

COLECCIÓN BIBLIOTECA HISPÁNICA · EDICIONES GALATEA

TRILOGÍA ESENCIAL

Rubén Darío (1867–1916)

Subtítulo: «Azul... · Prosas profanas · Cantos de vida y esperanza · La revolución modernista»

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

I GÉNESIS ECDÓTICA Y MARCO HISTÓRICO

La revolución modernista transatlántica (1888–1905)

- ♦ **El punto de inflexión de 1888:** Publicación de *Azul...* en Valparaíso (Chile); nacimiento oficial del Modernismo que renueva la prosa y el verso en lengua española.
- ♦ **El triunfo suntuario (1896):** *Prosas profanas* en Buenos Aires consagra el esteticismo aristocrático, el parnasianismo y la herencia simbolista francesa.
- ♦ **La madurez reflexiva (1905):** *Cantos de vida y esperanza* en Madrid; asunción del dolor humano, la defensa de la identidad hispana y la congoja ontológica.

El conflicto central: el arte puro frente al utilitarismo burgués

- ♦ **El rey burgués y el poeta mendigo:** Denuncia de la incomprensión de una sociedad materialista que reduce al artista a tocar una caja de música en el jardín.
- ♦ **La angustia del misterio:** Pugna íntima entre el hedonismo sensual y el pavor a la muerte, la nada y la duda metafísica («*Lo fatal*»).

II ESTRUCTURA LÍRICA Y DIMENSIONES ESTÉTICAS

Topografía poética: de Versalles al trópico natal

- ♦ **El Versalles dieciochesco y la Grecia mítica:** Jardines aristocráticos de Watteau, marquesas frívolas, faunos lujuriosos, centauros y ninfas desnudas.
- ♦ **La selva americana y el panteísmo:** Paisajes exóticos de Nicaragua y Chile; naturaleza virgen y comunión pánica con el cosmos.
- ♦ **La España doliente del 98:** Madrid nocturno, monasterios sombríos de Castilla y solidaridad con los pueblos hispanos ante el imperialismo.

Las tres dimensiones de la lírica dariana (claves PAU)

- ♦ **Dimensión rítmica y métrica:** Resurrección del alejandrino con cesura móvil, endecasílabos gaita gallega, eneasílabos y versificación acentual libre.
- ♦ **Dimensión simbolista y cromática:** La sinestesia deslumbrante, la obsesión por el color azul (ideal inalcanzable) y la blancura marmórea del cisne.
- ♦ **Dimensión cívica y continental:** Vindicación del alma indígena y católica frente a la expansión expansionista sajona («*A Roosevelt*»).

III SOCIOGRAMA LÍRICO: EL POETA, EL CISNE SAGRADO Y EL COLOSO DEL NORTE

SOCIOGRAMA LÍRICO · EL POETA, EL CISNE SAGRADO Y EL COLOSO DEL NORTE

CLAVES PAU: 1. La renovación métrica y la musicalidad del verso · 2. Del escapismo versallesco al compromiso cívico · 3. La sinestesia modernista · 4. El dolor de ser consciente en «*Lo fatal*»

IV

ARQUITECTURA POÉTICA: LOS TRES HITOS DE LA TRILOGÍA

EJE EVOLUTIVO: DEL DESCUBRIMIENTO DE LA LUZ A LA MADUREZ ELEGÍACA

1888 · AZUL... (CHILE)

Prosa escultórica y verso alado «El fardo, El sátiro sordo y La ninfa...»

- Cuentos líricos en prosa que introducen el ritmo musical francés.
- Reivindicación del artista maldito incomprendido por la sociedad.
- Ecos parnasianos: mármoles, piedras preciosas y sensualidad clásica.
- Ciclo del año lírico: primaveral, estival, otoñal e invernal.

1896 · PROSAS PROFANAS (ARGENTINA)

El triunfo suntuario y el erotismo «¿Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa...»

- Apoteosis de la elegancia rococó: *Sonatina* y la princesa triste.
- Erotismo sagrado en *Ite, missa est* y mitología pagana griega.
- El cisne como símbolo central del interrogante cósmico.
- Revolución métrica absoluta: rescate del hexámetro y la rima interna.

1905 · CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA

Dolor humano y defensa hispana «Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo...»

- Autocrítica y serenidad en «Yo soy aquel que ayer no más decía».
- Compromiso antiimperialista continental en *A Roosevelt* y *Salutación*.
- Solidaridad con la España derrotada del 98 ante el avance anglosajón.
- La congoja metafísica insuperable del poema final: *Lo fatal*.

V

CLAVES DEL SIMBOLISMO LÍRICO MODERNISTA

Taxonomía de símbolos esenciales para el examen de la PAU

 El cisne blanco:

Emblema del interrogante sobre el misterio del arte y la belleza; su cuello dibuja el signo de interrogación que interpela a los dioses.

 El color azul:

Símbolo supremo del ideal puro, el infinito celeste y el misterio inalcanzable que persigue el alma del poeta moderno.

 El fauno / El sátiro:

Encarnación de la sensualidad dionisiaca primitiva y el ardor pagano frente a la moral represiva del cristianismo burgués.

 El árbol sensitivo (Lo fatal):

Alegoría de la dicha de la materia inconsciente; el vegetal no sufre la angustia mortal de la conciencia reflexiva.

 La lira de marfil y oro:

Instrumento sagrado del orfebre del verbo que forja la música secreta de las palabras armonizando el cosmos.

Técnicas modernistas: la música verbal y la sinestesia

- La musicalidad verleniana:** «De la musique avant toute chose»: aliteraciones líquidas, rimas internas y versificación acentual.
- La sinestesia sensorial:** Fusión de sensaciones ópticas, acústicas y táctiles («sonoro marfil», «sollozo azul»).
- La renovación métrica hispánica:** Resurrección del verso alejandrino de catorce sílabas del mester de clerecía dotándolo de cesura flotante.

VI

RINCÓN ECDÓTICO: LAS TRES PRÍNCIPES Y COTEJO CANÓNICO

FIJACIÓN ECDÓTICA · TRILOGÍA POÉTICA CANÓNICA

«Azul... (Valparaíso, 1888; Guatemala, 1890). Prosas profanas y otros poemas (Buenos Aires, 1896; París, 1901). Cantos de vida y esperanza (Madrid, 1905)...»

Edición crítica integral de Alejandro Curialis (2026) · Biblioteca Hispánica

Variantes textuales y claves filológicas

La fijación crítica de Ediciones Galatea acomete tareas filológicas capitales:

- Reunión de las tres cumbres:** Presentación unitaria de la trilogía con cotejo de las sucesivas ampliaciones que Darío aprobó en vida.
- Puntuación métrica original:** Restauración de los acentos rítmicos y sangrías estróficas distorsionadas por editores posteriores.
- Aparato de notas filológicas [L/H/T/I]:** Más de 180 notas explicativas sobre mitología grecolatina, léxico francés y contexto histórico del 98.

CLAVES PAU CUADRO SINÓPTICO: POLARIDADES Y OPOSICIONES BINARIAS ESTRUCTURALES

Esteticismo aristocrático puro

vs.

Conciencia del dolor y pavor a la muerte

De las marquesas versallescas de *Prosas profanas* al grito desgarrado de angustia en *Lo fatal*.

La belleza idealizada pagana (el cisne)

vs.

La fealdad prosaica del mercantilismo

El artista defiende la torre de marfil frente a la masa que mide el valor en monedas de oro.

Cosmopolitismo afrancesado elegante

vs.

Reivindicación de la raíz indígena e hispana

Admiración por París combinada con la exaltación de Caupolicán, Moctezuma y el Quijote.

La embriaguez dionisiaca de la carne

vs.

La pureza inmaculada del espíritu

El alma de Darío oscila entre el ardor voluptuoso del pecado y el anhelo de devoción mariana.

La armonía rítmica del verso sonoro

vs.

El silencio definitivo del sepulcro

La palabra poética como único conjuro capaz de vencer momentáneamente al vacío de la nada.

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

1. La renovación métrica del Modernismo

Transformación de la versificación castellana:

- ♦ **El alejandrino renovado:** Quiebra la rigidez clásica 7+7 mediante encabalgamientos audaces, ternarios (4+4+6) y acentuación variable.
- ♦ **Nuevos esquemas rítmicos:** Empleo del eneasilabo, dodecasilabo simétrico y gaita gallega, dotando a la lengua de una agilidad insólita.

2. La evolución ideológica de Rubén Darío

De la torre de marfil al compromiso hispano:

- ♦ **Etapa esteticista:** Búsqueda de mundos remotos, exóticos y aristocráticos para huir de la mediocridad circundante.
- ♦ **Etapa cívica y reflexiva:** Solidaridad con los pueblos de lengua española tras el desastre del 98 y advertencia al imperialismo en *A Roosevelt*.

3. «Lo fatal»: la angustia de la conciencia

La cima del existencialismo poético:

- ♦ **La envidia a la materia inanimada:** El árbol y la piedra son dichos porque carecen de conciencia moral y no temen a la muerte.
- ♦ **El pavor ante lo desconocido:** El terror al vacío, el sufrimiento de la incertidumbre y la ruptura del último verso que queda en suspenso.

4. La sinestesia y los recursos sensoriales

El cromatismo deslumbrante:

- ♦ **Cruce de sentidos:** Asociación sistemática de colores, olores y sonidos para provocar una experiencia hipnótica en el lector.
- ♦ **Léxico suntuario:** Uso recurrente de gemas, marfiles, sedas y flores aromáticas que convierten el poema en joya verbal labrada.

VIII COMENTARIO DE TEXTO GUIADO: EL PÓRTICO DE «CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA»

POETA.— Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana.

POETA.— El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos; el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y lirás en los lagos...

POETA.— Y muy siglo diez y ocho y muy antiguo y muy moderno; audaz, cosmopolita; con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita.

POETA.— Yo supe de dolor desde mi infancia; mi juventud... ¿fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan la fragancia, una fragancia de melancolía...

Paso 1: localización y balance vital

- ♦ **Ubicación textual:** Poema I de *Cantos de vida y esperanza* (1905). Pórtico de apertura del libro de madurez.
- ♦ **Actitud lírica:** Balance biográfico y estético donde el poeta mira hacia su pasado modernista con serena melancolía y autoconciencia.
- ♦ **Fusión de tradición y modernidad:** Declaración explícita de sus maestros tutelares (Victor Hugo, Paul Verlaine) y de su propia identidad híbrida.

Paso 2: análisis formal y hermenéutica

- ♦ **Métrica:** Serventesios de arte mayor en endecasílabos solemnes con rima consonante cruzada perfecta (ABAB).
- ♦ **La metáfora del jardín interior:** Los cisnes, góndolas y rosas ya no son mero adorno superficial, sino paisaje del alma reflexiva.
- ♦ **El quiebro elegíaco:** La interrogación retórica sobre la juventud perdida abre el paso definitivo de la evasión ornamental al dolor humano.

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

Modelo de redacción para el estudiante: «El fragmento seleccionado abre la composición inaugural de *Cantos de vida y esperanza* (1905), cumbre lírica de Rubén Darío que consagra la madurez espiritual del Modernismo hispánico. Lejos de repudiar su trayectoria anterior, el yo poético formula un balance integrador que reúne sus dos grandes hitos previos: “*el verso azul*” (evocación de *Azul...*, 1888) y “*la canción profana*” (homenaje a *Prosas profanas*, 1896). Darío se define como artifice y dueño soberano de un universo estético poblado de cisnes, lirás y góndolas, asumiendo con orgullo su condición de mediador transatlántico entre la tradición clásica dieciochesca y la audacia vanguardista simbolista encarnada por Hugo y Verlaine. No obstante, el tono del poema se tiñe de una sobrecogedora gravedad íntima: el artificio suntuario cede ante la confesión del sufrimiento biográfico temprano (“*Yo supe de dolor desde mi infancia*”), transfigurando el cromatismo brillante en una persistente “*fragancia de melancolía*”. Este serventesio magistral demuestra cómo Darío supo trascender el formalismo ornamental para dotar al Modernismo de una profunda dimensión existencial que inauguró definitivamente la poesía española del siglo XX».

IX TALLERES DIALÉCTICOS Y TEMAS DE DEBATE EN EL AULA

Taller 1: el Modernismo frente a la Generación del 98

Debate literario e histórico: ¿Fueron movimientos opuestos o dos caras de una misma crisis de fin de siglo?

- ♦ Comparad la búsqueda de la belleza en Darío con la obsesión por Castilla en Machado y Unamuno.
- ♦ Analizad cómo Darío comparte con el 98 la preocupación por la decadencia y el porvenir de España.

Taller 2: geopolítica e identidad en el poema «A Roosevelt»

Análisis de historia contemporánea: La profecía dariana sobre el imperalismo estadounidense.

- ♦ Identificad los valores espirituales que Darío opone al poderío militar y económico de Estados Unidos.
- ♦ ¿Mantiene vigencia el llamamiento a la unidad continental hispanoamericana en el mundo actual?

Taller 3: laboratorio métrico: la musicalidad del alejandrino

Práctica de versificación: Análisis del ritmo acentual en los versos de Darío.

- ♦ Medid las catorce sílabas de la *Sonatina* e identificad la cesura y los acentos rítmicos.
- ♦ Componed cuatro versos alejandrinos empleando al menos una sinestesia sensorial.

Taller 4: redacción de opinión PAU: el arte por el arte vs. compromiso

Disertación crítica (200–250 palabras): ¿Debe el poeta refugiarse en la belleza formal o está obligado moralmente a denunciar las injusticias de su tiempo? Argumentad vuestra respuesta contrastando las distintas etapas de Darío.

Taller 5: laboratorio filológico: la sinestesia en la lírica moderna

Práctica de comentario estilístico: El cruce sensorial en el Modernismo.

- ♦ Localizad tres sinestesias en los textos de *Prosas profanas* y *Cantos de vida y esperanza*.
- ♦ Revisad las notas filológicas [L/I] de Ediciones Galatea sobre los ecos de Verlaine y Mallarmé.

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

- ♦ 1888–1905: Reconocimiento unánime como el reformador absoluto de la lírica en lengua castellana.
- ♦ Magisterio: Influencia decisiva en Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y la Generación del 27.
- ♦ Hispanoamérica: Considerado el poeta fundacional de la modernidad cultural latinoamericana.
- ♦ Actualidad: Autor de presencia constante y obligada en los exámenes de la PAU en toda España.

Ficha técnica de la edición crítica Galatea

- ♦ Volumen escolar: BH-074 (Biblioteca Hispánica).
- ♦ Fijación ecódica: Cotejo crítico de las ediciones autorizadas de Valparaíso, Buenos Aires y Madrid.
- ♦ Estudio preliminar: Ensayo monográfico universitario de 9.200 palabras (Alejandro Curialis).
- ♦ Aparato crítico: 185 notas filológicas directas a pie de página [L/H/T/I].
- ♦ Material docente: Cuaderno didáctico de 4 páginas A4 verificadas.
- ♦ Formato impreso: Cuidada edición en papel crema noble de 5.5 × 8.5 in.

XI GUÍA METODOLÓGICA PARA EL COMENTARIO DE POESÍA MODERNISTA (PAU / EBAU)

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

1. Localización y etapa

Identificar a cuál de los tres poemarios pertenece el texto (Azul..., *Prosas profanas* o *Cantos de vida y esperanza*).

2. Métrica y ritmo sonoro

Analizar estrofas, cómputo silábico (alejandrinos, endecasílabos), rima, aliteraciones y musicalidad.

3. Lenguaje sensorial y mitos

Explicar sinestesias, símbolos modernistas (el cisne, la flor de lis, el fauno) y léxico suntuario.

4. Hermenéutica y trascendencia

Desentrañar el dilema entre el goce de la belleza y la congoja existencial ante el misterio de la muerte.

