

TEMA 1B ABAU. EL MODERNISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES A TRAVÉS DE LAS FIGURAS DE RUBÉN DARÍO Y DELMIRA AGUSTINI

1. EL MODERNISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se conoce como **Modernismo** la corriente literaria que surgió en Hispanoamérica en torno a **1880**. Un grupo de jóvenes inconformistas, encabezados por el poeta nicaragüense Rubén Darío, se rebelaron contra la literatura realista anterior, contra el conservadurismo y materialismo burgués. Como todos los jóvenes, pretenden transformar las formas de vivir y pensar de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas, acercándolas al *modus vivendi* europeo (Francia en particular) y EE.UU. (sólo hasta 1898, hasta la Guerra de Cuba, que inicia el imperialismo yanqui.)

El Modernismo es, ante todo, una renovación estética. Más en concreto, es una renovación del lenguaje poético. Para ello armoniza características del Romanticismo y de dos corrientes poéticas francesas de la segunda mitad del siglo XIX: el **Simbolismo** y el **Parnasianismo**.

EL ESCRITOR MODERNISTA

Necesita alejarse de la vida cotidiana, pues le es insufrible. **Prefiere la vida anárquica y bohemia.** El escritor modernista es un espíritu elegido para consagrarse al ARTE, en mayúsculas. Su mundo es el de los cafés, las tertulias y la noche. Desprecia el sentido burgués de la vida, considera vulgar el materialismo y adora el refinamiento y la exquisitez. Es un aristócrata bohemio que ama la **BELLEZA** por encima de cualquier otra idea moral. Se ve a sí mismo como un ser privilegiado.

Imagina **lugares exóticos y lejanos**, con caballeros medievales y magníficos jardines en los que damas y galanes suspiran lánguidamente. La poesía compensa su extrema pobreza

Tanto el **Parnasianismo** como el **Simbolismo** mantenían en Francia una postura común: **la literatura no debe poseer un fin útil**, no debe reflejar la realidad. Su finalidad es la literatura misma, **el arte por el arte**.

El **Parnasianismo** (*Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Catulle Mendés*) **buscó la belleza** y defendió **la renovación formal de la poesía**: los ritmos, la métrica, los temas pintorescos y la impasibilidad del artista.

El **Simbolismo** (*Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé*) **profundizó en la expresión de emociones interiores**. Aspiraba a encontrar, a través de ideales poéticos y sus símbolos, **los misterios ocultos de la Naturaleza y la Vida**.

El punto de partida del Modernismo como movimiento literario en España fue **Prosas profanas** (1896), de Rubén Darío. Su periodo de auge fue breve y hacia 1915 se considera agotado. Pero su influencia en la poesía española posterior es decisiva, pues ayudó en su renovación. También existe prosa y teatro modernistas, como veremos.

2. TEMAS DEL MODERNISMO LITERARIO

El Modernismo posee dos líneas temáticas fácilmente identificables:

- **LA LÍNEA ESCAPISTA**, la más representativa e imitada. El poeta busca la BELLEZA en MUNDOS RAROS (lugares exóticos y épocas antiguas). Aparecen palacios, jardines, castillos, pagodas, por donde desfilan caballeros, condes y marqueses, princesas tristes o frívolas, guerreros, cisnes, ninfas, sátiros y centauros. No hay límite geográfico: Japón, París, Chile, Grecia. Lo que cuenta es la ambientación hermosa. Suele asomar el erotismo y las conductas amorales como muestra del espíritu antiburgués. La influencia del Romanticismo es claramente perceptible en esta línea escapista.
- **LA LÍNEA INTIMISTA**, trasluce el malestar del poeta con lo que le rodea. La melancolía tiñe el amor y el mundo. El deseo de plenitud resulta irrealizable. En los poemas, esa nostalgia se enmarca en paisajes otoñales, en jardines deshabitados. También esta línea poética es deudora de los románticos. Pero aparece aquí la influencia del Simbolismo francés: todo lo que se percibe por los sentidos es manifestación de algún misterio sobrenatural o revelación de algún conocimiento que no se puede alcanzar por vías racionales.

3. TEMAS FUNDAMENTALES DE LA POESÍA DE RUBÉN DARÍO

Algunos de los temas **más significativos** de su poesía son:

- **LA 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 desarraigado, 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 ESCAPISMO**: huye de la mediocridad

TEMAS

Enumeramos algunos de los temas más frecuentes en la poesía modernista:

- **La sed de belleza**, el ideal de armonía, la búsqueda del amor.
- **Los sueños**, la fuga del mundo cotidiano, el origen de los pueblos americanos.
- **El cosmopolitismo**.
- **La soledad, la melancolía** que engendra el paso del tiempo.
- **El temor a la muerte**, el anhelo de trascendencia.
- **Reivindicaciones políticas y sociales**.
- **EL AMOR** desde una perspectiva intimista, carnal y erótica.

RUBÉN DARÍO (1867-1916) ETAPAS

1ª ETAPA MODERNISTA

Influído por el Parnasianismo, publica su primer libro, *Azul* (1888), con cuentos en prosa y poemas. Con este libro nace el Modernismo: sonetos alejandrinos, versos dodecasílabos, de 17 sílabas; la forma de adjetivar, el léxico colorista y sensual; **estilo breve y preciosista**; tono vitalista y melancólico. **Temas: la belleza de la mujer, el erotismo, los sueños y la naturaleza**.

En 1896 publica *Prosas Profanas*. El tema es el **amor**. Crea escuela en España. Presta especial atención a los **aspectos musicales y rítmicos del verso, experimenta con las estrofas, ensalza el cosmopolitismo**. La poesía es la única capaz de vencer la mediocridad del mundo y devolverle la belleza.

2ª ETAPA MODERNISTA

En 1905 publica *Cantos de vida y esperanza*, considerado su mejor libro. Su poesía se vuelve más profunda y reflexiva. Aparecen temas políticos (exaltación del espíritu hispano) y existenciales (reflexiona sobre el paso del tiempo).

Rubén Darío es el alma del Modernismo y a su obra deben mucho los hermanos Machado, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, los poetas del 27 y los **Novísimos**.

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.

- **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, la bohemia... etc.

- **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.

4. CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL MODERNISMO.

4.1. MÉTRICA Y ESTILO

Los poetas modernistas explotarán todas las posibilidades que el lenguaje les ofrece para conseguir la **BELLEZA**. El poema nace como un objeto que expresa a la vez la sensibilidad del poeta y causa sensaciones en el lector.

- La **MUSICALIDAD DEL VERSO** es la esencia de la composición y se acomoda a los temas tratados. Los grandes asuntos (las hazañas de un guerrero, el desfile de un cortejo, una tormenta en el trópico) exigen un ritmo muy marcado. En cambio, una melodía suave acompañará la tristeza de una princesa o la melancolía de un atardecer. Es habitual encontrar en los poemas modernistas léxico procedente del mundo musical: sinfonía, aria, sonata, etc.
- Los poetas modernistas van a emplear preferentemente el **VERSO ALEJANDRINO**, el **DODECASÍLABO**, los **ENEASÍLABOS** e incluso el **VERSO LIBRE**, poco usados hasta entonces. No por ello se dejan de emplear el **OCTOSÍLABO** y el **ENDECASÍLABO**, pero se prefiere innovar. También encontramos estrofas innovadoras, -como los sonetos alejandrinos (14 versos de 14 sílabas)- y cambios frecuentes en las estrofas clásicas.
- El poeta se sirve de un **LÉXICO MUY RICO** y escogido (*neologismos, cultismos, voces desusadas, etc.*) para **CREAR SONORIDAD**. El **COLOR** es un elemento fundamental. La adjetivación cromática recorre todas las gamas, intensas o suaves: *el rojo vino/conduce un paje*

rojo; ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! (Rubén Darío)

- **SON ABUNDANTES LAS FIGURAS RETÓRICAS: ALITERACIONES** (*vino de la viña de la boca loca*) que sugieren con frecuencia el sonido real (*está mudo el teclado de su clave sonoro*), **SINESTESIAS** (*caricias rosas, verso azul, claras risas*) e **IMÁGENES AUDACES** (*ir al sol por la escala luminosa del rayo*).

4.2 SU RENOVACIÓN ESTÉTICA

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

- **Recursos que aportan musicalidad:** los recursos de repetición, 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 sugerión:** 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...

5. MODERNISMO Y 98

- Rubén Darío llega por primera vez a España en 1892, para la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América. Su magnetismo atraerá a numerosos intelectuales ávidos de un arte antirrealista. La publicación de Prosas Profanas en 1896 aumentará su fama. Los hermanos Machado, Valle y Juan Ramón Jiménez esperan su magisterio.
- En España, en estas mismas fechas, existe un grupo de intelectuales preocupado por la situación social del país. Entienden que el arte realista no es el camino y, aunque comparten con el Modernismo la intención estética, no lo hacen de una forma tan radical, sino que pretenden cambiar la sociedad con su obra (no aceptan el arte por el arte). Estos autores, marcados por el desastre de 1898 serán conocidos como GENERACIÓN DEL 98.
- Si bien suele considerarse a los noventayochistas como un subgrupo del Modernismo, lo cierto es que el MOVIMIENTO MODERNISTA se asemeja a un chispazo que deslumbra, pero que se apaga rápidamente. Los escritores arriba mencionados (Antonio Machado, Valle, Juan Ramón) le darán la espalda. La GENERACIÓN DEL 98, por su parte, tendrá un recorrido menos espectacular, pero más consistente en el tiempo.

6. EL MODERNISMO A TRAVÉS DE LA FIGURA DE DELMIRA AGUSTINI

Delmira asimila muy pronto la atmósfera, las referencias y las imágenes modernistas. Pertenece al periodo final del Modernismo (cuando Rubén Darío empezó su carrera, ella tenía dos años). Publicó tres obras: *El libro blanco* (1907), *Cantos de la mañana* (1910) y *Los cálices vacíos* (1913), este último poemario es el más importante, más erótico que los anteriores, y que provocó un escándalo social, pues en ese momento se consideraba **impropio que la mujer fuera sujeto y no objeto del deseo sexual, invirtiendo los roles tradicionales.**

El tema principal de toda su obra es la sexualidad (por ejemplo en el poema *Otra estirpe*). De una manera refinada e indirecta, pero sin avergonzarse (por ejemplo en el poema *Día nuestro*) y sin falsa moralidad, habla sobre **cómo vive una mujer joven su sexualidad** (por ejemplo en el poema *Con tu retrato*). Sobre todo, habla mucho del **deseo** (por ejemplo en el poema *El intruso*) y **del fracaso** que puede conllevar. Rubén Darío la elogió, defendió y promocionó. Toda su obra está volcada en el análisis de su **atormentado mundo interior**. Los temas de su poesía van desde la sexualidad (con presencia del cuerpo y sus partes) a la vivencia onírica o la muerte. Muestra también **su pesimismo** y la **predilección por lo negativo y lo enfermizo**, que se manifiesta a través de la melancolía y de lo siniestro.

Su poética se basa en el contraste entre opuestos (por ejemplo en el poema *Lo inefable*): placer y dolor, realidad y ensueño, cuerpo y alma, creación y destrucción. En cada experiencia, estos opuestos se hacen presentes y luchan (por ejemplo en el poema *Íntima*). Para mostrarlo, se apoya en los símbolos típicos del modernismo, pero muchas veces los reinterpreta, en ocasiones dándoles el sentido contrario al que solían tener. Entre esos símbolos están:

- **El cisne:** es la representación del erotismo femenino.
- **El búho:** reina en el mundo interior, domina en el silencio, inunda el alma de tristeza, niega la esperanza, porque confirma que el abismo, la sima, el vértigo está en la propia alma, es el alma.
- **Las flores:** las que adornan las manos de princesas, damas medievales y otras figuras femeninas; son inocencia y castidad, pero también pueden representar su sexo, el acto sexual y la descripción del cuerpo de los amantes.
- **La musa:** lejos de la musa frágil y etérea de los modernistas, Agustini crea una “musa gris”, triste, con adornos de connotación negativa (perlas que parecen lágrimas, violetas que implican la tristeza); ...

DELMIRA AGUSTINI Montevideo 1886-1914

Poetisa uruguaya de corta y trágica trayectoria, pues murió a los 27 años, asesinada por su marido, del que se había separado. Fue una especie de niña prodigo de la literatura: a los 16 años ya publicaba, con el pseudónimo *Joujou*, en la revista *La Alborada* unos poemas que llamaban la atención por su audacia formal y por su contenido contenido erótico.