

TEMAS EN LA POESÍA DE CERNUDA

La poesía cernudiana es una poesía de la meditación, y consta de **cuatro etapas**, según Octavio Paz: los años de aprendizaje, la juventud, la madurez y el comienzo de la vejez.

- A **la etapa inicial** pertenecen las primeras poesías, publicadas en 1927 con el título de *Perfil del aire* —que muestran a un poeta elegante en su **contemplación elegíaca del mundo**— y *Égloga, elegía, oda*, escrito entre 1927 y 1928, que rinde **homenaje a la tradición clásica a la vez que toca algunos temas muy cernudianos: amor y eros en especial**.
- Comienza el **ciclo de la juventud** con *Un río, un amor* y *Los placeres prohibidos*, escritos entre 1929 y 1931. Esos dos libros revelan la adhesión de Cernuda al surrealismo. Aunque el clasicista que siempre hubo en él atempera muchas veces la **ruptura formal, lo esencial de esos poemarios es su espíritu de rebeldía contra el orden establecido**. En *Los placeres prohibidos* la rebelión crece con la abierta reivindicación de la homosexualidad. *Donde habite el olvido* (1934) es un libro neorromántico, «superbecqueriano», que desarrolla una **elegía amorosa**. *Invocaciones*, de 1934–1935, presenta al neorromántico dilatándose en amplios poemas que **celebran las glorias del mundo y exaltan la misión del poeta**.
- El **período de madurez** arranca con *Las nubes* (1940 y 1943), uno de los más bellos libros de poesía sobre la Guerra Civil, donde **lo elegíaco alcanza su plenitud**. Bajo el estímulo de la lírica inglesa, incluye monólogos dramáticos, como «La adoración de los magos». Prolonga tono y estilo en *Como quien espera el alba* (1947). Obsesionado con sus recuerdos sevillanos, elabora en prosa *Ocnos* (1ª ed. en 1942, luego ampliada: 1949 y 1963), esencial para entender **su mitología del Edén perdido**.
- **En México se desarrolla su última** etapa. Allí compondría *Variaciones sobre tema mexicano* (1952), *Vivir sin estar viviendo* (1944–1949) y *Con las horas contadas*, de 1950–1956, que en ediciones posteriores incorporará *Poemas para un cuerpo* (Málaga, 1957). Es perceptible la sustitución de la anterior musicalidad elegante, garcilasiana, por un ritmo seco, duro, y por la renuncia a toda ornamentación en favor del concepto. Este estilo alcanza su plenitud en *Desolación de la Quimera* (1962).
- La función del poeta en la obra de Luis Cernuda entronca perfectamente con la tradición romántica, según la cual el artista aparece como un **ser solitario dotado de un don sobrenatural que le permite ver y expresar lo que otros no pueden**. En esta línea, Cernuda se nos presenta como un integrante de una tradición que arranca con los románticos, sobre todo con los alemanes como Hölderlin, Novalis o Heinrich Heine y

que en España representa la figura de otro sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer. El poeta es, por tanto, un «elegido», bien sea por Dios o por el Demonio. Es un ser maldito, marginado por la sociedad, hecho del que deriva su soledad total. En el caso de Cernuda, esa condición de maldito, de diferente, viene reforzada por su forma distinta de entender el amor. Su homosexualidad choca frontalmente con los usos y las normas propias de la sociedad burguesa a la que pertenece y en la que vive. Como consecuencia del sentimiento de la diferencia, la actitud del poeta sevillano frente al mundo se definirá por la rebeldía y por el sentimiento de frustración provocado por el choque constante entre la realidad que vive y el deseo de vivir, de amar, de forma diferente.

1. Tema de España

En Cernuda el tema de España tiene una presencia que podríamos considerar especial. Luis Cernuda no siente arraigo alguno en su tierra natal ya que fue su tierra la que terminó expulsándolo de ella: tanto Andalucía como España. Esto no puede dar pie a afirmar que sea un poeta antiespañol (en el sentido habitual del término). La presencia de España y Andalucía en su poesía es evidente y, a veces, abrumadoramente reiterativa.

Desde *Primeras poesías* hasta *Ocnos* hay poemas que ya de por sí son harto significativos: "Quisiera estar solo en el Sur" (*Un río, un amor*), "A un muchacho andaluz" (*Invocaciones*), "A un poeta muerto", "Elegía española I, II" (*Las nubes*), "Jardín antiguo" (*Las nubes, Ocnos*), "Un español habla de su tierra", "El ruiseñor sobre la piedra", "Tierra nativa", "El andaluz" (*Como quien espera el alba*), "Díptico español", "Luna llena en Semana Santa" (*Desolación de la quimera*).

El sentido antiespañol de Cernuda forma un binomio indisoluble con otro tema de su época y que él sintió como ninguno. Cernuda es el poeta español más europeo. Dice Octavio Paz que Cernuda "escogió ser europeo con la misma furia con que otros de sus contemporáneos decidieron ser andaluces, madrileños o catalanes". Aunque se haya afirmado muchas veces lo contrario el rechazo que significa la "tierra nativa" no es exclusivo de los españoles. es una constatación de la poesía moderna en otras latitudes: Pound, Michaux, Joyce, Breton... De este modo podemos decir que Cernuda es antiespañol por dos motivos principalmente - por españolismo polémico y por modernidad. El poeta pretende recuperar su historia personal indagando y reconquistando la herencia europea que tanto se suele despreciar en España.

2. Tiempo y eternidad.

El tiempo la duración en el tiempo - la eternidad también - obsesionaron a Luis Cernuda. Veremos brevemente cómo plantea el poeta el tema y cómo éste permanece a lo largo de toda su poesía y su posible evolución.

Perfil del aire significa en Cernuda la fugacidad de las cosas, la conciencia trágica del paso del tiempo. La contraposición reiterada de lo

presente y lo ausente conduce al poeta al **desengaño** (véase tema). **Parece sentirse engañado por las apariencias.** Frente al "mundo bien hecho" de Cántico (J. Guillén) se sitúa el mundo cambiante de Cernuda. Fruto de su conciencia trágica del tiempo es la "elegía" cernudiana: donde todo se subordina al tiempo. Así podemos afirmar que *Las nubes* y *Como quien espera el alba*, "El joven marino" y *Donde habite el olvido* no son otra cosa mas que elegías. Todo está bañado por el paso del tiempo. Veamos una mínima muestra:

- "Las ruinas", "A un poeta futuro" en *Como quien espera el alba*.

El universo sólo tiene sentido desde la perspectiva que da el tiempo: la vida, lo hermoso, el amor.

- "A un poeta futuro"

- "Mutabilidad", define, pues, la perfección el pensamiento de Cernuda: "todo se mustia, se olvida, se apaga" -

*** Como apéndice del tema del tiempo aparece en Cernuda otro tema sobre el que muchos otros poetas han escrito: **el destino de la poesía y del poeta.** Para Fray Luis de León el poeta es el vate - hombre que tiene una alta misión sobre la tierra en su relación con los hombres; para Baudelaire es un hombre maldito, un incomprendido entre los hombres (L'albatros). Para Cernuda es: **un hombre ansioso de eternidad** ("Ruinas"). Define a la poesía como "afán de salvarse de la muerte" en "Apología pro vita sua". Se pregunta si lo hermoso es eterno en "El águila". **Rotundo al afirmar que la poesía salva de la muerte.**

3. Poesía y ética

La poesía y el arte en general tienen una misión que cumplir. Para Cernuda el mundo de la estética debe conducirnos, **al menos le conduce a él, hacia el mundo de la ética y la moral.** Así puede verse en los poemas siguientes:

- "Mozart" - la música de Mozart da al mundo *forma, orden, justicia, nobleza y hermosura*.

- "Dostoievski y la hermosura física" - al que interesó tanto la belleza moral como la física.

- "Ninfa y pastor por Ticiano"

- "El poeta y la bestia" (Goethe)

- "Díptico español II" (Galdós) - Galdós le permitió conocer "esa España viva y siempre noble" que le alivia de la "obscena, deprimente y canalla".

La evocaciones estéticas que tales nombres pueden suscitar no son el motivo para que Cernuda recurra a ellas. **Le mueve básicamente el deseo de encontrar aquello por lo que lucha y que tanto aprecia el poeta: el sentido humano y ético del arte sea música, pintura, obra literaria u otra.**