MODERNISMO (1888–1910)

Primera escuela literaria de Latinoamérica

El modernismo hispánico es una síntesis del parnasianismo y del simbolismo: del primero toma la concepción de la poesía como bloque marmóreo, con el anhelo de perfección formal, los temas exóticos, y los valores sensoriales; del segundo la concepción de que el arte debe sugerir, y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad.
Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación, en 1888, de *Azul*, de Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de América Latina.

Características

1. Profunda renovación del lenguaje poético.
2. Usa vocablos idiomáticos americanos.
3. Búsqueda de la belleza, el cromatismo, la musicalidad y la luminosidad.
4. Esteticismo, exquisitez y refinamiento formal.
5. Cosmopolitismo, el cual convive con matices nacionalistas.
6. Exotismo temático.
7. Elitización del arte.

Autores

José Martí

- La Habana, 1853-Campamentode Dos Ríos (Cuba), 1895.
- Fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón muerto durante la Guerra de Independencia cubana.
- En su juventud, luego de estar en prisión, estuvo tres años en España peninsular en carácter de desterrado, donde estudió Derecho, Filosofía y Letras.
- En 1881 se establece en Nueva York, donde planifica la independencia de Cuba, colaborando como periodista en *The Hour* y *The Sun*.
- Ha ejercido una notable influencia en el sentimiento de identidad del pueblo cubano.
- Fue precursor del modernismo.

Principales obras:

En el campo de la poesía sus obras más conocidas son:

- *Ismaelillo* (1882)
- *Versos libres* (1882)
- *Versos sencillos* (1891)
- *Flores del destierro.*

Sus ensayos más populares son:

- *El presidio político en Cuba* (1871)
- *Nuestra América* (1891)

Cabe también destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada literaria y conceptualmente. Se incluye entre sus obras «La edad de oro». Publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América de la cual fue redactor (julio 1889).

Rubén Darío

- Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento.
- Nació y murió en Nicaragua (1867-1916).
- Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América.
- Máximo representante del modernismo literario en lengua española, es, posiblemente, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico.
- Fuertemente influido por románticos (Víctor Hugo, Musset), parnasianos (Leconte de Lisle, Heredia) y simbolistas, llegó a tener un nuevo y brillante estilo, dando una nueva musicalidad a los ritmos tradicionales castellanos.
- Sus obras principales son *Azul...* (1888), *Prosas profanas* (1896), *Cantos de vida y esperanza* (1905), *Los raros* (1896) y *Prosas profanas y otros poemas* (1896).
- Su influencia en la literatura posterior es enorme. Conoció e influyó a todos o casi todos los escritores en castellano del modernismo.

Azul...

- Es un libro de cuentos y poemas del poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado una de las obras más relevantes del modernismo latinoamericano.

- Se publicó por primera vez en Valparaíso, Chile, el 30 de julio de 1888. Dos años después, en Guatemala, apareció una segunda edición, corregida y aumentada. Presenta la figura del artista como un idealista en un mundo moderno.

- La razón del título es aún motivo de discusión. En el modernismo, el color azul y el cisne blanco eran el símbolo del movimiento. En su primera edición, la obra llevaba un prólogo de su amigo chileno Eduardo de la Barra con un epígrafe de Víctor Hugo, poeta muy admirado por Darío, que dice así: *«L'artc'estl'azur»* (El arte es azul). En una nota a la segunda edición del libro, de 1890, el autor explica que esta cita del poeta francés motivó el título. Sin embargo, años después, en *Historia de mis libros* (1913), negó esta relación. Según explica en esta obra, el azul era para él «el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental».

- En su primera edición, de 1888, el libro estaba dividido en las siguientes partes:

  - «Cuentos en prosa», que incluía los relatos «El rey burgués», «La ninfa», «El fardo», «El velo de la reina Mab», «La canción del oro», «El rubí», «El palacio del sol», «El pájaro azul» y «Palomas blancas y garzas morenas».
  - «En Chile», con dos textos en prosa: «Álbum porteño» y «Álbum santiagués».
  - «El año lírico», con cuatro poemas dedicados a las cuatro estaciones: «Primaveral», «Estival», «Autumnal» e «Invernal».
  - Dos poemas sueltos: «Pensamiento de otoño» y «Anagke».

Prosas profanas
«Sonatina»

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida.)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

–«Calla, calla, princesa –dice el hada madrina–;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

Retroalimentación

1. ¿Qué corrientes literarias influyeron en el modernismo?

_____

2. Escribe dos características del modernismo.

_____

_____

3. Menciona dos obras de José Martí.

_____

_____

4. ¿Qué libro inicia el modernismo?

_____

_____

Trabajando en clase

1. Con respecto a la vida de José Martí, menciona si es V o F.
   a) Nace en Nicaragua. ( )
   b) Estuvo desterrado en España. ( )
   c) Viven en Nueva York, desde donde colabora para la independencia de Cuba. ( )
   d) Muere en España en 1815. ( )
   e) Escribe un libro dedicado a su hijo Ismael. ( )

2. Relaciona correctamente
   a) José Martí _____Reside un tiempo en Chile, donde publica su obra.
   b) Rubén Darío _____Fue precursor del modernismo.
   c) *Azul...* _____Publicado en 1888, contiene escritos en prosa y verso.

Verificando el aprendizaje

1. Obra ajena a Rubén Darío:
   a) Azul
   b) Prosas profanas
   c) Cantos de vida y esperanza
   d) Los raros
   e) Versos sencillos

2. ¿Cuándo se publicó por primera vez el libro *Azul*?
   a) 1898
   b) 1988
   c) 1888
   d) 1788
   e) 1808

3. Ensayo de José Martí:
   a) Nuestra América
   b) Alma América
   c) Fuenteovejuna
   d) *Hamlet*
   e) *Los raros*

4. Corriente literaria que influye en el modernismo:
   a) Romanticismo
   b) Simbolismo
   c) Modernismo
   d) Clasicismo
   e) Realismo

5. Característica ajena al modernismo:
   a) Cosmopolitismo
   b) Hispanoamericanismo
   c) Psicologismo
   d) Exotismo
   e) Esteticismo

6. El poema «Sonatina» pertenece al poemario:
   a) Trilce
   b) Ismaelillo
   c) Prosas profanas
   d) Prosas apátridas
   e) Versos sencillos

7. Obra que inicia el modernismo:
   a) Prosas profanas
   b) Versos sencillos
   c) Azul

d) Abril
e) Alma América

8. Precursor del modernismo, nacido en Cuba:
a) José Martí
b) José María Eguren
c) José Santos Chocano
d) José Rodó
e) Horacio Quiroga

9. Influyó fuertemente en Rubén Darío:
a) Victor Hugo
b) González Prada
c) José Martí
d) Polo Campos
e) Santos Chocano

10. Primera escuela literaria de Latinoamérica:
a) Romanticismo
b) Renacimiento
c) Modernismo
d) Vanguardismo
e) Realismo

11. Libro que nos presenta la figura del artista como un idealista en un mundo moderno:
a) Prosas profanas
b) Ariel
c) Cantos de vida y esperanza
d) Alma América
e) Azul

12. *«La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?*
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color».
Los versos anteriores pertenecen al poema:
a) «Poema XX»
b) «Sonata de invierno»
c) «Sonatina»
d) «Albergo del solé»
e) «La princesa»

13. Gran admirador de Victor Hugo y de Laconte de Lisle:
a) Horacio Quiroga
b) Julián del Casal
c) Manuel Gutiérrez Najera
d) Rubén Darío
e) José Asunción Silva

14. Autor de *Ismaelillo*:
a) José Martí
b) Rubén Darío
c) Julián del Casal
d) José Asunción Silva
e) Miguel Gutiérrez

15. No es obra de José Martí:
a) Ismaelillo
b) Cantos de vida y esperanza
c) Versos libres
d) Versos sencillos
e) Nuestra América