

6.1. DE BAUDELAIRE AL SIMBOLISMO.

A finales del siglo XIX se considera que surge la modernidad literaria, lo cual implica un cambio en los planteamientos estéticos y un deseo de experimentación de nuevas formas de expresión artística. En esta línea se sitúan movimientos poéticos como el Parnasianismo, el Simbolismo y el Decadentismo, germen todos ellos del Modernismo hispánico y que comparten características como la oposición al sentimentalismo romántico, el rechazo de la sociedad burguesa, la rebeldía individual y social, y la concepción no utilitaria del arte (la máxima de “el arte por el arte”).

El **Parnasianismo** fue iniciado por Théophile Gautier y Leconte de Lisle, y toma su nombre de la publicación *Le Parnasse contemporain*. Critica el exceso de sentimentalismo romántico, defiende la serenidad y el distanciamiento de las emociones, busca la perfección formal y gusta del exotismo en la ambientación de sus poemas.

El **Simbolismo** tiene como precedente a Charles Baudelaire, y como autores destacados a Verlaine, Rimbaud, Mallarmé y Valéry. Destaca por su búsqueda de renovación formal, con un lenguaje sensorial, colorista y musical, así como por el empleo abundante de sinestesias y símbolos, y el gusto por el verso libre y la prosa poética. El poeta simbolista busca la revelación y la intuición y considera la realidad como el punto de partida en el viaje a su interioridad (verdad oculta tras lo real).

El **Decadentismo**, que influye en autores como Wilde o D’Annunzio, es un movimiento rebelde y esteticista, notable por su lenguaje sofisticado y refinado, por su evasión hacia lo irracional, lo exótico y lo misterioso, y por adoptar el dandismo y la bohemia como actitudes vitales.

De entre todos los autores pertenecientes a esta época y a estos movimientos, el más destacado es, sin duda, el francés **Charles Baudelaire** (1821-1867), precursor del Simbolismo y autor destacado merced a su obra *Las flores del mal* (1857).

En esta antología lírica, que provocó un gran revuelo moral, Baudelaire recoge poemas compuestos entre 1840 y 1861, con constantes ampliaciones y revisiones. La obra se estructura en seis partes: “Spleen e ideal”, “Cuadros parisinos”, “El vino”, “Flores del mal”, “Rebelión” y “La muerte”. La intención del autor es escribir un libro unitario en torno al tema del “spleen” y cómo escapar de él. Por “spleen” debemos entender el tedio o angustia vital que provoca el paso del tiempo y la monotonía. Para huir de este desagradable sentimiento Baudelaire propone varias salidas: la muerte, el sumergimiento en el anonimato de la muchedumbre urbana (ciudad devoradora del individuo), el paraíso artificial de las drogas, y el erotismo aniquilador.

Aparte del tema del “spleen” y el disgusto hacia la realidad y la sociedad, otros temas presentes en esta obra son los siguientes: a) la reflexión sobre el proceso de creación artística y la función del escritor, b) la reflexión sobre la maldad y la celebración de su belleza (actitud de rebeldía y satanismo), y c) las correspondencias entre el mundo real-material y el mundo ideal-espiritual, de modo que el mundo visible refleja lo invisible (la belleza, la verdad, los ideales), que sólo pueden ser apreciados por el poeta mediante el empleo de símbolos y sinestesias.

Los continuadores de Baudelaire son conocidos habitualmente como los “**poetas malditos**”, título procedente de una prosa poética de Verlaine de idéntico nombre. Este grupo de poetas franceses se considera integrado generalmente por Mallarmé, Verlaine, Rimbaud y Valéry.

Stéphan Mallarmé (1842-1898) destaca por obras como *Herodías* y *La siesta de un fauno*, dos textos escénicos monologados de asunto mitológico. En sus poemas se tratan temas como la sensación de soledad, la presencia de la muerte o la esterilidad de los actos humanos. En cuanto a su estilo, resultan notables la experimentación gramatical, la riqueza de vocabulario sensorial y los juegos simbolistas.

Paul Verlaine (1844-1896) mantuvo una apasionada relación con otro de los escritores de este grupo: Rimbaud, y entre sus obras destacan los libros *Poemas saturnianos*, *Fiestas galantes* y *Liturgias íntimas*. En su estilo son habituales las innovaciones métricas, la mezcla de registros lingüísticos y los símbolos asociados a la melancolía. La suya es una escritura de sensaciones puras, ajenas al significado y atenta sobre todo a la musicalidad del verso, liberada del corsé de la rima.

Arthur Rimbaud (1854-1891) compuso toda su obra en seis años (de los 16 a los 22) y entre sus escritos destacan *Una temporada en el infierno*, centrada en su tormentosa relación con Verlaine, e *Iluminaciones*, obra precursora del Surrealismo donde se explora el mundo del subconsciente, las visiones, los sueños y lo irracional (“El barco ebrio”). Entre sus temas se cuentan el nihilismo, el rechazo de la sociedad burguesa y su moral, y la negación de la cultura y la civilización.

Por último, **Paul Valéry** (1871-1945) supone la transición entre la poesía de corte simbolista-modernista de finales del XIX y la poesía pura que se desarrolla a continuación en los comienzos del XX. Sus obras más conocidas son *El cementerio marino* y *La joven parca*. En su estilo se busca una poesía pura, que trata de llegar a la esencia de las cosas, despojándola de sus apariencias; además, se da la primacía de lo racional e intelectual sobre lo sentimental y subconsciente.

6.2. LAS VANGUARDIAS. SURREALISMO.

La búsqueda de renovación y cambio en el plano artístico que marca gran parte de las primeras décadas del siglo XX tendrá su máxima expresión en los movimientos de Vanguardia, un conjunto de movimientos diversos (los llamados “ismos”) que persiguen la ruptura radical con las formas estilísticas tradicionales y que alcanzarán su momento de auge entre la I Guerra Mundial y la década de los 30.

Las principales características comunes de los movimientos de Vanguardia serían las siguientes:

- a) **Internacionalismo**: preocupación universal y no nacionalista, con una clara vocación abarcadora.
- b) **Antitradicionalismo**: desprecio de todo lo heredado en temas y formas, constituyéndose en una corriente provocadora y antiburguesa.

- c) **Antirrealismo:** renuncia a toda ilusión de realidad, base del arte anterior (ahora no se busca imitar la realidad, sino la “violación” y la deformación de la misma).
- d) **Deshumanización:** autonomía de la obra de arte (la máxima de “el arte por el arte” llevada a sus extremos), con la consiguiente eliminación de lo sentimental, convirtiendo el arte muchas veces en un mero juego formal.
- e) **Experimentación:** búsqueda de originalidad y libertad creativa (ruptura con la lógica, la tipografía, la ortografía o la gramática).
- f) **Elitismo:** arte dirigido a minorías y difundido a través de revistas y manifiestos.

Los principales movimientos de Vanguardia son los siguientes:

- a) **Futurismo:** iniciado por el italiano Marinetti en 1909, tendrá como máximo exponente al ruso Mayakovski. Destaca este movimiento por su optimismo vital y por lo deshumanizado de su arte, el cual canta de forma entusiasta a la modernidad y al progreso técnico, ensalzando aspectos como la violencia, la guerra, la tecnología o la velocidad. En el plano estilístico sobresale la destrucción de la sintaxis y la puntuación, así como los juegos con la distribución tipográfica.
- b) **Cubismo:** surge en el mundo de la literatura de la mano del francés Apollinaire en 1913 con su obra *Alcoholes*. El cubismo literario destaca por el empleo de una nueva disposición tipográfica del poema, creando poemas visuales denominados “caligramas”, los cuales buscan descomponer la realidad en formas geométricas para recomponerla libremente, así como romper con la separación entre las distintas artes.
- c) **Dadaísmo:** creado en Zúrich en 1916 por el escritor francés de origen rumano Tristán Tzara. El origen de su nombre lo encontramos en la palabra *dadá*, entendida como un balbuceo infantil, una palabra que fue elegida al azar al abrir un diccionario. De hecho, la principal característica de este movimiento es su libertad creadora absoluta, tratando de romper con la lógica mediante procedimientos como el “collage arbitrario” y la burla hacia el propio arte.
- d) **Expresionismo:** surge en Alemania en 1910 y está fuertemente vinculado a la I Guerra Mundial. Trata de reflejar la expresión de sentimientos subjetivos que provocan la distorsión de la realidad circundante. Se busca destacar lo caótico, lo feo y lo catastrófico, mostrando una visión crítica de la sociedad y del horror de la guerra.
- e) **Surrealismo:** tiene su origen en 1924 en la obra del francés André Breton. El movimiento rápidamente se extenderá a otros autores franceses (Elouard, Aragon, Soupault) e influirá en autores españoles de la Generación del 27 (Lorca, Alberti, Aleixandre, Cernuda). El Surrealismo pretende promover la liberación total del ser humano, tanto en el plano social, según ideas de Marx, liberándolo de la represión burguesa, como en el plano psicológico, según ideas de Freud, sacando a la luz los deseos reprimidos en el inconsciente. En el plano estilístico, se servirá de técnicas como la reseña de sueños, la escritura automática liberada de la intervención de la razón, el uso de metáforas poco

evidentes, y el empleo de juegos lingüísticos como el “cadáver exquisito” o las “jitanjáforas”.

En las vanguardias hispánicas destacarán el **Ultraísmo** (1918; Guillermo de Torre, Borges) y el **Creacionismo** (1919; Vicente Huidobro, Juan Larrea, Gerardo Diego). El primero de estos movimientos destaca por la supresión de la rima y los nexos, el empleo de imágenes chocantes y neologismos, y por las innovaciones tipográficas. El Creacionismo, por su parte, no imita la realidad sino que trata de crear una realidad propia dentro de la obra artística, sirviéndose también de técnicas innovadoras como los juegos de palabra y las asociaciones sorprendentes de ideas.

Por último, dentro de las vanguardias anglosajonas, de menor experimentación formal, sobresale el **Imaginismo** (Ezra Pound, T. S. Elliot), movimiento en el que los poemas, de difícil comprensión, se basan en la acumulación de imágenes y símbolos junto a referencias culturales y eruditas diversas para sugerir una idea compleja.