

William Paterson University

La transformación de la poesía por causa del modernismo

“El cisne” de Rubén Darío

Katherine Martínez

SPAN 2320-60

Profesor Franklin Rodríguez

2 mayo 2018

Considerado por muchos como el restaurador de la literatura hispana, el gran autor Rubén Darío revolucionó el mundo literario. De hecho, “most of the critical commentary on Nicaraguan poet Rubén Darío has been called forth and shaped by his being a seminal pan-Latin American and an international literary figure” (Whisnant 7). Cabe destacar que en este periodo, el Siglo XIX, la poesía estaba floja, vacía y llena de conversación. Darío deseaba fuertemente renovar el ambiente. Quería que la poesía fuera diferente. De ahí que empezó a estudiar las obras y corrientes literarias francesas, las cuales tuvieron mucho impacto, poniendo en práctica la perfección en la forma, el exotismo y la revitalización de los mitos hecha por los parnasicos. (Chang-Rodríguez y Filer 240) Esta influencia francesa también impactó la vida de Rubén Darío, incentivándolo a buscar nuevos ritmos y musicalidad en el verso (por lo cual él fue muy conocido) y por lo general nuevos horizontes de expresión poética. (Chang-Rodríguez y Filer 240) Por consiguiente, “Rubén Darío es la figura más representativa del modernismo cuando este se encuentra en todo su apogeo” (Chang-Rodríguez y Filer 240). La dimensión que Darío alcanzó no ha sido superada. Su revolución literaria transformó todos los géneros literarios y no solo la poesía. Su excelente poema “El Cisne” escrito en el año 1908, sirve de paradigma simbólica de cómo el modernismo transformó la poesía. En este poema se puede observar cómo Rubén Darío emplea las tres influencias del modernismo: el parnasicismo, simbolismo y romanticismo para proponer el tema de la transformación de la poesía por causa de la corriente literaria: el modernismo.

Para poder entender el tema del poema, es vital entender exactamente lo que es el modernismo. El modernismo es una corriente literaria que “representa un esfuerzo colectivo de renovación de todos los géneros literarios” (Virgilio et al. 444). Este movimiento tuvo un

tremendo impacto en todos los niveles de la cultura hispana, desde la decoración de interiores y el diseño de muebles hasta la ropa. Incluso puede decirse que la voz de Darío aún llega a nosotros entreverada en canciones populares. Los elementos constitutivos del modernismo provienen de tres corrientes francesas de la época: 1) La primera es el parnasianismo que se caracteriza por el exquisito cuidado por la forma, la devoción por las culturas clásicas, el exotismo y las imágenes plásticas, impersonales y frías. 2) La segunda corriente es el simbolismo que incluye los efectos musicales, amor por el color, la vaguedad y el ritmo. 3) Por último, la tercera es el romanticismo que incluye la intimidad y el sentimiento. (Virgilio et al. 444)

El gran autor Rubén Darío presenta el tema de la transformación de la poesía por causa del modernismo al usar los tres aspectos del modernismo: el romanticismo, parnasismo y simbolismo. En “El Cisne” se pueden observar estos tres aspectos del modernismo que apoyan el tema y muestran cómo el modernismo realmente cambió la literatura. Primeramente, con el romanticismo se observa el tema al mostrar sentimentalidad, la cual es un aspecto perteneciente al romanticismo. Se observa en cómo el poema expresa que es una hora divina. El poema lee: “Fue una hora divina para el género humano” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Otro aspecto muy importante del romanticismo es la importancia que se le atribuye al individuo, al ser humano. El hecho de que menciona al género humano, muestra la importancia que se le da a los individuos. Y la razón por la que “fue una hora divina para el género humano” fue por el nacimiento de la gran corriente literaria, el modernismo.

El primer ejemplo del simbolismo del modernismo se observa en como Darío personifica al cisne al poner la letra “c” en mayúsculas. Sin duda, el aspecto modernista más importante que apoya el tema es el simbolismo del cisne. El cisne simboliza la poesía y en este caso la nueva

poesía que nace después de la creación del modernismo. “El Cisne antes cantaba sólo para morir” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Este verso tiene la connotación de que algo estaba muerto. En otras palabras, la poesía estaba muerta. Carecía de vida. Sin embargo, cuando llega el modernismo, se oyó el acento del Cisne wagneriano, lo cual es una referencia al cisne en la ópera *Lohengrin* del alemán Richard Wagner. (Chang-Rodríguez y Filer 246) Darío expresa que este acento del Cisne “fue en medio de una aurora, fue para revivir” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Así como este cisne ha sido reavivado, Darío ve la poesía como algo que ahora vuelve a vivir a través del modernismo. El modernismo de Rubén Darío revivió al Cisne. El modernismo revivió la poesía.

Rubén Darío logró la revitalización de la poesía hispana a través del modernismo. No obstante, la nueva poesía bajo la influencia modernista no sólo tomó lugar en la poesía de hispanoamérica sino también “sobre las tempestades del humano oceano” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Esta personificación simboliza la expansión del modernismo y de la nueva poesía por todo el mundo. “...Se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír...” (Chang-Rodríguez y Filer 246). El canto representa el modernismo que “no se cesa de oír”, en otras palabras, que no cesa de tener impacto por todo el mundo.

Además de esto, Darío alaba a la nueva poesía bajo su corriente literaria: “...bajos tus blancas alas la nueva Poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Aquí existen varios aspectos del simbolismo que dan apoyo al tema de la transformación de la poesía por causa del modernismo. Primeramente, la referencia a la poesía, como “bajos tus blancas alas” muestra que la poesía ha sido cubierta y tocada por algo. (Chang-Rodríguez y Filer 246) En este caso, se interpreta que

las alas blancas simbolizan el modernismo. Por consiguiente, el modernismo cubrió la poesía y le dio gloria de luz y armonía. (Chang-Rodríguez y Filer 246) Aunque hecha de forma simbólica, a través del análisis del simbolismo modernista, se observa como la poesía realmente fue transformada por esta gran corriente literaria.

El parnasianismo perteneciente al modernismo también se observa en “El cisne” en que Rubén Darío incluye aspectos clásicos para apoyar el tema de la transformación de la poesía por causa del modernismo. La primera indicación del parnasianismo modernista se observa a través de una hipérbole en el cual Darío expresa: “se oye el canto del Cisne; no cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano o las trompas que cantan la espada de Argantir” (Chang-Rodríguez y Filer 246). Es decir que la influencia de la nueva poesía transformada por el modernismo es tan intensa que domina el martillo del viejo Thor germano o las trompas que cantan la espada de Argantir. Es necesario entender que Thor en la mitología germánica es el dios del trueno y de la guerra. (Chang-Rodríguez y Filer 246) Es un dios sumamente poderoso cuyo martillo solo él puede alzar. El hecho de que Rubén Darío usa este personaje de la época clásica como una hipérbole muestra, primeramente la influencia parnasiasista en el modernismo, pero mayormente muestra cuán grande es la influencia del modernismo. El canto, en otras palabras el modernismo, domina el martillo de Thor, lo cual significa que impacta e influye poderosamente.

Además de esto, Darío emplea la influencia clásica del parnasianismo en que menciona a la gran Helena que nació de un cisne y fue famosa por su belleza. (Chang-Rodríguez y Filer 247). El poema lee:

¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro! Si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la Hermosura la princesa inmortal, bajo tus blancas alas la nueva Poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal. (Chang-Rodríguez y Filer 247)

Helena, de la mitología griega y quien representa la belleza, aquí representa la poesía. Por consiguiente, Darío expresa que si antes Helena, en otras palabras la poesía, era considerada hermosa, ahora, transformada por el modernismo, alcanzará gloria de luz y de armonía. El modernismo transformará la poesía, algo que será eterno.

En conclusión, el modernismo realmente ha tenido, por lo menos hasta hoy en día, un impacto eterno. Por esta razón y otras es que este poema quizás sea el poema más increíble de Rubén Darío. Este impresionante autor emplea todos los aspectos del modernismo: el romanticismo, simbolismo y parnasianismo al escribir un tema que describe la influencia del modernismo. Es un poema modernista que trata del modernismo. Más aún, cada influencia modernista apoya el tema de que la poesía ha sido transformada por causa del modernismo. Por su intensidad y su individualismo, Rubén Darío no alcanzó la fama por simplemente ser un poeta oriundo de Nicaragua o por ser hispanoamericano. Más bien, logró el renombre por ser el poeta de la lengua castellana y la primera figura literaria realmente destacada en la historia de las letras hispanas. España e Hispanoamérica reconocieron su voz poética como la más original y moderna que había surgido hasta ese momento. Este “dio impulso a la transformación de la poesía y la prosa en lengua castellana y promovió una nueva conciencia de la responsabilidad artística entre los poetas y escritores del mundo hispánico” (Chang-Rodríguez y Filer 242). Para concluir, no cabe duda de que Rubén Darío transformó el mundo literario. Este hombre vio una

carencia en la literatura y se dedicó a arreglarla. Hizo un muy buen trabajo y por consiguiente siempre será conocido.

Biografía

Chang-Rodríguez Raquel, and Malva E. Filer. *Voces De Hispanoamérica*. Thomson-Heinle, 2004.

Virgillo, Carmelo, et al. *Aproximaciones Al Estudio De La Literatura hispánica*. 7th ed., McGraw-Hill, 2012.

Whisnant, David E. "Ruben Dario as a Focal Cultural Figure in Nicaragua: The Ideological Uses of Cultural Capital." *Latin American Research Review*, vol. 27, no. 3, 1992, pp. 7–49. *JSTOR*, JSTOR, www.jstor.org/stable/2503734.