

El modernismo hispanoamericano

1: Aclaraciones respecto al término

No confundir modernismo con el *modernism* anglosajón (vanguardia, Primera Guerra Mundial = checo *moderna*)

Estamos ante un arte

de formas naturales, fluidas, elaboradas con delicadeza, sensualidad y un alto grado de refinamiento. Las líneas opulentas, sinuosas, ondulantes y sutiles crean una simetría entre los motivos florales y la forma femenina. (Oviedo 223)

En artes plásticas, equivale al *Art Nouveau* (Mucha, Lalique, Beardsley), que tuvo distintos nombres en Europa: *Jugendstil* o *Secessionismus* (Klimt); en arquitectura, coincide con el *modernisme* catalán (Gaudí) o con la *Secese* checa; en música con el *impresionismo* (Debussy).

2: Definición de modernismo

[E]l Modernismo es el movimiento literario de gran **riqueza lingüística e innovación formal** que comenzó en Hispanoamericana a finales de la década de los años sesenta del siglo XIX y que duró hasta la segunda década del XX. Su recurrencia hacia las visiones artísticas y los modelos poéticos europeos -sobre todo hacia la **poesía parnasiana y simbolista francesa**- reflejó un descontento con la **restrictiva poética española de la época**, un deseo de **autonomía cultural** y un ánimo por alcanzar un sentimiento de igualdad con las grandes culturas de Europa Occidental. Con su **fe en el poeta** y en la poesía, también propuso una respuesta profunda a la **crisis de creencias** que surgía entre los filósofos y artistas hispanoamericanos a finales del siglo XIX, una crisis similar a la que había dominado los círculos intelectuales occidentales **desde el Romanticismo**. (Jrade, 37-38, subrayado mío)

3: Revitalización de los medios de expresión poética

- Contra la poesía española anquilosada, repetitiva, nacionalista, rígida, **conformista y conservadora**. (Ver poema de Campoamor.)
- Reforma de la métrica:
 - Recuperación de metros antiguos (alejandrino, cuaterna vía). → “Los cisnes”
 - Renovación de las estrofas clásicas (soneto con versos distintos del endecasílabo) → “La gitanilla”
 - Experimentación con el verso acentual. → “Nocturno”, de José Asunción Silva
 - Primeros acercamientos al verso libre. → “Luna de las tristezas, de Leopoldo Lugones

- Expansión del vocabulario poético: extranjerismos, neologismos, arcaísmos, indigenismos, campo semántico del lujo y el arte... Prevalece la **sonoridad** y la **evocación** a la hora de elegir el vocabulario.
- Sinestesia como figura retórica predilecta (analogía sensual): “verso azul”, “fragancia de melancolía”...
- Símbolos: lujo, refinamiento rococó (cisne, nenúfares...), exotismo.
- (Parodia)

4: Modernismo como respuesta a la modernidad y al Positivismo

El Modernismo es la respuesta literaria a la incursión de Hispanoamérica en la modernidad. Es una respuesta al vacío espiritual y estético creado por la crítica positivista a la religión y a la metafísica a favor de las ciencias, así como por el apoyo del Positivismo a los valores materialistas y burgueses. (Jrade 42)

Hispanoamérica:

- Crecimiento urbano e industrialización → europeización de los centros urbanos.
- Lujo, bienestar, confort, exceso elegante (*Belle Époque*).
- Positivismo.
 - Filosofía política: Darwinismo social que justifica la injusticia.
 - Rechazo de la metafísica y de valores trascendentales.

5: La poesía como comunión con el universo

Los poetas románticos anglosajones, simbolistas franceses y modernistas hispanoamericanos “buscaban la **totalidad**, la inocencia, el paraíso del que habían sido exiliados por el énfasis burgués y positivista en la utilidad, el materialismo y el progreso”, y para encontrar esto “se centran en la **analogía**, esa visión del **universo como un sistema de correspondencias** en el que la lengua aparece como el doble del universo. (Jrade, 42)

Con la analogía como base de su poesía [una rima sirve para conocer el mundo tanto como una deducción o una observación científica], estos autores -desde los primeros románticos- convirtieron al poeta en un profeta en contacto con la esencia de la existencia. También hicieron de la poesía un medio para el descubrimiento, una forma de ver lo sobrenatural. La poesía se convirtió en una forma de religión moderna, que reemplazada a las creencias tradicionales en crisis. (Jrade, 42)

- Principales fuentes y maestros:
 - Poetas anglosajones: Walt Whitman (monodonovismo), Edgar Allan Poe (decadentismo). (Ver textos.)
 - Parnasianismo: respuesta antirromántica. Asepsia sentimental: mármol, estatuas.
 - Simbolismo (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé). Poesía evanescente, líquida, sugerente. Color azul, crepúsculo, agua...

6: El modernismo contra la moral burguesa

Los autores modernistas respondieron al resultante vacío de la existencia diaria con algo que había llegado a constituir otra tradición: la expresión de actitudes antiburguesas desafiantes y hostiles. Esta expresión adquirió muchas formas incluyendo el "arte por el arte", la excentricidad, el dandismo y el decadentismo. (Jrade, 44)

- En política: entre el aristocratismo y el anarquismo, contra la mesocracia.

7: El modernismo y el lujo

Acerca del materialismo y del lujo ("palacios de Versalles, interiores y jardines orientales, dioses y ninfas, oro y perlas, biombos, divanes, piezas lacadas, urnas y tapices"):

Por un lado, los valores de las clases dominantes se ven exaltados en el rico lenguaje modernista. Por otra, sin embargo, el énfasis en la riqueza se critica por ser superficial cuando se ve como un fin en sí mismo y no se asume como subordinado a la profunda búsqueda de los puestas de la belleza transcendental y la armonía universal. (Jrade, 45-46)

8: El exotismo

Las exploraciones artísticas del sincretismo y el exotismo se vieron apoyadas, durante la segunda mitad del siglo XIX, por las cada vez más importantes y omnipresentes exploraciones científicas arqueológicas y filológicas. Todas estas descubrieron visiones poco convencionales de la belleza y la moralidad, visiones que ofrecían imágenes de tiempos o filosofías en los que la paz espiritual, el orden, la belleza y el placer parecían alcanzables. [...] La "ciencia" llevó a los modernistas y a sus contemporáneos cada vez más lejos de las creencias tradicionales (sobre todo a través de la crítica positivista de la religión) y hacia creencias heterodoxos (a través de la búsqueda arqueológica y filológica de los orígenes). (Jrade, 47)

9: El modernismo y las ciencias ocultas

Las ciencias ocultas ofrecían una ventaja muy importante. Explotaban aquellos "misterios ocultos" de la vida ignorados por la ciencia usando el lenguaje científico, dando así una cierta legitimidad a las hazañas espirituales de los no científicos. (Jrade, 47) [Ver artículo de Darío en *La Nación*]

- Sociedad Teosófica (Mme. Blavatsky), Rosacruces, Grupo Independiente de Estudios Esotéricos ("Papus").
- Cabalismo, astrología, magnetismo, hipnotismo, gnosticismo, masonería, alquimia, religiones orientales.

10: Fases del modernismo

Eso nos permite distinguir mejor las profundas diferencias entre **ambas fases**: en la primera, hay "modernistas" que operan en relativo aislamiento sin tener clara conciencia de estar creando "modernismo", aunque sí innovando y abriendo distintos caminos para rechazar la tradición; en la segunda, el modernismo es el elemento aglutinante de numerosos autores que reconocen el liderazgo indiscutible de Darío, quien logra la proeza de reunir en un haz todas las ideas que flotaban en el aire y transformarlas en un ideario, un programa y una mística cuyos alcances son los de la lengua y la cultura hispánicas. (Oviedo, 221)

11: Nómina de autores modernistas

- José Martí, José Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal...
- Rubén Darío.
- Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, Amado Nervo, Ricardo Jaimes Freyre, Enrique González Martínez, Delmira Agustini...