

TEMA 9. Fin de siglo. Poesía

Espíritus de la tormenta (Evelyn de Morgan) 1900. Lluvia, trueno y relámpago causan el caos en el mar

Antaño, si recuerdo bien, mi vida era un festín en que todos los corazones se abrían, y en que corrían además todos los vinos.

Una noche senté a la Belleza en mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la insulté.

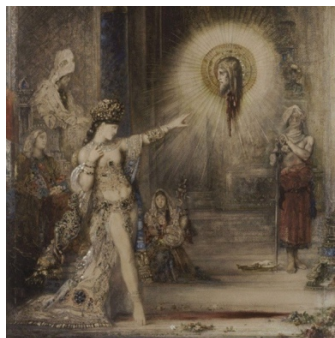
Me armé contra la justicia.

Hui. ¡Brujas, odio, miseria, a vosotros confié mi tesoro! Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda esperanza humana. Sobre cualquier alegría, para estrangularla, realicé el salto sordo de la fiera.

Llamé a los verdugos, mordiéndome, para morder la culata, la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas, para ahogarme con la arena, en la sangre. La desdicha ha sido mi dios. Me tumbé en el cieno. Me sequé al aire del crimen. Hice juguetes con la locura.

La primavera me trajo la horrible sonrisa del idiota.

Arthur RIMBAUD

L'Apparition (Gustave Moreau) 1876 . Salomé frente a Herodes Atipas y la cabeza de Juan Bautista

*¡Oh Muerte, capitana, ya es tiempo! ¡Alza el ancla!
Nos hastía esta tierra, ¡oh Muerte! ¡Hay que zarpar!
¡Si son negros los cielos y la mar cual la tinta,
nuestros pechos ya sabes que están llenos de rayos!*

*¡Viértenos tu veneno y que él nos reconforte!
¡Mientras arda este fuego que en el cerebro llevo,
sondeemos el abismo! Cielo, Infierno: ¿qué importa?
¡Al fondo de lo ignoto para encontrar lo nuevo!*

Charles BAUDELAIRE

Son varias las corrientes que coinciden en este periodo, pero en líneas generales hay unas tendencias que comparten características comunes: se oponen al sentimentalismo romántico, a pesar de que continúan con un afán de rebeldía, rechazan la burguesía, y buscan la belleza en sí misma, frente a la poesía “útil”.

1. Los tres movimientos más destacados son:

- **Parnasianismo**

Esta corriente, que influyó en el Modernismo, por un lado, evoluciona del Romanticismo tardío, pero reprocha los excesos de este; por otro lado, se opone al Realismo y al Naturalismo, ya que no entienden su manera de exponer la realidad. Su nombre viene de la publicación *Le parnasse contemporain*, que hacía alusión al Parnaso de las musas y su lema es “arte por el arte”, para ello busca la perfección del verso.

- **Simbolismo**

Nace con el manifiesto de Jean Moréas en 1886 y se funde con el Modernismo. Se oponen a la estética precedente y buscan nuevas formas de conocimiento a través de la intuición, por lo que dan especial importancia a las imágenes y a la simbología mediante los sentidos; de hecho, se vinculan con el ocultismo y el misterio

- **Decadentismo**

Se deriva del simbolismo, aunque es más efímero; de hecho, se da por finalizado en 1890. El término tiene origen en el verso de Verlaine «yo soy el imperio al fin de la decadencia». Esta corriente se caracteriza por el refinamiento y la melancolía, busca la evasión de la realidad a través del exotismo y los tiempos remotos.

2. Poesía francesa: los poetas malditos

En 1888, Verlaine publica *Los poetas malditos*, un homenaje a poetas amigos. Esta expresión se hizo célebre y así se ha conocido a esta pléyade de autores a partir de entonces.

¿Quién es quién? Lee la siguiente información y completa la tabla:

Charles BAUDELAIRE

Fue el precursor del simbolismo francés, el poeta más importante de este periodo. Fue un incomprendido en su momento, pues rompió con las convenciones establecidas. Aunque sus orígenes fueron en el seno de una familia acomodada, en general, tuvo una vida más bien precaria. Destaca su formación católica y sus viajes a lugares exóticos.

En su obra ahonda sobre los males de la sociedad y del hombre, así como el conflicto permanente del último entre el bien y el mal.

Durante sus años en París, el autor escribió el poemario *Las Flores del mal* (1857), con el que fue multado por “ultraje a la moral pública”. Está dividido en seis partes, según los temas que trata y supone una celebración del mal, de su belleza y un acercamiento al satanismo.

Paul VERLAINE

Pertenecía a la pequeña burguesía y con veinte años se entregó por completo a la vida bohemia. Su obra se vio influida por Baudelaire y, especialmente por Rimbaud. Con este último tuvo una intensa relación amorosa, a pesar de que estaba casado; por ello estuvo un tiempo en la cárcel.

Escribió obras en prosa de carácter autobiográfico, además de poesía. Es común el uso de un lenguaje coloquial que busca la musicalidad, el uso de metáforas y símbolos. En sus escritos refleja una gran variación temática, pero el paisaje es uno de los más recurrentes, ya que lo utiliza para reflejar su estado de ánimo. A menudo, es considerado por algunos críticos como el padre del Modernismo.

Entre sus creaciones destacan *Poemas saturnianos* (1866) y *Fiestas galantes* (1869). *Romanzas sin palabras* refleja su relación con Rimbaud.

Arthur RIMBAUD

Su vida se podría calificar de turbulenta; esta influyó en su trayectoria poética y estuvo influida por su mentor: Paul Verlaine, con el que mantuvo una relación amorosa llena de idas y venidas. Tras separarse de este después de una ardua discusión en la que fue disparado, pasó sus últimos años en África sin escribir.

Su obra es bastante original y principalmente simbolista; en ella destaca el ocultismo y la intuición, ya que busca formas de conocimiento a través del subconsciente. Se le considera un precursor del surrealismo por ello. Los poemas más importantes son *El barco ebrio*, de su juventud; *Una temporada en el infierno*, en la que refleja una época muy dura de su vida; e *Iluminaciones*, que fue recopilada por Verlaine.

Stéphane MALLARMÉ

Le criaron sus abuelos al fallecer su madre y la muerte de su hermana lo marcó profundamente. Ejerció como maestro de escuela en París, pero también realizó traducciones y críticas de arte. Se casó con una mujer alemana y se fueron a vivir a Londres.

Representa la culminación del simbolismo francés y fue un antecedente de las vanguardias. En sus poemas encontramos gran riqueza de vocabulario y una experimentación gramatical, que se perciben a través de los sentidos, ya que su poesía es muy musical y colorida.

A pesar de que su obra es muy breve, ha sido un modelo para los poetas modernos. La más destacada es *Herodías* y *La siesta del fauno*, que inspiró al compositor Claude Debussy.

Paul VALÉRY

Estudió derecho y se adentró en el París literario por sus amistades, ya que parte del círculo de Mallarmé; además, fue amigo de Jorge Guillén, al que marcaría profundamente. Tuvo un amor no correspondido que le llevó a renunciar a la poesía y dedicarse al culto de la razón y la inteligencia. Además de poeta, trabajó como funcionario del Ministerio de Guerra, secretario y entró en la Academia francesa.

Es considerado el autor de la poesía pura: “aquello que queda en el poema después de suprimir todo lo que no es poesía”, diría Guillén. Por ello, no es importante su figura ni su biografía, sino el conocimiento de la lengua y la razón, frente a los sentimientos.

Entre sus obras más importantes, destacamos: *El cementerio marino*, que hace alusión al cementerio de su pueblo; *El alma y la danza* y *La idea fija*.

Autor	Vida	Amistades	Obra	Otros datos

[Total eclipse](#) (en español, *Vidas al límite*) refleja la turbulenta relación amorosa-intelectual entre Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.

Una vez presentados los poetas, vayamos a conocer su poesía. Une el título con la poesía.

TÍTULO Y AUTOR

La destrucción, de Charles Baudelaire

Soñé contigo esta noche, de Paul Verlaine

El mal, de Arthur Rimbaud

Angustia, de Stéphane Mallarmé

El bosque amigo, de Paul Valéry

POEMAS EN ESPAÑOL

1

*A mi lado sin pausa el Demonio se
agita;
A mi lado flota como el aire intocable;
Lo bebo y siento cómo abrasa mis
pulmones
ahogándome en un deseo culpable y
eterno.*

*Adopta, a veces, pues conoce mi amor
por el Arte,
la apariencia de la mujer más
seductora,
y acudiendo a especiosos pretextos
cobardes,
acostumbra mis labios a sus
depravados hechizos.*

*Lejos de la mirada de Dios así me lleva,
Jadeante y deshecho por la fatiga, al
centro
De las hondas y solitarias planicies del
Hastío,*

*Y arroja ante mis ojos, de confusión
repletos,
Vestiduras manchadas y entreabiertas
heridas,
¡Y el sangriento artificio en donde
habita la Destrucción!*

2

*Soñé contigo esta noche:
Te desfallecías de mil maneras
Y murmurabas tantas cosas...*

*Y yo, así como se saborea una fruta
Te besaba con toda la boca
Un poco por todas partes, monte, valle,
llanura.*

*Era de una elasticidad,
De un resorte verdaderamente
admirable:
Dios... ¡Qué aliento y qué cintura!*

*Y tú, querida, por tu parte,
Qué cintura, qué aliento y
Qué elasticidad de gacela...*

*Al despertar fue, en tus brazos,
Pero más aguda y más perfecta,
¡Exactamente la misma fiesta!*

3

*Mientras que los gargajos rojos de la metralla
silban surcando el cielo azul, día tras día,
y que, escarlata o verdes, cerca del rey
que ríe
se hunden batallones que el fuego
incendia en masa;*

*mientras que una locura desenfrenada
aplasta
y convierte en mantillo humeante a mil
hombres;
¡pobres muertos! sumidos en estío, en
la yerba,
en tu gozo, Natura, que santa los
creaste,*

*existe un Dios que ríe en los
adamascados
del altar, al incienso, a los cálices de
oro,
que acunado en Hosannas dulcemente
se duerme.*

*Pero se sobresalta, cuando madres
uncidas
a la angustia y que lloran bajo sus
cofias negras
le ofrecen un ochavo envuelto en su
pañuelo.*

4

*Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, oh
bestia llena
de todos los pecados de un pueblo que
te ama,
ni a alzar tormentas tristes en tu
impura melena
bajo el tedio incurable que mi labio
derrama.*

*Pido a tu lecho el sueño sin sueños ni
tormentos
con que duermes después de tu engaño,
extenuada,
tras el telón ignoto de los
remordimientos,
tú que, más que los muertos, sabes lo
que es la nada.*

*Porque el Vicio, royendo mi majestad
innata,
con su esterilidad como a ti me ha
marcado;
pero mientras tu seno sin compasión
recata*

*un corazón que nada turba, yo huyo,
deshecho,
pálido, por el lúgubre sudario
obsesionado,
¡con terror de morir cuando voy solo al
lecho!*

5

*En las sendas pensamos cosas puras,
uno al lado del otro, fugitivos,
cogidos de la mano, y pensativos
en medio de las flores más oscuras.*

*Íbamos solos, como enamorados,
entre la verde noche del sendero,
compartiendo el fugaz fruto hechicero
del astro que aman los enajenados.*

*Después, muy lejos, en la sombra densa
de aquel íntimo bosque rumoroso,
morimos -solos!- sobre el césped
blando.*

*Y arriba, en medio de la luz inmensa,
¡oh, amigo del silencio más hermoso,
nos encontramos otra vez, llorando!*

POEMAS EN FRANCÉS

1

*1 Nous avons pensé des choses pures
Côte à côte, le long des chemins,
Nous nous sommes tenus par les mains
Sans dire... parmi les fleurs obscures;*

*Nous marchions comme des fiancés
Seuls, dans la nuit verte des prairies ;
Nous partagions ce fruit de féeries
La lune amicale aux insensés.*

*Et puis, nous sommes morts sur la mousse,
Très loin, tout seuls parmi l'ombre douce
De ce bois intime et murmurant ;*

*Et là-haut, dans la lumière immense,
Nous nous sommes trouvés en pleurant
Ô mon cher compagnon de silence!*

2

*Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable*

*Parfois il prend, sachant mon grand amour de
l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.*

*Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,*

*Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la Destruction.*

3

*Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête
En qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser
Dans tes cheveux impurs une triste tempête
Sous l'incurable ennui que verse mon baiser:*

*Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songes
Planant sous les rideaux inconnus du remords,
Et que tu peux goûter après tes noirs mensonges,
Toi qui sur le néant en sais plus que les morts:*

*Car le Vice, rongant ma native noblesse,
M'a comme toi marqué de sa stérilité,
Mais tandis que ton sein de pierre est habité*

*Par un coeur que la dent d'aucun crime ne blesse,
Je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul,
Ayant peur de mourir lorsque je couche seul.*

4

*Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ;
Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;*

*Tandis qu'une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ;
– Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta
joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !...*

*– Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or;
Qui dans le bercement des hosannah s'endort,*

*Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet
noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir!*

5

*J'ai rêvé de toi cette nuit:
Tu te pâmais en mille poses
Et roucoulais des tas de choses...*

*Et moi, comme on savoure un fruit
Je te baisais à bouche pleine
Un peu partout, mont, val ou plaine.*

*J'étais d'une élasticité
D'un resort vraiment admirable:
Tudieu, quelle haleine et quel râble!*

*Et toi, chère, de ton côté
Quel râble, quelle haleine, quelle
Elasticité de gazelle...*

*Au réveil, ce fut, dans tes bras,
Mais plus aigue et plus parfaite,
Exactement la même fête!*

3. Poesía norteamericana

Hablaremos de dos poetas que representaron esta renovación poética en Estados Unidos: **Walt Whitman y Emily Dickinson**.

El primero es considerado el gran poeta nacional norteamericano. Antes de convertirse en poeta, fue impresor, periodista y maestro. Su gran obra es *Hojas de hierba*, publicada en 1855. Dedicó diez años a prepararla y el resto de su vida a corregirla y aumentarla, pero no fue famosa hasta treinta años más tarde, ya que era tan novedosa la forma de hacer poesía que sus contemporáneos no lo comprendían. La poesía de Whitman es un canto al optimismo, la fe en el ser humano y el amor a la vida; se decanta por la igualdad y la democracia y en la Guerra Civil se declara antiesclavista.

Uno de sus célebres poemas es *Oh, capitán, mi capitán*, dirigido a Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos que luchó por el fin de la esclavitud, lo que le costó la vida. La película de [El club de los poetas muertos](#) rescata esos versos y los convierte en una lucha contra la opresión que sufrían los alumnos del film; capitán será el profesor que intente darles esa libertad de pensamiento. A continuación, visualiza el extracto del inicio del largometraje, en el que leen el poema *A las vírgenes*, de R. Herrick, un canto al *Carpe diem* horaciano.

La segunda es una [misteriosa autora](#), considerada una de las mejores plumas de la literatura universal. Con treinta años se retiró de la sociedad y dedicó su vida a escribir: cartas con las que se comunicaba con el exterior y poemas que ella nunca publicó, aunque algunos de sus poemas se publicaron sin su consentimiento. El lenguaje que utiliza es sencillo, pero lleno de imágenes y metáforas; entre los temas que trata: la naturaleza, la vida y la muerte.

La esperanza es esa cosa con plumas / que se posa en el alma

y canta la melodía sin su letra / y nunca se detiene para nada.

4. Más poetas

Este siglo es algo complejo de abordar por la multiplicidad de corrientes estéticas y de pensamiento que coexisten, así que vamos a comentar brevemente algunas de las plumas más significativas, ordenados por su fecha de nacimiento:

1. Constantino Kavafis	8. Cesare Pavese
2. William Butler Yeats	9. Dylan Thomas
3. Rainer Maria Rilke	10. Wislawa Szymborska
4. T.S.Eliot	11. Anne Sexton
5. Fernando Pessoa	12. Sylvia Plath
6. Gabriela Mistral	13. Alejandra Pizarnik
7. Anna Ajmatova	14. Ama Ata Aidoo