

Mary Newman

Español 253W, Sección 2

El 18 de febrero, 2014

Paper 1

Análisis crítico de la poesía por Antonio Machado

Antonio Machado fue un poeta muy famoso de España durante los años 1890s. Él fue un líder del movimiento “Generación del 98”, que era un grupo de activistas durante la guerra hispanoamericana. Al fin de la guerra, España perdió las colonias de Puerto Rico, Cuba, las Filipinas, y Guam a los Estados Unidos. Por eso, España también perdió mucho poder global. Fue una nueva situación por el país que siempre había tenido mucho poder, y España empezó a cambiar mucho. Los activistas en España describían por su literatura el crisis social y político. Antonio Machado escribía mucha poesía durante esta época. En su poema “XCIV” de “Poesía Varia”, Machado comenta en el decaimiento social en España a través de la descripción de la fuerza de la naturaleza, la separación del interior y afuera, y la comparación de España con una fuente rota.

En toda la poesía, Antonio Machado enfatiza la naturaleza. Él describe las plantas, los animales y el tiempo con muchas detalles. “XCIV” no es una excepción. El poema describe una plaza de un lugar rural en España durante la puesta del sol. No hay ninguna persona en el poema; sólo hay una fuente en el medio de la plaza y la naturaleza y los edificios que la rodean. El agua en la fuente está brotando, pero todo lo demás está quieto. La manera que Machado describe la naturaleza sugiere que la plaza está muriendo. Creo que su descripción de la naturaleza también sugiere que todo de España está muriendo.

En la primera estrofa, Machado describe la hiedra y el ciprés en el jardín: “En el cercano huerto

/ eleva, tras el muro ceñido por la hiedra, / alto ciprés la mancha de su ramaje yerto.” La hiedra parece salvaje y cubre el muro. Parece que la hiedra ha sofocado el muro. Esta imagen insinúa el decaimiento de la plaza y de España. El muro representa “viejo España”, o España antes de la guerra hispanoamericana, y la naturaleza lo ha superado. Por lo general, los muros son hechos de piedra y son fuertes; pero el muro del poema, como España, ya no tiene la fuerza para combatir la naturaleza.

Además, el ciprés es yerto, una descripción que sugiere que es invierno. La naturaleza sigue un ciclo de las estaciones, un ciclo de la vida y muerte, y el invierno es cuando las cosas se mueren. También, el ciprés es el árbol más común de los cementerios. Por usando una estación y un árbol asociados con la muerte, Machado establece una escena mórbida de España. Sugiere que el país está muriendo con el ciclo de la naturaleza.

En las segunda y tercera estrofas, hay imágenes de la naturaleza que también sugieren la idea de muerte. La frase, “La tarde está cayendo”, sugiere que la oscuridad está viniendo, una imagen que nos recuerda del invierno otra vez. “La desierta plaza” y “el aire en sombra” son frases que tienen el mismo efecto. No hay vida en la plaza. Es desierta y en sombra, como la hibernación. La plaza vieja de “tosca piedra” está muriendo, como el país. La plaza y el país eran bonitos y animados durante el pasado, como la primavera y el verano, pero son viejos ahora que es invierno. Con el ciclo de la naturaleza, es el momento para morir. Estas imágenes y descripciones de la naturaleza demuestran que España ha decaído.

Las imágenes de la naturaleza y la plaza crea una separación de cosas dentro y cosas afuera, y la separación también enfatiza el decaimiento social. Las estructuras en el poema son viejas y tranquilas. La fuente está hecho de mármol y la plaza es de tosca piedra, materiales viejas y de días cuando España tenía éxito. También, Machado llama las casas “caserones” que sugiere que son grandes y

viejos. Él establece una escena de una plaza vieja con edificios magníficos que han visto días mejores, días cuando vida abundaba.

Afuera de los edificios, todo es tranquilo. “La calma es infinita” y sólo hay almas en pena vagando. Otra vez, vemos que no hay vida afuera. Esta imagen de la afuera sugiere que la plaza está dolido y congelado como un cadáver. Sugiere lo mismo de España. Hay vagos recuerdos del éxito y vida como el mármol y los caserones, pero todo de la plaza ya no es buena. Las vidrieras relucen “con ecos mortecinos de sol”, o con memorias de la gloria de España, pero sólo son vislumbres. Ahora España está en un estado de decaimiento.

Dentro del balcón, “hay formas que parecen confusas calaveras”. Esto es la única imagen que recibimos del interior en el poema, y no es positiva. ¡Hay calaveras dentro del balcón! Todo esto representa la muerte. Si hay gente que vivía dentro de los caserones, ahora parece ser “confusas calaveras”. Esto sugiere la muerte de España también. Las calaveras están en un estado de shock, y también están muertos. Mucho de España se sentía lo mismo después del fracaso de España. Las personas y las memorias de “gran España” están atrapadas dentro de los caserones y están muriendo, mientras afuera la plaza está desierta y sus almas vagan en pena. La separación del interior y el exterior insinúa la idea de que España está atrapado y muerto, y también insinúa el decaimiento social que sigue.

Todo es viejo y tranquilo, pero la fuente es la única cosa que mueve durante todo el poema. Machado usa una metáfora para comparar España a la fuente. No es ridículo para decir que la fuente de la plaza representa “la fuente de juventud”. El agua es el único ruido de la plaza, y parecida la fuente de juventud es la única esperanza por el futuro. Pero, la fuente del poema no hace nada.

En el poema, “El agua brota y brota” pero nunca se escapa la fuente. El agua está atrapada en el mármol del pasado, y no puede alimentar nada. La plaza debe tener plantas y gente, pero es árida.

La agua no puede crear nueva vida porque está atrapado en la fuente en un ciclo infinito. Esto sugiere que España está atrapado también. No hay juventud en España que pueda arreglar el país, que pueda traer vida a la plaza. No hay esperanza por el futuro sin la juventud.

También, esta metáfora provee un contraste de viejo España y la juventud. La fuente está hecho de mármol, lo cual es un material que nos recuerda de estatuas y Grecia. Además nos recuerda de una época de la riqueza en España. España fue construido de mucho mármol. Sin embargo, la fuente del mármol no funciona por la plaza en el poema. El agua no hace nada excepto brotar en el ciclo interminable y no puede funcionar por la plaza y la naturaleza. Esto sugiere que la España del mármol antigua está atrapado y ya no funciona. Machado insinúa el decaimiento del país con esta metáfora; sugiere que no hay esperanza o vida en España y la viejo España está rota porque no funciona.

El poema “XCIV” por Antonio Machado es un poema muy complejo. Él sugiere ideas grandes de España con pocas palabras. Sus descripciones de la naturaleza demuestran la muerte y el ciclo de la vida; demuestran que España es débil y no puede controlar nada porque la fuerza y el ciclo de la naturaleza han superado todo. Se puede ver este tema también a través de la distinción de las cosas dentro y las cosas afueras. Dentro de los caserones hay calaveras, y afuera hay almas vagando. La gente de España ha muerto dentro de los edificios de viejo España, y ahora sus almas están vagando la plaza en pena. Estas imágenes tienen muchas implicaciones del decaimiento social. Además, la metáfora de la fuente rota para España enfatiza que no hay esperanza en el país, como la plaza desierta. A través de estas detalles y descripciones, Antonio Machado hace una declaración que España es débil y en un estado de decaimiento, como todas cosas en el poema.

El Poema:

XCIV

En medio de la plaza y sobre tosca piedra,
el agua brota y brota. En el cercano huerto
eleva, tras el muro ceñido por la hiedra,
alto ciprés la mancha de su ramaje yerto.

La tarde está cayendo frente a los caserones
de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrieras
con ecos mortecinos de sol. En balcones
hay formas que parecen confusas calaveras.

La calma es infinita en la desierta plaza,
donde pasea el alma su traza de alma en pena.
El agua brota y brota en la marmórea taza.
En todo el aire en sombra no más que el agua suena.