PREGUNTAS POSIBLES SOBRE LA OBRA “LA REALIDAD Y EL DESEO” DE LUIS CERNUDA

Luis Cernuda, uno de los poetas más destacados de la Generación del 27, desarrolló una obra poética profunda, íntima y reflexiva. Sus temas giran en torno a sus propias vivencias, su conflicto interior y su visión del mundo. Aquí te dejo los principales temas de su poesía:

1. Los temas en la poesía de Luis Cernuda

1. Deseo y amor

El deseo amoroso es central en su obra, con una clara expresión de su homosexualidad (tema poco tratado abiertamente en su época).

El amor suele aparecer como ideal e inalcanzable, generando un sentimiento de frustración.
Contrapone lo que se desea con lo que la realidad ofrece.

2. Soledad y marginalidad

Cernuda se siente excluido de la sociedad, lo que le lleva a una constante sensación de soledad.
Se presenta como un ser diferente e incomprendido, lo que refuerza su conflicto con el mundo exterior.

3. El conflicto entre realidad y deseo. Antítesis, el enfrentamiento entre su vida y sus sueños.

Uno de los ejes fundamentales de su poesía, incluso da título a su obra más importante: "La realidad y el deseo".
La tensión entre lo que el poeta anhela y lo que el mundo le permite vivir.

4. Exilio/destierro y nostalgia

Vivió muchos años fuera de España, lo que marcó profundamente su obra.
El exilio alimenta temas como la melancolía, el desarraigo y la búsqueda de un lugar propio en el mundo.

5. La rebeldía y la libertad

Rechaza la hipocresía de la sociedad burguesa, religiosa y conservadora.
Defiende la libertad personal, sexual y creativa.
Su actitud es muchas veces la de un poeta rebelde, que no se conforma con lo establecido.

6. El paso del tiempo y la muerte

Reflexiona sobre el tiempo, la memoria y la fugacidad de la vida.
La juventud perdida y la cercanía de la muerte son constantes en su obra más madura.

7. La naturaleza

Expresión del paraíso en el que el artista puede vivir en perfecta armonía al margen del mundo y la sociedad burguesa. En la naturaleza la persona puede dar forma libre a sus sentimientos y sus instintos.

2. Explique la importancia de la antítesis entre la realidad y el deseo en la obra de Cernuda.

Reunió todos sus poemas a partir de 1936 en una obra poética total a la que denominó **La realidad y el deseo** (que publicó en 1936 y que ampliará en ediciones posteriores en 1940, 1958 y 1964) pues para él la vida humana se podía dividir en la lucha entre estas dos fuerzas opuestas: una de carácter negativo y otra de carácter positivo. Cernuda asocia la realidad a la soledad, la frustración, el dolor, el fracaso y la prisión; mientras que el deseo lo asocia a la compañía, el placer, la ilusión, la realización personal o España. Podríamos ver estos conceptos en la siguiente tabla:

Realidad	Deseo
Dolor Fracaso Prisión Soledad Frustración Desengaño Dolor Destierro	Amor Sueño Libertad Compañía Realización Ilusión Placer España

3. ETAPAS de la poesía de Cernuda

Según la clasificación de Octavio Paz, podemos dividir su poesía en cuatro etapas:

• **Etapa de aprendizaje** (1924-1928). El poemario Primeras poesías expresa la soledad del poeta ante la naturaleza, mientras que Égloga, elegía, oda (1928) supone el descubrimiento del amor insatisfecho. responden a una inspiración y una estética garcilasianas. No sigue, pues, los dictados de la crítica, que lo acusaba de poco moderno, sino todo lo contrario, con el fin de reafirmar su propia personalidad poética. El resultado es el de una poesía en la que el modelo inconfundible de la belleza clásica, renacentista

• **Etapa de juventud** (1929-1935). 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, que desarrolla una elegía amorosa. ***Invocaciones***, de 1934–1935, presenta al autor a través de amplios poemas que celebran las glorias del mundo y exaltan la misión del poeta, exalta la pasión amorosa, que conduce a un desengaño final.

• **Etapa de madurez** (1936-1956). **Las nubes** (1940) abre la etapa de madurez del poeta, en la

que trata los problemas de España, la fe religiosa, la unión del poeta y el paisaje. En **Como quien espera el alba** (1947) se centra en el destino del hombre y en los hechos históricos. En **Vivir sin estar viviendo** (1949), Cernuda evoca al amigo perdido, la juventud y la obsesión por la muerte y el olvido. Con las horas contadas es un poemario dominado por el amor y la presencia del amado.

• **Etapa de plenitud** (1957-1962). **Desolación de la quimera** (1962) recuerda a los seres más queridos del poeta y a los escritores más entrañables para él, a los que rinde homenaje. Madurez. Influencia de la poesía anglosajona. Se trata de una poesía meditativa: reflexión sobre el destierro, el paso del tiempo, la vejez.

4. Función del poeta en la poesía de Cernuda.

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 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.

5. Influencias en la poesía de Cernuda

La obra de Cernuda tiene un perfecto equilibrio entre el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad. Entre las presencias de la tradición destaca Garcilaso de la Vega y sus temas de amor, idealización de la naturaleza y mitología clásica. Tampoco falta Bécquer y los poetas simbolistas en el concepto del poeta como ser sobrenatural. Los poetas platónicos le aportan la visión de la naturaleza como un mundo de orden y paz frente al caos. También hay influencia de contemporáneos como Juan Ramón Jiménez en la visión subjetiva de la realidad y de otros poetas del 27 para afrontar una perspectiva surrealista.

6. Localice el poema en la trayectoria poética de Cernuda y comente dos rasgos, apoyados en ejemplos del texto, característicos de esta fase de su producción.

Si el texto del examen es de él, nos pueden pedir que demos características propias del libro en el que se encuentre ese poema. Así que os señalo las características de cada libro.

1. **Égloga, elegía, oda** [1927-1928] Como reacción a las críticas que motivó su primer libro, el poeta construye Égloga, elegía, oda conforme a unos cánones que, sin abandonar la modernidad, responden a una inspiración y una estética

garcilasianas. No sigue, pues, los dictados de la crítica, que lo acusaba de poco moderno, sino todo lo contrario, con el fin de reafirmar su propia personalidad poética. El resultado es el de una poesía en la que el modelo inconfundible de la belleza clásica, renacentista, tanto en forma como en contenido, se armoniza con los rasgos propios de la poesía contemporánea.

2. **Un río, un amor** [1929] Es a partir de este libro donde la crítica suele percibir la exploración y el puente que el poeta establece entre dos dimensiones, en principio opuestas: el mundo interior y el exterior. Por ejemplo, entre el deseo de amar y la posibilidad o no de realizar ese deseo. La conclusión es ya desoladora. Desilusión y soledad que se enmarcan en un paisaje urbano frío e inhóspito, como en el poema que sigue. Incluso el sur, que evoca en el segundo poema, está hecho de luces y sombras. Acusa la influencia del surrealismo.
3. **Los placeres prohibidos [1931]** Estalla la rebeldía del poeta. Dentro de la biografía espiritual que es La Realidad y el Deseo, este libro, uno de los más emblemáticos de Cernuda, supone toda una decidida y desinhibida confesión de sus pulsiones eróticas. Aquí el amor, en abstracto, se hace carne y también violencia: es el deseo sexual. El resultado tampoco es risueño: un mundo hostil impide la realización de ese deseo, y aunque el placer es superior a las normas, los límites y las leyes, al final todo parece enturbiarse y corromperse. El placer es inútil y efímero.
4. **Donde habite el olvido** [1932-1933] En relación con los anteriores, es el libro más pesimista. El título está tomado de un verso de la rima LXVI de Gustavo Adolfo Bécquer. La rebeldía y la violencia del libro anterior, así como la técnica surrealista, dejan paso ahora a la expresión íntima y becqueriana de un sentimiento de dolor y frustración motivado por un desengaño amoroso. Se percibe la mirada retrospectiva, los recuerdos de la adolescencia, tanto felices como desgraciados, esa proyección de su propia autobiografía poética que se acentuará en los libros siguientes.
5. **Invocaciones** [1934-1935] Este libro es el último de la primera versión de La Realidad y el Deseo, tal y como apareció en la edición de 1936. Para los críticos, cierra el llamado primer período poético, y viene a ser como un resumen de todo lo manifestado anteriormente: el amor, la desilusión, la frustración, la belleza, la crítica del medio social. Sus poemas son apasionados y se percibe en ellos, sobre todo en la descripción de la belleza, una tendencia clasicista, que no es nueva en él.
6. **Las nubes**. [1937-1940] Por si no estuviera ya predispuesto el poeta a la manifestación de hondos y contradictorios sentimientos sobre el mundo que lo rodea, la guerra civil española, con todos sus desgarros, viene a interponerse en su vida, marcando con un sello indeleble su biografía poética. En este libro, que señala el comienzo de la llamada segunda época, el exilio real y físico se suma a su vivencial exilio interior de siempre. Cernuda, como muchos otros poetas, reacciona ante la muerte de Federico García Lorca con un poema, en el que no escatima duras expresiones contra la incomprensión y el odio hispánicos. Es vehículo del sentimiento del desterrado y de la obsesión por España, que ya nunca lo abandonará.
7. **Como quien espera el alba** [1941-1944] También en este libro se refleja su

amargura, pero más serenamente. El título parece ser esperanzador (el libro se publicará dos años después del final de la segunda guerra mundial). Es un libro con frecuentes evocaciones, de mirada hacia atrás. Pero esa nostalgia, la rememoración de su infancia y adolescencia, no refleja, precisamente, un paraíso perdido.

8. **Desolación de la quimera** [1956-1962] El título del último libro de poemas de Luis Cernuda procede de un verso de T. S. Eliot. Todos los críticos coinciden en que éste es el más amargo y ácido, habla de la hipocresía del poder y de la moral burguesa. Pero, la amargura no impide el reflejo de la belleza del mundo. Evoca, una vez más, la infancia y la tierra natal perdidas.

7. Indique en qué fase de la trayectoria poética de Luis Cernuda se localiza este poema, comente brevemente la métrica y ponga en relación el texto con el momento histórico de su producción.

TIERRA NATIVA

Es la luz misma, la que abrió mis ojos
Toda ligera y tibia como un sueño,
Sosegada en colores delicados
Sobre las formas puras de las cosas.

El encanto de aquella tierra llana,
Extendida como una mano abierta,
Adonde el limonero encima de la fuente
Suspendía su fruto entre el ramaje.

El muro viejo en cuya barda abría
A la tarde su flor la enredadera,
Y al cual la golondrina en el verano
Tornaba siempre hacia su antiguo nido.

El susurro del agua alimentando,
Con su música insomne el silencio,
Los sueños que la vida aún no corrompe,
El futuro que espera como página blanca.

Todo vuelve otra vez vivo a la mente,
Irreparable ya con el andar del tiempo,
Y su recuerdo ahora me traspasa
El pecho tal puñal fino y seguro.

Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana?

De *Como quien espera el alba.*

Este poema pertenece a la etapa de madurez de LC. En concreto, se trata de una muestra de poesía del exilio. Está formado por seis estrofas de cuatro versos cada una que no siguen un modelo métrico prefijado: se trata de versos mayoritariamente endecasílabos, aunque encontramos algunos alejandrinos (vv. 7, 16…). Se trata, pues, de un poema formado por versos blancos, con diferentes medidas, pero todos con el mismo ritmo. Los endecasílabos y los alejandrinos mantienen la musicalidad gracias a su esquema acentual y el empleo de ciertos recursos expresivos de repetición que refuerza el citado ritmo.

El momento histórico de producción del poema es tan claro como complicado: en España, los vencedores de la Guerra Civil ponen a sus enemigos en la tesitura del exilio y estos primeros momentos (años 40) en los que el nuevo gobierno ejerce un control más férreo. En este estado de cosas, encontraremos a nuestros escritores esparcidos por medio mundo y llorando dolorosamente su ausencia.

8. Localice el poema en la trayectoria de Cernuda y comente dos rasgos, apoyados en ejemplos del texto, característicos de esta fase de su producción.

SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
sino amor o deseo,
yo sería al fin aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus
manos proclama ante los hombres la
verdad ignorada. La verdad de su amor
verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu,
como leños perdidos que el mar anega o levanta,
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad porque
muero.

Tú justificas mi existencia.
Si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

De *Los placeres prohibidos.*

El poema se inscribe dentro de *Los placeres prohibidos* (1931), perteneciente a la segunda etapa, la surrealista, del poeta sevillano. En esta etapa, condicionado por su estancia en Toulouse, Francia, Cernuda se vio reflejado en los autores franceses, y el sentido de libertad, de lucha contra lo socialmente establecido, supuso para el autor una salida más que estética a sus atormentadas preocupaciones. El mundo se presenta como una realidad hostil que se salva entre imágenes oníricas. Aparecen un tono íntimo reforzado con el empleo de la primera persona en el que se presenta el amor como libertad o soledad.

Como **rasgos característicos** de esta fase, podemos observar que, métricamente, Cernuda emplea versos largos, versículos (como se puede observar en todo el poema), es habitual el uso de la primera persona (*Yo sería aquel que imaginaba*) y aparecen diversas imágenes oníricas (*como leños perdidos que el mar anega o levanta*).

9. Comente brevemente los temas esenciales en *La realidad y el deseo*, de Luis Cernuda, y exprese cómo afectó a la producción del poeta su exilio de España. (existe una versión anterior, en la pregunta núm. 1)

Encontramos en el sevillano un claro afán de captación de lo esencial por debajo de la belleza transitoria y perceptible, la armonía que subyace a las cosas. Son temas habituales:

*La soledad y la hipersensibilidad provocadas por el sentimiento de un rechazo frontal a las circunstancias

*Una visión de un amor exaltado, erótico, insatisfecho o prohibido. Es un sentimiento de libertad que, a veces, constituye una muestra de oposición a la sociedad.

*La percepción que tiene sobre su tierra natal, perdida por las estrecheces del exilio e irrecuperable en el tiempo. Su planteamiento es de amor doloroso, no correspondido de una España convertida en mito frente a las tristes circunstancias del presente.

*La sensación de ausencia, de estar y no estar en el ámbito que le rodea y que anhela, la distancia y la cercanía, la imposibilidad de recuperar un universo infantil ya roto

*El tiempo aparece como elemento fundamental de la poética cernudiana: el poeta pretende fundirse con el instante, consciente del fluir cronológico y su poder destructivo.

*Desea el andaluz la posibilidad de un mundo habitable —frente al mundo cerrado que se le presenta—.

*La indolencia, dejar pasar la vida sin estertores.

*Lo acompaña la naturaleza como belleza y perfección, marco nostálgico del recuerdo de su niñez.

*Pesimista visión del mundo (en el exilio): su desilusión ante la vida se dirija en casos concretos a España.

La poesía final de Cernuda se vuelve dolida, con la desolación que da título a uno de sus libros, con la desesperanza y la amargura de saber que ya nunca más volvería a su patria, a su país. No tiene tampoco demasiado interés. Está triste, enfadado consigo mismo y con los españoles, con la nueva situación de España, con la falta de respuesta y con el olvido en que sucumbió todo lo que hicieron los republicanos, los de su estirpe, sobre un país que volvía a caer en el peor de los conservadurismos sociales, políticos y religiosos.

10. Comente brevemente los temas esenciales en *La realidad y el deseo*, de Luis Cernuda, y exprese qué representa la memoria en la producción del poeta.

Encontramos en el sevillano un claro afán de captación de lo esencial por debajo de la belleza transitoria y perceptible, la armonía que subyace a las cosas. Son temas habituales:

*La soledad y la hipersensibilidad provocadas por el sentimiento de un rechazo frontal a las circunstancias

*Una visión de un amor exaltado, erótico, insatisfecho o prohibido. Es un sentimiento de libertad que, a veces, constituye una muestra de oposición a la sociedad.

*La percepción que tiene sobre su tierra natal, perdida por las estrecheces del exilio e irrecuperable en el tiempo. Su planteamiento es de amor doloroso, no correspondido de una España convertida en mito frente a las tristes circunstancias del presente.

*La sensación de ausencia, de estar y no estar en el ámbito que le rodea y que anhela, la distancia y la cercanía, la imposibilidad de recuperar un universo infantil ya roto

*El tiempo aparece como elemento fundamental de la poética cernudiana: el poeta pretende fundirse con el instante, consciente del fluir cronológico y su poder destructivo.

*Desea el andaluz la posibilidad de un mundo habitable —frente al mundo cerrado que se le presenta—.

*La indolencia, dejar pasar la vida sin estertores.

*Lo acompaña la naturaleza como belleza y perfección, marco nostálgico del recuerdo de su niñez.

*Pesimista visión del mundo (en el exilio): su desilusión ante la vida se dirija en casos concretos a España.

La memoria representa frecuentemente para los poetas una fuente inagotable de experiencias que, revividas por el recuerdo, son expresadas por estos de forma subjetiva. Para Luis Cernuda, el recuerdo suele representar un constante padecimiento. De ahí que prefiera estar en un lugar donde “habite el olvido” y no exista el deseo. Esta circunstancia

es propia de un poeta profundamente reflexivo y frecuentemente atormentado por sus experiencias vitales.

11. Comente el tema de España en *La realidad y el deseo* de Luis Cernuda y explique brevemente la importancia del arraigo en el poeta.

En *La realidad y el deseo*, título bajo el que se agrupa toda la producción lírica de Luis Cernuda, aparece de una manera especial el tema de España. Cernuda, a consecuencia del estallido de la Guerra Civil, tiene que abandonar España, sus raíces, y refugiarse en otros países. Primero, en el Reino Unido y, posteriormente, en Estados Unidos y México. Vemos una evolución del tema de España a lo largo de su obra. En su primera poesía en el destierro, España aparece como "paraíso perdido" al que identifica con su infancia y juventud. Evoca a su tierra, Andalucía, y en su primera poesía en el destierro tiene el deseo de recuperar este paraíso perdido. Idealiza su país desde el exilio al igual que hacen otros autores de la Generación del 27. En esta etapa el autor siente dolor ante el recuerdo de su tierra. Dicho tono evoluciona a lo largo de su obra hasta adquirir una postura crítica en sus últimas producciones, en las que, en un tono meditativo, evoca a España en el recuerdo. Con el tiempo, se presenta como protagonista sin patria y sin deseos de volver a España, asume que el camino es su patria y que jamás volverá a tener una (poema "Peregrino"). Al final de sus días, encuentra un nuevo arraigo en México, su nuevo paraíso, que le recuerda a su Andalucía natal.