

COLECCIÓN BIBLIOTECA HISPÁNICA · EDICIONES GALATEA

RIMAS Y LEYENDAS

Gustavo Adolfo Bécquer (1836–1870)

Subtítulo: «Poética del misterio, la melancolía y lo sobrenatural · El canon lírico posromántico»

GUÍA DE REPASO Y CLAVES DE EXAMEN PARA BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD (PAU / EBAU)

I GÉNESIS ECDÓTICA Y MARCO HISTÓRICO

El Libro de los gorriones y la edición póstuma de 1871

- ♦ **Pérdida del manuscrito original:** El libro preparado para el ministro González Bravo desaparece en los disturbios de la Revolución Gloriosa (1868).
- ♦ **Reconstrucción de memoria:** Bécquer redacta en el manuscrito del *Libro de los gorriones* (Biblioteca Nacional) su corpus lírico definitivo.
- ♦ **Edición póstuma de amigos (1871):** Ferrán, Campillo y Casado del Alisal ordenan las rimas alterando el orden del manuscrito para crear una biografía sentimental.

El conflicto central: poesía inefable, amor y desencanto

- ♦ **La lucha con la palabra:** El lenguaje humano resulta torpe e insuficiente para encerrar el espíritu inasible de la emoción lírica pura.
- ♦ **El ideal inalcanzable:** El amor se experimenta como anhelo sublime que desemboca inevitablemente en soledad, traición y muerte.

II ESTRUCTURA LÍRICO-NARRATIVA Y DIMENSIONES ESTÉTICAS

Topografía misteriosa: Toledo, Soria y el Moncayo

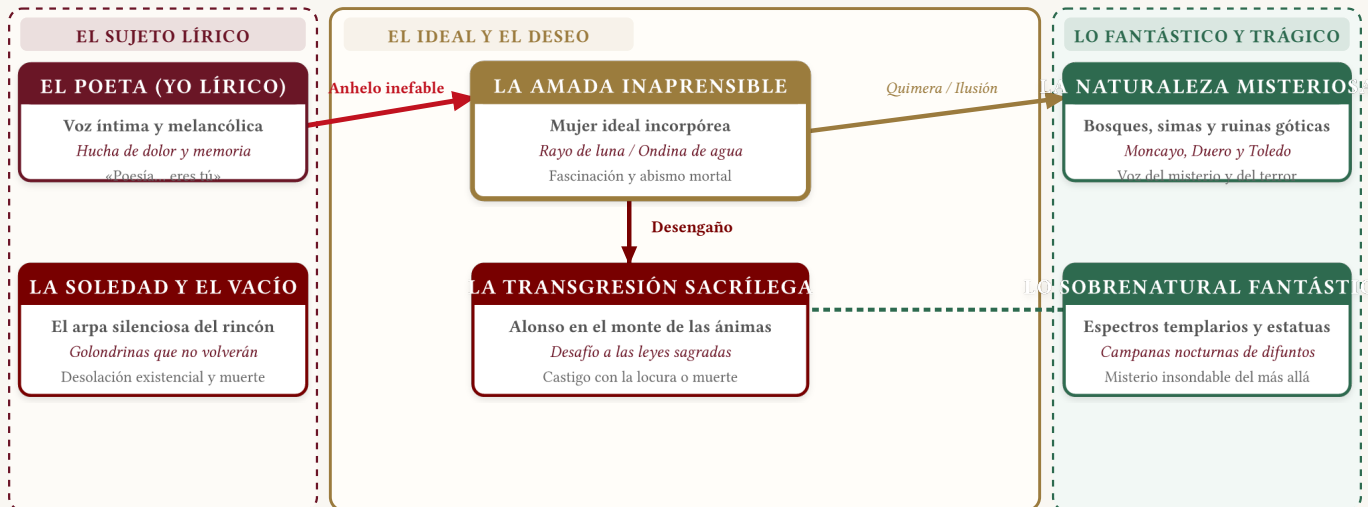
- ♦ **Las ruinas toledanas y templarias:** Claustros góticos, callejones nocturnos y la noche de difuntos en *El monte de las ánimas*.
- ♦ **La naturaleza mágica y telúrica:** El hayedo encantado del Moncayo y la sima embrujada de *Los ojos verdes*.
- ♦ **La fontana ilusoria:** El río Duero donde Manrique persigue un rayo de luna confundiendo con una mujer de ensueño.

Las tres dimensiones de la poética becqueriana (claves PAU)

- ♦ **Dimensión lírica intimista (Rimas):** Ruptura con la retórica sonora y grandilocuente del Romanticismo inicial; poesía leve, alada y sugerente.
- ♦ **Dimensión narrativa sobrenatural (Leyendas):** Fascinación por el folclore medieval, lo espectral, la transgresión sacrílega y el castigo trágico.
- ♦ **Dimensión teórica (Cartas literarias a una mujer):** Reflexión estética sobre la génesis del poema, distinguiendo entre sentimiento y creación intelectual.

III SOCIOGRAMA LÍRICO: EL POETA, EL IDEAL INAPRENSIBLE Y LO SOBRENATURAL

SOCIOGRAMA LÍRICO · EL POETA, EL IDEAL INAPRENSIBLE Y LO SOBRENATURAL

CLAVES PAU: 1. La lírica intimista posromántica · 2. La reflexión sobre la inefabilidad poética · 3. La leyenda gótica y el folclore · 4. Rima asonante y paralelismo

IV

ARQUITECTURA LÍRICA: LA ORDENACIÓN CANÓNICA DE LAS RIMAS

EJE POÉTICO: DEL MISTERIO CREADOR AL ABISMO DE LA SOLEDAD Y LA MUERTE

SERIE I · RIMAS I–XI

Poética y misterio de la creación «Yo sé un himno gigante y extraño...»

- Reflexión metapoética: la lucha entre la idea inefable y la forma verbal.
- Identificación de la mujer con la poesía misma: «Poesía... eres tú».
- El arpa en el rincón aguardando la mano de nieve del genio dormido.
- Inspiración visionaria previa a la fijación de la palabra escrita.

SERIE II · RIMAS XII–XXIX

Amor ilusionado y plenitud «Hoy la tierra y los cielos me sonríen...»

- Exaltación gozosa del amor correspondido: «¿Hoy la he visto... y me ha mirado!».
- Fascinación por la mirada azul y la belleza incorpórea de la amada.
- Comunión armónica del alma enamorada con la luz y la naturaleza.
- Tono jubiloso y brillante que contrasta con la sombra posterior.

SERIES III–IV · RIMAS XXX–LXXIX

Desengaño, angustia y sepulcro «¿Dios mío, qué solos se quedan los muertos!...»

- Ruptura sentimental, traición y frialdad: «Asomaba a sus ojos una lágrima...».
- Nostalgia del tiempo perdido: las oscuras golondrinas que jamás volverán.
- Angustia ontológica, pesadillas y obsesión por la tumba solitaria.
- Desolación final ante el silencio del universo y la muerte inexorable.

V

CLAVES DEL SIMBOLISMO LÍRICO Y LEGENDARIO

Taxonomía de símbolos esenciales para el examen de la PAU

El arpa en el rincón:

Alegoría de la potencia poética latente; la inspiración que espera la mano del genio para despertar la música dormida.

El rayo de luna / La fontana:

Emblema del ideal femenino inalcanzable y de la ilusión óptica que ciega al hombre persiguiendo un fantasma incorpóreo.

Las golondrinas oscuras:

Metáfora del tiempo irreversible y del amor irrepitable que no volverá a anidar en el balcón del amante desolado.

Los ojos verdes:

Símbolo de la seducción fatal y demoníaca de la naturaleza; fascinación mágica que arrastra a Fernando a morir en la sima.

La cinta azul ensangrentada:

Prenda de orgullo en *El monte de las ánimas*; testimonio físico del horror sobrenatural y castigo a la vanidad de Beatriz.

Innovación formal: la rima asonante y el ritmo aéreo

- Preferencia por la asonancia:** Abandono de la rima consonante fácil; elección de la asonancia tenue en versos pares con impares libres.
- Combinación polimétrica heptasílabo/endecasílabo:** Ritmo musical flotante y quebrado heredado de la silva renacentista y la canción popular.
- Estructura paralelística:** Estrofas simétricas que plantean antítesis emocionales profundas resueltas en un verso epigramático final.

VI

RINCÓN ECDÓTICO: DEL MANUSCRITO AL TEXTO CANÓNICO

FIJACIÓN ECDÓTICA · EL LIBRO DE LOS GORRIONES

«Libro de los gorriones. Colección de proyectos, argumentos, ideas y planes para obras de literatura en prosa y verso por Gustavo Adolfo Bécquer. Madrid, 1868...»

Manuscrito BNE Mss. 8507 · Edición crítica Galatea (Alejandro Curialis)

Variantes textuales y claves filológicas

La edición crítica de Ediciones Galatea restaura los criterios ecdóticos modernos:

- Cotejo del manuscrito autógrafo:** Corrección de las alteraciones de puntuación y texto introducidas en la edición de amigos de 1871.
- Doble ordenación poética:** Respeto al orden sentimental canónico de 1871 (I a LXXIX) facilitando la localización frente al desorden del manuscrito.
- Fijación de las Leyendas:** Cotejo con las entregas de prensa en *El Contemporáneo* y *El Museo Universal*, purgando erratas tipográficas.

CLAVES PAU CUADRO SINÓPTICO: POLARIDADES Y OPOSICIONES BINARIAS ESTRUCTURALES

La idea poética inefable e infinita

vs.

La palabra humana torpe y limitada

El espíritu desborda el molde verbal; escribir es domar con dolor la luz del pensamiento.

La ilusión del amor absoluto

vs.

El desengaño frío y la soledad amarga

El júbilo del encuentro amoroso muta rápidamente en vacío, traición y recuerdos desgarradores.

El mundo diurno y racional

vs.

La noche fantástica y el terror gótico

Bajo la luz del día reina la incredulidad; al caer la noche despiertan los espectros del monte.

La belleza incorpórea sublime

vs.

El peligro letal de la fascinación

La ondina y la mujer soñada atraen al hombre con dulce canto para hundirlo en el abismo.

La vida mundana pasajera

vs.

La eternidad solitaria del sepulcro

Contraste angustioso entre el bullicio de los vivos y el abandono desolador de los muertos.

VII BANCO DE PREGUNTAS DE LA PAU / EBAU: TEMAS CLAVE

1. La renovación lírica del posromanticismo

Ruptura con la retórica sonora:

- ♦ **Poesía intimista y desnuda:** Frente al tono grandilocuente de Espronceda o Zorrilla, Bécquer crea una lírica en voz baja, leve y reflexiva.
- ♦ **Puente hacia la modernidad:** Precursor directo de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Luis Cernuda.

2. La teoría poética becqueriana

Misterio, mujer y lenguaje inefable:

- ♦ **La poesía como entidad previa:** La poesía existe en el mundo antes de que el poeta la escriba; la mujer amada encarna esa belleza pura.
- ♦ **La creación en la memoria:** Bécquer no escribe en el arrebato de la pasión, sino cuando la emoción reposa serenada en el recuerdo lúcido.

3. Lo fantástico y el folclore en las Leyendas

Mecanismos del relato sobrenatural:

- ♦ **El marco medieval y legendario:** Tradiciones orales de Toledo, Soria y Navarra ambientadas en conventos, castillos y bosques sombríos.
- ♦ **La transgresión y el castigo:** El caballero o cazador viola un tabú religioso por orgullo o amor, pagando con la locura o el exterminio.

4. La métrica becqueriana: asonancia y silva

Estructura sonora y sugerencia musical:

- ♦ **La rima asonante:** Evita el tintineo del consonante forzado; aporta delicadeza acústica e indeterminación melancólica.
- ♦ **La combinación de 7 y 11 sílabas:** Agilidad aérea y flexibilidad expresiva adecuada para la introspección dolorida.

VIII COMENTARIO DE TEXTO GUIADO: RIMA LIII («VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS»)

POETA.— Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán.

POETA.— Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres... ¿ésas... no volverán!

POETA.— Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar... pero aquellas cuajadas de rocío... ¿ésas... no volverán!

POETA.— Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar... pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar... ¿como yo te he querido... desengáñate, así no te querrán!

Paso 1: localización y estructura paralelística

- ♦ **Ubicación textual:** Rima LIII, perteneciente a la Serie IV (desengaño, nostalgia del amor perdido y soledad existencial).
- ♦ **Estructura bimembre simétrica:** Tres parejas de estrofas articuladas sobre la anáfora «Volverán... / Pero aquellas... ¿ésas... no volverán!».
- ♦ **Movimiento circular de lo natural a lo íntimo:** De los ciclos biológicos de golondrinas y flores al sentimiento irreplicable del alma.

Paso 2: análisis retórico y hermenéutica

- ♦ **Contraste cíclico vs. lineal:** La naturaleza se renueva eternamente en primavera; el amor humano y el tiempo individual son irreversibles.
- ♦ **Gradación emocional:** El clímax culmina en la última estrofa, elevando la pasión del amante a la categoría de devoción religiosa absoluta.
- ♦ **Métrica:** Endecasílabos y un heptasílabo final con rima asonante aguda en versos pares, creando un eco seco y tajante de pérdida.

Paso 3: modelo de redacción crítica para examen de la PAU / EBAU

Modelo de redacción para el estudiante: «La inmortal Rima LIII de Gustavo Adolfo Bécquer constituye la cima indiscutible de la lírica posromántica hispánica y un modelo insuperable de composición paralelística. Construida mediante una rigurosa arquitectura estrófica de tres movimientos binarios, la composición opone la circularidad regenerativa del cosmos al carácter unilineal y trágico de la existencia humana. La naturaleza repetirá cíclicamente sus dones —el anidar de las golondrinas, el brotar de las madreselvas—, pero aquellos especímenes concretos que fueron testigos cómplices de la dicha compartida están condenados a la no repetición. Esta antítesis se traslada en la estrofa final al ámbito de la afectividad íntima: otros pretendientes rondarán a la amada con palabras ardientes, pero la veneración sacra, pura y desinteresada del yo lírico —evocada con la sobrecogedora imagen del devoto arrodillado ante el altar— jamás hallará réplica. La sobriedad de la rima asonante aguda y el quiebro del verso quebrado final confieren al desengaño una resonancia melancólica universal que trasciende la anécdota biográfica para convertirse en elegía del tiempo irrecuperable».

IX TALLERES DIALÉCTICOS Y TEMAS DE DEBATE EN EL AULA

Taller 1: la inefabilidad poética: ¿puede el lenguaje decirlo todo?

Debate estético y lingüístico: Reflexionad sobre la queja de Bécquer ante las limitaciones de la palabra.

- ♦ ¿Existen vivencias humanas (el dolor, el amor, el duelo) que escapan a la posibilidad del lenguaje articulado?
- ♦ ¿Cómo logra Bécquer sugerir lo inexpresable mediante silencios, puntos suspensivos y ritmos quebrados?

Taller 2: lo gótico y la fascinación por el terror en las Leyendas

Comparativa literaria: El cuento de terror gótico en Bécquer y Edgar Allan Poe.

- ♦ Analizad los elementos espeluznantes en *El monte de las ánimas* (campañadas, susurros, pisadas en la alfombra).
- ♦ ¿Por qué lo sobrenatural medieval sedujo con tanta fuerza a los autores románticos del siglo XIX?

Taller 3: taller de creación lírica a la manera de Bécquer

Práctica poética: Redacción de una rima asonante con estructura paralelística.

- ♦ Escribid dos estrofas combinando endecasílabos y un heptasílabo final con asonancia aguda en versos pares.
- ♦ Utilizad una metáfora vegetal o meteorológica para expresar un estado de melancolía íntima.

Taller 4: redacción de opinión PAU: el amor romántico y la posesión

Disertación crítica (200–250 palabras): Analizad la figura de la mujer en las Rimas y Leyendas. ¿Es un ideal inalcanzable divinizado o una construcción masculina que priva al personaje femenino de voz y realidad humana?

Taller 5: laboratorio filológico: cotejo del Libro de los gorriones

Práctica ecdótica: Comparación de un poema en el manuscrito original y en la edición de 1871.

- ♦ Examinad cómo los editores de 1871 alteraron signos de puntuación y titulares.
- ♦ Revisad las notas críticas [T] de Ediciones Galatea sobre el orden original de las rimas.

X ECOSISTEMA DIDÁCTICO Y DESCARGA EN LA WEB OFICIAL

Acceso a la edición crítica y recursos digitales

El presente cuaderno didáctico en PDF de alta resolución, junto con la guía didáctica de apoyo y el aparato crítico completo, se encuentra alojado en la web oficial de Ediciones Galatea (localizable mediante el código QR institucional):

Búsqueda web: Ediciones Galatea

Disponible en eBook Kindle interactivo y en cuidada edición impresa bajo demanda (POD) en papel crema noble.

Recepción crítica y fortuna editorial

- ♦ 1871: Edición póstuma que consagra a Bécquer como fundador de la lírica hispánica moderna.
- ♦ 1927: Veneración de la Generación del 27 (homenajes de Cernuda, Alberti y Dámaso Alonso).
- ♦ Universalidad: Autor español más leído, memorizado y traducido en la poesía contemporánea.
- ♦ Actualidad: Presencia constante en las pruebas de acceso a la Universidad en todas las comunidades.

Ficha técnica de la edición crítica Galatea

- ♦ Volumen escolar: BH-051 (Biblioteca Hispánica).
- ♦ Fijación ecdótica: Cotejo crítico del manuscrito del Libro de los gorriones y edición príncipe de 1871.
- ♦ Estudio preliminar: Monografía universitaria en 5 secciones canónicas (Alejandro Curialis).
- ♦ Aparato crítico: 110 notas filológicas directas a pie de página [L/H/T/I].
- ♦ Material docente: Cuaderno didáctico de 4 páginas A4 verificadas.
- ♦ Formato impreso: Edición poética noble en papel crema de 5.5 × 8.5 in.

XI GUÍA METODOLÓGICA PARA EL COMENTARIO DE LÍRICA INTIMISTA (PAU / EBAU)

Pautas analíticas para obtener la máxima calificación en las pruebas de acceso a la Universidad

1. Localización y serie

Identificar si la rima pertenece al ciclo metapoético (I), amoroso (II) o del desengaño y muerte (III-IV).

2. Métrica y musicalidad

Analizar la rima asonante, el cómputo silábico (7/11), encabalgamientos suaves y cesuras expresivas.

3. Estructura y recursos

Descubrir paralelismos, bimembraciones, antítesis y símbolos clave (arpa, golondrina, luna, flor).

4. Interpretación y juicio

Valorar la universalidad del sentimiento evocado y la modernidad de la dicción poética becqueriana.

