

SESIÓN 8

POESÍA MODERNA

I. CONTENIDOS:

1. El romanticismo en Inglaterra, Alemania, Francia y España del Siglo XIX
2. El simbolismo, el surrealismo y el esteticismo.
3. La poesía durante el S. XX.
 - 3.1. Primer periodo: Gustavo Adolfo Bécquer.
 - 3.2. Hispanoamérica: Salvador Díaz Mirón y Alfonsina Storni.
 - 3.3. España: Generación del 98': Antonio Machado.
4. Segundo periodo, el modernismo.
 - 4.1. Precursores del Modernismo: Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva.
 - 4.2. Los poetas modernistas: Rubén Darío, José Martí.
 - 4.3 La segunda generación modernista: Juan José Tablada.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Identificará las características de la literatura del romanticismo, del simbolismo, del surrealismo y del esteticismo.
- Conocerá las obras de los poetas más representativos de habla hispana del Siglo XX.
- Conocerá las aportaciones literarias de la generación del 98'.
- Distinguirá las características estilísticas literarias de la poesía modernista.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cuáles fueron las causas que originaron el nacimiento del romanticismo en Europa?
- ¿Qué características tiene la poesía de inicios del S. XX?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. El romanticismo en Inglaterra, Alemania y Francia.

Esta corriente literaria se desarrolla durante los últimos años del siglo XVIII y todo el siglo XIX. El término romanticismo se deriva del francés antiguo "romanz". Esta palabra tiene una connotación relacionada con lo imaginativo y lo quimérico. En esta forma estilística proclama la individualidad del poeta, pues con absoluta libertad rompe las reglas convencionales y favorece la espontaneidad. Este lirismo proclama estados oníricos, fantásticos. El lenguaje que utiliza está lleno de imágenes, color, musicalidad. Modifican también la métrica y las estrofas, combina además el verso y la prosa. En este entendido el romanticismo no se identifica con lo cursi, así los rasgos esenciales que definieron al romanticismo fueron:

- *La libertad frente a los modelos establecidos.*
- *El acervado nacionalismo.*
- *El subjetivismo de los poetas asociados con sentimientos de tristeza, pesimismo.*

1.1.1. Romanticismo en Inglaterra.

A continuación te presentamos los principales autores románticos de Inglaterra.

Nota: Para profundizar en algunos textos de la poesía moderna, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 8. Allí encontrarás algunos fragmentos obras de estos poetas.

Nombre	Lord Byron	Percy Bysshe Shelley
Fecha	1778 - 1825	1792 - 1822
Características	Uno de los mejores poetas románticos. Su poesía posee una vasta cultura autodidacta.	Poeta y crítico, rompe con las reglas poéticas establecidas en su tiempo. Sitúa al romanticismo como una estilística literaria sobresaliente.

Principal obra	<i>La peregrinación de Chide-Harold</i> , de gran belleza con tono filosófico.	En 1811 escribe un ensayo “La necesidad del ateísmo”, y lo expulsan de la Universidad de Oxford.
Otras obras	Sus personajes son melancólicos como en, <i>El infiel</i> , <i>La novia de Abidos</i> (1813), <i>El corsario</i> (1814). En algunas de estas obras introduce un colorido oriental.	La reina Mab, <i>Himno a la belleza intelectual</i> , <i>La rebelión</i> , <i>Versos escritos sobre las colinas Eugáneas</i> y <i>Prometeo desencadenado</i> .

Nombre	John Keats
Fecha	1795 – 1821
Características	Considerado como el máximo escritor romántico.
Principal obra	El poema <i>Endimión</i> , compuesto por cuatro libros (<i>Lamia</i> , <i>Isabel</i> , <i>Hiparión</i> y <i>la Víspera de Santa Inés</i>) a manera de cantos heroicos, con pasajes líricos de gran belleza.
Otras obras	En <i>Odas</i> expone su espíritu romántico.

1.1.2. Romanticismo en Alemania.

Después de Goethe, **Heinrich Heine** es considerado el mayor lírico alemán. Nació en Dusseldorf en 1797 y muere en 1856. Escribió algunas de sus obras en francés, sobresalen sus libros de poesía *Intermeo*, *Mar del Norte*, *Libro de los cantores* (1827), *Nuevas poesías*, *Atta Troll*. Como prosista escribe *Cuadernos de viaje* (1825) y el *Romancero* (1851) de profundo lirismo. Sus temas son la naturaleza, la Edad Media, su estilo es incisivo, humorista y malicioso. Otras de sus obras son *Noches florentinas*, *Alemania un cuento de invierno*.

1.1.3. Romanticismo en Francia.

Alfonso de Lamartine nació en Francia en 1790 y muere en 1869, fue poeta, orador novelista, gobernante e historiador. Publica su obra *Meditaciones Poéticas*, en la que reveló la aceptación de la poesía subjetiva en la sensibilidad de los franceses. Publicó después de este éxito, *Nueva meditaciones*, *Armonía*, *Joselín*. Como novelista destacan *Graciela* y *Rafael*, *La historia de los girondinos*. **Alfred Musset** nació en París, Francia en 1810 y murió en 1857. Fue poeta u dramaturgo. Entre sus obras principales destacan, *Primera poesías*, *Poesías nuevas*, *Cantos de España* y *de Italia*, el espectáculo de una butaca, *Lorenzaccio*. Y considerada como la obra maestra del teatro romántico, *Los caprichos de Mariana* y *No hay burlas con el amor*.

1.1.4. Poesía romántica Española: S. XIX.

España se involucra también en el movimiento literario del romanticismo, incluso hasta en la poesía contemporánea con Bécquer que da la apertura al siglo XX. José de Espronceda nace en España en 1810 y muere en 1842. Representa a la lírica romántica liberal que antepone la pasión a la razón, invocando los derechos de artista que no puede coartar su religión y moral. Escribió obras como, *el diablo mudo*, *El estudiante de Salamanca* y algunos poemas líricos.

2.El simbolismo, el surrealismo y el esteticismo.

2.1.1. El simbolismo.

Recordemos que un símbolo consiste en considerar un objeto para repensar a otro. El simbolismo se crea en Francia a mediados del siglo XIX. Es heredero de la tradición romántica que exalta a la belleza y la emoción a través del símbolo. El simbolismo poético tiene su origen en la teoría de las “correspondencias” de Baudelaire. Utiliza de forma exagerada metáforas misteriosas y ocultas que buscaban evocar afinidades ocultas por medio de la sinestesia (por medio se sensaciones). Se dota a la imagen de innumerables posibilidades de orden sensible, para traducir las sugerencias del orden inconsciente, irracional, onírico y oculto. La utilización de la sinestesia requiere

musicalidad, que actúa sobre el inconsciente y nos ayuda a penetrar el misterio del ser. Por ejemplo hubo una influencia entre el músico Wagner y los poetas simbolistas. Lo oculto encuentra su máxima expresión con Edgar Allan Poe. Este movimiento se cristaliza hacia 1886 cuando Verlaine publica las obras de Rimbaud en *La Vogue*, junto con *Avant-Dire*, de Mallarmé y el *Manifeste du Symbolisme* de Moréas. Después se acentúa la separación entre el simbolismo y el decadentismo calificativo que adquieren los simbolistas por su sutileza y su gusto por temas esotéricos.

2.1.2. El surrealismo.

El surrealismo es uno de los movimientos de vanguardia de mayor duración. La palabra se debe a Guillaume Apollinaire que lo acuña en su farsa, *Les mamelles de Tiresias* (1917), subtítulo "Drame surréaliste". Entre los precursores destacan Sade, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Busca la emancipación intelectual y moral para promover una nueva relación entre el hombre y el mundo. El surrealismo intenta descubrir una verdad, con escrituras automáticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones, sin seguir un razonamiento lógico. Pretende quitar al hombre de la alienación social, con gran libertad en la imaginación que permita lo onírico, (los sueños) y los estados de alucinación, expresados como por un lenguaje automatizado, libre de la razón. En España el surrealismo se llama también superrealismo y suprarrealismo que absorbe a otros movimientos vanguardistas como el ultraísmo y Creacionismo. Entre los autores más representativos están: R. Alberti, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre.

2.1.3. Charles Baudelaire.

Fue el precursor de la poesía simbolista. Nació en París, Francia en 1821 y murió en 1867. En 1845 publican sus primeras obras, el *Salón de 1845* y el *salón de 1846*. Publica escritos periodísticos violentos durante su participación en la Revolución de 1848. Queda prohibida por su supuesta inmoralidad, *Las flores del mal*, en 1857. En 1860 escribe *Los paraísos artificiales*, y en 1864 escribe sus *Poemas en prosa*.

2.1.4. Stephane Mallarmé.

Nació en París, Francia en 1842 y murió en 1898. Fue líder del movimiento simbolista. Entre sus obras figuran; *La siesta del Fauno*, *Una jugada de dados jamás abolirá al azar*, *Versos y prosa*, y *Cosmópolis*.

2.1.5. Paul Verlaine.

Nació en París, Francia en 1844 y murió en 1896. Se considera la máxima figura del simbolismo y formó parte de la escuela parnasianista (*fue un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo XIX creado como reacción contra el Romanticismo. La palabra se refiere a la cima del monte Parnaso donde estaban las musas inspiradoras*), sobresale por su fantasía, su gracia melódica y el dominio sensual de la forma. La melancolía es un rasgo persistente en su obra, realiza el entronque entre el romanticismo y simbolismo. Escribió *Poemas saturninos*, su obra prima, *Fiestas galantes*, *Antes y nunca*, *Romances sin palabras*, *Paralelamente*, *Los poetas malditos* y *Confesiones*.

2.1.6. Arthur Rimbaud.

Nació en Charleville, Francia en 1854 y murió en 1891. Se le conoce como el "niño terrible". En su poesía busca resumir el sonido, el color, busca que el lenguaje se prolongue a nuestros sentidos. Los simbolistas toman algunas de sus innovaciones como el verso libre y las imágenes sensitivas y perceptivas. Los surrealistas los consideran su precursor. Escribió *El barco ebrio*, su obra prima, en 1873 escribe, *Una temporada en el infierno*.

2.1.7. El esteticismo.

Tiene como propósito organizar los estilos de acuerdo a las leyes de la belleza, pretende que el escritor separe su idea de belleza subjetiva por una noción de belleza basada en una norma o

canon. Separa la belleza de lo ideal. El idealismo afirma que el arte puede existir o en lo no bello o no agradable; por su parte el esteticismo sugiere que la belleza impresiona a los sentidos, conforme o no con los cánones universales. Es decir que el objetivo final del arte es la belleza. Entre sus representantes sobresale Gabriel D'annunzio, nació en Pescara, Italia en 1863 y murió en 1938. Fue poeta, novelista y dramaturgo. Con un manejo refinado de elementos lingüísticos, métricos y musicales, un profundo análisis psicológico en sus personajes, vacilante entre el estudio científico y la condena moral.

3.1. La poesía durante el S. XX.

3.1.1. Primer periodo: Gustavo Adolfo Bécquer.

Nació en Sevilla, en 1836 y murió en Madrid 1870. Se le considera el romántico auténtico por la calidad de sus sentimientos manifestados en su obra, de amplia inspiración vive del ensueño, la fantasía, notables son sus rimas del Libro de los gorriones (1817). Su obra en prosa es mayor que la poética, nos acerca al panorama social y cultural de su momento. Sus leyendas, publicadas en periódicos de Madrid entre 1858 y 1864 poseen gran lirismo en su poesía.

3.1.2. Hispanoamérica: Salvador Díaz Mirón y Alfonsina Storni.

Salvador Díaz Mirón, nace en Veracruz, México en 1853 y muere en 1928. Su obra tiene tres etapas: en la primera profesa un heroísmo romántico, defiende las causas del pueblo al estilo de Víctor Hugo. En la segunda escribe su libro *Lascas* 1901 manifiesta su intimidad personal. Al final de su vida practica ejercicios de retórica y estilo, de gran equilibrio en la imagen, es así uno de los precursores de los modernistas. **Alfonsina Storni**, nació en 1892 Suiza pero siempre tuvo su nacionalidad Argentina y murió en 1938. Su poesía es de sensibilidad profunda, de momentos románticos, de abundante variedad en la métrica. Entre sus obras más importantes: *La inquietud del rosal*, *El dulce daño*, *Irremediablemente*, *Languidez*, *Ocre*, *Mundo de siete pozos*, *Mascarilla* y *Trébol*.

3.1.3. España: Generación del 98': Antonio Machado.

Es un grupo de escritores nacidos entre 1860 y 1875, que pretenden transformar la cultura heredada, un encuentro violento contra las tradiciones. Este movimiento se realiza durante el decenio de 1890 y 1900. A este grupo por criterio cronológico pertenecen: *Salvador Rueda*, *Gutiérrez Nájera*, *Alejandro Sawa*, *Julián del Casal*, *Miguel de Unamuno*, *José Asunción Silva*, *Ramón Valle-Inclán*, *Rubén Darío*, *Pío Naroja*, *Azorin* y *Antonio Machado*. Esta denominación no fue aceptada por todos se consideraban al margen, incluso entre ellos hay diferencias. Sus características más notables son: Jóvenes intelectuales y artistas con posiciones críticas frente a la sociedad. Creen en la necesidad de cambiar la situación de España de finales del siglo XVIII, pertenecen a la pequeña burguesía, poco a poco van dejando sus posturas radicales.

Antonio Machado, nació en Sevilla España en 1875 y murió en 1939. Su figura como poeta es casi exclusiva. Se le conoce también como el poeta de Castilla. En su primer libro *Soledades* (1903), muestra su mundo interior de recuerdos y sueños; en *Campos de Castilla*, muestra inquietud por España, con esta obra se hace famoso. En *La tierra de Alvar González* (1912), regresa a los romances de caballeros y moriscos. Es difícil catalogar el estilo literario de Machado, no corresponden sus escritos a las formas de la Generación del 98, ni tampoco se le puede ubicar como modernista.

4.1. Segundo Periodo: El modernismo.

Se inicia hacia 1880 como un movimiento literario hispanoamericano. Ante la presión de Estados Unidos, los escritores de Latinoamérica buscan en el arte cierta unidad espiritual. Tiene sus antecedentes literarios en la estilística francesa sobretodo en el parnasianismo y el simbolismo. Su periodo fue breve va de 1880 a 1890. Se inaugura hacia 1882 con la publicación de *Ismaillo*, de José Martí, y con *Cuentos frágiles* de Manuel Gutiérrez Nájera en 1883. En 1896, las *Prosas profanas*, de Rubén Darío, constituye el triunfo del modernismo. En 1888 Rubén Darío designa

bajo el término modernismo a este cambio poético. En la primera generación del modernismo con influencia del romanticismo, podemos identificar a; Silva, Casal, Gutiérrez Nájera, Martí, Darío. En la segunda generación, con temas americanos y un sentimiento espiritual de la vida, Herrera y Reissig, Lugones, Jaime Freyre, Rodó, Nervo, Larreta, Reyes. Cultivan una poesía sensual, elegante, exótica, con temas orientales, vaga, misteriosa, con efectos fonéticos y gran musicalidad en el verso.

Manuel Gutiérrez Nájera, nació en la Ciudad de México en 1859 y murió en 1895. Es considerado como uno de los más destacados precursores del modernismo, y el primer poeta moderno de México. Asimiló la cultura francesa y sus novedades literarias, sin menoscabo de su mexicanidad. Escribió, cuentos frágiles en (1883), Cuentos color de humo (1898). Escribió también artículos periodísticos. Su seudónimo era el de *Duque de Job*, Con Carlos Díaz Dufoó funda la Revista Azul de 1894 a 1896).

José Asunción Silva, nació en Bogotá, Colombia y vivió de 1865 a 1896. En su poesía practica procedimientos típicamente impresionistas. Influyen en su obra Gustavo Adolfo Bécquer y Edgar Allan Poe. Sus innovaciones métricas (el empleo del eneasílabo, la combinación elástica de cláusulas rítmicas tetrasilábicas, como ocurre en su famoso “Nocturno”) fueron imitadas posteriormente por los modernistas. Otras de sus obras son: “Día de difuntos” y “Los maderos de San Juan”.

4.1.1. Los Poetas Modernistas.

Rubén Darío, nació en Nicaragua y vivió de 1867 a 1916. Su verdadero nombre es el de Félix Rubén Sarmiento. Sus primeros poemas están inspirados en Víctor Hugo. Su libro *Azul* marca el inicio de la literatura hispanoamericana contemporánea, la independencia intelectual del continente y la difusión del modernismo: afán de universalidad y ejercicio de la libertad poética, por un parte; por otra, derroche de formas e imágenes y aspiraciones a la belleza pura. La publicación de *Prosas profanas* (1896) es el triunfo de la corriente modernista. *Cantos de vida y esperanza* (1905) representa la cumbre de su poesía; para esta época su estilo aparece bajo un tono más lírico, templado en la expresión e impecable en la forma. Ensayó prácticamente todos los metros y los temas poéticos; su obra abarca diversos registros emocionales del idioma. **José Martí**, nació en la Habana, Cuba y vivió de 1853 a 1895. Se destaca por su originalidad. Es uno de los precursores del modernismo. Sus mejores poemas están recogidos en *Versos sencillos*. Su originalidad produjo una gran renovación tanto en la poesía como en la prosa escrita en español. Es ideólogo y luchador social, pues clamó tenazmente por la independencia cubana del yugo español. Sus obras líricas más conocidas son: *Ismaelillo*, *Versos sencillos*, *Versos libres*, *Flores de destierro* y *cuento-poema*, *La edad de oro*.

4.1.2. Segunda Generación Modernista. Juan José Tablada.

José Juan Tablada, nació en México y vivió de 1871 a 1945. Pertenece a la segunda generación modernista y le dio auge a esta corriente en México. Es uno de los que mejor asimiló las enseñanzas de Baudelaire; el poema *Onix* y *El florilegio* (1899) le dieron esta fama. *Al sol y bajo la luna* (1918) anuncia su nueva poesía. Al año siguiente publica el primer libro de haikus –forma poética originaria del Japón– en lengua española: *Un día...*; y en 1922, *El jarro de flores*, en el cual perfecciona ese brevísimo poema que en sólo tres versos sintetiza una vivencia. Estos libros, más *Li-Po* y otros poemas (1920), lo convierten en un gran innovador de nuestra poesía. En su poesía recrea temas mexicanos (*La feria*, 1928). También es considerado un gran crítico de arte y fecundo cronista.