VALLE-INCLÁN
A LA LUZ DEL DECADENTISMO EUROPEO Y DEL MODERNISMO HISPÁNICO

(FINALES S. XIX-PRINCIPIOS S. XX)

María del Pilar Pueyo Casaus

Valle-Inclán
a la luz del decadentismo europeo y del modernismo hispánico
(Finales S. XIX - principios S. XX)

Vision Libros

VALLE-INCLÁN A LA LUZ DEL DECADENTISMO EUROPEO Y DEL MODERNISMO HISPÁNICO (FINALESS. XIX - PRINCIPIOS S. XX)

© María del Pilar Pueyo Casaus
pueyocasaus@yahoo.es
© Editorial Vision Libros
San Benito, 21, Local.
28029 Madrid (España)
Tel.: 0034 91 311 76 96
url: www.visionlibros.com
Vision Libros es marca registrada por Vision Netware

ISBN: 978-84-9011-455-1

Descargado de: www.visionlibros.com

Distribución y venta: Distribución digital
C/ Magnólias 35 Bis. 28029 Madrid.
Teléfono: 91 311 76 96
pedidos@visionnet.es

Diseño de portada: Marian González

Maquetación: P. Soler.

Impreso en España

Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo, ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético o por fotocopia, o cualquier otro sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright

Índice

Introducción 9

Cinco núcleos de investigación 13

- CAPÍTULO I: Nihilismo-vitalidad 15
- CAPÍTULO II: La música 39
- CAPÍTULO III: El esteticismo 66
- CAPÍTULO IV: El erotismo 89
- CAPÍTULO V: El misterio 115

Referencias bibliográficas 207

INTRODUCCIÓN

Padres legítimos del Decadentismo europeo son Schopenhauer, Wagner y Nietzsche. También Poe, Baudelaire y plenamente decadentes en Francia, Mallarmé, Verlaine y Rimbaud. A Mallarmé lo ve Walter Binni como el Petrarca del Decadentismo. En Italia es Gabriele D´Annunzio el máximo representante.

Es importante recordar que Binni[1] *aclara como el decadentismo debe considerarse en un sentido histórico. Es una nueva manera de concebir el arte en un momento determinado de la Historia, no es simple degeneración de algo anterior. Realmente el vocablo había adquirido un matíz siempre peyorativo y Binni nos hace ver cómo el decadentismo tiene su personalidad propia, dentro de la cual pueden desarrollarse y de hecho se desarrollan grandes poetas. Así dice:*

> *Bisogna vedere il decadentismo storicamente. Parlare quindi di decadentismo facendo pesare la sua comunanza etimologica con decadenza è criticamente inoportuno e troppo spesso confina con una condanna moralistica, con una critica che è più di costume che non letteraria. (Binni, 1936: 4)*

Y después:

> *Insomma per noi non suona equivoca ed assurda la qualifica di grande poeta decadente come non lo suona quella di grande poeta romántico. (Ibid.: 5)*

Nietzsche afirma que hay decadencia cuando la vida no reside ya en el conjunto. La palabra llega a ser soberana y salta fuera de la frase, la

---

1 Walter Binni, *La poética del Decadentismo italiano,* Firenze, Sansoni, 1936.

frase crece y eclipsa el sentido de la página, la página adquiere vida a espensas del conjunto. Y yo propongo, pregunto, ¿esto es bueno o malo? Si Nietzsche lo llamó decadencia peyorativamente puedo estar o no estar de acuerdo. Porque si la palabra es tan definitiva que da vida o crea belleza, seguridades, horizontes... ¿qué importa el conjunto de la obra editada? A veces se escriben páginas y páginas que pueden estar bien estructuradas pero que no aportan nada . Por otra parte, esto, claro está, que puede ser muy negativo.

Yo diría, reflexionando sobre la acertadísima definición de Nietzsche, que se trata de la exacerbación del detalle. Se da en las etapas finales de la evolución de un fenómeno cultural. Nos recuerda las filigranas del período helenístico en el arte griego. Es como si se conociera demasíado bien un proceso. El artista se detiene con morosidad y voluptuosamente en la perfección de un rasgo y lo recrea y obtiene de él un máximo de posibilidades, aunque sea a espensas de la armonía del conjunto, del equilibrio total. Es el refinamiento, el lujo del detalle.

Para W. Binni, lo que podríamos llamar "animus decadente", reune esencialmente las siguientes características:

1. *Soledades en las que sólo cuenta la potencia de la Música.*
2. *Vida de los símbolos.*
3. *Facetas y aspectos del silencio.*
4. *La poesía como medio de conocimiento.*
5. *Búsqueda de la poesía pura.*

En la literatura decadentista:

> *la costruzione è un´atmosfera musical, non un´architettura ordinata dalla ragione. (Ibid: 20)*

Y pone Binni el ejemplo elocuentísimo de "La pioggia nel pineto" de Gabriele D´Annunzio.

Después hace un razonamiento acertado a mi juicio, que puede aclarar muchos puntos de vista. Dice que para los clásicos, el poeta era el conocedor del corazón humano, para el romántico el corazón mismo y para los decadentes, la conciencia musical de una interioridad tan profunda que se confunde con el misterio.

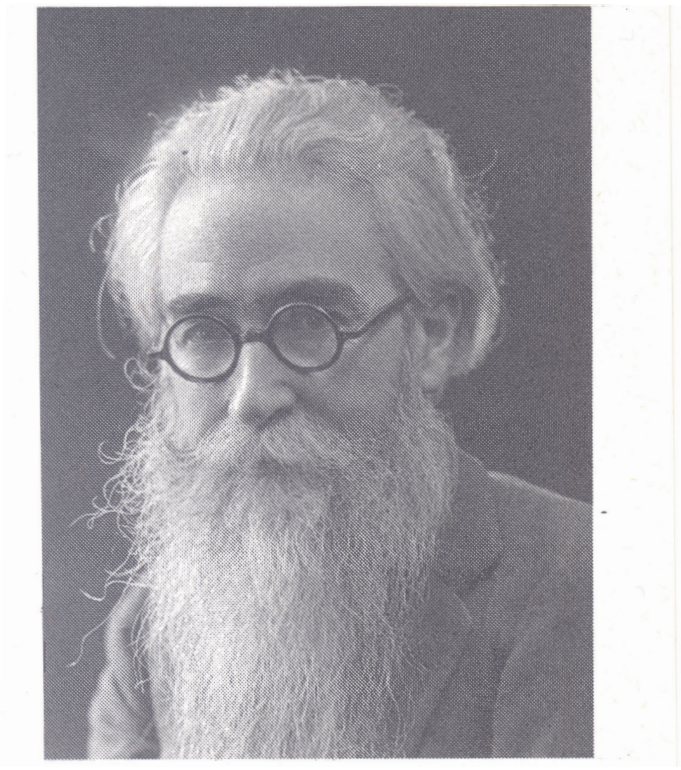
Podríamos precisar que en la esencia del Decadentismo se da:

- *Huída de la realidad* —— *Búsqueda de la Belleza absoluta.*
- *Huída del racionalismo* —— *Búsqueda del espiritualismo y el misterio.*
- *Ni fe en Dios ni en la moral* —— *Hastío, perversión, satanismo.*
- *No a la razón* —— *Sí al subconsciente, sí a los instintos.*
- *Poesía sin contenidos lógicos.* —— *Poesía medio de revelación.*
- *No al sentido literal de las palabras* – *Sí al símbolo, sugerencias, el misterio.*

Más que decir que el Decadentismo influye en el Modernismo, creo que es más ajustado a la realidad afirmar que el Modernismo es el nombre que en España e Hispanoamérica adoptó el Decadentismo finisecular. Ese movimiento de exaltación hacia la belleza, ese desprecio por lo burgués, esa musicalidad y valor de los símbolos, el erotismo etc . . . son rasgos omnipresentes que nos hacen pensar así.

Vidriera “Art Nouveau”. Su exotismo
y belleza la vinculan con el Modernismo.

Ramón María del Valle-Inclán

Cinco núcleos de investigación

Un rincón de la mesa, de Henri Fantin-Latour. Escritores simbolistas.
Entre ellos Mallarmé, Verlaine y Rimbaud.

Rubén Darío, embajador de Nicaragua en España
y en otras naciones europeas.

CAPÍTULO I

Los dos polos: nihilismo/vitalidad

A) NIHILISMO

El nihilismo de **Schopenhauer** (1788- 1860) parece haber dejado una estela de sombras, de negatividad y un terreno abonado para todas las tristezas. Nos habla de la "voluntad infinita", principio que vive en el hombre impeliéndole a ser; pero si la voluntad es querer, esto produce una absoluta insatisfacción y por ello mismo "dolor". La solución es la liberación de esa voluntad de vivir que se puede hallar en el ascetismo, en el nirvana (influencia de la filosofía hindú).

Se trata del fundamento filosófico de "l´ennui" de la poesía del Simbolismo. En el diario *Le Décadent*, abril 1886, se lee:

> Nacidos del hastío de una civilización schopenhaueriana ...El hombre moderno no es más que un ser hastiado. Refinamientos, placeres, lujos, neurosis, histeria, hipnotismo, morfinomanía, charlatanismo científico, schopenhauerismo a ultranza, tales son los pródromos de la evolución social.

Esto es en parte verdad en los autores que vamos a considerar aunque no rasgos exclusivos en su devenir vital. Quizás esta es la raíz de la denominación de "decadentes" aunque luego hayan alcanzado elevadísimas cotas en una valoración artística. Como se ve esta crítica está más en la línea de una condena moral y no literaria como nos hace observar Walter Binni.

Richard Wagner (1813-1883) leyó en 1854 *El mundo como voluntad y representación* de Schopenhauer y supuso para él una de las matrices de la idea que conduce al amor aniquilado, a través de la muerte sublimada de Tristán. Ernest Newman nos habla del significado schopenhaueriano que pueda haber en las palabras que se cruzan los amantes en el segundo acto de Tristán, sobre el amor y la muerte, la noche y el día. [2]

Efectivamente entre 1855 y 1857 empieza a trabajar en el *Tristán e Isolda* que se estrena en 1865. No obstante, esta vertiente pesimista no es lo más característico de Wagner.

EL NIHILISMO EN VALLE-INCLÁN

Ramón Mª del Valle-Inclán (1866-1936) posee una fuerte vitalidad pero como todos lo modernistas españoles ofrece a veces un lánguido decadentismo. Sin embargo, como dice Fernández Murga, este rasgo va acompañado de una sutil ironía muy española. Entre sus obras es en las *Sonatas* donde más fácilmente pueden descubrirse, como dice Zamora Vicente, la languidez, la fatiga, en una palabra "l'ennui":

> Siempre detrás de cada peripecia de las *Sonatas,* quedaba un eco de Museo o de prendería elegante con su fatiga, su vago aburrimiento, sus conversaciones susurradas.[3] (Zamora Vicente, ed.1974: 11)

Aquí está precisamente la conexión con todo el Decadentismo europeo. Veamos algunas referencias a las *Sonatas* en este sentido:

> ...."desfallecida voz" (SP, 46), "creyó del caso suspirar" (SP, 47), "yo la escuchaba con un gesto de fatiga"(SP, 21), "sonrisa tenue, que también parecía desvanecerse en el pasado" (SO, 34), "las palabras parecían dormirse cargadas de tedio en el borde de los labios" (SE, 107)

---

2 Ernest Newman, *Wagner.El hombre y el artista.* Versión castellana de José María Martín Triana. Madrid, Taurus, 1982, p.398.

3 Sobre la fatiga y el vago aburrimiento: Cfr., entre otros muchos ejemplos, Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*, Spleen et Idéal, el poema LXXVI titulado "Spleen" (Rien n´égale en longueur les boiteuses journées ...)-Manuel Machado, *Alma.* "Adelfos"(¡Que la vida se tome la pena de matarme,/ ya que yo no me tomo la pena de vivir!...).

Leyendo *Corte de amor. Eulalia*, encontramos repetidas alusiones a la tristeza:

> Eulalia estaba muy bella, con una sombra de vaga tristeza en los ojos, (Valle-Inclán, ed. 1976²: 31)
> De nuevo asomó una sonrisa en los labios tristes de Eulalia.(Ibid.:33)
> Eulalia sonríe con incrédula tristeza.(Ibid.:35)
> La rosa pálida de su boca tiembla con una sonrisa de melancolía (Ibid.:36)
> Y quedan las dos silenciosas y tristes, con la vaga tristeza de la tarde (Ibid.:37)

Este sentimiento dominante de tristeza que reflejan estas expresiones en la citada obra de Valle, son muy abundantes en el Decadentismo europeo, tanto en el Simbolismo francés como en el decadentismo italiano de Gabriele D´Annunzio. Citemos algunos ejemplos esclarecedores.

Charles Baudelaire (1821-1867) nos dejó en su gran obra *Les fleurs du mal* una rebosante presencia del sentimiento de "l´ennui". Este obedece a causas teológicas, filosóficas, políticas, morales, sociales, existenciales y sobre todo genéticas, temperamentales.. Él mismo nos confiesa que sufre de una "oisiveté perpetuelle commandée par un malaise perpétuel." Se bautizaba a sí mismo "un gran fainéant", "ambitieux triste" y también " illustre malheureux" y "le dieu de l´impuissance". Es la tristeza como un estado consustancial con su alma y a la que, por otra parte, encuentra cierta belleza y dulzura. Así vemos la connotación de la mujer triste y misteriosa que fascina al poeta. Como veremos después, este rasgo lo encontramos también en D´Annunzio en el que veo bastante clara la influencia del poeta francés. En el poema titulado "Madrigal triste" [4] encontramos:

> Sois belle! et sois triste!.
> ……
> .....
> Je t´aime surtout quand la joie
> s´enfuit de ton front terrassé;

Le atrae más cuando la alegría ha huido de su rostro.¿Qué motivación honda puede haber en este sentimiento? Sería interesante profundizar en ello.

---

4 Apport de la troisième édition des *Fleurs du mal*, 1868.

Y vemos a D´Annunzio compartir estas sensaciones:

> e il dolore ch´è in voi forse m´attira
> più de la vostra bocca e dei capelli [5]

Les fleurs du Mal (1861), *Poema Paradisiaco* (1891-1892) Está clara la sugestión del poeta francés en el italiano.

Vemos pues que Valle-Inclán se manifiesta con la misma complacencia ante la belleza de Eulalia llena de tristeza. El Modernismo hispánico respira los mismos horizontes que el Decadentismo europeo y participa de los mismos sentimientos. Diferentes nombres pero un mismo movimiento cultural y similares maneras de comprender y vivir el Arte.

Muchas veces en Valle-Inclán pero sobre todo en las *Sonatas*, se respira un aire de tristeza que tiene mucho que ver con el cansancio en el amor, una mezcla de amargura y arrepentimiento, toda esa escala de matices que Mallarmé en "Brise marine" resume con el famoso verso "la chair est triste, hélas!" Todo esto es muy palpable en Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, D'Annunzio, Valle-Inclán, Rubén Darío, Francisco Villaespesa. Podríamos incluirlo en este Capítulo por lo que encierra de tristeza, languidez, melancolía, pero, al ser la raíz la experiencia amorosa, lo trataremos centrándolo en el Capítulo IV dedicado al Erotismo.

De todas formas, la expresión del sentimiento de tristeza, "ennui", en este ámbito del nihilismo, no tiene en Valle-Inclán la intensidad que encontramos en Baudelaire, Verlaine, Rubén Darío y Villaespesa. Todos ellos, en su poesía, hablan de su angustia, de su dolor, en primera persona y muy reiteradamente.Valle nos dice que Eulalia u otro de sus personajes están tristes; pero no es lo mismo. En la lírica, género literario donde predomina el sentimiento, "yo" es la persona gramatical por excelencia, y cuya dirección psicológica es centrífuga, sería donde más plenamente podía haber volcado Valle-Inclán su sentir de tristeza. Sin embargo, en sus *Claves Líricas*, sólamente en *El Pasajero* encontramos la Clave XII, titulada "Rosa de Melancolía" donde nos habla de sí mismo en este sentido. Después de referirse a una vida de luz y de armonía, nos dice en el último terceto:

---

5 Del poema "La passeggiata", vv. 59-60, en "Hortus Conclusus" del *Poema Paradisiaco.*

Pero hacia el ensueño navegando un día,
escuché lejano canto de sirenas
y enfermó mi alma de Melancolía.

Notas de Literatura Comparada

Este navegar hacia el ensueño que en parte engendra melancolía, nos recuerda a **Mallarmé** (1842-1898).

Magníficos estos versos:

Des mendieurs d´azur le pied dans nos chemins
.....
Mordant au citron d´or de l´idéal amer. ("Le Guignon")

"L´Azur" es para él el símbolo de la belleza, la espiritualidad, la conexión con lo divino, la paz. Así la expresión "mendigos de azul" arrastrando los pies por los caminos es reveladora de su estado de angustia. "Mordiendo el limón de oro del ideal amargo" alude a la difícil y amarga búsqueda de sus elevados sueños Su inclinación a la tristeza es muy palpable en el poema "Renouveau". Hablando de la primavera, muchos poetas optan por la visión esperanzadora de la estación en la que renace la vida. Mallarmé no, al contrario. Comienza el poema diciendo:

Le printemps maladif a chassé tristement . . .

Es curioso el adjetivo "maladif", enfermizo. Este hecho es asociable a toda una psicopatología relacionada con la primavera en la que se nos habla de temperamentos hipocondríacos con tendencias depresivas en otoño y primavera, así como la melancolía que acompaña a la clorosis etc...

Y luego:

Et dans mon être à qui le sang morne preside
l´impuissance s´étire en un long bâillement.

Una sangre abatida y triste preside su ser y la impotencia se estira en un largo bostezo.Nos habla muchas veces de la esterilidad que rodea su vida. Especialmente en primavera, se siente más impotente que nunca, y, con gran

expresividad, la forma verbal "s´étire" identifica su falta de vitalidad con la ineficacia del bostezo y la misma semántica de este verbo ofrece una metáfora muy plástica. Hay explosión de vida en la Naturaleza, la inmensa savia revitaliza todo y él vaga triste por los campos donde esa savia se ufana.

La tristeza, "l´ennui" en Mallarmé tiene una vertiente más metafísica. La angustia y el malestar le conducen con frecuencia a un sentimiento de la nada. También podemos encontrar en Baudelaire "Le goût du Néant" pero en Mallarmé aparece más acentuado.

Rafael Ferreres en *Verlaine y los modernistas españoles* (Madrid, Gredos, 1975), analiza minuciosamente los elementos tomados del poeta francés.(1844-1896). En cuanto al vocabulario, son sintomáticas palabras como 'monótono´, 'melancolía´. La melancolía verleniana lleva en sí la falta de acción, el abandono y el ensueño.. Aburrimiento, tedio, hastío, "spleen". Todas estas voces representan una intensificación de "l´ennui" romántico. Se trata de melancolía y delicadísima tristeza. Entre los colores, significativa la presencia del gris. El atardecer, hora preferida. Presencia de la lluvia y el sentimiento de tristeza dulce que produce.

Jacques-Henri Bornecque, en su estudio *Verlaine* [6] analiza agudamente el poema de **Verlaine** dedicado a la lluvia. Tiene una feliz expresión comparando el lento caer de las gotas de lluvia con lo que él llama "le lent clapotis de l´ennui". Desde luego es un poema maravilloso donde el poeta transmite como nadie esa tristeza sin aparente fundamento real. Tristeza sin saber por qué:

> Pour un coeur qui s´ennuie
> O le chant de la pluie!
> .....
> .....
> Cést bien la pire peine
> De ne savoir pourquoi,
> Sans amour et sans haine,
> Mon coeur a tant de peine.
>
> ("Le chant de la pluie")

La figura cumbre del Decadentismo italiano, **Gabriele D´Annunzio** (1863-1938), también nos da muestra a veces de esta sensación de abati-

6 Jacques-Henri Bornecque, *Verlaine*, París, Éditions de Seuil, 1966, p.91

miento cuando la vida cansa y puede representar el sueño la única huida, una evasión. En *Les fleurs du Mal* de Baudelaire encontramos el poema titulado "De profundis clamavi". Yo veo clara la influencia en D´Annunzio en el poema "Suspiria de profundis" del *Poema Paradisiaco* . Paralelismo en el título. La misma orientación ideológica en el tema. Las fechas de composición no dejan lugar a dudas: El poema de Baudelaire aparece en la edición de 1861 y el *Poema Paradisiaco* es de 1891-92, treinta años de diferencia.

El poeta francés envidia la suerte de los animales que pueden sumergirse en un sueño que él llama "estúpido" en el sentido de ausencia de preocupaciones y responsabilidades. D´Annunzio dice así:

> ¡Oh dolce, ne la notte alta, dormire
> oh dolce, nel profondo letto: il sonno
> . . . . . .
> chiuder per sempre gli occhi aridi al sonno
> . . . . . .
> Tu non morrai; tu non avrai riposo
> tu non potrai, tu non potrai dormire.
> È morto il sonno, il lene amico, il sonno.

Se da aquí de modo más explícito el análisis de este sentimiento. Baudelaire había dicho simplemente "Je jalouse le sort des plus vils animaux / Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide". Queda sobreentendida su impotencia para conseguir ese "se plonger" —tan expresivo— en el sueño. Pero no abunda sobre ella, no matiza más. D´Annunzio nos hace ver que sería muy "dulce cerrar para siempre los ojos áridos para el sueño". Una larga angustia que necesita ser acallada por el sueño, la benéfica tregua del sueño. Pero para él es muy difícil de lograr. Por eso aparece claramente la idea de la muerte como liberación del dolor y de la angustia. El sueño eterno, cancelador de heridas. Siente el poeta que su desazón es tan honda que incluso el sueño de la muerte le parece tan inaccesible como deseable y, cuando llegue, su espíritu tampoco encontrará el reposo.

En el fondo comunican lo mismo ambos poetas: Sentimiento de huida de la vida, una manifestación más de "l´ennui" llena de nihilismo. El punto de partida está en la *Biblia: Salmos,* 130, "De profundis clamavi, te, Domine", pero temáticamente no guardan relación con el salmo ninguno de los dos poemas.