

TEMA 1: EL MODERNISMO A TRAVÉS DE RUBÉN DARÍO (LA POESÍA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX)

1. EL CONCEPTO DE MODERNISMO

Definición: es un movimiento de renovación literaria y artística que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial coincidiendo con lo que hemos denominado crisis espiritual de fin de siglo (XIX). Se creó en América bajo la figura de **Rubén Darío** y pretendió crear una cultura refinada, cosmopolita y universal alejada del Realismo que defendían los escritores de los años precedentes.

2. CONTEXTO HCO, FCO Y LITERARIO de finales del s. XIX y principios de s. XX

1. Europa va a vivir una profunda crisis económica y espiritual que se va a denominar: **“La crisis de Fin de siglo”**, fruto de las consecuencias de la industrialización del s. XIX, de las malas condiciones de trabajo y de la conciencia de estar ante un cambio de siglo que se acerca a la modernidad y termina con los postulados de Antiguo Régimen.
2. Se recupera la filosofía existencialista de pensadores del siglo XIX como Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche, que presentan una visión irracional de la existencia humana y que se conoce como la teoría del **Irracionalismo**.
3. Este contexto propicia que se desarrolle una literatura basada en esta crisis del racionalismo y el advenimiento de una nueva sensibilidad (la sensibilidad Modernista) **que busca romper con el Realismo** de finales el siglo XIX (Galdós, E. P. Bazán).
4. Es un movimiento heredero del **Simbolismo francés** (Verlaine) a través de la sugerencia, el ritmo o la musicalidad y el **Decadentismo** (Baudelaire) que hablaba sobre el concepto de pérdida y la percepción de estar ante una época que termina.

3. CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO

En cuanto al contenido:

- El artista modernista experimenta un marcado **gusto por lo decadente, lo otoñal y crepuscular**, pues se sabe ciudadano de una época que termina ante la nueva modernidad y el nuevo cambio de siglo (paso del XIX al XX).
- Para estos escritores, **buscar la belleza del mundo** es una manera de encontrarle sentido a la vida, por eso la realidad será captada por una sensibilidad ávida de belleza y goces sensoriales que se buscan en los paisajes, en una naturaleza frondosa y sugerente, en la belleza femenina a través de descripciones de mujeres hermosas e inalcanzables que se convertirán en elementos presentes en sus composiciones poéticas.
- El mundo real deja insatisfecho al nuevo hombre del fin de siglo, de ahí que se desarrolle el llamado **“escapismo”** que consiste en la evasión de la Realidad (R) para soñar mundos cargados de belleza, que encuentran en:
 - lo clásico: recuperan referencias de la antigua Grecia y Roma
 - lo mitológico: desarrollan una revisión de los mitos clásicos adaptados a la modernidad
 - lo legendario: sienten predilección por cierta visión épica de la existencia
 - lo exótico u oriental: muestran atracción por las culturas orientales cargadas de preciosismo y misterio
- La sensibilidad modernista tiene como centro temático la **exaltación de la intimidad y los sentimientos personales**, que frecuentemente están marcados por connotaciones relacionadas con la tristeza, la melancolía y la nostalgia.
- Este movimiento muestra un **evidente rechazo de la realidad cotidiana**, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo (evocando épocas pasadas y mejores) o en el espacio (muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos) en una constante búsqueda de paraísos que no encuentran en la realidad.
- El poeta muestra una actitud aristocrática y culta, ya que el hombre modernista se caracteriza por poseer una formación cultivada, exquisita y un amplio **vocabulario culto y refinado, huyendo de lo coloquial**.
- Se caracterizan por su **cosmopolitismo** que demuestran con su afición por los viajes y su fascinación por el conocimiento de otras ciudades y culturas, de hecho, fueron grandes viajeros que buscaban ampliar su conocimiento sobre otras culturas y civilizaciones.
- Destaca cierto **preciosismo en el estilo**, es decir, la búsqueda de la perfección formal en la escritura
- **El hastío de la vida y una profunda tristeza**, junto a la melancolía y la angustia propia del *fin de siglo* (el *spleen* de Baudelaire), suelen estar presentes entre los temas más recurridos por los escritores modernistas.
- Heredan de los poetas románticos, la búsqueda de la soledad y **rechazo de una sociedad burguesa preocupada por las cuestiones materiales** que no cultiva su espíritu ni la sensibilidad.
- **El erotismo y la sensualidad** aparecen como novedad provocando reacciones puritanas entre el público conservador, que no acepta el tratamiento de estos temas hasta el momento silenciados en la literatura por considerarse tabú.

En cuanto al estilo y la métrica:

- Los modernistas van a componer poemas con versos apenas empleados con anterioridad, como **el eneasílabo, el dodecasílabo y el alejandrino**, enriqueciendo la poesía con nuevas posibilidades rítmicas como el soneto.
- La poesía es, ante todo, música. De ahí que concediese una enorme importancia al ritmo, recurriendo a varios tipos de **recursos estilísticos rítmicos como el encabalgamiento, las aliteraciones o las onomatopeyas...**
- Gran parte del vocabulario poético está encaminado a la **creación de efectos exotistas**, cuestión relacionada con su fascinación cosmopolita por los ambientes procedentes de otras culturas.
- Con frecuencia se encuentran **cultismos procedentes del latín o del griego** ("canéfora", "liróforo", "hipsípila"), e incluso neologismos que aportan una terminología culta y refinada al lenguaje.
- Una de las figuras retóricas clave en la obra de Darío es la **sinestesia**, recurso mediante la cual se logra asociar sensaciones propias de distintos sentidos en ese afán por plasmar la sensibilidad de manera intensa.
- Abundan las **metáforas embellecedoras**, fruto de su búsqueda de lo bello que el mundo puede ofrecernos.

4. PRINCIPALES ESCRITORES Y TENDENCIAS

RUBÉN DARÍO

BIOGRAFÍA:

- Fue un poeta **nicaragüense** (1867-1916) que se convirtió en el principal representante del modernismo
- Su obra posee gran **influencia de la poesía francesa**: los románticos del siglo XIX como Víctor Hugo, pero también los parnasianos como Théophile Gautier y los simbolistas como Paul Verlaine (Ver punto 1).
- Tras la muerte de su primera esposa, se avivó su **tendencia al consumo de alcohol**. Ya en España, en estado de embriaguez fue obligado a casarse con una joven embarazada. Sorprendidos en actitud amorosa, el hermano de la joven amenaza con matarlo, a punta de pistola si no contrae inmediatamente matrimonio, hizo llamar a un cura y fiscalizó la ceremonia. En adelante sería perseguido por abandonar a su esposa durante buena parte de su vida.
- **Viajará a París y como buen cosmopolita, por el resto de Europa** dejando huella en los escritores de Madrid.

ETAPAS Y OBRAS DESTACADAS:

- *Azul...* (1888): considerado el libro inaugural del Modernismo hispanoamericano, recoge tanto cuentos como poemas, cuya variedad métrica llamó la atención de la crítica, por el empleo de versos de uso poco frecuentes. Presenta ya algunas de sus preocupaciones características, como la expresión de su insatisfacción ante la sociedad burguesa.
- *Prosas profanas y otros poemas* (1896): es la etapa de plenitud del Modernismo. Se trata de una colección de poemas en las que la presencia de lo erótico es más importante, y del que no está ausente la preocupación por temas esotéricos. En este libro está ya toda la imaginería exótica propia de la poética dariana: la Francia del siglo XVIII, la Italia y la España medievales, la mitología griega, etc. Ritmo y plástica, música y fantasía son elementos esenciales de la nueva corriente. Destaca su predilección por las princesas, los cisnes y demás figuras mitológicas.
- *Cantos de vida y esperanza* (1905): aparece en su obra la poesía cívica, con poemas como "A Roosevelt". Destaca el sesgo intimista y existencial, reflexivo, de un hombre que se pregunta por el sentido de la vida o la racionalidad humana y encontraremos en algunos casos, una vuelta a la sencillez formal
- La realidad indígena americana, idealizada por su componente exótico y al mismo tiempo genuino representante de la autenticidad, será abordada en algunas de sus composiciones posteriores sobre el tema de "*lo panhispánico*".

TEMAS:

- Muestra un profundo **desasosiego interior** a través de la exaltación de lo irracional, lo decadente y la angustia existencial característica de la sensibilidad de finales de siglo que explicamos anteriormente.
- Desarrolla la **introspección íntima explorando los sentimientos del alma** y los recovecos del espíritu humano.
- Defiende la **evasión del mundo mediante la búsqueda del exotismo** en otras latitudes orientales o en épocas remotas como la edad Media o en paraísos y culturas orientales.
- El **cosmopolitismo** se convierte en una manera de ser y de vivir: se pretende huir de la vulgaridad y conocer nuevas culturas. Siente especial devoción por París, donde se reunían los artistas europeos de la época.
- Manifiesta un evidente **interés por la cultura precolombina y el indigenismo** como una forma de recuperar la autenticidad y la inocencia del hombre que contrasta con la degeneración de las sociedades avanzadas.
- Se postula como **defensor del Panhispánismo** (reivindicación de lo hispano) como consecuencia de la pérdida de las colonias españolas, por lo que ve a EE.UU como una potencial amenaza por su afán imperialista e invasor.
- Se atreve a mostrar en sus poemas, el **erotismo y la exaltación del amor**, expresado mediante la exaltación de la sensualidad con un tono de evidente sugerencia.
- Su poesía fue una **constante búsqueda de la belleza** a través de la representación de la mujer, el paisaje o las emociones.

ESTILO y MÉTRICA: son los mismos rasgos indicados en las características del Modernismo en cuanto al estilo y métrica.

