

El cisne en la sombra. ***Antología de poesía*** ***del Modernismo***

César Arístides (antologador)

País: varios

Género: poesía

Temas: Modernismo latinoamericano

Valores: amor

Acerca del antologador

César Arístides. Responsable de la selección de los poemas que conforman la antología, nació en 1967, en Ciudad de México. Poeta, editor y colaborador asiduo en distintas publicaciones culturales. Imparte cursos de literatura mexicana y talleres de creación literaria. Además de publicar su propia poesía, ha realizado diversas antologías para importantes editoriales.

Arístides, interesado en que el lector, además de tener un acercamiento a la poesía modernista disponga de información de los autores, presenta una breve biografía como preludeo a los poemas. Señala que los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX fue la etapa en que se desarrolló el Modernismo, y en-

fatiza su importancia al calificar a dicho movimiento como fundamental para la poesía en lengua castellana.

Descripción de esta obra

Arístides señala en el prólogo que el Modernismo constó de dos etapas. En la primera se trató de buscar novedades expresivas, se experimentó con el lenguaje, se retomaron temas y motivos de civilizaciones exóticas, de épocas pasadas. En la segunda prevaleció el lirismo personal, el misterio de la vida y de la muerte, el deseo de lograr una expresión auténticamente americana que plasma el ambiente y la vida de los pueblos, así como la búsqueda de un mundo superior de arte y belleza. El cisne es uno de los símbolos más utilizados en el Modernismo, de ahí el título de la obra; el cisne fue emblema y pretexto: la invocación, la sexualidad, la metáfora... la consumación. La obra reúne las voces de 30 autores de poesía en lengua castellana, 11 mexicanos: Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón, Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, Amado Nervo, José Juan Tablada, María Enriqueta, Alfredo R. Plascencia, Efrén Rebollo, Enrique González Martínez y Ramón López Velarde; cinco poetas españoles: Salvador Rueda, Antonio Machado, Manuel Reina, Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez; tres colombianos: José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Porfirio Barba-Jacob; tres uruguayos: Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira; dos cubanos: José Martí y Julián del Casal; dos peruanos: José María Eguren y José Santos Chocano; un nicaragüense: Rubén Darío; un boliviano: Ricardo Jaimes Freyre; un argentino: Leopoldo

Lugones; y un chileno: Carlos Pezoa Véliz.

Para empezar

La poesía. La palabra poesía es de origen griego, con ella se alude a uno de los rasgos esenciales del fenómeno literario: la capacidad de crear, mediante la palabra, un mundo de ficción, enmarcado en los dominios de la fantasía y el arte. Para algunos, la poesía responde a una profunda aspiración estética del ser humano, razón por la que el poeta es admirado en diversas culturas.

Con el propósito de que los alumnos tengan una primera aproximación a la poesía, puede solicitarles que, de forma individual, investiguen acerca del origen del discurso poético, los géneros de poesía que existen, sus respectivas características, en qué consisten los movimientos poéticos y sus peculiaridades. La intención de hacer la investigación de manera individual radica en que, tras realizarla, se pueden analizar en clase los resultados y elaborar en grupo un texto que sirva de guía para adentrarse en el estudio del Modernismo.

OI CG RC

Para hablar y escuchar

Hablando de poesía. Después de que los alumnos hayan leído de forma individual las biografías y los poemas incluidos en la antología, pueden leer en voz alta otros. El docente puede iniciar la lectura de algún poema que sea de su agrado. Después de su lectura, comente al grupo por qué le gustó el poema, cuáles emociones le provocó su lectura y qué imágenes evocó. Pida a los jóvenes que, con los

ojos cerrados, escuchen la lectura en voz alta de otros poemas, luego entre todos comenten sus impresiones del poema, si les gustó o no, y por qué. Es importante considerar que en algunos poemas los alumnos encontrarán palabras desconocidas, comente que no es un impedimento para realizar una buena lectura, pues en muchas ocasiones el contexto del poema permite entender el sentido global del texto. Puede proponer que durante las lecturas en voz alta, los alumnos escriban las palabras que les resulten ajenas, para que de tarea ingresen al diccionario de la página electrónica de la Real Academia Española: <http://www.rae.es> y consulten su significado. En la siguiente clase, conociendo los significados, solicite que releen algunos poemas y comenten si les encuentran un nuevo sentido.

EI RC RF

Para escribir

Escribiendo poemas. Proponga a los alumnos que entre todos elijan cinco palabras (un sentimiento, el nombre de alguien importante para ellos, el nombre de una calle, un temor, un aroma) y que las tomen como referentes para escribir tres poemas del tipo y la extensión que deseen. Cuando cada alumno haya creado sus tres obras, pida que formen equipos y que todos los integrantes lean sus poemas para que elijan uno que los represente como equipo. Por medio de una votación, los equipos decidirán cuál es el poema mejor logrado. El equipo vencedor puede ser reconocido por todo el grupo con un aplauso.

Seleccionadores y prologuistas. Ahora que los alumnos se han transforma-

do en “poetas”, con la siguiente actividad se convertirán en seleccionadores y prologuistas de sus propias antologías. Nuevamente solicite que formen equipos para que, basándose en la bibliografía que aparece al final de *El cisne en la sombra* (págs. 226-230), elijan al menos tres autores para elaborar una antología. La consigna será la siguiente: después de elegir a los autores que antologarán, deberán buscar poemas con temas similares de los tres poetas e incluirán únicamente esos poemas. Al momento de elaborar el prólogo deberán comentar cuáles son los temas y por qué eligieron a esos autores. Del mismo modo, la antología incluirá la biografía detallada de los poetas.

CG RC RF

Para seguir leyendo

Más poesía. Si desea continuar con la lectura de textos poéticos, recomendamos los siguientes títulos publicados por Alfaguara:

Más crueles son tus ojos. Antología poética del romanticismo hispanoamericano, antología de Francisco Hernández y César Arístides. *Todos los amores. Antología de poesía amorosa*, formada por Carmen Boullosa (antologadora). *Prisma. Antología poética de vanguardia hispanoamericana*. Hugo Gutiérrez Vega y León Guillermo Gutiérrez (antologadores). *Antología poética*, de Mario Benedetti.

En las ediciones de Punto de Lectura se encuentran:

El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti. *Antología de la generación del 27*. Varios autores. *Antología poética*, Antonio Machado. *Inventario I*

y *II*, de Mario Benedetti. Otros títulos recomendables son: *24 poetas latinoamericanos*, varios autores, publicado por CIDCLI. *Poesía moderna y contemporánea en lengua española*, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. *Recuento de poemas 1950-1993*, de Jaime Sabines, Editorial Joaquín Mortiz.

Conexiones con el mundo

Puede retomarse la eterna conexión música-poesía para comentar a los alumnos que el discurso poético está presente en sus vidas diariamente.

Si desea que los alumnos investiguen más detalles del Modernismo, puede dejar de tarea que investiguen cuál fue el nombre de la revista creada por Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Nájera en México (*Revista Azul*). Aunque no lo parece, existe cierta conexión entre el Modernismo y el *haiku* japonés: el autor mexicano José Juan Tablada y el poeta español Manuel Machado (ambos pertenecientes al movimiento Modernista) también han escrito *haikus*. En caso de que desee trabajar con obras de poetas latinoamericanos, existe en el mercado la colección de discos compactos *Entre voces*, que contiene poemas leídos, en algunas ocasiones por sus propios autores. Algunos poetas que forman la colección son Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz y Pablo Neruda.

Sobre los temas

El término Modernismo se adscribe a la crisis que se desarrolla a finales del siglo XIX y que supuso, por una parte, una crítica mordaz e inquisitiva al espíritu burgués de la segunda mitad del XIX y, por

otra, una búsqueda de renovación estética, un conjunto de exploraciones en el arte y la literatura, que se materializaron en *Art Nouveau*, en el terreno de las artes plásticas y en un sincretismo literario que abarcaba diversos movimientos animados por un afán de ruptura con lo precedente.

El modernismo literario fue encabezado por Rubén Darío, cuyo libro inicial, *Azul*, publicado en 1888, se compone de una miscelánea de textos en verso y en prosa. Frente a lo moderno de la América anglosajona, Rubén planteó lo modernista de América Latina, convirtiendo lo moderno en un manierismo, una manera de decir que convulsiona las costumbres poéticas, renovando el léxico, las metáforas, la versificación y las cadencias del verso, en buena parte por la revalorización de antiguas fuentes hispánicas olvidadas: Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita y, sobre todo, los barrocos Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

El verso libre, la ausencia de rima, los acusados encabalgamientos, la osada adjetivación, las metáforas sorprendentes, la musicalidad sinfónica de las palabras, son rasgos característicos de la poesía modernista.

La armonía de los vocablos, acentos, sonidos y rima buscaba ante todo enriquecer el lenguaje poético: ya no interesa la observación meticulosa de la realidad, sino la expresión de lo subjetivo, de los sentimientos íntimos. La vuelta hacia la fantasía o el ensueño les sirve a estos poetas para ocultar esos aspectos sórdidos de una realidad que detestan. Se

sienten impulsados a crearse un mundo a su medida, y en ese mundo crean jardines de ensueño o cisnes sin mancha.

Conexiones curriculares

Español

- Elegir algún tema relacionado con el lenguaje o con los temas estudiados en otras asignaturas.
- Buscar y leer distintos textos informativos (impresos o electrónicos) sobre el tema seleccionado.
- Organizar una exposición para compartir lo que aprendieron sobre el tema.
- Elegir un periodo o movimiento poético (Romanticismo, barroco, Modernismo o uno contemporáneo) y leer varios poemas del mismo.
- Identificar los aspectos estructurales y temáticos relevantes del movimiento elegido.
- Indagar en diferentes fuentes (manuales y diccionarios de literatura, ensayos, páginas electrónicas o materiales multimedia) información sobre el periodo o movimiento elegido, para corroborar y ampliar el análisis.
- Elegir uno o varios poemas del movimiento investigado que hayan sido de su gusto.
- Organizar una lectura pública de los poemas que más les agradaaron; o bien, elaborar carteles que ilustren sus interpretaciones y los efectos emotivos que les provocaron los poemas.

Desarrollo: Fabiola Pech, Sandra Figueroa.