

Simbolismo

Precedentes

La Naturaleza

La religión

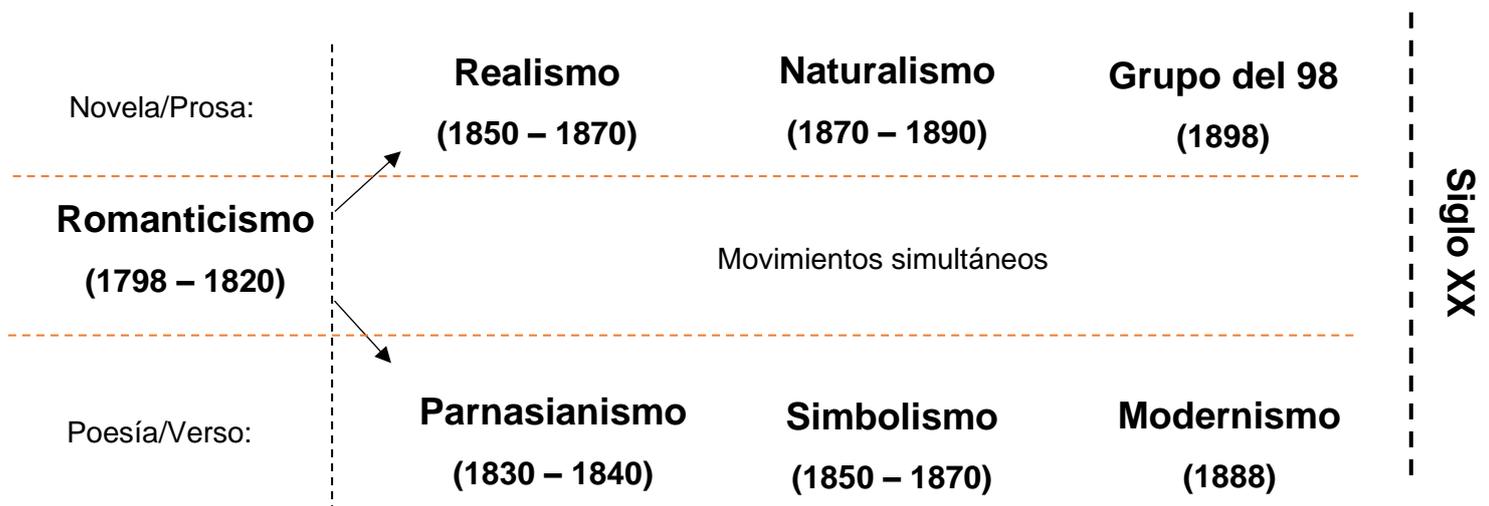
La razón

La nada

Siempre había existido un lugar espiritual seguro hasta la llegada del romanticismo. A partir de ahí, tomamos consciencia de que ya no formamos parte de la Naturaleza, ya no es posible tener fe y la razón ilustrada ha caído por su propio peso. Ya no queda nada, salvo uno mismo. ¿A dónde iremos? ¿Qué seremos? ¿Para qué seguiremos existiendo?

Movimientos literarios anteriores, posteriores y simultáneos.

Soluciones al vértigo: el símbolo

Una metáfora es un ejercicio literario con el que se alude a una cosa hablando de otra:

Prisión del nácar era, articulado

(se refiere a la boca, como prisión de los dientes)

Pero cuando aquello a lo que se alude no puede ser mencionado fácilmente, la metáfora se convierte en símbolo.

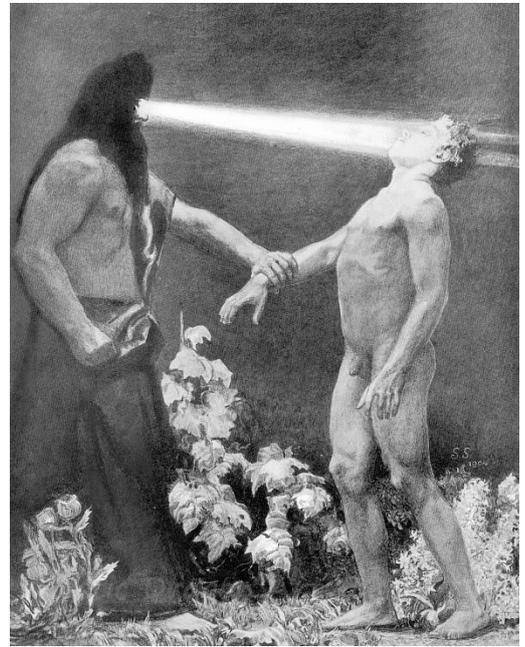

Ilustración 1: "Hipnosis" de Sasha Schneider (1900)

Cambio de cosmovisión: el buceo

A diferencia del realismo, en el que vemos una observación de la realidad, en el simbolismo vemos un escapismo de la realidad. La poesía huye de lo que hay y empieza a ver aquello que no hay.

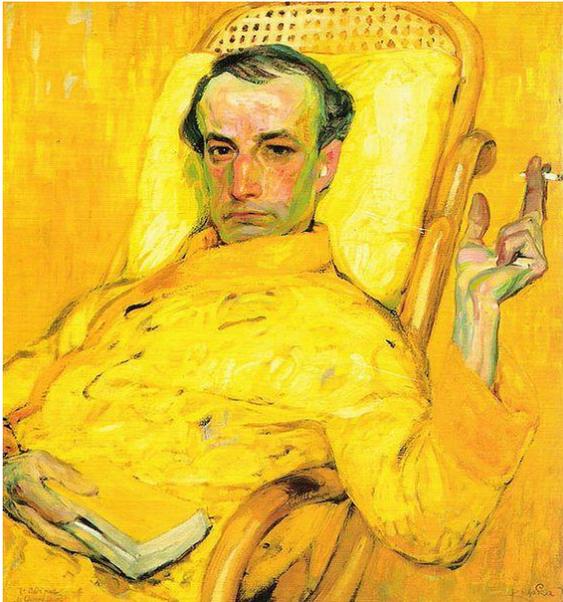
- 1) **Malditismo.** Los poetas reniegan de las novedades, huyen ante la idea de no poder volver a la naturaleza, de vernos solos ante el mundo. Han conseguido analizar la sociedad de tal manera que entienden que la situación solamente puede llevar a la corrupción, la destrucción y el final del mundo. La única manera de luchar contra este destino es el arte. Y la sociedad, molesta, llamará **poetas malditos** a los escritores que se atreven a tambalear los cimientos de la nueva naturaleza.
- 2) **Hermetismo.** El lenguaje es una prisión, y la manera de huir de él es a través del símbolo. ¿Pero cómo el lenguaje, siendo algo que tiene una forma concreta, es capaz de expresar algo que no tiene forma? Los simbolistas buscarán la manera de hacerlo a través de un lenguaje muy complicado, **como si hundieran al lector hasta el fondo del océano**, gélido, oscuro y vacío. O no.

Cambio de paradigma literario

Este nuevo protagonismo de los lugares y este nuevo interés en cómo interaccionan las personas afecta a la literatura de dos formas distintas.

- 1) **Consciencia social:** Aunque no lo parezca —porque los poemas simbolistas suelen representar escenas fantásticas—, será el simbolismo y no el realismo el encargado de llevar a cabo una crítica social contra la burguesía, el abuso de poder y el positivismo de la época.
- 2) **“El arte por el arte”, bohemios:** Los poetas simbolistas, en su mayoría malditos, se dedicarán al arte por el arte, es decir, no por el dinero ni por la fama, sino porque el arte se convierte en la última forma de huir de las fauces de la vida. A diferencia de los *flâneurs*, su intención no es observar la realidad, sino lo que hay más allá de ella.

Juicio de 1857 contra Las Flores del Mal. Origen de los malditos

Charles Baudelaire (←) publica su poemario más famoso titulado *Las flores del mal*. En él se encuentra uno de los recopilatorios poéticos más feroces con la sociedad francesa hasta el momento.

Por esta razón, se prohibió el libro y se demandó al autor. Sin embargo, el autor ganó el juicio demostrando no sólo su intención crítica con el poder, sino un cambio en la sensibilidad estética de las personas.

*“La mujer, con su boca de fresa,
Retorciéndose como una sierpe en las brasas,
Y amasando sus senos sobre el duro corsé
Decía estas palabras impregnadas de almizcle.”*

Características del simbolismo

Hubo bastantes poetas simbolistas, y muy diferentes entre ellos, aunque se pueden atisbar algunos puntos en común:

- 1) **Uso del símbolo:** Como se ha explicado antes, el símbolo representa algo inabarcable para ser expresado a través del lenguaje. Sin embargo, esto no implica que no se intente limitar el símbolo. Para ello van a usar imágenes con una expresividad impresionante.

*Calmo techo surcado de palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas,
El mediodía puntual arma sus fuegos,
¡El mar, el mar siempre con sus juegos!*

- 2) **Personajes marginales:** A diferencia de la gran mayoría de obras realistas, protagonizadas por burgueses y personas adineradas, el simbolismo va a fijarse siempre en aquellos personajes imbuidos de tabú: los pobres, los leprosos, las prostitutas, los borrachos...
- 3) **Juegos métricos:** En su intento de buscar una manera de expresar algo inexpresable, los poetas van a empezar a romper la métrica poética que había hasta entonces: van a escribir poemas con rimas extrañas, sin métrica, con estrofas sin sentido e incluso poemas sin versos.

*La Nuit approbatrice allume les onyx
De ses ongles au pur Crime, lampadophore,
Du Soir aboli par le vespéral Phoenix
De qui la cendre n'a de cinéraire amphore*

*El de sus puras uñas ónix, alto en ofrenda
La Angustia, es medianoche, levanta, lampadóforo,
Mucho vespéral sueño quemado por el Fénix
Que ninguna recoge ánfora cineraria.*

Autores del simbolismo

La mayoría de simbolistas los encontramos en Francia, pues la segunda revolución industrial trae al país un incremento de la riqueza, pero también de la pobreza. **En España no se cultiva el simbolismo** porque aún está el romanticismo tardío de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro.

- 1) **Charles Baudelaire:** Quizá el más importante. Al armarse un escándalo con su obra *Las flores del mal*, abrió la puerta al resto de poetas para crear sus obras y reforzar el movimiento simbolista y la figura del “poeta maldito”. Tiene, por eso, un estilo clásico. Destaca, sobre todo, en el uso de imágenes obscenas, morbosas y gráficas, pero es tradicional en la forma.

*Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia
lo mismo que una flor abrirse.
Y tan fuerte era el hedor que creíste
que sobre la hierba ibas a desmayarte.*

- 2) **Arthur Rimbaud:** Poeta maldito, aunque sólo hasta los 15 años. Después desapareció. Su búsqueda del símbolo no es tan morbosa como la de Baudelaire, sino que apuesta por el concepto de **sinestesia**, palabras que transmiten sensaciones. Su obra conocida es *El barco borracho*.

*Desde entonces me baña el poema del mar,
infundido de astros, lácteo; muchas veces,
devorando lo azul, en él se ve pasar
algo que tiñe la absoluta inmensidad.*

- 3) **Renée Vivien:** Poeta maldita. Fue una de las introductoras del orientalismo en Europa debido a sus viajes a Hawái y Japón. También se vio involucrada en escándalos y juicios por escribir poemas de temática lésbica. Mantiene un estilo clásico cercano al parnasianismo, pero su fuerza reside en hallar los símbolos en la vida más allá de la poesía.

*El despertar perturba la paz de tus párpados.
Lejos ha florecido la luciérnaga con fuegos,
y la pradera y los asfódelos con suspiros de amor.
La noche llega: corre, mi extraña compañera,
La luna ha reverdecido el azul de las montañas,
y la noche es para nosotras lo que para otros es el día.*

Textos para leer y comentar

Correspondencias, Charles Baudelaire

La naturaleza es un templo donde pilares vivientes
a veces salir dejan sus palabras confusas;
el hombre la atraviesa entre bosques de símbolos
que le observan con miradas familiares.

Como largos ecos que de lejos se confunden
en una tenebrosa y profunda unidad
Vasta como la noche y como la claridad
los perfumes, los colores y sonidos se responden.

Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
dulces como los oboes, verdes como las praderas
—y hay otros, corrompidos, ricos y triunfantes,
que tienen la expansión de cosas infinitas,
como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso,
que cantan los transportes de espíritu y sentidos.

Las flores del mal, Charles Baudelaire (Trad. propia) (p.98)

Amor simbolista

El despertar perturba la paz de tus párpados
Lejos ha florecido la luciérnaga con fuegos
y la pradera y los asfódelos con suspiros de amor.
La noche llega: corre, mi extraña compañera,
La luna ha reverdecido el azul de la montaña,
y la noche es para nosotras lo que para otros es el día.

Yo no entiendo, en medio de los bosques taciturnos,
nada sino el ruido de tu túnica y de las alas nocturnas,
el acónito abre bajo tus pasos.

Exhala sus perfumes de venenos y ebriedad.
Tus cabellos desanudados hacen para ti, ¡oh matriarca mía!,
un púrpura sanguíneo que las reinas no poseen.

Pues mi deseo te acecha y reclama su presa,
¡Que tu sollozo responda a mis lágrimas de alegría!
Los áureos ojos de los búhos se parecen a tus ojos
que sondean los espíritus, que escrutan las tinieblas,
que ven el destino de las fúnebres auroras
y las sombras de la muerte sobre el lecho de los dioses.

La hechicera, Renée Vivien

El poeta como responsable del mundo

Por distraerse, a veces, suelen los marineros
Dar caza a los albatros, grandes aves del mar,
Que siguen, indolentes compañeros de viaje,
Al navío surcando los amargos abismos que vienen y van.

Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas,
Estos reyes celestes, torpes y avergonzados,
Dejan penosamente arrastrando las alas,
Sus grandes alas blancas semejantes a remos.

Este alado viajero, ¡qué inútil y qué débil!
Él, otrora tan bello, ¡qué grotesco y qué feo!
¡Éste quema su pico, sádico, con la pipa,
Aquél, mima cojeando al planeador inválido!

El Poeta es igual a este señor del nubló,
Que habita la tormenta y ríe del balletero.
Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío,
Sus alas de gigante le impiden caminar.

El albatros, Charles Baudelaire

Sinestesia

Por A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul: vocales
algún día diré vuestro nacer latente:
negro corsé velludo de moscas deslumbrantes,
A, al zumbiar en tomo a atroces pestilencias,
calas de umbría; E, candor de pabellones
y naves, hielo altivo, reyes blancos, lanzas glaciales
que tiemblan. I, esputo de sangre, risa airada
en labio bello, en labio ebrio de penitencia;
U, ciclos, vibraciones divinas sobre verdes mares,
paz de pastos sembrados de animales, de surcos
que la alquimia ha grabado en las frentes de quien estudia.
O, Clarín sobrehumano preñado de estridencias
extrañas y silencios que cruzan Mundos y Ángeles:
O, Omega, fulgor violeta de Sus Ojos.

Las vocales, Arthur Rimbaud (p.36)