

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – CEDUC II
GRADUAÇÃO EM LETRAS HABILITAÇÃO PLENA EM LÍNGUA
ESPAÑHOLA

REPRESENTACIONES MITOLÓGICAS EN LA OBRA
“AZUL” DE RUBÉN DARÍO

LETÍCIA BARRETO FREIRE

CAMPINA GRANDE - 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – CEDUC II
GRADUAÇÃO EM LETRAS HABILITAÇÃO PLENA EM LÍNGUA
ESPAÑHOLA

REPRESENTACIONES MITOLÓGICAS EN LA OBRA
“AZUL” DE RUBÉN DARÍO

LETÍCIA BARRETO FREIRE

Trabalho apresentado para avaliação na disciplina de TCC, do curso de Licenciatura Plena em Letras, turno Manhã, da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, orientado pelo professor Marcos Gomes de Queiroz, como requisito obrigatório de finalização do curso.

CAMPINA GRANDE – 2011

F866r

Freire, Letícia Barreto.

Representaciones Mitológicas en la obra \"Azul\" de Rubén Darío [manuscrito] / Letícia Barreto Freire. – 2011.

29 f. : il. ; color.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras e Artes) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2011.

“Orientação: Prof. Esp. Marcos Gomes de Queiroz”,
Departamento de Letras.

1.Literatura modernista. 2.Contos. 3.Mitologia . I. Título.

21. ed. CDD 860

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – CEDUC II
GRADUAÇÃO EM LETRAS HABILITAÇÃO PLENA EM LÍNGUA
ESPAÑHOLA

REPRESENTACIONES MITOLÓGICAS EN LA OBRA
“AZUL” DE RUBÉN DARÍO

LETÍCIA BARRETO FREIRE

ORIENTADOR:

Marcos Gomes de Queiroz NOTA: 10,0

PROF. ESP. MARCOS GOMES DE QUEIROZ

BANCA EXAMINADORA:

Gilda Carneiro Neves Ribeiro NOTA: 10,0

PROF. ESP. GILDA CARNEIRO NEVES RIBEIRO

GUSTAVO E. CASTELLÓN A. NOTA: 10,0

PROF. ESP. GUSTAVO ENRIQUE CASTELLÓN AGUDELO

NOTA FINAL: 10,0

DEDICATÓRIA

Mis sinceros agradecimientos a todos aquellos que de alguna forma acreditaron en mí y dieron un poco de sí y de su estimado tiempo para que tuviese la conclusión de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

- Agradezco primeramente a Dios, por darme inspiración y acreditar que es posible un sueño ser realizado;
- Agradezco a mi familia: mi fallecida madre Lúcia Barreto que siempre fue un ejemplo de competencia y fuerza, al mi padre José Adailto Freire por me incentivar a seguir este camino lleno de gloria y realizaciones y a mi hermana Suellen Barreto por todo cariño;
- A mis profesores que me dieron conocimientos en especial a los Mestres: Alessandro Giordano (fue quién me mostró Rubén Darío), Marcos Gomes de Queiroz (Gran amigo y orientador), Gilda Carneiro Neves Ribeiro y Gustavo Enrique Castellón Agudelo por aceptar hacer parte de mi banca examinadora y a profesora Dra. Marinalva Freire por implementar los estudios de la Lengua Española en la PB.
- A mis amigas por me incentivar en mis estudios y siempre mostrándome que yo era capaz de llegar más adelante, son ellas: Lilia Rodrigues, Edjane Fernanda y Vanessa Vasconcelos.

EPÍGRAFE

L'art C'est L'azur

(V́ctor Hugo)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	09
I. Literatura Modernista y Azul	10
II. El Mundo Burgués y los Primeros Cuentos	13
III. El Conflicto Religioso, Mitológico y Político	16
IV. La Figura Femenina	18
V. El Oro y el Sol: El Poder de Los Dioses Griegos y de los Dioses Terrenos	21
VI. La Cabeza, el Deseo y la Muerte del Autor	23
VII. Consideraciones Finales	26
Referencias Bibliográficas	28

RESUMO

Este trabalho visa estudar e, sobre tudo analisar a obra “Azul” de Rubén Darío, que em 1888 foi lançada ao mundo guiando a modernidade através dos seus contos maravilhosos, mesclando a cultura clássica grega com a sua estando a um passo a frente dos seus amigos escritores da época. Representante da modernidade de uma inteligência inquestionável, capaz de criar o terceiro mundo, ou seja, aquele capaz de unir e difundir a realidade e o conto. Ele é capaz de levar inconscientemente o leitor para o mundo grego e o espaço romântico de Roma, onde pulsam os corações dos deuses e o feitiço das belas musas, levando-nos ao encontro da magia com a realidade envolvendo o erotismo e a decadência sentimental do autor. Questionaremos o estado de sentimentalismo e psicológico do autor, como também suas preferências de religião, política e social, tentaremos entender como o mundo mitológico e os usos de palavras chaves tentam levar o escritor ao outro plano juntamente com o leitor. Assim, este é Darío, um escritor de frente com os demais, aquele que mostra a diversidade cultural exalando mistério e paixão em seus contos.

Palavras Chave: Azul, Darío, Mitologia

RESUMEN

Este trabajo visa estudiar y sobre todo analizar la obra “Azul” de Rubén Darío, que en 1888 fue lanzada al mundo guiando la modernidad a través de sus cuentos maravillosos, mezclando la cultura clásica griega con la suya estando a un paso adelante de los amigos escritores de la época. Representante de la modernidad con una inteligencia incuestionable, capaz de crear el tercer mundo, o sea, aquel capaz de unir y de difundir la realidad y el cuento. Él es capaz de llevar inconscientemente al lector para el mundo griego y el espacio romántico de Roma, donde pulsán los corazones de los dioses y el hechizo de las bellas musas, llevándonos al encuentro da magia con la realidad envolviendo el erotismo y la decadencia sentimental del autor. Cuestionaremos el estado de sentimentalismo y psicológico del autor, como también sus preferencias de religión, política y social, intentaremos entender como el mundo mitológico y los usos de palabras claves intentan llevar el escritor al otro plano juntamente con el lector. Así, este es Darío, un escritor de frente con los demás, aquel que muestra la diversidad cultural exhalando misterio y pasión en sus cuentos.

Palabras Llaves: Azul, Darío, Mitología

INTRODUCCIÓN

Se juzga en el presente trabajo la imposibilidad de escribir en pocas líneas la grandiosidad de este artista, como él jugaba con las palabras encantando y entorpeciendo a todos que lo leían. Un joven del interior de Nicaragua que tiene los ideales emergidos por pensadores franceses como de grande influencia el romántico y magnifico Víctor Hugo, que pasa gran parte de su estilo al escritor Félix Rubén García Sarmiento, conocido por Rubén Darío.

Vino de un gran movimiento de las vanguardias, el modernismo, una corriente heterodoxa capaz de encabezar la sociedad a una revolución sobre renovación, religión y sobre todo anticonformismo con la mayoría de los contenidos de la sociedad en aquella época, con eso el libro Azul, teniendo los primeros rasgos en 1888 abrió las puertas para otros estilos y otros escritores desarrollar otros trabajos en la sociedad hispanoamericana.

La obra de Rubén Darío, nos hace pensar sobre diversas cosas: como el pasado puede interferir en la actualidad, como los enseñamientos de los dioses, caigamos en las dudas de la existencia, nos hacen cambiar de movimiento cada vez que oímos algún cuento. Darío en su experiencia, hacía ese cambio del pasado al presente, del presente al futuro, como se puede notar en su época, él fue la llave para el Olimpo de la literatura moderna.

Considerase aquí que él representa el avance delante de equivocada realidad de supuestos pensamientos sobre asuntos que nos traen recuerdos de hechos de nuestras vidas. Contenidos tratados en los cuentos de la obra Azul, nos hace pensar involuntariamente en la existencia de un único dios, aquél omnipotente y superior a nosotros.

Su obra viene llena de códigos para hacer con que se pase desapercibido del lector, trayendo solamente algunos ojos atentos para los mensajes por detrás de la maravilla de los “cuentos parnasianos”.

El mensaje que Darío nos hace pensar en cada línea de sus versos, muchas veces nos hace creer en mundos no existentes, mostrando para los lectores la total firmeza en sus palabras, con eso nuestros pensamientos alrededor de universos paralelos utilizando así lo que de verosímil trae su obra principal. La utilización de ideas en que se asimilan con los cuentos

de hadas, teniendo los reyes, hechiceros, princesas y hasta mismo las hadas hace con que muchos cuentos se tornen cuentos infantiles para la sociedad, una vez que la utilización de los cuentos infantiles viene para atraer un público joven, hasta porque podremos ver un lenguaje común, personajes que atraen a los niños y a los jóvenes, sin embargo, la principal idea es la crítica satirizada o trabajada para mostrar una reflexión de algún tema de la sociedad y hasta mismo “el pensar de su vida”.

Con eso, percíbese que Darío trabaja utilizando palabras y temas envolventes para toda la sociedad, mostrando críticas de su vida y de la época en que se encuentra, ya que la palabra, según leyendas, era muchas veces interrumpida por los supuestos dioses de la Tierra.

El título empieza con una palabra refiriéndose a un color: “Azul”. Este que para muchos, no hay significado, solamente el de color, todavía esto no se adapta al nombre del libro de Darío.

“Azul”: tan inspirador, tan envolvente y tan rechazado por la mayoría nos muestra tanto cuanto él se torna infinito en su magnitud, cuanto a las alas de un pájaro cuanto corta el cielo y baja al mar dejando rastros por donde pasa. Es así que el título de Darío hace con quién lo leer, deja en el aire un toque de infinitud y misterio, juntamente con la imaginación cambiando de la realidad para un paraíso distante, cerca de los dioses griegos y de los reyes de la antigüedad.

CAPÍTULO I

LITERATURA MODERNISTA¹ Y “AZUL”

La literatura con el pasar de los siglos siempre deja su marca donde llega, como aquel escritor español conocido por escribir un personaje loco y débil que estaba siempre al frente de la realidad de los demás: Don Quijote o el famoso Ulises en las increíbles aventuras de la Grecia antigua, estos hacen lo mismo con el tiempo, un único personaje, a cada aventura o

¹ Darío es conocido hoy por dar inicio al modernismo. Fue él que dio inicio al modernismo en América latina y España.

consecuencia de un drama los escritores y sus personajes se tornan un solo, pero cada uno con una intensidad diferente guardada a siete llaves.

Los hombres vanguardistas de la generación de 1898 escribían con tanta intensidad que parecían ser el último momento de sus vidas, así era omitir pero no mentir, era de este modo que estos hombres hacían, hasta porque la sociedad en que estaban no podrían dejar que las personas revelasen realmente sus ideales, ni hacer críticas al gobierno en actuación, principalmente con pensamientos utópicos y revolucionarios.

Rubén Darío así como Maetzu, Valle-Inclán, Unamuno, Benavente, Baroja y además utilizaban de la omisión para engatarse entre los demás escritores, siempre llevando la ambigüedad en sus escritos causando así un incómodo para los escritores y expertos de la crítica contemporánea. Así, el autor fue fuertemente influenciado por los románticos², parnasianos³ y sobre todo los simbolistas.

“Azul”, oscila entre el dualismo: cuando muestra el modernismo que es la literatura de los sentidos y de la renovación del lenguaje (o la antigüedad, con la belleza de los cuentos y lugares de Grecia. El hombre y el Dios, la crítica y la concordancia, (más la crítica de que la concordancia en algunos puntos). El uso de la aliteración en la musicalidad de sus versos e imágenes impresionistas fuertemente marcadas están juntas por la búsqueda de la belleza.

La utilización mostrada en los cuentos de versos tradicionales, nos remete a una elocuencia de sentidos, con una indagación sobre lo moderno y lo antiguo, tenemos así: el octosílabo (8 sílabas) y el endecasílabo (11 sílabas) y, al mismo tiempo, empleo de versos en desuso, como el eneasílabo (9 sílabas), el dodecasílabo (12 sílabas) y el alejandrino (14 sílabas), el último que brillantemente marcaba las poesías y escritos antiguos.

Con esta renovación en versos teniendo la utilización de temas como el cultismo y galicismo (hace referencia a Galia – nombre de la provincia romana que hoy corresponde a

² El **romanticismo** es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes.

³ El **parnasianismo** surge como una antítesis del romanticismo. Los parnasianos preconizaron una poesía despersonalizada, alejada de los propios sentimientos y con temas que tuvieran que ver con el arte, bellas, exóticas, con una marcada preferencia por la antigüedad clásica, especialmente la griega, y por el lejano Oriente. Rubén Darío es el mayor representante en la corriente latinoamericana.

Francia) marcado por el uso y desuso de símbolos de la naturaleza y sobretodo el uso del amor aparece en medio de una dimensión carnal y física, frente al idealismo romántico.

Son estos y otros puntos que hacen de una simple junción de hojas una epopeya de cuentos maravillosos que transfiere al lector para una jornada de hemisferios ricos en imaginación y sentimentalismo.

El título empieza con una troca de cartas entre Darío y Don Federico Varela (rey de Siracusa en la época) que inicialmente en su primera carta intenta maneras de explicar el significado simple para tantos cuentos ricos en temas e iluminados, para él, el tema no decía nada, todavía dejaba en el aire colores de misterios e inquietud con una supuesta relación de contenidos oscurecidos en una simple palabra: Azul.

En la carta de presentación del libro el autor muestra al remitente su libro tan amado e inexplorado por los demás, escrito con el propósito de desviar y llamar atenciosamente para lo que escribiera.

Incontestablemente D. Varela hace una reflexión privilegiada digna de aplausos y palabras de gran éxito, sin embargo, así como otros Varela se preguntó el significado del tema que usa desde Aristóteles filósofo griego, conocedor de tan gran inteligencia hasta Víctor Hugo escritor que llevó consigo un bagaje de imaginación y escritos.

Según Eduardo de la Barra escribe sobre Darío en el prólogo del libro Azul:

“Rubén Darío es, en efecto, un poeta de exquisito temperamento artístico que aduna el vigor a la gracia; de gusto fino y delicado, casi diría aristocrático; neurótico y por lo mismo original; lleno de fosforescencias súbitas, de novedades y sorpresas; con la cabeza poblada de aladas fantasías, quimeras y ensueños, y el corazón ávido de amor, siempre abierto a la esperanza.”

Rubén Darío hace una mezcla de varios espacios unidos para hacer con que el lector tenga grandes sensaciones. Pudiera decir que por haber la utilización de cuentos griegos deja más implícito la idea de viaje, de transportación de un mundo fantasioso, una vez que los cuentos griegos hasta hoy nunca dejaron ningún lector sin imaginar junto de Apolo o

Afrodita, sin poder soñar, o sea, saliéndose de una realidad conturbada para otro espacio tan exuberante. El autor trata eso con total finesa como se pudiera estar viviendo en la época de los cuentos reales de Azul.

El uso de ambientes y personajes para envolver al lector hace influencia de su vida, como el pasaje por muchas ciudades principalmente en París que lo tenga hecho efectos bien más preciosos, como podremos ver en “Cuentos Parisienses” y “La virgen de la Paloma”, este que una vez citado por mí, nos hace recordar de “Mona Lisa” pintura de Leonardo Da Vinci, que se encuentra en el museo de Louvre en París.

El gran uso de la sinestesia, que es simplemente el uso de colores para indicar el estado de ánimo, trae consigo adjetivos fuertes y frecuentes para atraer una aglomeración de críticas y sobre todo, desvincular al lector para la “irrealidad”, con eso, hace con que el juego de sistemas y palabras tenga inanes dado a Darío la construcción de la primera etapa modernista del mundo hispánico, sobretodo estando al frente de muchos otros escritores.

Cuando se observa al crítico español Juan Valera al tomar en sus conocimientos la obra en sus Cartas Americanas, él dijo con total convicción:

"Se me lo preguntara lo que enseña su libro y de que trata, respondería sin vacilar: no enseña nada y trata de todo y nada. Es una obra de artista, de mera imaginación."

El escritor que joven deja inmortalizado su pensamiento en una obra conteniendo cuentos cortos y algunos poemas al final nos muestra la transformación en un marco delante de toda literatura castellana, llevando al mundo el nada (sin importancia) y “la nada” (con importancia), o sea, lo que no hay significado para muchos y al mismo tiempo trae gran significancia en todos los contenidos, representados por simples metáforas, añadidas en cada palabra de los versos escritos por Darío.

CAPÍTULO II

EL MUNDO BURGUÉS Y LOS PRIMEROS CUENTOS

La crítica al mundo burgués en que el autor piensa que no tiene espacio tan confortable juntamente con el uso de la imaginación un tanto exótica para exhibir planicies desvinculadas de sus reales formas, utilizando una combinación de culturas de Italia, España y principalmente Francia (esta que deja la inspiración aflorada a todos que conocen la sublimidad de los aires del país), toman así como punto de inspiración el ambiente de sus cuentos, cambiando por los eruditos y adorables cuentos griegos.

En una pequeña parte del cuento un poeta llega a la puerta del gran palacio del rey para pedirle empleo y más allá el poeta le explicó lo que es el arte:

¡Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni
en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet!
¡Señor! El arte no viste pantalones, ni habla en burgués [...]
Él es agosto, tiene manos de oro, o de llamas, o anda
desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz[...]

Es aquí donde el autor muestra su furia delante de la falta de entendimiento y sensibilidad con el arte, vimos como el poeta es renegado delante de la sociedad, como si no hubiera voz ni tan poco presencia total, haciendo con que la sociedad crie un desprecio delante del arte, indirectamente escondiendo o camuflando los ideales de los poetas y artistas en general.

Así podremos ver que se encuentra implícitamente la insatisfacción con el mundo burgués en el primero cuento prosista “Rey Burgués”, que al empezar podremos ver el deseo del poeta de ser reconocido por los demás, pero debido al gran poder de los reyes burgueses acaba ofuscando el brillo que el poeta tiene de poder mostrar sus cuentos a los demás, siendo así, hace referencia al cuento clásico griego de Homero que trae todo un juego para simbolizar la unión con la epopeya que marcó épocas.

Solo se puede tener el éxito del esplendor modernista con la salida del gran rey sol, como se encuentra en el cuento, o sea, el autor está en la aurora, en la penumbra de las ideas y solamente con la salida del sol empiezan a surgir los pensamientos juntamente con la imaginación del pájaro azul, volando arriba de su cabeza. ¿Sería un rechazo a los ideales iluministas? ¿O solamente una transfusión de ideas en un ambiente diferente? Podremos tomar como nota ya el título que tiene en su descripción la palabra: “Burgués”, donde muestra la fuerza de la soberanía, así impidiendo el artista a divulgar su trabajo y consecuentemente de expandir su creatividad delante de los hechos ocurridos. Una vez que el uso de materiales y ambientes hace con que tenga la impulsión sobre el lector a iludirse de forma envolvente, dejando la verdadera intención oscurecida en el consciente para aquél que lo lee.

En seguida, encuentras el cuento griego intitulado: “El sátiro sordo”, donde se ve con más clareza la utilización de personajes y ambientes griegos representados en sincronía, para esconder la verdad nuevamente. El uso de figuras griegas tal como Apolo (representante de la poesía, y dios del sol, que camina entre los mortales con una lira, representación de la poesía, propiamente dicha, este que aparece en el cuento para castigar el Sátiro por su (sacarnos y osadía), el Sátiro (hombre / Animal, representa toda la sociedad dudosa que tengamos), Ninfas, Orfeo (representación del cielo e infierno, la llave para una de las puertas finales de la vida y dios de los sueños, aquí representando el poeta), entre otros, trae profundamente lo que un cuento griego podría traer de más perfecta reunión de dioses y figuras místicas.

En este, podremos ver todo el rechazo de la realidad cotidiana, marcada por el reconocimiento de la miseria entre los hombres, donde apenas un lado es regada de lujo y conforto y la otra de toda necesidad, la desvalorización de unos atrae la exaltación de otros.

Palabras claves como el “caracol” que es la representación poética del ciclo de la vida, muestra como más una vez el poeta escribe minuciosamente sobre su vida y como él intenta jugar en un ambiente deslumbrante y diversificado. Así como el poeta Rey de Texcoco (ciudad Mexicana, Azteca) Netzahualcóyotl decía que solamente escribiendo podría estar más cerca del gran rey, aquél que da la inspiración y así podría immortalizarse.

Una reflexión del escritor y cineasta francés Alain Robbe-Grillet en que él dice en uno de sus breves comentarios sobre el arte de escribir y de hacer películas:

“Un libro o una película es una aventura que se contesta y que se acaba, al mismo tiempo en que se elabora. Es un juego permanente, de la imaginación.”⁴

Dichas estas palabras del escritor, podremos analizar sistemáticamente todo el contexto y vida de Darío que hace de su obra más famosa, una mezcla de permanencia e imaginario utilizando la mitología griega para despertar un nuevo camino de pensamientos y deseos, es una ficción retirada de hechos de la realidad impuesta en el cultural de las personas, sin saberlas de que manera vino o terminaría en realidad, así retirando de foco las verdaderas intenciones del escritor, como por ejemplo los cuentos de hadas que son conocidos en todo el mundo y la mayoría no sabe cual su verdadera intención, así puedo anexar esta reflexión con el complemento y afirmación de lo que fue dicho.

En su obra, no es solamente es el acto de narrar o escribir un cuento de una belleza helenística, es utilizar el espacio que tiene, es crear las ideas, la percepción de lo que el campo griego o francés quiera pasar. Principalmente, la Francia está cada vez más cerca de Darío uniéndose dos países marcados por una característica erótica, o sea, los campos y paisajes de los famosos cuentos de amor en Francia y las diversas bellezas que siguen siglos y siglos de Grecia, eso es una característica peculiar de los modernistas.

CAPÍTULO III

EL CONFLICTO RELIGIOSO, MITOLÓGICO Y POLITICO

Podremos ver también, otro conflicto interiorizado de Darío, la búsqueda por un sistema religioso, así puedo reflexionar, mostrando cierto grado de ateísmo en su libro. Desde de los siglos pasados, el hecho de no seguir al monoteísmo comandado por el cristianismo, buscando la necesidad de unirse a la equipo de politeístas, dejó un espacio para estas personas donde se fijó como ateístas, o sea, la opción de dioses griegos o romanos, después del cristianismo, pusiera el nombre de ateos. Así, Darío, muestra un descentramiento con la

⁴ Traducción y grifo mío.

sociedad, supuestamente con la religión en foco, donde lo preferías o no pudiera hacer parte del todo y sí de la oposición en cuestión.

Los dioses y ángeles (los diferentes conflictos de las religiones, equipos de orden), tierra – madre (el punto llave de la historia), dios Sol (supremo y los ideales de Darío) y color azul (el que todo cobre, el cielo, de las imaginaciones, del supremo), esto sintetiza, de manera simplificada, las dudas sobre las existencias, pero de una manera hacemos una reflexión sobre religiosidad, una vez que él hacía parte de la religión ortodoxa y de otras corrientes ocultistas basados por ejemplo en el pitagorismo⁵ que hace referencia en algunos poemas con lo trascendente y así de otra manera no habla de nada, un resumen implícito, mas una vez surge la utilización de aspectos verosímiles tomando como referencia seres inanimados que intentan comandar diversas comunidades. Con eso, volvemos a los problemas personales de la vida del príncipe de las letras modernistas castellanas, que la falta de oportunidades, para intentar exponer sus ideales, lo dejara en el momento azul de la poesía.

Otro escritor muy conocido en las Américas es Mario Vargas Llosa que define fielmente lo que acontece con el momento del artista a la hora de expresar sus objetivos:

“El escritor escribe porque no puede ají,
y así vive las experiencias de forma indirecta
- vicaria.”

Es lo que se pasa con todos los escritores y artistas en general, principalmente en la época de Mario y Darío que no se podría hacer cualquier comentario sin tener el apoyo de los grupos comandantes así la necesidad de utilizarse un lenguaje sencillo, para que pueda pasar desapercibido a los demás ya en el ámbito político y literario, el propio Mario también utiliza una citación que define mejor el estado de comprometimiento que Darío se encuentra:

“En el campo político es preciso mantener la lucidez, mismo que eso parezca una especie de locura, en un contexto en que la locura es normal. En el campo literario estoy a favor de la locura, de la fantasía, fantasmas y de los mitos.” (Imprenta de la Unión)

⁵ Hace referencia sobre Pitágoras filósofo y matemático que tuvo su vida rodeada por leyendas.

Créese que la lucidez debe existir en la literatura, hasta porque solamente en el momento de locura que podremos tener la fantasía más fuerte y solo así, consecuentemente nuestro pensamiento va a abrir caminos para despertar los más infinitos e inquietos deseos a la hora de escribimos fantasisosamente nuestros ideales.

De esta manera podremos navegar incansablemente por todos los caminos de la imaginación, creando y trayendo los más diferentes contextos mezclando, así la intertextualidad con los diferentes tipos de ambientación. Es así, que la obra Azul nos muestra, hace con que caminemos por diferentes lugares y pasemos por muchos aspectos con los diferentes cuentos reunidos en una sola obra.

Cuando Darío empezó a recibir las famosas cartas de Juan Valera⁶ en el inicio de 1888, solo así que hubo la búsqueda mayor y la valoración del poeta delante de los países latinos e además, podremos/podemos ver que no sólo de verbos vive el poeta, pero tienen que haber todo el conjunto social: formación de cuentos, una buena adaptación, la editora y sobretodo quién ofrece a los lectores, en este caso fue la última parte que mejor posicionó Darío a las redes de los poetas y amantes de las poesías del mundo latino.

En el cuento “El Fardo”, el uso de palabras como “miserables” cría un espacio de dualismo trayendo la pobreza y la riqueza, confirmando el cuento anterior “El Rey Burgués”. Aquí es imprescindible la furia que el poeta tiene con el descaso socio-económico y político también de las regiones que pasara y tenía conocimiento.

No tan obstante, él usa elementos que atribuyen unión y referencia entre los personajes. El pescador y no otra profesión que nos hace recordar de las famosas navegaciones que indiscutiblemente levantó muchos países de la Europa antigua, otro simbolismo implícito en la obra.

⁶ Juan Valera y Alcalá-Galiano fue un diplomático, político y escritor español.

CAPÍTULO IV

LA FIGURA FEMININA

Más una observación sobre la intensidad del escritor en los declives del modernismo es el cuento parisiense intitulado “La Ninfa”, que hace una mezcla de libertad, juventud, amor, erotismo y mitología griega siguiendo la ninfa Lesbia que en el cuento era la doña del castillo donde coqueteaba con el poeta (seguidora de la belleza de Safo, donde vivía en una isla llena de bellas mujeres, llamada de Lesbos⁷). Aspasia que tiene como referencia a la Aspasia griega, cortesana que se convirtió en esposa de Pericles, otro famoso personaje griego, así ella fue famosa por su talento y belleza.

Esta isla que marcaba la persuasión femenina sobre los hombres y ¿Por qué no cambiar la región de creación del ser mitológico para un ambiente más erótico y romanesco que conocemos durante muchos años?, de la Grecia para la Francia, solo así podremos hacer una comparación con más facilidad con el tiempo que el escritor viviera en Paris.

La ninfa o la mujer que se encontraba bebiendo con él tuviera tal resultado que lo impusiera a escribir sobre el momento de “*frenesi*”. Cuando él trata el ambiente del “Castillo”, podremos hacer una comparación con los famosos cabarés en que entre vinos y copas vacías, candelabros para reflejar un clima más erótico, risas de bellas mujeres estaba como él dijo: “un sabio obeso”, un escritor modernista que lanzara sus ideales y mostraba una versión de todas las risas desinhibidas que allá existirá, haciendo semejanzas con personajes griegos y personas que se encontraban en aquél ambiente, siendo el verdadero contrapunto de la ninfa así podremos decir que allá estaba el Rubén Darío, mezclándose con el narrador.

Por fin, trae un ejemplo de amor carnal ferozmente enloquecido por la belleza y dotes joviales de la musa, este amor que toma la frente y exprime los ideales del romanticismo y despierta el animal feroz y aguzado del poeta cerca de la mujer seductora.

Adelante tenemos el cuento: “El Velo de La Reina Mab”, o mejor, la distribuidora de sueños que realizaría o no, este sueño idealizado por muchos. Él trajo de personajes, las

⁷ Lesbia: gran pasión amorosa del poeta latino Catulo (I a.C.), pasión que tuvo un triste final ya que, ante las infidelidades de Lesbia, Catulo rompe con ella.

cuatro figuras de la proyección del artista en el arte: “una cantera que recuerda el arquitecto, el iris un pintor, el ritmo el músico y el cielo azul el poeta, este que más una vez recuerda el nombre del estimado libro: “Azul”. Trae consigo todo el simbolismo⁸ ocultado en la naturaleza con flujos mitológicos.

Así, Darío escribió:

“Todos bebemos del agua clara de la fuente de Jonia. Pero el ideal flota en el azul; y para que los espíritus gocen de la luz suprema, es preciso que asciendan.” (Auto biografía)

La sinestesia fija en cada cuento del libro, muestra de varias maneras la necesidad que todo artista tiene del color azul (inspiración) y que sin ella ningún de ellos podrían crear y/o recrear nada.

Con la frase del cuento citado del libro Azul: “¡Vender una Cleopatra en dos pesetas para poder almorzar!” (pág. 66) es el desencanto de la realidad donde podremos sentir la desvaloración del arte en todos los vínculos que se pueden tener. La necesidad del artista poder ser reconocido ya hace una guerra melodramática en sus trabajos, el uso de la inspiración y todo el sentimentalismo, trae el ritmo más abusivo y melódico en sus composiciones, recriando un hemisferio de inquietud y discordancia mostrándonos los gritos presos suplicados de pedidos para ser oídos, pero solamente pocos lo consiguen descifrar este pedido.

Siendo así, apunto que el modernismo es la ruptura con lo real, es salir de forma brusca de un ambiente visible para otro imaginario, lleno de puntos paralelos que se encuentran en líneas horizontales, creando un paisaje de emoción y pluralidad.

En el término del cuento encontramos (pág. 67):

⁸ **Simbolismo:** Corriente poética francesa nacida en el último cuarto del siglo XIX que se caracteriza por un uso libre y poco convencional de los símbolos; apelaron al verso libre, a la evocación y hasta a la búsqueda de sensaciones por medio de procedimientos como la sinestesia. Hay, no obstante, muchos elementos comunes respecto del Parnasianismo, pues ambas corrientes tienen en común la melancolía, el exotismo y un espíritu decadente. En España, el Simbolismo fue absorbido por los modernistas.

“Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y se bailan extrañas farándulas alrededor de un blanco Apolo, de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito.”

Los “brillantes infelices”, este fuertemente añadido de palabras redundantes donde nasce grandiosamente todas las inspiraciones seguido de la belleza del color fantásticamente Azul.

El “Rubí”, es el mejor cuento de Darío que se empieza con la figura de la mujer, así ella es aclamada por él, mostrando al lector como la mujer puede sensibilizarse en dos mundo distintos: el carnal (de la belleza y seducción) y el maternal (con todos los cuidados y dedicaciones existentes de una madre), con elementos categóricos presentes en cada línea podremos sentir otro avance llegando al romanticismo.

La comparación de la mujer con elementos de la naturaleza, específicamente con las piedras preciosas atrae de manera significativa, haciendo con que el lector femenino pueda tener sensaciones diferenciadas, llevando en/a cada persona un mensaje diferente. La narración de esta vez trae un gnomo (personaje típico de la leyendas Escandinavas, conocido por su sabiduría y por cuidar de puntos que forman elementos relacionados a la tierra) de esta forma podemos sentir la relación de personajes y elementos de la naturaleza y con eso el amor también insertado se muestra extendido al frente del romanticismo, en un espacio de amor físico y carnal, pero sin perder la belleza femenina.

En las “Palomas Blancas y Garzas Morenas”, podemos ver que el poeta nos muestra que hay el amor entre el poeta y las letras, entre dos cuerpos y dos corazones, fue a partir de la lectura de este cuento con el pájaro azul que surgió la curiosidad de aumentar estos estudios sobre Darío y la mitología en sus cuentos.

El primer amor que nos hace levitar entre las palomas y las nubes del cielo, él con toda su magnitud hace un ballet de letras y romance, mismo con la simplicidad del primer amor. Todavía, con el paso de cambio de niño a joven, luego la primera decepción amorosa el autor

conoce el verdadero sentido del amor, la sensación de levitación y dependencia, en este cuento, destacase el amor puramente físico.

El título del cuento que nos muestra la contradicción entre blanca (Inés) y morena (Elena) y la afirmación y negatividad, fija el punto contrastivo en los cuentos de Darío, sean ellos en raza, color, sexo, política o religiosidad.

El léxico es muy corto, permitiendo así que la musicalidad y la belleza del conjunto se sobresalga, haciendo con que el gusto y la belleza del cuento tengan más espacio en el ambiente del pensamiento del lector de que las palabras secas, puramente dichas.

CAPÍTULO V

EL ORO Y EL SOL: EL PODER DE DIOS E DE LOS DIOSSES TERRENOS

Es la tercera rebelión contra el medio de vida de los ricos, donde intenta poner un soplo de manifiesto con las diversidades abstraídas entre ricos y pobres, ricos que muchas veces tienen en su poderío una riqueza superflua.

Se encuentra en el libro:

“Cuenta la historia de un mendigo, al que identifica con un poeta, que llega a una zona de casas ricas, la *“gran calle de los palacios”*. Allí comienza a observar todas las riquezas que se acumulan dentro de las casas y empieza a entonar un himno al dinero, *“¡Cantemos el oro!”*. En esto estaba cuando pasó una vieja mendiga y le pidió limosna. “

La vieja como podremos ver muestra la pobreza existente y el oro es toda la riqueza dentro de los palacios y castillos de las calles más ricas de los países que así, hace contraposición en el ambiente del poeta que se mezcla juntamente con la vieja, donde al futuro le recoge ayuda.

Es utilizable el exotismo donde se muestra los palacios y demás artificios para representar el mundo de los burgueses. El impresionismo también está puesto con la junción de colores recriando un espacio exuberante y al fin, la utilización de la anáfora para dar un pulso rítmico en el cuento.

Como cuenta la historia de Berta, en el cuento “Palacio del Sol” que era una niña de quince años que estaba enferma y luego encuentra un gran palacio, donde se encanta con su belleza y misterio. El gusto por el ambiente exótico conteniendo personajes exóticos de verdad expresa otro ambiente místico que hace con que el lector tenga una impulsividad en una atmósfera sólida de elementos mundanos. El gusto por un lenguaje lleno de adjetivos simples hace con que el lector entre de forma indirecta en el cuento trayendo más atención en la historia contada.

Las imágenes impresionistas, marca una finalidad en el cuento, la transgresión de ambientes clásicos añadidos con el léxico de cada formación de frases deja un sentimentalismo oculto de esplendor y carencia.

La utilización de otros hemisferios o mundos diferentes en el cuento permite la comparación con historietas como Los Doses Trabajos de Hércules, en el momento en que se crea una referencia al mundo grecolatino, donde podemos observar el “divino cochero” y semejar con los faunos (él que cuida de los elementos de la naturaleza) otro aspecto que nos encamina para el mundo griego. Por supuesto, en cada línea de los cuentos de Darío fijamos los elementos clásicos, una vez que estos se resumen en el espacio de Roma y Grecia, seguido también de exaltación por la naturaleza y el amor carnal pasando a frente del amor ideal, de los cuerpos que se muestran en trance.

CAPÍTULO VI

LA CABEZA, EL DESEO Y LA MUERTE DEL AUTOR

Uno de los cuentos que nos despierta más atención, más aprecio es “El Pájaro Azul”, aquí se encuentra la magia de todo pensador, es este magnífico pájaro que nos trae toda la sabiduría para hacernos cosas inexplicables, es nuestra inspiración. Dentro de nuestras cabezas él vive, y siempre desear salir y volar alto, mostrándonos su plumaje brillante e irresistible.

Este que aquí nos muestra la supremacía de los pensamientos, la finalidad de elementos mezclados y añadidos de ideas, símbolo de las musas, estas que hacen con que el poeta tenga riesgos y victorias, así, creando un espacio amplio y retráctil al mismo tiempo, denominado puramente de: Poesía.

Según Víctor Hugo, gran escritor francés:

"Sede como los pájaros que, al posaren un instante sobre ramos muy leves, siéntenlas ceder, pero ¡cantan! Ellos sepan que poseen alas."⁹

Hay semejanza con la manera de pensar de Darío y Hugo, no es de sorprenderse que uno sea el “profesor” del otro. El poeta siempre tiene la sed de crear más perspectivas y más confrontaciones psicológicas y sentimentales cuando se trata de sociedad. Con eso, vimos las expectativas de una nueva creación o simplemente la creación que va inquietar a todos en la sociedad que tiene miedo de expresarse.

El punto donde podemos ver la clave modernista se encuentra en el rechazo de la realidad cotidiana para otro espacio cualquier y la tentativa de suicidio del protagonista, este último nos hace recordar a Unamuno y su obra Niebla, que nos muestra muy bien estos dos pasajes. Otro punto modernista es como ya visto en otros cuentos anteriores, la búsqueda por lugares exóticos, en foco tenemos: “El Paris Bohemio”.

⁹ Traducción hecha por mí.

En “Chile”, el autor trae consigo la reunión de cuadros, de imágenes que reflejan la idealización del campo, del trabajo manual (campesinos, herreros) y de la mujer, como madre y como amante. Aunque esta historia nos muestra algo más corto, pero se encuentra subdividido en pequeñas partes que forman apenas una, llevando en cuenta que todas siguen el mismo argumento.

La utilización de símbolos uniéndose a la sensualidad y el deseo del autor y la abundante adjetivación a los sentidos, deja el cuento en una atmósfera de imaginación erótica, corrompida e inmortal, haciendo con que el ambiente idílico de los pequeños cuentos, tengan dos visiones diferenciadas y apreciadas por el lector.

La visión de la mujer por un lado madre, protectora y de una belleza sublime cambia de situación cuando la misma se refleja en una amante, mujer de una visión más erótica y deseada por los hombres. No es de hoy y nunca será, que la figura de la mujer es utilizada como tópico por los poetas y otros escritores para dar misterio y belleza al/a su cuento. Como vimos, en casi todos los tópicos esta figura aparece jorrando belleza y erotismo, simplicidad y protección.

“La Muerte de la Emperatriz de China”, un cuento que nos muestra las bodas y el momento fúnebre en la titulación del cuento. Este que muestra indirectamente triunfo ungido por el poeta al concretizar la más profunda belleza permitida por la diosa Atenas, que segundo la mitología griega, ella nos da la sabiduría y nos enseña cómo sobrevivir.

Recreamos un ambiente de anti-realidad en que más una vez el autor hace un rechazo a todo que viviera como la dificultad de poder expresar lo que pensaba, así sumergiéndose en aguas profundas donde solamente él puede navegar. El sueño o el cambio de pensamientos hace con que el cuento se desfragmente muchas veces, trayendo así la sensación de estar evidenciando varios cuentos. Aquí el autor visualiza la historia de un lado externo, pudiendo analizar cada detalle de los acontecimientos del cuento.

El uso de adjetivos para elevar el cuento a un lugar delante de la realidad nos permite apreciar las imágenes de pura perfección y belleza, desde que no sepamos de la vida del autor, con eso podremos comparar cada línea con toda su vida o acontecimientos que él pidiera para existir.

¿Sería una muerte temporaria a la creencia de la poesía? Pues, delante de hechos en que nos muestra la dificultad del autor transmitir sus verdaderos sentimientos en los cuentos, ¿podría él estar en un momento de incultración sentimental? Consecuentemente, este concepto sería bien puesto caso el autor no construyera otras obras después de Azul, así, estancando sus ideales y con toda convicción cerrando sus pensamientos delante de la sociedad.

Según el propio príncipe:

... las horas que entre ellos he vivido las he pasado con una vaga angustia. Parecía me sentir la opresión de una montaña, sentía respirar en un país de ciclopes, comedores de carne cruda, herreros bestiales, habitantes de casas de mastodontes. Colorados, pesados, groseros, van por sus calles empujándose y rozándose animalmente, a la caza del dólar. (1950: p.569).

Con eso, podremos sentir el sentimiento de Darío y la manera de pensar sobre muchos contenidos, en foco tenemos algunas asociaciones en este caso fue el viaje a los Estados Unidos de la América y el modo de comunicarse siempre utilizando de recursos mitológicos o clásicos como el uso de ciclopes, mastodontes y más. El descontentamiento del ambiente en que se insería estaba marcado por estas palabras arriba, así confirmando fuertemente el hombre que era regado de cultura local y con eso se tornando un adorador de la cultura latina.

Su libro termina, lleno de poesías o cuentos dedicados a personas importantes y próximas de él y la troca de críticas y elogios. Nada mejor que finalizar algo precioso, en este caso su libro, con vestigios de un lugar que lo tenga marcado, la Francia, sin embargo, hay versos transcritos en la lengua del romance: El Francés.

CONSIDERACIONES FINALES

La intensidad que el parnasianismo existió en la vida del autor muestra y confirma las grandes influencias que tuviera de Víctor Hugo haciendo con que el lector se transporte por una vida de insólitos y de creaciones que supuestamente no existió, hace un cambio de estereotipos a seres inanimados o simplemente exaltados creando y recreando un ambiente diferente a nosotros, imposibilitando la vuelta a la realidad, trayendo un punto singular de la estética contemporánea: la anormalidad.

El uso de un conjunto de simbología crea un hemisferio diferente de la realidad haciendo una mezcla fantásticamente retórica mezclando lo verosímil en todos los cuentos, pero sin rechazar ningún fato de su vida, sólo cambiando lo real por lo imaginario.

El gusto por la mitología griega evidenciado y marcado en casi todas las líneas del libro muestra sus influencias y el desvío de conducta ante de muchas fuentes temáticas sociales, arrebatando críticas sociales y hasta negaciones de personas socialmente engrandecidas, pero con excepción de críticos literarios como es el caso de Juan Valera.

La obra en destaque “Azul”, entre todos los escritos “darianos” emerge lo que pocas obras en general emite: una reformulación analítica en que podamos comparar con el estado real de varios tipos de personas o sea, en cada cuento que muchas personas podrán interpretar y consecutivamente tomar como análisis de su vida, una interpretación particular, pero social.

Todo su libro marcado de movimientos alejandrinos y otros, enriquece el conocimiento de quien lo leer, transcritos de su vida delante de sus viajes muéstranos lo cuanto es importante aprovechar la vida y sobre todo trasparecer sus pensamientos en cualquier situación.

La búsqueda para exponer al mundo su opinión o el grito de insatisfacción, haz de su vida, un melodrama haciendo con que él coloque en entrelíneas, engañando el lector y principalmente los gobernantes en la época, presentando a todos unos libros de cuentos y no de dudas y revueltas.

“Azul”, no solamente expresa el paso del modernismo, pero recuérdanos que el arte más bella es del verbo, principalmente se ella mezclar la cultura de los pueblos, los demás

trabajos de otros artistas y el alma de la gente. Al fin, “Azul” es esta volante en el mejor sueño, pero sin perder el foco de su verdadera intención y el punto de origen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DARÍO, Rubén. "AZUL...". Imprenta y Litografía Excelsior. Valparaíso. 1888.

DARÍO, Rubén. "AZUL...". Imprenta de "La Unión". Guatemala. 1890.

DARÍO, Rubén. *Azul... Cantos de vida y esperanza*, Espasa Calpe, Colección Centenario, Madrid, 1998.

JÁUREGUI, Carlos A. "*Calibán, icono del 98. A propósito de un artículo de Rubén Darío*".

LORCA, Federico García "*Discurso al alimón de Federico García Lorca y Pablo Neruda sobre Rubén Darío*", *Obras completas III. Prosa*, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1996 (ISBN 84-8109-090-5); pp. 228-230.

LOGIN JRADE, Cathy: *Rubén Darío y la búsqueda romántica de la unidad. El recurso modernista a la tradición esotérica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986. ISBN 986-16-2480-7.

WARD, Thomas: "*El pensamiento religioso de Rubén Darío: Un estudio de Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza.*" *Revista Iberoamericana* 55 (enero-junio de 1989): 363-375.