecer
Relevante
Cauto
Imposible

9. Completa las expresiones siguientes con una oración subordinada que sea el complemento directo:

- Dijo el docente…

- En aquel medio hostil recordé…
- Pregúntale…

10. Completa los enunciados con que o de que, según corresponda:

a) Trata _____no se rompa
b) Dile _____no vendrás.
c) Confesó_____ había sido él.
d) ¿Estás seguro _____es así como me explicas?

11. Señala las oraciones subordinadas. Continúa el poema añadiendo tus deseos y empleando oraciones subordinadas.

Quiero que me oigas sin que me juzgues.
Quiero que opines sin que me aconsejes.
Quiero que confíes sin que me exijas.
Quiero que me cuides sin que me anules.
Quiero que me abraces sin que me asfixies…

12. Te ofrecemos algunos refranes que aparecen separados. Lee el principio de cada refrán y busca su otra mitad para formar una oración compuesta:

Piensa el bobo	que mucho ignora.
Solo el sabio sabe	a quien sabe obrar.
Sabio hay que llamar	que él todo lo sabe.
Ojos que no ven	es porque piedras trae.
La luz de adelante	no es oro.
Cuando el río suena	es la que alumbra.
Cuando veas las bardas	corazón que no siente.
Todo lo que brilla	de tu vecino arder.
El mono, aunque se vista de seda	pon las tuyas en remojo.

Como se ha podido observar, podríamos resumir lo siguiente:

- Oración simple: una sola oración gramatical
- Oración compuesta:
- Dos o más oraciones gramaticales: compuesta por yuxtaposición
  - Dos o más oraciones gramaticales relacionadas mediante conjunciones: compuesta por coordinación

- Una oración principal y una o varias subordinadas: compuesta por subordinación

En resumen

Todo lo dicho hasta aquí permite plantear que, si bien en las oraciones compuestas por yuxtaposición, las oraciones gramaticales establecen relaciones sin que entre ellas medie nexo gramatical alguno y logren una fuerte emotividad, en la oración compuesta por coordinación, el nexo que las relaciona dentro del periodo serán las conjunciones ya sean copulativas, disyuntivas y adversativas; y también cumplen la función emotiva. Además, sus oraciones gramaticales están en el mismo nivel, pues no existe entre ellas la independencia forma, en cambio, en la compuesta por subordinación sí hay dos o más niveles: oración principal y dos o más subordinadas.

13. Lee detenidamente el fragmento anterior.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como esta la tuve entre mis brazos,
la besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería…

a) Delimita las oraciones gramaticales que hay en el texto.
b) Identifica el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de cada una.
c) Realiza el análisis de la estructura de cada sintagma verbal.

Después de realizada las dos actividades anteriores:

d) ¿En qué miembro de la oración crees que insiste más el autor?
e) ¿Cuál es la intención comunicativa del poeta al utilizar un mayor número de elementos en el sintagma verbal predicado?
f) ¿Qué importancia tiene el sintagma nominal ***esta noche***?
g) ¿Qué función sintáctica realiza? Describe su estructura.
h) ¿Qué función sintáctica realiza el sintagma nominal los versos más tristes? Describe su estructura.
i) ¿El fragmento es una oración simple o compuesta? Si es compuesta, clasifícala.

14. Lee el siguiente fragmento. Delimita las oraciones gramaticales. Analiza las relaciones que se establecen entre ellas. Clasifica el tipo de oración compuesta.

"El pobre hombre es ya viejecito. Su mujer es también viejecita. Han tenido tres hijos; uno de ellos murió en la guerra de Cuba; otro que era mozo de estación, pereció también aplastado entre dos topes. El tercero era una moza garrida; un día partió con su novio a la Capital y no volvió más. El pobre hombre, alguna vez recuerda todo esto de un suspiro."

Identifica los elementos que permiten la cohesión y la coherencia en el texto.

15. Completa las siguientes oraciones con una subordinada adjetiva que corresponda:
La poesía _____ deleita a todos.
La torre_____ despertó gran interés.
Las flores_____ esparcían su perfume.
La canción _____ ganó el premio.

16. En la siguiente oración, señala las oraciones subordinadas. Cámbialas por el adjetivo equivalente.
Perdí a mucha gente a las cuales quise y a las cuales amo todavía; pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas.

Reescribe la oración suprimiendo las subordinadas. ¿A qué conclusión llegas? Exponla a tus compañeros.

17. Observa la siguiente oración con el relativo ***cuyo***. Señala su antecedente y consecuente, es decir, la cosa poseída por el antecedente.
Aquel cuya sonrisa le embellece es bueno; aquel cuya sonrisa le desfigura es malo.

Reescribe la oración suprimiendo las subordinadas. ¿A qué conclusión llegas? Exponla a tus compañeros.

Reflexiona un instante

¿Sabes cómo utilizar en la construcción de textos el relativo ***que*** y su antecedente para evitar ambigüedades?

Pues el pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente, por ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante.

Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante.

Consejos:

A veces no resulta fácil colocar el relativo inmediatamente después de su antecedente. En tal caso, si el empleo de ***que, cual, cuyo*** fuese causa de equívoco, se recomienda sustituirlo por el cual, del cual, o bien se repite el antecedente o, simplemente, se le da otro giro a la frase. Por ejemplo, al decir hay una edición de este libro que resulta muy agradable por su impresión, si queremos colocar el relativo ***que*** inmediatamente después del antecedente ***edición***, tendríamos que escribir: hay una edición que resulta muy agradable por su impresión de este libro. ¿Estará correcto? Como habrás leído, sabes que no. Por lo tanto, podríamos escribir: hay una edición de este libro la cual resulta muy agradable por su impresión. O también: de este libro hay una edición que resulta muy agradable por su impresión.

Ninguna de las dos variantes últimas nos agrada, pues se percibe una rima en la terminación ***on***. ¿Qué sería lo mejor, entonces? Dar otro giro a la frase. Por ejemplo, se puede decir: hay una edición de este libro, muy gratamente impresa. Se suprime el relativo ***que*** y se logra claridad en el mensaje.

18. Completa con la oración subordinada sustantiva según convenga:

a) _____es importante.

b) Aquella mañana comprendí _____.

c) Llegaron_____.

19. Sustituye las oraciones subordinadas por las expresiones sustantivas que aparecen en el recuadro:

- El viejo Goriot recordó que se hallaba abandonado.
- Todo le parecía que se derrumbaba.
- Él comprende bien que lo quiero.
- El educando exigió que le explicaran el ejercicio.

una explicación	un derrumbe
su abandono	mi cariño

20. Delimita las oraciones subordinadas en la siguiente estrofa de los Versos sencillos, de José Martí. Expresa qué aportan al mensaje del texto. Clasifícalas.

Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.

21. Realiza un breve relato en el que utilices oraciones compuestas por subordinación adverbial de tiempo, modo y lugar. Ponle un título.

En resumen

La funcionalidad de la oración compuesta por subordinación radica en lo evidente que es lo comunicado mediante una oración subordinada porque es mucho más rico en información, en precisión y en matices que lo que puede expresar por sí solo un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Por ello el uso de este tipo de estructura refleja la madurez sintáctica del emisor, y es muy recomendable en la construcción de textos de carácter reflexivo o que quieran reconstruir el resultado de un pensamiento profundo.

CAPÍTULO 8

Una muestra de la narrativa de inicios del siglo XX: *La metamorfosis*, de Franz Kafka. Referencias a los llamados "escritores de Entreguerras", en particular a Antoine de Saint-Exupèry y su obra *El principito*

"La literatura es expedición a la verdad"
Franz Kafka

La metamorfosis, relato de Franz Kafka que tendrás la oportunidad de estudiar en este capítulo, comienza así: "Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto..."

Seguramente estás pensando que debe ser pavoroso despertar una mañana cualquiera, a la misma hora de siempre, y, al intentar moverte de la cama, descubres que ya no eres el mismo ser que eras o creías ser horas antes, porque te has transformado en otra cosa. Muchas serán las interrogantes que te podrás plantear al leer esta obra, por ejemplo, ¿en qué

consiste esta transformación que ha sufrido Gregorio?; ¿cómo ha llegado a este estado?; ¿cuál será el destino de este personaje?

A estas y otras muchas preguntas que seguramente te harás, podrás darles respuesta en la medida que avances en su lectura; y por supuesto, te sorprenderá la insólita historia de su protagonista. Además, demandará de ti una actitud inteligente y reflexiva, porque Kafka no permite que el lector permanezca impasible ante sus narraciones.

Se abre ante ti, pues, un nuevo estilo, una nueva forma de narrar, de la que ya tuviste referencias en el capítulo anterior y como verás más adelante, difiere sustancialmente de la de otras obras narrativas que has estudiado.

Valorar las nuevas propuestas literarias de este escritor en el contexto de la narrativa del siglo XX será la línea directriz que seguirás para adentrarte en el complejo mundo que refleja la obra de Franz Kafka.

¿Qué debes saber?

Los elementos que caracterizan a la sociedad capitalista y al relato como una de las formas del género épico.

¿Qué vas a aprender?

En primer lugar, aprenderás cómo se refleja y se recrea la crisis social y moral del capitalismo en la producción narrativa de esta etapa y particularmente en el relato ***La metamorfosis.***

Una referencia a las técnicas de la narrativa del siglo XX y los recursos formales utilizados por el autor, así como el valor simbólico de este relato, a partir de que comprendas el fenómeno de la enajenación y de la deshumanización del hombre y su reflejo en esta obra de Franz Kafka, objeto de lectura y estudio.

¿Para qué te sirve?

Te servirá para explicar que, con las nuevas técnicas narrativas inauguradas en el siglo XX, la literatura ha dejado de decir para empezar a sugerir y a cuestionar una realidad social y humana que refleja y recrea la incomunicación entre los seres humanos y que indefectiblemente lleva a la enajenación y deshumanización más brutal. En tal sentido, te opondrás a todas aquellas relaciones sociales, laborales y familiares que se basan en la opresión, la falsedad y el egoísmo más exacerbado.

Breve panorama de la novelística en el siglo XX

La novela ha sido siempre un vehículo de expresión y recreación de la realidad humana en sus múltiples facetas. Hasta el siglo XIX retrató una realidad más o menos conflictiva, pero en general ordenada, comprensible racionalmente. Sin embargo, en el siglo XX, servirá para mostrarnos, reflejar y recrear una imagen caótica, inestable, confusa del mundo y de los seres humanos. Para transmitirnos esta impresión, los novelistas cambian la manera de presentar, de recrear la realidad, actuando sobre los aspectos técnicos propios del género: la acción, el tiempo, los personajes, el narrador y hasta el lector, del que se exige ahora una participación activa en la construcción de la historia, que ya no tiene como única finalidad el entretenerle, sino inquietarle y hacerle reflexionar.

La experimentación en la novela comienza a principios del siglo XX con Franz Kafka y Marcel Proust y alcanzará su máxima expresión con James Joyce. Muchas innovaciones ensayadas por estos escritores serán adoptadas, en mayor o menor grado, por no pocos novelistas a lo largo de todo el siglo XX.

En la primera mitad del siglo destaca la figura de Marcel Proust (1871-1922), de temperamento hipersensible y enfermizo, quien disipó su juventud en los elegantes salones parisinos, hasta que a los cuarenta años decidió "recuperar el tiempo perdido" mediante la composición de una magna obra que le ocupó el resto de su vida: ***En busca del tiempo perdido***. En los siete libros de que consta, evoca pormenorizadamente las peripecias vitales y sentimentales de su protagonista y de la sociedad aristocrática y burguesa que le rodeaba, en un intento de crear una obra de arte total.

En esta obra el vaivén temporal, según los caprichos del recuerdo; la inclusión de reflexiones sobre los más diversos temas (el amor, la memoria, el tiempo, el arte, la muerte, el dolor…), junto a descripciones de un lirismo insuperable; la morosidad y sutileza de los análisis psicológicos de los personajes y sobre todo la complejidad estructural de la novela, hacen que estemos ante una nueva manera de narrar, que tiene poco que ver con la de Flaubert o la de Dostoievski, representantes del realismo anterior. A partir de Proust muchos escritores utilizarán con fines estéticos las rupturas temporales, la introspección, la proyección ensayística y la novela dentro de la novela como técnicas.

El mismo año en que muere Marcel Proust publicó el irlandés James Joyce (1882-1941) su famoso ***Ulises***, la obra más novedosa e influyente

del siglo XX. Concebida como el reverso de la Odisea, nos cuenta en ella un día cualquiera de la vida de un hombre cualquiera en la ciudad de Dublín. La mediocridad del ambiente y de los personajes nos da la medida exacta de hasta qué punto nuestra civilización ha convertido en vulgaridad y alienación, la grandeza de los héroes antiguos.

Para narrar esa "antiepopeya" del mundo moderno, James Joyce subvierte sistemáticamente las técnicas narrativas clásicas, logrando, de esta manera, la más profunda revolución jamás realizada en el arte de narrar: fragmenta, acelera o ralentiza la acción; desordena el tiempo; mezcla realidad e imaginación; utiliza todo tipo de tonos y registros (fragmentos teatrales, recortes de prensa, monólogos interiores, parodias del lenguaje jurídico, cuestionarios, expresiones cultas y vulgares, juegos fonéticos intraducibles…); introduce oscuros símbolos y extrañas analogías (Odisea, órganos del cuerpo, colores…), haciendo que el lector se encuentre ante un confuso rompecabezas, en el que el hilo conductor no es el argumento o los personajes como tradicionalmente fue en la novelística anterior, sino el mismo lenguaje.

Como podrás darte cuenta al avanzar en el estudio de esta unidad, es a principios del siglo XX cuando los escritores repiten en sus obras la imagen del hombre perdido en un mundo extraño, caótico y corrompido y en el que se interrogan insistentemente sobre su propia condición. La crisis de valores que sigue a las dos guerras mundiales agudiza este pesimismo, hasta el punto de que la angustia vital se convierte en uno de los temas esenciales de la literatura contemporánea. Ante estas complejas realidades existenciales los escritores adoptan dos actitudes esenciales: unos buscarán respuestas refugiándose en la religión, en la creencia en Dios y en los valores espirituales emanados de esas creencias, de manera tal que estos le den sentido a la vida. Los hay entre estos con una religiosidad segura, serena, reconfortante; pero también habrá otros que viven la fe de una manera conflictiva, trágica, con profundas dudas e incertidumbres. Otros, no encontraban consuelo en un Dios en quien no creen y presentan al hombre en la más profunda soledad, frente al absurdo de su existencia.

Con seguridad recordarás que la época en que se desarrollan las tendencias literarias de inicios del siglo XX no es nada apacible. Marcados por las profundas contradicciones económicas y políticas de este periodo, pudiste valorar acontecimientos de repercusión internacional como el estallido de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Socialista de

Octubre. Ahora sabrás cómo se inserta en esa realidad histórica el escritor que estudiarás en este capítulo.

El imperio austro-húngaro, formado por un conglomerado de naciones, fue un amplio estado basado en la opresión, integrado, además de Austria y Hungría, por parte de los territorios de Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. La mayoría de la población sometida era eslava, entre ella se encontraban los checos y los eslovacos. Estas nacionalidades, como es de imaginar, aspiraban a sacudirse del dominio austro-húngaro que, aliado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, fue desmembrado después de 1918.

Inmersa en esta doble monarquía austro-húngara se encontraba Praga, capital de Checoslovaquia, con una situación histórica, social y étnica muy compleja, pues diferencias de lengua, de costumbres y de culturas, tenían separados a los grupos humanos que la habitaban; de ahí que la sociedad se encontrara muy estratificada: de un lado, las familias de los altos funcionarios imperiales y, al otro, las clases representadas por los pueblos sometidos, en las que sobresalían la pequeña y media burguesía, y una minoría judía, consideradas inferior en el heterogéneo conglomerado social. En la caduca estructura del moribundo imperio austro-húngaro se venía produciendo el avance de las relaciones capitalistas de producción.

Es en este panorama que destaca la obra de Franz Kafka (1883-1924), un modesto empleado de Praga, de origen judío, quien logró plasmar en sus obras, escritas en alemán, los graves problemas que afectarían no solo al hombre del siglo XX sino también a los del que vive en el siglo XXI: la deshumanización, la pérdida de identidad y la angustia vital por una existencia cuyo sentido se le escapa, se le pierde en la confusión ante oscuros poderes que lo estremecen a su antojo. De eso nos habla en sus obras: de la soledad, el vacío, la incomprensión, la incomunicación total, la falta de asideros y de sentirse creativamente útil. Por eso, es necesario leerlo y releerlo hoy, cuando más caótico, incomprensible y confuso nos parece, por momentos, el mundo en el que vivimos.

A esta época también pertenecen los conocidos "escritores de entreguerras" que buscaron respuestas a los grandes interrogantes sobre la condición humana. Algunos de ellos como el francés Antoine de Saint-Exupèry (1900-1944) esperaban encontrar en la acción, el sacrificio y la solidaridad una poderosa razón para sustentar la vida. Otros como el inglés Aldous Huxley (1894-1963) y el alemán Thomas Mann (1875-1955)

contemplaron escépticos el mundo con un humor nihilista (Huxley) o con una mirada grave y profunda (Mann).

Los franceses André Malraux (1901-197) y Antoine de Saint-Exupèry hicieron de la aventura un acontecimiento importante de sus vidas: el primero, Malraux, porque participó en varias guerras y revoluciones desde España hasta la China; el segundo, Saint-Exupèry, porque fue aviador civil y piloto militar en la Segunda Guerra Mundial, en una de cuyas misiones desapareció. Ellos supieron extraer de la experiencia vivida el material esencial de sus novelas en las que subrayan el valor de la solidaridad y de la fuerza del individuo para enfrentarse a un destino adverso. La obra cumbre de Saint-Exupèry, ***El Principito***, también conocido como ***El pequeño príncipe***, es una poética y bellísima fábula sobre el valor de la amistad y de la fraternidad como expresión del amor al género humano. Leerla hoy, cuando reina en no pocos lugares de este mundo el egoísmo más atroz, y cuando se hace temblar el valor de la amistad y la fraternidad ante el furibundo abismo al que conduce cualquier guerra, es más necesario que nunca, pues es también una poética metáfora del encuentro creativo que tiende puentes de amor y entendimiento entre las personas y las naciones. También podemos leerla desde otra perspectiva en la que es importante descubrir que el sentido del ser humano y de su felicidad está en la aceptación del deber y de la responsabilidad que asumimos con el otro, pues con él tejemos lazos de responsabilidad, de amistad sincera y desinteresada.

Es importante saber también que Antoine de Saint-Exupèry fue el tercero de los cinco hijos de una familia de la aristocracia francesa –su padre ostentaba el título de vizconde– quedó huérfano de padre a los cuatro años, razón por la cual estuvo muy ligado a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente. Con ella mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida. Su obra cumbre, ***El principito***, fue ilustrado por él mismo.

Te invitamos a que leas este libro que te hará pensar mucho sobre el establecimiento de las relaciones humanas, de los encuentros creativos y fecundos entre los seres humanos cuando se tejen entre ellos verdaderas relaciones de amistad y amor. En este libro encontrarás muchas expresiones que te harán pensar y en las que deberás reflexionar detenida y juiciosamente; por ejemplo, aquí te ofrecemos algunas de ellas:

…No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos.

Los hombres han olvidado esa verdad –dijo la zorra-. Pero tú no debes olvidarla. Eres para siempre responsable de lo que has domesticado…
… … … … …
Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que pequeñas luces…[68]

Si así lo deciden, podrás leer este libro y participar al final de la unidad en un seminario en el que lean y comenten sus pasajes preferidos y expliquen las razones por las cuales les ha gustado.

Comprueba lo aprendido

1. Busca en el diccionario el significado de las palabras judío y eslavo.

2. Elabora tres preguntas acerca de lo tratado en este epígrafe. Confróntalas con la de tus compañeros.

3. Trabaja con este vocabulario. Si lo necesitas auxíliate del contexto o del diccionario.

4. Profundiza en las características de la época. Expón a tus compañeros aquellas ideas que investigaste y que no fueron abordadas en el epígrafe.

Vida y obra de Franz Kafka

[68]Antoine de Saint-Exupèry: *El principito*, Ed. Salamanca, S.A. Barcelona, 2000.

Este escritor es considerado uno de los narradores más importantes del siglo XX. Nació en Praga, el 3 de julio de 1883, hijo de una familia de prósperos comerciantes judíos del imperio austro-húngaro. Mucho se ha escrito sobre sus contradicciones con el padre al que siempre consideró un tirano cruel; conoció en la empresa de este las relaciones sociales de explotación, por lo que la figura paterna fue para él un reflejo de la sociedad opresora que ahogaba las particularidades del individuo.

En un fragmento de su famosa ***Carta al padre***, documento de incalculable valor para conocer la personalidad de este escritor y que en realidad su progenitor nunca recibió, expresó:

> A los empleados los llamabas "enemigos pagados"; lo eran, por cierto, pero aún antes de haber llegado a serlo tú me parecías ser su "enemigo pagador" (...). A mí, en cambio, me hacían el negocio insufrible, me recordaban excesivamente mi relación contigo (...) Por lo tanto pertenecía yo necesariamente al partido del personal... [69]

Como puedes apreciar Kafka conoció el drama humano de los obreros, y en esta carta de autoanálisis es fácil observar su simpatía por los oprimidos. Él estudió abogacía, lo que constituyó para él un suplicio, pero nunca ejerció esta profesión, sino que trabajó como empleado en una compañía de seguros. Esto le permitió conocer de cerca la burocracia y enjuiciarla como un elemento esencial de la insatisfacción del individuo en su sociedad.

Como recordarás, la situación de los judíos era muy difícil en el imperio austro-húngaro, y Kafka sintió en carne propia la cruel discriminación de que estos eran objeto, lo que ahondó su sentimiento de soledad y desarraigo.

Dice en una de sus cartas:

> Hace poco oí decir que los judíos eran una "turba inmunda". ¿No es natural que uno se vaya de donde es tan odiado? (...) El heroísmo de los que a pesar de todo se quedan es el de las cucarachas, que tampoco pueden extirparse del cuarto de baño. [70]

Debes considerar que la situación de Kafka era muy difícil desde todos los ángulos; imagínate cómo se sintió siendo judío, viviendo en Praga bajo la dominación austro-húngara y hablando el idioma alemán, que a su vez

[69]Franz Kafka: *Relatos*, pp. 261-262, Ed. Nacional de Cuba, La Habana, 1964.
[70]Idem, pp. 348-349.

lo separaba de la población checa, cuyo idioma tampoco sintió como propio. Situación compleja, ¿verdad?

Para él solo constituyó materia de felicidad y disfrute la literatura, y todas las posibilidades de realización las encaminó en esa dirección. A partir de 1909 comienza a publicar algunos relatos en diferentes periódicos y revistas, pero sus obras han conocido un destino inseguro. En vida del autor se publicaron pocas y no precisamente las más significativas; trató de evitar que sus escritos fueran conocidos por la posteridad y pidió a un amigo que los destruyera. Hay que agradecer la deslealtad del amigo que, desobedeciendo su deseo, publicó todo lo que permanecía inédito, hoy por hoy sus narraciones, como obras de arte, constituyen un documento primordial de la literatura del siglo XX.

Si analizas las contradicciones de Kafka con su medio, el conflicto con su padre, el divorcio entre el oficio y su vocación, no te será difícil inferir que este escritor vivió en una tensión permanente. Sin embargo, no debe verse como un individuo asqueado de la sociedad o un romántico consumido por la melancolía. Aspiraba, como lo expresó en una ocasión, a vivir una vida humana entre los hombres; tenía necesidad de vivir según valores estrictamente humanos.

Kafka percibió intensamente la alienación del ser humano, por ello estaba dominado por un miedo insuperable que nunca pudo vencer, como no logró tampoco romper el cerco asfixiante que le rodeaba. No obstante, luchó y se defendió hasta la muerte mediante una creación literaria en la cual el hombre se debate contra el absurdo.

Después de su muerte, en Praga, el 3 de junio de 1924, víctima de la tuberculosis, su obra se ha sometido a las más diversas interpretaciones. Ahora tendrás la oportunidad de discutir y valorar los problemas éticos, filosóficos y sociales en la lectura y estudio de una de sus narraciones.

Comprueba lo aprendido

1. De la siguiente lista de vocablos: satisfacción, enajenación, ufano, longevo, armonioso, inhibición.

a) ¿Cuáles no seleccionarías para referirte a la vida de Kafka?

b) ¿Qué actividades previas debes realizar para fundamentar tu criterio?

2. Elabora la ficha biográfica de Franz Kafka. ¿Qué datos de la vida y obra de este autor te resultaron de mayor interés? ¿Por qué? Si deseas, además, puedes investigar por otras muchas fuentes algunos datos relacionados con algunos de estos aspectos:

- Las relaciones de Franz Kafka con su padre
- Las relaciones amorosas de Kafka y el papel de algunas de las mujeres a las que amó en su vida.

3. Explica por qué se dice que en la personalidad de este autor checo está presente la insatisfacción.

4. Analiza sintácticamente el siguiente párrafo:

La aguda observación de la sociedad de su época y el profundo humanismo que anidaba en su conciencia, contribuyeron a que Kafka escribiera una obra artística de imperecederos valores; pero el talento como escritor que poseyó, fue decisivo en el logro de su creación literaria.

a) Comenta brevemente el contenido del párrafo anterior.
b) En la expresión "imperecederos valores", el adjetivo imperecedero puede ser sustituido por:
_____ eternos; _____ indeterminados; _____ perentorios

Marca con una equis (X) la opción más adecuada.
c) Explica cómo se establece la concordancia entre el sujeto y el verbo de la primera oración.
d) qué se usa el acento ortográfico en las palabras que lo llevan?

5. Localiza en el séptimo párrafo de este epígrafe una forma verbal de haber, cuyo homófono es una interjección de uso muy frecuente.

Para saber más

Un dato curioso alrededor de la personalidad de Franz Kafka es el hecho de que según un estudio del experto en sueño Alex Iran zo, responsable de la Unidad del sueño del Clínic de Barcelona, se ha podido comprobar que el

insomnio crónico marcó la vida de Kafka, impactó su obra y fue para él una especie de "maldición". La privación de sueño, la fatiga que sentía al trabajar durante largas horas sin descanso, las dificultades para la concentración que todo ello generaba, los malos hábitos instalados en la rutina diaria que seguía la vida de Kafka, marcaron profundamente su calidad de vida e impactaron en su obra.

Interésate en saber

¿Qué mujeres marcaron la vida amorosa de Kafka? Pues hay tres nombres claves en tal sentido:

- Felice Bauer, alemana, moderna y avanzada. Trabajaba en Berlín como directiva en una compañía.
- Milena Jesenska, periodista checa, quien tradujo a esta lengua algunos de sus textos. Fue la mujer más importante en la vida de Kafka y mantuvo con ella una relación intensa, aunque breve, en la que la literatura jugó un papel muy importante.
- Dora Diamant, mujer de origen judío polaco, que hablaba yiddish, hebreo y sabía mucho sobre el judaísmo del este europeo. Ella lo amó y lo cuidó hasta su muerte. Ella dijo de él: "Cuando se trataba de literatura no transigía y no estaba dispuesto a aceptar ningún compromiso, pues toda su existencia se veía afectada por ella. No solo quería ir al fondo de las cosas, sino que él mismo estaba en el fondo".[71]

Sugerencias para el análisis de La metamorfosis

Augusto Monterroso, gran escritor latinoamericano, en ***Movimiento perpetuo***, ha dicho que:

> Cuando un libro se inicia como La metamorfosis de Kafka, proponiendo: "Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse convertido en un monstruoso insecto", al lector, a cualquier lector, no le queda otro remedio que decidirse, lo más rápidamente posible por una de estas dos inteligentes actitudes: tirar el libro, o leerlo hasta el final sin detenerse. [72]

[71]www.clarin.com-home
[72]www.escueladeescrituracreativa.com

Y nosotros esperamos que optes por la segunda solución: leer de un tirón esta obra.

¿Cómo leer La metamorfosis de Kafka en pleno siglo XXI?

Harold Bloom, docente y crítico literario norteamericano de reconocido prestigio internacional ha dicho que:

> Las grandes novelas tienden a ocuparse de enigmas cruciales o a reflexionar sobre problemas humanos fundamentales. Uno de los signos distintivos de la buena lectura es que permite que esos enigmas o preocupaciones se revelen o se muestren por sí mismos… Hay muchas maneras de leer bien, pero todas suponen una atención receptiva…[73]

Y efectivamente, el desafío que debemos enfrentar en esta nueva ocasión es cómo leer esta novela que en unas traducciones tiene como título ***La metamorfosis*** y en otras ***La transformación***. ¿Desde qué perspectivas o enfoque podemos abordar su lectura y estudio?

Cierto es que hay muchas maneras posibles de leer y también que unas lecturas complementan otras; por eso, te sugeriremos algunas de las posibles perspectivas que pudieras asumir para su lectura y estudio. Presta mucha atención porque finalmente deberás asumir algunas de ellas -o quizás también las combinarás todas- al intentar una interpretación coherente y lo más integral posible de este relato.

Un acercamiento posible es leerlo anclando nuestros procesos de comprensión en el personaje central: Gregorio Samsa, en su historia, en sus características, en sus relaciones con los demás miembros de su familia, con su profesión, con su jefe y, en general, con la sociedad en la que le tocó vivir. Lecturas apegadas al personaje han dado como fruto a la escritura de textos como este:

> La cucaracha soñadora
>
> Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha. [74]

[73]Harold Bloom: *Cómo leer y por qué*, pp. 236-238, Grupo Editorial Norma. S.A. Santafé de Bogotá. Colombia. 2000.
[74]Augusto Monterroso: *Cuentos, fábulas y lo demás es silencio*, pp. 194, Santillana Ediciones S.A., México, 1996.

Desde esta perspectiva apegada al personaje también podemos vincular nuestra lectura a unas coordenadas de naturaleza etnográficas por el hecho de que hay mucho de Franz Kafka en su personaje protagónico. Recordemos que Kafka reunió en sí mismo las características de todas las minorías: judío en un país cristiano; escritor hijo de un acomodado comerciante hostil a toda actividad artística; residente en Praga, eligió escribir en alemán… La tuberculosis lo consumía; su empleo en una compañía de seguros le impedía dedicarse a la literatura; sus tentativas de contraer matrimonio acabaron en el fracaso…

¿Desde qué perspectivas leer ***La metamorfosis***? volvemos a preguntarnos. Y la respuesta no se hace esperar: desde aquella que nos habla del trabajo enajenador, de una labor impuesta que arruina el espíritu y empobrece la vida como le sucede a Gregorio Samsa. Ver la vida entregada a una monótona rutina que impide el encuentro creativo con los demás y aceptar la esterilidad de ese agónico vivir, genera, no solo en Gregorio Samsa, sino en cualquier ser humano una pavorosa consecuencia.

La metamorfosis, entonces, es eso: expresión del ***pathos***[75] de la terrible soledad, de la desolación, el desamparo, la orfandad, todo lo cual se traduce en vértigo que arrastra hasta lo más hondo de lo hondo. Gregorio Samsa encarna y representa la existencia de millones de personas a quienes el trabajo excesivo y obsesivo enajena. Asimismo, este relato puede ser leído como una metáfora sobre el peso insoportable de la responsabilidad; o como metáfora del dilema de muchos seres humanos que viven una soledad empobrecida, desvalida, que se convierte en soledad angustiosa porque impide la comunicación armónica y creativa de sentimientos y del intercambio fecundo de iniciativas. Esta es la razón por la cual el joven Gregorio se convierte en un monstruoso insecto, desvalido y cuyo vivir es totalmente agónico.

Debes percatarte al leer la novela de este hecho que es clave importante para lograr su cabal comprensión: no se trata de un cambio o transformación real; y eso nos lo indica el hecho de que Gregorio sigue pensando y sintiendo como ser humano. Se trata, obviamente, de una alegoría, de un recurso estético del que ya te hemos hablado cuando expusimos el panorama general en el que se enmarca la novelística de esta época, y que en este caso particular, tiene que ver con la concepción del personaje, de manera

[75]En este contexto significa estado de ánimo, sufrimiento.

que se recrea con ello el mundo interior, psíquico, a través del cual se da cuenta del ámbito de humillación al que se ve reducido el personaje, a quien sus padres consideran un mero medio para la sustentación económica de la familia. Su vínculo más humano se establece con la hermana, pues él acariciaba el sueño de pagarle sus estudios de música en un conservatorio y este era el único lazo que lo unía con la posibilidad de una vida creativa. Por eso, cuando escucha a su hermana decir a sus padres que «eso que está ahí ya no es Gregorio, sino un bicho», se produce su anulación como ser humano. Al romperse esa mínima relación, Gregorio Samsa desaparece de la escena para dar paso al monstruoso insecto.

También podemos leer esta inquietante novela desde un ejercicio de introspección: ¿No nos hemos sentido alguna vez en la vida tratados como si fuéramos un "bicho", un insecto despreciable? ¿En algún momento no hemos proyectado una imagen nuestra que no es la verdadera sino la que sabemos que otros quieren ver? ¿Acaso no albergamos una parte nuestra que no nos atrae y que nos impide exteriorizarla ante los demás?

La alegoría de Kafka con su personaje Gregorio es tan inquietante como efectiva para evidenciar que cada ser humano es único y especial; y esa diferencia debe ser aceptada y potenciada, nunca mansillada, a pesar de los demás. Ella recrea, en definitiva, la imagen de una soledad empobrecida y desvalida del ser humano que no puede crear relaciones de diálogo y de encuentros verdaderamente creativos con los demás, porque todo a su alrededor se reduce a meros objetos, a medios para lograr unos fines específicos. Habitar una casa significa crear en ella una red de vínculos interpersonales que la convierten en hogar, en fuente de amor y de entendimiento. Y Gregorio habita groseramente aquella casa. Su vivir se reduce a habitar un espacio en el que no hay cabida para el encuentro fecundo con los demás, porque los demás se lo niegan. La incomunicación y la deshumanización son entonces dos claves esenciales que deben seguirse al leer esta novela. Desde ellas podemos comprender la clara similitud entre lo que le sucedió a Gregorio y la forma en que el nazismo trató a los judíos en la época del holocausto.

Antes de que enfrentes el estudio y análisis de ***La metamorfosis*** te recordaremos que es esta una de las más importantes obras de la literatura mundial y su estudio profundo requiere que agudices la mirada de manera que puedas comprobar cómo Kafka logró ponernos frente a los graves problemas que afectan a los hombres y mujeres del siglo XX y del XXI, entre

los que podemos destacar: la deshumanización, la pérdida de identidad, la angustia y la confusión ante oscuros poderes que nos zarandean a su antojo. También nos permite reflexionar sobre la soledad y la falta de encuentros creativos que conducen indefectiblemente a la incomunicación.

Al analizar este relato te proponemos que tengas en cuenta el tema que trata, la concepción del personaje central y protagonista, la acción que es prácticamente nula frente al absurdo que nos deja girando sobre él como si estuviéramos viviendo en una interminable pesadilla que nos impide movernos. Asimismo, deberás tener en cuenta además el carácter simbólico y los rasgos más significativos del estilo de este autor: sobriedad, equilibrio, impasibilidad y capacidad para transmitir sin ningún aspaviento los hechos más insólitos.

Reléelo pues cuantas veces sea necesario para poder horadarlo, es decir, comprenderlo profundamente. Para su análisis hemos concebido diez acápites y en cada uno de ellos te sugerimos una serie de puntos para la reflexión, el análisis y la valoración. Esperamos que te resulten interesantes para tu proceso de lectura, comprensión e interpretación.

1. Sobre el inicio y ese insólito despertar del personaje central

a) El despertar convertido en insecto. ¿Cómo se describe y cómo lo imaginas tú?
b) La habitación, Sus características básicas.
c) Las relaciones de Gregorio Samsa. Causas a las que achaca su estado actual. Sus máximas preocupaciones.
d) La familia. Sus integrantes. Grado de relación de cada uno de ellos con Gregorio. La actuación de cada uno ante la habitación y la situación de Gregorio.
e) Los intentos de Gregorio por levantarse. La minuciosidad en la descripción de estas escenas. Razones por las cuales no pide ayuda.

2. Sobre la visita del jefe

a) Lo que Gregorio piensa sobre la empresa en la que trabaja.
b) La reacción de los miembros de familia ante la visita del jefe de Gregorio a la casa.
c) Los reproches del jefe y la réplica de Samsa. Su voz y las esperanzas de que lo ayuden.

3. La salida de la habitación

a) La actitud de los allí presentes al abrirse la puerta.
b) Los buenos propósitos de Gregorio. La vida del viajante y las relaciones entre Gregorio y su hermana.
c) La salida de la habitación. La reacción de los padres. La herida que le causan a Gregorio.

4. La nueva situación

a) Un nuevo despertar de Gregorio. ¿Se ha acostumbrado Gregorio a su estado? ¿Y los demás miembros de la familia?
b) Encuentro de Gregorio y su hermana cuando esta le trae la comida.
c) Las alteraciones que el estado de Gregorio provoca en la vida de la familia.

5. Sobre la existencia de Gregorio y de su familia

a) ¿Entiende Gregorio a los demás? ¿Puede hacerse entender de ellos? En tal sentido reflexionen sobre la necesidad de sostener encuentros creativos entre los seres humanos y sobre las necesidades de comunicación entre ellos.
b) La situación económica de la familia de Gregorio. ¿Para quién trabaja Gregorio? ¿De qué se entera ahora? ¿Cómo reacciona?

6. Un gesto de rebeldía

a) La ventana. Valor simbólico. El encuentro con la hermana.
b) Actitud de los padres para con Gregorio.
c) El traslado de los muebles. ¿Por qué se rebela Gregorio?
d) Segunda escapada de Gregorio. Actitud del padre. La nueva herida.

7. La indiferencia de la familia

a) Concesiones que le hacen a Gregorio. Las veladas familiares.
b) Problemas que acarrea a la familia y el progresivo abandono en que lo tienen. El trato de la criada.

8. La animadversión

a) Los huéspedes. Actitud ante el concierto de la hermana.
b) La tercera salida de Gregorio. Sus propósitos.

c) Reacción del padre y de los huéspedes. Actitud de la hermana: su evolución a lo largo del relato.

9. La liberación

a) Últimos pensamientos de Gregorio.
b) Palabras de la criada al encontrar el cadáver y reacción de la familia.
c) Lo que hace la familia al día siguiente. Perspectivas de futuro.

10. Actitud crítica ante la lectura de la obra

a) La transformación de Gregorio se ha interpretado como la expresión plástica de una crisis de identidad a causa de varias razones entre las que pudieran estar las siguientes:

- El aislamiento del entorno sociocultural y familiar.
- Los conflictos familiares que aíslan y excluyen.
- La fuerza enajenante y deshumanizadora del trabajo.
- Un exagerado sentimiento de culpa.
- La falta de encuentros creativos y comunicativos.

Indica cómo aparecen estos aspectos reflejados en la obra.

a) Investiga qué se entiende por kafkiano y si situaciones de este tipo pueden darse en el mundo actual.
b) Explica la impresión que te ha producido este relato y el significado que para ti tiene en lo personal.
c) Expón todas las razones por las cuales podemos afirmar que la lectura y estudio de este relato nos hace pensar, desde otra óptica mucho más actual, que el ser humano debe continuar luchando por una transformación cada vez más equilibrada y positiva del mundo.

Ahora te invitamos a que leas este apasionante relato.

La metamorfosis

Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que

estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia.

—¿Qué me ha sucedido?

No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto conocidas paredes. Presidiendo la mesa, sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños —Samsa era viajante de comercio—, colgaba una estampa ha poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con un gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo.

Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana; el tiempo nublado (sentíanse repiquetear en el zinc del alféizar las gotas de lluvia) infundióle una gran melancolía.

—Bueno —pensó—; ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Mas era esto algo de todo punto irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. Mil veces intentó en vano esta operación: cerró los ojos para no tener que ver aquel rebullicio de las piernas, que no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a aquejarle en el costado.

— ¡Ay, Dios! —Díjose entonces— ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén, y no hablemos de esta plaga de los viajes: cuidarse de los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en que el corazón nunca puede tener parte. ¡Al diablo con todo!

Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró sobre la espalda, alargándose en dirección a la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le escocía estaba cubierto de unos puntitos

blancos, que no supo explicarse. Quiso aliviarse tocando el lugar del escozor con una pierna; pero hubo de retirar ésta inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos.

Deslizóse, hasta recobrar su primitiva postura.

—Estos madrugones —díjose— le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados, tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiese hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas en la calle. Y ¿quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente? Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me habría despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y, con toda mi alma, le habría manifestado mi modo de pensar. ¡Se cae del pupitre! Que también tiene lo suyo eso de sentarse encima del pupitre para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que, como él es sordo, han de acercársele mucho. Pero lo que es la esperanza, todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres—unos cinco o seis años todavía—,¡vaya si lo hago!

Y entonces, sí que me redondeo. Bueno; pero, por ahora, lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las cinco.

Volvió los ojos hacia el despertador, qué hacía su tic-tac encima del baúl.

—¡Santo Dios! —exclamó para sus adentros.

Eran las seis y media, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya era más. Las manecillas estaban casi en menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador?

Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente en las cuatro; por lo tanto, tenía que haber soñado. Más ¿era posible seguir durmiendo impertérrito, a pesar de aquel sonido que conmovía hasta a los mismos muebles? Su sueño no había sido tranquilo. Pero, por lo mismo, probablemente tanto más profundo. Y ¿qué se hacía él ahora? El tren siguiente salía a las siete; para alcanzarlo, era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empaquetado, y, por último, él mismo no se sentía nada dispuesto.

Además, aunque alcanzara el tren, no por ello evitaría la filípica del amo, pues el mozo del almacén, que habría bajado al tren de las cinco, debía de haber dado ya cuenta de su falta. Era el tal mozo una hechura del amo, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo ¿qué

pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los cinco años que llevaba empleado, no había estado malo ni una sola vez. Vendría de seguro el principal con el médico del Montepío. Se desataría en reproches, delante de los padres, respecto a la holgazanería del hijo, y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno, para quien todos los hombres están siempre sanos y sólo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su opinión no habría carecido completamente de fundamento. Salvo cierta somnolencia, desde luego superflua después de tan prolongado sueño, Gregorio sentíase admirablemente, con un hambre particularmente fuerte.

Mientras meditaba atropelladamente, sin poderse decidir a abandonar el lecho, y justo en el momento en que el despertador daba las siete menos cuarto, llamaron quedo a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama.

—Gregorio —dijo una voz, la de la madre—, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a marcharte de viaje? ¡Qué voz más dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irreprimible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, confundían se luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar dilatadamente, explicarlo todo; pero, en vista de ello, limitóse a decir:

—Sí, sí. Gracias, madre. Ya me levanto.

A través de la puerta de madera, la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y, golpeando ligeramente la puerta, llamó: "Gregorio, ¡Gregorio! ¿Qué pasa?" Esperó un momento y volvió a insistir, alzando algo la voz: "Gregorio, ¡Gregorio!" Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana lamentábase dulcemente:

"Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo?" —"Ya estoy listo", respondió Gregorio a ambos a un tiempo, aplicándose a pronunciar, y hablando con gran lentitud, para disimular el sonido inaudito de su voz. Tornó el padre a su desayuno, pero la hermana siguió musitando: "Abre, Gregorio; te lo suplico". En lo cual no pensaba Gregorio, ni mucho menos, felicitándose, por el contrario, de aquella precaución suya —hábito contraído en los viajes— de encerrarse en su cuarto por la noche, aun en su propia casa.

Lo primero, era levantarse tranquilamente, arreglarse sin ser importunado y, sobre todo, desayunar. Sólo después de efectuado todo esto pensaría en lo demás, pues de sobra comprendía que en la cama no podía pensar nada a derechas. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolorcillo, producido sin duda por alguna postura incómoda, y que, una vez levantado, resultaba ser obra de su imaginación; y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. No dudaba tampoco lo más mínimo de que el cambio de su voz era simplemente el preludio de un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del viajante de comercio.

Arrojar la colcha lejos de sí era cosa harto sencilla. Bastaríale para ello con abombarse un poco: la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podía haberse ayudado de los brazos y las manos; más, en su lugar, tenía ahora innumerables patas en constante agitación y le era imposible hacerse dueño de ellas. Y el caso es que él quería incorporarse. Se estiraba; lograba por fin dominar una de sus patas; pero, mientras tanto, las demás proseguían su libre y dolorosa agitación.

"No conviene hacer el zángano en la cama", pensó Gregorio.

Primero intentó sacar del lecho la parte inferior del cuerpo. Pero esta parte inferior —que por cierto no había visto todavía, y que, por lo tanto, le era imposible representarse en su exacta conformación— resultó ser demasiado difícil de mover. La operación se inició muy despacio. Gregorio, frenético ya, concentró toda su energía y, sin pararse en barras, se arrastró hacia adelante. Mas calculó mal la dirección, se dio un golpe tremendo contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo demostróle, con su agudez, que aquella parte inferior de su cuerpo era quizás, precisamente, en su nuevo estado, la más sensible. Intentó, pues, sacar primero la parte superior, y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho.

Esto no ofreció ninguna dificultad, y, no obstante, su anchura y su peso, el cuerpo todo siguió por fin, aunque lentamente, el movimiento iniciado por la cabeza. Mas, al verse con ésta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando en igual forma, porque, dejándose caer así, era preciso un verdadero milagro para sacar intacta la cabeza; y, ahora menos que nunca, quería Gregorio perder el sentido. Antes prefería quedarse en la cama.

Mas cuando, después de realizar a la inversa los mismos esfuerzos, subrayándolos con hondísimos suspiros, hallóse de nuevo en la misma posición y tornó a ver sus patas presas de una excitación mayor que antes, si posible, comprendió que no disponía de medio alguno para remediar tamaño absurdo, y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque sólo le quedase una ínfima esperanza. Pero al punto recordó que, harto mejor que tomar decisiones extremas, era meditar serenamente. Sus ojos se clavaron con fuerza en la ventana; mas, por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos había de infundirle. "Las siete ya —díjose al oír de nuevo el despertador—. ¡Las siete ya, y todavía sigue la niebla!" Durante unos momentos, permaneció echado, inmóvil y respirando quedo, cual si esperase volver en el silencio a su estado normal.

Pero, a poco, pensó: "Antes de que den las siete y cuarto es indispensable que me haya levantado. Sin contar que, entre tanto, vendrá seguramente alguien del almacén a preguntar por mí, pues allí abren antes de las siete." Y se dispuso a salir de la cama, balanceándose cuan largo era. Dejándose caer en esta forma, la cabeza, que tenía el firme propósito de mantener enérgicamente erguida, saldría probablemente sin daño alguno. La espalda parecía tener resistencia bastante: nada le pasaría al dar con ella en la alfombra. Únicamente hacíale vacilar el temor al estruendo que esto habría de producir, y que sin duda daría origen, detrás de cada puerta, cuando no a un susto, por lo menos a una inquietud. Mas no quedaba otro remedio que afrontar esta perspectiva.

Ya estaba Gregorio a medias fuera de la cama (el nuevo método antes parecía un juego que un trabajo, pues sólo implicaba el balancearse siempre hacia atrás), cuando cayó en la cuenta de que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda. Con dos personas robustas (y pensaba en su padre y en la criada) bastaría. Sólo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarle del lecho y, agachándose luego con la carga, permitirle solícitamente estirarse por completo en su suelo, en donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿conveníale realmente pedir ayuda? Pese a lo apurado de su situación, no pudo por menos de sonreírse.

Había adelantado ya tanto, que un solo balanceo, más pronunciado que los anteriores, bastaría para hacerle perder casi por completo el equilibrio. Además, muy pronto no le quedaría otro remedio que tomar una determinación, pues sólo faltaban ya cinco minutos para las siete y cuarto. En esto, llamaron a la puerta del piso. "De seguro es alguien del almacén" —pensó Gregorio, quedando de pronto suspenso, mientras sus patas seguían danzando cada vez más rápidamente. Un punto, permaneció todo en silencio. "No abren" —pensó entonces, asiéndose a tan descabellada esperanza. Pero, como no podía por menos de suceder, sintiéronse aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada. Y la puerta se abrió.

Bastóle a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante, para percatarse de quién era. Era el principal en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más trágicas sospechas? ¿Es que los empleados, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos pillos? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que, después de perder aunque sólo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no bastaba acaso con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda una inocente familia de que sólo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto? Y Gregorio, más bien sobrexcitado por estos pensamientos que ya decidido a ello, arrojóse enérgicamente del lecho. Se oyó un golpe sordo, pero que no podía propiamente calificarse de estruendo.

La alfombra amortiguó la caída; la espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como se temía. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida; se hirió, y el dolor le hizo restregarla rabiosamente contra la alfombra.

—Algo ha ocurrido ahí dentro —dijo el principal en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al principal pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, posibilidad ciertamente muy admisible. Pero el principal, como contestando brutalmente a esta suposición dio con energía unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus botas

de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, susurró la hermana esta noticia:

"Gregorio, que ahí está el principal."—"Ya lo sé", contestó Gregorio para sus adentros. Pero no osó levantar la voz hasta el punto de hacerse oír de su hermana.

—Gregorio —dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda—, Gregorio, ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren. No sabemos lo que debemos contestarle. Además, desea hablar personalmente contigo.

Conque haz el favor de abrir la puerta. El señor principal tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto. —¡Buenos días, señor Samsa! —terció entonces amablemente el principal.

—No se encuentra bien —dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. —No está bueno, créame usted, señor principal. ¿Cómo, si no, iba Gregorio a perder el tren? Si el chico no tiene otra cosa en la cabeza más que el almacén. ¡Si casi me molesta que no salga ninguna noche! Ahora, por ejemplo, ha estado aquí ocho días; pues bien, ¡ni una sola noche ha salido de casa! Se sienta con nosotros, haciendo corro alrededor de la mesa, lee el periódico sin decir palabra o estudia itinerarios. Su única distracción consiste en trabajos de carpintería. En dos o tres veladas, ha tallado un marquito.

Cuando lo vea usted, se va a asombrar; es precioso. Ahí está colgado, en su cuarto; ya lo verá usted en seguida, en cuanto abra Gregorio. Por otra parte, celebro verle a usted, señor principal, pues nosotros solos nunca hubiéramos podido decidir a Gregorio a abrir la puerta. ¡Es un tozudo! Seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario. —Voy en seguida —exclamó lentamente Gregorio, circunspecto y sin moverse para no perder palabra de la conversación. —De otro modo, no sabría explicármelo, señora —repuso el principal. Es de esperar que no será nada de serio. Aunque, por otra parte, no tengo más remedio que decir que nosotros, los comerciantes, desgraciada o afortunadamente, como se quiera, tenemos a la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todo, los negocios.

—Bueno —preguntó el padre, impacientándose y tornando a llamar a la puerta—: ¿puede entrar ya el señor principal? —No —respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio lleno

de tristeza, y en la habitación contigua de la derecha comenzó a sollozar la hermana.

Pero ¿por qué no iba ésta a reunirse con los demás? Cierto es que acababa de levantarse y que ni siquiera había empezado a vestirse. Pero ¿por qué lloraba? Acaso porque el hermano no se levantaba, porque no hacía pasar al principal, porque corría el peligro de perder su colocación, con lo cual el amo volvería a atormentar a los padres con las deudas de antaño. Pero éstas, por el momento, eran preocupaciones completamente gratuitas. Gregorio estaba todavía allí y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Por el momento, yacía sobre la alfombra, y nadie que conociera el estado en que se encontraba hubiera pensado que podía hacer entrar en su cuarto al principal. Mas esta pequeña descortesía, que más adelante sabría de seguro explicar satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle sin demora. Y Gregorio pensó que, por de pronto, harto mejor que molestarle con llantos y discursos era dejarle en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaban respecto a él era precisamente lo que aguijoneaba a los otros, disculpando su actitud.

—Señor Samsa —dijo, por fin, el principal con voz campanuda—, ¿qué significa esto?

Se ha atrincherado usted en su habitación. No contesta más que sí o no. Inquieta usted grave e inútilmente a sus padres, y, sea dicho de paso, falta a su obligación en el almacén de una manera verdaderamente inaudita. Le hablo a usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le ruego muy en serio que se explique al punto y claramente. Estoy asombrado; yo le tenía a usted por un hombre formal y juicioso, y no parece, sino que ahora, de repente, quiere usted hacer gala de incomprensibles extravagancias. Cierto que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su falta: referíase al cobro que se le encomendó a usted hiciese anoche efectivo; mas yo casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no venía al caso.

Pero ahora, ante esta incomprensible testarudez, no me quedan ya ganas de seguir interesándome por usted. Su posición de usted no es, ni con mucho, muy segura. Mi intención era decirle a usted todo esto a solas; pero, como usted tiene a bien hacerme perder inútilmente el tiempo, no veo ya por qué no habrían de enterarse también sus señores padres. En estos últimos tiempos, su trabajo ha dejado mucho que desear. Cierto que no es ésta la época más propicia para los negocios; nosotros mismos lo

reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época, no debe haberla, en que los negocios estén completamente parados. —Señor principal —gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación de todo lo demás—. Voy inmediatamente, voy al momento. Una ligera indisposición, un desvanecimiento, impidióme levantarme. Estoy todavía acostado. Pero ya me siento completamente despejado.

Ahora mismo me levanto. ¡Un momento de paciencia! Aún no me encuentro tan bien como creía. Pero ya estoy mejor. ¡No se comprende cómo le pueden suceder a uno estas cosas! Ayer tarde estaba yo tan bueno. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer tarde tuve una especie de presentimiento. ¿Cómo no me lo habrán notado? Y ¿por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de estarse en casa. ¡Señor principal, tenga consideración con mis padres! No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora; nunca me han dicho nada de eso. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he trasmitido. Por lo demás, saldré en el tren de las ocho. Este par de horas de descanso me ha dado fuerza. No se detenga usted más, señor principal. Enseguida voy al almacén. Explique usted allí esto, se lo suplico; así como que presente mis respetos al jefe.

Y mientras espetaba atropelladamente este discurso, sin casi saber lo que decía, Gregorio, gracias a la soltura ya adquirida en la cama, se aproximó fácilmente al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él. Quería efectivamente abrir la puerta, dejarse ver del principal, hablar con él. Sentía curiosidad por saber lo que dirían cuando le viesen los que tan insistentemente le llamaban. Si se asustaban, Gregorio encontrábase desligado de toda responsabilidad y no tenía por qué temer. Si, por el contrario, se quedaban tan tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse, y podía, dándose prisa, estar realmente a las ocho en la estación. Varias veces se escurrió contra las lisas paredes del baúl; pero, al fin, un último brinco le puso en pie. De los dolores en el vientre, aunque muy vivos, no se cuidaba. Dejóse caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes agarróse fuertemente con sus patas. Logró a la vez recobrar el dominio de sí mismo, y calló para escuchar lo que decía el principal.

—¿Han entendido ustedes una sola palabra? —Preguntaba éste a los padres— ¿No será que se hace el loco? —¡Por amor de Dios! —exclamó la madre llorando—. Tal vez se sienta muy mal y nosotros le estamos mortificando. Y seguidamente llamó: — ¡Gregorio!

¡Grete! — ¿Qué, madre? —contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. —Tienes que ir en seguida a buscar al médico; Gregorio está malo. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba ahora Gregorio? —Es una voz de animal —dijo el principal, que hablaba en voz extraordinariamente baja, comparada con la gritería de la madre. — ¡Ana! ¡Ana! —llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibimiento y dando palmadas—. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Ya se sentía por el recibimiento el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo (¿cómo se habría vestido tan de prisa la hermana?), y ya se oía abrir bruscamente la puerta del piso. Pero no se percibió ningún portazo. Debieron de dejar la puerta abierta, como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una desgracia.

Gregorio, empero, hallábase ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda porque ya se le iba acostumbrando el oído. Pero lo esencial era que ya se habían percatado los demás de que algo insólito le sucedía y se disponían a acudir en su ayuda. La decisión y firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Sintióse nuevamente incluido entre los seres humanos, y esperó de los dos, del médico y del cerrajero, indistintamente, acciones extrañas y maravillosas. Y, a fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, carraspeó ligeramente, forzándose a hacerlo muy levemente, por temor a que también este ruido sonase a algo que no fuese una tos humana, cosa que ya no tenía seguridad de poder distinguir. Mientras tanto, en la habitación contigua, reinaba un profundo silencio. Tal vez los padres, sentados junto a la mesa con el principal, cuchicheaban con éste. Tal vez estaban todos pegados a la puerta escuchando.

Gregorio se deslizó lentamente con el sillón hacia la puerta; al llegar allí, abandonó el asiento, arrojóse contra ésta y se sostuvo en pie, agarrado, pegado a ella por la viscosidad de sus patas. Descansó así un rato del esfuerzo realizado. Luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a coger la llave? Pero, en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes, y, sirviéndose de ella, pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió de la boca, resbalando por la llave y goteando hasta el suelo. —Escuchen ustedes —dijo el principal en el cuarto inmediato—;

está dando vueltas a la llave. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio. Pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado:

—¡Adelante, Gregorio! Sí, debían haberle gritado: — ¡Siempre adelante! ¡Duro con la cerradura! E, imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma en la llave, medio desfallecido. Y, a medida que ésta giraba en la cerradura, él sosteníase, meciéndose en el aire, colgando por la boca, y, conforme era necesario, agarrábase a la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura cediendo por fin, le volvió completamente en sí. —Bueno— se dijo con un suspiro de alivio—; pues no ha sido preciso que venga el cerrajero—, y dio con la cabeza en el pestillo para acabar de abrir.

Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque franca ya la entrada, todavía no se le viese. Hubo primero de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un "¡oh!" del principal, que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más inmediato a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente, como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible.

La madre —que, a pesar de la presencia del principal estaba allí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo— miró primero a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego dos pasos hacia él, y se desplomó por fin, en medio de sus faldas esparcidas, en torno suyo, con el rostro oculto en las profundidades del pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación; volvióse luego, saliendo con paso inseguro al recibimiento, y, cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho.

Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación; desde el interior de la suya, permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que sólo presentaba la mitad superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, espiando a los circunstantes. En esto, había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente. Era un hospital, cuya monótona fachada rompían simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados, que se veían llegar distintamente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios

del servicio del desayuno, pues, para el padre, era ésta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos.

En el lienzo de pared que daba justo frente a Gregorio, colgaba un retrato de éste, hecho durante su servicio militar, y que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espada, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumento y su actitud. Esa habitación daba al recibimiento; por la puerta abierta veíase la del piso, abierta también, el rellano de la escalera y el arranque de esta última que conducía a los pisos inferiores.

—Bueno —dijo Gregorio muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad—. Bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. ¿Me permitiréis que salga de viaje, verdad? Ea, señor principal, ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿Adónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido? Puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo; pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido, y pensar que, una vez pasado el impedimento, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto. Pero trabajando sabré salir de él.

Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte. Ya sé yo que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a espuertas, y además que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca.

Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso, y dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual, en su calidad de amo, se equivoca con frecuencia respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es cómodo defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y que únicamente al regresar reventado de su viaje es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal, no se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte.

Pero, desde las primeras palabras de Gregorio, el principal había dado media vuelta, y contemplaba a aquél por encima del hombro, convulsivamente agitado con una mueca de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento tranquilo. Retiróse hacia la puerta sin quitarle ojo de encima, pero muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación. Llegó, por fin, al recibimiento, y, ante la prontitud con que alzó por última vez el pie del suelo, dijérase que había pisado lumbre.

Alargó el brazo derecho en dirección de la escalera, como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad.

Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al principal en ese estado de ánimo, pues si no su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo comprendían los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años, habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa sólo con su vida podía acabar; además, con la inquietud del momento, y sus consiguientes quehaceres, habíanse olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. ¡Si siquiera estuviese ahí la hermana! Era muy lista; había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre la espalda. De seguro que el principal, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por ella a donde ella hubiera querido. Habría cerrado la puerta del piso y le habría quitado el susto en el mismo recibimiento. Pero no estaba la hermana, y Gregorio tenía que arreglárselas él solo. Y, sin pensar que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible, y hasta lo más seguro, era que no habría logrado darse a comprender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, deslizóse por el hueco formado en la abertura de la otra, con intención de avanzar hacia el principal, que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano. Mas inmediatamente cayó en tierra, intentando, con inútiles esfuerzos, sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, y exhalando un ligero quejido. Al punto sintióse, por primera vez en aquel día, invadido por un verdadero bienestar: las patitas, apoyadas en el suelo, obedecíanle perfectamente. Lo notó con la natural alegría, y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de haber llegado al cabo de sus sufrimientos.Mas, en el preciso momento en que Gregorio,

a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, ésta, no obstante hallarse tan sumida en sí, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos:

"¡Socorro! ¡Por amor de Dios! ¡Socorro!" Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio; pero de pronto, como para desmentir este supuesto, desplomóse hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa, y no habiendo recordado que estaba aún puesta, quedó sentada en ella, sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra.

—¡Madre! ¡Madre! —murmuró Gregorio mirándola de abajo arriba. Un momento esfumóse de su memoria el principal; y no pudo por menos, ante el café vertido, de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Nuevo alarido de la madre, que, huyendo de la mesa, se arrojó en brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres; el principal estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquel cuadro. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él algo debió figurarse, pues, de un salto, bajó varios escalones y desapareció, no sin antes lanzar unos gritos que resonaron por toda la escalera.

Para colmo de desdicha, esta fuga del principal pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno; pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del principal —que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán, olvidados en una silla— y, armándose con la otra mano de un gran periódico, que estaba sobre la mesa, preparóse, dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas, que no fueron entendidas; y, por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia su padre, sólo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo. La madre, por su parte, a pesar del tiempo desapacible, había bajado el cristal de una de las ventanas y, violentamente inclinada hacia afuera, encubríase el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera establecióse una corriente fortísima; las cortinas de la ventana se ahuecaron; sobre la mesa los periódicos agitáronse, y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, inexorable, apremiaba la retirada con

silbidos salvajes. Pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. ¡Si siquiera hubiera podido volverse! En un dos por tres se hubiese encontrado en su cuarto. Pero temía, con su lentitud en dar la vuelta, impacientar al padre cuyo bastón erguido amenazaba deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió con rabia que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió de percatarse de su buena voluntad, pues dejó de acosarle, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. ¡Si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido! Esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza.

Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco. Por fin logró verse frente a la puerta. Pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más ni más. Al padre, en aquella su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Sólo una idea le embargaba: la de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y, de este modo, pasar por la puerta. Como si no existiese para esto ningún impedimento, empujaba, pues a Gregorio con estrépito creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de un padre. ¡Cualquiera se andaba con bromas! Gregorio—pasase lo que pasase— se apretujó en el marco de la puerta. Se irguió de medio lado; ahora yacía atravesado en el umbral con su costado completamente deshecho. En la nitidez de la puerta, imprimiéronse unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo... En esto, el padre dióle por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón, y todo volvió por fin a la tranquilidad.

Hasta el anochecer, no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado, semejante a un desvanecimiento. No habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante; pero le pareció que le

despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibimiento, cerrada con cuidado. El reflejo del tranvía eléctrico ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles; pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus tentáculos, cuyo valor ya entonces comprendió, deslizóse hasta la puerta para ver lo que había ocurrido. Su lado izquierdo era una única, larga y repugnante llaga. Andaba cojeando, alternativa y simétricamente, sobre cada una de sus dos filas de patas. Por otra parte, una de estas últimas, herida en el accidente de por la mañana —¡milagro fue que las demás saliesen ilesas!—, arrastrábase sin vida.

Al llegar a la puerta, comprendió que lo que allí le había atraído era el olor de algo comestible. Encontró una escudilla llena de leche azucarada, en la cual nadaban trocitos de pan blanco. A poco si suelta a reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Al momento, zambulló la cabeza en la leche casi hasta los ojos; más, pronto hubo de retirarla desilusionado, pues no sólo la dolencia de su lado izquierdo le hacía dificultosa la operación (para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento), sino que, además, la leche, que hasta entonces fuera su bebida predilecta —por eso, sin duda, habíala colocado allí la hermana—, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia de la escudilla, y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación.

Por la rendija de la puerta vio que el gas estaba encendido en el comedor. Pero, contrariamente a lo que sucedía siempre, no se oía al padre leer en alta voz a la madre y a la hermana, el diario de la noche. No se sentía el menor ruido. Quizás esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese últimamente desaparecido. Pero todo en torno estaba silencioso, y eso que, con toda seguridad, la casa no estaba vacío. — ¡Qué vida más tranquila parece llevar mi familia! —pensó Gregorio. Y, mientras sus miradas se clavaban en la sombra, sintióse orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia, en marco tan lindo. Con pavor pensó al punto que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término... Para no dejarse extraviar por estos pensamientos, prefirió agitarse físicamente y comenzó a arrastrarse por el cuarto.

En el curso de la noche entreabrióse una vez una de las hojas de la puerta, y otra vez la otra: alguien, sin duda, necesitaba entrar, y vacilaba. Gregorio, en vista de ello, paróse contra la misma puerta que daba

al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos a averiguar quién fuera éste. Pero la puerta no volvió a abrirse, y esperó en vano. En las primeras horas de la mañana, cuando se hallaba la puerta cerrada, todos habían hecho por entrar, y ahora que él había abierto una puerta, y que las otras habían sido también abiertas, sin duda, durante el día, ya no venía nadie, y las llaves quedaban por fuera, en las cerraduras.

Muy entrada la noche, se apagó la luz del comedor. Pudo Gregorio, comprender por ello que sus padres y su hermana habían velado hasta entonces. Sintió que se alejaban de puntillas.

Hasta por la mañana no entraría ya seguramente nadie a ver a Gregorio; éste tenía tiempo sobrado para pensar, sin temor a ser importunado, acerca de cómo le convendría ordenar en adelante su vida. Pero aquella habitación fría y alta de techo, en donde había de permanecer echado de bruces, le dio miedo, sin que lograse explicarse el por qué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hacía cinco años... Bruscamente, y con cierto rubor, precipitóse debajo del sofá, en donde, no obstante sentirse algo estrujado, por no poder levantar la cabeza, se encontró en seguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia.

Así permaneció toda la noche, parte en un semisueño, del que le despertaba con sobresalto el hambre, y parte también presa de preocupaciones y esperanzas no muy definidas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad, por de pronto, de tener calma y paciencia y de hacer lo posible para que la familia, a su vez, soportase cuantas molestias él, en su estado actual, no podía por menos de causar.

Muy de mañana —apenas si clareaba el día— tuvo Gregorio ocasión de experimentar la fuerza de estas resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibimiento y miró ávidamente hacia el interior. Al principio, no le vio; pero al divisarle luego debajo del sofá —¡en algún sitio había de estar, santo Dios! ¡No iba a haber volado! —se asustó tanto, que, sin poderse dominar, volvió a cerrar la puerta. Mas debió arrepentirse de su proceder, pues tornó a abrir al momento y entró de puntillas, como si fuese la habitación de un enfermo de gravedad o la de un extraño. Gregorio, con la cabeza casi asomada fuera del sofá, la observaba. ¿Repararía en que no había probado la leche y, comprendiendo que ello no era por falta de apetito, le traería de comer otra cosa

más adecuada? Pero, si por ella misma no lo hacía, él preferiría morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, no obstante sentir unas ganas tremendas de salir de debajo del sofá, arrojarse a sus pies y suplicarle le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que la escudilla estaba intacta; únicamente se había vertido un poco de leche. Recogió ésta en seguida; verdad que no con la mano, sino valiéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución, haciendo respecto a ello muchas y muy distintas conjeturas. Mas nunca hubiera adivinado lo que la bondad de la hermana le reservaba. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo: allí había legumbres atrasadas, medio podridas ya; huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca cuajada; pasas y almendras; un pedazo de queso que, dos días antes, Gregorio había declarado incomible; un panecillo duro; otro untado con mantequilla, y otro con mantequilla y sal. Añadió a esto la escudilla, que por lo visto quedaba destinada para Gregorio definitivamente, pero ahora estaba llena de agua. Y por delicadeza (pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente) retiróse cuan pronto pudo, y echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que podía ponerse a sus anchas. Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de haberse curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia; lo cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera todavía le dolía bastante. — ¿Si tendré yo ahora menos sensibilidad que antes? —pensó, mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. Rápidamente, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban, su olor mismo le era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer.

Ya hacía tiempo que había terminado. Hallábase perezosamente extendido en el mismo sitio, cuando la hermana, para anunciarle, sin duda, que debía retirarse, hizo girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer allí, aunque sólo el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, costóle ahora gran esfuerzo de voluntad; pues,

a consecuencia de la copiosa comida, su cuerpo habíase abultado algo y apenas si podía respirar en aquel reducido espacio.

Presa de un leve ahogo miraba, con los ojos un poco salidos de sus órbitas, a su hermana, completamente ajena a lo que le sucedía, barrer con una escoba, no sólo los restos de la comida; sino también los alimentos que Gregorio no había siquiera tocado, como sí éstos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo que cerró luego con una tapa de madera, llevándoselo por fin. Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de su escondrijo, se desperezó y respiró.

De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida; una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otras después del almuerzo, mientras los padres sesteaban un rato y la criada salía a algún recado, a que la mandaba la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre; pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que sólo las conociesen por lo que les dijera la hermana. Tal vez también quería ésta ahorrarles una pena más, sobre lo que ya sufrían.

A Gregorio le fue completamente imposible averiguar con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. Como no se hacía comprender de nadie, nadie pensó, ni siquiera la hermana, que él pudiese comprender a los demás. No le quedó, pues, otro remedio que contentarse, cuando la hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir e invocar a todos los santos. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a este nuevo estado de cosas (no puede, naturalmente, suponerse que se acostumbrase por completo), pudo Gregorio advertir en ella alguna intención amable, o, por lo menos, algo que se podía considerar como tal. —Hoy sí que le ha gustado —decía, cuando Gregorio había comido opíparamente; mientras que, en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir casi con tristeza: —Vaya, hoy lo ha dejado todo.

Mas, aun cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia, prestó atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y tan pronto sentía voces, corría hacia la puerta que correspondía al lado de donde provenían y se pegaba a ella cuan largo era. Particularmente en los primeros tiempos, todas las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Durante dos días, en todas las comidas hubo deliberaciones acerca de la conducta que cumplía observar en adelante. Mas también fuera de las comidas hablábase de lo mismo, pues como ninguno de los miembros de la

familia quería permanecer solo en casa, y como tampoco querían dejar ésta abandonada, siempre había allí por lo menos dos personas.

Ya el primer día, la criada —por cierto que todavía no sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido— habíale suplicado de rodillas a la madre que la despidiese en seguida, y al marcharse, un cuarto de hora después, agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que se le hacía, y sin que nadie se lo pidiese, comprometióse, con los más solemnes juramentos, a no contar a nadie absolutamente nada.

La hermana tuvo que ponerse a guisar con la madre; lo que, en realidad, no le daba mucho trabajo, pues apenas si comían. Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un "gracias, tengo bastante", u otra frase por el estilo, la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, brindándose a ir ella misma a buscarla. Callaba el padre, y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera. Pero el padre respondía finalmente un "no" que no admitía réplica, y no se hablaba más del asunto.

Ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia y las perspectivas que ante ésta se abrían. De vez en cuando levantábase de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales —salvada de la quiebra cinco años antes— algún documento o libro de notas. Se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse y volverse a cerrar, después de haber sacado el padre lo que buscaba. Estas explicaciones fueron, en cierto modo, la primera noticia agradable que le fue dado oír a Gregorio desde su encierro. Él siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre, al menos, nada le había dicho que pudiese desvanecer esta idea. Verdad es que tampoco Gregorio le había preguntado nada sobre el particular. Por aquel entonces, Gregorio sólo había pensado en poner cuantos medios estuviesen a su alcance para hacer olvidar a los suyos, lo más rápidamente posible, la desgracia mercantil que los sumiera a todos en la más completa desesperación. Por eso había él comenzado a trabajar con tal ahínco, convirtiéndose en poco tiempo, de dependiente sin importancia, en todo un viajante de comercio, con harto mayores probabilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales patentizábanse inmediatamente bajo la forma de comisiones contantes y sonantes, puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y la alegría de todos. Fueron

aquéllos, tiempos hermosos de veras. Pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor, no obstante llegar más tarde Gregorio a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en éste, que lo entregaba con gusto, hizo que aquella primera sorpresa y primera alegría no volviesen a reproducirse con el mismo calor. Únicamente la hermana permanecía siempre estrechamente unida a Gregorio, y como, contrariamente a éste, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con mucha alma, Gregorio alimentaba la secreta esperanza de mandarla el año próximo al Conservatorio, sin reparar en los gastos que esto había forzosamente de acarrear, y de los cuales ya se resarciría por otro lado. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra "Conservatorio" sonaba a menudo en las charlas con la hermana, pero siempre como añoranza de un lindo sueño, en cuya realización no se podía ni pensar. A los padres, estos ingenuos proyectos no les hacían ninguna gracia; pero Gregorio pensaba muy seriamente en ello, y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Todos estos pensamientos, completamente inútiles ya, agitábanse en su mente mientras él, pegado a la puerta, escuchaban lo que se decía al lado. De vez en cuando, la fatiga impedíale prestar atención, y dejaba caer con cansancio la cabeza contra la puerta. Mas al punto tornaba a erguirla, pues, incluso el levísimo ruido que este gesto suyo originaba, era oído en la habitación contigua, haciendo enmudecer a todos.

—Pero, ¿qué hará otra vez? —decía al poco el padre, mirando sin duda hacia la puerta. Y, pasados unos momentos, reanudábase la interrumpida conversación.

De este modo supo, pues, Gregorio, con gran satisfacción —el padre repetía y recalcaba sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que él mismo no se había ocupado de aquellos asuntos, y en parte también porque la madre tardaba en entenderlos— que, a pesar de la desgracia, aún les quedaba del antiguo esplendor, algún dinero; verdad es que muy escaso, pero que algo había ido aumentando desde entonces, gracias a los intereses intactos. Además, el dinero entregado todos los meses por Gregorio —él se reservaba únicamente una ínfima cantidad— no se gastaba por completo, y había ido a su vez formando un pequeño capital. A través de la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, contenta de esta inesperada previsión e insospechado ahorro. Cierto que con este dinero

sobrante podía él haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el jefe, y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que creyera; pero ahora resultaban sin duda mejor las cosas tal como el padre las había dispuesto.

Ahora bien, este dinero era de todo punto insuficiente para permitir a la familia vivir tranquila de sus rentas; todo lo más bastaría tal vez para uno o, a lo sumo, dos años. Para más tiempo ¡ni pensarlo! Por lo tanto, era éste un capitalino al que en realidad no se debía tocar, y que convenía conservar para un caso de necesidad. El dinero para ir viviendo, no había más remedio que ganarlo. Pero, ocurría que el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba cinco años sin trabajar; por lo tanto, poco podía esperarse de él: en estos cinco años que habían constituido los primeros ocios de su laboriosa, pero fracasada existencia, había ido asimilando mucha grasa, y se había puesto excesivamente pesado.

¿Incumbiríale acaso trabajar a la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con sólo andar un poco por casa, y que un día sí y otro también tenía que tenderse en el sofá, con la ventana abierta de par en par, porque le faltaba la respiración? ¿Corresponderíale a la hermana, todavía una niña, con sus diecisiete años, y cuya envidiable existencia había consistido, hasta entonces, en emperifollarse, dormir todo lo que le pedía el cuerpo, ayudar en los quehaceres domésticos, participar en alguna que otra modesta diversión, y, sobre todo, tocar el violín?

Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba la puerta y, encendido de pena y de vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. A menudo pasábase allí toda la noche, sin pegar ojo, arañando el cuero hora tras hora. A veces también tomábase el trabajo excesivo de empujar una butaca hasta la ventana, y, trepando por el alféizar, permanecía de pie en la butaca y apoyado en la ventana, sumido sin duda en sus recuerdos, pues antaño interesábale siempre mirar por la ventana aquella.

Paulatinamente, las cosas más cercanas dibujábansele con menos claridad. El hospital de enfrente, cuya vista había maldecido con frecuencia, ya no lo divisaba; y, de no haber sabido, sin que ello pudiese dejar lugar a dudas, que vivía en una calle tranquila, aunque completamente urbanizada, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto, en el cual fundíanse indistintamente el cielo y la tierra grises por igual.

Tan sólo dos veces pudo advertir la hermana, siempre vigilante, que la butaca se encontraba junto a la ventana. Y ya, al arreglar la habitación, aproximaba ella misma la butaca. Más aún: dejaba abiertos los primeros dobles cristales.

De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana; de haberle podido dar las gracias por cuanto por él hacía, le hubieran sido más leves estos trabajos que ocasionaba, y que de este modo tanto le hacían sufrir. Sin duda, la hermana hacía cuanto podía por borrar lo doloroso de la situación, y, a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiéndolo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, veíalo todo con mayor claridad.

Ahora, la entrada de la hermana era para él algo terrible. Apenas dentro de la habitación, y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, corría derecho a la ventana, y la abría violentamente, cual si se hallase a punto de asfixiarse; y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato, respirando con fuerza. Tales carreras y estrépitos asustaban a Gregorio dos veces al día. Y Gregorio, aunque seguro de que ella le hubiera evitado con gusto estas molestias, de haberle sido posible permanecer con las ventanas cerradas en la habitación, quedaba temblando debajo del sofá, todo el tiempo que duraba la visita.

Un día —ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis, y no tenía por lo tanto la hermana ningún motivo especial para sorprenderse del aspecto de Gregorio— entró algo más temprano que de costumbre, y se encontró a éste mirando inmóvil por la ventana, pero ya dispuesto a asustarse. Nada le hubiera extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues él, en la actitud en que estaba, le impedía abrir inmediatamente la ventana. Pero, no sólo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta: un extraño hubiera creído que Gregorio la acechaba para morderla. Claro es que Gregorio se escondió al punto debajo del sofá, pero hubo de esperar hasta el mediodía ante de ver tornar a su hermana, más intranquila que de costumbre.

Ello le dio a entender que su vista seguía siéndole insoportable a la hermana, que lo seguiría siendo, y que ésta había de hacer un gran esfuerzo de voluntad para no salir también corriendo al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Y, a fin de ahorrarle incluso esto, transportó un día sobre sus espaldas —trabajo para el cual

precisó cuatro horas— una sábana hasta el sofá, y la dispuso de modo que le tapara por completo y que ya la hermana no pudiese verle, por mucho que se agachase.

De no haberle parecido a ella conveniente este arreglo, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que, para Gregorio, el aislarse no constituía ningún placer. Mas dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de ésta, para ver cómo la hermana acogía la nueva disposición, creyó adivinar en ella una mirada de gratitud.

Durante las dos primeras semanas, no pudieron los padres decidirse a entrar a verle. Él los oyó a menudo ensalzar los trabajos de la hermana, cuando hasta entonces solían, por el contrario, reñirle, por parecerles una muchacha, como quien dice, inútil. Mas, con frecuencia, ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio, mientras la hermana la arreglaba, y, en cuanto salía ésta, había de contarles exactamente cómo estaba el cuarto, lo que Gregorio había comido, cuál había sido su actitud, y si se advertía en él alguna mejoría.

La madre, cierto es, quiso visitar a Gregorio en seguida, y entonces el padre y la hermana la detuvieron con razones que Gregorio escuchó con la mayor atención, y aprobó por entero. Pero más adelante fue menester impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba:

"¡Dejadme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿No comprendéis que necesito entrar a verle?", Gregorio pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase, claro que no todos los días, pero, por ejemplo, una vez a la semana: ella era mucho más comprensiva que la hermana, quien, a pesar de todo su valor, no dejaba de ser, al fin y al cabo, sólo una niña, que quizás sólo por ligereza infantil se había echado sobre los hombros tan penosa carga.

Poco había de tardar en realizarse el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día, por consideración a sus padres, no se asomaba a la ventana. Pero, poco podía arrastrarse por aquellos dos metros cuadrados de suelo. Descansar tranquilo le era ya difícil durante la noche.

La comida, muy pronto dejó de producirle la menor alegría, y así fue tomando, para distraerse, la costumbre de trepar zigzagueando por las paredes y el techo. En el techo, particularmente, era donde más a gusto se encontraba; aquello era cosa harto distinta que estar echado en el suelo; allí se respiraba mejor, el cuerpo sentíase agitado por una ligera vibración.

Pero aconteció que Gregorio, casi feliz, y al tiempo divertido, desprendióse del techo, con gran sorpresa suya, y se fue a estrellar contra el suelo. Mas, como puede suponerse, su cuerpo había adquirido una resistencia mucho mayor que antes, y, pese a la fuerza del golpe, no se lastimó.

La hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio —tal vez dejase éste al trepar, acá y allá, rastro de su babilla—, e imaginó al punto facilitarle todo lo posible los medios de trepar, quitando los muebles que lo impedían, y, principalmente, el baúl y la mesa de escribir. Pero esto no podía llevarlo a cabo ella sola; tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre; y en cuanto a la criada, no había que contar con ella, pues esta mujer, de unos sesenta años, aunque se había mostrado muy valiente desde la despedida de su antecesora, había suplicado, como favor especial, que le fuese permitido mantener siempre cerrada la puerta de la cocina, y no abrirla sino cuando la llamasen. Por lo tanto, sólo quedaba el recurso de buscar a la madre, en ausencia del padre.

La madre acudió dando gritos de júbilo. Pero se quedó muda en la misma puerta. Como es natural, primero se cercioró la hermana de que todo estaba en orden, y tan sólo luego la dejó pasar. Gregorio se había apresurado a bajar la sábana más que de costumbre, de modo que formara abundantes pliegues. La sábana parecía efectivamente haber sido arrojada allí por casualidad. También guardóse esta vez de espiar por debajo; renunció a ver a su madre, gozoso únicamente de que ésta, por fin, hubiese venido.

—Entra, que no se le ve —dijo la hermana, que sin duda conducía a la madre por la mano.

Y Gregorio oyó cómo las dos frágiles mujeres retiraban de su sitio el viejo y harto pesado baúl, y cómo la hermana, siempre animosa, tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo, sin hacer caso de las advertencias de la madre, que temía se fatigase demasiado.

La operación duró bastante, verdad es que, al cabo de un cuarto de hora, la madre declaró que más valía dejar el baúl donde estaba, en primer lugar porque era muy pesado, y no acabarían antes del regreso del padre, y además porque, estando en medio de la habitación el baúl, le cortaría el paso a Gregorio, y, en fin, porque no era seguro que a Gregorio le agradara que se retirasen los muebles. A ella le parecía precisamente que debía de ser todo lo contrario.

La vista de las paredes desnudas oprimíale el corazón. ¿Por qué no había de sentir Gregorio la misma impresión, ya que estaba acostumbrado de antiguo a los muebles de su cuarto? ¿Quién dice que no se sentiría como abandonado en la habitación vacía?

—Y no parecería entonces —terminó muy quedo, casi en un susurro, cual si quisiese evitar a Gregorio, que no sabía exactamente dónde se encontraba, hasta el sonido de su voz, pues estaba convencida de que no entendía las palabras—, no parecería entonces que, al retirar los muebles, indicábamos que renunciábamos a toda esperanza de mejoría, y que lo abandonábamos sin consideración ninguna a su suerte? Yo creo que lo mejor sería dejar el cuarto como antes, a fin de que Gregorio, al volver de nuevo entre nosotros, lo encuentre todo en el mismo estado, y pueda olvidar tanto más fácilmente este paréntesis.

Al oír estas palabras de la madre, comprendió Gregorio que la falta de toda relación humana directa, unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos, habíadebido trastornar su inteligencia en aquellos dos meses, pues, de otro modo, no podía explicarse que él hubiese deseado ver vaciar su habitación.

¿Es que él deseaba de verdad se cambiase aquélla su muelle habitación, confortable y dispuesta con muebles de familia, en un desierto en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin el menor impedimento, pero en el cual se hubiera al mismo tiempo olvidado, rápida y completamente, de su pasada condición humana?

Ya estaba él ahora muy cerca de olvidarse de ésta, únicamente habíale conmovido la voz de la madre, no oída hacía ya tiempo. No, no había que retirar nada; todo tenía que permanecer tal cual; no era posible prescindir de la bienhechora influencia que los muebles ejercían sobre él, y, aunque éstos impedían su libre ejercicio, ello, en todo caso, antes que un perjuicio, debía ser considerado como una gran ventaja.

Por desgracia, la hermana no compartía esta opinión, y, como se había acostumbrado —cierto es que no sin motivo— a actuar como perito frente a los padres en todo lo que a Gregorio se refería, bastóle la idea expuesta por la madre, para insistir y declarar que, no sólo debían ser retirados de allí el baúl y la mesa, en los que al principio únicamente había pensado, sino también todos los demás muebles, excepción hecha del indispensable sofá.

Claro es que a ello no le impulsaban únicamente su tozudez infantil, y aquella confianza en sí misma, tan repentina cuan difícilmente adquirida

en los últimos tiempos; también había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo, y tal vez también, con aquel entusiasmo propio de las muchachas de su edad, anheloso siempre de una ocasión que le permita ejercitarse, dejóse llevar secretamente por el deseo de aumentar lo pavoroso de la situación de Gregorio, a fin de poder hacer por él más aún de lo que hasta ahora hacía. Y es que en un cuarto en el cual Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de Grete.

No le fue, pues, posible a la madre hacerla desistir de su proyecto, y como en aquel cuarto sentía una gran desazón, no tardó en callarse y en ayudar a la hermana, con todas sus fuerzas, a sacar el baúl. Bueno; del cofre, en caso necesario, Gregorio podía prescindir; pero la mesa tenía que quedarse allí, apenas hubieron abandonado el cuarto las dos mujeres, llevándose el cofre, al que se agarraban gimiendo, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá, para ver el modo de intervenir con la mayor consideración y todas las precauciones posibles.

Por desgracia, la madre fue la primera en volver, mientras Grete, en la habitación de al lado, seguía agarrada al cofre, zarandeándolo de un lado para otro, aunque sin lograr mudarlo de sitio. La madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio; podía haber enfermado al verlo de pronto; así es que Gregorio, asustado, retrocedió a toda velocidad, hasta el otro extremo del sofá; pero demasiado tarde para evitar que la sábana que le ocultaba se agitase un poco, lo cual bastó para llamar la atención de la madre. Esta paróse en seco, quedó un punto suspenso, y volvió junto a Grete.

Aunque Gregorio repetíase de continuo que seguramente no había de acontecer nada de extraordinario, y que sólo algunos muebles, serían cambiados de sitio, no pudo por menos de impresionarle, cual él mismo reconoció muy pronto, aquel ir y venir de las mujeres, las llamadas que una a otra se dirigían, el rallar de los muebles en el suelo, en una palabra, aquella confusión que reinaba en torno suyo, y, encogiendo cuanto pudo la cabeza y las piernas, aplastando el vientre contra el suelo, hubo de confesarse, ya sin miramientos de ninguna clase, que no le sería posible soportarlo mucho tiempo.

Le vaciaban su cuarto, le quitaban cuanto él amaba: ya se habían llevado el baúl en que guardaba la sierra y las demás herramientas; ya movían

aquella mesa firmemente empotrada en el suelo, y en la cual, cuando estudiaba la carrera de comercio, cuando cursaba el grado, e incluso cuando iba a la escuela, había escrito sus temas... Sí; no tenía ya ni un minuto que perder para enterarse de las buenas intenciones de las dos mujeres, cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues, rendidas por la fatiga, trabajaban en silencio, y sólo se percibía el rumor de sus pasos cansados.

Y así fue como —en el mismo momento que las mujeres, en la habitación contigua, recostábanse un punto en la mesa escritorio para tomar aliento—, así fue como salió de repente de su escondrijo, cambiando hasta cuatro veces la dirección de su marcha. No sabía en verdad a qué acudir primero. En esto, llamóle la atención, en la pared ya desnuda, el retrato de la dama envuelta en pieles. Trepó precipitadamente hasta allí, y agarróse al cristal, cuyo contacto calmó el ardor de su vientre. Al menos esta estampa que él tapaba ahora por completo, no se la quitarían. Y volvió la cabeza hacia la puerta del comedor, para observar a las mujeres cuando éstas entrasen.

La verdad es que éstas no se habían concedido mucha tregua. Ya estaban allí de nuevo, rodeando Grete a la madre con el brazo, y casi sosteniéndola.

—Bueno, y ahora ¿qué nos llevamos? —dijo Grete mirando en derredor.

En esto, sus miradas cruzáronse con las de Gregorio, pegado a la pared. Grete logró dominarse, cierto es que únicamente a causa de la presencia de la madre, inclinóse hacia ésta, para ocultarle la vista de lo que había en torno suyo, y, aturdida y temblorosa:

—Ven —dijo—, ¿no te parece mejor que nos vayamos un momento al comedor?

Para Gregorio, la intención de Grete no dejaba lugar a dudas: quería poner a salvo a la madre, y, después, echarlo abajo de la pared. Bueno ¡pues que intentase hacerlo! Él continuaba agarrado a su estampa, y no cedería. Prefería saltarle a Grete a la cara.

Mas las palabras de Grete sólo habían logrado inquietar a la madre. Esta se echó a un lado; divisó aquella gigantesca mancha oscura sobre el rameado papel de la pared, y, antes de poder darse siquiera cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con voz aguda:

— ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!

Y se desplomó en el sofá, con los brazos extendidos, cual si todas sus fuerzas la abandonasen, quedando allí sin movimiento.

— ¡Ojo, Gregorio! —gritó la hermana con el puño en alto y enérgica mirada.

Eran éstas las primeras palabras que le dirigía directamente después de la metamorfosis.

Pasó a la habitación contigua, en busca de algo que dar a la madre para hacerla volver en sí.

Gregorio hubiera querido ayudarla —para salvar la estampa había todavía tiempo—, pero se hallaba pegado al cristal, y hubo de desprenderse de él violentamente. Después de lo cual, precipitóse también en la habitación contigua, como si le fuese posible, como antaño, dar algún consejo a la hermana. Mas hubo de contentarse con permanecer quieto detrás de ella.

Ella, entretanto, revolvía entre diversos frascos; al volverse, se asustó, dejó caer al suelo una botella, que se rompió, y un fragmento hirió a Gregorio en la cara, llenándosela de un líquido corrosivo. Mas Grete, sin detenerse, cogió tantos frascos como llevarse pudo, y se entró en el cuarto de Gregorio, cerrando tras sí la puerta con el pie. Gregorio encontróse, pues, completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, hallábase tal vez en trance de muerte. ¡Y él no podía abrir la puerta si no quería echar de allí a la hermana, cuya presencia, junto a la madre, era necesaria; y, por lo tanto, no le quedaba más remedio que esperar!

Y, presa de remordimientos y de inquietud, comenzó a trepar por todas las paredes, todos los muebles, y por todo el techo, y, finalmente, cuando ya la habitación comenzaba a dar vueltas en torno suyo, dejóse caer con desesperación encima de la mesa.

Así transcurrieron unos instantes. Gregorio yacía extenuado; todo en derredor callaba, lo cual era tal vez buena señal. En esto, llamaron. La criada estaba como siempre encerrada en su cocina, y Grete tuvo que salir a abrir. Era el padre.

— ¿Qué es lo que ha ocurrido?

Estas fueron sus primeras palabras. El aspecto de Grete se lo había revelado todo. Grete ocultó su cara en el pecho del padre, y, con voz sorda, declaró:

—Madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado.

—Lo esperaba —dijo el padre—. Siempre os lo dije; pero vosotras, las mujeres, nunca queréis hacer caso.

Gregorio comprendió que el padre, al oír las noticias que Grete le daba a boca de jarro, había entendido mal, y se figuraba, sin duda, que él había cometido algún acto de violencia.

Necesitaba por lo tanto apaciguar al padre, pues no tenía ni tiempo ni medios para aclararle lo ocurrido. Precipitóse hacia la puerta de su habitación, aplastándose contra ella, para que el padre, en cuanto entrase, se percatase de que Gregorio tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto, y de que, no sólo no era preciso empujarlo hacia adentro, sino que bastaba con abrirle la puerta para que al punto desapareciese.

Pero el estado de ánimo del padre no era el más a propósito para advertir estas sutilezas.

—¡Ay —gritó al entrar, con un tono a un tiempo furioso y triunfante. Gregorio apartó la cabeza de la puerta, y la alzó hacia su padre. Todavía no se había presentado a éste en su nuevo estado. Verdad es también que, en los últimos tiempos, ocupado por entero en establecer su nuevo sistema de arrastrarse por doquier, había dejado de preocuparse como antes de lo que sucedía en el resto de la casa; y que, por lo tanto, debía de haberse preparado a encontrarse las cosas harto cambiadas.

Pero, y pese a todo, ¿era aquél realmente su padre? ¿Era éste aquel hombre que, antaño, cuando Gregorio se preparaba a emprender un viaje de negocios, permanecía fatigado en la cama? ¿Aquel mismo hombre que, al regresar a casa le acogía en bata, hundido en su butaca, y que, por no estar en condiciones de levantarse, contentábase con alzar los brazos en señal de alegría? ¿Aquel mismo hombre que, en los raros paseos dados en común, algunos domingos, o en las fiestas principales, entre Gregorio y la madre, cuyo paso ya de por si era lento, pero que entonces acortábase todavía más, avanzaba envuelto en su viejo gabán, apoyando se cuidadosamente en el bastón, y que solía pararse cada vez que quería decir algo, obligando a los demás a formar corro en torno suyo?

Pero no, ahora presentábase firme y derecho, con un severo uniforme azul con botones dorados, cual el que suelen usar los ordenanzas de los Bancos. Sobre la rigidez del cuello alto, derramábase la papada; bajo las pobladas cejas, los ojos negros despedían una mirada atenta y lozana, y el cabello blanco, siempre desmelenado hasta entonces, aparecía brillante y dividido por una raya primorosamente sacada.

Arrojó sobre el sofá la gorra que ostentaba un monograma dorado —probablemente el de algún Banco— y, trazando una curva, cruzó toda

la habitación, dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio, con las manos en los bolsillos del pantalón, y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no sabía lo que iba a hacer; mas levantó los pies a una altura desusada, y Gregorio quedó asombrado de las gigantescas proporciones de sus suelas. Empero, esta actitud no le enojo, pues ya sabía, desde el primer día de su nueva vida, que al padre la mayor severidad le parecía poca con respecto al hijo. Echó pues a correr delante de su progenitor, deteniéndose cuando éste, y emprendiendo nueva carrera en cuanto le veía hacer un movimiento.

Así dieron varias veces la vuelta a la habitación, sin llegar a nada decisivo. Es más, sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese el aspecto de una persecución. Por lo mismo, prefirió Gregorio no alejarse al pronto del suelo; temía, principalmente, que el padre tomase su huida por las paredes o el techo por un refinamiento de maldad.

Mas no tardó mucho Gregorio en comprender que aquellas carreras no podían prolongarse, pues, mientras su padre daba un paso, tenía él que realizar un sinnúmero de movimientos, y su respiración se le tornaba anhelante. Bien es verdad, que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones.

Tambaleóse un punto, intentando concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la huida. Apenas si podía tener los ojos abiertos; en su azoramiento, no pensaba en más salvación posible que la que le proporcionase seguir corriendo, y ya casi se había olvidado de que las paredes ofrecíansele completamente libres; aunque cierto es que estaban atestadas de muebles esmeradamente tallados, que amenazaban por doquier con sus ángulos y sus picos.

En esto, algo diestramente lanzado cayó junto a su lado, y rodó ante él; era una manzana, a la que pronto hubo de seguir otra. Gregorio, atemorizado, no se movió: era inútil continuar corriendo, pues el padre había resuelto bombardearle. Se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador, y arrojaba una manzana tras otra, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco.

Las manzanitas rojas rodaban por el suelo, como electrizadas, tropezando unas con otras. Una de ellas, lanzada con mayor habilidad: rozó la espalda de Gregorio, pero se deslizó por ella sin causarle daño. En cambio, la siguiente le asestó un golpe certero, y, aunque Gregorio intentó escaparse, cual si aquel intolerable dolor pudiese desvanecerse al cambiar de

sitio, parecióle que le clavaban en donde estaba, y quedó allí despatarrado, perdiendo la noción de cuanto sucedía en torno.

Su postrer mirada enteróle todavía de como la puerta de su habitación abríase con violencia, y pudo ver asimismo a la madre corriendo en camisa —pues Grete la había desnudado para hacerla volver de su desvanecimiento— delante de la hermana que gritaba; luego a la madre precipitándose hacia el padre, perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desanudadas, y por fin, después de tropezar con éstas, llegar hasta donde el padre estaba, abrazarse estrechamente a él...

Y Gregorio, con la vista ya nublada, sintió por último cómo su madre, con las manos cruzadas en la nuca del padre, le suplicaba que perdonase la vida al hijo.

Aquella grave herida, de la cual tardó más de un mes en curar —nadie se atrevió a quitarle la manzana, que así quedó empotrada en su carne, cual visible testimonio de lo ocurrido— pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino, por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia. Resignarse y nada más.

Gregorio, por su parte, aun cuando a causa de su herida había perdido, acaso para siempre, el libre juego de sus movimientos; aun cuando precisaba ahora, cual un anciano impedido, varios e interminables minutos para cruzar su habitación —trepar hacia lo alto, ya ni pensarlo— Gregorio tuvo en aquella agravación de su estado, una compensación quele pareció harto suficiente: por la tarde, la puerta del comedor, en la cual tenía ya fija la mirada desde una o dos horas antes, la puerta del comedor se abría, y él, echado en su cuarto, en tinieblas, invisible para los demás, podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada, y sus conversaciones, como quien dice con aquiescencia general; o sea ya de un modo muy distinto. Claro está que las tales conversaciones no eran, ni con mucho, aquellas charlas animadas de otros tiempos, que Gregorio añoraba en los reducidos aposentos de las fondas, y en las que pensaba con ardiente afán al arrojarse fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña. Ahora, la mayor parte de las veces, la velada transcurría monótona y triste. Poco después de cenar, el padre se dormía en su butaca, y la madre y la hermana recomendábanse una a otra silencio. La madre, inclinada muy junto a la luz, cosía, ropa blanca fina para un almacén, y

la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches estenografía y francés, a fin de lograr quizás con el tiempo un puesto mejor que el actual. De cuando en cuando, el padre despertaba, y, cual si no se diese cuenta de haber dormido, decíale a la madre: "¡Cuánto coses hoy también!" Y volvía al punto a dormirse, mientras la madre y la hermana, rendidas de cansancio, cambiaban una sonrisa.

El padre negábase obstinadamente a despojarse, ni aun en casa, de su uniforme de ordenanza. Y, mientras la bata, ya inútil colgaba de la percha, dormitaba perfectamente uniformado, cual si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio, o esperase oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes. Con lo cual el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdió rápidamente su pulcritud, a pesar del cuidado de la madre y la hermana. Y Gregorio, con frecuencia, pasábase horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados siempre relucientes, dentro del cual el viejo dormíase harto incómodo, si bien tranquilo.

Al dar las diez, la madre intentaba despertar al padre, exhortándole dulcemente a marcharse a la cama, queriendo convencerle de que aquello no era dormir de veras, cosa que él tanto necesitaba, pues ya a las seis había de comenzar su servicio. Mas el padre, con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza, persistía en querer permanecer más tiempo a la mesa, no obstante dormirse allí invariablemente, y costar gran trabajo moverle a cambiar la butaca por la cama. Pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana, él seguía allí con los ojos cerrados, dando lentas cabezadas cuarto de hora tras cuarto de hora, y no se levantaba. La madre sacudíale de la manga, deslizándole en el oído palabras cariñosas; la hermana abandonaba su tarea para ayudarla. Pero de nada servía esto, pues el padre hundíase más hondo en su butaca, y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le asían por debajo de los brazos. Entonces miraba a una y a otra, y solía exclamar:

— ¡Sí que es una vida! ¡Este es el sosiego de mis últimos años!

Y, penosamente, cual si la suya fuese la carga más pesada, poníase en pie, apoyándose en la madre y la hermana, dejábase acompañar de esta guisa hasta la puerta, indicábales allí con el gesto que ya no las necesitaba, y seguía solo su camino, mientras la madre arrojaba rápidamente sus útiles de costura y la hermana sus plumas, para correr en pos suya y continuar ayudándole.

¿Quién, en aquella familia cansada, deshecha por el trabajo, hubiera podido dedicar a Gregorio algún tiempo más que el estrictamente necesario? El tren de la casa redújose cada vez más. Se despidió a la criada, sustituyéndola en los trabajos más duros por una asistenta, una especie de gigante huesudo, con un nimbo de cabellos blancos en torno a la cabeza, que venía un rato por la mañana, y otro por la tarde, siendo la madre quien hubo de sumar, a su ya nada corta labor de costura, todos los demás quehaceres. Hubieron incluso de venderse varias alhajas que poseía la familia, y que, en otros tiempos, habían lucido gozosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Así lo averiguó Gregorio a la noche, por la conversación acerca del resultado de la venta. Mas el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso, demasiado grande ya en las actuales circunstancias, pues no había modo alguno de mudar a Gregorio. Pero bien comprendía éste que él no era el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podía haber transportado fácilmente en un cajón, con tal que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No, lo que detenía principalmente a la familia, en aquel trance de mudanza, era la desesperación que ello le infundía, el tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia, inaudita hasta entonces en todo el círculo de sus parientes y conocidos.

Hubieron de apurar hasta la hez el cáliz que el mundo impone a los desventurados: el padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado del Banco; la madre, que sacrificarse por ropas de extraños; la hermana, que correr de acá para allá detrás del mostrador, conforme lo exigían los clientes. Pero las fuerzas de la familia no daban ya más de sí. Y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida que tenía en la espalda, cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, tornaban al comedor, y abandonaban el trabajo para sentarse muy cerca una de otra, casi mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía:

—Grete, cierra esa puerta.

Y Gregorio hallábase de nuevo sumido en la oscuridad, mientras, en la habitación contigua, las mujeres confundían sus lágrimas, o se quedaban mirando fijamente a la mesa, con los ojos secos. Las noches y los días de Gregorio deslizábanse sin que el sueño tuviese apenas parte, en ellos. A veces, ocurríasele pensar que iba a abrirse la puerta de su cuarto, y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia.

Por su mente volvieron a cruzar, tras largo tiempo, el jefe y el gerente, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan cerril, dos o tres amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana, y un recuerdo amado y pasajero: el de una cajera de una sombrería, a quien había formalmente pretendido, pero sin bastante apremio...

Todas estas personas aparecíansele confundidas con otras extrañas ha tiempo olvidadas; mas ninguna podía prestarle ayuda, ni a él ni a los suyos. Eran todas inasequibles, y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo. Y, después, perdía también el humor de preocuparse por su familia, y sólo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que se le dispensaba. No se le ocurría pensar en nada que le apeteciera, empero, fraguaba planes para llegar hasta la despensa, y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que en todo caso le pertenecía de derecho. La hermana no se preocupaba ya en idear lo que más había de agradarle; antes de marchar a su trabajo, por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto, y luego, al regresar, sin fijarse siquiera si Gregorio sólo había probado la comida —lo cual era lo más frecuente— o si ni siquiera la había tocado, recogía los restos de un escobazo. El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, no podía asimismo ser más rápido. Las paredes estaban cubiertas de mugre y el polvo y la basura amontonábanse en los rincones.

En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que la porquería resultaba más patente. Pero ahora, podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiese aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba por lo visto decidida a dejarla. Con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habitación. Un día, la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio, tarea que sólo pudo llevar a cabo con varios cubos de agua —y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio, que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá—, mas el castigo no se hizo esperar: apenas hubo advertido la hermana, al regresar por la tarde, el cambio operado en la habitación, sintióse ofendida en lo más íntimo de su ser, precipitóse en el comedor, y, sin reparar en la actitud suplicante de la madre, rompió en una crisis de lágrimas que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada. Por fin los padres— el padre asustado había dado un brinco

en su butaca— se tranquilizaron; el padre, a la derecha de la madre, reprochábale el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio; la hermana, a la izquierda, aseguraba a gritos que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. Entretanto, la madre quería llevarse a la alcoba al padre que no podía contener su excitación; la hermana, sacudida por los sollozos, daba puñetazos en la mesa con sus manitas, y Gregorio silbaba de rabia, porque ninguno se había acordado de cerrar la puerta y de ahorrarle el tormento de aquel espectáculo y aquel jollín.

Mas si la hermana, extenuada por el trabajo, hallábase ya cansada de cuidar a Gregorio como antes, no tenía por qué reemplazarla la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado, que ahí estaba la asistenta. Esta viuda, harto crecida en años, y a quien su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia, no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión propiamente dicha. Sin que ello pudiese achacarse a un afán de curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio, y, a la vista de éste, que en su sorpresa, y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el abdomen.

Desde entonces, nunca se olvidaba de entreabrir, tarde y mañana, furtivamente la puerta, para contemplar a Gregorio. Al principio, incluso le llamaba, con palabras que sin duda creía cariñosas, como: "¡Ven aquí, pedazo de bicho! ¡Vaya con el pedazo de bicho éste!"

A estas llamadas, Gregorio, no sólo no respondía, sino que seguía inmóvil en su sitio, como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta. ¡Cuánto más no hubiera valido que se le ordenase a esta sirvienta limpiar diariamente su cuarto, en lugar de aparecer para importunarle a su antojo, sin provecho ninguno!

Una mañana temprano—mientras la lluvia, tal vez heraldo de la primavera próxima, azotaba furiosamente los cristales— la asistenta comenzó de nuevo sus manejos, y Gregorio irritóse a tal punto que se volvió contra ella, lenta y débilmente, es cierto, pero en disposición de atacar. Mas ella, en vez de asustarse, levantó simplemente en alto una silla que estaba junto a la puerta, y quedóse en esta actitud, con la boca abierta de par en par, cual demostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en mano.

—¿Conque no seguimos adelante?, preguntó al ver que Gregorio retrocedía. Y, tranquilamente, volvió a colocar la silla en el rincón.

Gregorio casi no comía. Al pasar junto a los alimentos que tenía dispuestos, tomaba algún bocado a modo de muestra, lo guardaba en la boca durante horas, y casi siempre volvía a escupirlo. Al principio, pensó que su desgano era efecto sin duda de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación; pero, precisamente se habituó muy pronto al nuevo aspecto de ésta. Habían ido tomando la costumbre de colocar allí las cosas que estorbaban en otra parte, las cuales eran muchas, pues uno de los cuartos de la casa había sido cedido a tres huéspedes. Estos tres señores, muy formales —los tres usaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta—, cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso, no sólo en su propia habitación, sino en toda y en todo lo de la casa, puesto que en ella vivían, y muy especialmente en la cocina. Trastos inútiles, y mucho menos cosas sucias, no las soportaban.

Además, habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesarias varias cosas imposibles de vender, pero que tampoco se querían tirar. Y todas estas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio, de igual modo que el cogedor de las cenizas y el cajón de la basura. Aquello que de momento no había de ser utilizado, la asistenta, que en esto se daba mucha prisa, lo arrojaba al cuarto de Gregorio, quien, por fortuna, la mayoría de las veces, sólo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía. Quizás tuviese intención la asistenta de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo y ocasión, o de tirarlas fuera todas de una vez, pero el hecho es que permanecían allí donde habían sido arrojadas en un principio. A menos que Gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento, impulsado a ello primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, y luego con verdadero afán, aunque después de tales paseos quedaba horriblemente triste y fatigado, sin ganas de moverse durante horas enteras.

Los huéspedes, algunos días, cenaban en casa, en el comedor común, con lo cual la puerta que daba a esta habitación permanecía también cerrada algunas noches; mas, esto a Gregorio importábale ya muy poco, pues, incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta, no había aprovechado esta coyuntura, sino que se había retirado, sin que la familia lo advirtiese, al rincón más oscuro de su habitación.

Pero aconteció un día que la sirvienta dejó algo entornada la puerta que daba al comedor, y que ésta permaneció de igual guisa cuando los huéspedes entraron por la noche, y dieron luz. Sentáronse a la mesa, en los sitios antaño ocupados por el padre, la madre y Gregorio, desdoblaron las servilletas, y empuñaron cuchillo y tenedor. Al punto apareció en la puerta la madre con una fuente de carne, seguida de la hermana que traía una fuente con una pila de patatas.

De la comida se elevaba una nube de humo. Los huéspedes inclináronse sobre las fuentes colocadas ante ellos, cual si quisiesen probarlas antes de servirse; y, en efecto, el que se hallaba sentado en medio, y parecía el más autorizado de los tres, cortó un pedazo de carne en la fuente misma, sin duda para comprobar que estaba bastante tierna, y que no era menester devolverla a la cocina. Exteriorizó su satisfacción, y la madre y la hermana, que habían observado suspensas la operación, respiraron y sonrieron.

Entretanto, la familia comía en la cocina. A pesar de lo cual el padre, antes de dirigirse hacia ésta, entraba en el comedor, hacía una reverencia general y, gorra en mano, daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se ponían en pie y murmuraban algo para sus adentros.

Después, ya solos, comían casi en silencio.

A Gregorio resultábale extraño percibir siempre, entre los diversos ruidos de la comida, el que los dientes hacían al masticar, cual si quisiesen demostrar a Gregorio que, para comer, se necesitan dientes, y que la más hermosa mandíbula, virgen de dientes, de nada puede servir. —"Pues sí que tengo apetito —decíase Gregorio preocupado—. Pero no son éstas las cosas que me apetecen... ¡Cómo comen estos huéspedes! ¡Y yo, mientras, muriéndome!"

Aquella misma noche —Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo— sintió tocar en la cocina. Ya habían acabado los huéspedes de cenar. El que estaba en medio había sacado un periódico, y dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban recostados hacia atrás. Al sentir el violín, quedó fija su atención en la música; se levantaron y, de puntillas, fueron hasta la puerta del recibimiento, junto a la cual permanecieron inmóviles, apretados uno contra otro. Sin duda se les oyó desde la cocina, pues el padre preguntó:

—¿Tal vez a los señores les desagrada la música?

Y añadió:

—En ese caso, puede cesar al momento.

—Al contrario —aseguró el señor de más autoridad—. ¿No querría entrar la señorita y tocar aquí? Sería mucho más cómodo y agradable.

— ¡Claro, no faltaba más! —respondió el padre, cual si fuese él mismo el violinista.

Los huéspedes tornaron al interior del comedor, y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, luego la madre con los papeles de música, y por fin la hermana con el violín. La hermana lo dispuso todo tranquilamente para comenzar a tocar. Mientras los padres, que nunca habían tenido habitaciones alquiladas, y que por lo mismo extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias butacas. El padre quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de la librea cerrada; pero, a la madre, uno de los huéspedes le ofreció una butaca, y se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento del punto en que aquel señor lo había casualmente colocado.

Comenzó a tocar la hermana, y el padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían todos los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, atrevióse a avanzar un poco, y encontróse con la cabeza en el comedor. Casi no le sorprendía la escasa consideración que guardaba a los demás en los últimos tiempos, y, sin embargo, antes esa consideración había sido precisamente su mayor orgullo. Empero, ahora más que nunca, tenía él motivo para ocultarse, pues, debido al estado de suciedad de su habitación, cualquier movimiento que hacía levantaba olas de polvo en torno suyo, y él mismo estaba cubierto de polvo y arrastraba consigo, en la espalda y en los costados, hilachos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todos era harto mayor que cuando, cual antaño varias veces al día, podía echado sobre la espalda restregarse contra la alfombra. Y, sin embargo, a pesar del estado en que se hallaba, no sentía el menor rubor en avanzar por el suelo inmaculado del comedor.

Verdad es que nadie se cuidaba de él. La familia hallábase completamente absorta por el violín, y los huéspedes, que a lo primero habíanse colocado, con las manos en los bolsillos del pantalón, junto al atril, demasiado cerca de éste, con lo cual todos podían ir leyendo las notas y molestaban seguramente a la hermana, no tardaron en retirarse hacia la ventana, en donde permanecían cuchicheando, con las testas inclinadas, y observados por el padre a quien esta actitud visiblemente preocupaba. Y es que aquello parecía decir bastante a las claras que su ilusión de oír música, selecta o divertida, había sido defraudada, que ya empezaban a

cansarse y que sólo por cortesía consentían que siguiesen molestándoles y turbando su santa tranquilidad. Especialmente el modo que todos tenían de echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarros delataba gran nerviosidad.

Y, empero, ¡qué bien tocaba la hermana! Con el rostro ladeado seguía atenta y tristemente leyendo en el pentagrama. Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante, y mantuvo la cabeza pegada al suelo haciendo por encontrar con su mirada la mirada de la hermana.

¿Si sería una fiera que la música tanto le impresionaba?

Le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un alimento desconocido ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido a llegar hasta la hermana, a tirarle de la falda, y a hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín, porque nadie premiaba aquí su música cual él quería hacerlo. En adelante, ya no la dejaría salir de aquel cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez había de servirle de algo aquella su espantosa forma.

Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarle. Pero, era preciso que la hermana permaneciese junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente; era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le confiaría al oído que había tenido la firme intención de enviarla al Conservatorio, y que, de no haber sobrevenido la desgracia, durante las pasadas Navidades —pues las Navidades ya habían pasado, ¿no?—, así se lo hubiera declarado a todos, sin cuidarse de ninguna objeción en contra. Y, al oír esta explicación, la hermana, conmovida, rompería a llorar, y Gregorio se alzaría hasta sus hombros, y la besaría en el cuello, que, desde que iba a la tienda, llevaba desnudo, sin cinta ni cuello.

"Señor Samsa" —dijo de pronto al padre el señor que parecía ser el más autorizado—. Y, sin desperdiciar ninguna palabra más, mostró al padre extendido el índice en aquella dirección, a Gregorio que iba lentamente avanzando. El violín enmudeció al punto, y el señor que parecía ser el más autorizado, sonrió a sus amigos, sacudiendo la cabeza, y tornó a mirar a Gregorio.

Al padre le pareció lo más urgente, en lugar de arrojar de allí a Gregorio, tranquilizar a los huéspedes, los cuales no se mostraban ni mucho menos intranquilos, y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín. Precipitóse hacia ellos, y, extendiendo los brazos,

quiso empujarlos hacia su habitación, a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Ellos entonces, no disimularon su enojo, aunque no era posible saber si éste obedecía a la actitud del padre, o al enterarse en aquel momento de que habían convivido, sin sospecharlo, con un ser de aquella índole.

Pidieron explicaciones al padre, alzaron a su vez los brazos al cielo, se estiraron la barba con gesto inquieto, y no retrocedieron sino muy lentamente hasta su habitación.

Mientras, la hermana había logrado sobreponerse a la impresión que hubo de causarle en un principio el verse bruscamente interrumpida. Quedóse un punto con los brazos caídos, sujetando con indolencia el arco y el violín, y la mirada fija en el papel de música, cual si todavía tocase. Y de pronto estalló: plantóle el instrumento en los brazos a la madre, que seguía sentada en su butaca, medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones, y se precipitó al cuarto contiguo, al que los huéspedes, empujados por el padre, íbanse acercando ya más rápidamente. Con gran destreza, apartó e hizo volar por lo alto mantas y almohadas; y, aun antes de que los señores penetrasen en su habitación, ya había terminado de arreglarles las camas, y se había escabullido.

El padre, hallábase a tal punto dominado por su obstinación, que se olvidaba hasta del más elemental respeto debido a los huéspedes, y los seguía empujando frenéticamente. Hasta que, ya en el umbral, el que parecía ser el más autorizado de los tres dio una patada en el suelo, y, con voz tonante, le detuvo con las siguientes palabras:

—Participo a ustedes —y alzaba la mano al decir esto, y buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana—, participo a ustedes, que, en vista de las repugnantes circunstancias que en esta casa y familia concurren —y al llegar aquí escupió con fuerza en el suelo—, en este mismo momento, me despido. Claro está que no he de pagar lo más mínimo por los días que aquí he vivido; antes al contrario, meditaré si he de exigir de usted alguna indemnización, la cual, no lo dude, sería muy fácil de justificar.

Calló, y miró en torno suyo como esperando algo. Y efectivamente, sus dos amigos corroboraron al punto lo dicho, añadiendo por su cuenta:

—También nosotros nos despedimos al instante.

Tras de lo cual, el que parecía ser el más autorizado de los tres agarró el picaporte y cerró la puerta de un golpe.

El padre, con paso vacilante, tanteando con las manos, dirigióse hacia su butaca, y se dejó caer en ella. Parecía disponerse a echar su acostumbrado sueñecillo de todas las noches, pero la profunda inclinación de su cabeza, caída como sin peso, demostraba que no dormía.

Durante todo este tiempo, Gregorio había permanecido callado, inmóvil en el mismo sitio en que lo habían sorprendido los huéspedes. El desencanto causado por el fracaso de su plan, y tal vez también la debilidad producida por el hambre, hacíanle imposible el menor movimiento. No sin razón, temía ver cernirse dentro de muy poco sobre sí una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos.

—Queridos padres —dijo la hermana, dando, a modo de introducción, un fuerte puñetazo sobre la mesa—, esto no puede continuar así. Si vosotros no lo comprendéis, yo me doy cuenta de ello. Ante este monstruo, no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano; y, por lo tanto, sólo diré esto: es forzoso intentar librarnos de él. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle, y no creo que nadie pueda por lo tanto hacernos el más leve reproche.

—Tienes mil veces razón —dijo entonces el padre.

La madre, que aún no podía respirar a sus anchas, comenzó a toser sordamente, con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca.

La hermana corrió hacia ella y le sostuvo la frente.

Al padre, las palabras de la hermana parecieron inducirle a concretar algo más su pensamiento. Se había incorporado en la butaca, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos, que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los huéspedes, y, de cuando en cuando, dirigía una mirada a Gregorio impertérrito.

—Es preciso que intentemos deshacernos de él —repitió por último la hermana al padre; pues la madre, con su tos, no podía oír nada—. Esto acabará matándoos a los dos, lo estoy viendo. Cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos, no es posible sufrir, además, en casa, estos tormentos. Yo tampoco puedo más.

Y rompió a llorar con tal fuerza, que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre, quien se las limpió mecánicamente con la mano.

—Hija mía —dijo entonces el padre con compasión y sorprendente lucidez—. ¡Y qué le vamos a hacer!

Pero la hermana contentóse con encogerse de hombros, como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de ella mientras, lloraba, y que tan gran contraste hacía con su anterior decisión.

—Si siquiera él nos comprendiese —dijo el padre en tono medio interrogativo.

Pero la hermana, sin cesar de llorar, agitó enérgicamente la mano, indicando con ello que no había ni qué pensar en semejante cosa.

—Si siquiera nos comprendiese —insistió el padre, cerrando los ojos, como para dar a entender que él también se hallaba convencido de lo imposible de esta suposición—tal vez pudiésemos entonces llegar a un acuerdo con él. Pero, en estas condiciones...

—Es preciso que se vaya—dijo la hermana—Este es el único medio, padre. Basta con que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto

tiempo es en realidad el origen de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser esto, Gregorio? Si tal fuese, ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Y, a él mismo, se le habría ocurrido marcharse.

Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y su memoria perduraría eternamente entre nosotros. Mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes, y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. ¡Mira, padre —púsose a gritar de repente—, ya empieza otra vez!

Y, con un terror que a Gregorio parecióle incomprensible, la hermana abandono incluso a la madre, apartóse de la butaca, cual, si prefiriese sacrificar a la madre que permanecer en las proximidades de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre; el cual, excitado a su vez por esta actitud suya, púsose también en pie, extendiendo los brazos ante la hermana en ademán de protegerla.

Pero, la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto querer asustar a nadie, ni mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho, era empezar a dar la vuelta, para volver a su habitación y esto fue sin duda lo que sobrecogió a los demás, pues, a causa de su estado doliente, tenía, para realizar aquel difícil movimiento, que ayudarse con la cabeza, levantándola y volviendo a apoyarla en el suelo varias veces. Se detuvo y miró en torno suyo. Parecía haber sido adivinada su buena intención: aquello sólo había sido un susto momentáneo.

Ahora todos le contemplaban tristes y pensativos. La madre estaba en su butaca, con las piernas extendidas ante sí, muy juntas una contra otra, y los ojos casi cerrándosele de cansancio. El padre y la hermana hallábanse sentados uno al lado de otro, y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre.

—Bueno, tal vez pueda ya moverme —pensó Gregorio, comenzando de nuevo su penoso esfuerzo. No podía contener sus resoplidos, y, de vez en cuando, tenía que pararse a descansar. Mas nadie le apresuraba; se le dejaba en entera libertad. Cuando hubo dado la vuelta, inició en seguida la marcha atrás en línea recta. Le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación; no acertaba a comprender cómo en su actual estado de debilidad, había podido, momentos antes, hacer ese mismo camino casi sin notarlo. Con la única preocupación de arrastrarse lo más rápidamente posible, apenas si reparó en que ningún miembro de la familia le azuzaba con palabras o gritos.

Al llegar al umbral, volvió empero la cabeza, aunque sólo a medias, pues sentía cierta rigidez en el cuello, y pudo ver que nada había cambiado a su espalda. Únicamente la hermana se había puesto en pie.

Y su última mirada fue para la madre, que por fin se había quedado dormida.

Apenas dentro de su habitación, sintió cerrarse rápidamente la puerta, y echar el pestillo y la llave. El brusco ruido que esto produjo le asustó de tal modo, que las patas se le doblaron. La hermana era quien tanta prisa tenía. Había permanecido en pie, como acechando el momento de poder precipitarse a encerrarlo. Gregorio no la había sentido acercarse.

—¡Por fin! —exclamó ella dirigiéndose a los padres, al tiempo que daba vuelta a la llave en la cerradura.

—¿Y ahora? —preguntóse Gregorio mirando en torno suyo en la oscuridad.

Muy pronto hubo de convencerse de que le era en absoluto imposible moverse. Esto no le asombró: antes, al contrario, no le parecía natural haber podido avanzar cual lo hacía hasta entonces, con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás, sentíase relativamente a gusto. Cierto es que todo el cuerpo le dolía, pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más, y pensaba que por último acabarían. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda, y la inflamación revestida de blanco por el polvo. Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Hallábase,

al ser posible, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer.

Y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad, permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las tres de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a pesar suyo, su cabeza hundióse por completo, y su hocico despidió débilmente su postrer aliento.

A la mañana siguiente, cuando entró la asistenta —daba tales portazos que, en cuanto llegaba, ya era imposible descansar en la cama, a pesar de las infinitas veces que se le habían rogado otras maneras— para hacer a Gregorio la breve visita de costumbre, no halló en él, principio, nada de particular. Supuso que permanecía así inmóvil con toda intención, para hacerse el enfadado, pues le consideraba capaz del más completo discernimiento. Casualmente, llevaba en la mano el deshollinador, y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta.

Al ver que tampoco con esto lograba nada, irritóse a su vez, empezó a pincharle, y tan sólo después que le hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia se fijó en él, y percatándose al punto de lo sucedido, abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa. Más, no se detuvo mucho tiempo, sino que, abriendo bruscamente la puerta de la alcoba, lanzó a voz en grito en la oscuridad:

— ¡Miren ustedes, ha reventado! ¡Ahí le tienen, lo que se dice reventado!

El señor y la señora Samsa incorporáronse en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto, y tardaron bastante en comprender lo que de tal guisa les anunciaba la asistenta. Mas una vez comprendido esto, bajaron al punto de la cama, cada uno por su lado, y con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó la colcha sobre los hombros; la señora Samsa iba sólo cubierta con su camisón de dormir, y en este aparato penetraron en la habitación de Gregorio.

Mientras, habíase abierto también la puerta del comedor, en donde dormía Grete desde la llegada de los huéspedes. Grete estaba del todo vestida, cual, si no hubiese dormido en toda la noche, cosa que parecía confirmar la palidez de su rostro.

— ¿Muerto? —dijo la señora Samsa, mirando interrogativamente a la asistenta, no obstante poderlo comprobar todo por sí misma, e incluso averiguarlo sin necesidad de comprobación ninguna.

—Eso es lo que digo —contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de Gregorio, cual para probar la veracidad de sus palabras.

La señora Samsa hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo.

—Bueno —dijo el señor Samsa—, ahora podemos dar gracias a Dios.

Se santiguó, y las tres mujeres le imitaron. Grete no apartaba la vista del cadáver:

—Mirad qué delgado estaba —dijo—. Verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado. Así como entraban las comidas, así se las volvían a llevar.

El cuerpo de Gregorio aparecía efectivamente completamente plano y seco. De esto, sólo se enteraban ahora, porque ya no lo sostenían sus patitas, y nadie apartaba de él la mirada.

—Grete, vente un ratito con nosotros —dijo la señora Samsa sonriendo melancólicamente. Y Grete, sin dejar de mirar hacia el cadáver, siguió a sus padres a la alcoba.

La asistenta cerró la puerta, y abrió la ventana de par en par. Era todavía muy temprano, pero el aire tenía ya, en su frescor, cierta tibieza. Se estaba justo a fines de marzo.

Los tres huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno. Los habían olvidado.

—¿Y el desayuno? —preguntóle a la asistenta con mal humor el señor que parecía ser el más autorizado de los tres.

Pero la asistenta, poniéndose el índice ante la boca, invitó silenciosamente, con señas enérgicas, a los señores a entrar en la habitación de Gregorio.

Entraron, pues, y allí estuvieron, en el cuarto inundado de claridad, en torno al cadáver de Gregorio, con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo raídos chaqués.

Entonces, se abrió la puerta de la alcoba, y apareció el señor Samsa, enfundado en su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos tenían trazas de haber llorado algo, y Grete ocultaba de vez en cuando el rostro contra el brazo del padre.

—Abandonen ustedes inmediatamente mi casa —dijo el señor Samsa, señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres.

—¿Qué pretende usted dar a entender con esto? —preguntóle el más autorizado de los señores, algo desconcertado, y sonriendo con timidez.

Los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda, y se las frotaban sin cesar una contra otra, cual si esperasen gozosos una pelea, cuyo resultado había de serles favorable.

—Pretendo dar a entender exactamente lo que digo —contestó el señor Samsa, avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el huésped.

Este permaneció un punto callado y tranquilo, con la mirada fija en el suelo, cual si sus pensamientos se fuesen organizando en una nueva disposición dentro de su magín.

—En ese caso, nos vamos —dijo por fin, mirando al señor Samsa, como si una fuerza repentina le impulsase a pedirle autorización incluso para esto.

El señor Samsa contentóse con abrir mucho los ojos e inclinar repetidas veces breve y afirmativamente la cabeza. Tras de esto, el huésped encaminóse con grandes pasos al recibimiento. Hacía ya un ratito que sus dos compañeros escuchaban sin frotarse las manos, y ahora salieron pisándole los talones y dando brincos, como si temiesen que el señor Samsa llegase antes que ellos al recibimiento, y se interpusiese entre ellos y su guía.

Una vez en el recibimiento, los tres cogieron sus respectivos sombreros del perchero, sacaron sus respectivos bastones del paragüero, se inclinaron en silencio, y abandonaron la casa. Con una desconfianza que nada justificaba, cual hubo de demostrarse luego, el señor Samsa y las dos mujeres salieron al rellano y, de bruces sobre la barandilla, miraron cómo aquellos tres señores lenta, pero ininterrumpidamente, descendían la larga escalera, desapareciendo al llegar a la vuelta que daba ésta en cada piso, y reapareciendo unos segundos después.

A medida que iban bajando, decrecía el interés que hacia ellos sentía la familia Samsa, y, al cruzarse con ellos primero, y seguir subiendo después, el repartidor de una carnicería, que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza, el señor Samsa y las mujeres abandonaron la barandilla y, aliviados de un verdadero peso, entráronse de nuevo en la casa.

Decidieron dedicar aquel día al descanso y a pasear: no sólo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo, sino que les era hasta indispensable. Sentáronse, pues, a la mesa, y escribieron tres cartas disculpándose: el señor Samsa a su jefe, la señora Samsa al dueño de la tienda, y Grete a su principal.

Cuando estaban ocupados en estos menesteres, entró la asistenta a decir que se iba, pues ya había terminado su trabajo de la mañana. Los tres siguieron escribiendo sin prestarle atención, contentándose con hacer un signo afirmativo con la cabeza. Pero, al ver que ella no acababa de marcharse, alzaron los ojos con enfado.

—¿Qué pasa? —preguntó el señor Samsa.

La asistenta permanecía sonriente en el umbral, cual si tuviese que comunicar a la familia una felicísima nueva, pero indicando con su actitud que sólo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada. La plumita plantada derecha en su sombrero, y que ya molestaba al señor Samsa desde el momento en que había entrado aquella mujer a su servicio, bamboleábase en todas las direcciones.

—Bueno, vamos a ver, ¿qué desea usted? —preguntó la señora Samsa, que era la persona a quien más respetaba la asistenta.

—Pues—contestó ésta, y la risa no le dejaba seguir—, pues que no tienen ustedes ya que preocuparse respecto a cómo van a quitarse de en medio el trasto ese de ahí al lado. Ya está todo arreglado.

La señora Samsa y Grete inclináronse otra vez sobre sus cartas, como para seguir escribiendo; y el señor Samsa, advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarlo todo minuciosamente, la detuvo, extendiendo con energía la mano hacia ella.

La asistenta, al ver que no le permitían contar lo que tenía preparado, recordó que tenía mucha prisa.

—¡Queden con Dios! —dijo, visiblemente ofendida.

Dio media vuelta con gran irritación, y abandonó la casa dando un portazo terrible.

—Esta noche la despido —dijo el señor Samsa.

Pero no recibió respuesta, ni de su mujer ni de su hija, pues la asistenta parecía haber vuelto a turbar aquella tranquilidad que acababan apenas de recobrar.

La madre y la hija se levantaron y se dirigieron hacia la ventana, ante la cual permanecieron abrazadas. El señor Samsa hizo girar su butaca en aquella dirección, y estuvo observándolas un momento tranquilamente. Luego:

—Bueno —dijo—, venid ya. Olvidad ya de una vez las cosas pasadas. Tened también un poco de consideración conmigo.

Las dos mujeres le obedecieron al punto, corrieron hacia él, le acariciaron, y terminaron de escribir.

Luego, salieron los tres juntos, cosa que no había ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre de las afueras. El tranvía, en el cual eran los únicos viajeros, hallábase inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir, y vieron que, bien pensadas las cosas, éste no se presentaba con tonos oscuros, pues sus tres colocaciones—sobre las cuales no se habían todavía interrogado claramente unos a otros—eran muy buenas y, sobre todo, permitían abrigar para más adelante grandes esperanzas.

Lo que de momento más habría de mejorar la situación, sería mudar de casa. Deseaban una casa más pequeña y más barata y, sobre todo, mejor situada y más práctica que la actual, que había sido escogida por Gregorio.

Y, mientras así departían, percatáronse casi simultáneamente, el señor y la señora Samsa, de que su hija, que, pese a todos los cuidados, perdiera el color en los últimos tiempos, habíase desarrollado y convertido en una linda muchacha llena de vida. Sin cruzar ya palabra, entendiéndose casi instintivamente con las miradas, dijéronse uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido.

Y cuando, al llegar al término del viaje, la hija se levantó la primera, y estiró sus formas juveniles, pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y sanas intenciones de los padres.

Comprueba lo aprendido

Como has venido realizando con la ayuda de tu docente el análisis de obras de diferentes géneros literarios ya estarás en condiciones de efectuar con cierto grado de independencia esta actividad. Ahora te proponemos que analices con tu equipo de estudio este relato, para lo cual deberás tener en cuenta lo siguiente:

1. Dentro del equipo cada integrante deberá tener una tarea concreta, aunque exista un responsable.

2. Sabes que es premisa fundamental para el análisis, la lectura de la obra motivo de estudio; lee el relato completo para que puedas

intercambiar criterios sobre los conceptos literarios, éticos, e ideológicos que la obra presenta.

3. Anota las palabras o cualquier asunto que te ofrezca duda, para que posteriormente los puedas discutir o aclarar con tu equipo o docente.

4. Para estudiar bien es necesario que determines los problemas más importantes que se plantean en el texto. Analiza cada uno y llega a conclusiones.

5. Cuando te sientas preparado, puedes acometer, en equipo, el trabajo con ***La metamorfosis.***

La información que te brinda este texto, las notas de clases, y otra bibliografía que tu docente te sugiera pueden apoyarte en el análisis, que debe basarse fundamentalmente en:

- La caracterización del personaje central, las razones que originan su transformación. Diferencia con otros personajes principales estudiados.
- Lo absurdo y lo irracional; su intención. Recursos artísticos que emplea para lograrlo.
- La presencia de rasgos expresionistas y surrealistas.
- El carácter simbólico de la narración.
- La alienación como expresión de un mundo que se desintegra.
- Sentido crítico del relato.
- Valoración general de la obra. Su trascendencia.

Ten en cuenta que cuando se discuta en el aula el análisis realizado por los distintos equipos, debes estar preparado para intervenir; mucho te ayudará seleccionar previamente los fragmentos que pueden servir de apoyo a tus argumentaciones.

Si tienes en cuenta estas propuestas, con seguridad realizarás con éxito esta actividad.

6. ¿Cómo influyó en la vida y obra de Kafka, la agudización de las contradicciones capitalistas de principios de siglo y la situación particular del imperio austro-húngaro?

7. Explica la relación que existe entre la obra de Kafka y las tendencias literarias de vanguardia. Básate para responder en ***La metamorfosis***.

8. Haz un dibujo o una descripción, que recoja cómo te imaginas al personaje de Gregorio Samsa.

9. ¿Es posible considerar a Kafka como un escritor realista, a pesar de utilizar recursos fantásticos para recrear ambientes donde predomina lo absurdo y lo irracional? Debes fundamentar convenientemente tu respuesta.

10. Redacta un párrafo en el que expreses la significación del elemento fantástico en la obra de Kafka. Trata de que tu párrafo se inicie, y también finalice, con una oración simple.

11. Compara el relato ***La metamorfosis*** de Franz Kafka, con obras estudiadas este curso u otras que has leído en el texto ***Cuentos Cubanos*** del grado décimo. Ten en cuenta los siguientes elementos.

a) Concepción del protagonista
b) Utilización de recursos expresivos
c) Ideas principales
d) Crítica a la realidad del mundo capitalista

12. Haz un esquema en que se evidencien las relaciones que se establecen en el sistema de personajes del relato de Kafka.

13. Elabora una ponencia para exponerla en un seminario sobre las distintas manifestaciones de la literatura de inicios del siglo XX.

14. Redacta un texto donde reflejes el contraste de nuestra sociedad actual con la sociedad capitalista u otro tema que consideres de interés. Autorrevísalo.

Interésate en saber

Si el absurdo de la narración de Kafka te "atrapó" como lector y lograste apreciar el valor de los elementos irracionales en su obra literaria, puedes

considerarte, de cierta forma, preparado para captar o interpretar la presencia de este recurso en otras manifestaciones artísticas; por ejemplo, en el teatro y en el cine.

¿Sabías que...?

En 1968 obtuvo el premio de teatro de Casa de las Américas la obra ***Dos viejos pánicos*** del dramaturgo cubano Virgilio Piñera, que es una muestra de esta tendencia del absurdo dentro del teatro cubano. Si te decides a conocer un poco más del "teatro del absurdo" ponte en contacto con esta original pieza dramática. Seguramente pronto descubrirás puntos de contacto con la obra y vida del autor estudiado en esta unidad.

CAPÍTULO 9

Las relaciones lexicales y su importancia para la formación de nuevas palabras y la construcción textual

"La polisemia del lenguaje constituye el combustible del pensamiento".
Eugenio Trías Sagnier

En décimo grado estudiaste el concepto de texto, sus características y estilos funcionales. Aprendiste, también, que para redactar cualquier texto es necesario conocer sobre el tema sobre el cual se va a escribir, cómo lograr la relación entre las oraciones y párrafos y tener en cuenta su receptor. Así, en este capítulo nos dedicaremos al estudio del léxico como sostén de la lengua, y comprenderás por qué es importante el dominio de los recursos lexicales en el ejercicio de escritura.

¿Qué debes saber?

A qué llamamos prefijos y sufijos y qué utilidad tiene para la formación de palabras nuevas. Demostrar un dominio del léxico al tener claridad en las definiciones de sinónimo y antónimo, de homófonos y parónimos en las relaciones lexicales de palabras. Además, tendrás que recordar los conceptos de cohesión y coherencia y el papel de desempeñan en la construcción correcta de las ideas en un texto.

¿Qué vas a aprender?

Estudiarás con más profundidad las relaciones lexicales entre palabras teniendo en cuenta los fenómenos de prefijación y sufijación, sinonimia y antonimia, homonimia y paronimia, polisemia, para el logro de un vocabulario más rico y complejo; así como una mayor comprensión de todo tipo de texto, y la construcción de oraciones y párrafos.

Aprenderás sobre la sinonimia y la antonimia como recursos para el enriquecimiento del léxico y para el logro de la cohesión en los textos. De igual forma conocerás la homonimia y la paronimia, y su importancia como recursos para la fijación de la ortografía y la prevención de errores ortográficos. En el caso de la polisemia, estudiarás su valor en la construcción textual y la importancia de estos recursos en diferentes textos para el logro de la coherencia y la cohesión.

¿Para qué te sirve?

El estudio de los contenidos que estudiarás en este capítulo te ayudará a comprender que el lenguaje es tu gran aliado porque, gracias a él, puedes comunicarte con tus amigos, familiares, docentes y con todo aquel que te relacionas en tu vida diaria. Pero, también te es útil para aprender cualquier contenido de las diferentes asignaturas porque te permitirá comprender y analizar los textos que aparecen en los libros de todas las asignaturas que recibes para vencer tus estudios.

Además, puedes expresar, de forma oral y escrita, los conocimientos adquiridos por ti, mediante la lectura de textos diversos que, a su vez, son necesarios para tu desempeño escolar y futuro como profesional. Podrás reflexionar sobre la comunicación cotidiana que realizas y comprenderás por qué es necesaria la utilización de recursos léxicos en función de la cohesión y la coherencia al redactar textos.

La prefijación y la sufijación como procedimientos fundamentales en la formación de palabras derivadas

Al observar minuciosamente este esquema (fig.14), podrán comprender todo lo que a continuación se te explica en este epígrafe. Presta mucha atención a su entramada relación para que compruebes el valor que alcanza este capítulo para tus conocimientos sobre el léxico español.

Fig.14 Relación entre las palabras en el idioma español

Según su origen, las palabras pueden ser primitivas o derivadas, y según su estructura, simples y compuestas. Cuando estos dos procedimientos se dan simultáneamente, en una palabra, entonces se dice que hay parasíntesis.

La derivación consiste en agregar prefijos o sufijos a un morfema, para lexema. Si tomamos la palabra primitiva ***pan***, esta constituye un lexema, al que se le pueden añadir prefijos y sufijos y formar nuevas unidades léxicas: ***panadero*** (el que hace o vende el pan); ***panadería*** (lugar donde se hace o se vende el pan); ***empanada*** (dulce de harina relleno con carne, queso, guayaba, etc.)

Desde tus estudios en la Educación Primaria aprendiste que los prefijos y los sufijos no son palabras propiamente dichas, puesto que no pueden funcionar de manera independiente y autónoma dentro de una oración; es decir, necesitan unirse a una base léxica a la cual aportan un matiz significativo que supone la creación de una nueva palabra. Por ejemplo, el prefijo ***im-*** por sí mismo no constituye una palabra, pero sí da lugar a un nuevo término cuando se une a la palabra ***posible***: ***imposible***.

En este epígrafe estudiaremos qué son los prefijos y los sufijos, cuáles son los más habituales en español y cuál es su significado para luego tenerlos en cuenta en la formación de palabras.

Para saber más

La palabra léxico, proviene del vocablo griego, ***lexikos***, de ***lexis***, que significa "lenguaje, palabra; perteneciente o relativo al léxico de una lengua o región; conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado".

Es importante para ti conocer que el prefijo- que son muchos y variados en el idioma español-, es un término que se coloca ante una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto sirve, justamente, para ayudar a formar nuevas palabras.

Por lo tanto, debes conocer también que la prefijación es un procedimiento necesario en la formación de vocablos nuevos y que consiste en anteponer un afijo a la raíz de una palabra. Este afijo recibe el nombre de prefijo. Estrictamente hablando, los prefijos como tal no pueden ser considerados como palabras propiamente dichas, puesto que en sí mismos no poseen un significado completo, sino que, al unirse a una palabra ya existente en el sistema lingüístico español, dan lugar a la creación de un nuevo vocablo. Algunos de los prefijos más comunes en español son los siguientes:

- A-/ An-: amoral, apolítico, asimétrico, analfabeto, anaeróbico.
- Anti-: anticuerpos, anticonstitucional, antimateria, antirrobo.

- Auto-: autodeterminación, autogobierno, autogestión, automóvil.
- Bi-/ Bis-, Biz-: Bianual, bilabial, bicampeón, bisabuelo, biznieto.
- Co-: coautor, cooperar, codirector.
- Contra-: contraatacar, contraportada, contraorden, contrarrestar.
- Des-: despeinar, desusado, deshacer, descontento.
- Dis-: discapacitado, discontinuo, disconforme.
- Entre-: entrecejo, entretejer, entreabierto.
- Ex-: exeducando, exnovio, expresidente, exmarido.
- Extra-: extraterrestre, extraordinario, extracurricular.
- Hiper-: hipermercado, hipertensión.
- Inter-: interracial, intercomunicador, internacional.
- Macro-: macroeconomía, macrocosmos, macroestructura.
- Micro-: microcosmos, microprocesador.
- Multi-: multimillonario, multinacional, multilingue.
- Pre-: precocinado, preclásico, predecir.
- Re-: rehacer, reorganizar, rebueno, recámara.
- Semi-: Semidesnatado, semidesnudo, semicírculo.
- Sub-: subterráneo, subacuático, subsuelo.
- Super-: superíndice, superdotado.
- Tele-: telecomunicación, teleoperadora.
- Trans-: transatlántico, transoceánico, transnacional.
- Ultra-: ultracongelado, ultratumba, ultrasónico.

Lee con detenimiento los prefijos que te presentamos y te darás cuenta de que no tienen un sentido completo, por ejemplo: ***- entre-, pro-, anti-, super-, supra-, tele-***, así escritos, no constituyen palabra alguna. Deben estar unidos a otra para completar su significado: ***entretiempo, proactivista, antirrobo, supermercado, supranacional, telecomunicación, anticuerpos, desprolijo.***

Los sufijos: definición y ejemplos

Junto a la prefijación, la sufijación es otro de los procesos de formación de palabras más recurrentes en lengua castellana. Al contrario que los prefijos, los sufijos son partículas que se posponen a la base de una palabra, modificando de esta manera el significado original de dicho lexema. Al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen un sentido pleno, por lo que necesariamente deben ir unidos a una base léxica.

¿Sabías que...?

El vocablo latino ***suffixus*** derivó en sufijo, un concepto que se emplea en la gramática para nombrar al afijo que se añade en el final de una palabra. Un afijo, por su parte, es una secuencia lingüística que altera el significado de un término. Los sufijos, por lo tanto, son afijos que se posponen, a diferencia de los prefijos (que se ponen por delante de la palabra). Esto quiere decir que el sufijo se ubica después de la raíz o del lexema. Por ejemplo ***-able*** (amable, agradable), ***-ario/a*** (revolucionario, destinataria), ***-ero*** (panadero, ingeniero), ***-or*** (resplandor, temblor), ***-oso/osa*** (nervioso, furiosa), ***-izo/a*** (resbaladizo, fronteriza), ***-eño/a*** (halagüeño, navideña).

Entonces te recordamos que el sufijo es un término, que, a diferencia del prefijo, va escrito en la parte final y no al comienzo de una palabra. Con él se para modifica y completa su sentido. Algunos sufijos más comunes en la formación de palabras son, entre otros muchos:

- -ario
- -azgo
- -ble
- -ción
- -ismo
- -ito
- -triz

Igual que en el caso anterior, solo pueden tener sentido cuando van unidos a una raíz y con este proceder se crea una nueva palabra. Ejemplos:

- -ario: empresario
- -azgo: hartazgo
- -ble: amable
- -ismo: paisajismo
- -ito: palito
- -triz: emperatriz

Conocer los diferentes tipos de sufijos que existen en nuestra lengua es sumamente importante porque nos puede traer varios beneficios. Por un lado, nos ayuda a deducir el significado de una palabra desconocida para nosotros; por ejemplo, la primera vez que nos encontramos con el término ***animación*** sabremos que se trata de una acción, y que no puede

ser un adjetivo, como sí ocurre con ***animada***, aunque ambas pertenezcan a la misma familia.

Aquellos morfemas que se emplean para crear una nueva palabra diferente al lexema original. Por ejemplo, a partir del sustantivo nación al agregarle el sufijo ***-al*** obtenemos el adjetivo nacional. Por tanto, el adjetivo ***nacional*** deriva de ***nación***.

¿Sabías que...?

Un prefijo es un afijo, un elemento gramatical que se adhiere a un término para cambiar su significado. En el caso de los prefijos se anteponen a la palabra que se desea modificar. Los sufijos, en cambio, son los afijos que se colocan al finalizar la palabra.

El prefijo, por lo tanto, es un afijo antepuesto que crea una palabra derivada. De esta manera, el prefijo ***inter-*** se puede sumar a un término para especificar que se encuentra entre el medio de algo, por ejemplo: ***intermedio***, ***intercomunicador***; Quiero la caja de tamaño intermedio; Tenemos que llamar al departamento técnico: el intercomunicador no funciona.

Algo de historia

En nuestra lengua, existen numerosos prefijos, la mayoría de ellos con origen en el latín o el griego. Algunos indican un número o una cantidad, como ***cuadri*** o ***penta*** (El boxeador subió al cuadrilátero y escuchó una ovación; No sé dónde ubicar la clave de sol en el pentagrama).

Los sufijos también pueden añadirse a otros tipos de palabras más allá de los verbos. El sustantivo ***cuchara***, por citar una posibilidad, puede convertirse en ***cucharada;*** para completar la preparación, hay que agregar una cucharada de azúcar; puedes endulzar el pastel con algunas cucharadas de miel.

Un adjetivo como ***hábil***, con el sufijo adecuado, se transforma en un sustantivo: ***habilidad***: el educando tiene habilidad para leer obras dramáticas; me gustaría leer algunas obras desde mi dispositivo digital, pero carezco de la habilidad para el manejo de ese dispositivo.

Entonces, ¿para qué sirven los prefijos y los sufijos? Las palabras tienen que ser creadas de alguna manera. Existen diferentes procesos gramaticales

por los cuáles nuevas palabras se van formando. Uno de ellos es lo que se conoce con el nombre de derivación.

Los prefijos y sufijos ayudan a crear nuevas palabras mediante ese mecanismo, ya que, los nuevos vocablos se derivan de otros, razón también por la cual, a una palabra que se ha formado, a partir de un prefijo o de un sufijo, se le clasifica como vocablo derivado. Esto te servirá para realizar varios ejercicios en diferentes momentos del curso con otros intereses.

¿Cómo se acentúan los prefijos y los sufijos? Para aplicar las reglas de acentuación, se toma en cuenta la palabra de la cual forma parte el prefijo.

Esto da como resultado que, en ciertos vocablos, un prefijo que no poseía tilde en forma aislada, sin embargo, lo esté al formar parte de la nueva palabra. Por ejemplo, el prefijo ***uso*** no lleva tilde. Cuando forma parte de términos como ***sobreúso*** sin embargo, debe llevar tilde acorde a las normas básicas de acentuación. La misma regla se aplica a los sufijos.

Comprueba lo aprendido

1. Forma palabras a partir de la siguiente lista de prefijos que te presentaremos:

- Contra-
- Entre-
- Ex
- Bi-
- Multi-
- Tele-
- Super-
- Des-
- Auto-
- Inter-
- Sub-

a) Utiliza tres de ellos en oraciones que estén relacionadas con las temáticas abordadas en las obras que has estudiado en los capítulos anteriores.

b) Escribe cinco palabras que lleven prefijos y a la vez se acentúen.

2. Determine qué palabras de la lista tienen prefijo o sufijo. Señálelo

- autoevaluación
- habilidoso
- inteligencia
- impresionismo
- vanguardismo
- contraparte
- modernismo
- incontable
- entrecalles
- incomprensión
- independencia
- capitalismo
- inmoral
- autonomía

La sinonimia y la antonimia como recursos para el enriquecimiento del léxico y para el logro de la cohesión en los textos

Sinonimia

Seguramente si observas el esquema anterior, recuerdes qué es la sinonimia y la antonimia porque con ellas te acercaste al mundo del sinónimo

y el antónimo. Entonces ya sabes que la sinonimia y la antonimia constituyen fenómenos de gran interés, referido a la coincidencia en el significado entre dos o más palabras u oposición, que tiene una función cohesiva en el discurso. Veamos cómo funciona la sinonimia en un segmento de discurso:

Las bondades del tabaco cubano hicieron que se le reconociese como el mejor del mundo y ese reconocimiento situó a nuestro impar producto en la meta de todo buen fumador.

En el texto aparecen dos sintagmas que se refieren a lo mismo: tabaco cubano y nuestro impar producto. Este último constituye un sinónimo contextual, que se emplea para no caer en una repetición innecesaria de la palabra tabaco, y cumple una función cohesiva. Se le denomina sinónimo contextual, pues solo significa tabaco en este contexto.

Un último aspecto de gran interés es el referido al carácter motivado e inmotivado del léxico. Existen palabras motivadas, que tienen su origen en la similitud de un aspecto de la realidad con otro. Por ejemplo: la palabra túnel se origina por la similitud que este tiene con un tonel; de igual forma el famoso Pan de Matanzas, nombre propio de una elevación existente en esa provincia, se deriva de la similitud con el pan de flauta, y este último, que constituye una lexicalización, por su similitud con el instrumento musical. Las palabras, generalmente, son inmotivadas, es decir, no guardan relación formal con la realidad a la que designan.

Recuerda que

La sinonimia pura o total raramente existe. Solo es válida en el contexto.

La antonimia

La antonimia supone una oposición equipolente: la presencia de uno o varios semas en uno de los lexemas no presupone su ausencia en el otro: blanco no presupone negro; sin embargo, ambos semas se abordan en lo que difieren: no hay términos antonímicos sino perspectivas diferenciales.

Desde el punto de vista formal se pueden distinguir:

- Antónimos gramaticales: se indican mediante prefijo: moral/amoral.
- Antónimos lexicales: pueden ser absolutos: blanco/negro

La antonimia hay que abordarla como relación de reciprocidad lógica: no hay antónimos sino relaciones de contrariedad que suelen ser

complementarias: la negación de uno supone la afirmación del otro: No a implica b y viceversa: no moral implica amoral y viceversa.

Comprueba lo aprendido

1. Lea detenidamente los siguientes textos y sustituya la palabra subrayada por un sinónimo.

a) dramático llamado y la bella exaltación del amor, que se percibe en las difundidas canciones de Silvio Rodríguez, evidencian la sensibilidad artística de este autor que es uno de los máximos representantes de la nueva canción cubana. Su arte surge y se consolida al calor del proceso revolucionario, en sus bien logradas composiciones en torno a nuestra realidad, con el deseo de perfeccionarla. Su cuidadoso uso del lenguaje, en el que los giros tropológicos cobran notable fuerza, le confiere a sus textos una gran audacia creativa. La perfecta coincidencia en la integración de poesía y música que se alcanza en sus creaciones contribuye a que su obra sea la genuina expresión cultural de un nuevo momento histórico.

b) Eduardo Galeano ha mantenido su conducta y enarbolado sus valores en todas las circunstancias del último medio siglo. Sus artículos, sus libros dan testimonio de su excelencia como escritor y su compromiso permanente con los que sufren la violencia, el despojo y el olvido, y la confianza en la solidaridad como recurso humano principal para lograr un mundo nuevo para todos. En la época mezquina, apodada neoliberal, nunca aceptó la necesidad de excluir temas y palabras considerados ya caducos, las impertinencias. No se atuvo al sentido común, a lo posible, a las reglas y al miedo. Persistió en la denuncia y proclamó su fe en la gente y la utopía. La magia de la palabra, el ingenio, han sido hasta hoy sus vehículos; el contenido de lo que dice y escribe constituye una riqueza grande para la gente común y las causas populares, que ayuda a la recuperación de la memoria, la identidad y el espíritu de resistencia y rebeldía y al desarrollo de la conciencia.

c) Uno de los relatos más sugerentes, escrito en el siglo XIX, lo es sin dudas, La metamorfosis, de Franz Kafka, cuya genialidad artística hizo posible que llegaran hasta nosotros las flechas de la sátira

hacia una sociedad que considera al hombre como objeto, sin valor alguno como ser humano.

Los terribles conflictos de la sociedad capitalista, el fenómeno de la deshumanización por el sometimiento a métodos de vida inhumanos, la pérdida de valores y la deformación de la conciencia de los individuos convierten, de manera absurda e irracional, a los hombres en objetos, animales insignificantes, en insectos monstruosos que finalmente terminan en la basura cuando son asfixiados por ese medio hostil que es el capitalismo.

2. Determine el antónimo de las siguientes palabras. Determine en qué caso existe prefijo o sufijo:

- Último
- Inoportuno
- Interés
- Fuerte
- Insensible
- Cuidadoso
- Finalizó
- Reaccionario
- Rápido
- Inmovilidad
- Capaz
- Imposible
- Difícil
- Verosímil
- Belleza

3. Escribe sinónimos de las siguientes palabras

- Afán
- Advertir
- Bonito
- Bondadoso
- Boleto
- Cabello
- Cama

- Amino
- Causa
- Ebrio
- Economizar
- Educar
- Elegir
- Escuchar
- Expirar

4. Cambia las palabras subrayadas por otra sinónima de las que te presentamos a continuación.
Sencillo | trozo |detener |escaparse |célebre |alegría| leal| congelar| alegre |alhaja | elevar | brillar | regla | dividir

- Los ejercicios eran muy fáciles.
- Es un actor famoso.
- Dame un pedazo de tarta, por favor.
- Se han fugado dos presos de la cárcel.
- Siempre me ha sido fiel.
- Los resultados del examen le llenaron de gozo.
- La noticia me dejó helado.
- Es un chico muy jovial.
- Tengo joyas muy valiosas.
- No puedo levantarlo solo.
- He sacado lustro a las copas.
- Nunca sigue las normas.
- El coche se paró en seco.
- Lo ha partido en dos.

5. Redacta oraciones los siguientes pares de antónimos.

- Comprar/vender
- Entregar/tomar
- Dar/recibir
- Pagar/cobrar
- Abierto/cerrado
- Bonito/feo
- Caro/barato
- Casado/soltero

- Enseñar/aprender
- Feliz/triste
- Día/noche
- Difícil/fácil
- Encendido/apagado
- Par/impar
- Posible/imposible
- Presente/ausente
- Refinado/vulgar
- Rico/pobre
- Saber/ignorar
- Tonto/inteligente

6. Sustituye los vocablos repetidos o inadecuados por sinónimos:

- Llegó a su casa, después pasó por la cocina, después subió al segundo piso y después se acostó a leer.
- A mediodía volví a llevar a la turista a la plaza a ver la estatua de Bolívar a caballo.
- Me recibió amablemente, me trató amablemente y me dio de comer generosamente.
- El hombre ha hecho la guerra desde los comienzos de la civilización, por lo cual se dice que la especie a la que pertenece el hombre es propensa a la guerra.
- Trataremos sobre un tratado que trata sobre el tratamiento de los males de los intestinos, que son males muy malos para el aparato al que pertenecen los intestinos.

7. Sustituye los sustantivos repetidos por pronombres.

- Francisco llegó, pero nadie vio a Francisco.
- El docente está dando clases a sus educandos, pero solo tres de los educandos prestan atención al docente.
- Soy Diana y vengo a recoger este paquete dirigido a Diana.
- Francisco y Susana escribimos la carta al vicerrector y mandamos en seguida la carta al vicerrector.
- Alejandro Magno creó un gran imperio y Alejandro Magno murió en la flor de la edad. Inés es muy alta.
- Inés juega a baloncesto, aunque Inés odia el deporte.

8. Corrige el siguiente texto que presenta problemas de coherencia y cohesión textual.

Sevilla, con frecuencia, esta ciudad huele a azahares. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo después de San Pedro, en Roma, y San Pablo, en Londres. En la catedral, presumiblemente, duerme el sueño eterno el descubridor de América. La catedral de Sevilla erigida en 1412 sobre una mezquita es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita el Patio de los Naranjos y la Giralda. La Giralda es uno de los iconos inconfundibles y más bellos de la ciudad. La Giralda tiene 93 metros de altura hace las veces de mirador.

Por supuesto que no se debe abandonar la capital de Andalucía sin probar sus exquisitas tapas. No se puede abandonar sin tomar una copa de jerez o manzanilla en alguno de sus múltiples bares, o aún mejor, en un tablao flamenco. No se puede renunciar al mantel en un buen restaurante. La cocina toma como propios ingredientes de zonas cercanas. Es el caso del jamón, los mariscos de Cádiz y Huelva, el queso y otros platos: alcauciles salteados con habas fritas, bacalao al perfume de ajos confitados; una lista interminable que hace agua la boca. Estará siempre presente el aceite de oliva por la proximidad de Sevilla con pueblos mediterráneos.

La homonimia y paronimia. Su importancia como recursos para la fijación de la ortografía y la prevención de errores ortográficos

Homonimia

Se le llama homonimia a cuando dos palabras son homónimas si su significante es el mismo, es decir, están compuestas por los mismos fonemas, o su realización fonética coincide. No se trata pues de relación entre significados.

La relación homonímica más habitual se produce entre palabras de distinta categoría gramatical:

- vino: sustantivo, masculino, singular.
- vino: tercera persona del singular del pretérito indefinido, del verbo venir.

Pero también se produce en palabras de la misma categoría. Se da en aquellos casos en que el significado de las palabras no tiene ninguna relación, porque proceden de etimologías distintas.

a) hinojo: planta medicinal
b) hinojo: rodilla

Dentro del concepto general de homonimia, se pueden distinguir:

- Palabras homógrafas: Tienen las mismas grafías y los mismos sonidos:
  - haya: árbol
  - haya: primera/tercera persona del singular, presente de subjuntivo del infinitivo haber.
- Palabras homófonas: Tienen los mismos sonidos, pero distintas grafías.
  - aya: criada
  - halla: segunda persona del singular, imperativo

Todas ellas son, por supuesto, homónimas. Las dos primeras son homógrafas. Las dos últimas son homófonas, entre sí, y respecto a las anteriores. Veamos el siguiente cuadro:

Clases de palabras HOMÓNIMAS: Dos grupos forman parte de esta clasificación; son las llamadas homógrafas y homófonas:

Palabras homógrafas

Son palabras cuya escritura y pronunciación son idénticas, aunque sus significados son distintos.

- vela / vela
- vino / vino
- nada / nada
- río / río
- pila / pila
- cura / cura

Dentro de este grupo están también las llamadas:

Palabras homófonas

Son palabras que se pronuncian igual pero su escritura y significados son diferentes.

- Este libro ***vale*** mucho
- Dame un ***vale*** de compra
- ***Tuvo*** un accidente
- Es un ***tubo*** de plomo
- Vale: verbo valer.

Observa otro de los ejemplos: la preposición ***de*** y el verbo en presente de subjuntivo ***dé*** son homónimos porque no aparecen en los mismos contextos ni son de la misma categoría gramatical, por lo que no pertenecen a un mismo paradigma, por ejemplo: Dé los libros de literatura a su compañero; de todas las obras leídas, prefiero leer las novelas.

Por otro lado, los homónimos pueden ser entre sí homógrafos, si se escriben igual, y homófonos si reúnen las mismas cualidades fónicas: por ejemplo, son homófonos y homógrafos, gato y gato; pero son homófonos y no homógrafos haya y aya. Algunos de estos suelen distinguirse en la escritura con la tilde diacrítica si hay posibilidad de confusión.

Comprueba lo aprendido

1. Escribe oraciones o indica el significado de cada par de palabras homógrafas que te presentamos.

a) haya (verbo):
b) haya (sustantivo):
c) cazo (verbo):
d) cazo(sustantivo):
e) capital (nombre):
f) capital (nombre):
g) banco (nombre):
h) banco (nombre):

2. Elige la opción correcta para cada oración de los siguientes homófonos.

a) Es un tubo/tuvo demasiado ancho para esta cañería.
b) Los Rolling van a grabar/gravar un nuevo disco en otoño.
c) Ves aquel hatajo/atajo de ovejas.
d) No puedo saltar la valla/vaya, es demasiado alta.
e) Se dice cuerno o hasta/asta.
f) Van a grabar/gravar el tabaco con nuevos impuestos.
g) No veas como bacilo/vacilo con mi moto.
h) La meseta central es un basto/vasto territorio poco poblado.
i) El restaurante tiene una impresionante caba/cava de vinos.
j) Me ha salido un callo/cayo en el pie.

3. Indica un hiperónimo para los siguientes campos semánticos:

- [……]: Ruedas, asientos, retrovisores, manillar, timbre, acelerador
- [……]: Cortinas, sillas, mesas, cocina, puertas, ventanas, paredes
- [……]: Escultura, pintura, dibujo, grabados
- [……]: Cuento, novela, ensayo, microrrelato
- [……]: Llaves, pañuelos, cartera, tarjetas de crédito, carnet de conducir

Paronimia

Las palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero que poseen significados diferentes. Junto con las palabras homógrafas y homófonas, se trata de términos que pueden prestarse a confusión al momento de usarlas, o de cometer errores ortográficos al escribirlas.

A continuación, se presenta una lista de palabras parónimas. Son palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente y su significado NO es el mismo. Tal es el caso de ***debelar***: significa vencer por las armas; y develar: significa quitar los velos.

Se les denomina parónimo a las diversas palabras que cuentan con un cierto parecido, ya sea al escribirse o al hablarse, pero que tienen un significado distinto. Se trata de vocablos que poseen una particularidad paronimia o paronomasia. Estas se clasifican dentro de tres grupos, que son las que tienen un origen etimológico común, aquellas que poseen una cierta semejanza en la pronunciación, y aquellos que poseen semejanza en cuanto a su forma.

- Parónimos de origen etimológico común: Se trata de aquellos que poseen un origen etimológico común, por lo general suelen tener su origen en vocablos griegos o latinos, y que a través del tiempo han ido cambiando en palabras parecidas pero que se usan en distintos contextos con significados distintos. Es el caso de la palabra latina ***pater*** (padre), de la cual han derivado parónimos como ***padre*** en español (también padre), y ***patrón*** que hace referencia al jefe por ejemplo de una empresa o comercio.
- Parónimos de semejanza en su forma: Se trata de palabras que, si bien generalmente cuentan con un origen distinto y significan cosas distintas, poseen en su forma o estructura una semejanza, semejanza que suele ser fuente de confusión. Es el caso por ejemplo de la palabra ***oveja*** y ***abeja*** que poseen una semejanza en la forma en que están hechas, pero que

significan cosas muy distintas, y cuentan como en este caso con letras distintas "A" y "B" en el caso de abeja y "O" y "V" en el caso de oveja, pero por ejemplo al hablar pueden prestarse a confusión.

- Parónimos con semejanza en la pronunciación: Se trata de palabras que, si bien están escritas de manera distinta, cuentan con una pronunciación similar aunque signifiquen cosas completamente ajenas la una de la otra. Es el caso por ejemplo de la palabra casa que se refiere al lugar en donde se habita u hogar, y la palabra caza que se refiere a la acción de la cacería.
- En este caso ambas palabras se pronuncian de igual manera, pero su escritura es distinta. Este tipo de parónimos suelen ser la causa de muchas de las faltas de ortografía que solemos cometer, así como de las confusiones que suelen presentar las personas que hablan otro idioma y aprenden español.
- Parónimos tónicos o parónimos acentuales: Estas son palabras que se escriben y escuchan de manera similar, pero el significado difiere entre ellas, distinguiéndose por medio de la sílaba tónica. Es el caso por ejemplo de los parónimos carne (carne de cerdo, de res, de pollo, etc.) y carné (carné de identidad).

En resumen

Las palabras parónimas son aquellas que presentan alguna relación de semejanza, pero no expresan lo mismo.

Comprueba lo aprendido

1. Lee con atención las siguientes expresiones y escribe la palabra correcta en los espacios en blanco; si no estás seguro puedes consultar el diccionario.

a) La miel de (oveja / abeja) _____ es un excelente endulzante natural.

b) Juan está pastoreando las (abejas / ovejas) _____ en el campo.

c) Olivia quiere (adoptar / adaptar) _____ un perrito para regalárselo a su novio.

d) Eloísa está (adoptando / adaptando) _____ el guion de la película para hacer una obra en la escuela.

e) Las mascotas necesitan dos cosas para ser felices: cuidados y (efecto / afecto) _____

f) Cuando las pastillas hagan (afecto /efecto) _____ vas a sentirte mejor y se te quitará el dolor de cabeza.

2. Escribe el significado de las siguientes palabras; si quieres puedes consultar el diccionario.

- Apertura
- Abertura
- Aptitud
- Actitud
- Cesto
- Sexto contesto
- Contexto
- Prejuicio
- Perjuicio
- Sesión
- Sección

3. Elige entre las palabras anteriores la correcta para ocupar los espacios en blanco.

a) En la _____ de la tienda llegaron muchas personas que querían conocerla por primera vez.

b) La _____ de comida queda al fondo de la tienda, después de la _____ de ropa y la de cosméticos.

c) Yo _____ esa pregunta, es muy sencilla.

d) La _____ en la pared se debe al exceso de humedad.

e) En el _____ grado todos los niños saben leer y escribir.

f) ¿En qué _____ histórico sucedió la Revolución Mexicana?

g) Con una _____ de triunfador resuelves hasta los problemas más complicados.

4. Escribe F en las oraciones donde se haya aplicado mal la palabra subrayada y una V en donde haya sido aplicada correctamente.

a) _____El <u>comino</u> que lleva al río aún no está pavimentado.

b) _____Hay una desviación en el <u>camino</u>; si te vas por ahí llegarás más rápido.

c) _____Ese niño tiene aptitud para el canto, debería ser profesional
d) _____El comino es una especia que sirve para darle aroma y sabor a los alimentos.
e) _____El lobo mexicano es una especie en peligro de extinción.
f) _____El futbolista terminó con una factura en el pie derecho
g) _____Ya no ahí refrescos, así que vamos a beber agua.
h) _____Ahí, junto al árbol de manzanas puedes encontrar flores hermosas.
i) _____¡hay! Me duele la cabeza.
j) _____Hay animales como el pingüino que solo tienen una pareja en toda su vida.

La polisemia y su valor en la construcción textual

La polisemia etimológicamente procede del griego poli (muchos) y sema (significado). Es la propiedad que tienen las palabras para ofrecer varios significados. Por ejemplo: ***llave***

Léxico

- Instrumental de metal, con guardas para correr o descorrer el pestillo de la cerradura.
- Aparato de metal que, movido por los dedos, abre o cierra el paso del aire en ciertos instrumentos musicales de viento.
- Instrumento para facilitar o impedir el paso de un fluido por un conducto.
- Interruptor de la electricidad.

De acuerdo con el esquema, la polisemia es un fenómeno de mucho interés en el estudio del vocabulario, que es sinónimo de pluralidad de significados. Un término es polisémico cuando presenta diferentes acepciones. En el siguiente segmento, vamos a detenernos en su análisis.

Una sola bolsa de pimienta valía, en el medioevo, más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros

y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra: creían en la gloria, «el sol de los muertos», y en la audacia. «A los osados ayuda fortuna», decía Cortés.

En el texto, la palabra ***botines***, por ser polisémica puede originar confusión. Los botines son un tipo de calzado, conocido también como polainas, que se confecciona de piel, paño, lana u otro material, y que puede ser usado tanto por el hombre como por la mujer; pero en este texto no se alude al calzado, sino a los despojos de los que se apoderan los soldados vencedores en el campo enemigo. De las acepciones de la palabra botines solo se ha actualizado una, y para precisar cuál es, es necesario, como norma, analizar la palabra en el contexto en el que aparece insertada.

El primer paso antes de comenzar a analizar el significado del término polisemia es que procedamos a descubrir dónde se encuentra el origen etimológico de aquel. Así, tenemos que saber que se halla en el griego, lo que supone que podamos apreciar que dicha palabra se compone de tres partes muy claras: el prefijo ***poli***– que puede traducirse como "muchos", el núcleo sema que equivale a "señal o significado" y el sufijo –***ia*** que se define como "cualidad".

Por tanto, partiendo de la traducción de cada uno de los componentes que forman este "triángulo", queda claro que literalmente polisemia puede definirse como la cualidad que tiene un elemento que cuenta con más de un significado, con muchos.

Se conoce como polisemia a la variedad de acepciones que posee cada término que forma parte de nuestro vocabulario o que se le atribuyen a los signos lingüísticos. El concepto también hace referencia a la multiplicidad de significados que tiene una frase o expresión más allá de las particularidades de sus signos.

Cabe resaltar que la polisemia puede surgir por diversos motivos. Por un lado, el vocabulario figurado produce polisemia por medio de las metáforas y las metonimias. Por ejemplo: los brazos de un río, las patas de una mesa. La especialización y el lenguaje técnico también atribuyen un significado específico a ciertos términos (como en el caso del ratón en la informática).

Una palabra es polisémica cuando podemos expresar con ella varios significados. O, dicho de otra forma: un significante puede tener varios significados. La polisemia se distingue de la homonimia en que se trata de una

relación entre los dos planos del signo lingüístico: los diferentes significados de una palabra tienen, o han tenido, un origen común.

- Araña: animal/lámpara
- Espada: instrumento/ matador de toros.

En resumen

La polisemia es uno de los mecanismos más eficaces de economía lingüística, pues permite expresar varios significados con un único significante.

Algunas palabras polisémicas son mango (que puede ser una fruta o la parte alargada por la cual se agarra una herramienta), sierra (el instrumento que se destina al corte de maderas o la elevación que forma parte de una cordillera), regla (el instrumento que permite trazar líneas rectas o el conjunto de normas convenidas) y órgano (el instrumento musical o el conjunto asociado de tejidos en la anatomía).

Así, ejemplos de uso de las palabras con polisemia pueden ser:

- Ayer comí una tarta de mango que estaba muy rica.
- Cuando fui a buscar el martillo, descubrí que el mango estaba roto.
- No tengo un mango (frase que se utiliza en Argentina para hacer referencia a no tener dinero.

Además de lo expuesto en la sección Sabías que, hay que subrayar el hecho de que cuando hablamos de polisemia siempre se nos vienen a la mente otros dos fenómenos. Uno de ellos es el de la homonimia que tiene lugar cuando hay varias palabras que se pronuncian de la misma manera pero que tienen significados muy diferentes. Como ejemplo estaría el caso de "don" que puede referirse tanto a una cualidad o virtud que posee una persona como al tratamiento que se le da a un hombre concreto.

En resumen

Se denomina polisemia a la pluralidad de significados en una palabra, es decir, que la polisemia es el nombre que recibe el fenómeno lingüístico en el que una misma palabra tiene más de un significado. Aquellas palabras que tienen más de un significado se conocen como palabras polisémicas y no son precisamente pocas, en el idioma español contamos con un gran número de palabras con esta característica.

Como hispanoparlantes, lo que nos ayuda a identificar cuándo una palabra con muchos significados está siendo utilizada refiriéndose a solo uno de ellos, es el contexto ideológico en el que se desenvuelve una conversación y la oración en la que es empleada dicha palabra. En este sentido, algunos usos de la polisemia son:

- ¡Me duele la cabeza! Ya han muerto 28 cabezas de ganado a causa de la sequía.
- Ese banco de madera era de mi abuela. Tengo que ir a depositar dinero en el banco.
- Rosa nos prestó las plumas para contestar el examen. El pájaro está perdiendo sus plumas.
- Ángela necesita una regla para medir el cuadro. Aquel que falte a una regla será merecedor de un castigo.
- Es necesaria una sierra para cortar la madera. En la sierra de México se pueden encontrar comunidades indígenas.
- Los magos siempre traen puesta una capa. La pared necesita otra capa de pintura.
- Estos últimos días hemos tenido problemas con la corriente eléctrica. La corriente del río se llevó la casa de campaña.
- La fotosíntesis es un proceso natural de las plantas. Mi oficina está en la segunda planta del edificio.
- Durante el otoño los árboles pierden sus hojas. No debemos desperdiciar las hojas del cuaderno.
- El órgano de la iglesia es muy antiguo. El corazón es un órgano vital.

Ejemplo de palabras polisémicas son:

- Ángulo: figura geométrica
- Ángulo: medida frenológica
- Buque: navío de grandes dimensiones
- Buqué: aroma característico de los vinos
- Banca: silla generalmente se encuentra en parques
- Banca: institución bancaria
- Barra: barra de metal
- Barra: viene de barrer
- Barra: barra de abogados o contadores
- Barrita: barra pequeña
- Barrita: sonido que emite el elefante

- Cabeza: encéfalo humano
- Cabeza: ganado vacuno
- Cuadra: de caballos
- Cuadra: conjunto de calles
- Carácter: temperamento
- Carácter: letra o guarismo
- Canino: perro
- Canino: diente canino o colmillo
- Cepillo: pieza de cerdas para peinarse o lavar
- Cepillo: herramienta de carpintería
- Colmillo: diente filoso
- Colmillo: dígase de alguien con mucha maña
- Cabrón: macho de las cabras
- Cabrón: despectivo o insulto y en algunos casos elogio
- Cabo: grado militar
- Cabo: hilo de las velas
- Cangrejo: animal
- Cangrejo: pieza de máquina de coser
- Cinta: cinta de cualquier especie
- Cinta: mujer embarazada
- Camisa: prenda de vestir
- Camisa: nombre dado al cilindro de los motores
- Cobra: serpiente
- Cobra: acto de cobrar
- Cola: rabo de animal
- Cola: pegamento para madera
- Casco: artículo para cubrir la cabeza
- Casco: envase de vidrio
- Columna: pieza que resiste el peso de las construcciones
- Columna: serie de huesos que sostienen la estructura de los vertebrados
- Copa: envase de vidrio o cristal
- Copa: parte ultima de los árboles
- Copa: trofeo de algunos deportes
- Cámara: artículo de hule que guarda aire
- Cámara: aparato para tomar fotografías o filmación
- Cámara: habitación con resonancia sonora
- Cuarto: habitación

- Cuarto: numero fraccionario
- Cuarto: hora en el reloj
- Celular: estructura de las células
- Celular: teléfono inalámbrico o móvil

Comprueba lo aprendido

1. Relaciona los significados con las siguientes palabras polisémicas.

- Planta
- Leyenda
- Copa
- Cresta
- Dientes

a) Árbol u hortaliza que, sembrada y nacida en alguna parte, está dispuesta para trasplantarse en otra.
b) Vaso con pie para beber.
c) Conjunto de ramas y hojas que forma la parte superior de un árbol.
d) Narración de sucesos fantásticos que se trasmite por tradición.
e) Carnosidad roja que tienen sobre la cabeza el gallo y algunas otras aves.
f) Cuerpo duro engastado en las mandíbulas del ser humano y otros animales.
g) Persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo.
h) Cima de una ola, generalmente coronada de espuma.
i) Parte inferior del pie.
j) Cada una de las puntas que presentan algunas cosas y en especial ciertos instrumentos o herramientas.

2. Marque la oración o alternativa que contiene el parónimo de la palabra resaltada:

a) La **imprudencia** del joven causó el accidente

- Caminaba con mucha rapidez e imprudencia
- Se dirigió al pueblo con impudencia, porque ofreció obras que nunca las cumplirá
- Entró al salón de clases de improviso

- La esposa de mi tío me propuso un acto de impudicia
- El político improvisó su discurso.

b) Los educandos mostraron **aptitudes** para realizar investigaciones de diversa índole.

- Las actitudes negativas constituyen la expresión de la carencia de autoestima.
- Las capacidades se desarrollan en el proceso de evolución humana
- Las destrezas motoras se adquieren en una etapa de la vida.
- Algunos niños muestran una especial aptitud para la matemática
- Ciertas aptitudes son de herencia congénita.

3. En las siguientes oraciones utiliza la palabra correcta para completar la oración incompleta:

a) Ánimo/Animó
Multitud emocionada..... a los jugadores del Ciencia

b) Alienación/ Alineación
La..... del cuadro futbolístico se definirá en las próximas horas

c) Acceso/Absceso
Le cortaron el ..... del seno rápidamente

d) Deferencia/ Diferencia.
La directora mostró.... ante la comitiva

4. Determina la alternativa que corresponda al homófono de las palabras resaltadas en las siguientes oraciones:

a) Al caer la tarde, <u>siego</u> el trigo con mucho entusiasmo.

- Los agricultores siegan entonando cánticos andinos
- Preparó su hoz para segar la maleza
- Los ciegos se organizaron para reclamar sus derechos
- Un destello de luz cegó la vista del campesino
- Quedó ciego después del accidente

b) La <u>sabia</u> expuso su nueva teoría ante la comunidad científica.

- El sabio es un hombre disciplinado
- Ella sabía la lección de anatomía humana
- La sabia y el sabio investigan constantemente
- Yo no sabía que la sabia llegó
- La savia fue extraída y guardada en pomos.

c) El poeta con mucha discreción reveló algunas incógnitas de su existencia.
- La joven se rebeló con decisión contra la opresión de sus padres.
- Por revelar asuntos de Estado fue despedido
- Al revelar los secretos de su pasado fue rechazada
- El revelado de esa película muestra serias deficiencias.
- El fotógrafo reveló los negativos en diez minutos,

5. En las siguientes oraciones utiliza la palabra correcta para completar la oración incompleta:

a) – Cegar/ Segar
La máquina de_____ corta hierbas.

b) Ojeando/ Hojeando
Pasé toda la tarde _____ periódicos.

c) Encauzar/Encausar
Su padre le pidió_____ su vida

d) Encobar/ Encovar
Aquella ave al fin se puso a.....

6. Señale la alternativa que contenga el homógrafo de la palabra resaltada en la oración matriz:

a) Si quieres triunfar tienes que mantener la disciplina en todos los actos de tu vida.
- El deporte fomenta la disciplina.
- La estética es una disciplina filosófica.
- Es un buen discípulo.
- No seas indisciplinado.
- Existe displicencia en los partidos políticos.

b) Marco los límites de la frontera.
- Tus actos marcan tu imagen.
- Marco los días de la semana.
- Me costó cincuenta marcos.
- Mañana llegará Marco.
- Mario es un buen jugador.

c) Era un personaje ***culto***, pues conocía todas las teorías científicas contemporáneas.

- A pesar de su cultura, no puede comprender las razones del cambio.
- El pueblo católico cuzqueño rendirá culto al "Señor de los temblores".
- Un pueblo culto respeta los derechos de los niños.
- Los periodistas deben ser personas cultas.
- Los cultos a dioses paganos están vetados por la iglesia católica.

d) El humus volvió a depositarse en el canto de los riachuelos.

- Los muros del calicanto resguardaban los tesoros del pueblo.
- Desde el canto de la mesa, el vaso, rodó hasta el suelo.
- De canto a canto fueron fumigados los campos.
- Con un solo de canto puedes demostrar tus habilidades.
- En las riberas del río se acomodaron las ramas nuevamente.

7. Determinar la oración que contiene palabras homógrafas:

a) Tuvo que cambiar las instalaciones para que el agua desemboque en un tubo nuevo y más ancho.
b) Hemos invertido los roles de los trabajadores para recuperar el capital invertido
c) Las empresas exitosas cuentan con la diligencia de sus trabajadores. La negligencia no tiene cabida en ellas.
d) Algunos acontecimientos casuales en la vida de las personas pueden ser causales de éxito o fracaso.
e) Tu pasado es un presente pesado en tus relaciones de familia.

8. Marque la alternativa que contenga palabras polisémicas:

- La pata se rompió la pata en la pata de la mesa.
- El senador no asistió al senado en la última sesión.
- Yo ceno muy contento en el seno de mi hogar.
- La pata está en el corral, mientras el caballo está en el establo.
- Ceno muy temprano para llegar a tiempo al concierto.

CAPÍTULO 10

La literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Selección de poemas de Federico García Lorca, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César Vallejo

...el sentido de una poesía no se comprende del todo,
sino vista en relación con su tiempo…
Roberto Fernández Retamar

Hace ya casi tres cursos que emprendiste un extraordinario viaje que te ha llevado, gracias a la magia de las palabras, hasta remotas épocas y a distintas latitudes. Ese es el vasto horizonte que se ha desplegado ante ti con la lectura y estudio de obras representativas de lo mejor de la literatura universal. Si reflexionas un tanto, convendrás en cómo este contacto con la literatura de diversos pueblos y épocas ha influido en alguna medida, en tu modo de pensar. Probablemente estuviste entre los incondicionales partidarios de Héctor y del Cid, entre los que se maravillaron de la riqueza de nuestra lengua con la prodigiosa historia de la "locura" del Quijote. Ojalá seas de los que se consternaron ante el

trágico destino de Romeo y Julieta o de los que han condenado las sociedades en que vivieron Nora, Papá Goriot, Gregorio Samsa, Bernarda y Adela. ¿Experimentaste emociones similares? ¿Tienes un poema o un poeta preferido de los estudiados en clases, o de los que conociste en ***Poesía para ti*** y ***Poesía universal***?

Ahora te proponemos, como placentera escala de este viaje, un singular encuentro con cinco grandes líricos de la literatura hispanoamericana: el español Federico García Lorca, los cubanos Dulce María Loynaz y Nicolás Guillén, el chileno Pablo Neruda y el peruano César Vallejo. El estudio de algunas de sus obras debe convertirse en un verdadero recuento de lo aprendido sobre el género lírico y ocasión para demostrar hasta qué punto puedes determinar los valores de una obra, claro está, a partir del disfrute que ella te proporciona.

Se trata de que establezcas tus propias conclusiones acerca de por qué estos creadores son considerados como grandes de la poesía en lengua castellana del siglo XX, y cómo han hecho entrar por la puerta ancha del arte universal al gitano, al indio, al mestizo, al negro, al obrero, al campesino, en fin, a los sin voces, a esos que han sido silenciados a lo largo de la historia.

Pero sería interesante que te detuvieras a pensar en estas interrogantes:

¿Qué debes saber?

Saber de los autores que más se destacan en este interesante mundo latinoamericano, que es también, rico, amplio, comprometido socialmente y representativo para el gran mundo europeo, que ha tenido que aprender de poetas diferentes, con una propuesta interesante, vanguardista, renovadora. Trata con ayuda de tu docente, alcanzar esta meta y al mismo tiempo, asume diferentes actitudes con sus poemas y sus versos.

¿Qué vas a aprender?

Que la lectura de versos, requiere de ti, un esfuerzo mayor porque tendrás en el entramado mundo de significaciones que ella ofrece, has de encontrar variados recursos con los cuales deberás interactuar con el propósito de poder interpretar sus ideas. Se trata de una fuerte lectura que exige inteligencia, esfuerzo para llegar a la posible meta de la comprensión. El grupo de poemas a los que te enfrentarás, te entusiasmarán

fuertemente y con ellos podrás crecer espiritualmente. Entonces piensa también en su utilidad.

¿Para qué te sirve?

Para mejorar tus habilidades lectoras, de modo que contribuyan al alcance de una competencia literaria en la que seas capaz de demostrar, con una amplia cultura, la posibilidad de enfrentar una obra literaria con independencia y creatividad.

La poesía española e hispanoamericana del siglo XX

Debes recordar porque ya formó parte de tu estudio, que el Modernismo fue un movimiento literario surgido en Hispanoamérica en el siglo XIX y que supuso una superación total al Romanticismo y a una relación con la literatura producida en el viejo continente, lo cual constituyó una absoluta renovación en el panorama de Hispanoamérica. No significó un total distanciamiento de lo que se producía en Europa sino una relación que estuvo dirigida hacia el simbolismo y el parnasianismo francés por lo que de transformación significaron para Europa estas dos posiciones estéticas diferentes.

Las problemáticas circunstancias políticas y sociales de España, agravadas por diferentes acontecimientos provocaron un estado general de pesimismo que incidió sobre lo ya característico en esa época. Una minoría intelectual reafirmó la necesidad de ser más inclusivos y participativos en la evolución literaria, para tratar de mostrarle a Europa los valores nacionales españoles. Esto se convirtió entonces, en una meta a cumplir y por eso una generación de poetas comprometidos con la realidad social, enfocan hacia la historia y la cultura de este país, convertido en tema principal de creación literaria. La referencia es una pléyade poética conocida como la Generación del 98. Hacia ella puedes mostrar intereses investigativos porque es apasionante conocer la obra de importantes creadores poéticos que mucho te enseñarán y cultivarán tu intelecto. Sería oportuno preguntarse: ¿Con qué nombre se conoce a esta agrupación de poetas de la literatura española más allá del calificativo de generación?, ¿Quiénes son los integrantes que la conforman?, ¿Cuáles son sus obras más importantes? En fin, acércate a un momento de esplendor en torno a una época y a una poesía renovada.

De igual manera, se debe hablar de otra unión de poetas. En esta ocasión es conocida con el nombre de La Generación del 27, la que no imitó la vocación iconoclasta de los anteriores ismos. Su posición estética estuvo centrada entre otros aspectos, a despreciar la mala poesía. Así se explica que en sus poemas se encuentre la sencillez lírica de la poesía popular y el atrevimiento y complejidad de los múltiples hallazgos. No hubo ruptura con el pasado, sino integración de sus elementos más valiosos con las exigencias de una poesía moderna. Valiosos nombres encontrarás de autores que pertenecieron a esta generación. Aquí está la obra poética de Juan Ramón Jiménez a quien recordarás por su obra famosa ***Platero y yo***, que debes haber leído en estudios anteriores. La trayectoria poética de este autor está marcada por su total dedicación a la poesía y a la búsqueda incesante de la belleza. Su poesía fue variando desde su inicio hasta la creación final de una obra personalísima y diferente. También conocerás al poeta español que ocupará por un tiempo, un espacio en tu interés e indagación, la obra de Federico García Lorca, quien presentó como ninguno, la fusión entre tradición y vanguardia.

Esta unión de poetas admiró y conoció con profundidad a los clásicos españoles cultivadores de la lírica popular y del cancionero. Al declararse la guerra en julio de 1936, todos los poetas del 27 se verán afectados. Lorca morirá asesinado y los demás, fueron marchando, poco a poco al exilio.

Con un incesante avance aparece la poesía social de los años 50, en la cual cobra auge la llamada poesía social. Esta pretende mostrar la verdadera realidad del hombre y del país, muy distinta del anterior comportamiento. Se considera a la poesía de esta etapa como un medio de cambiar la sociedad que debe testificar y denunciar las injusticias, las desigualdades sociales o la falta de libertades políticas. Se logró, con la poesía social española, la creación de un instrumento para transformar el mundo. Ten presente que el tema es la base más importante sobre la que se construyen los poemas cuyos autores pretenden, ante todo, testimoniar las dificultades económicas, la alienación del trabajo o cantar a la solidaridad y a la lucha. Lógicamente, el tema de España y de la guerra civil se convierten en un punto de referencia constante. El destinatario ideal en la inmensa mayoría: la poesía debe dirigirse al mayor número de gente posible. De ahí la utilización de un lenguaje directo, coloquial o conversacional, y muchas veces muy cerca de la prosa.

Hispanoamérica en las postrimerías del siglo XIX e inicios del XX presenta el panorama histórico literario muy irregular con una sociedad frustrada en sus más caros anhelos libertarios, donde cada vez, era más fuerte la penetración yanqui; en la que imperaba el latifundio y una incipiente y ambiciosa burguesía nacional. Es este el periodo en que surge y se proclama el Modernismo que, como ya conoces, es el primer movimiento literario que ofrece esta región a la literatura universal y que tanta repercusión tendría en la poesía posterior de habla española.

Entre los años 1910 y 1920 sucede la Revolución mexicana, que cuenta entre sus méritos, el de representar las masas populares en el arte, por primera vez en la historia de nuestros pueblos. Además, los acontecimientos históricos que ensombrecían el panorama europeo, y de los cuales tienes noticias, dejaban sentir aquí sus efectos. Estas circunstancias, en las que puedes apreciar el predominio de la violencia, indudablemente influyeron en el arte de ambas latitudes.

En el Viejo Mundo surge una literatura que, a partir del simbolismo anterior, crea una poesía original y rebelde, moderna y renovada, que desdeña, desde el orden burgués establecido hasta el propio concepto de poesía, defendido y presentado en ese instante. Se trata de la vanguardia con su variedad de ismos que ya tendrás el privilegio de conocer.

Para las letras hispanoamericanas, al decir de los grandes estudiosos y críticos, es este uno de los periodos más fecundos y prolífico en la historia de la literatura del continente. Hacia los años veinte, se aprecian visibles cambios en la poesía, especialmente, referidos a la profundidad de las ideas y a la manifestación de inquietudes sociales. Esta nueva proyección se separa en dos direcciones: unos poetas se insertan en lo que se conoce como Posmodernismo, que conserva, de su directo antecesor, la riqueza de lenguaje y otras conquistas formales. Uno de los logros de esta tendencia es haber dado notables voces femeninas a la poesía contemporánea de nuestros pueblos: Delmira Agustini y Juana de Ibarburu (uruguayas), Alfonsina Storni (argentina), Dulce María Loynaz (cubana) y Gabriela Mistral (chilena), primer Premio Nobel de Literatura que recibía Latinoamérica con todo el reconocimiento universal que esto representa.

Otros autores, en cambio, prefirieron crear una nueva poesía, sin atadura alguna con el Modernismo anterior, muy imaginativo, caprichoso y apartado por completo de toda regla en el aspecto formal. El primer poeta vanguardista de habla española fue el chileno Vicente Huidobro

(1893-1948), quien, de manera paralela al surgimiento de la vanguardia en Europa, inaugura en Buenos Aires (1916) uno de los ismos: el creacionismo que se propuso una originalidad sin límites. Según se ha dicho, esta denominación se le otorgó en Argentina al plantear su autor en una conferencia que la primera condición de un poeta era crear, la segunda, crear y la tercera, crear.

En 1922 aparece ***Trilce***, libro de poemas con el que César Vallejo, una de las insignes figuras de este hemisferio, se anticipaba a otro ismo europeo, el surrealismo. Con estos poetas, Hispanoamérica alcanza ya su madurez creadora, de la que es precursor José Martí y que llega a su plenitud con poetas como Vallejo y Neruda, que logran con la poesía de vanguardia, expresar los valores autóctonos de Nuestra América.

En esta misma corriente vanguardista se sitúa la obra del Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, quien cultivó la llamada poesía negra, como síntesis de la integración racial antillana y al que se considera el exponente más original y genuino de esta poesía en el continente por haber dignificado la figura del negro otorgándole su condición humana. Además de los poetas citados, también integra esta primera generación vanguardista el argentino Jorge Luis Borges; después vendrían otros como el mexicano Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura en 1990 y Premio Miguel de Cervantes Saavedra en 1981) y el cubano Lezama Lima. Evidentemente los primeros vanguardistas se empeñaron en hacer una poesía distinta, reflejo de los problemas y dolores de Latinoamérica y de sus esperanzas en un destino mejor.

Estamos analizando un periodo histórico literario de gran esplendor. Es una fiesta continental en la cual, sus más genuinos representantes de autores y en especial sus poetas comienzan un proceso de expansión a lo universal cada vez más independiente y brillante.

Por tanto, este importante periodo histórico cultural se caracterizó por:

- Para las letras españolas e hispanoamericanas, al decir de los grandes estudiosos y críticos, es este uno de los periodos más fecundos, prolífico, en la historia de la literatura de España y el continente americano.
- Se aprecian visibles cambios en la poesía, especialmente, referidos a la profundidad de las ideas y a la manifestación de inquietudes nacionales y sociales.
- Transita por todos los niveles del lenguaje porque crea un nuevo lenguaje poético capaz de trasmitir imágenes fuertes de representación gráfica y novedosa de las palabras desde el punto de vista estético.
- Emplea múltiples figuras literarias que por su importancia otorgan al verso multiplicidad de interpretaciones, con énfasis en el simbolismo.
- Crea una poesía original y rebelde, moderna y renovada, que desdeña, desde el orden burgués establecido hasta el propio concepto de poesía, defendido y presentado en ese instante con audacia y libertad de las formas.
- Significa una selección y defensa a la sencillez y a la preferencia por lo auténticamente nacional, especialmente en España.

Comprueba lo aprendido

1. Lee la cita textual que inicia este epígrafe y haz lo que se te indica:

a) Interprétala.

b) ¿Cuál es el significado con que está empleada la palabra sentido? Cita otras acepciones que de ella conozcas. Si aún tienes dudas consulta el diccionario.

c) Explica todo lo que sepas en relación con las citas, su valor y su correspondiente pie de página.

2. En este epígrafe aparecen las palabras siguientes: aseveración, incipiente, insignes, postrimerías, insertar, autóctonos, frustrada, ensombrecían, genuino, incesante, hallazgo, Pléyade.

De cada una de ellas explica:

a) Significado.

b) Clase de palabra que corresponde.
c) Estructura.
d) Sinónimos de aquellas palabras que los admitan.

3. En el epígrafe se alude a acontecimientos históricos ocurridos en Europa y Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, de los cuales te has informado en los cursos precedentes. Comenta algunos de estos acontecimientos políticos de los que recuerdes.

4. Expón oralmente las principales ideas que sobre la poesía española e hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX, se expresan en este epígrafe.

5. Escribe el o los párrafos que te dicte tu docente. Es importante que prestes mucha atención a la ortografía de las palabras, y especialmente, a la puntuación.

6. Lee y comenta los aspectos que te ofrecemos a continuación. Analízalos y expón tus criterios al respecto.

- Los poetas españoles del siglo XX, ante una posición estética renovada, colocaron su país natal como centro de su inspiración.
- Hispanoamérica no solo ejerció ismos ajenos, sino también presumió de los suyos propios como el creacionismo de Huidobro.
- Los países subdesarrollados de Hispanoamérica han producido en la primera mitad del siglo XX, una literatura mayor que no es obligadamente subdesarrollada.
- Uno de los logros más definitivos de la vanguardia latinoamericana ha sido su desafiante proclamación de los valores autóctonos de España y América Latina.

Un poeta del cante jondo: Federico García Lorca

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio
Federico García Lorca

Son de negros en Cuba

Cuando llegue la luna llena,
Iré a Santiago de Cuba,
Iré a Santiago
En un coche de aguas negras.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña.
Iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el plátano.
Iré a Santiago.

… … … …

¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!
Iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de modera!
Iré a Santiago.
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!
Iré a Santiago.

Así se expresó en versos de profundo sabor cubano este poeta español que visitó Cuba y mantuvo fructíferos contactos con nuestra Dulce María Loynaz, sus hermanos y con nuestro Poeta Nacional, Nicolás Guillén, de quien también recibió influencia, lo que puedes apreciar en el marcado ritmo y sabor de los versos anteriores.

Fue Federico García Lorca, un polifacético artista (pianista, dibujante, autor dramático, poeta) y uno de los más brillantes representantes de la Generación del 27 en España, cuando no el mejor, el más conocido y leído de todos. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es conocida en todo el mundo, quizás como consecuencia del escándalo de su asesinato al comienzo de la guerra civil en España. Tenía tan solo 38 años cuando fue asesinado en su Granada natal.

El modernismo dejó su huella en los primeros poemas de este autor (***Impresiones y paisajes***, de 1918); pero sobre todo será Juan Ramón Jiménez, considerado docente de esta Generación, quien le incitó a buscar la belleza formal en los versos (***Libro de poemas***, de 1920 y ***Canciones*** de 1927).

A partir de aquí, uniendo siempre la genialidad de su inspiración a una cuidadosa elaboración en sus poemas, Federico García Lorca va forjando un estilo propio, fuertemente individual, de extraordinaria belleza y efectividad expresiva, todo lo cual se concreta, por ejemplo, en sus atrevidas y bellas metáforas e imágenes.

Uno de los grandes núcleos temáticos de su obra es el mundo andaluz y en particular el de los gitanos, como podrás observar al leer muchos de sus poemas pertenecientes al ***Romancero gitano*** (1928) y en los ***Poemas del cante jondo*** (1931).

Un rasgo que caracterizó la producción poética de toda la Generación del 27 es el hecho de que al igual que los vanguardistas se propusieron una continuada renovación formal, pero se diferenciaron de aquellos en que no negaron, no rompieron totalmente con la tradición poética anterior; muy por el contrario, admiraron y continuaron la tradición literaria española y enlazaron con el cancionero popular. Siguiendo este primer razonamiento, debe señalarse también que mantuvieron puntos de contacto con la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta a quien revalorizaron; asimismo, hundieron sus raíces estéticas en la obra de Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

Como en la poesía de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado, en el caso de la de Federico García Lorca podemos hablar sin temor a equivocarnos, de popularismo y más exactamente de andalucismo, puesto que el folklore andaluz, la canción andaluza, el cante jondo, que Lorca conocía muy bien desde niño, influyeron en su obra poética tanto en la selección de los temas como en la de los procedimientos formales.

En 1929 Federico García Lorca visita Nueva York y ella resultará desconcertante para el poeta. El contacto con esta otra parte del mundo, incluyendo su visita a Cuba, influye notablemente en su obra; y a partir de este momento hay en él, una búsqueda de otros caminos expresivos desde los cuales, refleja esa nueva e inquietante experiencia americana. Así nace un libro de poemas, escrito seguramente a su vuelta a la patria en el año siguiente: nos referimos a ***Poeta en Nueva York***, caracterizado por el hermetismo, por el empleo de imágenes sumamente insólitas, sugerentes y atrevidas. Por eso se ha hablado de rasgos surrealistas en este libro, pues los elementos de la realidad se desfiguran. El mundo de los sueños, lo ilógico, lo incoherente, entran en los poemas creando una atmósfera asfixiante de angustia y dolor. Es la expresión de lo que siente el poeta ante ese mundo que acaba de descubrir, civilizado sí, pero materialista e inhumano, en el que el hombre viviendo en ciudades de gran aglomeración, vive en el vacío y en la soledad. Denuncia además la injusticia, la miseria y la opresión a que estaban sometidos algunos grupos humanos, los negros, por ejemplo, frente al resto de una sociedad rebosante de riquezas y superlujos.

El contacto con la sociedad norteamericana fue para él, para su sensibilidad, corrosivo y estremecedor; y esas son las sensaciones que plasma en muchos de los versos de este libro. Las metáforas e imágenes inquietantes, y en ocasiones desagradables, son recursos lingüísticos utilizados desde los cuales intenta reflejar esos sentimientos de angustia perturbadora. Cambia también la métrica: ahora cultivará mucho más el verso libre y a un ritmo trepidante, casi enloquecedor en ocasiones, conseguido a base de repeticiones obsesivas, de exclamaciones y de los continuos contrastes entre verso corto y largo.

Ahora te acompañaremos en la lectura y estudio de uno de sus poemas, para que tengas unas orientaciones sobre cómo leer, comentar y analizar la obra poética de este autor.

Dada la información que posees sobre este autor español, responde:

1. Realiza un resumen de los contenidos de este epígrafe referido a Lorca. Puedes hacerlo mediante un mapa conceptual en el cual aparezca en el centro, el nombre de este magnífico poeta.

2. Una de las creaciones más importantes de Federico García Lorca es, sin lugar a dudas, su libro ***Poeta en Nueva York***. Fundamenta con varias razones de las que podrás extraer del epígrafe o investigar, en qué consiste su importancia.

3. Piensa en la producción poética de Lorca en las que alude a los gitanos y responde:

4. ¿La defensa que este poeta hace a los gitanos en su obra es simple descripción o tienes otra opinión? Si es así explícasela a tus compañeros. Puedes apoyarte en la ejemplificación con versos de los poemas del libro ***Romancero gitano***.

5. Caracteriza desde el punto de vista del contenido y la forma la obra de Lorca al reconocer en ella: tema, ideas, mensaje, rima, métrica, tipo de estrofa, recursos literarios empleados, cuadro de la vida del gitano que ofrece el autor.

6. Para Lorca y la generación poética a la que perteneció, el sentir patriótico cumple una verdadera función inspiradora. Selecciona versos de su obra con los que puedas demostrar tal afirmación.

7. Si te acercas a la obra poética de Lorca referida a los gitanos podrás apreciar el legítimo interés que tenía este autor por ellos. Localiza el poema ***Muerte de Antoñito el Camborio*** y el que tienes en tu libro sobre este tema y ofrece, mediante un comentario interpretativo, en qué consiste tal predilección.

8. ¿Qué opinión te merece la actitud amorosa de este poeta? Apóyate para responder en el poema ***Herido de amor*** o puedes incluso, utilizar para tu respuesta otro poema que sirva de ejemplificación.

9. Por el contenido del poema ***Aurora*** puedes tener una impresión sobre esta otra obra poética de Lorca.

a) ¿Cómo aprecias su posición ideoestética en esta ocasión?
b) ¿Por qué el título del poema en sí es altamente sugerente?
c) Compara la aurora de tu país con esta que el poema menciona. ¿En qué radica su diferencia?

10. Cuando hayas leído varios de los poemas lorquianos, ofrece una caracterización general de su obra. Acompaña esta caracterización con la elaboración de un mapa conceptual.

Selección de poemas de Federico García Lorca

Herido de amor
Amor, amor, que está herido,
herido, de amor huido.
Herido, muerto de amor.
Decid a todos que ha sido
el ruiseñor.
Herido,
muerto de amor.
Bisturí de cuatro filos,
garganta rota,
y olvido.

Cógeme la mano, amor,
que vengo muy malherido,
herido,
de amor huido.
Herido,
muerto de amor

Romance sonámbulo

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.
Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde…?

Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.
Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los puertos de Cabra.
Si yo pudiera, mocito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las ´sabanas de Holanda.
¿No ves la herida que tengo

desde el pecho a la garganta?
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
¡dejadme subir!, dejadme
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento, dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!
Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.

Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña

Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla

Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.
A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.
Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.

El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.
Las aceitunas aguardan

la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo.
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.
Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.
¡Se acabaron los gitanos
que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.

A las nueve de la noche
lo llevan al calabozo,
mientras los guardias civiles
beben limonada todos.
Y a las nueve de la noche
le cierran el calabozo,
mientras el cielo reluce
como la grupa de un potro.

De Poeta en Nueva York
La aurora
La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

Dulce María Loynaz: la dama de América

…me gusta encontrarle al verso, cierto saborcito de alma, cierta discreta, mitigada sombra que solo le viene de los crepúsculos interiores.
Dulce María Loynaz

La ilustre Dulce María Loynaz nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902 y murió en La Habana, 27 de abril de 1997. Fue una poetisa y novelista cubana. Escribe poesía desde muy temprana edad. Su padre fue Enrique Loynaz del Castillo, general del Ejército Libertador, de cuya pluma

brotó la letra del Himno Invasor; la madre fue una aficionada al canto, la pintura y el piano, combinación que despertó en Dulce María Loynaz un amor desmedido por la poesía.

En 1928 comienza la escritura de su novela ***Jardín*** y al año siguiente escribe ***Carta de amor al Rey Tut-Ank-Amen*** tras un largo viaje por Turquía, Túnez, Siria, Libia, Palestina y Egipto.

En 1951 es elegida miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba, y ese mismo año es nombrada Hija Adoptiva por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Canarias). Ingresa en la Academia Cubana de la Lengua en 1959 y, nueve años más tarde, en la Real Academia Española.

La personalidad poética de Dulce María Loynaz, siempre presente en España y ampliamente conocida en el mundo de nuestra lengua, se apoya en su creación lírica. Su poesía es fuerte, aunque delicada, intensa y nada retórica, desnuda de palabras y de alma, escrita con la sensibilidad en carne viva. Tres años más tarde publica en La Habana un alegato titulado ***Las corridas de toros en Cuba*** y en Madrid la tercera edición de ***Versos***. Al año siguiente (1951) se publica en Madrid su novela ***Jardín*** y en Cuba los artículos ***Al César lo que es del César, Poetisas de América, Mujer entre dos islas*** y ***El último rosario de la reina***.

Es también la de mayor participación en conferencias y recitales, además recibe homenajes y galardones de instituciones hispanas. Por esta época su obra llama la atención de los más conocidos críticos españoles e ilustres personalidades cubanas. A fines de los cincuenta va dejando de escribir poesía y a inicios de los sesenta rompe sus compromisos editoriales, sufre la ausencia del que fuera el máximo impulsor de su obra, en Cuba y el extranjero, su esposo Pablo Álvarez de Cañas. Retorna al enclaustramiento voluntario en que había vivido, no viaja más al extranjero, apenas realiza actividades públicas, excepto las vinculadas con la Academia Cubana de la Lengua.

La Real Academia de la Lengua Española la nomina, en 1984, Candidata al Premio Miguel de Cervantes. En 1985 se publica en La Habana ***Poesías Escogidas*** y por primera vez ve la luz su libro de poemas ***Bestiarium***[76], que demuestra gran imaginación y excelente sentido del humor. Durante estos años dicta conferencias, discursos, recibe premios y condecoraciones y es homenajeada por distintas instituciones culturales cubanas.

[76]Obra literaria propia de la Edad media. Siglos después se sigue cultivando, pero sin los dogmas propios de esta Edad.

Su obra literaria revela la maestría en el manejo del castellano, decantación del lenguaje, poder de síntesis, claridad, sencillez y sobriedad en la expresión lírica. Estas y otras facetas fueron valoradas para otorgarle el 5 de noviembre de 1992, el Premio de Literatura Miguel de Cervantes Saavedra. Su obra se impuso a la de otros ilustres e igualmente merecedores candidatos.

En 1993 viaja por última vez a España, en esta ocasión, a recibir de manos del Rey Juan Carlos el Premio Cervantes. Lúcida y ágil de mente, pero frágil y débil de vista, la primera mujer latinoamericana en recibir tan honorable premio, no pudo leer su discurso, y lo hizo en su nombre el novelista cubano Lisandro Otero; en este expresó: "Unir el nombre de Cervantes al mío, de la manera que sea, es algo tan grande para mí que no sabría qué hacer para merecerlo, ni qué decir para expresarlo".[77]

Fe de vida, su última obra, entregada al amigo Aldo Martínez Malo, con la condición de que solo se conociera cuando hubiese cumplido 90 años o después de su muerte, vio la luz en 1993, publicada por Ediciones Hermanos Loynaz, en ocasión de celebrarse en Pinar del Río, el I Encuentro Iberoamericano sobre su vida y obra.

En la década de 1930, su casa de La Habana comienza a convertirse en centro de la vida cultural de la ciudad, acogiendo en las llamadas "juevinas" a diversos intelectuales y artistas, como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o Alejo Carpentier.

[77] www.rtve.es-discurso-dulce

Los inmortalizados versos de esta poetisa, aún conmueven los corazones en el siglo XXI, única mujer galardonada en Latinoamérica con el Premio Miguel de Cervantes, en nombre de Cuba. Toda su obra la escribió aquí, totalmente dedicada a su isla.

La última aparición pública de Dulce María Loynaz, que duró apenas unos minutos por su delicado estado de salud, fue en el mes de abril de 1997, exactamente el día 15, con motivo del homenaje que le rindiera la Embajada de España, en el portal de su casa. Unos días después, en la madrugada del 27 de abril fallece "esta gran dama de América" que estuvo profundamente unida a los destinos y la cultura de su país, así como a todo lo hispánico.

Teniendo en cuenta la información dada sobre esta poetisa cubana, responde:

1. Cuando leas la poesía de Dulce María Loynaz, ten presente esto que te dicen estas palabras: "Su poesía es fuerte, aunque delicada, intensa y nada retórica, desnuda de palabras y de alma, escrita con la sensibilidad en carne viva".

a) Explica por qué en esta idea sobra la poesía de Dulce María hay una valoración antitética.
b) ¿Qué interpretación le das a la expresión "desnuda de palabras"?
c) ¿Qué recurso literario se construyó con ella?
d) ¿Estás de acuerdo con la idea de que se puede escribir con la sensibilidad en carne viva? Fundamenta tu respuesta.

2. En múltiples ocasiones esta poetisa expresó no considerarse un poeta de Torre de Marfil. Selecciona en el epígrafe una información con la que se pueda demostrar esta idea.

3. Lee con sumo cuidado estas expresiones con que se trasmiten importantes consideraciones sobre Dulce María Loynaz y que aparecen en el epígrafe anterior.

- …los <u>inmortalizados</u> versos de esta poetisa.
- …esta gran <u>dama</u> de América.
- …<u>homenajes</u> y <u>galardones</u>.
- …la <u>personalidad</u> poética de Dulce María Loynaz.

a) ¿De qué otra forma tú las escribirías sustituyendo las palabras subrayadas por otras con igual significado?
b) Selecciona dos ellas y trata de expresarlas con sentido contrario.
c) Escribe un párrafo en el que utilices lo que te informan estas ideas para fundamentar sobre la obra poética de la Loynaz.

4. Selecciona tres de los poemas de Dulce María que parecen en tu libro de texto de modo que puedas establecer una relación por su contenido. Valora en ellos la sensibilidad con que la autora los escribió.

Selección de poemas de Dulce María Loynaz

Amor es...

Amar la gracia delicada
del cisne azul y de la rosa rosa;
amar la luz del alba
y la de las estrellas que se abren
y la de las sonrisas que se alargan...
Amar la plenitud del árbol,
amar la música del agua
y la dulzura de la fruta
y la dulzura de las almas dulces....
Amar lo amable, no es amor:

Amor es ponerse de almohada
para el cansancio de cada día;
es ponerse de sol vivo
en el ansia de la semilla ciega
que perdió el rumbo de la luz,
aprisionada por su tierra,
vencida por su misma tierra…

Amor es desenredar marañas
de caminos en la tiniebla:
¡Amor es ser camino y ser escala!
Amor es este amar lo que nos duele,

lo que nos sangra bien adentro...
Es entrarse en la entraña de la noche
y adivinarle la estrella en germen...
¡La esperanza de la estrella!...
Amor es amar desde la raíz negra.
Amor es perdonar;
y lo que es más que perdonar,
es comprender...
Amor es apretarse a la cruz,
y clavarse a la cruz,
y morir y resucitar ...

¡Amor es resucitar!

Eternidad

"No quiero, si es posible
que mi beneficio desaparezca,
sino que viva y dure toda la vida de mi amigo."
Séneca

En mi jardín hay rosas:
Yo no te quiero dar
las rosas que mañana...
Mañana no tendrás.
En mi jardín hay pájaros
con cantos de cristal:
No te los doy, que tienen
alas para volar...

En mi jardín abejas
labran fino panal:
¡Dulzura de un minuto...
no te la quiero dar!

Para ti lo infinito
o nada; lo inmortal

o esta muda tristeza
que no comprenderás...
La tristeza sin nombre
de no tener que dar
a quien lleva en la frente
algo de eternidad...

Deja, deja el jardín...
no toques el rosal:
Las cosas que se mueren
no se deben tocar.

Al Almendares

Este río de nombre musical
llega a mi corazón por un camino
de arterias tibias y temblor de diástoles …
Él no tiene horizontes de Amazonas
ni misterio de Nilos, pero acaso
ninguno le mejore el cielo limpio
ni la finura de su pie y su talle.
Suelto en la tierra azul…Con las estrellas
pastando en los potreros de la Noche…
¡Qué verde luz de los cocuyos hiende
Y qué ondular de los cañaverales!
O bajo sol pulposo de las siestas,
amodorrado entre los juncos gráciles,
se lame los jacintos de la orilla
y se cuaja en almíbares de oro…
¡Un vuelo de sinsontes encendidos
le traza el dulce nombre del Almendares!
Su color, entre pálido y moreno:
-Color de las mujeres tropicales…-
Su rumbo entre ligero y entre lánguido…
Rumbo de libre pájaro en el aire.
Le bebe al campo el sol de madrugada,
le ciñe a la ciudad brazo de amante.

¡Cómo se yergue en la espiral de vientos
del cubano ciclón…!¡Cómo se dobla
bajo la curva de los Puentes Grandes…!
Yo no diré qué mano me lo arranca,
ni de qué piedra de mi pecho nace:
Yo no diré que sea el más hermoso…
¡Pero es mi río, mi país, mi sangre

Si me quieres, quiéreme entera

Si me quieres, quiéreme entera,
no por zonas de luz o sombra…
Si me quieres, quiéreme negra
y blanca y gris, verde, y rubia,
y morena…
Quiéreme día,
quiéreme noche…
¡Y madrugada en la ventana abierta!...
Si me quieres, no me recortes:
¡Quiéreme toda… O no me quieras!

Poema CXXIV

Isla mía, ¡qué bella eres y qué dulce!... Tu cielo es un cielo vivo, todavía con un calor de ángel, con un envés de estrella.

Tu mar es el último refugio de los delfines antiguos y las sirenas desmaradas.

Vértebras de cobre tienen tus serranías, y mágicos crespúsculos se encienden bajo el fanal de tu aire.

Descanso de gaviotas y petreles, avemaría de navegantes, antena de América: hay en ti la ternura de las cosas pequeñas y el señorío de las grandes cosas.

Sigues siendo la tierra más hermosa que ojos humanos contemplaron. Sigues siendo la novia de Colón, la benjamina bien amada, el paraíso Encontrado.

Eres, a un tiempo mismo, sencillo y altivo como Hatuey; ardiente y casta como Guarina.

Eres deleitosa como la fruta de tus árboles, como la palabra de tu Apóstol.

Hueles a pomarrosa y a jazmín; hueles a tierra limpia, a mar, a cielo.

Cuando te pintan en los mapas, a contraluz sobre ese azul intenso de litografía, pareces una fina iguana de oro, un manjuarí dormido a flor de agua…

Pero también pareces un arco entesado que un invisible sagitario blande en la sombra, apunta a nuestro corazón.

Isla grácil, te visten las auroras y las lluvias; te abanica el terral; te bailan los solsticios de verano.

Como Diana, libre y diosa, no quieres más diadema que la luna; ni más escudo que el sol naciente con tu palma real.

La mala bestia no medró en tus predios, y jamás ha muerto en ti un solo pájaro de frío.

Idílicas abejas pueblan de miel la urdimbre de tus frondas; allí vibra el zunzún desprendido del iris, y destilan música viva los sinsontes.

Escarchada de sal y de luceros, te duermes, Isla niña, en la noche del Trópico. Te reclinas blandamente en la hamaca de las olas.

Tienes la rosa de los vientos prendida a tu cintura; tus mayos están llenos de cocuyos; tus campos son de menta, y tus playas, de azúcar.

Varas de San José en trance de boda, tórnanse todos los gajos secos clavados en tu tierra taumatúrgica. Rocas de Moisés, todas tus piedras preñadas de surtidores.

Vela un arcángel escondido tras cada zarza tuya, y una escala de Jacob se tiende cada noche para el hombre que duerma en paz sobre tu suelo.

Otra escala sutil es para él, el humo rosa del tabaco que le alegra las siestas y le aroma de sueños el camino.

Para el hombre hay en ti, Isla clarísima, un regocijo de ser hombre, una razón, una íntima dignidad de serlo.

Tú eres por excelencia la muy cordial, la muy gentil. Tú te ofreces a todos aromático y gracioso como una taza de café; pero no te vendes a nadie.

Te desangras a veces como los pelícanos eucarísticos; pero nunca, como las sordas criaturas de las tinieblas, sorbiste sangre de otras criaturas.

Isla esbelta y juncal, yo te amaría siempre aunque hubiera sido otra tierra mi tierra, pues también te aman los que bajaron del Septentrión brumoso, o del vergel mediterráneo, o del lejano país del loto.

Isla mía, Isla fragante, flor de islas: tenme siempre, náceme siempre, deshoja una por una todas mis fugas.

Y guárdame la última, bajo un poco de arena soleada… ¡A la orilla del golfo donde todos los años hacen su misterioso nido los ciclones!

¿? Sabías que

La acogedora casa del vedado capitalino, hoy Centro Cultural Dulce María Loynaz, fue la protagonista de muchas historias familiares y, especialmente, de la novela ***Jardín***. En su patio trascurrió la vida de esta auténtica mujer. Te invitamos a que la visites y compruebas todo lo que se te ha informado en esta unidad y más.

Nicolás Guillén: ritmo y color en la poesía social

"A través de estas islas escandalosas hijas tuyas. Dice Jamaica que ella está contenta de ser negra, y Cuba ya sabe que es mulata."

Nicolás Guillén Batista

¿Qué razones existen para que a este camagüeyano se le haya adjudicado el título de Poeta Nacional de Cuba? ¿Cuáles son los motivos que justifican el reconocimiento americanista y universal de sus poesías? Esta panorámica sobre su vida y obra, te ayudará a despejar estas incógnitas, a profundizar en el conocimiento de un autor ya estudiado en grados precedentes y, al mismo tiempo, te servirá de base para elaborar su cronología. Nace este poeta camagüeyano el año en que se instaura la República de Cuba (1902); crece, en una sociedad marcada por la frustración de la independencia nacional, que tan heroicamente se había conquistado. Su

estirpe mambisa —el padre fue combatiente del Ejército Libertador— y su procedencia racial, hacen de Guillén un genuino representante del pueblo cubano, pueblo mestizo en cuyas ancestrales raíces se funden lo europeo y lo africano. Indudablemente estos elementos favorecen el conocimiento directo y profundo del espíritu nacional, lo que, unido a su innata vocación poética, le permiten plasmar en magistrales y cubanísimos versos la idiosincrasia de su patria. Desde casi niño se despierta en Guillén la afición por la lectura y la poesía leyendo a los clásicos españoles en la biblioteca de su padre. A los quince años escribe sus primeros poemas en los que se evidencia la influencia del modernismo rubendariano: ***Todo es misterio y paz. Serenamente boga en la fuente un cisne de alabastro.***[78]

A partir de 1920, sus versos comienzan a publicarse en revistas y periódicos locales. La primera estancia de Guillén en La Habana (1921-1922) como educando universitario de Derecho, ensancha su ámbito cultural y poético, al conocer la obra de otros autores cubanos contemporáneos y al entablar amistad con personalidades tan relevantes como Rubén Martínez Villena y Regino Pedroso. Todos ellos ya se consideraban posmodernistas, pues en sus obras poéticas se apreciaban marcados acentos renovadores que bien pronto Guillén captó en toda su plenitud.

En 1922, atacado de una fuerte crisis espiritual abandona los estudios y regresa a su Camagüey natal. Allí prepara su primer libro, ***Cerebro y corazón***, el que no llega a publicarse en aquella ocasión. Pasa el poeta cinco años sin escribir un solo verso, quizás por conciencia de no haber encontrado la forma ideal, hasta que vuelve, definitivamente a La Habana y a sus poemas, los que ahora poseen alientos vanguardistas, tan originales y cubanos que abren una nueva etapa en la poesía nacional. ***Motivos de son*** (1930), el libro en que los publica, destaca al negro cubano, en primer plano, con todas sus alegrías y dolores, sus creencias y costumbres, su forma de hablar y de vivir; Guillén plasma este contenido en una forma auténticamente innovadora: lo ajusta al ritmo del son, pieza musical bailable típica de nuestro pueblo.

Sóngoro cosongo,
songo be;
sóngoro cosongo

[78]Antología de la poesía cósmica de Nicolás Guillén. www.hispanista.org-plibros.com

de mamey;
sóngoro, la negra
baila bien

A ***Motivos de son*** sucede, al año siguiente, ***Sóngoro Cosongo***, en cuyo prólogo el autor califica sus composiciones de versos mulatos, porque el espíritu de Cuba es mestizo. En este libro el poeta se refiere a la mulatez como generalización de lo cubano; en él anuncia el sentimiento antimperialista que sostendría de por vida:

El negro
junto al cañaveral.
El yanqui
sobre el cañaveral
.....
¡Sangre
que se nos va!

La década de 1930 es de gran significación para Guillén. El panorama nacional es convulso: a la caída de la dictadura machadista sigue el golpe de estado batistiano dado en enero de 1934, lo que redobla los males tradicionales que sufría la república mediatizada. Pero en lo personal, es un periodo fecundo de creación, pues a sus publicaciones anteriores se suman ahora, ***West Indies Ltd.*** (1934), ***Cantos para soldados y sones para turistas*** y ***España. Poema en cuatro angustias y una esperanza*** (1937). Estos títulos revelan cómo se gesta y afirma la concepción revolucionaria del poeta y cómo con la cubanía, siempre presente en su obra y su poesía, alcanza proyección antillana en el primero:

¡Ah, tierra insular!
¡Ah, tierra estrecha!

En el segundo, ya se aprecia el más amplio ámbito americano:

Tú, paria en Cuba, solo y miserable,
puedes rugir con voz del continente

El tercero proyecta ya el sentido universal de su obra, al cantar en magistrales versos, la solidaridad americana con el pueblo español, víctima de la agresión fascista:

> Yo, hijo de América
> corro hacia ti, muero por ti.
> ……..
> yo os grito con voz de hombre libre que os acompañaré,
> camaradas

Este libro se publica en México, a donde viaja junto con Juan Marinello, en su primera salida al extranjero para asistir a un Congreso de Escritores y Artistas Revolucionarios. De allí, ambos se trasladan a España integrando la delegación cubana al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. En suelo español, se le concede el ingreso en el Partido Comunista de Cuba. Al regresar a la patria en 1938, Guillén se incorpora de lleno a la lucha del pueblo contra la dictadura batistiana. De 1945 a 1948 visita distintos países latinoamericanos; estando en Buenos Aires publica ***El son entero*** (1947) obra en que el poema-son como él mismo lo denominara, alcanza un alto nivel de perfección literaria y libro que da mejor que los anteriores, el pleno y popular sentido de cubanía. Quizás por ello en el título, lo califica de entero. Durante diez años (1948-1958) Guillén vive un agitado periodo. Escribe en distintas fechas, seis elegías en las que vuelca sus más profundos y dolorosos sentimientos ante hechos o sucesos que van desde el ambiente familiar y nacional al antillano y al continental. Entre ellas sobresale la ***Elegía a Jesús Menéndez*** (1951), inspirada en el vil asesinato del líder de los trabajadores azucareros cubanos a manos de la reacción imperialista, en 1948.

Este poema revolucionario, de fuerte carga emotiva, al decir de los críticos, es quizás su más depurada obra poética. Viaja a la Unión Soviética y a otros países en 1949; a las Repúblicas Populares de China y Mongolia en 1952. Durante el viaje escribe un largo poema en décimas, ***El soldado Miguel Paz y el sargento José Inés***. Ese mismo año, se produce el golpe de estado del 10 de marzo.

En 1949 y después en 1951-1952, Guillén publica en la prensa comunista, casi a diario, décimas o coplas dirigidas a criticar, con fina veta humorística, la actualidad nacional y a veces la internacional, por lo que estos versos conservan un inapreciable valor testimonial: Ordena Batista: —Aquí

a callar, que mando yo;
el que me diga que no,
a palos sabrá que sí.

Participa en múltiples congresos y conferencias en distintos países; en 1954 recibe el Premio Lenin por la Paz, otorgado por la Unión Soviética. A partir de ese momento, imposibilitado de regresar a la patria por impedírselo la dictadura batistiana, viaja por distintos países europeos hasta que en 1958 se radica en Buenos Aires. Allí publica otro de sus libros capitales: ***La paloma de vuelo popular*** de alto contenido humano y revolucionario revela, como dice Ángel Augier, su biógrafo, la realidad de "un mundo marcado por la lucha de clases y la batalla de los pueblos contra el imperialismo". [79] Después del triunfo revolucionario, regresa Guillén a su patria, para continuar la lucha, ahora en defensa de la Revolución. El mismo año de la victoria de Playa Girón, se crea la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y Guillén es designado su presidente. En 1964 se reúnen en un tomo sus mejores composiciones amorosas bajo el título de ***Poemas de amor***; también se publica un libro de crónicas, ***Prosa de prisa*** y un nuevo libro de poesía, ***Tengo***, en el que se canta a los héroes y al pueblo cubano triunfador, a la solidaridad con los pueblos del mundo, a la paz y hace patente su protesta ante la injusticia. A esas publicaciones siguen otras de gran novedad artística, ***El gran Zoo*** (1967), ***El diario que a diario*** y ***La rueda dentada*** (1972), títulos que anticipan sus contenidos, ¿te los imaginas? Del tercero son estos sugerentes versos:

¡Arriba y arriba la Rueda Dentada!
.....
Arriba y arriba, dé vueltas y siga!
Sin que falte un diente o esté un diente
roto.
Siempre mucho mucho
nunca poco poco.

Al cumplir Guillén 75 años y como feliz culminación de su quehacer poético, publica ***Por el mar de las Antillas anda un barco de papel***, poemas

[79] www.lajiribilla.cu-angel-augier.com

para niños y mayores. Muere en La Habana, el 17 de julio de 1989, quien fuera el tercero de los poetas cubanos de talla universal; le habían precedido Heredia y Martí, a la distancia entre cada uno de aproximadamente cincuenta años. ¿Comprendes ahora por qué a esta excepcional figura se le llama Poeta Nacional? Este título solo lo otorga el pueblo a los que, como él, han sabido fundir en sus obras, el sentir individual con el colectivo de su pueblo, y han sabido elevar su voz a una dimensión americana y universal, expresándose siempre en brillantes y novedosas formas artísticas.

De la información sobre este poeta cubano, responde:

1. Comenta algunas de las circunstancias históricas a que se alude en el epígrafe.

2. ¿Recuerdas lo estudiado sobre el Modernismo? Basándote en ello y en tus conocimientos gramaticales explica la significación de la palabra postmodernista.

3. Argumenta esta afirmación: ***Motivos de son*** abre una nueva etapa en la poesía cubana.

4. Cita en orden de publicación cinco de los libros más importantes de Guillén.

5. Selecciona entre las frases que aparecen más abajo, el significado que mejor convenga a cada una de estas palabras: idiosincrasia étnica ancestrales Apóyate, si lo crees necesario, en el contexto:

a) Relativo a los antepasados.
b) Perteneciente o relativo a una raza.
c) Pasado de moda.
d) Temperamento muy propio.
e) Ciencia que estudia, describe y clasifica las razas.

6. En las dos unidades anteriores has aprendido qué es una cronología, las diversas formas que adopta y su importancia para la mejor interpretación de autores, obras y hechos culturales representativos de la época. Elabora la cronología de Guillén para lo cual deberás tener en cuenta:

a) Entresacar de la biografía que acabas de leer, los datos que consideres más significativos o esenciales.
b) Investigar datos y fechas no explícitas que desees añadir.
c) Situar todos los datos por orden cronológico y en forma lo más sintetizada posible.
d) Escribir en una columna a la izquierda, las fechas y a continuación de cada una, el texto correspondiente.

Selección de poemas de Nicolás Guillén

Guitarra
A Francisco Guillén

Tendida en la madrugada,
la firme guitarra espera:
Voz de profunda madera
desesperada.

Su clamorosa cintura,
en la que el pueblo suspira,
preñada de son, estira
la carne dura.

Arde la guitarra sola,
mientras la luna se acaba;
arde libre de su esclava
bata de cola.

Dejó al borracho en su coche,
dejó el cabaret sombrío,
donde se muere de frío,
noche tras noche,

y alzó la cabeza fina,
universal y cubana,
sin opio, ni mariguana,
ni cocaína.

¡Venga la guitarra vieja,
nueva otra vez al castigo
con que la espera el amigo,
que no la deja!

Alta siempre, no caída,
traiga su risa y su llanto,
clave las uñas de amianto
sobre la vida.

Cógela tú, guitarrero,
límpiale de alcol la boca,
y en esa guitarra, toca
tu son entero.

El son del querer maduro,
tu son entero;
el del abierto futuro,
tu son entero;
el del pie por sobre el muro,
tu son entero...

Cógela tú, guitarrero,
límpiale de alcol la boca,
y en esa guitarra, toca
tu son entero.

Cerca

Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte?
¿Por qué noche decir, si es mediodía?
Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría?
si digo vida yo, ¿por qué tú muerte?
Ay, ¿por qué este tenerte sin tenerte?
Este llanto ¿por qué, no la alegría?
¿Por qué de mi camino te desvía
quién me vence tal vez sin ser más fuerte?

Silencio. Nadie a mi dolor responde.
Tus labios callan y tu voz se esconde.
¿A quién decir lo que mi pecho siente?

A veces

A veces tengo ganas de ser cursi
para decir: la amo a usted con locura.
A veces tengo ganas de ser tonto
para gritar: ¡La quiero tanto!
A veces tengo ganas de ser niño
para llorar acurrucado en su seno.
A veces tengo ganas de estar muerto
para sentir,
bajo la tierra húmeda de mis jugos,
que me crece una flor
rompiéndome el pecho,
una flor, y decir:
Esta flor, para usted.

Un poema de amor

No sé. Lo ignoro.
Desconozco todo el tiempo que anduve
sin encontrarla nuevamente.
¿Tal vez un siglo? Acaso.
Acaso un poco menos: noventa y nueve años.
¿O un mes? Pudiera ser. En cualquier forma,
un tiempo enorme, enorme, enorme.
Al fin, como una rosa súbita,
repentina campánula temblando,
la noticia.
Saber de pronto
que iba a verla otra vez, que la tendría
cerca, tangible, real, como en los sueños.
¡Qué explosión contenida!

¡Qué trueno sordo
rodándome en las venas,
estallando allá arriba
bajo mi sangre, en una
nocturna tempestad!
¿Y el hallazgo, en seguida? ¿Y la manera
de saludarnos, de manera
que nadie comprendiera
que ésa es nuestra propia manera?
Un roce apenas, un contacto eléctrico,
un apretón conspirativo, una mirada,
un palpitar del corazón
Después
(ya lo sabéis desde los quince años)
ese aletear de las palabras presas,
palabras de ojos bajos,
penitenciales,
entre testigos enemigos.
Todavía
un amor de «lo amo»,
de «usted», de «bien quisiera,
pero es imposible»... De «no podemos,
no, piénselo usted mejor»...
Es un amor así, es un amor de abismo en primavera, cortés, cordial, feliz, fatal.
La despedida, luego,gritando, aullando con silenciosa voz genérica, en el turbión de los amigos.
Verla partir y amarla como nunca;
seguirla con los ojos, y ya sin ojos seguir viéndola lejos, allá lejos, y aun seguirla
más lejos todavía, hecha de noche,
de mordedura, beso, insomnio,
veneno, éxtasis, convulsión,
suspiro, sangre, muerte...
Hecha de esa sustancia conocida
con que amasamos una estrella.

Canción

¡De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo,
como si fuera
la primavera!
(Yo, muriendo.)
Y de qué modo sutil
me derramó en la camisa
todas las flores de abril.

¿Quién le dijo que yo era
risa siempre, nunca llanto,
como si fuera
la primavera?
(No soy tanto.)

En cambio, ¡qué espiritual
que usted me brinde una rosa
de su rosal principal!

¡De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo,
como si fuera
la primavera!
(Yo, muriendo.)

Elegía a Jesús Menéndez
(Fragmento del poema V)

Yo bien conozco a un soldado,
compañero de Jesús,
que al pie de Jesús lloraba
y los ojos se secaba
con un pañolón azul.
Después este son cantaba:
Pasó una paloma herida,

volando cerca de mí;
roja le brillaba un ala,
que yo la vi,
Ay, mi amigo,
he andado siempre contigo:
tú ya sabes quién tiró,
Jesús, que no he sido yo.
En tu pulmón enterrado
alguien un plomo dejó,
pero no fue este soldado,
pero no fue este soldado,
Jesús,
¡por Jesús que no fui yo!
Pasó una paloma herida,
volando cerca de mí;
rojo le brillaba el pico,
que yo la vi.
Nunca quiera
contar si en mi cartuchera
todas las balas están:
nunca quiera, capitán.
Pues faltarán de seguro
(de seguro faltarán)
las balas que a un pecho puro,
las balas que a un pecho puro,
mi flor,
por odio a clavarse van.
Pasó una paloma herida,
volando cerca de mí,
rojo le brillaba el cuello,
que yo la vi.
¡Ay, qué triste
saber que el verdugo existe!
Pero es más triste saber
que mata para comer.
Pues que tendrá la comida
(todo puede suceder)

un gusto a sangre caída,
un gusto a sangre caída,
caramba,
y a lágrima de mujer.

Pasó una paloma herida,
volando cerca de mí;
rojo le brillaba el pecho,
que yo la vi.
Un sinsonte
perdido murió en el monte,
y vi una vez naufragar
un barco en medio del mr.
Por el sinsonte perdido
ay, otro vino a cantar
y en vez de aquel barco hundido,
y en vez de aquel barco hundido,
mi bien,
otro salió a navegar.
Pasó una paloma herida,
volando cerca de mí,
iba volando, volando,
volando, que yo la vi.

Sugerencias para el análisis de la obra de Nicolás Guillén

Ante la selección variada de las obras de Guillén que te ofrecemos te acercarás a ella con la necesaria motivación y al mismo tiempo, con el interés de responderte estas interrogantes: ¿Por qué leer la obra de este gran poeta cubano? ¿Por qué nuestros jóvenes deben disfrutarla mediante la lectura? Con la mirada apasionante que tienen los grandes poetas, Guillén fue un joven igual que tú, sincero, jovial y muy convencido de los intereses que tenía y que defendió, duramente durante toda su trayectoria de vida. Llegó a ser un hombre de bien, como mismo puedes llegar a serlo tú y fíjate cómo en su condición de negro, en una época que no los comprendía, alcanzó a ser célebre, a ser un poeta defensor de una nacionalidad y de una sensibilidad atrayente que supo compartir con todos y en especial con la mujer de la que en varios de sus versos expresó ideas

como estas: "Me gusta oírla hablar,/ porque las palabras salen de su boca como de un nido,/ primero se asoman, y en seguida rompen a volar". O mejor aún, en otros versos de su ***Poema de amor***: "No. Lo ignoro./Desconozco todo el tiempo que anduve/ sin encontrarla nuevamente./ ¿Tal vez un siglo? Acaso./ Acaso un poco menos: noventa y nueve años./ ¿O un mes? Pudiera ser. En cualquier forma/ un tiempo enorme, enorme, enorme".

Has de saber también, que en ese sentir colectivo que llevó a su obra está el del amor, ese que se traduce, para un poeta, en lindas imágenes y en versos musicales, listos para degustar.

¿Quién es el dueño de estos versos?

¿Y la manera
de saludarnos, de manera
que nadie comprendiera
que esa es nuestra propia manera?
Un roce apenas, un contacto eléctrico,
un apretón conspirativo, una mirada,
un palpitar del corazón…

Es el mismo que entregó a su Patria que lo vio nacer, sus más acendrados sentimientos y la que le reclamó desde hijo ilustre la acertada conjugación de dos aspectos; en primer lugar, su participación en los grandes acontecimientos de la lucha por la independencia; en segundo lugar, con otras decisiones e incluso hasta personales, para las que tuvo siempre un espacio reservado. La capacidad de seducción y la atracción física que despertó en algunas mujeres fue increíble. ¿Cómo podría pasar inadvertido un hombre-poeta que es capaz de decir versos como estos:

¡De qué callada manera
se me adentra usted sonriendo,
como si fuera
la primavera!
(Yo, muriendo.)

De la misma forma en la que entregó su visión clara del dolor que ocasionaba la explotación y la tristeza existente en su juventud. ¡Qué clamor

pide el poeta ante la idea de la explotación y de la traición que los hombres de su tiempo permitieron para servir de lacayos al imperialismo feroz!:

¡Ay, qué triste
saber que el verdugo existe!
Pero es más triste sabe
que mata para comer.

Si reparas también en la calidad del lenguaje con la que escribe sus versos podrás percatarte de esa sinceridad puesta en cada poema, en cada estrofa, en cada verso. Para lograrla tenía ser comprendido por todos sus lectores y ahí está el secreto: el acceso rápido al texto, a la interpretación clara de las ideas, y a la elegancia de un verso vanguardista cubano. Es eso lo que encontrarás en una obra poética llena de son y melodía. Negra como su piel, negra como su entraña, brava como la de un cubano nacido del amor que compartió con Cuba, con Fidel, con el pueblo y su Revolución, quienes le otorgaron el mérito de ser siempre Nuestro Poeta Nacional.

Ahora la invitación a la lectura está hecha. Se impone que, al concluirla, mediante un informe de lectura esboces todo lo que aprendiste del poeta de la Muralla, del negro, del amor y del son.

Relee ***Un poema de amor*** y con el contenido de sus versos realiza las siguientes actividades.

1. Escribe tres razones con las que puedas demostrar que has comprendido el poema, a partir de la relación título contenido.

2. Determina por el contexto a cuáles vocablos del poema le corresponden estas significaciones.

_____Adverbio con el que se alcanza a expresar una circunstancia que se refiere a lo que sucede por casualidad, accidentalmente.

_____Adjetivo con el que se logra expresar la idea de poder percibir el amor de manera precisa.

_____Sustantivo con el cual se expresa la acción y efecto de encontrarse con la amada producto de la casualidad.

_____Adjetivo con el cual logra expresar el arrepentimiento que provoca el paso del tiempo y la no confesión del sentimiento amoroso.

3. De acuerdo con el contenido del poema, divídelo en apartados y expresa el contenido fundamental de cada uno. El contenido escríbelo de forma tal que te queden resumidas todas las ideas fundamentales del poema.

4. De las propuestas que te ofrecemos a continuación determina cuál el tema fundamental de la obra:

_____Un encuentro después del paso del tiempo.

_____Una declaración de amor que se mantiene con el paso del tiempo.

_____La permanencia constante e invariable del amor a pesar del transcurso de los años.

5. Según tu apreciación qué características formales poseen estos versos.

6. Determina qué recursos literarios están en los versos del poema de estos que te ofrecemos a continuación: metáfora, epíteto, la interrogación retórica, el retruécano, el epíteto, la personificación, la antítesis, la paradoja, la hipérbole.

a) De acuerdo con la selección que hayas hecho, nombra el recurso y ejemplifícalo con versos del poema.

b) Realiza, con ayuda de tu docente, una investigación y búsqueda de otros recursos que están presentes en el poema y que no aparecen en la lista anterior.

7. Selecciona versos del poema que más hayan llamado tu atención y con el contenido de ellos, escribe un texto cuya intención sea una confesión de amor.

8. Relee estos versos del poema:

…¿Tal vez un siglo? Acaso.
Acaso un poco menos: noventa y nueve años.
¿O un mes? Pudiera ser. En cualquier forma,
un tiempo enorme, enorme, enorme…
……
¿Y el hallazgo, en seguida? ¿Y la manera
de saludarnos, de manera

que nadie comprendiera
que esa es nuestra propia manera?...
.....
Todavía
un amor de «lo amo»,
de «usted», de «bien quisiera,
pero es imposible»... De «no podemos,
no, piénselo usted mejor»...
Es un amor así,
es un amor de abismo en primavera,
cortés, cordial, feliz, fatal…

a) ¿Por qué podemos considerarlos como momentos importantes dentro del contenido del poema?
b) Explica cuál es la relación que se establece entre los tres fragmentos, según lo que confiesa en ellas el sujeto lírico.
c) De acuerdo con lo que se trasmite en cada fragmento, localiza vocablos que puedan ser considerados sinónimos de estos que te ofrecemos a continuación: precipicio, amable, afectuoso, malo.
d) Recopila otras definiciones dadas sobre el amor y su autor y selecciona cuál es la que tú utilizarías para colocarla como exergo en este poema.

Pablo Neruda: la intensidad humana de su lírica

"Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños".
Pablo Neruda

El autor, Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, Pablo Neruda, el muy conocido y leído escritor, nació en Parral, Chile, un 12 de julio del año 1904, y ya en la década que se inicia en 1920 había ganado un concurso de poesía con el pseudónimo de Pablo Neruda. Así comenzaba la trayectoria poética de quien sería uno de los más grandes líricos de la lengua castellana en el siglo XX. ***Crepusculario***, que es la colección a la que pertenecen los versos iniciales de este epígrafe, sorprende por la profundidad y belleza de las imágenes que el poeta logra cuando solo contaba 16 años. Fueron estos versos de reminiscencias modernistas, adecuado preludio de los que en 1924 consagran a Neruda como el poeta del amor: "Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. ¡Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la Tierra de tu alma, y en la cruz de tus brazos!" [80] Sin dudas, has percibido la intensidad amorosa que traspasa este poema de ***Veinte poemas de amor y una canción desesperada***, considerado por la crítica como uno de los más grandes libros de poesía amorosa de nuestra literatura. Poco tiempo después la influencia de la vanguardia, se hace sentir en la lírica de Pablo Neruda, quien trata de expresarse con novedosos recursos formales y evoluciona hacia una poesía audaz de herméticas imágenes, cuya atmósfera de visión o pesadilla recuerda mucho el surrealismo, pero con un marcado acento personal.

Ven a mi alma vestida de blanco, con un ramo
de ensangrentadas rosas y copas de cenizas,
ven con una manzana y un caballo,
porque allí hay una sala oscura y un candelabro roto,
unas sillas torcidas que esperan el invierno,
y una paloma muerta, con un número.

En este periodo en que Neruda escribe sus tres poemarios, alterna el quehacer poético con sus experiencias como diplomático de Chile, en diferentes países del Oriente y de Europa. En Madrid comparte con Lorca,

[80] www.palabravirtual.com-sabines

con los poetas de la nueva poesía y vive el drama terrible de la Guerra Revolucionaria de España. Su genuina estirpe lírica se expresa entonces en el poemario ***España en el corazón*** que incluye en su libro ***Tercera residencia***. El compromiso social irrumpe así en su poesía, y como supondrás, también en su vida se producen cambios: en 1945 ingresa en el Partido Comunista, toma parte activa en la vida política de su país. En este año había recibido el Premio Nacional de Literatura. Después vendrían el exilio, los viajes y la creación de su impresionante.

Canto general:

Yo estoy aquí para contar la historia.
Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica.

El poeta, como te anuncian estos versos, canta al vasto territorio de nuestra América, recorre su historia y sus personajes, fustiga a sus explotadores en un grandioso libro que muchos han comparado con una epopeya en la que, sin embargo, no se pierde el intenso lirismo que le es propio a Neruda. ***Canto general*** es, pues, una obra sin precedentes en la poesía moderna de la lengua española. Los libros que siguen denotan que su lírica se hace ahora directa y sencilla, elemental y cotidiana, que al poeta interesa todo cuanto le rodea como muestra en ***Odas elementales***. ¿Pero podría estar ausente la experiencia amorosa en un libro de Neruda? Tanto las Odas... como ***Los versos del capitán***, ***Estravagario*** y ***Cien sonetos de amor***, libros que escribe entre 1954 y 1959, demuestran lo contrario. En 1960 es el poeta lírico de ***Canción de gesta***, obra dedicada a la Revolución Cubana y en 1964, el original traductor de ***Romeo y Julieta*** de Shakespeare, como ya conoces. Tan fecunda y rica obra fue laureada por distintos pueblos y organismos internacionales, lo que culminó con el Premio Nobel de Literatura en 1971. El 23 de septiembre de 1973 muere Neruda, pocos días después de la caída del gobierno constitucional de Allende. Su casa fue saqueada y sus libros quemados por los militares fascistas. Quizás sean estos versos suyos los que mejor reflejen el sentido de su vida: Nosotros los perecederos tocamos los metales, el viento, las orillas del océano, las

piedras, sabiendo que seguirán, inmóviles o ardientes, y yo fui descubriendo, nombrando todas las cosas: fue mi destino amar y despedirme.

De la información que posees sobre este importante poeta chileno, responde:

1. Lee atentamente el epígrafe y determina circunstancias de la vida que son características de la obra de Neruda y que fundamentan los siguientes enunciados:

a) Neruda fue siempre el poeta del amor.
b) El reflejo de las experiencias vitales en la lírica de Neruda.
c) Canto general representó una nueva faceta de la lírica de Neruda.
d) Pablo Neruda es un poeta de reconocida calidad universal.

2. Relaciona las valoraciones que aparecen a la izquierda con tres de las obras de Neruda que se presentan a la derecha:

El libro más comprometido.	Odas elementales políticamente
Canto general.	
El poemario más conocido.	Veinte poemas de amor
y una canción desesperada	
La obra más hermética.	Residencia en la tierra

3. Forma cinco parejas de sustantivos y adjetivos con la relación de vocablos que aquí te ofrecemos. Deben tener sentido lógico y relacionarse con lo tratado hasta ahora. Puedes usar el diccionario en caso de duda: innovaciones precoz hermetismo fecundidad lauros surrealista talento creadora formales internacionales.

4. ¿Conoces de memoria algún poema de Neruda? ¿Te gusta escuchar poemas? Declama uno de ellos en un recital de poesía y participa en una actividad colectiva en la cual se discuta la importancia que nuestros jóvenes conceden a la lectura y memorización de poemas.

5. ¿Crees que los poemas de amor siguen siendo tan populares como hace medio siglo? Explica tu criterio por escrito.

Selección de poemas de Pablo Neruda

De su libro ***Veinte poemas de amor y una canción desesperada***

Poema 15

Me gusta 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 estas 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.

Poema 20

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como esta la tuve entre mis brazos.

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otros. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como estas la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa,
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

De ***Alturas de Macchu Picchu***

Poema XII

Sube a nacer conmigo, hermano.
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.

Mírame desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado,
porque la joya no brilló o la tierra
no entregó a tiempo la piedra o el grano:
señaladme la piedra en que caísteis
y la madera en que os crucificaron,
encendedme los viejos pedernales,
las viejas lámparas, los látigos pegados
a través de los siglos en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche
como si yo estuviera con vosotros anclado,
contadme todo, cadena a cadena,
eslabón a eslabón, y paso a paso,
afilado los cuchillos que guardasteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano,
como un río de rayos amarillos,
como un río de tigres enterrados,
y dejadme llorar, horas, días, años, edades
Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.
ciegas, siglos estelares.

De ***Canto General a Chile***

Poema Himno y regreso (1939)

Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre.
Pero te pido, como a la madre el niño
lleno de llanto.
Acoge
esta guitarra ciega
y esta frente perdida.
Salí a encontrarte hijos por la tierra,
salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve,
salí a hacer una casa con tu madera pura,
salí a llevar tu estrella a los héroes heridos.
Ahora quiero dormir en tu substania.
Dame tu clara noche de penetrantes cuerdas,
tu noche de navío, tu estatura estrellada.
Patria mía: quiero mudar de sombra.
Patria mía: quiero cambiar de rosa.
Quiero poner mi brazo en tu cintura exigua
y sentarme en tus piedras por el mar calcinadas, a detener
el trigo y mirarlo por dentro.
Voy a escoger la flora delgada del nitrato,
voy a hilar el estambre glacial de la campana,
y mirando tu ilustre y solitaria espuma
}un ramo litoral tejeré a tu belleza.
Patria, mi patria
toda rodeada de agua combatiente
y nieve combatida,
en ti se junta el águila al azufre,
y en tu antártica mano de armiño y de zafiro
una gota de pura luz humana
brilla encendiendo el enemigo cielo.
Guarda tu luz, oh patria!, mantén
tu dura espiga de esperanza en medio
del ciego aire temible.
En tu remota tierra ha caído toda esta luz difícil,

este destino de los hombres
que te hace defender una flor misteriosa
sola, en la inmensidad de América dormida.

De su libro ***Canción de gesta***

A Fidel Castro

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan,
por eso desde lejos te he traído
una copa de vino de mi patria:
es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra a tu garganta,
son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.
Van debajo del mar por los carbones
y cuando vuelven son como fantasmas:
se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada
y sin embargo aquí tienes la copa
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado por tinieblas y esperanzas
que adentro de la mina sabe cuándo
llegó la primavera y su fragancia
porque sabe que el hombre está luchando
hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata,
los que casándose con la cordillera
sacan el cobre de Chuquicamata,
los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia,
las mujeres de campos y talleres,

los niños que lloraron sus infancias:
esta es la copa, tómala, Fidel.
Está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria:
no lo hace un hombre sino muchos hombres
y no una uva sino muchas plantas:
no es una gota sino muchos ríos:
no un capitán sino muchas batallas.
Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga
y si cayera Cuba caeríamos
y vendríamos para levantarla,
y si florece con todas sus flores
florecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada
encontrarán los puños de los pueblos,
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender a Cuba bienamada.

Un poeta profundamente humano: César Vallejo

"Saber más es ser más libre".
César Vallejo

César Vallejo es uno de los poetas de la lengua española que goza de mayor gusto y preferencia entre los jóvenes hispanohablantes, tanto de aquellos que se dedican a la creación literaria, como de los que la disfrutan en calidad de lectores. ¿De dónde le vino a este hombre el alto aliento poético, a pesar de haber nacido en 1892? Indiscutiblemente fue su talento el que le otorgó esta posibilidad. Mestizo, de abuelos españoles y abuelas indias, procedía de una modesta familia establecida en Santiago de Chuco, pueblo de los Andes peruanos. Crecido al calor de diez hermanos mayores, sintió todo el amor y apego de una familia que se preocupación de manera muy fuerte el amor filial y fraternal; y ese sentimiento se hizo en él extensivo al género humano, en primer lugar, al hombre sencillo, de pueblo, desposeído. Por ello pudo escribir, por ejemplo, poemas como ***A mi hermano Miguel*** (posiblemente la mejor obra sobre el luto familiar escrita en lengua española) y ***Masa***, que has podido leer en el libro ***Poesía universal*** y a los que podrás volver ahora con más detenimiento. Por supuesto, no solo con los sentimientos y con el talento se puede hacer buena poesía; es necesario también tener conocimientos. César Vallejo los tenía sobrados, tanto sobre la poesía y la literatura en general, como sobre la lengua española, su vehículo expresivo. En su Perú natal se licenció en Filosofía y Letras. Mientras estudiaba ejerció varios oficios, entre ellos la enseñanza, durante algún tiempo. Pero sobre todo leyó mucha poesía, fundamentalmente la modernista, prueba de ello es la innegable huella de Darío en su primer libro, ***Los heraldos negros***, publicado en 1918. "Por los cuadros de santos en el muro colgados mis pupilas arrastran un ¡ay! de anochecer; y en un temblor de fiebre, con los brazos cruzados. mi ser recibe vaga visita del No ser".[81] Ten presente, no obstante, que Vallejo no fue nunca, ni siquiera en sus primeras producciones, enteramente modernista; se ha dicho que, dentro de la poesía de ese momento en Hispanoamérica, ***Los heraldos negros*** resultaba un libro raro o poco entendible, por el sentimentalismo desmesurado de varios de sus poemas, desconocido hasta entonces, y por su alteración ortográfica y caligráfica. Recién salido de una cárcel peruana donde había sido llevado en compañía de un hermano por absurdas acusaciones —según su propio decir—, publica en 1922 su segundo poemario: ***Trilce***, Vallejo es aquí un poeta nuevo, no ya raro. Sucede que, con

[81]www.escritas.org.encajes-de-fiebre

él, la poesía en lengua española encuentra su más alta expresión dentro de la "vanguardia", como se te ha dicho anteriormente.

Pienso en tu sexo.
Simplificado el corazón, pienso en tu sexo,
ante el hijar maduro del día.
Palpo el botón de dicha, está en sazón.
Y muere un sentimiento antiguo
degenerado en seso.
.....
Oh, escándalo de miel de los crepúsculos.
Oh estruendo mudo.
¡Odumodneurtse!

Claro que ya antes habían surgido algunas tendencias de vanguardia como ultraísmo, en España, y su precursor hispanoamericano, el creacionismo y con seguridad Vallejo los conocía; sin embargo, su poesía, aunque muy renovadora, resultaba esencialmente distinta a la de aquellos. El surrealismo, con el que tiene evidentes puntos de contacto ***Trilce***, no apareció en Europa, específicamente en Francia, sino hasta dos años después. ¿Cómo explicar entonces esta gran anticipación, diríase que osadía, de este latinoamericano, mestizo por añadidura, que aún no había salido de su suelo natal? Parece indiscutible que de nuevo las circunstancias personales maticen su creación. La experiencia del presidio, aunque breve, dejó profundas huellas en el poeta, laceró su espíritu. Allí comprendió cabalmente la injusticia social. Si hasta entonces se condolía del indio explotado, ahora sentía profundamente la grandeza de los humildes y lo irracional de la separación de los seres humanos en clases sociales. Ahora su amor al hombre se ensancharía aún más, hasta convertirse en solidaria compasión.

Trilce es un producto de la cárcel. En ella escribió Vallejo la mayoría de los poemas que componen el libro; en ella, con ayuda de los reclusos, y de forma artesanal, lo editó: pero fundamentalmente, porque en la cárcel encontró Vallejo la forma descarnada y violenta de componer versos, que lo convertirían en uno de los poetas mayores de la lengua castellana. En esta obra continúa latente el sentimentalismo de ***Los heraldos negros***, pero es un sentimentalismo rabioso, rebelde, que necesita quebrar la sintaxis,

romper la métrica, alterar el tiempo, escalonar versos, crear nuevas palabras; el propio título del libro es muestra de esto último. Según algunos estudiosos, el poeta lo ha formado de la unión de las tres primeras y las tres últimas letras de triste y dulce. Quizás nos quiera sintetizar la idea que parece presidir toda su obra: triste es el dolor de los hombres, dulce es su vida en hermandad.

El traje que vestí mañana
no lo ha lavado mi lavandera:
lo lavaba en sus venas otilinas,
en el chorro de su corazón, y hoy no he
de preguntarme si yo dejaba
el traje turbio de injusticia.

Poco después, en 1923, se trasladaría Vallejo a París para no regresar más a América. Vivió allí en contacto con intelectuales y artistas, sin detener su producción poética. Durante su vida en Europa visitó varios países, entre ellos la Unión Soviética y España. El primero lo ayudó a radicalizar su pensamiento y llegar a militar en el Partido Comunista; escribió a propósito su libro ***Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin***. En España, país al que amó profundamente y al que debe su paso de hombre rebelde a hombre revolucionario, se adhirió a los republicanos durante la Guerra Revolucionaria de ese país. Este acontecimiento histórico, que conmovió a los grandes talentos artísticos del momento y en el que se involucraron de una u otra forma los intelectuales más progresistas del orbe, encontró en Vallejo un emotivo cantor, así lo evidencia el poemario ***España, aparta de mí este cáliz,*** obra en la que se explaya su militancia política. En 1938 murió César Vallejo, el que había profetizado:

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.

Póstumamente, en 1939 apareció su libro ***Poemas humanos***, que escrito entre 1923 y 1937, incluye una colección homónima, ***Poesía en prosa*** y el antes citado ***España, aparta de mí este cáliz***. Un cementerio parisino guardaría su cadáver, pero su obra poética, profundamente humana y a la vez autóctonamente americana se inscribiría por siempre en el patrimonio de la cultura universal.

De la información que posees sobre este poeta peruano:

1. Resume en tu libreta los datos que consideres más sobresalientes acerca de la vida y obra de César Vallejo y que aparece en el epígrafe.

2. Realiza un proceso investigativo que te ayude a ampliar con otros datos de su biografía y socialízala con tus compañeros.

3. A partir de lo que conoces de la vida de este poeta, explica cómo imaginas su personalidad. Confronta tu criterio con el de otros compañeros de aula.

4. En uno de los párrafos de este epígrafe se dice: "La experiencia del presidio, aunque breve, dejó profundas huellas en el poeta, laceró su espíritu."

a) Valora con tus compañeros de grupo cómo se refleja en la poética de este autor lo que se plantea en la idea anterior.
b) Explica el uso de la coma en los dos casos en que aparece en la expresión.
c) Sustituye los sustantivos por sinónimos, de manera que no se altere en esencia el significado de lo dicho.

5. Expón oralmente lo que conozcas sobre las llamadas "vanguardias artísticas". Recuerda que estudiaste este asunto en onceno grado.

6. ¿Qué piensas del procedimiento utilizado por Vallejo para titular su libro ***Trilce***? Expresa tus ideas al respecto.

7. A continuación, se reproduce una de las preguntas incluidas en este epígrafe: ¿Cómo explicar entonces tamaña anticipación, diríase que osadía, de este latinoamericano, mestizo por añadidura, que aún no había salido de su suelo natal?

a) Piensa en la interrogante anterior y apunta en tu cuaderno qué ideas tú utilizarías para responderla oralmente en el aula.
b) Explica el uso de la tilde en cada una de las palabras que la llevan en la pregunta.
c) Averigua cómo se le llama a este tipo de interrogante.

d) Localiza otras en los dos epígrafes siguientes.
e) ¿Qué función crees que cumplan en la redacción estas preguntas?

Selección de poemas de César Vallejo

Los heraldos negros

Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!

De su libro ***Trilce***

XXIII

Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos
pura yema infantil innumerable, madre.
Oh tus cuatro gorgas, asombrosamente
mal plañidas, madre: tus mendigos. Las dos hermanas últimas,
Miguel que ha muerto
y yo arrastrando todavía
una trenza por cada letra del abecedario.
En la sala de arriba nos repartías

de mañana, de tarde, de dual estiba,
aquellas ricas hostias de tiempo, para
que ahora nos sobrasen
cáscaras de relojes en flexión de las 24
en punto parados.
Madre, y ahora! Ahora, en cuál alvéolo
quedaría, en qué retoño capilar,
cierta migaja que hoy se me ata al cuello
y no quiere pasar. Hoy que hasta
tus puros huesos estarán harina
que no habrá en qué amasar
¡tierna dulcera de amor,
hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar
cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo
que inadvertido lábrase y pulula ¡tú lo viste tanto!
en las cerradas manos recién nacidas.
Tal la tierra oirá en tu silenciar,
cómo nos van cobrando todos
el alquiler del mundo donde nos dejas
y el valor de aquel pan inacabable.
Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros
pequeños entonces, como tú verías,
no se lo podíamos haber arrebatado
a nadie; cuando tú nos lo diste,
¿di, mamá?

De su libro ***Poemas humanos***

Un hombre pasa con un pan al hombro...

Un hombre pasa con un pan al hombro
¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?
Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo
¿Con qué valor hablar del psicoanálisis?
Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano
¿Hablar luego de Sócrates al médico?
Un cojo pasa dando el brazo a un niño

¿Voy, después, a leer a André Bretón?
Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre
¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?
Otro busca en el fango huesos, cáscaras
¿Cómo escribir, después, del infinito?
Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza
¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?
Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente
¿Hablar, después, de cuarta dimensión?
Un banquero falsea su balance
¿Con qué cara llorar en el teatro?
Un paria duerme con el pie a la espalda
¿Hablar, después, a nadie de Picasso?
Alguien va en un entierro sollozando
¿Cómo Alguien limpia un fusil en su cocina
¿Con qué valor hablar del más allá?
Alguien pasa contando con sus dedos
¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito?
luego ingresar a la Academia?

Traspié entre dos estrellas

¡Hay gentes tan desgraciadas, que ni siquiera
tienen cuerpo; cuantitativo el pelo,
baja, en pulgadas, la genial pesadumbre;
el modo, arriba;
no me busques, la muela del olvido,
parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír
claros azotes en sus paladares!
Vanse de su piel, rascándose el sarcófago en que nacen
y suben por su muerte de hora en hora
y caen, a lo largo de su alfabeto gélido, hasta el suelo.
¡Ay de tánto! ¡ay de tan poco! ¡ay de ellas!
¡Ay en mi cuarto, oyéndolas con lentes!
¡Ay en mi tórax, cuando compran trajes!
¡Ay de mi mugre blanca, en su hez mancomunada!
¡Amadas sean las orejas sánchez,

amadas las personas que se sientan,
amado el desconocido y su señora,
el prójimo con mangas, cuello y ojos!
¡Amado sea aquel que tiene chinches,
el que lleva zapato roto bajo la lluvia,
el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas el que se coge
un dedo en una puerta,
el que no tiene cumpleaños,
el que perdió su sombra en un incendio,
el animal, el que parece un loro,
el que parece un hombre, el pobre rico,
el puro miserable, el pobre pobre!
¡Amado sea
el que tiene hambre o sed, pero no tiene
hambre con qué saciar toda su sed,
ni sed con qué saciar todas sus hambres!
¡Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora,
el que suda de pena o de vergüenza,
aquel que va, por orden de sus manos, al cinema,
el que paga con lo que le falta,
el que duerme de espaldas,
el que ya no recuerda su niñez; amado sea
el calvo sin sombrero,
el justo sin espinas,
el ladrón sin rosas,
el que lleva reloj y ha visto a Dios,
el que tiene un honor y no fallece!
¡Amado sea el niño, que cae y aún llora
y el hombre que ha caído y ya no llora!
¡Ay de tánto! ¡Ay de tan poco! ¡Ay de ellos!

De su libro ***España, aparta de mí este cáliz***

Masa

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre

y le dijo: "No mueras, te amo tanto!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y ripitiéronle:
"No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: "Tanto amor y no poder nada contra la muerte!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos, con un ruego común: "¡Quédate hermano!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

Sugerencias para el análisis de la poesía de Federico García Lorca, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César Vallejo

Seguramente ya el docente, tus compañeros y tú seleccionaron los poemas que estudiarás en clase. Para que puedas analizarlos con más facilidad, se te propone a continuación una secuencia de acciones que no debes olvidar. Ten en cuenta que este modo de proceder es válido para cualquier poema, pero que en cada uno de ellos hay especificidades que debes considerar y que te permitirán arribar a conclusiones sobre una obra en particular y sobre su autor.

En el proceso de análisis vuelve cuantas veces lo creas necesario a las obras en cuestión, a los epígrafes referidos a cada autor y al que trata sobre la poesía española e hispanoamericana del siglo XX.

Para iniciar el análisis literario anota en tu libreta la impresión inicial que te produce la lectura del poema que leas; las ideas que vienen a tu mente, la emoción que te produce. Después comienza a "desmontar" ese todo, es decir, a detenerte en las partes que lo componen. Para ello debes:

1. Determinar las ideas esenciales que expresa el autor y el tema o aspecto de la realidad a que alude el poema en cuestión.

2. Referirte a la forma que emplea el poeta para trasmitir esas ideas.

Con tal finalidad, debes precisar los recursos de que se valió el autor, fundamentalmente:

1. La estructura de la composición.
2. Las características del lenguaje (el léxico, la sintaxis).
3. El ritmo, la musicalidad y otros recursos literarios y estilísticos que favorezcan la expresión sugerente de las ideas y sentimientos.
4. Los recursos literarios que parecen en los versos del poema.

Finalmente haz tu valoración personal sobre el poema; y explica algunas de las ideas que manifestaste en la impresión inicial o fundamenta los posibles cambios de opinión.

Cierto es que no conoces toda la obra de estos poetas, pero has tenido oportunidad de informarte acerca de las características de su producción artística con el estudio de este capítulo. Te habrás percatado de que todos han creado una obra tan valiosa que, a pesar de su contemporaneidad, pertenece al patrimonio cultural de la humanidad, por lo que puede asegurarse que tienen estos poetas valor universal.

Ahora puedes acometer una tarea de mayor envergadura demostrando una tesis relacionada, precisamente, con la universalidad encerrada en estos poemas, tanto por el mensaje que trasmiten como por la forma particular de manifestarla cada uno de estos poetas. La demostración de la tesis habrá de llevarte a la síntesis que supone este generalizador ejercicio.

A manera de ejemplo te ofrecemos el siguiente enunciado de tesis:

El valor universal de la obra de estos inmortales poetas es evidente tanto por el mensaje que trasmite como por la forma en que este se expresa. Si lo consideras conveniente enúnciala tú mismo.

1. Selecciona la afirmación más completa sobre la lírica de España e Hispanoamérica de la primera mitad del siglo XX.

a) No olvidarnos de las generaciones del 98 y del 27, ni a la poesía de los años 50 en España.
b) Refleja abiertamente la influencia de la vanguardia europea.
c) Es una prolongación del modernismo.
d) Postmordernismo y vanguardismo confluyen para dar lugar a una poesía moderna, pero de auténtica expresión hispanoamericana.

2. ¿Qué hechos son comunes en las vidas y obras de estos grandes escritores? Coméntalos.

3. Di una de las principales innovaciones formales de cada uno de estos poetas.

4. Elabora un resumen de lo estudiado en este capítulo. Hazlo mediante recuadros o mapas conceptuales con ideas fundamentales, cuadros sinópticos o cualquier otro tipo de esquema. Puedes partir de la lírica hispanoamericana del periodo o de los autores estudiados.

5. Propón epítetos que sirvan para calificar a Lorca, Dulce María Loynaz, Vallejo, Guillén y Neruda.

6. César Vallejo ha dicho: "La autoctonía no consiste en decir que se es autóctono, sino en serlo efectivamente, aun cuando no se diga." ¿Cómo la manifestaron estos poetas?

7. Después de la lectura del poema ***Un hombre pasa con un pan al hombro***. ¿Explica por qué Vallejo se muestra con una gran reflexión filosófica en estos versos?

8. La crítica literaria considera que lo humano se convierte en la obra de Vallejo en un tema necesario. ¿Cómo lo valoras tú en el poema ***Masa***? Exprésalo oralmente o por escrito.

9. Explica en qué reside el americanismo y al propio tiempo la universalidad de Vallejo, Neruda y Guillén.

10. Organiza con tus compañeros de aula un recital poético con las obras líricas que te han gustado más. Puedes incluir poemas que no hayas estudiado en clases. Su lectura o recitación debe estar a cargo de los más destacados en estas habilidades. Para darle realce a la actividad pueden confeccionarse invitaciones, programas y afiches o carteles de propaganda.

11. Selecciona en las obras estudiadas un recurso literario propio del lenguaje poético (símil, metáfora, epíteto, imagen u otro) que te haya impresionado por su belleza.

a) Denomínalo.
b) Analiza qué elemento gramatical es determinante para conseguir ese efecto artístico.

12. El siguiente párrafo recoge palabras expresadas por Alejo Carpentier en una entrevista:

Rafael Alberti me informó que en Java había un poeta muy interesante llamado Pablo Neruda. Le escribí preguntándole si tenía algún libro que publicar, pues Imán se había convertido también en editorial, y me mandó ***Residencia en la tierra***. Creo que fui el primero en leer este libro capital de la poesía americana, que desde el primer momento hallé excelente.

Lee este libro con detenimiento. Determina, mediante una investigación realizada con ayuda de tu docente, qué tiene de excelente este libro de Pablo Neruda.

13. La vanguardia hispanoamericana representó una continuación de la renovación poética iniciada por Martí. Para que tengas una muestra fehaciente de esto, se te ofrece ahora un texto poco conocido de Martí.

Después de esto —volver a la vida diaria!
Y se saltó de un balazo el cráneo.
Comenzaron entonces a clamar todos los que necesitan del hombre.
Pasó la humanidad y lo maldijo.
¡Oh poeta! Ahora, quién echará aceite en la lámpara!
¡Oh sufridor! Quién abonará por el olvido de los torpes y de los indiferentes!

En la vida, es necesario que unos se consuman en beneficio de los otros. Oyó: se levantó dolorosamente: compuso los huesos rotos de su cráneo, y siguió andando!

a) Léelo reflexivamente y determina con cuál de los poemas de Vallejo que aparecen en este texto guarda similitud. ¿A qué lo atribuyes?
b) Explícalo por escrito. Trata de ser cuidadoso en tu redacción, revísala una vez concluida.

Algo de historia

La legendaria Haydeé Santamaría, heroína del Moncada y de la Sierra, primera directora de Casa de las Américas, en declaraciones a la prensa resaltaba el papel desempeñado por esta institución en el acercamiento a la cultura del continente. La Revolución cubana encontró en esta institución, surgida en 1959, una promotora de sus ideas y sus logros, así como una fuerte barrera contra el bloqueo cultural impuesto por los Estados Unidos. Al propio tiempo sirvió desde sus inicios — ¡su nombre es harto significativo! — de hogar, refugio y tribuna de la intelectualidad progresista de esta parte del mundo. Una de las primeras actividades de Casa de las Américas fue la fundación de la revista homónima, en la que han publicado durante estos largos años los principales escritores del mundo latinoamericano y caribeño, y en la que la labor de crítica ha servido a su propósito de orientación y divulgación cultural.

Interésate en saber

Antes de Nicolás Guillén, quien fuera nombrado Poeta Nacional en el año 1961, por el gobierno revolucionario, cuando se funda la UNEAC y él es designado su presidente, hubo otros dos poetas nacionales: Bonifacio Byrne, nombrado por el Senado de la República en el año 1919; y Agustín Acosta, designado por el Congreso de la República en 1955.

EDITORIAL
PUEBLO Y EDUCACIÓN

9 789591 348098