RUBÉN DARÍO (1867-1916, NICARAGUA)

Introducción

MIGUEL ENRIQUEZ, CARLOS OCHOA, NITYA RAMIREZ, RACHEL STEIN, EDS.

El cisne

Rubén Darío

Entre los años 1887 y 1917 se desarrolló el movimiento literario modernista. El modernismo es una corriente renovadora que proclama la independencia del artista, impulsandolo a rechazar el provincialismo y el activismo social. Según los modernistas, los jóvenes escritores tendrían como deber modernizar el lenguaje literario con nuevas palabras (neologismos) de otros idiomas, preferiblemente del francés y de las lenguas clásicas. Los temas serían universales ya que la literatura volvería a ser independiente o "cosmopolita" (Virgilio et al., 32).. Se caracterizó por la renovación en la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando las tendencias antiguas atrás. Rubén Darío fue uno de los máximos representantes del modernismo literario en la lengua española.

Darío nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa (ahora renombrado "Ciudad Darío" en su honor), Nicaragua. Sus padres fueron Manuel García y Rosa Sarmiento. Darío fue hijo ilegítimo, de sangre blanca, negra e indígena, y al quedar huérfano fue criado por una tía materna que, al quedarse viuda en 1871, vivió con Darío en la pobreza y la escasez. A lo largo de su vida tuvo interés por la literatura. Por ejemplo, a temprana edad en 1881 trabajó escribiendo artículos para el periódico *La Verdad* (Darío 1). Pocos años después viajó a El Salvador donde fue recibido por el poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet. En esta época conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, y bajo su aprendizaje Darío intentó adaptar el verso alejandrino francés a la

métrica castellana, rasgo distintivo de toda la poesía modernista. En el año 1833 volvió a Nicaragua donde trabajó para varios periódicos hasta que a sus 19 años decidió mudarse a Chile donde pasó tres años trabajando como periodista en periódicos muy reconocidos en Chile. En Chile publicó su primer libro de poemas *Abrojos* (1877).

En 1888 publicó su poemario *Azul*, considerado una de sus obras maestras con el cual comenzó su camino en el modernismo literario (Nómez 98), e inaugura oficialmente el movimiento modernista con esta colección de relatos y poemas. Entre 1889 y 1893 vivió en varios países de Centroamérica trabajando como periodista y escribiendo poesía. Su viaje a Madrid en 1892 fue importante ya que Darío viajó en nombre del gobierno de Nicaragua y un año después empezó su carrera como diplomático en América y Europa. Durante su estancia por tres años en Buenos Aires publicó dos libros, *Los raros* y *Prosas profanas y otros poemas* (1896), en donde aparece el poema "El cisne." Estos dos poemarios son claves del modernismo literario en español. En España, el autor atrajo la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle-Inclán y Jacinto Benavente. En 1905 publicó el tercero de los libros de su obra poética: *Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas*. Entre 1910 y 1913 pasó por varios países de América Latina y en estos años escribió su autobiografía. En 1914 vivió en Barcelona donde publicó su última obra poética importante: *Canto a la Argentina y otros poemas*. Al estallar la primera guerra mundial volvió a León, Nicaragua, donde falleció en 1916.

Darío es el mayor representante del modernismo, su legado es de suma importancia para la literatura hispana y para los poetas que se inspiraron en sus obras incluso después de su muerte. Sus obras se distinguen por lograr juntar todas las características del modernismo. Darío empezó el inicio a la búsqueda de un nuevo arte, uno puro y libre de los problemas sociales establecidos por el materialismo. Azul fue escrito con el motivo de buscar la belleza ideal a través de las composiciones poéticas creando innovaciones métricas que a la vez crean ritmos nuevos y cautivadores. Todo esto lo hace uno de los poetas latinoamericanos más importantes que ha habido. De este modo, la influencia de Darío impactó de gran manera la poesía hispana. La poesía en español se benefició de cambios drásticos en la temática y en la técnica que es diferente a la objetividad del realismo y del naturalismo. El movimiento modernista puede especialmente valorarse en su obra Azul en 1888, un poemario lleno de distintos versos en donde el escritor persigue la belleza ideal a través de la forma de sus composiciones (Virgilio et al., 166).

Rubén Darío escribió "El cisne" en el año 1896, en Buenos Aires, Argentina. Este poema aparece en "Prosas profanas". Durante esta época, estalló la primera guerra mundial (1914-1918). A su vez, en América Latina, hubo varios movimientos políticos, de los cuales se destaca la revolución mexicana (1910 - 1920), ya que fue una de las primeras revoluciones en toda Latinoamérica. La revolución

mexicana acabó con el Porfiriato, época en que México fue gobernado por el dictador Porfirio Díaz, pero en la cual también hubieron muchos avances tecnológicos, entre ellos la construcción de ferrocarriles y carreteras. Cabe mencionar que en esta época del Porfiriato hubo mucha desigualdad, por ende surgió la revolución. Anteriormente, en 1903 Panamá se independizó de Colombia, y los Estados Unidos construyó el canal de Panamá, que conectaría el océano Atlántico con el océano pacífico y así fomentaría el comercio global. En esta época también el gobierno estadounidense estaba muy involucrado en la política de América Latina, para que estos países dependieran menos de los europeos y más de Estados Unidos. En Nicaragua, desde 1893 hasta 1909 hubo un dictador, José Santos Zelaya, quien modernizó Nicaragua introduciendo nuevas leyes, y creando nuevas instituciones. Zelaya convirtió a Nicaragua en la más próspera y rica nación de Centroamérica, instaurando la educación gratuita y obligatoria, construyendo escuelas, ferrocarriles, carreteras y otra infraestructura moderna.

Un retrato de la bella Helena por Evelyn de Morgan (1898), una pintora inglesa.

En 1888, Rubén Darío escribió una de sus obras más famosas, llamada “Azul”, que consiste de varios relatos y poemas. Esta obra es considerada como la primera obra del modernismo hispanoamericano. Rubén Darío empezó el movimiento modernista basándose en la poesía francesa. El modernismo, tanto la literatura como el arte, alababa la belleza y la armonía, era una manera de escapar las vulgaridades que estaban surgiendo en la revolución industrial. Así como Rubén Darío fue de los principales y primeros artistas del movimiento modernista, también fue el que evolucionó éste. En 1896 escribió “Prosas profanas”, posteriormente, en el 1905 escribió “Cantos de vida y esperanza”, estas obras marcaron un cambio en el modernismo, una fase final del modernismo más intimista. Es considerado como el posmodernismo.

El cisne[1]

Rubén Darío

Esta ilustración, por Enrique Ochoa, acompaña al poema en la edición española de Prosas profanas, *publicada como parte de las obras completas de Darío (Madrid, 1917).*

A Ch. Del Gouffre[2]

Fue una hora divina para el género humano.[3]
El Cisne[4] antes cantaba sólo para morir.
Cuando se oyó el acento del Cisne wagneriano[5]
fue en medio de una aurora, fue para revivir.[6]

Sobre las tempestades del humano oceano
se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír,
dominando el martillo del viejo Thor[7] germano
o las trompas que cantan[8] la espada de Argantir.[9]

¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro![10] Si antes la blanca Helena[11]
del huevo azul de Leda[12] brotó de gracia llena,
siendo de la Hermosura la princesa inmortal,

bajo tus blancas alas[13] la nueva Poesía
concibe en una gloria de luz y de armonía
la Helena eterna y pura[14] que encarna el ideal.

Preguntas de discusión

1. ¿Por qué Darío se refiere tanto a la mitología griega, germánica, y nórdica? ¿Por qué no a la mitología latinoamericana?
2. ¿Por qué está dedicado este poema al "ch. Del Gouffre?" ¿Está dedicado a Charles Gouffre, Charles Baudelaire, y/o "Le Gouffre"?
3. ¿Cómo esperaba Darío que la poesía fuera afectada por el modernismo? ¿Según el poema, cuáles son las características de la poesía antes y después del modernismo?
4. ¿Qué intención tiene Darío al incorporar símbolos delicados y posiblemente vulnerables, como el color blanco, y Helena de Troya? ¿Cómo afecta el tema?
5. ¿Cómo emplea Darío el simbolismo de un cisne para que sea entendido en todos los ámbitos? ¿Cómo pudo haber sido afectado por la época en que este poema fue escrito?

Definiciones de palabras inusuales

- Wagneriano (adjetivo): similar o relacionado con las obras del compositor Richard Wagner
- Aurora (sustantivo): fenómeno natural caracterizado por la aparición de luces coloridos en el cielo; el amanecer
- Germano (adjetivo): otra forma de decir alemán
- Hermosura (sustantivo): belleza de una persona o un objeto

Notas

1. El poema es un soneto, con la forma de dos cuartetos (abab, líneas 1-8), y dos tercetos (aabccb, líneas 9-14).
2. Esta dedicación probablemente se refiere a Charles Gouffre, un músico/escritor belga y discípulo de Wagner, quien le introdujo a Darío a la música de Wagner. Como dice Darío mismo en *Historia de mis libros:* "En Buenos Aires, e iniciado en los secretos wagnerianos por un músico y escritor belga, M. Charles del Gouffre, rimé el soneto de *El Cisne"* (Darío, *El viaje a Nicaragua* 193). La dedicatoria también podría referirse a Charles Baudelaire (1821-67), un poeta francés que escribió el poema "Le Gouffre," o "El abismo" (Bush 424).

3. Aparato Literario: Hipérbole - Dario exagera la descripción.
4. Una alusión frecuente en el "mundo poético" de Dario, así como en las obras de otros artistas. El símbolo del cisne ha sido significativo a lo largo de la historia, incluidos los mitos medievales, el arte renacentista, y el escolaridad y la poesía del siglo XIX. Estos pájaros simbolizan la luz, la pureza, la armonía, la belleza, y cómo incluso fueron considerados los cantantes de Apolo en la Antigua Grecia. Darío combina los múltiples significados de estos pájaros junto con su estilo modernista en su obra, dándoles así un nuevo significado en conjunto, un símbolo que caracteriza su propia obra (Cuello Privitera 149). “Canto del cisne” es una frase que se refiere a un esfuerzo o actuación final antes de la jubilación o, más a menudo, la muerte.
5. Intenso y dramático como las obras del compositor alemán Richard Wagner (1813-83). Una de las óperas de Wagner, *Lohengrin* (1850), presenta un cisne que jala el barco de un caballero divino. Se revela que este cisne es Gottfried, el presunto hermano muerto de uno de los personajes principales, Elsa. Había sido convertido en cisne por una bruja que adoraba a varios dioses germánicos (Wagner).
6. Aparato Literario: Paradoja - El contraste entre la muerte que causa el canto de cisne (línea 2) y el renacimiento del acento del cisne (línea 4).
7. Dios de la fuerza. aventura y trueno (popularizado por películas, cómics, etc.) en la mitología germánica y nórdica, empuña un martillo llamado Mjölnir, capaz de causar una destrucción violenta y otorgar bendiciones (Taggart 198).
8. Aparato Literario: Personificación - característica humana puesta en las trompas.
9. Angantyr, un personaje aterrador de la mitología nórdica. Su padre Arngrim, un infame *beserker*, le dio la espada mágica Tyrfing, que fácilmente podía cortar cualquier cosa y matar a alguien cada vez que la desenvainaba. Algunos consideraron que la espada estaba maldita y fue enterrada con Angantyr para evitar más sufrimiento. Sin embargo, la hija de Angantyr, Hervor, reclamó Tryfing como propio en lo que se conocería como “el Despertar de Angantyr” (Burrows 150).
10. Darío usa el simbolismo del cisne para representar el movimiento de modernismo y la renacimiento de la poesía que traía.
11. Figura de la mitología griega: Reina de Esparta y luego Troya, considerada la mujer más bella de la historia (occidental).
12. Esposa del rey espartano Tyndareus, madre de Helena. El recuento más popular del nacimiento de Helena se origina en la obra de teatro *Helena* de Eurípides, en la que Zeus, en forma de cisne, fue perseguido por un águila y se escondió con Leda. El cisne (Zeus) la sedujo y los dos se aparearon, lo que provocó que Leda produjera un huevo del que salió Helena (Euripides).
13. El color blanco es simbólico de la pureza y de la protección divina.
14. La pureza de Helena está en disputa: algunos (como Heródoto) dicen que fue secuestrada por París, rey de Troya, mientras que otros (como Homero) dicen que dejó voluntariamente a su esposo Menelao, rey de Esparta, por París (Raducanu). Parece que Darío creía el primero.

Bibliografía

Burrows, Hannah. “Reawakening Angantýr: English Translations of an Old Norse Poem from the Eighteenth Century to the Twenty-First.” *Translating Early Medieval Poetry*, editado por Tom Birkett y Kirsty March-Lyons, Boydell & Brewer, 2017, pp. 148-164. https://doi.org/10.1017/9781787440654.010.

Bush, Andrew. “‘Le Cygne’ or ‘El Cisne’: The History of a Misreading.” *Comparative Literature Studies,* vol. 17, no. 4, 1980, pp. 418–28. https://www.jstor.org/stable/40245654.

Cuello Privitera, Tatiana. “El símbolo del cisne en Rubén Darío.” *Revista De Literaturas Modernas*, vol. 47, 2017, https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/12344/09rlm.pdf.

Darío, Rubén. *Prosas profanas y otros poemas*. Madrid, Mundo Latino, 1917. https://archive.org/details/prosasprofanas00dar/page/124/mode/2up.

-----. *El viaje a Nicaragua e Historia de mis libros*. Madrid, Mundo Latino, 1919. *Project Gutenberg,* https://www.gutenberg.org/files/54471/54471-h/54471-h.htm.

-----. *Autobiografía De Rubén Darío*. Linkgua Ediciones/Red Ediciones, 2013. https://books.google.ca/books?id=DAutDwAAQBAJ&dq=Rub%C3%A9n+Dar%C3%ADo&lr=&source=gbsnavlinks_s.

De Morgan, Evelyn. “Helen of Troy,” 1898. *Google Arts & Culture*, https://artsandculture.google.com/asset/helen-of-troy/tAE_NMbUBjvoeA?hl=en-GB.

Euripides. *Helen.* Trad. por E. P. Coleridge. *The Complete Greek Drama,* vol. 1., editado por Whitney J Oates y Eugene O'Neill. *Perseus Digital Library*, http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg014.perseus-eng1:1-30.

Jrade, Cathy. "Modernist Poetry." *The Cambridge History of Latin American Literature*. Editado por Roberto González Echevarría y Enrique Pupo-Walker. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 7-68. https://www-cambridge-org.ezproxy.library.ubc.ca/core/services/aop-cambridge-core/con

tent/view/703FF830930CFBB1C1E54DEC6E60E6BA/9781139055284c1_p7-68_CBO.pdf/modernist_poetry.pdf.

Kundu Rindon, and Saswati Saha. "Rubén Darío's Modernismo: Modernism Away from Europe." *Spring Magazine on English Literature*, 1 Nov. 2017. http://springmagazine.net/V3/n1/v3n104.pdf.

Nómez, Naín. "La Poesía De Rubén Darío En Chile." *Svět Literatury*, 2016, https://svetliteratury.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/14/2017/01/nain_nomez_98-109.pdf.

Paige, Kirsten. "'Art and Climate' and the Atmospheric Politics of Wagnerian Theater." *The Opera Quarterly*, vol. 35, no. 3, 2019, pp. 147–178. https://doi.org/10.1093/oq/kbz019.

Quiroga, José. "Spanish American Poetry from 1922 to 1975." *The Cambridge History of Latin American Literature*. Ed. Roberto González Echevarría and Enrique Pupo-Walker. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 303-64. https://www-cambridge-org.ezproxy.library.ubc.ca/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8C644F68E2D22D7B7BF4E0C563CCEE45/9781139055284c10_p303-364_CBO.pdf/spanish_american_poetry_from_1922_to_1975.pdf.

Raducanu, Adriana. "The Ghost Tradition: Helen Of Troy In The Elizabethan Era." *Gender Studies*, vol. 13, no. 1, 2014, pp. 22–36. *DOAJ*, doi:10.1515/genst-2015-0002. https://sciendo.com/article/10.1515/genst-2015-0002.

Taggart, Declan. *How Thor Lost His Thunder*. 1st ed., Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315164465.

Trillo, Mauricio Tenorio, y Aurora Gómez Galvarriato. *El Porfiriato*. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2019.

Virgilio, C., L Teresa Valdivieso, & Friedman, E. H. (2012). Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica (7th ed.). Mcgraw-Hill.

Wagner, Richard. 1850. *Lohengrin: Opera in Three Acts*. New York: Fred Rullman, Inc. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015020357649&view=1up&seq=7.