

GENERACIÓN DEL '98

3º PARTE J. C. MAINER

LIC. ZAIDA LEILA DARUICH,
PROF. UNIV. EN LETRAS, UNSL

REMEDIOS DE LA CRISIS

El primitivismo

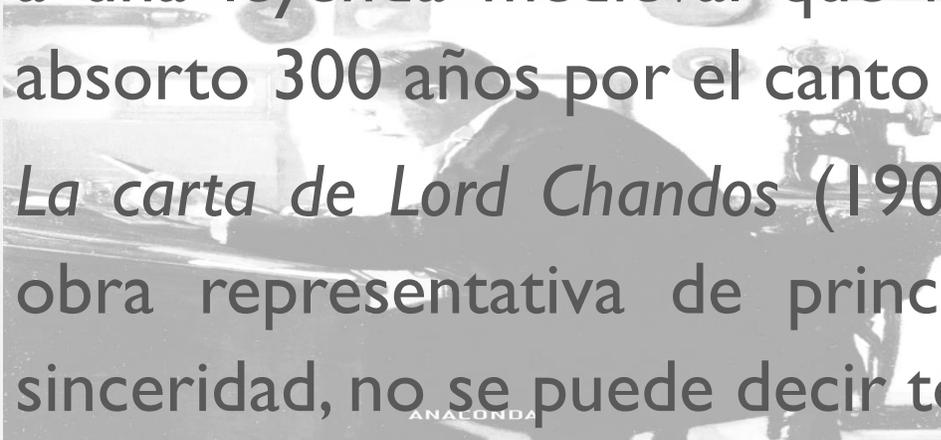
Azorín en *La voluntad* (1902) decía “hay que remontarse a los primitivos (Romancero, Arcipreste de Hita, etc.)”

- En *Campos de Castilla* (1912) de A. Machado “Mis poetas” es una composición sobre Berceo.
- *Aromas de leyenda* (1907) de R. de Valle Inclán son estampas líricas en torno a una leyenda medieval que recogió Alfonso el Sabio: monje que queda absorto 300 años por el canto de un pájaro maravilloso.
- *La carta de Lord Chandos* (1902) del alemán H. von Hofmannsthal es una obra representativa de principios de siglo: se manifiesta un deseo de sinceridad, no se puede decir todo con palabras.

Hugo von Hofmannsthal

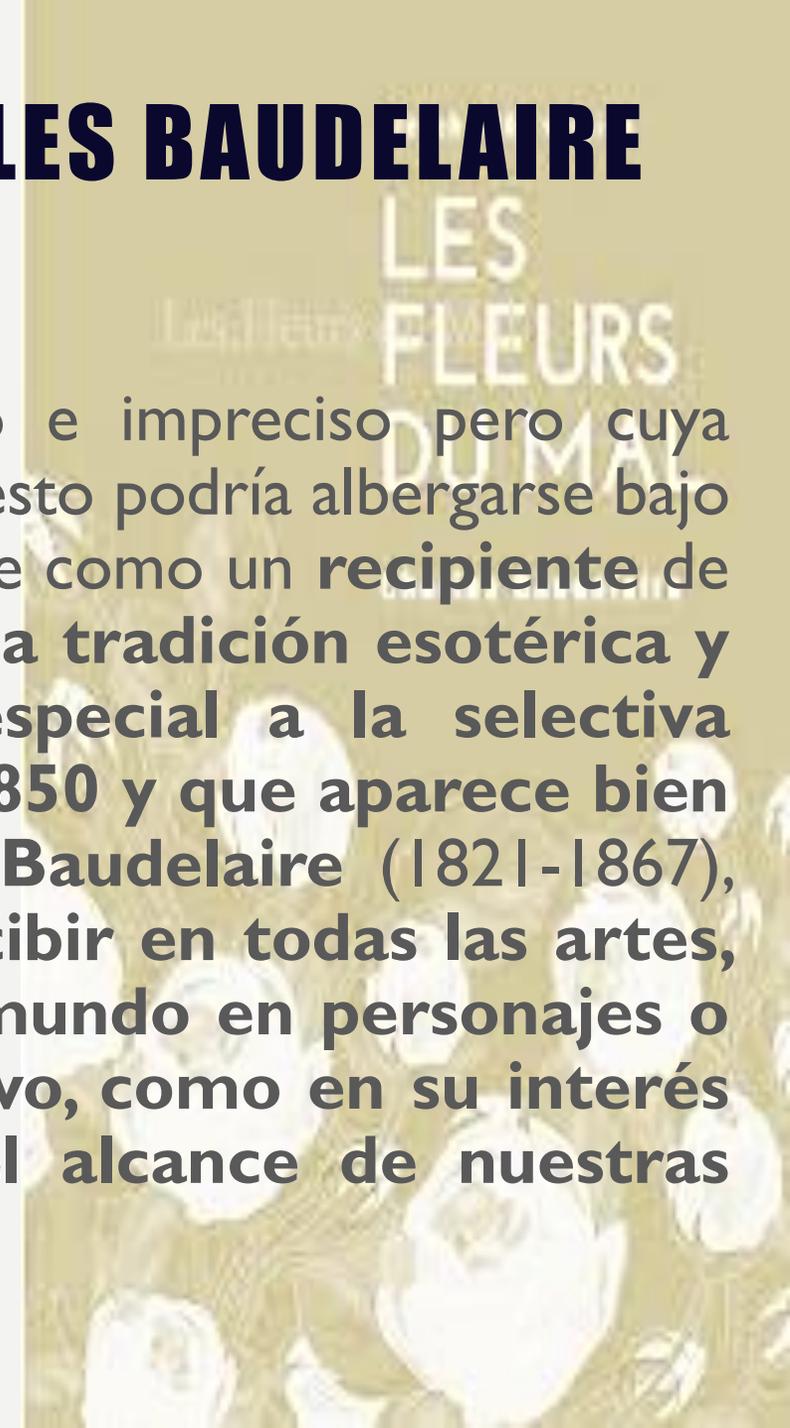
Der Brief

des Lord Chandos

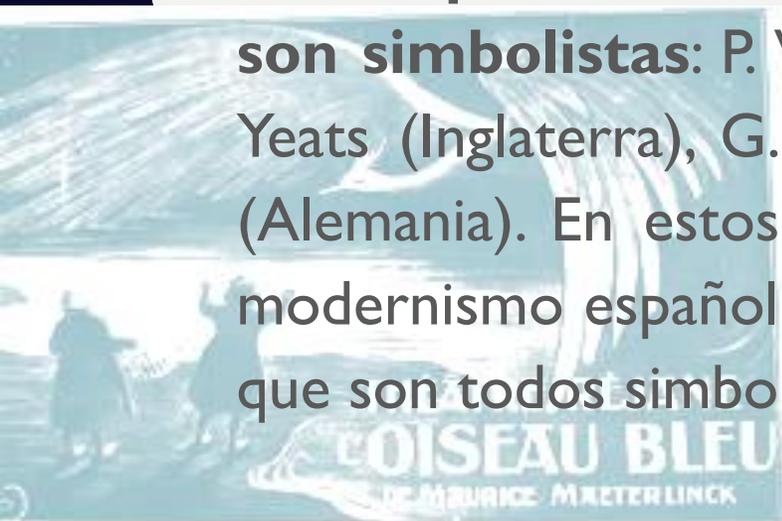
OTRO REMEDIO: EL SIMBOLISMO. CHARLES BAUDELAIRE

El símbolo es un modo de conocimiento indirecto e impreciso pero cuya imprecisión es más duradera que cualquier otra. Todo esto podría albergarse bajo la capa del simbolismo. Pero también podría entenderse como un **recipiente** de gran capacidad y largo recorrido **que comienza en la tradición esotérica y el sueño románticos, que aporta un tono especial a la selectiva imaginería de los poetas parnasianos de hacia 1850 y que aparece bien constituido en la poética del francés Charles Baudelaire (1821-1867), tanto en las correspondencias que él creía percibir en todas las artes, como en su tendencia a encerrar visiones del mundo en personajes o criaturas de ficción de alto voltaje representativo, como en su interés por los “paraísos artificiales” que elevaban el alcance de nuestras percepciones.**

EL SIMBOLISMO

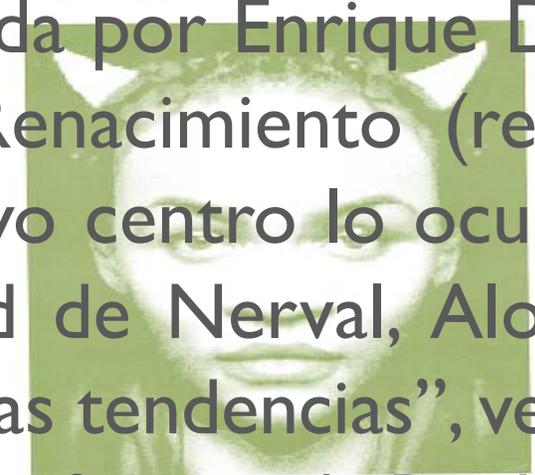
- **Jean Moréas** (seudónimo de Ioannis Papadiamantopoulos, griego, escribió en lengua francesa, 1856-1910) **aseguraba que el simbolismo se trataba de una convergencia de sensibilidades, no una escuela ni una doctrina.**
- **Según S. Mallarmé** (Francia, 1842-1898) no había que nombrar el objeto en el poema, había que sugerir. **“El uso del misterio es lo que constituye el símbolo: evocar poco a poco un objeto para sugerir un estado de alma”**
- **J. R. Jiménez** (España, 1881-1958) en “La corriente infinita” afirma: **“Los poetas más representativos de todo el mundo, desde fines del S. XIX fueron y son simbolistas: P. Verlaine, Ch. Baudelaire (Francia), M. Maeterlinck (Bélgica), W. Yeats (Inglaterra), G. Ungaretti, Montale (Italia), V. Maiakovski (Rusia), R. M. Rilke (Alemania).** En estos años había elaborado su concepción “inclusiva” acerca del modernismo español y se había distanciado del grupo de poetas más jóvenes. Dice que son todos simbolistas. Ver, por ejemplo, páginas 6-8, 17, 59, 70, 91 y 97 de *Niebla* (pdf)

ANTOLOGÍA POÉTICA PROMOVIDA POR ESPAÑOLES

- La antología *La poesía francesa moderna* ordenada por Enrique Díez-Canedo y Fernando Fortún para la revista Renacimiento (revista literaria de México) presentó un panorama cuyo centro lo ocupaba el simbolismo: tras “Los precursores” (Gérard de Nerval, Aloysius Bertrand, Baudelaire), “Los parnasianos” y “Otras tendencias”, venían “Los maestros del simbolismo” (T. Corbiere, J. Laforgue, A. Rimbaud, P. Verlaine y S. Mallarmé), “El simbolismo” (primera parte: G. Rodenbach, A. Samain, J. Moréas, M. Maeterlinck, P. Fort; segunda parte: P. Claudel, T. Klingsor, F. Jammes), antes de rematar las casi cuatrocientas páginas del volumen otros dos grupos de “Los poetas nuevos”.

L'ARTS ET LES MÈRES
D'UN FAUNE

Stéphane Mallarmé 1876

Bayani 1996

SIMBOLISTAS HISPANOHABLANTES

Para los editores “el simbolismo representa una completa renovación poética, no una mera escuela literaria (...) olvidados los excesos momentáneos, **el simbolismo dio a la literatura la libertad más completa y una nueva estética**”

Lo suscribían los numerosos poetas que firmaron las traducciones de este volumen que tuvo el valor de un homenaje de reconocimiento: el mexicano E. González Martínez, los españoles J. R. Jiménez, E. Marquina, G. Martínez Sierra, R. Pérez de Ayala, E. Carrere, P. Salinas y los americanos L. Díaz (Argentina), M. Henríquez Ureña (R. Dominicana) y G. Valencia (Colombia).

CRISIS DE LOS GÉNEROS LITERARIOS

- El simbolismo se acomodó muy bien a la crisis de los géneros convencionales, particularmente del teatro.

Pero también se señalará que las llamadas “novelas de 1902” (*La voluntad* de Azorín y *Caminos de perfección* de P. Baroja, sobre todo, más la primera de las *Sonatas* de Valle Inclán y *Amor y pedagogía* de Unamuno) certificaron los cortos alcances de la narrativa naturalista.

- Todos subrayaron las impotencias de las novelas en vigor –para la descripción penetrante de ambientes, para la configuración de psicologías nuevas- y el lastre de convencionalismos- la complejidad de la trama, la inverosimilitud de los diálogos, la dudosa legitimidad del punto de vista omnisciente- que venían siendo comunes a toda la narrativa decimonónica.

Camino de
perfección

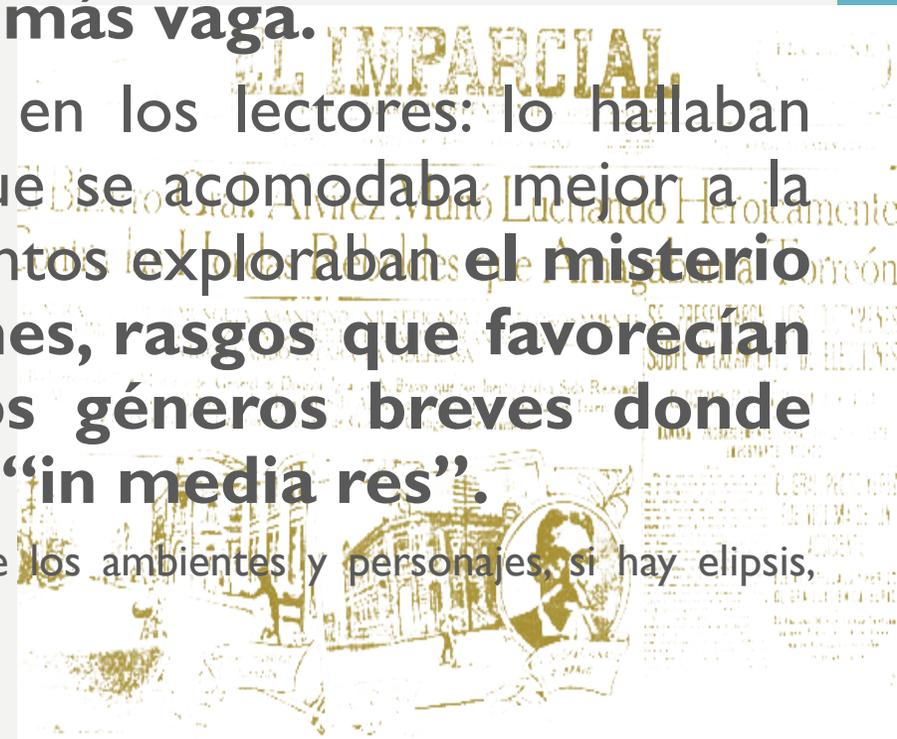

GÉNEROS: NOVELA CORTA Y CUENTO

- **El auge de la novela corta y del cuento** en los decenios de los ochenta y los noventa fueron, en cierto modo y no sólo en España, **síntomas de una renovación inminente pero nada fácil**: en las páginas de una novela corta la **unidad artística es fundamental** y ésta se lograba **densificando ambientes, simplificando personajes, limitando las peripecias y otorgando a la trama principal una dimensión más significativa**, no siempre más clara y resolutive, sino **más abierta y más vaga**.

- A su vez, el cuento buscó sensaciones parecidas en los lectores: lo hallaban frecuentemente en los periódicos y revistas porque **se acomodaba mejor a la realidad más actual y más cercana al lector**. Los cuentos **exploraban el misterio en la trama y la suspensión en las resoluciones, rasgos que favorecían el uso de la elipsis, tan fundamental en los géneros breves donde comienzos y finales eran abruptos, a menudo “in media res”**.

Ver en Niebla, por ejemplo, cómo comienza, cómo son las descripciones de los ambientes y personajes, si hay elipsis, diálogos abruptos, etc.

SIMBOLISMO Y FRAGMENTARISMO

- No todos estos rasgos cabían bajo el signo del simbolismo pero todos tenían algo que ver con él, igual que lo tenía la musicalidad del lenguaje o el uso del adjetivo evocador. La prosa de Azorín que exigía la **sinestesia multiplicada apelando a lo visual y a lo auditivo** era un modo de imitar la mezcla de vaguedad y de riqueza del lenguaje poético simbolista. **El simbolismo era el reino de lo fragmentario, de lo incompleto y sugerente, de lo inminente e impreciso.**

José Martínez

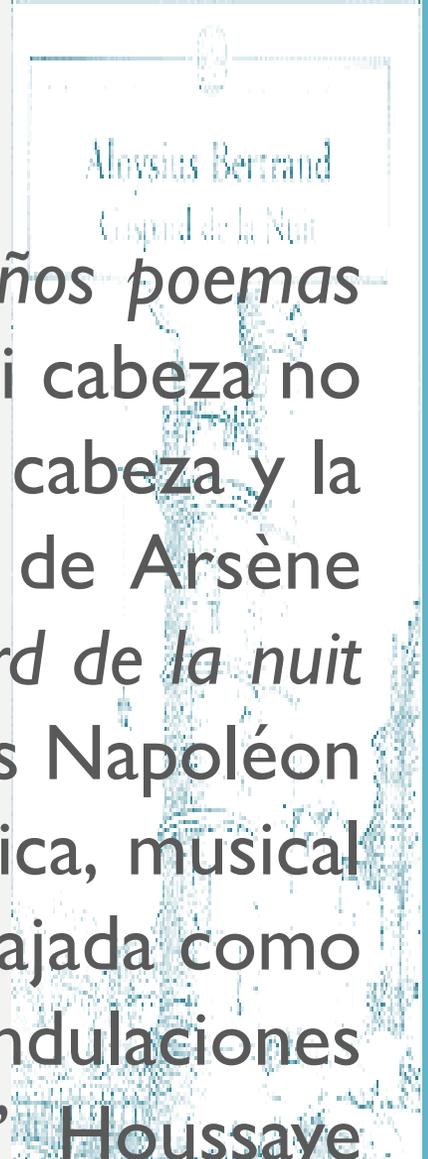

La voluntad

Edición de
María Martínez de

LA SUPERPOSICIÓN DE GÉNEROS

- En 1869 Baudelaire había tenido la idea de titular *Pequeños poemas en prosa* una colección de textos breves “que no tienen ni cabeza ni cola, puesto que, por el contrario, nos ofrecen a la vez la cabeza y la cola, alternativa y recíprocamente” según la dedicatoria de Arsène Houssaye (Francia, 1815-1896). Idea que surgía de *Gaspard de la nuit* (1842) de Aloysius Bertrand (seudónimo de Louis Jacques Napoléon Bertrand, 1807-1841) cuyo “milagro de una prosa poética, musical sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y lo bastante trabajada como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación, a los sobresaltos de la conciencia” Houssaye **vinculaba a la vida moderna y a su prisa.**

LA PROSA DE IDEAS

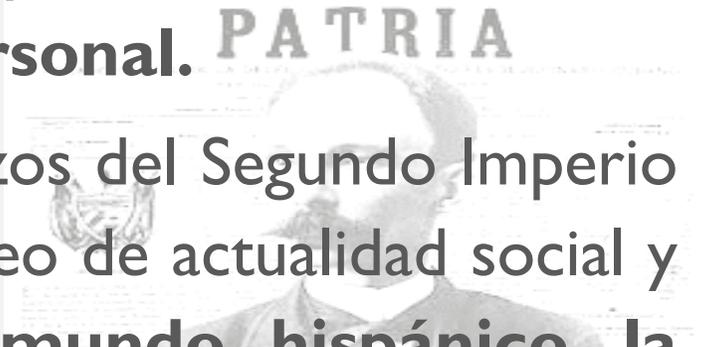
- La presencia del poema en prosa fue muy fecunda en las letras del S. XX. Lo hallamos en el Rubén Darío de *Azul* (1888) y **entre autores españoles en el Azorín de *Bohemia* y en el Pío Baroja de *Vidas sombrías*; en Valle Inclán, Gabriel Miró, J. R. Jiménez** (y Luis Cernuda más adelante).
- Este nuevo modo de describir y contar lo invadió todo. En la prosa de ideas, el modernismo avaló la presencia de una aportación fundamental, **la crónica** como género de la modernidad. El lugar físico de la crónica es el periódico: **asume su prisa, la comunicación entrecortada e incompleta, la fugacidad propia de la impresión que nos transmite**, pero también hace suyas las contrapartidas más favorables porque el periódico asegura la difusión y realza el valor de la firma (o del seudónimo)

LA CRÓNICA

- Pero hay otro elemento esencial en el género: su **carácter de escrito personal, de experiencia vivida que remite al capricho, la inclinación o merodeo de un yo que se exhibe (y se oculta) ante sus lectores, a medio camino entre el cuento y la memoria personal.**

La crónica surgió en la prensa francesa de los comienzos del Segundo Imperio entre 1850 y 1852, en Le Fígaro, vinculada al chismorreo de actualidad social y cultural y al sofisticado ambiente urbano. **En el mundo hispánico, la denominación empezó a usarse en la prensa hispanoamericana hacia 1880 –el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y los cubanos José Martí y Julián Casal son los primeros cronistas.**

EL MODERNISMO

- Se hizo una encuesta concurso en la Revista Gente Vieja para preguntar qué es el modernismo, el jurado estaba integrado por Manuel de Palacio, Benito Pérez Galdós y Jacinto Benavente. Cecilio Benítez dijo **“El modernismo es un deseo de libertad de espíritu en el que coinciden escépticos y místicos, individualistas encerrados en el culto de sí mismos y socialistas olvidados de su yo para confundirlo en la masa total humana”**
- Manuel Cidrón decía que el modernismo era **“un romanticismo adulterado, ecléctico a su manera”** (aunque en otros lados lo vea como **“impresionista y efectista”**, **“parnasiano”** y también **“vástago de la escuela naturalista”**)

DEFINICIONES DEL MODERNISMO

- Bernardino Martínez Mínguez decía “es, en lo religioso, una negación práctica de Dios; una negación del valor de las leyes; una negación de la autoridad; una negación de lo honesto; una negación de la virtud; una negación de la hermosura y la belleza y, por ende, una negación de las Bellas Artes”
- Para José Deleito y Piñuela en *El sentimiento de la tristeza en la literatura* (1902) el modernismo reúne varias características opuestas: “lo patético, lo infantil, lo altisonante, lo trivial, escepticismo y fe, ilusiones y desesperanzas, realidades y ensueños, reminiscencias y profecías, tedio y angustia, sentimentalismo y crueldad, ironía y candor y unificadas por “el simbolismo” que tenía la aspiración a descubrir el “alma de las cosas” haciendo vibrar al unísono con ella su propia alma”
- Ver lo que se dice sobre la providencia, la fe, el alma, por ejemplo, en las páginas 23, 27, 36, 57 (pdf), sobre Dios en las páginas 25, 37 y 70 (pdf) y también en los capítulos XXI, XXIII, XXX y XXXIII de *Niebla*.

ESCRITORES ESPAÑOLES MODERNISTAS

- Según E. López Chávarri el modernismo es un renacimiento del que ha brotado una nueva tipología de artistas “influida por aquel malestar que produce el vivir tan aprisa y tan materialmente”
- Lo que importa ahora es “la búsqueda de la expresión: hacer de la obra de arte algo más que un producto de receta; hacer un trozo de vida; dar a la música un calor sentimental en vez de considerarla como arquitectura sonora; pintar el alma de las cosas para no reducirse al papel de un fotógrafo; hacer que la palabra sea la emoción íntima que pasa de una conciencia a otra.”
- Así hubo varias definiciones del modernismo: “libertad por la sinceridad”, “simplicidad”, “amor por la espontaneidad”. “Estilistas”: R. Valle Inclán y Martínez Sierra. “Poetas”: M. y A. Machado, Villaespesa, J. R. Jiménez y E. Marquina. “Pensadores”: Azorín y R. de Maeztu. “Novelistas”: Pío Baroja y F. Acebal. “Críticos”: Pérez de Ayala, B. Candamo y A. González Blanco.
- Ver lo que se dice de la música, por ejemplo, en las páginas 17, 34, 59, 110 y del arte en los capítulos XXIII, XXX y XXXI de *Niebla*.

UNAMUNO

Unamuno

- Según Manuel Machado **Unamuno** es “la figura más exaltada e inquietante entre nuestros pensadores, rara mezcla de naturalidad y paradojismo, de misticismo y práctica de la realidad, de fervor y escepticismo, único en España y tan español”
- Unamuno en “En torno al casticismo” (1902) afirma que **la única verdad nacional no provendría** de la historia sino **de la intrahistoria, que es popular por naturaleza. La intrahistoria es “la tradición eterna, no la tradición mentira** que se suele ir al pasado enterrado en libros, papeles y monumentos”. La verdad oculta de España yace en su paisaje y su cultura.

KRAUSISMO Y QUIJOTE

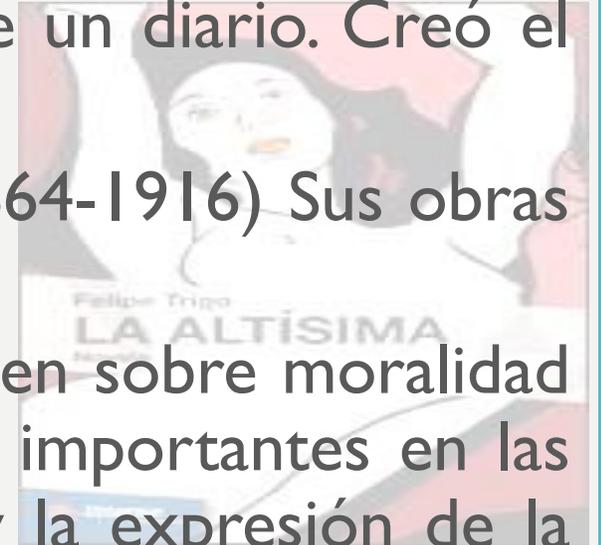
- El krausismo se originó en las ideas del filósofo alemán C. F. Krause (1781-1832). Tuvo importancia en la Institución Libre de Enseñanza. Conciliaba moral y razón. Azorín afirma en “El genio castellano”, capítulo de *Lecturas españolas* (1912), que esta corriente filosófica le aportó a España sinceridad, austeridad, nobleza y delicadeza.

La figura del Quijote también tuvo relevancia: en 1905 se cumplía un centenario más de la publicación del I° Quijote (1605).

GÉNEROS CULTIVADOS ENTRE LOS NOVENTAYOCHISTAS

- Crónicas: A V. Blasco Ibáñez (1867-1928) no suele incluirse en la Generación. Escribe una de sus obras en la redacción de un diario. Creó el periódico “El Pueblo”.
- La pedagogía del erotismo se observa en Felipe Trigo (1864-1916) Sus obras manifiestan las vivencias eróticas de provincias.
- El novelista y Unamuno convertidos en personajes discuten sobre moralidad sexual en la novela *La altísima* (1907). Surgen dos temas importantes en las novelas de Trigo: el erotismo como forma de rebeldía y la expresión de la violencia y la brutalidad como síntomas de un país enfermo.
- Otros cronistas: M. Ciges Aparicio, Joan Maragall (Artículos), Ramiro de Maeztu y otros.
- Diferencia con los naturalistas y realistas: **este nacionalismo tiene un fuerte componente crítico**; los escritores naturalistas tenían una emotividad patriótica propia del S. XIX.

LA NOVELA

- Nueva novela: Joan Maragall (España, 1860-1911) en 1903 escribe “los modernos autores de novelas, influidos por la fuerte preocupación filosófica y moral, característica de una época de desorientación en la moral y en la filosofía, no aciertan a ver la realidad en su artística pureza, e informan sus obras en apriorismos abstractos”
- En las novelas se utilizan recursos del cuento y la crónica, hijos de la prensa: uso de elipsis, preferencia de la escena sobre la trama, penetración de las menudencias psicológicas, utilización de la descripción como metáfora de la invención. El lector deberá entender la historia como un reflejo personal: como un rimerio de fragmentos, notas, apuntes referidos a algo inaprensible, contradictorio y vago.

AZORÍN Y EL GÉNERO NARRATIVO

- Azorín escribe *La voluntad* (1902), obra entre el cuento y la crónica. **Novela metaliteraria que, muy a menudo, reflexiona sobre sí misma. Un alumno y un profesor reflexionan sobre la función del paisaje en la literatura moderna.**
- Se perciben nuevas tendencias intelectuales y estéticas: **desde la filosofía pesimista de Schopenhauer (Polonia-Alemania, 1788-1860) a las teorías de la entropía, desde la historia de las religiones a las teorías sobre la evolución de los seres vivos.**
- Se observa la radiografía de un fracaso vital en tres tiempos: **vegetar de la vida provinciana, el recuerdo de la juventud y el regreso del pródigo a la vida rural, donde hallará la resignación.**

AZORÍN

- Azorín en un capítulo de *La voluntad* afirma que en las novelas de la época los diálogos son más falsos que las descripciones: **el diálogo es artificioso, convencional, literario, excesivamente literario. El personaje de Azorín dice que en la vida real “no se habla así, se habla con incoherencias, con pausas, con párrafos breves, incorrectos, naturales”**. Esa misma coherencia y corrección antiartística –porque es cosa fría- que se censura en el diálogo se encuentra en la fábula toda... Ante todo no debe haber fábula, **la vida no tiene fábula: es diversa, multiforme, ondulante, contradictoria... Todo menos simétrica, geométrica, rígida, como aparece en las novelas.**
- **J. M. Ruiz utiliza el seudónimo Azorín porque la literatura comienza a influir en su experiencia (y no al revés como venía sucediendo). Entonces ahora él se convierte en literatura también.** Hay una fusión entre el escritor y el personaje: resignación de borrarse detrás de la escritura y complacencia por ser escritor sin género definido.
- Ver, por ejemplo, diálogos, incoherencias y monólogos interiores entrecomillados en *Niebla* (por ejemplo páginas 12, 75, 105, y muchos ejemplos más)

José Martínez Ruiz

Azorín

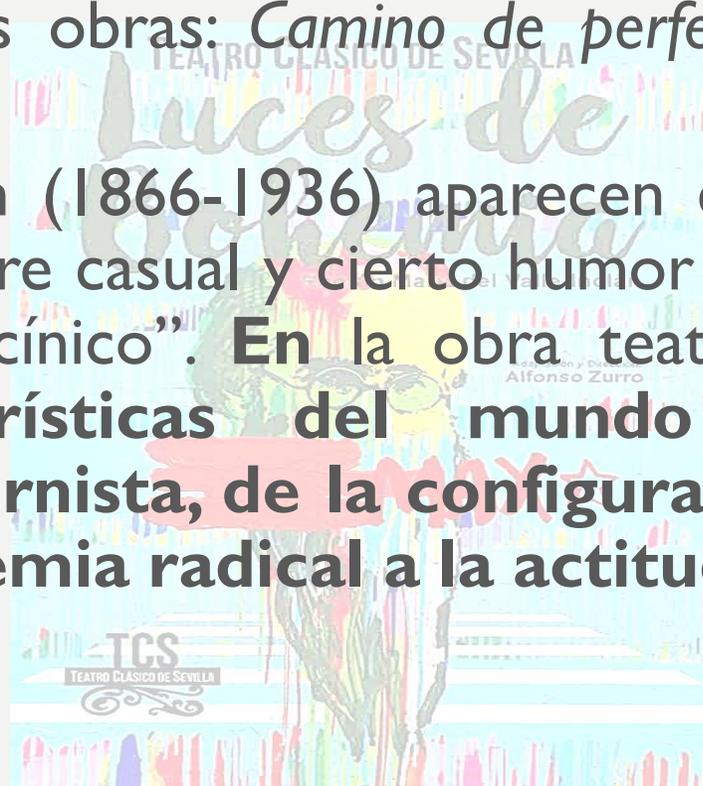
La voluntad

Edición de José Martínez Ruiz

CATEDRA

OTRAS ESTÉTICAS Y GÉNEROS

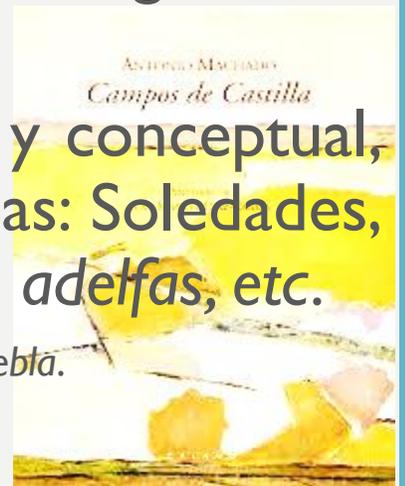
- En los cuentos de Pío Baroja (1872-1956) se observa, según Unamuno, “la viveza de detalles fugitivos y vagos de ciertos ensueños, y su nebulosidad, y a veces incoherencias, de conjunto”. También el encanto retórico del fragmento, de lo elíptico, en donde el joven escritor pudo ensayar el relato en primera persona, la creación de tipos, la descripción de paisajes (enfanzados por el crepúsculo) y la percepción del paso del tiempo. Otras obras: *Camino de perfección*, *Los últimos románticos*, *Las tragedias grotescas*.
- En R. de Valle Inclán (1866-1936) aparecen el misterio, el diálogo galante, la alusión literaria de aire casual y cierto humor entre “nonchalante” (indiferente, despreocupado) y “cínico”. En la obra teatral *Luces de bohemia* (1920) propone características del mundo literario: apogeo de la imaginación modernista, de la configuración del artista bohemio, del tránsito de la bohemia radical a la actitud intelectual.

OTRAS ESTÉTICAS Y GÉNEROS

- Valle Inclán busca crear obras por escenas o por pequeños capítulos autónomos, con el objetivo de **producir simultaneidad espacial y temporal** (aquella anulación del tiempo) y a ello le ayudan los tiempos verbales siempre en presente, la preferencia por las frases nominales, la imaginación degradadora con respecto a los seres humanos y el gusto por escenarios misteriosos, nocturnos, cruzados por efectos de luz. Concibió un “teatro interior” que se vierte en forma escénica o narrativa y cuyas leyes son la **expresividad visual y la caricaturización sistemática**. Se presenta una deformación grotesca. Otras obras: *Martes de carnaval, Las galas del difunto*.
- En Antonio Machado (1875-1939) se observa una lírica barroca y conceptual, un pre parnasianismo y también motivos mitológicos. Obras líricas: *Soledades, Campos de Castilla*. Obras teatrales: *La Lola se va a los puertos, Las adelfas, etc.*
- Ver, por ejemplo, si hay caricaturización en algunos personajes, simultaneidad, expresividad visual, etc. en *Niebla*.

BIBLIOGRAFÍA

- MAINER, J., *Historia de la literatura española 1900-1939*, España, Crítica, 2010.

