

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

N.º 485-486

Modernismo y Modernidad, I

Abril-Mayo 1987

Javier Blasco*

Modernismo y Modernidad

BASTA una ojeada a los escaparates de las librerías o, en su caso, a los últimos catálogos editoriales, para constatar que el Modernismo se ha convertido en uno de los grandes temas del debate intelectual abierto por la Posmodernidad. Y, en un darse la mano que revela cómo siguen sin cerrarse muchas de las cuestiones puestas sobre el tapete por la literatura del Modernismo, nuestro fin de siglo mira con «devoción» lo que fue el fin de siglo precedente.

Haciendo un repaso —que no quiere ser exhaustivo— de publicaciones recientes, se observa cómo el panorama de la prosa de principios de siglo —reducido empobrecidamente por nuestros manuales al divismo de los Azorín, Unamuno, Baroja...— se modifica sustancialmente con lo que dejan entrever las muy cercanas reediciones de obras de Silverio Lanza, de Antonio de Hoyos y Vincent, de Felipe Trigo o de Emilio Carrere; todos ellos del mismo país, habitantes de idéntico clima espiritual y con similares problemas e influencias —literarias y de las otras— que los autores favorecidos por la prestigiada etiqueta del 98ismo. Y algo parecido puede afirmarse de la poesía, con estudios, ediciones y antologías que han allanado, al menos en parte, el camino que lleva a M. Reina, S. Rueda, R. Gil o Villalpessa y obligando a revisar la tan traída y llevada ecuación identificadora de modernismo y runderismo.

Nuestro recién iniciado fin de siglo ha demostrado, asimismo, una aguda sensibilidad hacia aquellas lecturas que fueron las fuentes —estéticas e ideológicas— de que se nutrió el fin de siglo anterior. Y un lector de 1987 cuenta con ediciones recientes, más o menos fiables, de Ch. Baudelaire (Cátedra, Fontamara, Akal), O. Wilde, W. Blake (Swan), Isidore Ducasse (Argonauta), J.-K. Huysmans (Cátedra), W. Morris (Tallía), W. de l'Isle-Adam (Cátedra), P. Loti (Del Dragón).

Pero sobre todo en los últimos tiempos han variado sensiblemente las circunstancias —materiales e ideológicas— que tradicionalmente han rodeado a la crítica del Modernismo. Y, arrinconados ya los viejos complejos de una crítica (en la línea que va de Valbuena a Díaz-Plaja) necesitada de «discriminar y distinguir» el «españolismo» de nuestra literatura incluso en aquellos momentos de máximo «exotismo» cultural, la etiqueta modernismo frente a noventayochismo ha dejado de ser —y los primeros pasos en esta dirección (baste citar a Federico de Onís, a J. R. J. o a Ricardo Gullón) se dieron ya hace tiempo— una rémora para el estudio de lo que fue la realidad finisecular. Y si Díaz-Plaja (encubriendo su simplificación biologicista bajo vagas alusiones a no sé qué «necesidad pedagógica de establecer distinciones») se preguntaba sobre quién podría confundir «el tono de una meditación de Unamuno con el de una evocación de Juan Ramón Jiménez», hoy sabemos que llevamos demasiado tiempo leyendo separados a ambos autores y que eso no es positivo. En tanto no seamos capaces de leer, pongo por ejemplo, una «novela» de Azorín junto a un poema de Villalpessa, seguiremos moviéndonos en la muy «didáctica» superficie del fin de siglo. La bibliografía última —rica cualitativa y cuantitativamente—, consciente de las limitaciones de todo juicio valorativo que no se asiente sobre unas bases histórico-literarias y sobre un estudio no «discriminatorio» de los textos, ha sometido los presupuestos críticos del estudio del Modernismo a profunda revisión. Con anclaje riguroso en los textos, Lily Litvak ha analizado cuál es el verdadero sentido de algunas de las constantes más representativas de la literatura finisecular: el exotismo (*El sendero del tigre*, Madrid, 1986), el erotismo (*Erotismo fin de siglo*, Barcelona, 1979), el antindustrialismo y el rechazo del positivismo (*Transformación industrial y literatura en España (1895-1905)*, Madrid, 1980); Rafael Gutiérrez Girardot (*Modernismo*, Barcelona, 1983) ha estudiado cuál es el soporte sociológico que explica determinadas posiciones muy características de la literatura y de la estética finiseculares, así como los fundamentos ideológicos —de raíz europea y no estrictamente española— en que

dicho soporte se asienta; Saúl Yurkevich (*Celebración del modernismo*, Barcelona, 1976) ha llamado, con acierto, la atención sobre la pluralidad de registros (culturales, estéticos, ideológicos y emocionales) que el discurso modernista —desde los inicios mismos del movimiento— supo congregar; con especial insistencia en el carácter sincrético (romanticismo, decadentismo, impresionismo, parnasianismo, simbolismo, prerromanticismo, etc.) del lenguaje modernista, José Olvivo Jiménez («Introducción» a la *Antología crítica de la poesía del modernismo hispanoamericano*, Madrid, 1985) ha trazado las pautas evolutivas (de la «analogía» a la «ironía») del citado lenguaje; Giovanni Allegra (*El reino interior*, Madrid, 1986), partiendo de la ya consolidada «definición» del Modernismo como «crisis general del espíritu» (generadora de una reacción espiritualista contra el positivismo científico, el industrialismo y el mercantilismo burgués), reivindica para el movimiento un «fondo ideológico» del que la crítica, por lo general, se ha olvidado; Ricardo Gullón («Esprittismo y modernismo»), Cathy L. Jrade (*Rubén Darío and the Romantic Search*

for Unity, University of Texas Press, 1983), Raymond Skyrme (*Rubén Darío and the Pithagorean Tradition*, Florida, 1985), Claire J. Paolini (*Valle-Inclán's Modernismo*, Valencia-Chapel Hill, 1986) y Giovanni Allegra (*vid. supra*) han rastreado —siguiendo el apunte de O. Paz en *Cuadrivio*— la presencia del ocultismo y de diversas doctrinas esotéricas como soporte de la estética, de la ideología y literatura del momento; R. Cardwell (en *Juan Ramón Jiménez. The Modernist Apprenticeship*, Berlín, 1977; y en alrededor de una docena de muy valiosos artículos) ha sabido valorar con exactitud la dimensión metafísica de la «rebelión» modernista persiguiendo sus orígenes hasta el Romanticismo; H. Hinterhäuser (*Fin de siglo. Figuras y mitos*, Madrid, 1980) ha demostrado cómo los motivos y los emblemas más destacados de la literatura española finisecular son comunes al resto de literaturas europeas del momento; Joan Lluís Marfany (*Aspectes del modernisme*, Barcelona, 1975) y E. Picon-Garfield e I. A. Schulman (*Las entrañas del vacío*, México, 1984) han proyectado una apreciable luz, al

contemplar el fenómeno desde las vertientes catalana e hispanoamericana; E. M. de Jongh-Rossel (*El krausismo y la generación de 1898*, Valencia-Chapel Hill, 1985) ha señalado las líneas maestras de lo que fue la influencia del pensamiento krausista en parte de la literatura finisecular.

Y a todo lo mencionado hasta aquí hay que añadir los volúmenes colectivos, con edición a cargo de José Olvivo Jiménez (*El simbolismo*, Madrid, 1979) y de Lily Litvak (*El Modernismo*, Madrid, 1975), con cuidadosas selecciones de lo más representativo de la crítica hasta nuestros días; y más recientes, pero configurados desde idénticos planteamientos, han de sumarse a éstos los trabajos, también colectivos, reunidos por I. A. Schulman (*Nuevos asedios al modernismo*, Madrid, 1987) y por R. Grass y W. R. Risley (*Waiting for Pegasus*, Westerville Illinois University, 1979).

La enumeración de aportaciones críticas significativas, desde luego, no es exhaustiva ni cerrada. Creo, sin embargo, que lo es en ella representado puede dar una clara de la dirección y sentido por los que discurren las últimas reflexiones sobre el Modernismo; reflexiones de las que pueden deducirse toda una serie de conclusiones: 1) Toda profundización en lo que fue la literatura finisecular lleva a una definición del Modernismo que hace imposible —e inútil— todo intento de diferenciación entre «modernistas» y «noventayochistas». En palabras de J. Macklin, el «modernismo de los noventayochistas» y el «noventayochismo de los modernistas» habla de una unidad —sin distinciones simplificadoras— toda la literatura finisecular. Las distintas perspectivas desde las que L. Litvak examina esta literatura demuestran que las reacciones de unos y otros, ante fenómenos como el exotismo, la industrialización, etc., revelan un parentesco ideológico y estético, cuyo olvido sólo conduce a la falsificación de lo que fue la realidad cultural del momento. 2) Más allá de debate *españolista* alguno, la literatura del fin de siglo —sin que, tampoco en este punto, puedan establecerse distinciones— sólo se entiende y explica en el ámbito europeo de la «crisis general» (estética, ideológica y social) de la cultura occidental (H. Hinterhäuser, G. Allegra, R. Gutiérrez Girardot). 3) Dicha «crisis» se manifiesta en un marco que va, con mucho, más allá de lo meramente literario y que afecta desde las artes plásticas a la jardinería, pasando por la sociología, la lingüística y la antropología (Litvak); y 4) Contrariamente a lo que desde la crítica tradicional se impuso como dogma literario indiscutible, los rasgos característicos del Modernismo hay que buscarlos en el plano de los contenidos, y no en el de la expresión, que precisamente se define por no renunciar a ninguna de las fórmulas (parnasianismo, simbolismo, impresionismo, etc.) que el panorama literario europeo ofrecía en aquel momento.

El interés por el fin de siglo pasado, que todos los materiales arriba citados reflejan, creo que difícilmente podría calificarse de mero *revivalismo* crítico. Se trata de algo mucho más profundo y el hecho de que figuras tan significadas del fin de siglo actual (como son J. A. Valente, L. A. de Villena o V. Molina Foix) figuren al frente de seminarios o ediciones del modernismo (*El simbolismo*, Madrid, 1984, y *Estetas y decadentes*, Madrid, 1985) habla bien a las claras de la actualidad de muchas de las cuestiones que, planteadas en el espacio modernista, están en la base de toda la literatura del siglo XX. Mucho se ha hablado y escrito acerca del carácter supuestamente reaccionario y conservador de esta literatura, pero se olvida con frecuencia que el modernismo echó los cimientos de una lengua que, a lo largo del siglo, ha sabido dar expresión a todos aquellos espacios (individuales o sociales) reprimidos por lo que ha sido la cultura dominante.

No cabe duda que en los últimos años hemos asistido a una profunda revolución en los estudios del Modernismo y en la valoración conceptual del mismo. Los artículos que siguen dan buena cuenta de ello. No obstante, aún existen importantes vacíos. Y como muestra valga un solo ejemplo: todavía está por configurar el panorama general de la historiografía crítica del Modernismo, aunque ya se haya dado el primer paso —una vez más gracias a Ricardo Gullón (*El modernismo visto por los modernistas*, Barcelona, 1980)— en tal dirección.

* Coordinador de este monográfico.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

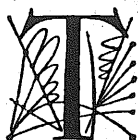
N.º 487

Modernismo y Modernidad, II

Junio 1987

Les mille formes de la nature ont une âme, et conséquemment un langage, car l'âme ne peut exister sans la parole... La puissance du poète sera donc, selon nous, une intime puissance de communication d'âme avec les puissances invisibles de la nature; et sa science dans l'art de la parole, la science du symbole.

Hippolyte de la Morvonnais

TODO intento de comprender el mundo estético, el sentimiento general, la «cultura», lo imaginario, los logros y los tópicos del modernismo sin antes observar el marco ideológico y epocal en que tal movimiento fue posible está destinado a quedarse en los umbrales de la cuestión. Hay más: el marco al que aludimos no puede ser limitado al fin de siglo español, debe abarcar lo que, con sugerente expresión, se ha definido «el laboratorio de la crisis», tal como venía preparándose en un vertiente del XIX. Aquí nos fijaremos en algunos ejemplos de este trasfondo, dejando al margen, o sólo mencionándolos de paso, los aspectos hispánicos a los cuales hemos dedicado verbas concretas. Trátese de aislar unas cosas que caracterizan el romanticismo, vuelven con más fuerza en la cultura europea entre los dos siglos dándole ese sabor tan irrepresentable y tan disputado a la vez por cuantos ven en ellas unos síntomas del «asalto a la razón» o reducen a ingenuo escapismo la exigencia de otredad que en terreno modernista se refleja ora en el motivo rubeniano de la mujer como misterio («... desde el abismo, me miraba con triste mirar»), ora en la doctrina margalliana de la *paraula viva*, ora en la gnosis valleinclaniana como camino del poeta hacia lo trascendental absoluto.

Muy someramente observaremos los núcleos esenciales del romanticismo que la tradición humanística de los países latinos difícilmente podía abarcar e interiorizar; núcleos que preceden al romanticismo históricamente delimitado y no mueren con él. El primero de ellos concierne la misma acción de poeta que se plantea de modo tajante a finales del setecientos: ¿debe ser un hábil y agradable extensor de versos pulcros y moralizantes, o un poseído por la inspiración sagrada? La cuestión no era ni nueva ni baladí, ya que proponía el antiguo dilema entre el «poeta eruditus», técnica y formalmente ducho, y el vate que se siente invadido por un torbellino que le hace romper las reglas lógicas y las normas académicas vigentes. Para que se aprecie la existencia de un romanticismo categorial *avant la lettre* y después de ella haremos dos ejemplos elocuentes. Un teórico renacentista había indicado magistralmente la disyuntiva, así como su preferencia: hay dos distintos modos de hacer poesía, el primero es típico del «ingenio agitado» y conmovido por algún vigor interior y escondido, el cual se llama furor y desvelo de la mente, y ésta es la máxima y más perfecta especie de poesía... la segunda especie es por ciencia, estudio, disciplina, arte y prudencia. No es distinto el parecer de un maestro modernista cuando, al hablar del conocimiento como tarea poética, opone meditación —esto es, «discurso», «ciencia»— a contemplación —esto es, «ensimismamiento», «éxtasis»—, y aclara que la primera es manera más imperfecta que la intuición mística, atendiendo que la una nos llega por enlaces de la razón que medita, y la otra es infusa» (1).

Conocida y de sobre-citada es la opinión de Juan Ramón Jiménez, según la cual el modernismo es un nuevo descubrimiento de la belleza «sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa»; más explícito es otro poeta y crítico, Mario Luzi, cuando afirma que la vicisitud simbolista, «desesperada tentación del espíritu» tiene su principio o reanuda su camino «cuando el

Giovanni Allegra

Simbolismo y modernismo

La ilustración muestra a un hombre con un símbolo en la cabeza, rodeado de formas abstractas y geométricas, con el título 'GRIPPEPIS' y 'JORD GRIFFITHS CYCLE CONVENTION'.

La ilustración había profesado el culto a la razón, a la «claridad», hija del *esprit de géométrie*, de la historia como progreso irarrestable y «perfectivo», de la superación constante y puntillosa de lo que había dejado el pasado. Había codificado las reglas de la verosimilitud o de la credibilidad didáctica en la novela, en el drama, en la poesía, hasta en sus fábulas filosóficas, había declarado supersticioso todo vínculo religioso o tradicional como no fuera «útil» a la sociedad, se ufananaba de haber destruido el mito gracias a las ciencias históricas y filológicas. El espíritu romántico —ahí donde surge o surge inerte y creativamente— proclama y hace suyo el revés de dichos cánones estéticos o de pensamiento. Al culto de la razón opone la fuerza y la facultad visionaria del ensueño —Blake, Novalis—; a la «claridad» que banaliza el conocimiento del universo opone la potencia sugeridora del lado tenenoso, escondido del alma cual se manifiesta en el «genio» (palabra y concepto abominados por los teóricos setecentistas debido a su peligrosidad «social»); al progreso indefinido prefiere las épocas «heróicas» en que cada pueblo afirmó su propia índole (lo «específico nacional»), o, con intelecto más amplio, una visión cíclica de la historia (el Vico de los románticos); a la adoración del futuro o a la invención de un «pasado como futuro», replica rescatando la *kolné* medieval —recuérdese lo que ello querrá decir en Rubén—; al frío examen de los hechos antepone la virtud desveladora de la interacción poético-musical (Wackenroder, Hoffmann) que los racionalistas reducían a simple delirio o diversion. El teórico romántico reafirma, a veces con exceso, la importancia del saber popular, anónimo, lo que de primordial conserva la fábula, la balada, todo el folklore (los Grimm); exalta lo mítico, desde el griego primitivo, al de vaga reminiscencia oriental (Coleridge), al legendario cristiano (Chateaubriand), hasta llegar al máximo sincretismo wagneriano. No cabe duda de que esta contraposición puede aparecer esquemática y apresurada, pero ni las calas «nucleares» de este artículo permiten ofrecer pruebas más detalladas de lo que decimos, ni tal contraposición ha sido persuasivamente desmentida, en sus estructuras conceptuales, por

cuantos han propuesto revisiones de fondo del problema (4). El hecho incuestionable es que la rebeldía romántica, precisamente gracias a su «irracionalidad», descubre rutas y horizontes cuya fascinación explica gran parte de la literatura europea del siglo pasado y cuyos resortes inspirativos y formales reaparecen en la lírica simbolista, en sus reflejos modernistas,

a Rubén y a sus secuaces: el llamado escapismo, o sea el olvido o el desdén de la historia «fáctica», el desentenderse de los «problemas» del hombre y de la sociedad. Se nos permitirá a este propósito una leve pero necesaria digresión. Escribe Walter Benjamin que la herida más grave asediada por la edad industrial al arte y a sus paisajes eternos ha sido la extinción del «aura». Mediante el calco, el daguerrotipo, la fotografía, en suma, la «reproducibilidad técnica» de la imagen, se perpetró la muerte violenta de un estado inefable que aletea alrededor del hombre y del lugar. La «actualidad» fija la imagen y en el mismo instante destruye lo que no puede ser captado mecánicamente. Por el contrario, hubo épocas del arte que, más que a la reproducción de la imagen en sí, intentaron sugerir aquella presencia impalpable, que Léon Daudet, antes de Benjamin, asoció a la «melancholía». La mirada de los íconos, la luz de los Primitivos, el ángelus a veces ambiguo de algunas de sus figuras atestigan la búsqueda de esa cosa que la veneración de los hechos «concretos» ha borrado de la gama de lo representable.

A las consecuencias de esta pérdida se ha intentado reaccionar de distintos modos. Los surrealistas obrarán un *dépaysement* del objeto de su contexto habitual, según el famoso consejo de Lautréamont, pero éste método, tras su primer impulso destructor, reiterado artísticamente, se convierte en una operación a la cual el mercado va acostumbrándose como antes estaba acostumbrado, pongamos por ejemplo, a los bodegones u otros temas de pintura convencional. Por otra parte, los automatismos, los estados paranoicos, las escrituras automáticas, en principio interesantes por lo que suponían de rescate de fuerzas negadas o reprimidas por la razón burguesa, se traducen en una gradual domesticación de lo otro en el ámbito de la cotidianidad. La vanguardia se convierte así en nueva academia. Mucho más consecuente había sido el expresionismo en su rechazo total de lo contemporáneo (Benn), así como, por otro camino, harán los «climáticos» del surrealismo (Artaud, Daumal, Caillois, Lelris...) en su búsqueda radical y a veces trágica de la sacralidad para siempre perdida en la sociedad occidental.

Los simbolistas sentirán como una afluencia activa por aquella «suprema periferia» que los nazarenos, los prerrafaelitas o los nabls vieron en la antigüedad y, más aún, en la Edad Media. Son ambas, la surrealista y la simbolista, operaciones ilusorias, pero ésta, gracias a valedores de la talla de Ruskin, y al amplio reflejo literario, es quizás el que más se acerca al corazón del asunto: el arte debe sustraerse a la función de cortesana de la historia, no debe ser «palabra en el tiempo». El tan repetido escapismo nace, por tanto, de una deliberada exigencia de «inaccesibilidad», del intento de «recobrar el «centro perdido» a través de su región vicaria, la del mito. Para ello no se valdrán, simbolistas y modernistas, ni de las mimesis ni del análisis, sino de las analogías o «correspondencias» latentes en la esfera de los fenómenos. Es por ello que Baudelaire es el secreto inspirador de mucha literatura europea que tuvo su comienzo con la crisis del postivismo y su remate con la primera guerra mundial. Es éste el acento especial que hablará a los simbolistas, a los modernistas y a algunos poetas metafísicos de los años treinta de nuestro siglo. Hablará con la curiosidad por lo lejano y diverso del mundo en que viven los *flâneurs* del siglo XIX, con el erotismo cargado de misterio, con la vida insostenible que palpita en las cosas («toda forma es un gesto, una cifra, un enigma»), con el tiempo que pasa y destruye. El tiempo «sacro» de Valle-Inclán procede, cuando no es condena gnóstica, de la línea Blake-Shelley-Coleridge. Los románticos habían visto el valor transfigurador del eros conectándose con antiguas doctrinas sobre la «santidad del amor»; habían mirado con interés y a veces con hondas investigaciones al sistema simbólico de las religiones pre cristianas o distintas de la cristiana; habían enseñado al poeta el arte de expresar sentimientos y sensaciones que se negaban a toda descripción, realidades inaccesibles por caminos lógicos, y con ello habían echado las bases de la estética y de la «cultura» simbolista. Algunos ejemplos: el grupo de Heidelberg —desde Görres hasta Creuzer, y de allí a Bachofen—

(1) El escritor renacentista es Leonardo Bruni, sobre cuyo pensamiento cf. A. Buck, *Der Begriff des «poeta eruditus» in der Dichtungstheorie der italienischen Renaissance*, in *Die humanistische Tradition in der Romania*, Berlin-Zürich, 1968; véase también el hermoso trabajo de M. Puppa *Figure e missione del poeta nel Rinascimento*. Poética e critica del romanticismo, Milano, 1973. El maestro modernista es Ramón del Valle-Inclán, que escribe las palabras citadas en el prólogo a *La lámpara maravillosa*. Cf. *Obras escogidas*, Madrid, 1955, p. 553.

(2) M. Luzi, *L'idea simbolista* (ensayo y antología), Milano, 1978, p. 23. Sobre el vínculo simbolismo-modernismo, véase en general J. Olivio Jiménez (ed. de), *El Simbolismo*, Madrid, 1978; del mismo autor, cf. *Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana*, Madrid, 1985; un ágil asedio al contexto europeo del movimiento es el de R. Gutiérrez Girardot, *Modernismo*, Barcelona, 1983.

(3) D. Paz, *Los hijos del limo*. *Del romanticismo a la vanguardia*, Barcelona, 1974, p. 105.

(4) Sobre el tema hay un importante volumen de varios autores: *La preromanticismo. Hypothèque ou Hypothèses?*, París, 1975.

(5) Véase, por ejemplo, lo que a propósito de Poe, víctima del americano «imperio de la materia», escribe en *Los raras* (R. Darío, *Obras completas*, Madrid, 1953-55, II, pp. 253 y 251, IV, p. 565, etc.).

(Continúa en la página siguiente.)

El postulado de base que motiva mi abordaje de la poética y la poética modernistas consiste en tomar al pie de la letra el nombre del movimiento, considerándolo como su lema o divisa. Más que nombre

es consigna: declara la intención renovadora de sus adeptos, su voluntad de ruptura, su conciencia de operar un corte transformador de la escritura literaria en lengua española. Los modernistas adoptan designaciones, proclaman posturas y practican procedimientos que los vinculan directamente con la modernidad. El nombre corresponde a un reconocible marco epocal, a un encuadre estético específico, a un contexto definible, a una mentalidad y a una sensibilidad finiseculares, a lo que en grueso puede llamarse arte del 1900. La historia parece moverse ahora (y eso es nuevo) a sacudones seculares.

Hallo confusa y bizantina la discusión sobre la obvia modernidad del modernismo, aún en boga dentro de nuestra historiografía literaria. (El reciente artículo de Klaus Meyer-Minnemann, «Lo moderno del modernismo», aparecido en *Ibero-Amerikanisches Archiv*, Jahrgang 13 Heft 1, Berlín, 1987, resume adecuadamente la polémica y pone al día la bibliografía sobre esta cuestión.) Por mi parte, ya intenté en mi *Celebración del modernismo* (Barcelona, Tusquets, 1976) laudatoriamente justificar esa modernidad. Me basaba en la amplitud cultural, psicológica y estilística ejercida por el modernismo, en su movilidad transhistórica, transeuropea y translingüística que puse en relación con la expansión de horizonte propulsada por la era de las comunicaciones, o sea era de las traslaciones e intercambios de mensajes y productos a escala mundial. De ahí el empeño modernista por promover una actualización cosmopolita que sincronice el arte local con el metropolitano. La ruptura del confinamiento regional se complementa con el afán de novedad, con el registro modernolátrá de una actualidad cognoscitiva, tecnológica, urbana, social que a los modernistas entusiasma. Ellos son los primeros en consignar la utilidad del siglo mecánico, los nuevos medios de locomoción. Son los primeros en representar la vida ciudadana como sincopada superposición de pasajeras disparidades. Son los primeros en utilizar la yuxtaposición simultánea, el montaje disonante, el fetsmo y el prosaísmo flagrantes, los contrastes léxicos, los saltos tonales, la articulación fracturada, todos los recursos para representar un mundo discordante, entreverado, móvil y mudable: el mundo moderno. Con los modernistas comienza otra temporalidad, y otra subjetividad: las nuestras.

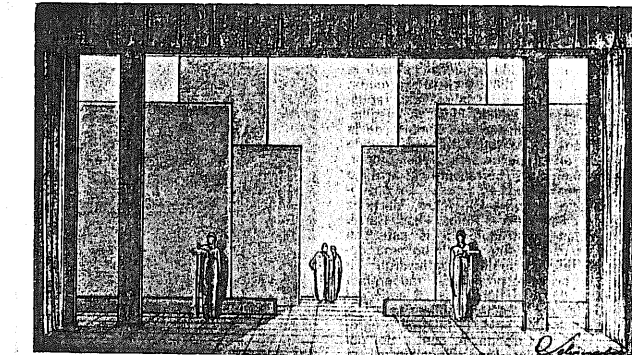
Con los modernistas comienza el culto a lo nuevo, la dinámica del progreso, el imperativo de originalidad. La renovación se convierte en motor del arte. Tributo a la actualidad, valoración del presente prospectiva, impulso hacia el futuro, captación de lo momentáneo, de las impresiones huidizas, registro de la inmediatez, todo indica que la realidad, relativizada, se ha vuelto sinónimo de contingencia y de transitoriedad. A pesar de sus recreaciones arqueológicas o de sus fabulaciones químicas, los modernistas tienen que asumir el moviedizo y mudadizo presente, deben instalarse mentalmente en una turbulenta y acelerada historicidad sin determinismos reparadores ni asentamientos seguros. Por la alquimia del verbo y el desarreglo de los sentidos, permiten que las potencias desfigurantes del fondo imperioso y confuso afloran a la superficie del texto.

Los modernistas van a desbaratar la escritura atinada para que irrumpan los pujos insumos, la pulsionalidad reprimida, el psiquismo entrañable. La libido se exhiba al desnudo, la neurosis deshilyana el discurso. Aspirado por las profundidades de la conciencia, atraído por los desórdenes íntimos, el poema modernista registra, como sísmógrafo hipersensible, el «terremoto mental». Presa de esa tenebrosa turbamulta, el signo poético se vuelve opaco, anómalo, arbitrario. La oscuridad, el desvarío, la desmesura, la sinrazón devienen los propulsores privilegiados de la sugestión poética. Los modernistas arbitran los dispositivos textuales aptos para representar una subjetividad conflictiva, caleidoscópica, convulsa. Anticipan nociones y figuraciones psicológicas, un modo de introspección netamente modernos.

Los modernistas acometen la primera internacionalización y la primera profesionalización de nuestra literatura. Constituyen más que una escuela, un movimiento. Con ellos se opera el pasaje de la reposada noción de escuela a la inquieta de movimiento. El modernismo muestra una capacidad de propagación y de enrolamiento que pronto lo vuelve transnacional e intercontinental. Se caracteriza por sus francos anticadademismos, inconformismos y activismos. Es un foco irradiante de creación, de reflexión, de difusión de ideas y procedimientos novedosos. Estrechamente ligado al periodismo (otra novedad), cuenta con múltiples órganos de ex-

presión. Aprovecha tanto de los medios de difusión masiva como de las publicaciones selectas, de circulación restringida. Busca manifestarse por todos los canales a su alcance. Inaugura la actitud manifiesta que la vanguardia extremará poco después. En las «Palabras liminares» de *Prosas profanas* Darío emplea ya la palabra «manifiesto» en su acepción contemporánea. Aunque dice no incurrir

en él, adoptó los discursos propios de una actitud manifiesta: proclama un credo artístico; propenso a la proyectiva y a la preceptiva, hace literatura programática; protesta contra la literatura caduca; desafia al lector convencional; marca su didáctica aristocrática; anuncia la buena nueva: el advenimiento del modernismo, capaz de sublevar la mediocridad y la rémora de la literatura pasatista. Busca el reconocimiento público de una escritura transgresiva.

Decorado modernista publicado en la revista *Lüstinger Blätter*.

creación literaria, sobre todo si se piensa que poéticamente apuestan al poder fallador de la palabra, a su potencia figurativa.

Adictos a la moda, tributarios de la cambiante actualidad, conciben la modernidad como mutación permanente, como lo transitorio en perpetua progresión, como una dinámica que impulsa a la renovación, como impulsora de la creación artística. Adoptan la movilidad, la ductilidad y la mutabilidad como norma estética; de ahí su variación preceptiva, temática y estilística. Asimilan con avidez todo lo nuevo. Saturan su retina con todo lo que el *art-nouveau* aporta en sus múltiples manifestaciones, a través del estilo floral, biomorfo, afiligranado, profuso, serpenteo o del abstracto, lineal, geométrico, despojado. Lo ven por doquier: en las artes aplicadas, en la decoración, en el diseño gráfico o industrial, en la indumentaria, en el mobiliario, en tantos objetos que se incorporan al *habitat* ciudadano y doméstico de la burguesía latinoamericana. Lo ven en los cromos publicitarios, en las tarjetas postales (los unos y las otras son evocados por Lugones); lo catan en los catálogos ilustrados, en las etiquetas comerciales, en las viñetas, en las mayólicas, en todo lo que se considera moderno.

Así como resulta nutrido el registro de escritores novecentistas europeos mencionados en la poesía modernista, escasos son los artistas plásticos. En Darío sólo hallo tres: el lujurioso y legendario Gustave Moreau, el elegante y perverso Aubrey Beardsley y el bohemio y cordial Santiago Rusiñol. Si pocos son los pintores mencionados, abundante resulta la coincidencia de visión. La ensoñación misteriosa, las figuras voluptuosas, la languidez ondulante, el exotismo fastuoso, la elegancia libertina, el erotismo polimorfo, la fantasmagoría mítica, el despliegue simbólico son semejantes en pintores simbolistas y poetas modernistas; equiparables en Odilon Redon, en los prerafaelitas, en los nabis, en Max Klinger, Felicien Roops, Frans von Stuck, Fernand Khnopff, Alfonso Mucha, Lucien Lévy-Dhurmer, Gustav Klimt, y en Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig. También lo es el cromatismo, porque poseen todos una sensibilidad afín. En todos se da la misma fascinación por lo lascivo, lo enigmático, lo lujoso, lo maligno, lo pagano, lo orgiástico, la misma atracción por el travestismo, el nomadismo, el esoterismo, por el juego de espejos, el laberinto y la confusión de identidades. Y todo ello es, por el novecientos, muy moderno, muy audaz y muy cosmopolita.

Tal conflictivo complejo de propensiones concurrentes corresponde a esa encrucijada finisecular, a la vez de apocalipsis y de épocas, a la crisis del tránsito entre dos épocas antitéticas. Son los tiempos agonícos de los escritores crepusculares, de Ibsen, Strindberg y Nietzsche (Gauguin, Munch y Ensor son sus equivalentes pictóricos), tiempos de desasosiego creciente, de revisiones revolvedoras, de negaciones radicales, de conciencia escindida, de incertidumbre existencial, que preannuncian la catastrófica era naciente de las revoluciones generalizadas y de las conflagraciones tecnificadas. Y todos estos síntomas, vislumbres y palpitos pue-

den detectarse, por marcas expresas o alusivas, en la poesía modernista. Ella trasunta a la par la convulsión de una época sometida a cambios demasiado rápidos y la evasión imaginaria hacia el lugar donde el deseo fabula su colmo. Los modernistas registran la transformación tecnológica mediante frecuentes referencias a los nuevos medios de transporte, anticipan el entorno multitudinario, febril y fabril de la urbe moderna; también dan cuenta de los cambios de usos y costumbres y de la repercusión psíquica de estas mutaciones. Y a la vez usan a fondo la ensoñación irrealizable para compensar fantasmáticamente las opresiones, restricciones y represiones de lo real empírico; se deleitan con las fugas legendarias y la omnipotencia química; buscan reinstalarse en el lugar sin límite donde la subjetividad recobra su total albedrío. Los modernistas van a preparar a la vanguardia el terreno para el ejercicio expedito de las libertades textuales, de las franquicias imaginarias.

El programa que los modernistas ejecutan es demasiado vasto. Se proponen remediar el aislamiento y el retardado de Hispanoamérica, compensar sus carencias a fin de reintegrarla al contexto literario contemporáneo. Para actualizarla y para mundializarla, transfieren a la poesía en lengua española todo lo que a partir de Víctor Hugo, es decir, de la eclisión romántica, resulta digno de apropiamiento. Por eso los modernistas deben ser a la vez tribunos y chamanes, palaciegos y burgoes, cívicos y satánicos, progresistas y atávicos, modernolátras míticos. Están obligados a practicar un portentoso sincretismo estético, a amalgamar lo más dispar, a ejercer el arte del popurrí, la poética de bazar. La crítica y la historiografía literarias, aplicadas al modernismo, han privilegiado lo culterano, lo manierista, lo cínico, lo fastuoso, lo decadente, lo lúbrico. No han afinado a captar la modernidad de ese proteico registro que expande el decible poético a su máxima amplitud. Y tanta es la gozosa holgura, la eufórica versatilidad de esa escritura que la vanguardia no podrá sino estrecharla, renunciando al atesoramiento cultural, a la seducción del pasado, a la escapatoria química.

Puede unirse el modernismo al gran carruaje del simbolismo si median algunas dilucidaciones. Con perspectiva ya suficiente, conocemos hoy la vastedad y el alcance del simbolismo que engloba a casi todas las tendencias artísticas finiseculares. La inclusión del modernismo en este complejo funciona, sobre todo si no lo ceñimos al simbolismo literario, si lo hacemos extensivo a todas las otras artes, incluso las decorativas y aplicadas. Para ver con claridad la conexión del modernismo con la modernidad conviene homologarlo con su homónimo catalán, relacionarlo con el *modern style* inglés, con el *Jugendstil* germánico y en particular con el *art nouveau* francés que penetra en las capitales latinoamericanas por vía gráfica, arquitectónica, ornamental, industrial y mobiliaria. También, obviamente, por vía turística. (No puede un modernista preciar de tal sin el proclamado privilegio de una temporada en París.) Y toda esta circulación de signos epocales aparece patente en la poesía modernista. Ella registra tanto el nuevo gusto en la decoración de interiores como la última moda en la indumentaria femenina y hasta en el maquillaje. Lugones alude a «satinadas moribundas de *cold-cream*» y con su ahínco en el detalle característico, describe minuciosamente el atuendo de las damiselas del novecientos. En los poemas amatorios, los consagrados al *flirt* (anglicismo a la moda que Lugones adopta), se regodea en pormenorizar un sombrero oval de paja con largos alfileres y con grandes flores, en evocar a la mujer que surge en su «cenalca de gasa bruma, / encajes negros y argentinas lamas», en referirse —en el soneto «Tuberosa»— a la hebilla del morado sombrero, al traje ceñido, a la falda de raso con viso malva, a la mano con «guante perla y fino encaje» a la sombrilla gris y al calzado abotinado. En «El solterón», la dama de un romance juvenil reaparece con las rosas té de su sombrero, el pañuelo de batista, las peinetas y el corsé. Y la amada de «A tus imperfecciones» exhibe capotas crespas, moños, papillotas, bahenas y festones. No es Eva ni Julieta, mujer ideal, sino seductora tangible y moderna en la que Lugones ensalza: «Y la orfebrada horquilla de tu rodete, / Y el mimo de tu boca cibellana, / Y tu atmósfera de *coeur-de-jeanmette*, / Y el crepúsculo de tu velutina.»

Las mujeres modernistas no son sólo la ninfa, la geisha, la marquesa, la sacerdotisa, la esfinge, la etaira, la hechicera. Son también las «musas de carne y hueso» que inspiran a Darío y que se pavonean paseándose en automóvil o en yate. Mujer modernista es también la modesta muchacha de «Luna ciudadana» a la que Lugones viste de «traje verde oscuro, con adornos violeta sombrío», de fino tale y de elegancia sencilla, y que al descender descubre, porque viste a la moda y lleva falda estrecha, una linda y larga pierna.