

Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer
por Alejandra Taubin

El autor y su obra

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) aunaba, en su poesía, la herencia de los primeros románticos y acentuaba, a partir de ella, el matiz intimista y subjetivo.

Nació en Sevilla, residió en Madrid desde los 18 años; allí colaboró en revistas y periódicos en los que publicó sus poemas y las *Cartas desde mi celda*, mientras proyectaba su obra sobre las catedrales de España, que nunca llevaría a cabo. Su vida sentimental fue desdichada: un amor frustrado con Julia Espín y su matrimonio fracasado con Casta Esteban Navarro.

En 1870 murió su hermano Valeriano, compañero de su trayectoria madrileña. Gustavo Adolfo, enfermo de tuberculosis, murió unos meses más tarde.

Sus amigos publicaron, en 1871, la primera edición de su obra en dos volúmenes: 70 rimas y parte de su labor en prosa. Los editores dieron a los poemas un orden que no era el del manuscrito original; así formaron una estructura cuyo sentido era el de una historia de amor, con sus etapas de pasión, engaño y soledad.

Tres parejas conceptuales se suceden en la poesía de Bécquer: realidad-sueño, naturaleza-devenir histórico, naturaleza-individuo. En sus *Rimas* llegaron a una fusión, se transformaron en posibilidades que se intentaron realizar simultáneamente.

El **sueño** es el estado en el cual el poeta se libera de las ataduras de lo real para acceder a la captación de lo esencial, si bien esto implica cierto rechazo de la realidad, se lleva a cabo transformando esta realidad en sueño, confundiéndola en la materia misma de lo soñado.

La **naturaleza** se transforma en la portadora del paso del tiempo, no escapa al dinamismo, se pliega a él y expresa el cambio. El poeta desea fundirse con la naturaleza, ya que la poesía debe ser una voz más dentro del universo; pero si logra la fusión, debe aceptar el principio de irracionalidad por el que se rige lo natural. Esta es la grieta por la cual entra en su obra la angustia de lo que no tiene sentido.

En sus poemas predominaba, a veces, la descripción, otras la efusión lírica pero la experiencia era reelaborada: en su necesidad de dar forma a un estado espiritual eliminaba la referencia directa a lo real.

La sencillez de su técnica fue la expresión adecuada a la búsqueda de un ideal estético donde el amor y la poesía se identificaban.

La forma no detiene la percepción del lector, sino que conduce sutilmente a una reflexión íntima.

Las *Leyendas* prolongaron la sugestión de su poesía, al utilizar un modelo literario en el que atestiguaba la búsqueda del pasado por medio de la tradición. Bécquer se identificaba, en ciertas circunstancias, con la materia narrada y llegó a sentir el dolor de sus personajes como si fuera propio.

Propuesta metodológica

La obra se trabajará en tres etapas: lectura-debate, comprensión y producción.

Lectura-comprensión:

En primera instancia la propuesta es introducir a los estudiantes en el placer de la lectura de poesía, para lo cual se indica propiciar reuniones de lectura en voz alta en el aula, que cada uno se acerque a la rítmica de la escritura poética y encuentre la propia cadencia.

A partir de tal lectura, debatir sobre las impresiones que, *a priori*, produjo la escucha de poesía.

Posteriormente, fuera del aula, cada grupo deberá realizar la lectura completa para arribar al análisis temático de las rimas, descubrir cuál es el concepto o conceptos por los cuáles se pueden agrupar las rimas:

Rimas: contiene 76 poemas (tres menos que el *Libro de los gorriones*), agrupados en distintas temáticas por los amigos del poeta:

- 1) **Poemas acerca de la poesía** (rimas 1-8): La poesía, para Bécquer, suponía inspiración, magia, y era fruto de una luz, de una manera de ver el mundo que solo tenía el poeta.
- 2) **Poemas de enamoramiento** (rimas 9-29): El poeta describía, en estas rimas, el gozo de sentirse enamorado y de ser correspondido, en ocasiones. Son poemas apasionados y llenos de optimismo.
- 3) **Poemas de desamor** (rimas 30-51): Tras el amor, viene el desengaño amoroso, y a este tema, Bécquer dedicó numerosas rimas llenas de dolor, desesperación, melancolía y abatimiento.
- 4) **Poemas metafísicos** (rimas 52 a 76): En estas últimas rimas el poeta reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y sobre la muerte, además de sobre el sentido de esta, el dolor y las penurias del ser humano.

Debate sobre cada eje temático en particular.

Leyendas: realizar una lectura creativa y reflexiva de los textos. Reconocer características de una leyenda en general. Determinar las características de cada una de estas leyendas, para deducir la estructura en común que comparten (la estructura de la leyenda remite a la estructura que predominaba en los relatos folclóricos de la Edad Media. Empieza con una introducción que traslada al lector

a un pasado remoto y establece una situación inicial. Después el narrador, o un personaje, advierte de la prohibición de la cuál debe abstenerse el protagonista y punto siguiente, el protagonista transgrede el límite impuesto, motivo por el cual sufre un castigo. A través de la tradición oral, Bécquer tomó como fuente esa estructura, ya que todos sus personajes principales son castigados por haber traspasado la prohibición).

Podría esquematizarse así:

- **ESTRUCTURA:** INTRODUCCIÓN (antecedentes) + NUDO (problema, prohibición) + DESENLACE (castigo).
- **TIEMPO:** INTRODUCCIÓN (presente de Bécquer) + NUDO y DESENLACE (pasado remoto/Edad Media, Renacimiento).
- **ESPACIO:** INTRODUCCIÓN + NUDO + DESENLACE (coincide con el lugar de la narración).
- Encontrar el argumento de cada una de las leyendas.
- Encontrar la estructura de cada leyenda, el tiempo y el espacio en que se desarrolla.
- Describir la construcción y función de los personajes.
- Desarrollar el concepto “Motivos”, entre ellos: la estatua, el ciervo. Presencia de elementos religiosos. Lo sobrenatural. Buscar sus antecedentes y su significación en las leyendas de Bécquer.

Producción:

Recopilar las leyendas que son contadas en cada familia. Contarlas a los compañeros.

Compararlas con las leyendas de Bécquer, ¿cuáles son sus parecidos y cuáles sus diferencias?

En grupos, crear una leyenda que contenga elementos extraordinarios, con los rasgos necesarios para generar verosimilitud.

Rasgos fundamentales:

1. narración tradicional de origen oral, con cierta presumible autenticidad;
2. se desarrolla en lugares reales que el público conoce;
3. interviene lo fantástico;
4. todos los elementos deben contribuir a lo verosímil, aunque gran parte del relato provenga de la imaginación de los diferentes narradores.

Actividades:

1. Investiguen sobre el Romanticismo tardío.
2. Indaguen sobre la vida del autor, momento histórico-político en que vivió. Debatan sobre la influencia psicosocial de las vivencias personales en la creación de la obra literaria.
3. Busquen y elijan una pintura de la época del movimiento Romántico, en la que aparezcan paisajes y personajes, a partir de la cual realicen:
 - a. Una descripción de las emociones y sensaciones que la imagen les provoca.
 - b. Una leyenda al estilo de Bécquer.

4. Elijan una rima y musicalícenla. Puede ser esta o cualquier otra:

XXI: *¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul;
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú*

5. ¿Cómo está representada la imagen de la mujer, tanto en las rimas como en las leyendas? ¿Cómo se representa hoy?
6. ¿Cómo está representada la figura del hombre?
7. Hagan una lista de todos los personajes que aparecen y otórguenle a cada uno, un único adjetivo calificativo que lo defina. Justifiquen por qué.
8. ¿A qué se llama prosa poética? ¿Qué otros autores la ejercen?
9. Bécquer utilizaba la metáfora como recurso poético, señalen aquellas que se encuentran en sus textos.
10. En Internet, (YouTube) existe un cortometraje llamado *Miserere* (Basado en la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Dirección: Mario Serrano Hervás <https://youtu.be/LmfjlipCOSE>)
Lean primero la leyenda *Miserere*, después vean el corto. Realicen un análisis respecto de la adaptación. Imaginen otra versión de adaptación.