

*Corresponding author:

Dr.Wassim Hamid

Sankour

University:

University of Baghdad

College: College of Languages

Email:

wasseem.hameed@colang.uobaghdad.edu.iq

Keywords:

Symbolism, Vanguard movements, Juan Ramón Jiménez, Modernism, Rubén Darío.

A R T I C L E I N F O

Article history:

Received	1 Feb 2023
Accepted	16 Mar 2023
Available online	1 Apr 2023

The Symbolist reflections in the poetry of Juan Ramón Jiménez

A B S T R U C T

Juan Ramón Jiménez is considered one of the most important poets in the modern Spanish literature. His works are characterized by poetic creativity and the ability to deal with poetic topics.

Jiménez wrote poetry from the beginning of his youth and became known in the world of European poetry since the beginning of the twentieth century.

The poet wrote on several topics and adopted many innovative poetic schools that left an impact on his history. The Symbolism, which appeared at that time in France, was one of the schools that affected the poet, for this reason, Jiménez wrote many symbolic poems in his native language.

By this study, we give an idea of the symbolist movement and analyze some symbolic verses that published in different collections of the poet Juan Ramón Jiménez.

© 2023 LARK, College of Art, Wasit University

DOI: <https://doi.org/10.31185/>

الانعكاسات الرمزية في شعر خوان رامون خيميبيث

م.د. وسیم حمید صنکور / كلية اللغات - جامعة بغداد

الخلاصة:

يعد الشاعر خوان رامون خيميبيث واحداً من الشعراء البارزين في الأدب الإسباني الحديث، تميزت أعماله بالابداع الشعري و الرصانة في تناول الموضوعات الشعرية. مارس خيميبيث كتابة الشعر منذ اواخر القرن التاسع عشر و اصبح معروفاً في عالم الشعر الاوروبي منذ بدايات القرن العشرين. كتب الشاعر في مواضيع عده و تبني العديد من المدارس الشعرية التجديدية التي تركت اثراً في شعره، و كانت المدرسة الرمزية، التي ظهرت حينها في فرنسا، هي احدى المدارس التي تأثر بها الشاعر و كتب من خلالها العديد من القصائد بلغته الإسبانية.

من خلال هذا البحث نعطي فكرة عن ماهية الحركة الرمزية و مانصib الشاعر خيميبيث من تلك الحركة من خلال تناول بعض النماذج الشعرية من دواوين شعرية مختلفة صدرت للكاتب وقت نضوج تلك الحركة في إسبانيا.

Los reflejos simbolistas en la poesía de Juan Ramón Jiménez

Introducción

El Simbolismo, que apareció en la literatura europea a fines del siglo XIX, fue una reacción contra los movimientos que prevalecían en ese momento, como el Realismo y el Romanticismo. El símbolo en poesía, como concepto, podría tener un significado amplio, pero podemos definirlo, en resumen, como el uso de una imagen poética para expresar ideas y emociones en forma artística. El movimiento simbolista surgió en una época en que se creía que podría llegar a la esencia de las cosas sólo a través de lo visible y con el uso de una mente consciente que puede aplicar todo lo lógico en su afán de llegar a la realidad. En el campo de la literatura, el Simbolismo supuso una revolución contra el Realismo, que no prestaba suficiente atención a lo humano y a la esencia del alma y seguía la ciencia en su experimentación y análisis.

Los poetas simbolistas utilizaron el símbolo como instrumento de expresión poética, afirmando que el lenguaje poético que dominaba fue incapaz de contener la experiencia poética y sacar lo que está dentro del poeta, y, por consiguiente, generar las múltiples ideas en la mente del lector. Los simbolistas veían que a través del uso una música poética específica y algunos símbolos en el poema será posible pasar por mundos misteriosos que tienen la capacidad para trasladar lo que está dentro del poeta al lector.

Lo que hacemos en este trabajo es dar una idea sobre el movimiento simbolista, y, después, empezamos en el tema principal, que es el efecto de este movimiento en la producción poética del poeta español Juan Ramón Jiménez, analizando algunos modelos poéticos, y mostrando hasta qué punto fue utilizado el símbolo para alcanzar los significados que buscaba el poeta.

Etapas de la actividad poética de Juan Ramón Jiménez

El poeta español Juan Ramón Jiménez es considerado uno de los poetas más destacados en la poesía española del siglo XX, fue un poeta cuya vida estaba íntimamente relacionada con su obra, y dejó una gran influencia en los poetas de la generación siguiente.

La obra poética de poeta de Juan Ramón Jiménez se caracteriza por una gran difusión y una enorme profundidad, por esta razón su obra sigue llamando la atención de los investigadores y cobrando su interés no sólo para quienes están dedicados en literatura española, sino también para los otros que están dedicados en la literatura en las otras lenguas del mundo.

Como sabemos, el verdadero poeta es aquel que puede practicar la poesía tanto en su forma clásica como en la moderna, y esto fue lo que hizo Jiménez. Su obra, desde principios del siglo XX hasta mediados del mismo siglo, se trató de un proceso de desarrollo continuo, a través del cual el poeta fue capaz de presentar la poesía española tanto en su parte clásica como en la moderna, y esto sin olvidar señalar que Juan Ramón Jiménez tuvo un bastante conocimiento en la práctica de la poesía lírica mundial y española al mismo tiempo, por esto podemos anotar que mucha cantidad de sus poemas adquirieron un efecto poético, más o menos, de los movimientos poéticos mundiales, además de ejercer un tipo la poesía derivado de la poesía antigua. Por eso, no es raro ver que Juan Ramón Jiménez fue influido, en los inicios de su juventud, por el Modernismo, especialmente por su pionero, el poeta nicaragüense Rubén Darío, y poco a poco vemos que Jiménez empezó a buscar su originalidad poética a través de ejercer una poesía sensitiva. (Prat, 1981: 330-338).

En su juventud, el poeta también fue influido por el movimiento simbolista, que era uno de los movimientos poéticos más brillantes y extendidos en aquel tiempo, y fue influido, especialmente, por el poeta simbolista Paul Verlaine, que escribía una poesía simbolista con matiz sensitiva. Juan Ramón Jiménez, en su época simbolista, utilizó, con mucho talento, los métodos y los temas de los simbolistas, aunque nunca dejó de ser un poeta sensitiva.

Pero Juan Ramón Jiménez, que fue preocupado siempre por el tema de alcanzar el grado de la pureza poética completa, pronto cambió su brújula hacia la poesía pura, especialmente después de publicar su famoso libro *Diario de un poeta recién casado* en 1916; este libro tuvo, más tarde, un gran eco entre los poetas de la Generación del 27, especialmente en su modalidad de ejercer una poesía pura.

Algunos críticos comparan las etapas de la trayectoria poética de Juan Ramón Jiménez, semejándolas con el contexto de su poemario *Eternidades*, donde dice el poeta:

“Vino, primero, pura
Vestida de inocencia.
Y le amé como un niño.

*Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.*

*Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!*

*...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.*

*Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.*

*Y se quitó la túnica,
y apareció denuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
denuda, mía para siempre!” (Jiménez, 1918: 21-22)*

Podemos dividir las etapas de la poesía de Jiménez en lo siguiente:

- 1- Poesía que sigue el modelo de la poética tradicional española, especialmente el estilo adaptado en los poemas populares y la poesía de Góngora y Bécquer.
- 2- Poesía con la influencia del movimiento modernista, en particular la poesía modernista del poeta Rubén Darío.
- 3- Poesía influenciada por los nuevos movimientos que surgieron en Francia y las otras partes de Europa, especialmente el movimiento simbolista.

- 4- La evolución poética a través de seguir una poesía sensitiva y pura, y alejarse de cada tipo de poesía influenciado por las tendencias modernas, sobre todo los movimientos de Vanguardia.

El movimiento simbolista

La poesía simbolista es aquel que utiliza los símbolos para expresar los pensamientos, los sentimientos y las visiones que están dentro del poeta.

El Simbolismo que surgió, a partir de finales del siglo XIX, en Francia fue una reacción contra la escuela realista, y tenía un objetivo expresar los secretos de la existencia y sus seres por medio de usar símbolos. El francés Charles Baudelaire considerado entre los máximos que enriquecieron este movimiento, ya que sus obras tuvieron un gran impacto en la trayectoria del movimiento simbolista.

Para los simbolistas, el símbolo tiene una capacidad para revelar las impresiones del poeta y los secretos de los mundos que están dentro del poeta, al mismo tiempo, se caracteriza por la ambigüedad al plantear las ideas y se aleja de la claridad y la franqueza en el contexto general del poema. Los simbolistas prestaron gran atención al uso musical dentro del contexto, y se centraron su atención a la música de las palabras y las sílabas del poema en general. Los simbolistas pudieron crear una armonía musical entre las sílabas del poema para expresar la situación psicológica del poeta. (López, 1994: 678-682)

Se puede anotar, también, que los simbolistas a veces se basan en los datos sensoriales, por ejemplo los sonidos, los movimientos, el olor, el sabor, los colores, etc., en su intención de expresión poética; los simbolistas ven en esto como una dimensión expresiva que puede comprender el sentimiento interno del poeta.

Los poetas simbolistas intentaron presentar alguna renovación poética a través de salir de lo habitual en el contenido y la forma del poema. Ellos se alejaron de los términos poéticos antiguos y se adoptaron otros nuevos más delgados y transparentes y con temas que tocan a la gente y sus preocupaciones. En lo que se relaciona con la forma, los simbolistas, en la mayoría de su actividad poética, dejaron practicar una poesía con rima y escribieron un verso libre.

Se puede resumir las ideas del Simbolismo en los siguientes puntos:

1- Alejarse del mundo en que se vive, con sus problemas sociales y políticos, y recurrirse a un mundo imaginario en el que el símbolo sea la forma de expresar todo lo mental y lo sentimental.

2- La búsqueda de un mundo ideal desconocido que llene el vacío espiritual y compense la ausencia de creencias religiosas, por esto los simbolistas crearon un mundo inconsciente y lleno de fantasías.

3- Adoptar nuevos métodos expresivos y utilizar términos que expresan lo espiritual, como la expresión de atardecer que da el sentimiento de desaparecerse en forma pesimista. El Simbolismo, al mismo tiempo, pretende acercar las cosas distantes para dar el sentimiento de inspiración, como, por ejemplo: la luz que llora, el sol amargo, etc.

4-Liberar la poesía de la métrica tradicional, pues los simbolistas tuvieron el afán de escribir una poesía con rima libre y con una música poética más sensible. (Fernando Lázaro y Vicente Tusón, 1979: 378-381)

El Simbolismo de Juan Ramón Jiménez

La relación de Juan Ramón Jiménez con el movimiento simbolista comenzó muy temprano, pues antes de emprender sus viajes a Burdeos en Francia en 1901, había leído para algunos poetas franceses, en particular la poesía del poeta simbolista Paul Verlaine, este último fue como una inspiración para muchos poetas españoles a finales del siglo XIX, como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Manuel Machado.

Cuando Juan Ramón Jiménez viajó a la ciudad de Burdeos, comenzó un contacto directo con la literatura francesa, sobre todo que él dominaba el idioma francés. En esta ciudad el poeta comenzó a leer a poetas simbolistas como Baudelaire, Verlaine, Laforgue y Mallarmé, además de leer a poetas de otras corrientes renovadoras, y escribió sus poemas que fueron recopilados en 1902 en un libro bajo el título de *Rimas*; en este libro encontramos una poesía con un tono mágico que refleja, en cierto modo, sus primeras pasos con la línea simbolista. En este libro leemos algunos versos que describen un paisaje:

*“Está desierto el jardín;
las avenidas se alargan
entre la incierta penumbra
de la arboleda lejana.*

*Ha consumado el crepúsculo
 su holocausto de escarlata,
 y de las fuentes del cielo
 (fuentes de fresca fragancia),
 las brisas de los países
 del sueño, a la tierra bajan
 un olor de flores nuevas
 y un frescor de tenues ráfagas...
 Los árboles no se mueven,
 y es tan medrosa su calma,
 que así parecen mas vivos
 que cuando agitan las ramas;
 y en la onda transparente
 del cielo verdoso, vagan
 misticismos de suspiros
 y perfumes de plegarias.” (Jiménez, 2006: 50-51)*

En este poema titulado "Primavera y sentimiento", notamos que Juan Ramón utilizó una poesía simple, mágica, confusa y sugerente, que parece, aproximadamente, similar a la poesía simbolista francesa, especialmente en lo que se refiere a la sugestión y la magia. En este poema vemos algunos versos claros que están en paralelo con otros confusos, así también vemos alguna sensación rigurosa y radiante, conocida por los simbolistas, que viene alternada con las impresiones más destacadas.

La poesía escrita por el poeta en Francia adquirió una delicadeza simbolista, y por esto vemos que los colores de la escena, dentro del poema, sean más suaves: el color rojo ardiente del momento del crepúsculo se convierte en violeta misterioso; el color verde ya no es conveniente para las estrellas, como es utilizado en el arte, sino a lo verde en sí mismo, como es el caso en el color verde de un jardín; los caracteres preferidos como la calma y el silencio adquieren nuevos valores cromáticos. (Jiménez, 1999: 54)

Juan Ramón Jiménez, durante su estancia en Burdeos, leyó, profundamente, la poesía simbolista de los poetas franceses, por esto se puede notar, en su poemario *Rimas*, algunos poemas que

nunca son diferentes del estilo simbolista, como es el caso del poema que lleva el número 39, en el que él dice:

*“En el balcón, un instante
nos quedamos los dos solos.
Desde la dulce mañana
de aquel día, éramos novios.*

*El paisaje soñoliento
dormía sus vagos tonos,
bajo el cielo gris y rosa
del crepúsculo de otoño.*

*Le dije que iba a besarla;
bajó, serena, los ojos
y me ofreció sus mejillas,
como quien pierde un tesoro.*

*Caían las hojas muertas,
en el jardín silencioso,
y en el aire erraba aún
un perfume de heliotropos.*

*No se atrevía a mirarme;
le dije que éramos novios,
...y las lágrimas rodaron
de sus ojos melancólicos.” (Jiménez, 2006: 115)*

Aunque todos los elementos de este poema se derivan de la realidad, el poeta supo destruir las relaciones realistas que unen cada elemento con otro para presentar al lector, al final, algo abstracto; de modo que los elementos reales como el balcón, el jardín y las hojas secas no incluyen en este poema las mismas relaciones reales que tienen en la vida cotidiana. El poeta

convierte todos estos elementos en símbolos para expresar su estado interior, y no puede ser sólo una descripción realista del poeta y su novia en un balcón. Entonces, nosotros encontramos un símbolo completo, abstracto, aunque compuesto de elementos de la realidad, a través del cual el poeta describe el triste estado de su alma. (Jiménez, 1999: 64)

Otro poema, que es el Poema número 21 de su cuarto libro, *Arias tristes*, publicado en 1903, observamos que Juan Ramón Jiménez tuvo gran progreso en un simbolismo cargado de gestos. En tal poema encontramos que Juan Ramón Jiménez utiliza, con gran habilidad, los métodos simbolistas para contemplar su estado interior.

Encontramos, en *Arias tristes*, que el poeta transforma la escena en el que contempla su alma triste en una escena que refleja la misma alma. Con poemas de este tipo encontramos que la escena y el sentimiento vienen mezclados, y así reside una de las características de la poesía simbolista, como en el poema 18 del mencionado libro:

*“Mi alma ha dejado su cuerpo
con las rosas, y callada
se ha perdido en los jardines
bajo la luna de lágrimas. Quiso mi alma el secreto
de la arboleda fantástica;
llega... el secreto se ha ido
a otra arboleda lejana.”* (Jiménez, 2010: 122)

Juan Ramón Jiménez, como el resto de los poetas simbolistas, transmite sus sentimientos a través de un grupo de imágenes, como en la segunda parte del poema “Francina en el jardín” de su libro *Poemas mágicos y dolientes* escrito en 1909 y publicado por primera vez en 1911. En esta parte el poeta dice:

*“|Con lilas llenas de agua,
le golpeeé las espaldas,
y toda su carne blanca
se enjoyó de gotas claras.*

¡Ay, fuga mojada y cándida,

*La carne moría, pálida,
entre los rosales granas.
como manzana de plata,
amanecida de escarcha.*

*Corría, huyendo del agua,
entre los rosales granas.*

*Y se reía, fantástica.
La risa se le mojaba.
Con lilas llenas de agua,
corriendo, la golpeaba... ” (Jiménez, 1911: 123)*

En este poema, distinguimos el deseo del poeta de transmitir sus sentimientos a través del uso de un número de imágenes. La recopilación de imágenes de audio-visuales, por parte del poeta, es una respuesta a gestos simbolistas que sean dentro del poeta. Es el simbolismo lo que le hizo al poeta preocuparse por las imágenes confusas, los colores de las sombras y el éxtasis para reflejar la realidad interior del poeta.

En el libro *Poemas mágicos y dolientes*, el poeta utiliza, en la parte 11 de “Marinas de ensueño”, una serie de sensaciones cambiantes para crear de los sueños lo que se asemeja a ese mundo creado por los simbolistas franceses:

*“El cielo de tormenta, pesado y retumbante,
se rasga en el ocaso; un agudo cuchillo
de luz agria y equívoca, orna el medroso instante
de un extraño esplendor, delirante y amarillo.*

*Lo que hiere la luz como un grito se inflama;
carmín de oro es la playa de altas rocas;
las galeras se incendian, y un lívida llama*

va por las olas negras, trágicamente locas...

*El viento da, furioso, atormentado y hondo,
contra la irisación del día trastornado,
y, en una alegoría fantástica, en el fondo
de la tarde, persiste el sol falso y dorado... ”(Jiménez, 1911: 165-166)*

Al igual que en los poemas anteriores, encontramos que el poeta nos transmite sus sentimientos a través de un grupo de imágenes intensas y confusas. Adicionalmente, todo el poema está lleno de símbolos para formar, al final, un único símbolo que expresa el estado interior del poeta. Así también, el "ego" está completamente oculto y no aparece en ninguno de estos versos. Además, la expresión de la emoción del poeta no viene directamente, sino que es indirecta de una manera que casi abruma la comprensión del lector. Notamos, también, que el mundo poético de los versos es un mundo de sueños creado por la imaginación del poeta, por esto que el poeta ha destruido las partículas del mundo vivido. Y, al contrario, vemos que la imaginación del poeta en estos versos parece sumisa a la mente, y todo esto es considerado de las características del movimiento simbolista.

Conclusión

Ya hemos visto, en este trabajo, las características más importantes del movimiento simbolista, así también el efecto de este movimiento en la poesía del poeta Juan Ramón Jiménez.

La importancia del movimiento simbolista se destaca en el gran impacto que dejó en la literatura y el arte y su influencia en las escuelas literarias que le siguieron.

Gracias al movimiento simbolista, la literatura utilizó el símbolo como medio de expresión poética en lugar de limitarse a lo real y material, y a pesar de que el concepto de simbolismo en su forma amplia, que prevaleció a fines del siglo XIX y fue adoptado por el poeta Jiménez, se retrocedió, algunos años después, y fue objeto de modificaciones y mitigaciones, su esencia ha

calado en lo más profundo de poetas y escritores, y quizás esto se deba a la creación que tiene el símbolo al presentar una poesía lejana del pensamiento lógico y abstracto.

El poeta español Juan Ramón Jiménez, cuya poesía pasó por varias etapas y se desarrolló de acuerdo con ellas, adoptó el movimiento simbolista en su juventud y fue influenciado por él y, desde los primeros años de su estancia en Francia donde se reunió con los grandes poetas simbolistas allá, tuvo existo de presentar muchos poemas a la línea simbolista que reflejaron su habilidad poética.

Bibliografía

Collazos, Oscar: *Los Vanguardismos en la América Latina*, Ediciones Península (Eds. De Bolsillo), Barcelona, 1977.

De Torre, Guillermo: *Historia de las literaturas de Vanguardia*, Vol. II, Ed. Guadarrama, Madrid, 1971.

Fernando Lázaro y Vicente Tusón: Literatura española 2, Ediciones Anaya, Madrid, 1979.

Jiménez, Juan Ramón: *Antología poética*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.

-, *Arias tristes*, Madrid, 2010.

-, *Eternidades*, Madrid, 1918.

-, *Poemas mágicos y dolientes*, Madrid, 1911.

-, *Rimas*, Madrid, 2006.

López, José García: *Historia de la literatura española*, Ediciones Vicens-Vives, Barcelona, 1994.

Peers, E. Allison: *Historia del movimiento romántico español*, Editorial Gredos, Madrid, 1954.

Prat, Ángel Valbuena: *Historia de la literatura española*, Tomo V, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981.