

- a) ¿Por qué se clasifica a los poetas en movimientos?
- b) ¿Cómo piensan que los poetas crean sus obras?
- c) Se dice que la poesía, además de leerse y escucharse, en ocasiones también puede verse: ¿por qué les parece que es así?
- d) ¿Cómo consideran que el contexto de un poeta se manifiesta en su obra?
- e) ¿Cómo ayuda conocer el contexto en que se produjo un poema a la comprensión de éste?
- f) ¿De qué manera influyen los poetas de épocas pasadas en los del presente?

Miren el audiovisual *Poesía hispanoamericana* con el fin de que conozcan algunos de los movimientos poéticos más importantes de Hispanoamérica.

Veán el audiovisual *Poesía española* para que conozcan algunos de los movimientos poéticos más importantes de España.

De tarea

En equipos, busquen poemas en la Biblioteca Escolar o en una biblioteca comunitaria. También pueden consultar catálogos de poesía en internet como los siguientes:

- <http://amediavoz.com/>
- <http://periodicodepoesia.unam.mx/>
- www.poesiacastellana.es/
- www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesia-moderna
- <https://descargacultura.unam.mx/series/Poes%C3%ADa>
- <https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/default.htm>

Seleccionen los poemas que más les gusten. Investiguen quiénes son sus autores, cuándo fueron escritos y si forman parte de algún movimiento poético. También pueden elegir otros materiales para profundizar en el conocimiento de los autores que se trabajan en esta secuencia. Registren sus hallazgos y guárdenlos en su carpeta de trabajos.

■ Manos a la obra

Proceso para leer y comentar poemas de movimientos poéticos

Revisen en grupo este esquema del proceso que seguirán para leer poemas de algún movimiento poético y compartir su lectura. Consúltenlo continuamente durante la secuencia.

Fase I: Contextualizar un movimiento poético y reconocer su búsqueda estética o reclamo social

Un **movimiento poético** está conformado por un grupo de poetas que se comprometen con unos objetivos y principios determinados, los cuales, por lo general, rompen con los principios y objetivos preestablecidos o, al menos, representan un cambio con respecto a éstos.

Entre los objetivos y principios de cada movimiento se encuentra la búsqueda de lo que sus autores consideran bello (**búsqueda estética**); sin embargo, algunos de los movimientos relacionan sus principios u objetivos con algún **reclamo social**, como la justicia, la paz, la igualdad, el respeto de los derechos de las personas, etcétera.

1. En equipo, lean los siguientes poemas; apóyense en el glosario para comprenderlos mejor. Al terminar cada uno, conversen sobre su contenido.

Poema 1

CAMINOS DE HIERRO

[Publicado por primera vez en 1921]

Nidos de locomotoras
 las estaciones
 libran los tránsitos
 Arcos
 puertas de las ciudades
como el cielo
 palpitantes a todas horas
en los centros bajo las humaredas

Belleza del esfuerzo

 He aquí la velocidad bien encauzada
 hija de la voluntad

 Adioses Bienvenidas
Lágrimas Alegría
 Y también
 la indiferencia muda que rueda y rueda
en los días
 sobre los caminos

Todo va a alguna parte

 El tiempo desfila
vestido de todos los paisajes
 todas las ciudades del mundo

Es la flecha del tren
 que se dirige
 fuerte sobre su fin

Detrás
 el último vagón
 engendra de nuevo el espacio

Rafael Lasso de la Vega, "Caminos de hierro", en *Ultra*.

EL NIÑO YUNTERO

[Publicado originalmente en 1937]

Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Empieza a sentir, y siente
la vida como una guerra,
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el **labrador**.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, **bruñido**,
con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.

Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastros,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el **barbecho**
tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

Miguel Hernández, "El niño
yuntero", en *El rayo que no cesa*.
Viento del pueblo. El silbo vulnerado.
Imagen de tu huella. Otros poemas.

Glosario

Labrador: campesino.

Bruñido: reluciente.

Barbecho: tierra de
siembra que no se usa
por uno o más años.

2. Respondan en grupo:

- a) Las siguientes son descripciones de algunos aspectos del **contexto social** en el que vivieron los poetas que crearon los textos que acaban de leer. A partir del contenido de cada poema, ¿qué contexto corresponde a cada uno?, ¿cuál es el punto de vista del autor sobre ello?

Tanto en países europeos como en americanos, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril despertó un gran entusiasmo entre los grupos económicos dominantes, entre los políticos y en la población en general. Desde el punto de vista social, los grupos más liberales confiaban ampliamente en que el nuevo medio de transporte sería capaz por sí solo de traer las esperadas mejoras sociales. Eran muchos los que pensaban que el ferrocarril era una panacea, aunque en bastantes casos se trataba de ilusiones desmedidas. De todas maneras, eso permite entender la gran cantidad de proyectos imaginados y fallidos de redes ferroviarias, muchos de ellos relacionados con necesidades sentidas por diferentes grupos sociales. En la década de 1920, España ya contaba con una amplia red de ferrocarriles (iniciada en el siglo XIX), así que esta década se considera la edad de oro de las locomotoras de vapor, que después serían sustituidas por locomotoras eléctricas, sobre todo en las ciudades.

Desde antes del siglo XX, el trabajo infantil era común en España, tanto en fábricas y minas como en el campo y otras áreas. Impulsados por éstos y otros hechos sociales de la segunda mitad de la década de 1930, distintos artistas buscaron denunciar y defender los derechos de las personas. En este sentido, la poesía es considerada como un arma para conseguir la dignificación del más débil.

3. Una vez que han revisado el contexto social en el que se escribieron los poemas 1 y 2, expliquen:

- a) ¿A qué se refiere el poema 1 en los versos “Belleza del esfuerzo/ He aquí la velocidad bien encauzada/ hija de la voluntad”?
- b) ¿De qué realidad social se habla en el poema 2?, ¿qué siente el poeta frente a esa realidad?, ¿qué llamado hace y a quiénes lo hace? Para fundamentar sus respuestas ejemplifiquen con distintos versos del poema.

4. Ahora, reflexionen sobre la forma de esos mismos poemas:

- a) ¿Qué diferencias encuentran entre la distribución de los versos en uno y otro poema?
- b) ¿En cuál de los poemas se hace uso de la rima? Den algunos ejemplos.

5. En equipo, releen los poemas 1 y 2 e identifiquen cuáles de las siguientes características corresponden a cada uno. Si tienen dudas sobre algún concepto, pueden apoyarse en el glosario.

- a) Tracen una ✓ donde corresponda. Identifiquen al menos un ejemplo para cada caso.
- b) Habrá elementos que tal vez no logren reconocer; no se preocupen, a lo largo de la secuencia volverán a esta tabla.

Glosario

Contexto social: conjunto de circunstancias (culturales, económicas, sociales, históricas) que enmarcan una situación.

Características	Poema 1	Poema 2
Riqueza de imágenes (por ejemplo: "Se despertó una estrella al dar la hora")		
Uso de la rima		
Metáforas sorprendentes (por ejemplo, en los versos "Sobre este mar que tiembla como un vientre / queda un cordón umbilical de estrellas / que ha de cortar el alba", el "cordón umbilical de estrellas" se refiere al reflejo de éstas en el mar)		
Uso de versos de una extensión definida (por ejemplo, todos los versos tienen once sílabas)		
Ausencia de sentimentalismo (no se exagera la expresión de sentimientos)		
Uso de formas clásicas para componer poemas (por ejemplo, sonetos y redondillas)		
Preferencia por temas de la vida moderna (en estos casos, la década de 1920)		
Supresión de la rima		
Atención a lo visual y lo gráfico en el poema		
Preferencia por temas intimistas, amorosos o de compromiso social		

c) Comparen su tabla con las de sus compañeros de grupo y, en caso de que no coincidan en algún punto, discútanlo en conjunto.

6. En su cuaderno, completen la siguiente tabla a partir del trabajo que han hecho hasta ahora. Para ello analicen el ejemplo:

Características de la búsqueda estética / reclamo social de...	
Ultraísmo (Rafael Lasso de la Vega, "Caminos de hierro")	Generación de 1936 (Miguel Hernández, "El niño yuntero")
- Riqueza de imágenes -	- Uso de la rima -

Glosario

Soneto: poema de catorce versos de once sílabas cada uno, distribuidos en dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos.

Redondilla: conjunto de cuatro versos de ocho sílabas donde, muchas veces, riman el primero con el tercero, y el segundo con el cuarto.

Para entender la obra de un poeta y el movimiento literario al que pertenece, es necesario conocer de manera profunda el **contexto social y cultural** en que escribe. A continuación, se reflexionará en torno a los movimientos que sirven de ejemplo; para ello, se tomarán nuevos textos. Primero se verá el ultraísmo y después la generación de 1936.

7. En equipo, lean y comenten el contenido del siguiente poema perteneciente al **novacentismo** o generación de 1914, otro movimiento poético español, anterior al ultraísmo. Esta lectura les permitirá entender las diferencias entre ambos movimientos.

Poema 3

AUSENCIA DE UN DÍA

[Publicado originalmente en 1916]

Ahora, soñar es verte,
y ya, en vez de soñar,
vivir será mirar
tu luz, hasta la muerte.

¡Mirar tu luz! Ni sueño,
ni ensueño. Sólo amor,
más fácil y mejor
que el sueño y el ensueño.

¡Muera mi fantasía!
Tocar, gustar, oler,
oír, ver... esclarecer
tu verdad con la mía;
pues que tú me has dejado,
con tu oculto fluir,
para tu sonreír
como un iluminado.

¡Qué claros campos riegas,
derecho, oh río, hoy!
¡Ahora sí que voy
por eternas vegas!

Juan Ramón Jiménez, "Ausencia de un día", en *Diario de un poeta recién casado* (1916).

Glosario

Novacentismo: corriente literaria conocida también como *generación de 1914* que se oponía a los ideales del siglo XIX (como el sentimentalismo) y defiende la idea de un arte racionalista e intelectual, dirigido a las minorías.

8. Comparen este poema 3 con el poema 1 (página 197) y respondan lo siguiente en su cuaderno.
- ¿Cuál de los poemas les parece más fácil de entender?, ¿a qué piensan que se deba?
 - ¿Cuál poema evoca una experiencia interna del poeta? ¿Cuál refiere una experiencia del mundo exterior?
 - En su opinión, ¿cuál de los dos poemas ejemplificaría la búsqueda de un arte renovado para su época y por qué? Para contestar, pueden retomar lo que registraron en las tablas de la página anterior.
9. Lean y comenten los siguientes textos, luego corrijan, confirmen y complementen sus respuestas a las preguntas anteriores.

Estructura común de la [poesía] de vanguardia

[El ultraísmo fue uno de los diversos movimientos artísticos conocidos como *movimientos de vanguardia* (otros son el Surrealismo, el Creacionismo, etcétera) que surgieron entre la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en Europa como en Hispanoamérica; por esa razón, comparte características con éstos. Este texto expone algunas de las características comunes de los movimientos de vanguardia.]

En el nuevo arte hay [...] una evasión de la realidad. Se evitan las semejanzas entre la obra poética y el mundo externo, se desprecia la expresión de las eternas pasiones del hombre. Se [excluye] el tema, la anécdota, la narración de un asunto y toda intención didáctica [...]. Se busca un arte "artístico" cerrado en sí mismo [...]. Se crean [...] mundos nuevos, autónomos, distintos a los reales. Surge un ultra-realismo para el cual no son válidos el tiempo y el espacio [...].

Este camino desemboca en el concepto de poesía pura [que no refiere a una realidad social], del poema cerrado sobre sí mismo, que no comunica ni experiencia [externa], ni verdad, ni emoción, que no "significa" sino que simplemente "es".

[...]

Este desprecio de la comunicación de un contenido coherente [...] lleva [...] a la oscuridad, al misterio. Por este motivo [el poeta] se hace impopular, la masa no lo entiende, ni lo acepta. Tampoco a los poetas les interesa la popularidad, por el contrario: se jactan de la incompreensión del público y aman su torre de marfil. [...]

Y por último, para completar esta síntesis [...], enumeremos otras notas: exaltación de la civilización [...] y de los progresos técnicos (maquinismo, descubrimientos científicos físico-químicos). Exaltación del presente [...] y, como consecuencia de la velocidad y de los medios modernos de comunicación, [...] un sentirse fraternos de todos los pueblos del mundo.

Gloria Videla, *El ultraísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España*.

Un manifiesto literario es un texto en el que uno o más escritores exponen sus ideas en torno a su búsqueda estética y sus lemas de combate; vanguardias como el ultraísmo solían publicar manifiestos. En este primer manifiesto ultraísta, los poetas de este movimiento lo bautizan a partir del término latino *ultra*, que significa "más allá".

Un manifiesto literario

[Publicado originalmente en 1919]

He aquí el manifiesto donde la más entusiasta representación de la juventud literaria madrileña [...] hace constar su fe en el nuevo arte, [...] y que, bajo el nombre conquistador de "Ultra", viene a ser como una aurora en medio de la decadencia novecentista.

Ni qué decir tiene que, como todo lo que es rebelde y es moderno, cuenta con nuestras más sinceras simpatías.

Ultra.

Los que suscriben, jóvenes que comienzan a realizar su obra, y que por eso creen tener un valor pleno de afirmación [...], necesitan declarar su voluntad de un arte nuevo que supla la última evolución literaria: el novecentismo.

Respetando la obra realizada por las grandes figuras [...], proclaman la necesidad de un *ultraísmo*, para el que invocan la colaboración de toda la juventud literaria española.

Para esta obra de renovación literaria reclaman, además, la atención de la Prensa y de las revistas de arte.

Nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su *ultra*, como hoy pretende lograrlo nuestro pensamiento científico y político.

Nuestro lema será *ultra*, y en nuestro credo cabrán todas las tendencias sin distinción, con tal que expresen un anhelo nuevo. Más tarde, estas tendencias lograrán su núcleo y se definirán. Por el momento creemos suficiente lanzar este grito de renovación y anunciar la publicación de una revista que llevará este título de *Ultra*, y en la que sólo lo nuevo hallará acogida.

Jóvenes, rompamos de una vez nuestro retraimiento y afirmemos nuestra voluntad de superar a los precursores.

Xavier Bóveda et al., "Un manifiesto literario", en Grecia. *Revista de Literatura*.

10. Ahora lean y comenten en equipo el contenido de este poema de la generación de 1936.

Poema 4

DAME, ESPAÑA, DOLOR POR TUS CIUDADES...

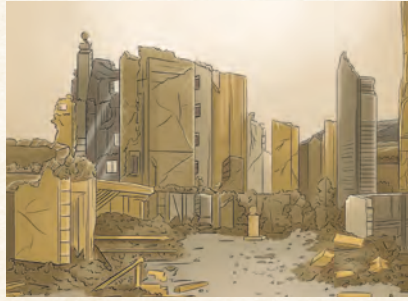
[Escrito posiblemente en 1939]

Dame, España, dolor por tus ciudades,
lágrimas de piedad pura y amarga
por tus atroces ruinas, por tus hombres
que gravemente mueren.

Dame tu sufrimiento si es que puedo,
hundido en amargura, merecerlo
y déjame crecer, participando
de tu dolida pena.

Si llego a tu dolor, llego a tu gracia
y sé que hay en la cueva de tu llanto
un rincón ofrecido a tus poetas
caritativamente.

Arturo Serrano Plaja, "Dame, España, dolor por tus ciudades...", en José Ramón López García, *Vanguardia, revolución y exilio: la poesía de Arturo Serrano Plaja (1929-1945)*. Tesis doctoral.

11. Comenten el poema con ayuda de estas preguntas. Después, respóndanlas en su cuaderno.
 - a) ¿Qué semejanzas hay entre este poema 4 y el poema 2 (página 198), que también pertenece a la generación de 1936? Se pueden apoyar en su tabla de la página 200 para responder.
 - b) ¿A quién se dirige el poeta?, ¿por qué creen que menciona lágrimas, ruinas, hombres que mueren, sufrimiento y otros términos afines?
 - c) Retomando la idea de *poesía pura* de los movimientos de vanguardia (como el ultraísmo), ¿este poema podría ser un ejemplo de ello?, ¿por qué?
12. Confronten y complementen sus respuestas leyendo y conversando el contenido de los siguientes textos. Trabajen en su cuaderno.

[La Guerra Civil Española y los poetas de la generación de 1936]

[La Guerra Civil Española fue un conflicto civil armado ocurrido en España entre 1936 y 1939, ocasionado por el golpe de Estado que el Ejército español dio al gobierno de la Segunda República, legalmente constituido. Durante tres años los republicanos se enfrentaron al bando de los sublevados, quienes fueron apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista, y al cabo de los cuales estos últimos resultaron vencedores.]

La fecha de 1936 tiene un carácter emblemático para la historia más reciente de [España], pero el significado es doble para el grupo de poetas [de 1936]. Cuando todos esperaban que constituyera el motivo de celebración y homenaje [...], la sublevación militar de julio y el consiguiente estallido de la Guerra Civil supuso [...] su disgregación como tal [...]. En este sentido, podemos afirmar que se trata de una generación desafortunada en cuanto a la circunstancia histórica que les tocó vivir, ya que [...] esa circunstancia les condicionó vida y obra [...].

Jesús Zapata, ed., "Presentación", en *La generación de 1936*.

Sobre una poesía sin pureza

[Publicado originalmente en 1935]

[Anteriormente, se vio cómo movimientos de vanguardia como el ultraísmo buscaron una poesía pura, “deshumanizada”, que no comunicara experiencias, ni emociones internas del poeta. Sin embargo, diferentes problemas sociales y eventos como la Guerra Civil Española provocaron que los poetas reaccionaran y buscaran “humanizar” nuevamente sus obras. Es en este contexto que el poeta chileno Pablo Neruda publicó en su revista *Caballo Verde para la Poesía* el siguiente manifiesto.]

Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley.

Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos.

[...]

Y no olvidemos nunca la melancolía, el gastado sentimentalismo, perfectos frutos impuros de maravillosa calidad olvidada, dejados atrás por el frenético libresco: la luz de la luna, el cisne en el anochecer, “corazón mío” son sin duda lo poético elemental e imprescindible. Quien huye del mal gusto cae en el hielo.

Pablo Neruda, “Sobre una poesía sin pureza”, en *Caballo Verde para la Poesía*.

13. En equipo, retomen lo que trabajaron en la actividad 12 y expliquen lo siguiente en su cuaderno.

Ultraísmo	Generación de 1936
<ul style="list-style-type: none">• ¿Qué tipo de poesía se sentían llamados a renovar los poetas ultraístas?• ¿Cómo era la nueva poesía que proponían?• ¿Cómo se ejemplifica lo anterior en “Caminos de hierro” (poema 1)?	<ul style="list-style-type: none">• ¿Por qué los poetas de esta generación sintieron la necesidad de escribir una poesía “sin pureza”?• ¿Cómo consideran que la Guerra Civil Española afectó a estos poetas?• ¿Cómo se ejemplifica esto en “El niño yuntero” (poema 2) y en “Dame, España, dolor por tus ciudades...” (poema 4)?

14. Comparen su trabajo con el de sus compañeros de grupo y corrijan lo necesario. Asimismo, complementen o corrijan la tabla de la página 200, según corresponda.

15. Comenten en qué medida conocer el contexto histórico, social y cultural en que se desarrolla un movimiento contribuye a comprender mejor los poemas.

De tarea

Encuentren nuevos ejemplos de autores y poemas de los movimientos que hayan seleccionado en la tarea anterior. Recuerden que también pueden ampliar el trabajo que han hecho con los movimientos poéticos de esta secuencia.

Analicen diferentes poemas y encuentren la búsqueda estética o el reclamo social de cada uno. Investiguen el contexto histórico, social y cultural en el que surgen; para

este trabajo se pueden apoyar en introducciones de antologías poéticas, libros de literatura o de historia que abarquen ese periodo, diccionarios de términos literarios, artículos, estudios en internet, entre otros materiales.

Recuerden también buscar imágenes, testimonios, etcétera, que les permitan contextualizar cada movimiento y comprender mejor los poemas que están analizando. Todo esto les servirá para su trabajo final.

Miren el audiovisual *Sociedad y poesía* con el fin de conocer cómo algunos poemas reflejan aspectos de la realidad de la época en que fueron escritos.

Fase 2: Identificar los recursos gráficos utilizados en un movimiento poético

Sesión
6 y 7

En esta fase analizarán algunos de los **recursos gráficos** que pueden emplearse en la poesía. Como habrán notado, en ciertos movimientos poéticos hay una búsqueda preponderante por experimentar con las posibilidades gráficas de los textos, como en el caso del ultraísmo.

Las posibilidades de jugar y experimentar con las letras, las palabras y con su distribución en la página van desde el uso de distinta tipografía hasta la imitación de objetos de la realidad por medio de su acomodo para “dibujar” alguna forma. A los recursos que juegan con los elementos visuales sobre la página se les llama *recursos gráficos*.

1. Lean en equipo la descripción de los siguientes recursos gráficos.
 - a) Después, lean los poemas 1 (de la página 197) y 5 (de la siguiente página) e identifiquen los recursos gráficos que se utilizan en cada uno.
 - b) Anoten en la tercera columna de esta tabla el número del poema correspondiente.

Recursos	Descripción	Poema que lo ejemplifica
Supresión de la puntuación	Se eliminan algunos signos de puntuación, como las comas, para favorecer determinado ritmo y la asociación entre palabras o sonidos.	
Distribución gráfica de los versos	Algunos versos o bloques de versos empiezan más adentro del renglón que los demás, con varios propósitos: diferenciar entre las partes del poema, destacar algún verso, etcétera.	
Ideografía gráfica (caligrama)	Se representa visualmente con las palabras aquello de lo que habla el poema.	

