

Parte teórica

Introducción (desde los orígenes -1520- hasta el Romanticismo -1880)

LA VOZ DE LOS NATIVOS

Desde la perspectiva de la producción literaria, el peruano **Garcilaso de la Vega el Inca (1539-1616)** constituye la figura más sobresaliente del primer período «nativista» de la literatura colonial hispanoamericana y el primer gran cronista auténticamente americano de la Colonia.

LA POESÍA EN AMÉRICA: DE LOS ROMANCES A LA ÉPICA

 El romancero, introducido en América por los españoles con el descubrimiento y la conquista.

 La poesía épica desarrollada bajo la influencia del Renacimiento italiano.

LA LÍRICA EN EL BARROCO

Luis de Góngora (1561-1627) fue poeta y dramaturgo español, principal representante del culteranismo o gongorismo, corriente literaria de comienzos del siglo XVII caracterizada por la abundancia de latinismos y la acumulación de metáforas complejas.

Durante el siglo XVII —y buena parte del siguiente— tanto la lírica como la épica estuvieron dominadas por la tendencia culterana. En América, el Barroco lírico se consolidó especialmente en los grandes centros culturales de México y Perú, aunque también en espacios menores. En este contexto se configura una auténtica «corte lírica», que brinda el marco adecuado al máximo poeta mexicano

del siglo XVII, **sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)**, figura más representativa del Barroco.

ENTRE NEOCLÁSICOS Y ROMÁNTICOS

El neoclasicismo alcanza en América un notable desarrollo durante la primera mitad del siglo XIX, particularmente en el ámbito poético, con autores destacados como el ecuatoriano **José Joaquín de Olmedo (1780-1847)** y **Andrés Bello (1781-1865)**.

EL PASO AL ROMANTICISMO. LA LITERATURA DE CONTENIDO POLÍTICO

Con el venezolano **Simón Bolívar (1783-1830)** comienza el Romanticismo. El impulso heroico de las luchas por la independencia deja su huella en las primeras décadas del siglo XIX.

LA AFIRMACIÓN ROMÁNTICA

Aunque el neoclasicismo continúa vigente, el Romanticismo se impone en Hispanoamérica entre 1840 y 1880. En este momento la literatura coloca al hombre en el centro de su reflexión y adopta un tono apasionado y combativo.

EL ROMANTICISMO

- El verdadero iniciador del Romanticismo es el argentino **Esteban Echeverría (1805-1851)**, junto con Alberdi, Gutiérrez, López, Sarmiento y Hernández, quienes definen el panorama romántico hispanoamericano.
- No resulta necesario profundizar en la amplia producción poética romántica más allá de estos nombres debido a su limitado valor intrínseco.

- El Romanticismo comienza a dar paso a las nuevas corrientes modernistas. Sin embargo, antes de desaparecer completamente, produce todavía figuras destacadas como el uruguayo **Juan Zorrilla de San Martín**.

DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO

ORÍGENES DEL MODERNISMO

- ✚ •Mientras el Romanticismo aún permanece activo, empieza a consolidarse una nueva corriente estética: el Modernismo. Surge como reacción ante el debilitamiento romántico y la ausencia de grandes figuras, respondiendo a la necesidad de renovación.
- ✚ Representa un cambio profundo de sensibilidad y una nueva concepción del arte, donde la belleza ocupa el lugar central y el Yo puede expresarse libremente en un ámbito refinado y ficticio.
- ✚ Con el Modernismo, los escritores hispanoamericanos se integran en un espacio cultural más amplio que el romántico.
- ✚ La poesía francesa aporta una nueva musicalidad, delicadeza sentimental y refinamiento estético, junto con la influencia del Renacimiento del siglo XVIII.

En términos generales:

- ❖ El Modernismo se opone al realismo, inclinándose por la novela histórica o por relatos de experiencias alucinatorias.
- ❖ El preciosismo, la evocación de mundos nobles desaparecidos y la descripción de ambientes bohemios refinados configuran el paisaje modernista.

LOS INICIADORES DEL MODERNISMO

- En la etapa de transición entre Romanticismo y Modernismo emergen artistas que anticipan el nuevo rumbo. Aunque delimitar una transición es complejo, pueden señalarse rasgos innovadores en ciertos poetas, teniendo en cuenta que el Modernismo no fue un movimiento homogéneo y que **Rubén Darío**, su figura central, formuló una orientación profundamente personal.
- Entre los poetas que abren camino al nuevo estilo destacan **Manuel González Prada, José Martí y Salvador Díaz Mirón**, principales figuras de la transición.

PRIMEROS MODERNISTAS

Con estos tres autores el Romanticismo concluye definitivamente. El Modernismo se consolida con **Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Asunción Silva**, quienes impulsan su plena afirmación.

SÍNTESIS DEL MODERNISMO

- ❖ Para consolidarse plenamente, el Modernismo necesitaba una personalidad excepcional. Con el nicaragüense **Rubén Darío**, el movimiento despliega toda su amplitud. La publicación de *Azul...* en 1888 se establece como fecha oficial de nacimiento del movimiento.
- ❖ Otra figura relevante de la transición es el cubano **José Martí**, convertido en símbolo de la lucha americana por la libertad.
- ❖ También destacan **Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig (1875-1910)** y **Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933)**.

CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO

En términos generales, el Modernismo integra elementos del Parnasianismo, el Simbolismo y el Impresionismo:

- ✚ Del Parnasianismo adopta la perfección formal, los temas exóticos, los valores sensoriales y el lenguaje brillante.
- ✚ Del Simbolismo toma el gusto por lo oculto y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una musicalidad variada.
- ✚ Del Impresionismo incorpora la primacía de la sensación y la impresión sensorial.
- ✚ Asimismo, introduce sensualidad, elegancia formal, elitismo intelectual, juegos cromáticos y sonoros, exotismo, fantasía, evocación de mundos desaparecidos, objetos preciosos y languidez decadente.

Se distinguen dos vertientes:

- ❖ La preciosista, caracterizada por el decorativismo, los ambientes exóticos y refinados, la influencia francesa y los temas universales.
- ❖ b) La mundonovista, desarrollada a comienzos del siglo XX y con raíces en la obra de **José Martí (1853-1895)**, centrada en temas americanos y preocupaciones políticas (“A Roosevelt” de Darío).

LA MÉTRICA MODERNISTA

- La búsqueda de armonía y el “imperio de la música” generan una profunda renovación rítmica. Se prolongan innovaciones románticas, se adoptan formas francesas y se recuperan versos y estrofas antiguos.

- El verso predominante es el alejandrino, enriquecido con nuevos esquemas acentuales, combinado con versos trimembres (trimètre romantique). Ejemplo:
Adiós -dije-, países / que me fuisteis esquivos; adiós, peñascos / enemigos / del poeta.
- También se cultivan ampliamente dodecasílabos (6+6: Era un aire suave de pausados giros) y eneasílabos (Juventud, divino tesoro ...).

JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ (1651–1695)

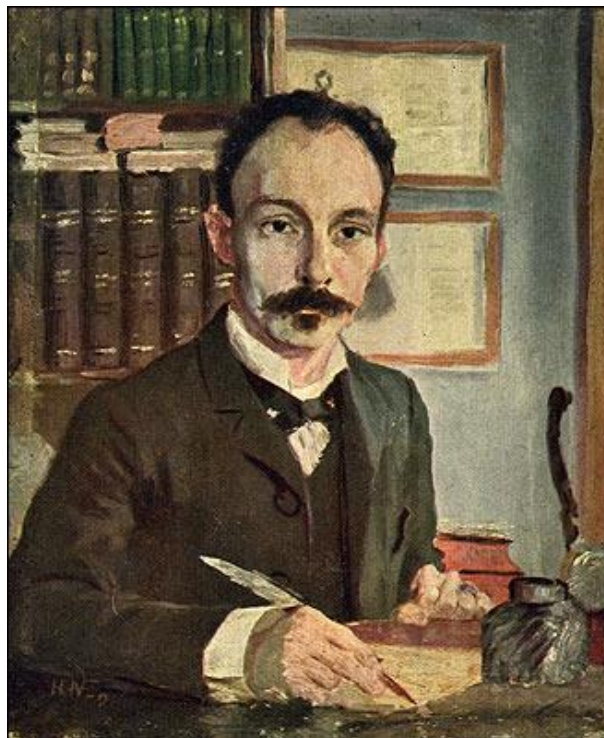
- Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años.
- En 1659 se trasladó a la capital mexicana.
- En el contexto de la Contrarreforma, una mujer instruida resultaba excepcional.

- A los dieciséis años ingresó en un convento, donde estudió y escribió intensamente, manteniendo contacto con intelectuales.
- En su celda realizó experimentos científicos, reunió una biblioteca, compuso música y produjo una extensa obra literaria.

OBRA

- Su poesía recoge la tradición del Siglo de Oro, tanto barroca como renacentista.
- Entre sus referentes se encuentran fray Luis de León, Garcilaso, Quevedo, Lope y Calderón, aunque la influencia más profunda proviene de Góngora.
- Aborda el tema amoroso, circunstancial y el filosófico-religioso.
- En la *Respuesta a Sor Filotea* defiende el derecho de la mujer al estudio.
- En el soneto “A su retrato” expresa el desencanto ante la ilusión humana de detener el tiempo.

JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ (1853–1895)

- Político y escritor cubano, precursor del Modernismo y figura central de la independencia.
- A los diecisiete años fue encarcelado por su militancia independentista.
- Deportado a España, estudió derecho y filosofía en Zaragoza.
- Tras viajar por Europa y América, residió en México y luego en Cuba.
- Exiliado nuevamente, se estableció en Nueva York, donde organizó la lucha revolucionaria, fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista *Patria*.
- Es, junto a Bolívar y San Martín, uno de los grandes protagonistas de la emancipación hispanoamericana.

OBRA

- ✚ En su poesía se percibe la transición del Romanticismo al Modernismo, con búsqueda de musicalidad compleja y expansión espiritual.
- ✚ En el prólogo a *Versos sencillos* (1891) declara su gusto por las “sonoridades difíciles” y el “verso escultórico”.
- ✚ Su poesía y su prosa se caracterizan por una profunda sinceridad y por concebir la creación literaria como expresión espontánea y necesaria del alma.

Análisis de los poemas

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

“A su retrato” (Soneto 145)

1. Contexto y origen del poema

- Escrito como reacción al retrato realizado por Juan de Miranda.
- Rechazo de la fijación del cuerpo en una imagen.

- El retrato = “vano artificio”.
- Incapacidad del arte para reflejar el alma.
- Poema de carácter filosófico.
- Inserción del yo poético dentro del poema

2. Motivos centrales

- Fugacidad de la vida
- Paso del tiempo.
- Vejez y muerte inevitables.
- Desengaño barroco.

▪ Ilusión del arte

- El retrato intenta:
- Detener el tiempo.
- Conservar juventud y belleza.
- Vencer la vejez y el olvido.
- Resultado: fracaso.

▪ Vanitas Vanitatum

- Tradición barroca.
- Influencia del Eclesiastés.
- Relación con el ars moriendi.
- Futilidad de la vida terrenal.

3. Influencias

- Culteranismo de Góngora.

- Tópico del Carpe Diem (subvertido).
- Tradición pictórica de la vanitas.
- Relación intertextual con Góngora: “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”.

4. Estructura del soneto

Primer cuarteto

“Este, que ves, engaño colorido”

- El “este” = representación, no realidad.
- Denuncia del ilusionismo pictórico.
- “Engaño colorido”.
- “Cauteloso engaño del sentido”.
- Crítica a la experiencia visual.
- Apariencia ≠ verdad.

Segundo cuarteto

“ha pretendido excusar de los años los horrores”, “triunfar de la vejez y del olvido”

- El retrato como lisonja.
- Pretensión de vencer el tiempo.
- Fracaso del arte.
- “Vano artificio del cuidado”.

Sexteto (clímax)

Anáfora enfática:

“es..., es..., es...”

Final contundente:

“es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”

- Enumeración progresiva.
- Desmontaje del artificio.
- Horror vacui.
- Punto final absoluto tras “nada”.

5. Elementos de la *Vanitas* en el poema

- La flor (“al viento delicada”).
- El arte.
- El retrato.
- Juventud.
- Paso del tiempo.
- Corrupción del cuerpo.
- Cadáver.
- Polvo.
- Sombra.
- Nada.
- Espejo invisible.

6. El espejo invisible

- Función doble:
- Separar sujeto y representación.

- Permitir autoconocimiento racional.
- No hay juicio final.
- No hay promesa de vida eterna.
- Muerte = final absoluto.

7. Conclusión ideológica

- El arte no salva.
- El arte no inmortaliza.
- La belleza es ilusión.
- La muerte tiene poder definitivo.
- Radicalización del desengaño barroco.

JOSÉ MARTÍ

“Si ves un monte de espumas” (*Versos sencillos*, 1891)

1. TEMA

- Tema central: **la poesía misma**.
- Intento humilde de definir su propia **arte poética**.
- No establece reglas universales.
- Explica qué es su poesía y qué función cumple.
- Poesía como:
 - Ética
 - Compromiso

- Lucha
- Belleza
- Moral

2. ESTRUCTURA EXTERNA

- 4 cuartetos.
- Versos octosílabos.
- Rima consonante.
- Arte menor.
- Gran sonoridad.
- Vinculación con:
 - Poesía oral.
 - Claridad expresiva.
 - Accesibilidad universal.

Musicalidad

- Herencia del **Simbolismo**.
- Búsqueda de relación entre música y poesía.
- Estructura rítmica rígida.
- Jerarquización de la musicalidad.

3. ESTRUCTURA INTERNA

- 3 primeras estrofas → predominio de imágenes.
- Última estrofa → conclusión explícita y declaración de principios.
- Influencia del **Parnasianismo**:

- Poesía visual.
- Imagen pictórica.
- Unión entre ver y ser.
- Modernismo martiano:
 - Supera lo meramente estético.
 - Poesía ética e intelectual.
 - Compromiso político y moral.
 - Sencillez + fuerza expresiva.

ANÁLISIS POR ESTROFAS

Primera estrofa

“Si ves un monte de espumas...”

Imágenes principales

- Monte de espumas.
- Abanico de plumas.

Significado

MONTE

- Altitud.
- Grandeza.
- Sublime.
- Altos principios morales.
- Pureza (espuma).
- Espiritualidad.

- Naturalidad.

ABANICO DE PLUMAS

- Movimiento.
- Suavidad.
- Colorido.
- Belleza.

Clave estética

- Relación VER – SER:
 - “Si ves... es mi verso lo que ves”.
- La poesía como imagen.
- La imaginación como espacio de percepción poética.

Segunda estrofa

“Mi verso es como un puñal...”

Figuras principales

- Símil.
- Anáfora (“Mi verso...”).

Imágenes

- Puñal que echa flor.
- Surtidor.
- Agua de coral.

Significado simbólico

PUÑAL

- Lucha.
- Combate.
- Revolución.

FLOR

- Belleza.
- Pureza.
- Vida.

→ Unión de contrarios:

- Belleza + fuerza.
- Arte + combate.

SURTIDOR

- Emana libremente.
- Surge de lo profundo.
- Espontaneidad.
- Elevación moral.

AGUA DE CORAL

- Vida.
- Sangre.
- Dolor del exiliado.
- Pasión.
- Lucha.

- Sinestesia (color + sensación).

Dimensión ética

- Revolución mediante la palabra.
- No armas físicas.
- Creación del “hombre nuevo”.
- Cuba libre.
- Poesía comprometida.

Tercera estrofa

“Mi verso es de un verde claro...”

Antítesis cromática

- Verde claro.
- Carmín encendido.

Significado

VERDE CLARO

- Naturaleza.
- Esperanza.
- Serenidad.
- Fertilidad.
- Renovación.

CARMÍN ENCENDIDO

- Sangre.
- Guerra.

- Intensidad.
- Pasión.
- Lucha contra la injusticia.

Imagen central

CIERVO HERIDO

- Inocencia.
 - Dolor.
 - Persecución.
 - Huida hacia la naturaleza.
 - Refugio frente a la barbarie.
- Verso sensible pero combativo.

Cuarta estrofa (colofón)

“Mi verso al valiente agrada...”

Declaración de principios

Destinatario

- El valiente.
- El luchador.
- El hombre íntegro.

Características del verso

- Breve:
 - Máximas morales.
 - Concisión.

- Claridad.
- Sincero:
- Conducta ética.
- Honestidad.
- Verdad.
- Compromiso.

Imagen final

“Es del vigor del acero / Con que se funde la espada”

- Fuerza.
- Firmeza.
- Materia prima de la lucha.
- Revolución ideológica.
- Poesía como arma moral.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL POEMA

- Anáfora constante (“Mi verso...”).
- Metáforas visuales.
- Sinestesias.
- Antítesis.
- Unión de belleza y combate.
- Fusión estética + ética.
- Modernismo comprometido.

5. IDEAS CLAVE

- ✓ La poesía como arma moral.
- ✓ Belleza + lucha.
- ✓ Estética al servicio de la ética.
- ✓ Revolución mediante la palabra.
- ✓ Sencillez formal + profundidad ideológica.
- ✓ Modernismo con dimensión social.

JOSÉ MARTÍ

“La niña de Guatemala” (Versos sencillos, 1891)

1. ARGUMENTO

- Historia de una joven guatemalteca enamorada.
- El amado promete volver.
- Él regresa casado.
- Ella se suicida.
- No se describe físicamente a la niña.
- Se narran:
 - Causas del suicidio.
 - Proceso emocional.
 - Funeral y entierro.

2. TEMA Y MOTIVOS

Tema: Desamor.

MOTIVOS

- Muerte por amor.
- Oposición entre:
 - ✚ Amor idealizado / divinizado.
 - ✚ Amor real / carnal.
- Traición de la memoria.
- Fatalidad.
- Amor que conduce a la muerte.

3. CONTEXTO REAL

- Basado en un hecho biográfico:
 - María García Granados.
 - Relación con Martí.
 - Martí comprometido con Carmen Zayas Bazán.
- Principio martiano:

“La poesía debe tener la raíz en la tierra y base de hecho real”.

4. ESTRUCTURA FORMAL

- 9 cuartetos.
- Versos octosílabos y heptasílabos.
- Rima consonante.
- Alternancia 7/8 sílabas en estrofas impares.
- Musicalidad modernista.
- Influencia del Simbolismo.

5. ESTRUCTURA INTERNA

- 1ª estrofa → Introducción.
- 2ª–8ª → Desarrollo narrativo (episodios del pasado).
- 9ª → Cierre.
- Alternancia entre:
 - Vida / muerte.
 - Pasado / presente.
 - Interior / exterior.

ANÁLISIS POR ESTROFAS

1ª ESTROFA – INTRODUCCIÓN

“Quiero, a la sombra de un ala...”

- Voluntad de contar un “cuento en flor”.
- “A la sombra de un ala” → protección de la musa.
- “Cuento en flor” → recuerdo vivo.
- Flor → vida, renacimiento.
- “La niña”:
 - Inocencia.
 - Virginidad.
 - Condición social.
- Leitmotiv:

“La que se murió de amor”.

2ª ESTROFA – FUNERAL

- Descripción sensorial.
- Polisíndeton.
- Hipérbaton.
- Influencia parnasianista (imagen pictórica).
- Flores blancas:
 - Pureza.
 - Virginidad.
- Sinestesia (vista, olfato, tacto).
- “Caja de seda”:
 - Eufemismo.
 - Suavización de la muerte.
- Puntos suspensivos → salto temporal.

3ª ESTROFA – TRAICIÓN

“Ella dio al desmemoriado...”

- “Desmemoriado” → traición.
- Memoria = base del amor.
- “Almohadilla de olor”:
 - Prenda amorosa.
 - Sinestesia.
 - Olfato = memoria.
- Pérdida del olor = pérdida de memoria.
- Repetición de “volvió”.

- Desigualdad estructural:
 - Tres versos para ella.
 - Uno para él.

4ª ESTROFA – ENTIERRO HIPERBÓLICO

- Obispos y embajadores.
- Pueblo en tandas.
- Hipérbole.
- Universalidad del duelo.
- Influencia pictórica (parnasianismo).
- Puntos suspensivos → nuevo salto temporal.

5ª ESTROFA – VISIÓN TRÁGICA

“Ella, por volverlo a ver...”

- Ver = amor imposible.
- Mirador:
 - Altura.
 - Distancia.
 - Soledad.
- Paralelismo:
 - “Él volvió...”
 - “Ella se murió...”
- Vida paralela.
- Aliteración en “v”.

- Divinización del amado.
- Ruptura de la ilusión.

6ª ESTROFA – EMOCIÓN DEL YO LÍRICO

“Como de bronce candente...”

- Hipérbaton.
- Afectación emocional.
- “Bronce candente”:
 - Visual + térmico.
 - Amor que arde.
- Antítesis frío / calor.
- Sinécdoque:
 - “La frente” = la niña.
- Amor que trasciende la muerte.

7ª ESTROFA – MUERTE

“Dicen que murió de frío, / yo sé que murió de amor.”

- Suicidio como acción pensada.
- Atardecer = muerte del día.
- Paralelismo psicocósmico.
- Ciencia vs. sentimiento:
 - “Dicen” (explicación racional).
 - “Yo sé” (verdad interior).
- Antítesis:

- Frío / Amor.
- Fatalidad.

8ª ESTROFA – VELATORIO

- “Bóveda helada”:
 - Frialdad.
 - Religiosidad.
 - Muerte inevitable.
- Antítesis:
 - Frío / calor del amor.
- “Mano afilada”:
 - Fragilidad.
- Besos:
 - Arrepentimiento.
 - Humillación.
 - Reparación simbólica.
- “Zapatos blancos”:
 - Pureza.
 - Virgen.
 - Novia frustrada.

9ª ESTROFA – CIERRE

“Nunca más he vuelto a ver...”

- Enterrador → entierra lo material.

- El recuerdo permanece.
- Ambigüedad:
 - Nunca volvió a verla.
 - Nunca volvió a ver alguien capaz de morir de amor.
- Singularidad de la niña.
- Identificación posible entre yo lírico y Martí.
- Fidelidad a ideales.

6. RECURSOS PRINCIPALES

- Leitmotiv (“murió de amor”).
- Anáfora.
- Paralelismo.
- Hipérbaton.
- Polisíndeton.
- Sinestesia.
- Aliteración.
- Antítesis.
- Hipérbole.
- Eufemismo.
- Sinécdoque.
- Paralelismo psicocósmico.

7. IDEAS CLAVE

- ✓ Amor ideal vs. amor real.
- ✓ Traición de la memoria.
- ✓ Fatalidad romántica.
- ✓ Estética modernista + sensibilidad romántica.
- ✓ Imagen pictórica (parnasianismo).
- ✓ Musicalidad (simbolismo).
- ✓ Amor que trasciende la muerte.