

El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en España.

Epígrafe 1 El Modernismo: definición y características.

Se denomina Modernismo al movimiento literario nacido en Hispanoamérica en el último cuarto del siglo XIX y difundido en España por Rubén Darío a raíz de la publicación de Prosas profanas (1896). Surgió como fuerza subversiva y expresión de la resistencia al mercantilismo (ideas políticas) de la cultura burguesa. Los modernistas se alzaron contra el materialismo, el imperialismo (España y lo norteamericano, en el caso de Darío), la burguesía y lo utilitario. El clima que vivieron, con la mezcla de arte, vida bohemia y de sensibilidad, fue similar al del París de los simbolistas y parnasianos del último cuarto del siglo XIX, autores que influyeron mucho en ellos. Aunque el período de auge del Modernismo fue breve (sus logros se pueden considerar agotados hacia 1915), su importancia fue decisiva para la evolución de la poesía española, ya que supuso una renovación total de la misma. El Modernismo fue, sobre todo, un movimiento poético, aunque también se encuentran ejemplos en la novela y en el teatro.

Señalaremos también que entre Modernismo y Generación del 98 (corriente española que se desarrolla durante aquel período) no se da una separación tajante y absoluta.¹ En los primeros años del siglo XX, se pueden encontrar características comunes a los escritores de ambos movimientos. Se suele indicar que el Modernismo en sentido estricto es una corriente que se inclina hacia una literatura de evasión y elitista, mientras que la Generación del 98 se caracteriza por un temperamento más crítico y radical (movimiento más ideológico que artístico). Muchos de los grandes poetas españoles del momento pasan por dos etapas: inicialmente son modernistas y luego, acentúan la presencia en sus obras del tema de España, los planteamientos religiosos y filosóficos y el espíritu crítico, en la línea del 98 (así Antonio Machado).

Características del Modernismo.

- **Influencias:** el Parnasianismo (Gautier y Laconte de Lisle) y el Simbolismo franceses (Rimbaud, Verlaine, Baudelaire) y la obra de los escritores ingleses e italianos (Oscar Wilde y Gabrielle d'Annunzio); la poesía romántica de autores como Víctor Hugo y, especialmente, Gustavo Adolfo Bécquer.
- **La literatura adquiere un aire aristocrático:** desdeña lo vulgar y lo cotidiano y se consagra a la exaltación de la Belleza.
- **El escritor adopta un estilo de vida acorde con su concepción del arte:** la bohemia. Su mundo es el de los cafés, las tertulias, la noche. Pero su altivez de artistas contrasta casi siempre con su miseria material. Valle-Inclán immortalizará para siempre este modo de vida en Luces de bohemia.
- **Temas:** dos líneas principales se distinguen entre las temáticas del Modernismo

¹ El término noventayochismo ha sido aplicado, bien al Modernismo peninsular, o bien a los escritores modernos y a sus reflexiones histórico-culturales sobre el futuro y el destino de España.

- **Línea escapista:** representa una **evasión en el espacio y en el tiempo**. El poeta se evade de la realidad reflejando **lugares exóticos** (palacios, jardines, castillos, princesas tristes, guerreros legendarios, ninfas, cisnes) y **épocas antiguas** (la Edad Media, el Renacimiento, la Grecia clásica...). También, **las conductas inmorales** como demostración de su espíritu rebelde y antiburgués; se incluye además el **cosmopolitismo**: París con sus barrios bohemios, sus cabarés....
- **Línea íntima:** permite **translucir el malestar del poeta con el mundo** que le rodea. El amor y el mundo son vistos con **ojos melancólicos**. En los poemas, esta nostalgia se enmarca en **paisajes otoñales o despoblados jardines crepusculares**, de clara raíz romántica (próximos a Bécquer y Rosalía de Castro).
 - **Estilo:** los poetas modernistas explotan todas las posibilidades que el lenguaje les ofrece para conseguir la ansiada **Belleza**. Así: **el color, la musicalidad del verso, el léxico escogido** y la presencia de abundantes **aliteraciones y sinestesias**.
 - **Métrica:** los versos de mayor tradición, como el **octosílabo y el endecasílabo**, se emplean habitualmente, pero las preferencias modernistas se inclinan por **el alejandrino, el dodecasílabo o el eneasílabo**, poco usados hasta entonces. En cuanto a **las estrofas**, se busca la **variedad**, modificando las estructuras tradicionales o introduciendo estrofas innovadoras.

Epígrafe 2. La repercusión del Modernismo en España: Rubén Darío y el Modernismo en Valle-Inclán

Rubén Darío (1867-1916), poeta nicaragüense, hombre cosmopolita y precoz, amante del placer y de los viajes se convirtió en el **gran difusor del Modernismo**; posiblemente sea, además, el **poeta que más repercusión haya tenido en la lírica del siglo XX en España**. Son tres sus obras más destacadas:

- **Azul** (primera edición en 1887, segunda versión ampliada en 1907) es una obra llena de **imágenes sorprendentes y adjetivos inesperados**. Se percibe, sobre todo, la **influencia francesa y, en concreto, las orientaciones simbolistas**. Con estos influjos se pueden vincular la **omnipresencia de la música** en **Azul**. En el **plano temático**, crea Rubén aquí un mundo de **hadas, princesas, centauros y cisnes** (el ave símbolo de este movimiento literario, animal que condensa lo blanco, lo puro, lo ideal y lo aristocrático); también se recoge (de ahí el título de esta composición) **el color azul**, como símbolo de **los sueños, el arte, lo helénico y lo homérico, el mar y el firmamento**. Desde el **punto de vista formal, la sinestesia es el eje central** de su actuación y, por ello, trata de acumular materiales pictóricos, arquitectónicos, esculturales y musicales porque pretende conseguir un libro que sea una obra total.
- **Prosas profanas (1896)**, conjunto de poemas que influyeron en el nacimiento del Modernismo en España, **obra modelo de esta corriente**, que deslumbra por sus **innovaciones métricas y léxicas**. Aborda **temas de la línea evasiva** pero incorpora, además, la **preocupación social**. Se cuestiona Darío por **el arte, el placer erótico, el amor y la mujer, el tiempo, la muerte, la religión y la creación poética**. A este poemario pertenecen algunas de las creaciones más reconocidas del poeta nicaragüense como son la "Sonatina" o "Era un aire suave...".

- **Cantos de vida y esperanza (1905)**, obra de expresión más sobria, menos retórica, con la que Rubén trata de acercarse más a la gente corriente, tras iniciar un período **de desencanto hacia la ciudad de París** porque había perdido su atractivo literario y era frecuente escenario de rivalidades ideológicas extremistas y fanáticas; critica el **expansionismo norteamericano** amenaza la integridad territorial de los países hispanoamericanos y lo hace abordando **temas** como la **reivindicación de lo hispánico frente a lo estadounidense**, el **gusto por las civilizaciones precolombinas** o la invitación a **la unión de los pueblos hispanoamericanos**. En algunas de sus composiciones, **se aleja de la alegría y la brillantez** para mostrar **amargura y cansancio ante la vida y las situaciones vividas**. De ahí, poemas que abordar el asunto de **la inevitabilidad de la muerte**; otro tema recurrente es el de **la figura femenina** abordada **en dos vertientes**: una **atractiva y placentera (erotismo)** y la otra, **triste y superficial** (Darío consideraba cercana la muerte y dudaba de la existencia de una vida ulterior y, por tanto, el goce amoroso se percibe como un remedio contra la infelicidad, pero, a la vez y dado su carácter caduco, le revela el trágico e inevitable paso del tiempo).

Ramón María del Valle Inclán se inclina en **narrativa y teatro** básicamente por la **estética modernista** y a medida que su **producción avanza** incorpora la técnica del esperpento. Entre las **novelas modernistas**, destacan **Las sonatas (tetralogía)**, cuyo **protagonista, el marqués de Bradomín**, es un donjuán "feo, católico y sentimental" que funciona como hilo conductor para abordar los temas del amor, la muerte y la religión; **la trilogía de la guerra carlista**, que se apoya en la idea de que el liberalismo es la fuente de todos los males de España y propone como alternativa el modelo de sociedad carlista, patriarcal y arcaica. Sus **inicios dramáticos** están vinculados al movimiento modernista con obras como **El marqués de Bradomín**, donde también se recogen personajes y actitudes realistas. El **ciclo mítico**, situado en la Galicia rural, intemporal, arcaica y supersticiosa, también tiene elementos propios del Modernismo. Así, en la trilogía **Comedias bárbaras**, centrada en la saga de los Montenegro, y **Divinas palabras**.