

EL MODERNISMO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES A TRAVÉS DE LA FIGURA DE RUBÉN DARÍO

Con el término **Modernismo** se designa 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 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 **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: existe un primer período de gran plasticidad y sonoridad y de temas refinados y evasivos (su primera obra, **Azul** (1888) marca también el inicio de esta corriente); luego vendría **Prosas Profanas** (1896) que supone la culminación de ese Modernismo exuberante y donde introduce temas españoles; su última obra, **Cantos de vida y esperanza** (1905) lo sitúa en la línea de un Modernismo más intimista y meditativo.

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

◆ Temas fundamentales:

☞ **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...

☞ **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.

☞ **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,...

☞ **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 desenfadado, 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.

En cuanto al Modernismo en España, Manuel Reina, Salvador Rueda y Ricardo Gil pueden ser considerados como precursores de esta nueva sensibilidad, aunque se suele proponer como fecha de inicio 1902 (2º viaje de Rubén Darío a España). Los modernistas españoles 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.