

ESTUDIO DE LA REALIDAD Y EL DESEO

1. Biografía

Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. En esta ciudad reside y estudia Derecho hasta que en 1928 marcha a Toulouse, tras una breve estancia en Málaga. Vuelve a Madrid en 1929 y se exilia a Inglaterra en 1938. Allí imparte clases en Glasgow, Cambridge y Londres. En 1947 se traslada a Estados Unidos, y posteriormente a México, donde muere en 1963.

2. Obra poética

Toda la obra poética de Cernuda está recogida en un volumen titulado *La realidad y el deseo*, ampliado sucesivamente entre 1936 y 1964. Recoge las once obras que corresponden a las diferentes etapas de su evolución.

2.1. Poesía de juventud (1924-1935)

a. Etapa de aprendizaje

A ella pertenecen sus primeras obras, *Primeras poesías* (1927) –inicialmente titulada *Perfil del aire-*, y *Égloga, elegía y oda* (1928). Son poemas sobre la naturaleza y el descubrimiento del amor, muy influidos por clásicos como Fray Luis y Bécquer.

b. Etapa surrealista

Corresponden a esta etapa *Un río, un amor* (1929) y *Los placeres prohibidos* (1931). Esos dos libros revelan la adhesión de Cernuda al surrealismo. Luis Cernuda fue el primer poeta de las vanguardias que comprendió e hizo suyo el verdadero significado del surrealismo como movimiento de liberación, como rebeldía contra el orden establecido, que Cernuda aplica a su destino, libremente aceptado y vivido, y en este caso a su homosexualidad.

El amor es el tema absoluto de este poemario, a través del cual Cernuda vierte su concepción del placer y la soledad como elementos contrarios y complementarios al mismo tiempo. Los poemas aluden al amor como un sentimiento desmesurado, total, orgánico, al cual acecha siempre la tragedia.

No obstante (o al mismo tiempo), ese amor es también el complemento inevitable de una vida, aquello que concede la razón a la existencia. Son, así pues, amor y sufrimiento las dos caras de una misma moneda.

c. Etapa romántica

***Donde habite el olvido* (1932-1933)**

- Tema: el amor como experiencia dolorosa, donde sólo queda el recuerdo de un olvido.

ESTUDIO DE LA REALIDAD Y EL DESEO

- Clara influencia de Bécquer: del amor se expresa el estado preliminar (inicio feliz, presentimiento) y, sobre todo, el desengaño final, la desolación del fracaso.
- Aparecen dos nuevos temas, íntimamente relacionados con el sentimiento amoroso: la naturaleza y la mitología clásica.

Invocaciones (1934-1935)

- No supone un cambio sustancial en lo temático.
- Pero sí hay una cierta ruptura formal: los poemas son más extensos, al modo de los himnos del romanticismo inglés y alemán.
- Se intensifica la presencia de la naturaleza y lo mitológico: enfoque pagano del amor.
- El amor alcanza una dimensión trascendente, como experiencia de conocimiento.
- Deslinda amor y deseo.
- Critica el medio social o moral, que impide el libre desarrollo del amor y el deseo y lo reduce a un sistema de convenciones aceptadas.

2.2. Plenitud poética (1937-1963)

Poesía en la guerra y en el exilio en Inglaterra

Las nubes (1937-1940)

- Comienza su etapa de madurez.
- Es el libro que más claramente refleja la dialéctica realidad/deseo.
- Claro influjo de poetas ingleses: Shakespeare, Blake, Yeats, Eliot...
- Temática diversa: España, lo efímero frente a lo eterno, la muerte, el amor oculto, la nostalgia de la patria...
- El tono de los poemas es más clásico y coloquial.

Como quien espera el alba (1941-1944)

- El tema básico es la obsesión por el paso del tiempo.
- Para Cernuda, lo único que existe el instante, el presente, y ahí ha de realizar el hombre su experiencia vital.
- Influencia de la Biblia y de filósofos como Kierkegaard.
- Meditación sobre los trágicos sucesos de la guerra: aceptación de la muerte.
- Utiliza con frecuencia la técnica de la 2ª persona, referencia externa a sí mismo, que le permite una especie de monólogo interior.

ESTUDIO DE LA REALIDAD Y EL DESEO

Poesía en el exilio de América

Vivir sin estar viviendo (1944-1949)

- Rememoración del pasado, soledad llena de recuerdos.
- Visión próxima de la muerte.
- Aparecen tres modos de evocación:
 - Introspección a través de la memoria, enfrentando al hombre viejo con el joven
 - Objetivación de lo temporal en las obras del hombre y en la historia
 - Objetivación de lo temporal en la naturaleza
- Esta obra iniciaría la etapa de “angustia temporal” en la lírica de Cernuda.
- Se acrecienta el escepticismo existencial del autor, en especial en cuanto poeta y creador: sensación de inutilidad de lo creado.

Con las horas contadas (1950-1956)

- Obra en dos partes, que corresponden a dos momentos de la trayectoria vital de Cernuda: su estancia en EEUU (primera parte) y en México (segunda parte).
- Parece una obra de recuento final: intenta hacer balance de su existencia, siente próxima la muerte y piensa en el amor como justificación de la vida.
- En la segunda parte están incluidos los “Poemas para un cuerpo”: 16 poemas nacidos de una experiencia real y concreta, un amor tardío de Cernuda, su última y más intensa experiencia amorosa.
- Poemas de extensión reducida, frente a los poemas extensos de las obras anteriores.
- Mantiene el desengaño ante su función como poeta: el mundo no presta atención a las manifestaciones artísticas.

Desolación de la quimera (1962)

- Obra clave de Cernuda: testamento final de un hombre que ha luchado por encontrar sus respuestas y que se prepara para morir.
- Vuelven los temas básicos: muerte, soledad, amor, España (contradictoriamente tratada: resentimiento y nostalgia).
- El título está tomado de un verso de T.S.Eliot.
- Obra desgarrada, desesperanzada y amarga.

ESTUDIO DE LA REALIDAD Y EL DESEO

3. Temas de la poesía de Cernuda

El tema de la realidad frente al deseo podemos concretarlo en la obra de Cernuda en una serie de motivos temáticos recurrentes:

El amor

Identificado o deslindado del deseo, el amor es el gran tema de la poesía de Cernuda. Adopta distintos planteamientos a lo largo de su obra que podemos reducir a tres momentos:

- Un amor no disfrutado, pero sentido. Entendido más como experiencia literaria, leída. Es lo que encontramos, principalmente, en el libro *Los placeres prohibidos*.
- La experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, por el dolor y el fracaso, por la incompreensión. Lo podemos encontrar, principalmente, en el libro *Donde habite el olvido*.
- El amor como experiencia feliz, exaltada, pero marcada por la brevedad. Así lo leemos en los *Poemas del cuerpo*.

Destaca Cernuda generalmente que el verdadero sentido del amor está en la entrega incondicional, puesto que quien da valor al amor es el enamorado. A veces, sin embargo, completa esta visión con la idea de la singularidad del amado, sin el cual el amor no podría nacer en el enamorado.

La realidad, el contexto social y moral, que dificulta o impide la realización amorosa.

- Soledad, aislamiento, marginación y sentimiento de la diferencia.
- La crítica a la hipocresía de la sociedad, que no admite al diferente pero lo usa en su propio beneficio.

La búsqueda de la felicidad. Deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima ni ataque al individuo que se siente y se sabe diferente.

- En el intento por encontrar ese mundo habitable deseado, a veces el poeta se dirige al pasado, a la niñez, con lo que enlazamos con el tema de los “paraísos perdidos”, tan característico de la literatura contemporánea.
- Otras veces es la belleza perfecta, que no esté ensuciada por la realidad, por la materialidad, la que proporciona ese momento o estado de felicidad al poeta.
- La naturaleza. Es clara la oposición que se produce en los poemas de Cernuda entre el mundo burgués, contra el que el poeta reacciona de maneras diversas, y el mundo natural, considerado como un paraíso en el que el artista puede vivir en perfecta armonía.

ESTUDIO DE LA REALIDAD Y EL DESEO

El tiempo y su discurrir es otro de los grandes temas del poeta sevillano. Vinculados a este motivo temático encontraremos:

- El deseo de juventud eterna, marcada por las experiencias amorosas, por la belleza y por la fuerza de espíritu que le permite mantener una actitud rebelde frente al mundo que le oprime.
- La nostalgia de la infancia, asociada a la ingenuidad y, por ello, a la felicidad.
- El deseo de eternidad, de llegar a fundirse con la Naturaleza en un universo perfectamente ordenado.
- La reflexión sobre su propia existencia (especialmente en lo que se refiere a la función de la poesía en el mundo) y la preparación ante la muerte.

España. Especialmente desde la perspectiva del exilio. Su visión de España oscila entre diferentes estados de ánimo: el lamento por la guerra y la situación del país, la nostalgia de su patria, el rencor y el resentimiento, la desesperanza por una vuelta imposible... A veces incluye en sus poemas visiones de sus nuevos lugares de residencia (Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, México), relacionados o no con el tema de España.

Posibles preguntas

Hablar de la evolución de la obra de Cernuda (etapas, obras), para situar el texto en ella.

Análisis métrico y/o estilístico del poema

Identificar el tema del poema y relacionarlo con la temática general del autor