

Sierra Rosado

Prof. Martín

LIT 3002

29 Abril 2024

En el Mundo del Modernismo: Las Voces y Visiones de las Mujeres en la Poesía Hispánica

En el ámbito de la literatura hispánica, los movimientos modernistas se erigen como entre finales del siglo XIX y principios del XX, supuso un cambio significativo en la expresión artística de la escritura. Dentro de la época del modernismo, Rubén Darío y Gabriela Mistral se destacaron como poetas muy importantes, ya que su obra ayudó a establecer los ideales del modernismo en su conjunto (Beebe, 1974). Los escritos poéticos de Darío y Mistral se conectan con el tema de las mujeres, o más específicamente con el concepto de feminidad, para comprender mejor los contextos culturales únicos y las experiencias personales que las mujeres encuentran. Al analizar la poesía de ambas escritoras, los lectores pueden comprender mejor un retrato único de las mujeres que demuestra los aspectos socioculturales de la era modernista, pero también los temas significativos del amor, la pérdida y el empoderamiento. A pesar de sus estilos de escritura distintivos, tanto Darío como Mistral comparten una conexión común en la expresión poética y tienen el deseo de inspirar a audiencias de todo el mundo también (Beebe, 1974).

La era del modernismo fue un período importante de los siglos XIX y XX para el desarrollo artístico que se sabía que no solo rechazaba las reglas literarias tradicionales, sino que también incorporaba más innovación y creatividad en la escritura. El modernismo contenía un ethos dualista, con factores externos que reflejan las tensiones de un mundo que se modernizaba rápidamente y perspectivas internas que traían la búsqueda de sentido en una sociedad fragmentada (De Andrade, 2008). El propio movimiento modernista en Hispanoamérica fue influenciado por las fuerzas de la modernidad, incluyendo la rápida industrialización, la urbanización y el surgimiento de la cultura de masas. Evidentemente, esto hizo que los pensadores modernistas cuestionaran la sociedad y su propósito en la vida, que expresaron

plenamente a través de la escritura y el arte, ya que sentían que las creencias y valores tradicionales estaban disminuyendo. Además, el propósito del movimiento modernista era liberarse de las formas y convenciones tradicionales de la literatura y abrazar verdaderamente los ideales de novedad, belleza y libertad para insertar la independencia estética en las regiones de la América hispana por completo (De Andrade, 2008).

Rubén Darío, nacido en Nicaragua en 1867, es conocido por ser una de las figuras más destacadas del Modernismo. Desde la infancia, Darío había demostrado un talento único para la poesía y comenzó su carrera como escritor a temprana edad. A través de su asombrosa colección "*Azul*" y obras posteriores, Darío introdujo a los lectores a un nuevo punto de vista de la poesía caracterizado por imágenes, incorporaciones musicales y aspectos filosóficos. Su influencia se extendió más allá de Nicaragua, ya que viajó por América Latina y Europa para difundir aún más la idea del modernismo e inspirar también a otras generaciones de escritores (Chabot, 1972).

Gabriela Mistral, nacida en Chile en 1889, fue también una de las principales voces de la literatura latinoamericana del siglo XX. Como Mistral se crió en la pobreza y quedó huérfana en su infancia, pudo reflejar sus propias experiencias personales en sus escritos y poesía. A lo largo de su carrera, Mistral incorporó los ideales de justicia social y feminismo, ya que también abogó por cambios sociales. Tanto Rubén Darío como Gabriela Mistral contribuyeron significativamente al movimiento modernista a través de sus enfoques únicos de la poesía y la incorporación de aspectos culturales y sociales de su tiempo (Miller, 2005). En conjunto, sus contribuciones muestran la diversidad de la era del Modernismo y demuestran la influencia que este tipo de literatura tuvo en Hispanoamérica.

En el poema "*Venus*" de Rubén Darío, los lectores descubren la potenciación que el escritor tiene con la belleza del planeta Venus. Esta pieza de poesía romántica y lírica retrata una imagen vívida de las experiencias del orador mientras contempla Venus en el cielo nocturno. Darío se asegura de introducir imágenes sensuales para describir Venus y relacionarlo también con los lectores. Por ejemplo, Venus se describe como "jazmín dorado y divino" y como "labios de fuego" para crear una sensación de encanto (Mercedes Serna y Bernat Castany et al., 2008:64). La descripción del planeta Venus crea un simbolismo para una mujer, ya que también hay varias asociaciones de feminidad, belleza y amor a lo largo de la pieza escrita. La representación de Darío de Venus como una hermosa figura femenina realza aún más el tema de las mujeres en el

texto, ya que exhibe la intimidad que las mujeres pueden tener en las personas. El escritor no solo se dirige a ella como una "reina rubia", sino que también expresa "Mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti" para demostrar la profunda conexión que sienten (Mercedes Serna y Bernat Castany, 2008:64). El tema de las mujeres demostradas invita a los lectores a comprender mejor el efecto de anhelo de la intimidad y la conexión que las mujeres pueden tener en las personas.

En comparación con "*Venus*" de Rubén Darío, el poema de "*Balada*" de la poeta modernista Gabriela Mistral, explora un tema similar de las mujeres dentro del propio texto. En "*Balada*" el escritor reflexiona sobre la dolorosa experiencia de ver pasar a su amante con otra persona. El hablante describe el afecto de su amante hacia esta otra persona diciendo: "Besó al otro a orillas del mar; se deslizó entre las olas y no manchó la extensión del mar con mi sangre" para aumentar el sentimiento de angustia (Garganigo et al., 1997:372). El poema concluye con la idea de que el amante del hablante estará con otra persona por la eternidad y que simplemente se quedará con el abandono. Tanto los poemas de "*Balada*" como "*Venus*" exploran el tema de la mujer en el sentido del amor, el anhelo y la feminidad, pero desde diferentes perspectivas. Mientras que "*Venus*" celebra el encanto y la belleza de la feminidad, "*Balada*" adopta el enfoque opuesto de la angustia y el desamor. Ambos poemas comparten un sentido de anhelo y deseo dentro de la intimidad y el amor. En "*Venus*" se retrata como el deseo del hablante de estar cerca de Venus, sin embargo, en "*Balada*" se expresa en dolor y tristeza. En general, los escritos ofrecen reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones humanas y el impacto que las mujeres tienen en las vidas y las emociones.

El poema de Rubén Darío, "*Sonatina*", es otro que explora el tema de la mujer, ya que representa a una princesa que experimenta una tristeza extrema a pesar de su lujoso estilo de vida. A pesar de que la princesa tiene un sinfín de privilegios, siente que está constreñida por el palacio real. El poema también introduce la idea de un príncipe, una figura idealizada que representa la felicidad potencial y la realización de la princesa. Dentro del tema de las mujeres, la escritora simboliza las expectativas sociales puestas en las mujeres y sugiere el ideal tradicional de que la felicidad de las mujeres proviene principalmente de la validación de los hombres. Sin embargo, el poema expresa el anhelo de libertad y escape de la princesa más, ya que desea

autonomía y autodeterminación. Este poema refleja el tema de las mujeres y la feminidad en el contexto de las expectativas sociales y los roles de género.

El poema "*La Maestra Rural*" de Gabriela Mistral presenta un tema de mujeres similar al poema "*Sonatina*" de Rubén Darío, ya que ambos exploran las complejidades de las experiencias de las mujeres en las sociedades patriarcales. "*La Maestra Rural*" presenta a una maestra de escuela que es pura, compasiva a pesar de los desafíos que enfrenta como mujer en su época. A lo largo del poema, Mistral explica el impacto que la empatía de la maestra de escuela tiene en sus estudiantes y en la comunidad y explica que tiene un impacto general. Dentro del tema de la mujer, "*La Maestra Rural*" presenta a la maestra de escuela como una representación de la feminidad y la virtud y hereda su carácter como desafiando los estereotipos de la mujer al presentar fuerza y resiliencia. En el momento de escribir este artículo, la sociedad retrataba a las mujeres como inherentemente débiles o pasivas. a pesar de las diferencias en los poemas de "*La Maestra Rural*" y "*Sonatina*", ambos exploran los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad. "*La Maestra Rural*" desafía la idea de que las mujeres aún pueden permanecer puras a pesar de aquellos que trabajan incansablemente para educar y mejorar la vida de los demás. Por otro lado, "*Sonatina*" refleja las expectativas sociales puestas en las mujeres para cumplir roles de sumisión a los hombres. En general, ambos poemas ofrecen a los lectores perspectivas de las luchas de las mujeres en relación con las expectativas sociales y el objetivo de buscar la autonomía.

El poema "*Ite, Missa Est*" de Rubén Darío expresa la adoración por una mujer con la que compara a un sonámbulo con el alma de Eloísa, figura de la literatura asociada al amor trágico. Esta comparación establece el tema para que las mujeres sean percibidas como puras y sinceras. A lo largo del poema, la mujer es descrita como un objeto de deseo y admiración mientras el escritor la idealiza. La mujer es retratada como "su risa es la sonrisa suave de Mona Lisa; sus labios son los únicos labios para besar", para enfatizar aún más el cariño y el deseo que se siente por esta mujer (Mercedes Serna y Bernat Castany et al., 2008:67). El tema de las mujeres aquí se puede ver ya que el poema refuerza el rol de género tradicional de una mujer como receptora pasiva de afecto, mientras que el hombre, en contraste, es el perseguidor activo. En general, este poema muestra el tema de las mujeres a través de los aspectos de deseo, mejora y admiración que las mujeres pueden tener sobre los hombres.

La escritura poética de "*La Belleza*" de Gabriela Mistral describe el impacto de la belleza en las emociones y experiencias humanas. El escritor reflexiona sobre cómo la belleza misma, cómo el poder de producir alegría y dolor dentro de los humanos, como dice Mistral, la belleza es infligir las mismas emociones que el amor. Por ejemplo, "y para responder a la innumerables llamada de ella en los caminos, nos vamos más febriles, vamos más azotados que tú", explica el impacto de la belleza, ya que sugiere que la respuesta a la belleza es intensa y visceral (Garganigo et al., 1997:371). Ambos poemas de "*La Belleza*" y "*Ite, Missa Est*" retratan a las mujeres a través del ideal de la objetivación donde son meramente objetos de puro deseo. En "*La Belleza*" el escritor discute la respuesta innata de un "hombre áspero" que ve a las mujeres como nada más que "un montón de carne de mujer" (Garganigo et al., 1997:371). Esto demuestra la idea de que las mujeres son vistas a través de sus atributos físicos, contribuyendo aún más a su objetivación en la sociedad. Del mismo modo, en el poema de Rubén Darío "*Ite, Missa Est*" también prevalece el tema de las mujeres como objetos como objetivación. A lo largo del poema, las mujeres son descritas por sus atributos físicos como su "pelo dorado", "mejillas rosadas" y "labios sensuales" (Mercedes Serna y Bernat Castany et al., 2008:67). Tanto "*La Belleza*" como "*Ite, Missa Est*" resaltan el tema de la mujer donde son valoradas por su apariencia física y percibidas como objetos de deseo más que por sus aspectos internos.

En conclusión, la comparación del tema de la mujer en los poemas de Rubén Darío y Gabriela Mistral revela distintas perspectivas sobre el tema de la mujer en el contexto del movimiento modernista. El tema de las mujeres a menudo gira en torno a las ideas del deseo, la belleza, la objetivación y las complejidades de las experiencias de las mujeres. Además, el tema de las mujeres en los poemas de Darío y Mistral ofrece una visión de las dinámicas sociales y los roles de género de la era modernista también. A través de su poesía, ambos poetas son capaces de retratar a los lectores en qué formas las mujeres fueron objetivadas, pero también en cómo demuestran resiliencia en los desafíos que enfrentaron en este momento. En general, el tema de las mujeres en los poemas de Rubén Darío y Gabriela Mistral no solo mejora la comprensión de los lectores de sus escritos poéticos, sino que también incorpora ideales en los aspectos sociales y culturales del movimiento modernista.

Bibliografía

- Beebe, M. (1974). Introduction: What Modernism Was. *Journal of Modern Literature*, 3(5), 1065–1084. <http://www.jstor.org/stable/3830997>
- Chabot, M. (1972). Ruben Dario. *Latin American Literary Review*, 1(1), 39–49. <http://www.jstor.org/stable/20118848>
- De Andrade, M., & Correll, R. (2008). The Modernist Movement. *Portuguese Studies*, 24(1), 95–115. <http://www.jstor.org/stable/41105287>
- Garganigo, J. (1997). Selección de Poemas de Gabriela Mistral. *De Huellas de las Literaturas Hispanoamericanas*.
- Mercedes, S., & Castany, B. (2008). Selección de Poemas de Rubén Darío. *De Antología Crítica de la Poesía Modernista Hispanoamericana*.
- Miller, N. (2005). Recasting the Role of the Intellectual: Chilean Poet Gabriela Mistral. *Feminist Review*, 79, 134–149. <http://www.jstor.org/stable/3874433>