

Autores y movimientos artísticos que más importancia tuvieron en el arte de Fin de Siglo y en el Modernismo en concreto.

El Modernismo es un movimiento sincrético, su rasgo común es su deseo de nutrirse de todas las escuelas literarias de la época, de abarcarlas a todas, sobre una base irracionalista que reacciona contra el Positivismo, y combina elementos del Parnasianismo, del Decadentismo, del Prerrafaelismo, del Simbolismo. El Modernismo intenta conciliar el afrancesamiento y el exotismo preciosista con la tradición hispánica. Supuso una actitud vital y constituyó una reacción en contra de los modelos burgueses. El Modernismo sería la versión hispanoamericana de la crisis de fin de siglo, del arte de Fin de Siglo. Surge en Hispanoamérica como fuerza subversiva y de resistencia ante el mercantilismo burgués. De allí pasará a España, donde se había dado alguna experiencia artística en la misma línea –la llamada poesía pre-modernista- que no había llegado a cuajar.

Uno de los autores más importantes es **Charles Baudelaire**, al cual se le considera el padre de la poesía moderna. Para él la ciudad, entendida como urbe, se convierte en el centro de la vida social, artística, cultural e intelectual. Frente a la naturaleza “endiosada” (el panteísmo) del Romanticismo, el arte de Fin de Siglo realza la importancia de la ciudad. Otro de los temas favoritos de Baudelaire es el amor. El amor que es visto como un éxtasis negativo que nos catapulta a la más placentera animalidad. Baudelaire asocia el placer al pecado. Baudelaire es que este es considerado uno de los padres del simbolismo, porque para él el universo es como una especie de misterioso bosque de símbolos que hay que interpretar. Utiliza mucho la sinestesia, figura que se basa en un cruce de sensaciones. Publica *Las flores del mal* en 1857 y es el creador de los poemas en prosa.

Otro gran poeta es **Paul Verlaine**. Este empieza siendo un poeta parnasiano y evoluciona hasta convertirse en un precursor del simbolismo. En su poesía el desasosiego vital se expresa mediante una musicalidad sutil y también mediante la vaguedad en la expresión. En Verlaine nos encontramos actitudes que van a tener un importante cultivo en esta época como, frente a lo que podemos llamar “impudicia emocional” del poeta romántico, la “expresión indirecta de las emociones”; es decir, un pudor que hace que el poeta exprese sus emociones ocultándose tras “máscaras” de personajes que son una especie de *alter ego* suyos. Son típicamente suyas referencias y ambientaciones al siglo XVIII versallesco y temas como la alternancia entre momentos de una religiosidad casi mística y momentos sucios y pecaminosos. Verlaine es el poeta que más va a influir en el Modernismo hispanoamericano.

Otro escritor muy importante es **Stephan Mallarmé**. Es el gran maestro de la poesía pura y en España influirá en Juan Ramón Jiménez. Mallarmé persigue la belleza absoluta y para ello la poesía tiene que eludir la realidad y tiene que evitar nombrar el objeto, solo debía sugerirlo.

Otro escritor muy importante es **A. Rimbaud**. Fue un genio adolescente. Fue un rebelde con un afán por destruir la cultura occidental (quiso convertirse en un salvaje entregado a la exaltación vital para alcanzar lo desconocido). Según Rimbaud el artista debe obligarse a agotar todas las formas del amor, del sufrimiento y de la locura. Rimbaud practicó el desarreglo de los sentidos mediante el consumo de drogas. El reflejo de todo este sistema del desarreglo de los sentidos, su confusión, se expresa mediante las sinestesias. Rimbaud, por influencia de Verlaine –de quien fue amante- busca la sugerencia más que la manifestación de las cosas, es decir, pretende sugerirlas no decirlas.

Fuentes literarias del Modernismo.

El **Parnasianismo** es un movimiento poético, artístico que surge hacia 1860. El parnasianismo reacciona contra la subjetividad, el sentimentalismo y el descuido formal románticos. Los parnasianos aspiran a la objetividad, a la impersonalidad y a la perfección formal. Proponen la idea del arte por el arte que va a influir en toda la literatura de Fin de Siglo. Al arte ahora le interesa lo bello, no le interesa ni lo bueno ni lo verdadero. Lo importante es el cultivo de la belleza de la forma poética, no la belleza del objeto. Utiliza un léxico sensorial que hace referencia a lo lujoso: a piedras preciosas, a metales como el oro, la plata, y en ellos vemos un enorme interés por las culturas antiguas como Grecia y Roma y por lo exótico como la India y el mundo oriental en general. El máximo representante es T. Gautier.

Además del Parnasianismo también hay que señalar otra fuente literaria como es el **Simbolismo**. El simbolismo surge del cansancio del Parnasianismo, del cansancio su frialdad, de su impersonalidad. Los primeros indicios de esta escuela artística aparecen hacia 1880. Cambia la sensibilidad y se inicia paulatinamente en la búsqueda de un lenguaje basado en una dicción más sutil y en la sugerencia, aunque su exigencia de perfección formal no disminuye. En 1886 J. Morèas publica el primer manifiesto simbolista. Los escritores simbolistas aspiran a reemplazar los procedimientos de la razón por las vías imprecisas de la intuición y con ello plasmar una visión radicalmente subjetiva de la realidad. En vez de mencionar directamente las cosas van a preferir utilizar símbolos.

Otro movimiento importante que va a influir en el Modernismo va a ser el **Prerrafaelismo** inglés. Fue un movimiento pictórico, pero que también tuvo su deriva poética y literaria. Surge en Inglaterra en 1848. Sus temas son bíblicos, medievales o sacados de las obras de Shakespeare. Una característica de la pintura prerrafaelista y que luego también tendrá su eco en la literatura Prerrafaelista y el Modernismo es la utilización de colores vivos y un característico modelo femenino de mujer lánguida e casi inaprensible. El máximo representante es Dante G. Rosseti cuya pintura derivara hacia producciones que combinan sensualidad, misterio y hedonismo.

Otro movimiento que va a influir en el Modernismo va a ser el **Impresionismo** que es más un movimiento pictórico también, pero que también tendrá cierto eco en literatura y poesía. Su técnica está relacionada con los últimos descubrimientos que se habían hecho en esa época sobre óptica. Estos pretenden captar la realidad en su fugacidad, en su continuo devenir, en sus juegos de luces y sombras, que la realidad hace desaparecer de alguna manera. Las figuras aparecerán desintegradas a través de manchas de color. A los impresionistas les interesa exclusivamente la percepción sensorial, les interesa el instante, los juegos de luces y sombras. Surge en el último tercio del siglo. Los cuadros impresionistas no van a tener ya un tema. Lo que les interesa es captar el instante, un instante de un tiempo determinado bien en un paisaje urbano o en un paisaje campestre. Ejemplos de pintores impresionistas: Monet, Degas. En literatura el Impresionismo va a influir en las descripciones, que ya no serán tan detalladas y minuciosas como en el Realismo y en el Naturalismo Son las llamadas “descripciones impresionistas”, interesan los detalles, los elementos más significativos, para que el lector componga visualmente ese paisaje.

Con el **Decadentismo**, en general, el arte fin de siglo gusta de lo crepuscular, de lo ruinoso. El término “decadente” se empezó a aplicar a los bohemios amorales de París (ente ellos a Verlaine). La estética decadentista exalta lo raro, lo extravagante, lo refinado. Entre

En sus temas abundan las manifestaciones a los “paraísos artificiales”. Estos decadentes tenían la sensación de pertenecer al final de una época, al final de un mundo, que desaparecía. Este sentimiento agónico de crisis lo lleva a simpatizar con culturas antiguas y refinadas, que ellos creían que estaban caracterizadas por la valoración y el cultivo del refinamiento, de la elegancia, pero también por la crueldad, por el placer perverso y por la muerte. Por ejemplo: sienten esa simpatía hacia las postrimerías del imperio romano y también hacia la época Rococó. Para los decadentes la vida es un abismo y la postura que adoptan ante ello es una postura radicalmente hedonista, de disfrute del placer. Su modelo de mujer es también “amoral”, mujeres expertas en las artes sexuales y consumidoras de drogas. Todo ello es una provocación a la mentalidad burguesa de la época.