

● El modernismo a través de RUBÉN DARÍO

El Modernismo es un concepto que abarca desde la segunda mitad de S.XIX hasta 1968. El artista se margina de un sistema burgués al que se siente extraño (aunque por otro lado los escritores se ven en la necesidad de compaginar el oficio de escritor con otros oficios como el periodismo o como la enseñanza, y esto coloca al escritor en la posición de la clase media burguesa). También la literatura entra a formar parte del mercado. En el Modernismo, Hispanoamérica por fin se independiza de las referencias culturales españolas. Sin embargo, también en Europa habrá referentes autóctonos del Modernismo, principalmente la figura de Baudelaire. El Modernismo hará uso de nuevos temas: - El mal: cristianismo en ruinas, conciencia de culpabilidad que lleva a defender el mal. - La mujer: la mujer fatal (corruptora) frente a la mujer angelical (redentora). - La ciudad: aparece como marco de la vida del poeta. Del hombre moderno e implica anonimato, multitud y soledad. - El hastío: sentimiento común en todos los gestores de la Modernidad (también se han utilizado las palabras "ennui" y "soleen"). / Como antecedente del Modernismo, hay que señalar el Parnasianismo. Por otro lado hay que señalar como antecedentes el simbolismo y la noción de la sugerencia. Por otro lado unido a todo esto se empieza a considerar la idea de "el arte por el arte" y "el arte como religión". Por otro lado, los franceses: Verlaine, Rimbaud y Mallarmé se convierten en artistas modelo. El rasgo fundamental de la poesía moderna es dejar de considerar la literatura como un medio de representación idealizadora de materias vulgares. Habría que hablar de varios nombres que marcan el pensamiento en el que surge el modernismo: Kierkegaard que se interesa por la comunicación indirecta y por el pensamiento irracionalista; Marx que influye con sus lecturas de la economía y la sociedad y Nietzsche que relativiza todos los valores: destaca sus teorías del "superhombre" y "el eterno retorno". Por último, está la figura fundamental de Freud. Freud tiene dos ideas claves: la 1ª es la del inconsciente, y la 2ª, Freud decía que en la vida psíquica del hombre hay dos impulsos básicos, el eros y el thanatos. Dentro de estas dos pulsiones, Freud distingue 3 conceptos: El yo, el ello y el superyo. Octavio Paz dijo que el Modernismo fue una escuela poética. En un principio la palabra Modernista fue utilizada peyorativamente. El artista pasa a tener plena conciencia de su trabajo y de su situación especial (se considera por encima del vulgo). Su actitud vital tiene cierto romanticismo, uno de los símbolos más utilizados por los modernistas es el cisne, que les representa a ellos mismos. Rubén Darío es considerado como el punto de partida del Modernismo y aunque no es del todo exacto, se ha considerado a sus coetáneos que publicaron antes de 1888 como precursores del movimiento. **Rubén Darío**. La trayectoria de R. Darío la marcan 3 libros: Azul (1888, marca la fecha "oficial" del modernismo), Prosas Profanas (1896) y Cantos de Vida y esperanza (1905). Antes de publicar Azul, ya habían aparecido en la imprenta obras de Darío (Rimas y Abrojos) obras que Darío rechazaría. Son de signo romántico. Les seguiría el libro Epístolas y Poemas que ya anticipa algunas innovaciones formales de Darío. Tras la publicación de Cantos de vida y esperanza, aparecen el Canto Errante (1907), Canto a la Argentina (1910) y Poemas de Otoño (1910) que tienen un tono melancólico en donde aparece un R. Darío agotado por la vida. Azul equivale a búsqueda. Cuando se publica Azul aún no se ha producido la revolución métrica en la lírica pero existe una ampliación de los ritmos. Hay una profusión de símbolos, y se da una gran importancia a las figuras de la repetición en la prosa. Por otra parte, los cuentos plasman como el artista se siente desplazado de la marcha de los acontecimientos en la sociedad. La adjetivación novedosa, el léxico aristocrático, el erotismo esencial, la sensualidad de las imágenes, y los cambios rítmicos y de atmósfera anuncian el mundo de prosas profanas. Este mundo lleva en sí el germen de la decadencia. Prosas Profanas finalmente equivale a culminación. Diríamos por tanto que el Modernismo tiene varias etapas: - Un primer momento en el que se centra en la zona del Caribe (José Martín Casal, Rubén Darío...). - Un 2º momento de Romanticismo-Modernismo que equivale a decir Rubén Darío. - Triunfo del movimiento (Juan Ramón Jiménez). - Modernismo-Vanguardia (Lugones y otros). / A partir del Modernismo, los movimientos literarios se suceden sin aparente ruptura entre ellos. Finalmente con Cantos de Vida y esperanza, que equivaldría a profundización, se acentúan los estados de ánimos otoñales y melancólicos. El texto muestra su vinculación con el anterior gracias al poema introductorio ("yo soy aquel..."). En Cantos el autor se plantea su carencia de fe y de ideales y da relevancia al sentimiento de lo "hispano".

● Introducción a LAS VANGUARDIAS

La Vanguardia es un nombre colectivo para las diversas tendencias artísticas (ismos). Surgen en Europa en las primeras dos décadas del siglo XX, y tratan de renovar las modalidades institucionalizadas. Por tanto, Vanguardia significa ruptura, de ahí el nombre de algunas de las revistas ("Ultra", "Avance"). El comienzo del S.XX arranca con una gran crisis social y cultural de occidente, por tanto los hombres de esta sociedad se enfrentaron a un mundo caracterizado por una pérdida de orientación espiritual y moral, y estético e ideológico. En los años 20 se tiene conciencia de una necesidad de renovación íntegra ya que las formulas establecidas se habían mostrado incapaces de impedir el desastre de la guerra mundial y además no respondían a la nueva sociedad donde tecnología, ciencia y grandes grupos financieros producen la dinámica del S.XX. Europa se divide en dos bandos: los que no quieren cambios y los que luchan por encontrar nuevas formulas. Debido a la acción de los últimos, se produce un hervidero de teorías y doctrinas que nacen y mueren con rapidez en filosofía, ciencia, psicología, política y artes. Esta meditación explica el gran interés que tuvieron los escritores por las teorías poéticas y artísticas. La Vanguardia se define a través de muchas corrientes que se oponen, marchan paralelas o se inter cruzan. Como principales movimientos estéticos de Europa, tendríamos el futurismo, el Cubismo, el Expresionismo, el Dadaísmo, el Ultraísmo y el Superrealismo. Todos estos movimientos tienen una serie de características comunes: - Espíritu de libertad. Rebelión de lo establecido y deseo de romper con el pasado. - Hermetismo. - Receptor como co-creador de la obra. - Culto a la imagen. - Empleo de modos oblicuos de expresión (alegoría, ironía...). - Deseo de lograr un arte nuevo y original. - La obra se dirige a una minoría e intenta escandalizar a la burguesía.

● La Vanguardia a través de VICENTE HUIDOBRO (+ la introducción ↑)

La Vanguardia hispanoamericana tiene 4 obras decisivas: Altazor de Vicente Huidobro, Trilce de César Vallejo, En la masmédula de Oliverio Girondo y Residencia en la tierra de Pablo Neruda. Por otro lado, las principales tendencias de las vanguardias americanas, buscan una defensa de una América joven frente a una Europa decadente. Por lo tanto podemos hablar de unas características como son: el cosmopolitismo, el compromiso y el mestizaje. Vicente Huidobro fue un espíritu rebelde que buscó todo tipo de transformaciones. En un primer momento participaría en el movimiento llamado creacionismo y cuya cabeza era Gerardo Diego. Sin embargo en 1925, la intuición poética de V. Huidobro chocaría con las doctrinas de este movimiento y así lo abandonaría y lo criticaría. Fruto de esta actitud es el libro Altazor donde se abandona la imagen, que era la base del creacionismo y se refleja una desesperada búsqueda del lenguaje. La actitud social de Huidobro siempre fue ambigua. Los primeros libros de Huidobro los publica entre los 18 y 20 años y son: Ecos del alma, Canciones en la noche, La Gruta del silencio y Las pagodas ocultas. Tras esta 1ª etapa, viene su estancia en España y el desarrollo de su teoría

creacionista. También fue muy influido por el Cubismo. De esta etapa destacan sus libros Adán y El espejo del Agua. Después marcharía a París y tras la experiencia francesa, Huidobro hace de enlace con el ultraísmo español y publicaría los libros: Tour Eiffel, Hallalí, Poemas articos, y Ecuatorial, todos de 1918. Teniendo en cuenta estos libros, se ve en Huidobro 2 tendencias: una de interiorización imaginativa y abstracción egocéntrica y frente a ella otra línea de inspiración objetiva. En estos primeros libros el pensamiento de Huidobro puede resumirse en una frase suya: "el vigor verdadero reside en la cabeza". Altazor considerada su obra más importante ha sido interpretada de muchas formas, fundamentalmente de 2: unos la consideran una obra metafísica sobre la pérdida de los valores del hombre tras la guerra, y otros la ven simplemente como un ingenioso juego de palabras. Su estructura es la siguiente: en el canto primero se refleja esta postura metafísica. En el canto 2, hacen aparición la mujer y el amor como tabla de salvación del poeta y a partir del canto 3 se produce la descomposición del lenguaje, forzando la palabra para extraerle una mayor expresividad y desligándola de la realidad exterior. "Altazor" es un ser mitad pájaro mitad ángel y mitad hombre al que el autor presta su voz. Encarna esta figura al poeta que desciende a las profundidades, como hicieron Orfeo o Dante, pero Altazor desciende en paracaídas como un héroe moderno. Altazor es un libro acabado aunque sea prototipo de la obra abierta. Representa un cambio en la obra de Huidobro. Hasta Altazor los viajes poéticos de Huidobro eran ascendientes topándose con los obstáculos de la historia, la soledad y el tiempo. Mientras en Altazor el viaje se somete al ritmo del vértigo del espacio y de la conciencia simultánea. En el prefacio de Altazor existe esta concepción egocéntrica de elevación, pero a partir del canto primero se produce el descenso. En los últimos capítulos 6 y 7 ya sólo aparece la voz de Altazor. En definitiva Altazor no es un poema fracasado por acabar en onomatopeyas, sino que es un poema del fracaso.

• Comentario del poema (+ todo de Huidobro ↑ sin la intro.)

Este poema pertenece al libro Altazor, Canto 1. En el 1º verso "¿Por qué soy prisionero de esta trágica busca?" Busca se refiere a la búsqueda del lenguaje. Todo el poema desarrolla una reflexión sobre esta búsqueda. En el poema también hay un uso de la ironía, por ej. En los versos "soy bárbaro tal vez/ desmesurado enfermó [...]" desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada". Como hemos visto está ironizando contra la burguesía y contra la poesía institucional que es la de la burguesía y así entronca con el espíritu vanguardista.

• La Vanguardia a través PABLO NERUDA (+ introducción ↑)

Su obra es muy grande y cuenta con libros muy importantes que han influido en la literatura del S.XX, por ej.: Veinte poemas de amor y una canción desesperada o sus Sonetos de amor o sus Odas elemental y Nuevas Odas elementales. Pero sin duda la relación de Pablo Neruda con las vanguardias se establece con lo que se ha llamado su "Ciclo Residencial", compuesto por 3 libros: Residencia en la tierra, Segunda Residencia y Tercera Residencia. Esta trilogía es el resultado de su angustia personal y puede considerarse como una autobiografía. En él puede observarse la influencia de T. S. Eliot de Joyce y del surrealismo. Utiliza la técnica de la diseminativo-recolectiva que confiere un ritmo obsesivo a los poemas. La 1ª Residencia refleja su "temporada en el infierno". El propio Neruda define su lírica de este momento como profética contra poniéndola al hermetismo del que se le ha acusado. La 2ª Residencia se publica en Madrid y deja notar la influencia de los poetas del 27. La 3ª residencia mantiene el mismo tono obsesivo de las Residencias anteriores para dejar paso inmediatamente a poemas sociales y comprometidos. Tras la guerra civil española y la guerra mundial, cambiará su visión de la poesía y rechazará el egoísmo inherente al ciclo de las residencias. De esta forma la poesía deja de ser metafísica y se convierte en social. Respecto al ciclo de las Residencias, el crítico Rodríguez Monigal le llama, refiriéndose a uno de los 2 planos de creación que ha visto en P. Neruda, "viajero inmóvil" que descubrió sus propios estados subjetivos. Por último, en la 1ª Residencia, debemos destacar la soledad erótica en la que el "yo" además de ahondar en la experiencia lírica se enfrenta al abandono y la pérdida y la lucha contra el tiempo. Y en la 2ª y 3ª Residencia, se mantiene la visión de la soledad y la muerte de los seres queridos, pero frente a ello aparecen los cantos materiales que suponen la garantía de algo eterno y la afirmación del mundo a través de su caducidad.

• Comentario del poema (+ todo de NERUDA) (de 2 en 2 los versos, ABANDONO)

Este poema pertenece al libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada, que refleja el paso del amor imaginado a la experiencia vivida. Este poemario de juventud se muestra ya cercano a la estética de vanguardia y puede apreciarse toques surrealistas en algunas imágenes de la naturaleza, y la mujer no es una entidad separada al poeta sino que aparece como su refugio, y se la transmiten todas sus angustias existenciales. Se trata del poemario más leído de la lengua española y el poemario, autobiográfico, los poemas recuerdan la experiencia del autor con 2 mujeres. El "yo" del poeta realiza una exploración idealista y metafísica del amor. "Una canción desesperada" concluye el ciclo amoroso que se describe en el libro. Tomando como punto de partida, la evocación de la amada, refleja un sentimiento mucho más hondo que el puramente erótico. Tiene un ritmo más marcado que las composiciones anteriores, compuesto por alejandrinos que riman en asonante y la presencia de un estribillo. A esto hay que unir el valor de "canción", pues el poeta se describe como cantor que lamenta en soledad la pérdida del amor. En el contenido el poema se distingue de los de más porque pasa de la melancolía a la angustia. Podemos señalar 3 partes en el poema: la 1ª serían los 6 primeros versos, en donde la desesperación se refleja como protagonista del texto. Se establece alguna constante como el encuadre espacial ("los muelles al alba") y arranca una estructura de avance y retroceso, es decir, progresivo-retrativo. La 2ª parte iría del verso 7 al 50 y es el núcleo del poema. Se recuerda la relación amorosa y se describe a la mujer como receptora o víctima de la angustia del poeta. Hasta el verso 10 se destaca el papel de la mujer como receptora de los sueños del poeta así como de sus luchas y del punto de partida de sus versos. Se establece sinonimia entre la lejanía, el mar y el tiempo. Más adelante hasta el verso 22, la angustia sube de tono y hay un recuerdo alegre del amor obstaculizado por el estribillo, y se introduce a la mujer como refugio del hombre. El símbolo de los racimos evoca el goce erótico en la madurez y se describen picoteados por los pájaros. Mediante la acumulación referente a los cuerpos, se evoca la unión sexual de los amantes. Entre los versos 41 y 50, se comprende el fracaso de la relación y los términos negativos se unen al movimiento de descenso. Por último en la 3ª parte, iría del verso 51 al final. Tras la evocación en pasado, el autor se sitúa nuevamente en el presente. El último verso "ah más allá del todo" "ah más allá del todo": puede interpretarse de varias formas: por un lado la mujer estaría más allá del todo y el poeta cantaría su infinita lejanía. Por otro lado así el poeta manifestaría su presentación de alcanzar lo absoluto. Y por último expresa el abandono total en el que el amante se siente sumido.