

LA RIMAS DE BÉCQUER

1. Teoría poética.

Parte de una poesía visionaria ya que en varias ocasiones describe instantes en los que la contemplación de una realidad empieza a borrarse de sus sentidos empezando a mezclarse las imágenes con la realidad. Ahí crea una serie de imaginaciones que son las que lleva después a su poesía. En ese crear un mundo de ficción él cree descubrir la existencia de un mundo que trata del interior. Trata de referir la emoción interior de sus ideas. Eso es poesía. Nada se piensa ni se razona y los sentidos guardan lo que más tarde analizarán.

Es un cambio en el espíritu que le hace concebir ideas y sentimientos que no puede definir y que quedan ocultos. Es el momento de la concepción y fecundación poética, como proyección de esa visión que transfigura el mundo y lo transforma en otra cosa.

Reflexiona continuamente sobre la poesía y la expresión de lo que es poesía; está en las rimas I-XI marcando una meta poética.

Hay un segundo momento: el de la escritura que no es el mismo de la concepción. Cuando siente él no escribe sino que guarda en su cerebro las impresiones hasta el instante en que su espíritu las evoca. Siente entonces de una manera artificial y copia como si copiase de una página ya escrita. Todo el mundo siente pero sólo unos pocos son capaces de plasmar lo que han sentido, esos son los poetas. Los que crean ambientes y sensaciones que evocan lo que ya han vivido.

2. Temática poética de las Rimas:

Hay tres elementos claves en las Rimas de Bécquer: La mujer amada, la muerte y el sentido de la vida y la contemplación del mundo que se transforma en fantasía a través de la naturaleza. La presencia de lo femenino no es demasiado concreta. El misterio del mundo y la existencia humana viven dentro y fuera. El mundo de la naturaleza va transformando el mundo de la persona humana.

En las rimas de Bécquer hay cuatro elementos que forman un todo y que son intercambiable entre las Rimas.

- La mujer como poesía
- El amor como poesía y dificultad de la palabra para expresar los sentimientos
- Amor
- Religión y misterio, identificando religión y poesía.

En las Rimas hay una doble polaridad que son el yo – tú que mantienen un diálogo silencioso. El tú femenino de las Rimas es un tú absoluto en el que se construye un poema múltiple del diálogo infinito del absoluto. Ese tú se confunde con la poesía. A veces ese tú se puede entender como poema amoroso o dirigido a la poesía. Aquí en esta ambivalencia está la riqueza de los poemas. Ejemplos Rimas XI y XV.

La poesía es la lucha por unir la limitación del lenguaje y unificarlo en la emoción del momento poético. El amor es un sentimiento universal que rige el mundo. La naturaleza funciona a través del ciclo amoroso Es un amor que abarca todo y no sólo amor de mujer. Este amor es el que se muestra irrealizable. Es una poesía articulada con frecuencia en el límite de lo real y lo imaginario. Es ese estado de conciencia que le lleva a expresar difícilmente la realidad. Rimas LXXI, LXXV.

La naturaleza aparece con mucha frecuencia y puede ser símbolo de la aspiración del alma (II, V, XXIV, IX,) y será encuentro para los amantes (XVI, XXVIII, XLI, LII)

3. Organización de las Rimas

Según la organización temática de sus amigos podemos clasificarlas en:

- Poesía (I – XI)
- Amor en términos positivos (XII – XXIX)
- Experiencia dolorosa y de angustia (XXX – LI)
- Soledad (LII – LXXIX)

Parece que lo que cuentan las Rimas es una historia de amor. Esta clasificación tiene el problema de proyectar la experiencia del propio Bécquer que se inventa amadas para justificar sus poesías. No es su historia de amor lo que Bécquer nos presenta. No se sabe quién las inspira y si hay alguna persona concreta o es el amor y amada ideal. Hay muchas imágenes de la amada, aunque la figura femenina tiene muchos rasgos idealizados. El yo y el tú no se identifican como seres reales sino como seres poéticos.

4. Forma y estilo de las Rimas

Pretende crear una línea poética quitándole los excesos románticos, aunque no desaparece su escenografía. Hay un punto de partida: considera la sensibilidad como una sensación de espontaneidad.

Son poemas breves, con una métrica que se basa en ritmos muy conocidos (7 y 11 versos). Métrica culta y flexibilidad de pie quebrado. En alguna rima incluso llega a alternar 11 y 5 o 10 y 5 versos, buscando con ese contraste un efecto poético que acentúa el significado y la semántica de lo que la poesía produce en el lector.

También acentúa la repetición, la rima aguda en versos cortos, aunque procura que la sonoridad de la rima no sea demasiado sonora.

Apenas usa la rima consonante, trabaja mucho el encabalgamiento para mover la melodía del poema (XXI), abundantes repeticiones léxicas y semánticas. Tiende a desaparecer lo anecdótico, buscando concisión, métrica fluida y verso corto.

En las rimas se dan tres tipos de poemas:

- ✓ El Canto como pura manifestación lírica (II, V)
- ✓ La estampa en la mayor parte de las rimas con inicio de la descripción de un cuadro y sobre ese cuadro se apoya el efecto emocionado que debe describir la rima
- ✓ La sentencia que es una reflexión meditativa de carácter emocional y reflexivo. Son las rimas del final.

Predominan los sustantivos y verbos de acción, movimiento, estado y deseo. El léxico es bastante común, y la construcción de las rimas la hace mediante un esquema firme que se nota en los continuos paralelismos, frecuentes repeticiones, anáforas (al principio de la frase), reduplicaciones (final e inicio de frase), estribillo. Todo esto es lo que le da consistencia a las rimas sin quitar gracia o expresividad poética.