

TEMA 1: EL MODERNISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES A TRAVÉS DE LA FIGURA DE RUBÉN DARÍO Y DELMIRA AGUSTINI

Es un **movimiento literario fundamentalmente hispano** que se inicia a finales del siglo XIX y se prolonga hasta la 1ª década del siglo XX (se considera extinguido hacia 1915). Es un **movimiento de renovación estética** en el que van a influir fundamentalmente el Romanticismo y dos corrientes poéticas francesas del siglo XIX: el **Parnasianismo** (defiende el culto a la perfección formal, “el arte por el arte”) y el **Simbolismo** (caracterizado por la sugerencia y la búsqueda de efectos rítmicos).

El Modernismo nace en **Hispanoamérica**. Se encuentra la presencia de la nueva estética en la prosa juvenil del cubano **José Martí**, que puede ser considerado como el *precursor*. Pero es el nicaragüense **RUBÉN DARÍO** el líder y la figura más representativa del movimiento.

En cuanto al **Modernismo en España**, los modernistas más destacados son **FRANCISCO VILLAESPESA Y MANUEL MACHADO**. También cultivaron esta tendencia, en sus inicios poéticos, **Antonio Machado** (*Soledades*) y **Juan Ramón Jiménez** (etapa sensitiva: *Almas de violeta*, *Ninfeas*, *La soledad sonora*...). El Modernismo español se caracterizó por una menor brillantez externa, menos alardes formales y un mayor predominio del intimismo.

1. LOS RASGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE TODO EL MOVIMIENTO SON:

Temas fundamentales:

- **Escapismo:** huye de la mediocridad evadiéndose en el tiempo y en el espacio. *En el tiempo* se retrocede al pasado nacional, fuente de evocaciones históricas y legendarias, o al mundo sensual de la mitología clásica. *En el espacio* es relevante el gusto por lo oriental y lo exótico. Descontento con la realidad que se le ofrece, el poeta se refugia en otra, creada por él a su gusto, en escenarios lejanos o inventados.
- **Una desazón “romántica:** la influencia de Bécquer es evidente en sus textos: rechazo de una sociedad vulgar (“*Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer*”, decía Darío); parecida sensación de desarraigo, de soledad... La defensa de las pasiones y de lo irracional volverá a dar paso al misterio, a lo fantástico, a los sueños... Pero lo más importante son las manifestaciones de hastío y de profunda tristeza; por ello, la melancolía y la angustia son sentimientos centrales (ejemplo: “Sonatina” de *Prosas profanas* o “Lo fatal” de *Cantos de vida y esperanza*). Reflejo de estos sentimientos es la presencia de lo otoñal, de lo crepuscular, de la noche...
- **El cosmopolitismo:** el deseo de evadirse, de buscar algo distinto determina el interés por viajar que sintió no sólo Rubén Darío sino todos los modernistas (“Tuvimos que ser políglotas y cosmopolitas”, decía el poeta). El cosmopolitismo desembocó en la devoción por París, ciudad que representa el mundo al que aspiraban, su vida nocturna, los cabarets...
- **El amor y el erotismo:** el tratamiento de ambos apunta en dos direcciones: una, *la idealización del amor y de la mujer*, mundo inalcanzable que sume al poeta en la más profunda insatisfacción y tristeza; otra, *el erotismo desenfrenado*, encarnado en la mujer fatal, lasciva y dominadora. Ejemplo de estos temas son textos como “Que el amor no admite cuerdas reflexiones” de *Prosas profanas*, o “Venus” de *Azul*.
- **El cultivo de temas indígenas e hispánicos** convive con el afán cosmopolita. En un primer momento cultiva esta temática –mitos y leyendas de las culturas precolombinas y española- como forma de evasión de la realidad circundante, posteriormente como exaltación de lo hispano frente al poder dominante de los Estados Unidos. Con sus *Cantos de vida y esperanza*, Rubén Darío exalta lo español como un conjunto de valores humanos y culturales frente a la civilización yanqui.

Renovación estética:

Es precisamente en **el culto a la belleza** de la palabra donde muestra su ruptura con la tradición anterior. Enriqueció enormemente el lenguaje poético mediante la utilización de variados recursos:

- **Recursos que aportan musicalidad:** los recursos de repetición, pero sobre todo aliteraciones y juegos fónicos variados. Con esta finalidad emplea de forma abundante palabras esdrújulas.
- **Recursos que aluden a lo sensorial:** la poesía se dirige directamente a los sentidos, de ahí la utilización copiosa de sinestesias (“verso azul”) y la adjetivación referida al color, al sonido, al tacto,... a través de la cual se intenta captar un mundo lleno de goce y belleza.
- **Riqueza verbal y capacidad de sugestión:** las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se convierten en recursos decisivos; además de la utilización de un léxico extraño, poco habitual: cultismos, neologismos, arcaísmos, palabras exóticas...

Renovación métrica:

La obra de Rubén Darío es, desde el punto de vista métrico, la más variada y rica en lengua castellana. A la vez que cultiva con acierto **composiciones clásicas**, introduce en ellas audaces **novedades**, como el **soneto de versos alejandrinos**. Además de emplear versos hasta entonces prácticamente inexplorados como los de 15 y 17, Darío recupera el eneasílabo y el alejandrino, versos que habían caído en desuso.

2. TRAYECTORIA Y TÍTULOS PRINCIPALES DE RUBÉN DARÍO

EN DARÍO la influencia francesa convive con un profundo conocimiento de la tradición española, desde Berceo hasta Bécquer; su poesía integra influencias que podrían parecer incompatibles pero para él el arte es una “armonía de caprichos”. Su trayectoria representa la de todo el movimiento:

- 2.1. Tras varias obras primerizas en **1888** publica **AZUL** que señala el nacimiento de un nuevo estilo, póstico triunfal del Modernismo. Con *Azul*, que comprende prosa y verso, **Darío rompe los viejos moldes**.
- 2.2. En **1896** publica **PROSAS PROFANAS: estamos en el apogeo del Modernismo**. Darío eleva la poesía a una altura estética insospechada en composiciones como *Era un aire suave*, *Sonatina* o *Blasón*. En el libro, imperio de los cisnes y de belleza formal, nos traslada a **Grecia con su mitología y a Francia del S.XVIII**, la versallesca que ama los placeres refinados, la elegancia sutil, el esplendor dorado. Las **imágenes exóticas, los ambientes aristocráticos, el tono frívolo, lo cosmopolita... son manifestaciones de un culto al arte puro**; es un esteticismo que considera el arte como superior a la vida (de acuerdo con el lema de “**el arte por el arte**”). En la **métrica** es el libro de mayor **variedad** de versos con preferencia por los más musicales: el decasílabo, el dodecasílabo, el alejandrino renovado por influencia francesa, y el endecasílabo.
- 2.3. En **1905** publica **CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA**, libro otoñal del poeta, al que se le va escapando la juventud. La temática se hace más grave, más metafísica. Ya no es el francés de la vida versallesca, ya no es el parisiense de los placeres refinados. Ahora aborda el tema español **y le canta a la España del Siglo de Oro**, la clásica e imperial, no la decadente de su tiempo. Darío manifiesta también **preferencia por el tema americano**, es consciente de la nueva potencia: EE.UU. que emerge como tal en esta época: “nieblas septentrionales”, “bárbaros fieros”. **También la preocupación humana, a veces al filo de lo social**, como en “Salutaciones del optimista”. Y vendrá el rápido **derrumbe físico del gran artista, la muerte** lo obsesiona ahora como cosa concreta que pondrá fin a los goces de la carne. No menos importante es el **cambio psicológico del poeta**, si antes su preocupación **era el placer, la vida bohemia, la búsqueda de las sensaciones raras, en una palabra el HEDONISMO**, ahora por **primera vez mira hacia adentro, se preocupa por el destino personal y por el significado de la existencia**. Esto es lo que se encuentra en poesías como “Yo soy aquel” “Lo fatal”.

2. DELMIRA AGUSTINI

El Modernismo, tan vinculado a la obra de Rubén Darío, supone una revolución de alcance esteticista cuyos frutos se perciben en la obra de la poetisa uruguaya **DELMIRA AGUSTINI**, una de las voces poéticas más originales del Modernismo hispanoamericano. La poesía de Agustini ha sido valorada con frecuencia en relación con su peripecia vital y con su trágico final, lo que ha oscurecido su valor literario.

Su poesía se inscribe en la **última fase del Modernismo** y **recoge todos los elementos propios de dicha etapa**, pero su escritura refleja una realidad diferente: **la femenina**, más concretamente la suya propia; y se relaciona con los placeres del cuerpo y el sentimiento: emociones fuertes, pasión, amor, deseo, sexo. Dos versos definen su lírica: *A veces ¡toda! soy alma;/y a veces ¡toda! soy cuerpo*.

- **Temáticamente**, su lírica, **unas veces**, nos sumerge en la **melancolía** producida por la falta de cohesión entre su mundo interior y la realidad circunstancial, en el fracaso ante la realidad vivida y la realidad intuita que le lleva a buscar la evasión en el ensueño. **Otras**, sus poemas nos hablan **del deseo casi animal** desde una perspectiva jamás expresada hasta ese momento en la literatura hispánica: la perspectiva del deseo femenino, **la mujer como sujeto de deseo**. Los dos aspectos son caras del tema central de la lírica de Agustini: el amor que participa de las oposiciones y antinomias de la vida.
- **Formalmente**, para algunos críticos, Agustini representa el máximo exponente del **simbolismo** en Hispanoamérica (la araña simbolizará la melancolía, la rutina; el búho como paradigma del silencio, la noche, la muerte; la serpiente como trasunto de los deseos, de la sexualidad, a veces símbolo del mal...). El **léxico** característico del Modernismo está presente en su obra: cultismos, galicismos..., léxico sensorial en una poesía deslumbradora de **cromatismo** -blancos, rosa sensual de la carne de mujer, azul eterno-, sensaciones táctiles, sinestesias. La dicotomía entre lo sublime y lo maldito, el Eros y el Thánatos se manifiesta en su obra a través de **continúas uniones de contrarios** (alma/cuerpo, vida/muerte, bien/mal...)

Pese a su **breve recorrido vital**, Agustini ha dejado **una obra sólida**: *El libro blanco*(1907), *Los cantos de la mañana*(1910) y *Los cálices vacíos*(1913), a los cuales habría que añadir numerosos poemas dispersos publicados en revistas.

- Los primeros poemas siguen los preceptos modernistas tradicionales y emplea el código de conducta esperable a una mujer. En *El libro blanco* encontramos a la autora buscando su propia voz y moviéndose todavía entre la voz prestada modernista y su individualidad.
- Por otro lado, *Los cantos de la mañana* y *Los cálices vacíos* muestran a Agustini dueña de su estilo personal y esto puede comprobarse en el tratamiento que reciben los temas y los símbolos (arañas, serpientes, esfinges...) que ella transforma para acomodarlos a su poética. Abandona el tono melancólico y pasa al erotismo subversivo.

En su obra, Agustini se enfrenta la imagen socialmente establecida como mujer y como poeta y acomete la tarea de descifrar quién es. Como no tuvo muchos antecedentes visibles, debió conformar esas identidades por su cuenta y a raíz de esto, Delmira Agustini se convertirá en una maestra de todas las poetisas posteriores.