

1. EL MODERNISMO

El modernismo surgió y constituyó una reacción contra la postura y filosofía positivista que había hecho de la obra literaria una especie de testimonio documental y científico. Para acentuar su aspecto revolucionario, en el modernismo se acentuó el lema “arte por el arte”. En esta frase se resumía la tendencia del artista modernista, que prácticamente solo se preocupaba por expresar lo estético.

El modernismo fue antecedido por dos movimientos culturales propios de Francia: “el parnasianismo” y “el simbolismo”. El modernismo latinoamericano tomó de estas dos tendencias algunos elementos especiales y añadió a ellos la sensibilidad americana.

Los parnasianos se concentraron en dar una forma perfecta a sus obras, intentando con esta actitud obtener expresiones líricas realizadas a la manera clásica, dando lugar a creaciones que carecían del sentimentalismo romántico.

El simbolismo pretendía ir más allá que la mera perfección formal, y se proponía expresar el interior del poeta mediante una especie de simbolismo colorido. Para lograr esto intenta pintar los sentimientos mediante las palabras, intenta obtener escenas y efectos de luz, conseguidos mediante metáforas plásticas. También utiliza la musicalidad de las palabras y los términos. Para dar ejemplos de esta tendencia, es posible expresar que lo blanco a lo largo de los siglos en la humanidad se relacionó con la pureza, el rojo con el concepto del amor, y la figura de la paloma con la paz. Pues en esta tendencia, mediante símbolos de esta índole y sus efectos grabados en la conciencia común social, se intentaba transmitir al lector el ánimo del poeta.

Contexto histórico

En el último tercio del siglo XIX, el capitalismo europeo se modificó en muchos aspectos y, debido a estas modificaciones y gracias a los niveles de desarrollo adquiridos, también se modificaron las relaciones entre los países europeos y las de estos países con el resto

del mundo. Se vivió una especie de división mundial conjuntamente con el aumento de la necesidad de nuevas zonas de inversión y extracción de materias primas.

La India, Birmania, Afganistán, Sudán y Egipto con su canal de Suez, que fue inaugurado en 1869 y que constituye la vía más corta entre Europa y el Océano Índico y las costas occidentales del Océano Pacífico, quedaron bajo la influencia de Inglaterra. Argelia e Indochina quedaron bajo la influencia de Francia. Indonesia quedó bajo el dominio de Holanda y el gran territorio chino se repartió en varias zonas de influencia, siendo éstas Inglaterra, Francia, Rusia y Japón, respectivamente.

En los ámbitos de ciencia y tecnología se vieron también avances importantes. En este periodo se generalizó el uso de la electricidad, alumbrándose las ciudades, asimismo se lograron muchos adelantos en el mundo del transporte y las comunicaciones. Aumentó el número de trenes y tranvías, lo que facilitó y abarató el transporte de mercancías y personas. Otros avances de la época fueron el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y, finalmente, la fotografía, inventos que abrieron nuevos rumbos a la comunicación.

Estados Unidos de América adquirió una mayor importancia como potencia económica en el sur del continente:

Desplazó paulatinamente a Inglaterra de los mercados latinoamericanos, y despojó a España en 1898 de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Su expansión económica y financiera llevó a una reformulación de la Doctrina Monroe, que comprendía el dominio y el control de importantes zonas del Caribe.

El crecimiento vertiginoso de la exportación del café, salitre, caucho, azúcar, cobre, y otros productos, generaron la desestructuración de las economías regionales, el desalojo de la población indígena de sus comunidades, además de convertir extensas regiones en latifundios cuyos propietarios eran compañías extranjeras.

La costa atlántica de países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, fue controlada por la United Fruit Company, que manejaba el cultivo y las exportaciones del banano, el cual se dirigía al mercado norteamericano¹.

También adquirió gran importancia la minería debido a que suministraba material exportable. Dos ejemplos representativos de aquello son las minas de cobre en Chile y las de estaño en Bolivia. En Bolivia el estaño lo explotaba la famosa familia Patiño, compartiendo las utilidades con empresas estadounidenses; más o menos lo mismo sucedía con el cobre chileno, donde un monopolio estadounidense controlaba su producción. En cuanto al petróleo, Porfirio Díaz (1830-1915) autorizó la instalación de una empresa subsidiaria de Standard Oil, que se denominó Huasteca Petroleum Company mientras que, aproximadamente al mismo tiempo, Royal Dutch Shell se instaló en el país por medio de una empresa llamada El Águila. Los intereses estaban controlados por monopolios extranjeros y este sistema requería de dictadores fuertes para proteger los intereses mencionados anteriormente.

Según Oseguera de Chávez, en el panorama artístico,

La pintura experimentó profundos cambios, ya que al renovarse las técnicas pudo reflejarse la realidad mediante la 'impresión', dando así origen a la escuela de los impresionistas, quienes combatieron el academicismo que los antecedió.

El impresionismo influyó igualmente en los compositores, quienes se preocuparon por la música para que fuese descriptiva, pintoresca y expresara no sólo pensamientos, sino también impresiones y sensaciones poéticas.

En la arquitectura se introdujeron elementos prefabricados, tal fue el caso de la Torre en París, diseñada por Eiffel.

¹ Eva Lydia Oseguera de Chávez, Op. cit., p. 214.

El Art Nouveau en la escultura, en el grabado y en el diseño de interiores se caracterizó por el empleo combinado de metales y vidrios audazmente coloreados y montados en atrevidas curvas de estructuras metálicas².

Características generales

A pesar de que gran parte de las tendencias literarias estudiadas hasta ahora hubieran llegado a Latinoamérica desde Europa, en esta etapa esta tendencia se da al revés. Por primera vez vemos que una nueva expresión literaria surge desde Latinoamérica y luego se traslada a la península: “El modernismo surge en el último cuarto del siglo XIX —entre 1875 y 1882— primero en Hispanoamérica y después en España. Es un movimiento de renovación que se manifiesta en todos los aspectos de la vida (política, ciencia, etc.) pero principalmente en las artes (pintura, literatura, etc.)”³.

Los investigadores José Olivio Jiménez y Carlos Javier Morales describen de la siguiente forma esta tendencia en su obra *La prosa modernista hispanoamericana*:

El período comprendido entre 1875 y los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) delimita, aproximadamente, una de las épocas más agudamente conflictivas en la historia de la sensibilidad y la cultura de todo Occidente. A ese período, que acogemos bajo la etiqueta universal de fin de siglo, corresponde, en las letras hispanas, nuestro modernismo: fue éste un movimiento iniciado en la América de lengua española y que muy pronto se extendió también a la Península (aquí se dio un modernismo catalán, en fechas rigurosamente coétaneas a la génesis del modernismo hispanoamericano, pero su irradiación no alcanzó al resto de la propia España)⁴.

² Ibid. p. 215.

³ A. Barroso, A. Berlanga, M.D. Gonzáles Cantos, M.C. Hernández Sánchez, J. Toboso, *Introducción a la literatura española a través de los textos*, Ediciones Istmo, S.A., Madrid, 1994, p. 26.

⁴ José Olivio Jiménez- Carlos Javier Morales, *La prosa modernista hispanoamericana*, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1998, p.7.

El modernismo nació con la intención de renovar la expresión artística existente, tanto en el género de prosa como el de verso. Esta tendencia literaria adoptó una postura ecléctica, gracias a la cual pudo tomar los puntos convenientes de una serie de escuelas conocidas en Europa. Entre ellas se pueden listar: el parnasianismo, el simbolismo, el realismo y el naturalismo. Así se conformó una tendencia estética elegante y aristocrática. Las características principales del modernismo se presentan a continuación:

- 1) Se observa una clara búsqueda de lo antiguo, de lo selecto y lo elegante; este aspecto se puede sentir en el uso de algunas palabras que revelan un sabor arcaizante.
- 2) Se observa un contraste entre lo sagrado y lo pagano y el engrimamiento del delito.
- 3) Se ve una insistencia en el relato de conductas o aspectos exóticos, extraños, desusados, misteriosos y fantásticos.
- 4) Se utilizan conjuntamente los aspectos antiguos y modernos.
- 5) Se recurre a la simbolización de los valores y etapas vitales utilizándose términos vistosos y el manejo virtuoso de las figuras literarias.
- 6) La sinestesia⁵, el erotismo y el afrancesamiento son aspectos comunes; se consigue la musicalidad de los textos gracias al manejo cuidadoso de aliteraciones⁶, onomatopeyas y rimas internas.
- 7) Llamam la atención los violentos contrastes entre lo sagrado y lo profano, esto se acentúa con la descripción de la vida cotidiana y la mitificación de la misma.
- 8) Se intenta la renovación de la expresión literaria por medio de palabras raras, y la invención de términos e imágenes líricas sorprendentes.
- 9) Se utilizan representaciones de conceptos y algunos valores por medio de figuras como las flores (rosa), luces (astro), colores (dorado), etc.

⁵ Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales; como “soledad sonora”, “verde chillón” o “ardiente oscuridad”.

⁶ Figura literaria que aparece cuando se utilizan letras de sonidos iguales o parecidos en palabras contiguas, con el propósito de lograr un efecto acústico.

- 10) Se siente una especie de altivez, con un tono de desprecio, hacia lo común, lo vulgar y lo cotidiano.

Los poetas de la primera etapa modernista

Antes de que la inolvidable figura de Rubén Darío apareciera en el escenario literario de Latinoamérica, algunos poetas presintieron los cambios y comenzaron a utilizar algunas novedades en sus obras. Se considera a estos personajes los precursores del modernismo. Entre ellos se pueden nombrar a los mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón; los cubanos José Martí y Julián del Casal, y el colombiano José Asunción Silva.

MÉXICO

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895)

Gutiérrez Nájera nació en una familia acomodada y, gracias a esta condición, tuvo acceso a una educación refinada. Aprendió francés y estudió las lenguas clásicas. Fue conocido como escritor y hombre de gran exquisitez y finura. Adquirió inclinaciones místicas pero a la vez estuvo bajo la influencia del positivismo, lo que creó una especie de contradicción y conflicto interno. Desde edad muy temprana trabajó como periodista, ocupación a la que se dedicó durante toda su vida. Asimismo participó en la vida política de su país como diputado. Ya desde 1895 se le reconoció a Manuel Gutiérrez Nájera la prioridad como co-iniciador del modernismo, junto al cubano José Martí. Darío Herrera escribió las siguientes frases acerca de esta condición de Gutiérrez Nájera en la *Revista Dominicana de Cultura* en 1955:

Para mí, Darío y Casal han sido los propagadores del Modernismo, pero no los iniciadores. Este título corresponde más propiamente a José Martí... y a Manuel Gutiérrez

Nájera. Ambos vinieron a la vida literaria mucho antes que Darío y Casal, y eran modernistas cuando todavía no había escrito Darío su *Azul...* ni Casal su *Nieve*⁷.

Una de las características de Gutiérrez Nájera fue el hecho de que no siempre firmaba sus obras con su nombre verdadero sino que llegó a utilizar una serie de seudónimos entre los cuales, los más conocidos son: “El duque job”, “Recamier”, “Junius” y “M. Can Can”. En 1894 fundó “La Revista Azul” que se convirtió en el hogar de los modernistas mexicanos y no solo el de ellos, sino prácticamente el de todos los poetas de la época.

Sus poemas son de una gran perfección formal, llenos unas veces de colorido, ligereza y garbo, como ‘La Duquesa de job’, y otras de melancolía como ‘Tristissima noux’ u ‘Ondas muertas’. Sus cuentos, por otra parte, están escritos con una prosa graciosa y refinada.⁸

A continuación se puede leer una parte del poema titulado “La Duquesa de job”, el cual contiene unos toques muy especiales de erotismo, de espíritu *parisien* y *bulevardino*.

*Ágil, nerviosa, blanca, delgada,
media de seda bien restirada,
gola de encaje, corsé de ¡crac!
nariz pequeña, garbosa, cuca,
y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac.*

*Sus ojos verdes bailan el tango;
nada hay más bello que el arremango
provocativo de su nariz.*

⁷ Manuel Gutiérrez Nájera, *Divagaciones y Fantasías*, (Selección, estudio preliminar y notas de Boyd G. Carter), Secretaría de Educación Pública, México, 1974, p. 19.

⁸ *Diccionario de literatura universal*, p.289.

*Por ser tan joven y tan bonita,
cual mi sedosa, blanca gatita,
diera sus pajes la emperatriz.*

*¡Ah, tú no has visto cuando se peina,
sobre sus hombros de rosa reina
caer los rizos en profusión!
¡Tú no has oído qué alegre canta,
mientras sus brazos y su garganta
de fresca espuma cubre el jabón!⁹*

Gutiérrez Nájera, como periodista conocido, escribía una gran cantidad de “crónicas” que se imprimían en distintas publicaciones periódicas. Para variar sus relatos, añadía descripciones graciosas a sus escritos. Esta actitud, en poco tiempo, se convirtió en hincapié para saltar al género del cuento. Así ante el escritor se abrió un mundo nuevo donde podría explicar todas sus inquietudes e ideas sin ningún limitante. Las obras más conocidas de Manuel Gutiérrez Nájera son *Cuentos frágiles* (1883), *Cuentos de color de humo* (1917), *Cuaresmas del duque job* y *Poesías completas*.

Salvador Díaz Mirón (1853-1928)

Nació el 14 de diciembre de 1853 y es conocido por su verso perfecto y su carácter indomable. Su padre, don Manuel Díaz Mirón, un conocido militar, político y escritor, lo inició en el desarrollo del gusto literario. Como resultado de su carácter enérgico e inquieto, en sus años de juventud se vio involucrado en una riña y, como resultado de la misma, quedó baldado

⁹ Eva Lydia Oseguera de Chávez, Op. cit., p. 221.

del brazo izquierdo. En 1882 contrajo matrimonio con su esposa Genoveva Acea, a quien dedicaría algunas de sus poesías más conocidas, como “Ojos verdes”. Se dedicó al periodismo y a la política pero su vida profesional se vio interrumpida por un suceso inesperado. La clave para comprender mejor este suceso está en el entendimiento del carácter del poeta, que “fue excesivamente sensible a toda cuestión de dignidad personal. Esto le llevó a la violencia, la tragedia y la desesperación, haciendo de su vida un reiterado y amargo conflicto psíquico”¹⁰. El 25 de junio de 1892 asesinó a un individuo llamado Federico Wólter tras una discusión en un café, y estuvo más de cuatro años en la cárcel. Este suceso fue transmitido de la manera siguiente en “El Diario Comercial” de Veracruz:

Según dicha versión, el Sr. Wólter provocó de palabra, desde la esquina del café ‘Zamora’ hasta la de ‘La Norma’, el Sr. Wólter dirigió gravísimas injurias al Sr. Díaz Mirón, quien le exhortó a que no perseverase en ellas, y a que se retirase; que Wólter, sumamente colérico, lejos de calmarse levantó el bastón que portaba, y con él asestó dos o tres golpes al Sr. Díaz Mirón, quien se vio precisado a retroceder, y excitó de nuevo a Wólter a que cesase en su agresión; que Wólter, lejos de atender a la exhortativa, se fue de nuevo sobre Díaz Mirón, quien ante la notoria superioridad física de Wólter y lo inminentemente grave de la agresión, se vio obligado a sacar su pistola y hacer con ella dos disparos sobre Wólter, los cuales le causaron dos heridas y una de ellas hizo caer al suelo a Wólter y le produjo a los pocos momentos la muerte.¹¹

En 1900, ya libre, lo vemos como miembro de la Cámara de Diputados y en 1901 publica cuarenta de sus poemas bajo el título de *Lascas*. Lo sorprendente fue el número de edición, de 10.000 ejemplares, número que hasta hoy en día se podría considerar muy elevado. A pesar de no ser muy popular, esta obra fue bien recibida por el círculo de lectores de la época.

¹⁰ Salvador Díaz Mirón, *Lascas* (Estudio Preliminar de Leonardo Pasquel), Colección Suma Veracruzana, Tacubaya, 1964, p. XV.

¹¹ *Ibid.*, p. 296.

En 1910 se involucró en un nuevo problema al disparar contra un diputado en plena sesión de la Cámara y volvió a ser encarcelado por unos meses.

En los últimos años de su vida se ganó la vida trabajando como profesor en la Escuela Naval y también ocupó el cargo de director de la Escuela Preparatoria de Veracruz. Tras un suceso indeseable golpeó a un alumno y se vio obligado a renunciar a su cargo de director. En 1928 murió honrado como poeta pero rechazado como político.

Su vida literaria se puede dividir en tres etapas fundamentales. La primera es la etapa temprana, más que nada inspirada en Byron y Victor Hugo, y es típicamente romántica, época que dura hasta la publicación de *Lascas*. El período que comprende la publicación de este libro se considera el de madurez creativa. A partir de la publicación de dicho libro, Díaz Mirón desconoció todo lo escrito anteriormente y aceptó como producción suya la recogida en *Lascas*. En esta obra es posible ver una técnica más depurada y una tendencia creativa más exigente. En su última etapa se observa que su técnica se hizo más rigurosa: el poeta prestó aun más atención a sus rimas, a la acentuación y la riqueza de su vocabulario. A continuación se presenta un poema de Díaz Mirón extraído de su libro titulado *Lascas*.

PEPILLA

*Como viste ropa tan leve,
me da pesadumbres,
pues él filtra y enseña vislumbres
de la carne de rosa y de nieve.
¡Y qué andar! La mocita se mueve
con garbo de chula.
Viene y va, y en la marcha modula*

*un canto de líneas;
y en las formas, apenas virgíneas,
una gracia de sierpe le ondula.*

*Como el sándalo emite una esencia,
la chica rebosa
acre aroma de opima y jugosa
pubertad en febril abstinencia.*

*Se revuelve con mucha violencia
y a veces me humilla.*

*Bien aprecia su gran pantorrilla;
y así, no le importa
que propulse la falda ya corta
y eche a vuelo por alto la orilla.*

*Con sus ojos de ardiente demonio,
que ven al soslayo,
quebrantara de un golpe de rayo
la virtud de cualquier San Antonio.
En la espuma del mar sacro al jonio,
deidad menos bella
sacudió, remedando una estrella,
al suelto y profuso
y dorado borlón, cuando impuso
con el iris al nácar la huella.*

*Si en celoso y colérico ensayo
increpo y rezongo,
por traer al misterio del hongo
flor triunfal en su pompa de maya,
la doncella me tira del sayo
y a besos me aguisa;
pero no sin mostrarse insumisa
y osada y segura;
y con timbre de plata murmura,
entre granas y perlas de risa:*

*Hembra linda no pierde la gloria
por macho importuno:
debe ser a los más, y no a uno,
esplendor y delicia y memoria.
La hermosura inhonesta y notoria
contenta al Destino;
que quien hace con mágico tino
labor esmerada,
no la tiene para una mirada
y un placer en el breve camino.*