

EL COSMOPOLITISMO EN LOS CUENTOS DE ...AZUL DE RUBÉN DARÍO

*Antonio Sajid López Méndez
Estudiante de Pedagogía
Pontificia Universidad Católica de PR*

El fenómeno literario hispanoamericano conocido como modernismo aparece durante la década de 1880, favorecido por la consolidación económica y política de las repúblicas latinoamericanas. Su característica principal fue la defensa de las funciones estética y artística de la literatura en detrimento de su utilidad para una u otra causa concreta. Los escritores modernistas compartieron una cultura cosmopolita influida por las más recientes tendencias estéticas europeas, como el parnasianismo francés y el simbolismo, y en sus obras fundieron lo nuevo y lo antiguo, lo nativo y lo foráneo tanto en la forma como en los temas.

El libro ...Azul de Rubén Darío marca el momento cumbre del modernismo hispanoamericano. El cosmopolitismo que comparten los escritores modernistas es parte esencial de la obra. La cosmópolis hispanoamericana que nace en los últimos años del siglo diecinueve, creada bajo los patrones europeos de lo que supone ser una gran ciudad, influencia la obra de Darío, al extremo de retratar en sus escritos, no solo el aspecto preciosista o exótico del entorno, sino los efectos negativos del nuevo sistema social en sus personajes.

Este trabajo estudia las causas y efectos del cosmopolitismo en los personajes de los cuentos de ...Azul.

El libro ...Azul de Rubén Darío marca el momento cumbre de la literatura que se produce bajo una nueva visión de mundo. Rubén, que vive durante sus primeros años de madurez en Chile, participa del exotismo palpable de la ciudad moderna de Valparaíso. El comercio, los puertos, el gentío, la riqueza y la pobreza, el color y la vida de la ciudad seducen a Darío quien no había conocido en su natal Nicaragua semejante dinámica. En la narrativa de ...Azul, Rubén hace alusión a las grandes ciudades del mundo, sobre todo los microcosmos europeos y asiáticos. Los personajes de su narrativa manifiestan las preocupaciones intrínsecas del nuevo sistema moderno: el empobrecimiento de las relaciones humanas, la comunicación, el enajenamiento y la marginalidad de los artistas que no encajan en los esquemas de las nuevas polis. Darío declara al hombre como ciudadano del mundo, proclamando el derecho de acercarse a todo lo que la imaginación moderna permita. Entonces, el poeta recrea en la narrativa de ...Azul al hombre moderno que enfrenta la nueva gran ciudad y sus infinitas posibilidades.

La voz de Rubén Darío surge, como es sabido, en una época de cambios significativos. El mundo hispanoamericano se enfrenta, luego de haber superado la etapa colonial, a una reconstrucción de sistemas políticos, sociales, económicos y culturales. Los países, ante el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, desarrollan sus capitales de acuerdo con los esquemas europeos. La América Latina, sin poder competir económicamente con los viejos países de Europa, no quiere verse rezagada, por lo tanto, “moderniza” sus capitales para elevarlas al mismo nivel. Esto propicia la desigualdad de las sociedades; la más grande pobreza de las provincias y los

campos coexiste con el frenesí, la creatividad, la destrucción de esquemas y la opulencia de la gran ciudad.

Todas las oficinas de gobierno, los medios de comunicación y el comercio se ubican, desde los últimos años del siglo XIX, en las grandes ciudades. En este moderno sistema político-social, la vida de la nación gira en torno de la gran 'polis'. El comercio y los medios de comunicación facilitan el intercambio cultural. La proliferación de periódicos y revistas logran acercar las relaciones culturales de los ciudadanos americanos y europeos. Los medios de transportación hacen posible también estas relaciones, permitiendo la visita, a veces prolongada, de ciudadanos de cualquier país. Las nuevas 'polis' hispanoamericanas se convierten en un universo de posibilidades, en 'cosmópolis'.

Los escritores, y la literatura, responden al entorno que los concibe. Aunque la técnica y la tradición literarias pretendan divorciar su temática del mundo, la pluma de los escritores está siempre influenciada por la cultura y el entorno. Por esta razón, el cosmopolitismo se refleja en la literatura modernista. La cosmópolis es ahora la nueva realidad que enfrenta Hispanoamérica entera.

La cosmópolis trae consigo la industria y la profesionalización de los oficios. Es valioso aquello que se produce rápidamente, que se pueda usar o manejar y que responda a las modas globales. El arte hispanoamericano se posterga y se abandonan los artistas a su suerte; la profesionalización de los oficios propicia su frustración al no poder ganarse el sustento con lo mejor que saben hacer. El artista busca entonces enajenarse de la realidad objetiva y reemplazarla por una verdad más conveniente. Darío retrata en los cuentos

de ...Azul esta situación. En “El Rey Burgués”, un poeta llega a las puertas del palacio de un rey muy poderoso en busca de empleo. El rey desconoce totalmente el concepto ‘poeta’, pero le permite al extraño presentarse. El artista se dirige hacia él para comunicarle lo que realmente 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[...]

Un filósofo que sirve al rey le sugiere que lo emplee para que de vueltas al manubrio de una caja de música. En una noche de invierno, cosificado a causa de su oficio, muere el poeta “con una sonrisa amarga en los labios”. Darío critica fuertemente la posición prácticamente nula del artista en la ciudad. La economía es dirigida por la burguesía de cada región y ésta se concentra en generar capital. De la misma forma que se crean esquemas en la industria, se adaptan patrones en las maneras de apreciar el arte. El arte se convierte en objeto de comercio y solo vale si se puede vender.

“El sátiro sordo” expresa de forma similar la situación del artista ante una comunidad privada de sensibilidad hacia el verdadero arte. Los sátiros, en la mitología griega, eran divinidades de los bosques y montañas, con cuernos y colas y a veces con piernas de macho cabrío; eran los compañeros de Dionisio, dios del vino, y pasaban su tiempo persiguiendo a las ninfas, bebiendo vino, danzando y tocando la siringa, la flauta o la gaita. Ante el sátiro se presenta el músico magistral, Orfeo, hijo de Apolo y Clío, que con su

música conmovía a los dioses, los hombres y las fieras, para cantarles bellas melodías. El sátiro, “rey de su selva”, es incapaz de escucharle. Una alondra que lo acompañaba le aconseja dejarle en el bosque pues ha sido su talento el que ha traído la luz que disfrutaban ese día. El sátiro, luego de haber pedido opinión a su filósofo el asno, pide la salida inmediata de Orfeo. Orfeo, impotente y frustrado, sale de la selva dispuesto a quitarse la vida. Darío termina la historia con la siguiente ironía: “No se ahorcó, pero se casó con Eurídice”. Eurídice, esposa de Orfeo, poco después de su boda fue picada por una serpiente y muere. Orfeo, acompañado por su lira, pide al dios Hades que le devuelva a su mujer. El dios, maravillado ante el talento de Orfeo, le devuelve a Eurídice con la condición de que no la mirara hasta haber llegado al mundo exterior. Orfeo incumple la orden y pierde a su esposa para siempre. El artista no comete suicidio, pero se dirige hacia un estado espiritual insano y sufrido que le produce el no tener la capacidad de adaptarse a las reglas o patrones establecidos en la modernidad. La marginación se convierte en su destino ineludible.

El poeta está determinadamente condenado a la marginalidad en el mundo exterior. Su arte, digno de dioses, no le otorga las comodidades o satisfacciones que supone merecer. Se cuestiona Rubén entonces el propósito del escritor en la cosmópolis, de qué formas puede sobrevivir un artista en la vorágine de producción en masa. Si el arte es un pasatiempo y no una profesión u oficio, entonces no puede producirse con el cuidado que requiere. Esto

produce caos en la mente del artista que busca mediante la palabra, la música y la pintura acercarse al mundo exterior, al cielo, a Dios. Un artista a medio tiempo no puede lograr eso.

“El velo de la Reina Mab” revela lo que al parecer es la única recompensa del artista en la nueva polis: la vanidad. El escritor no puede hacer de sus habilidades un oficio, el sistema no le ofrece un espacio digno para desarrollar su discurso. La cosmópolis condena a los artistas a una pobreza material que atenta contra el deseo de crear. Los escritores se convierten entonces en maestros o periodistas, en el mejor de los casos, otros tienen que buscar cómo generar un ingreso que les permita vivir; el neoliberalismo de la cosmópolis no les deja tiempo suficiente para escribir. Dentro de esas circunstancias, al poeta solo le queda el reconocimiento de los pares, del reducido público que le lea y, si es buen artista, la satisfacción de producir de forma original. Sin esta vanidad, o capa de negación útil para sobrevivir, el arte muere.

Entonces la Reina Mab, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros, o de miradas de ángeles rubios y pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, que hacen ver la vida color de rosa. [...] Los hombres cesaron de estar tristes, porque penetró en su pecho la esperanza y en su cabeza el sol alegre, con el diablillo de la vanidad, que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas.

La vanidad, la adulación o el reconocimiento del público que los lee o estudia, o de otros artistas que aprecian su trabajo pueden

disfrazar la crisis de los artistas en la cosmópolis. Sin embargo, este reconocimiento no es siempre verdadero. Las obras de muchos artistas no adquieren valor hasta muchos años después que mueren si tienen suerte. Es la esperanza, la fe en el arte lo que mantiene a un artista vivo. La creencia en lo venidero, el arte que quieren postular como cierto lo que alimenta al artista en la modernidad. E cosmopolitismo trae consigo también el empobrecimiento de las relaciones humanas, es decir, el debilitamiento del abstracto o misterioso vínculo humano: el amor. Todos los artistas, filósofos y religiosos se acercan al tema del amor. ¿Qué es el amor? En síntesis, el amor es una fuerte inclinación emocional hacia otra persona y, en un sentido más amplio, hacia un animal o hacia grupos de personas u objetos. En la antigüedad griega y en las religiones indias, el amor es el generador o principio del cosmos (universo). En la actualidad, la psicología parte del amor para investigar las relaciones humanas.

Rubén trabaja el tema del amor en los cuentos de ...Azul. Sus personajes, elaborados a partir de la ciudad moderna, se debaten entre un mundo de cambios acelerados y una humanidad que en esencia es la misma. En “La muerte de la emperatriz de la China” Darío nos presenta a un matrimonio, Recaredo y Suzette, que comparte una amor idílico, de mutua adoración. Sin embargo Recaredo tiene la afición a las cosas exóticas que están muy de moda en su entorno: las chinerías. Un amigo de él, Robert, quien trabaja como agente de una casa importadora de seda en Hong

Kong, regala al matrimonio un busto de la emperatriz de la China. Como el busto se convirtió en foco de atención para Recaredo, su esposa, Suzette, entendió que había pasado a un segundo plano. En una discusión matrimonial Suzette reclama a Recaredo la falta de atención que le otorgaba. Él, que había sido fiel hasta el momento, no reconoce el motivo del arranque de celos. Ella le pide que la deje vengarse de su rival; el busto de la emperatriz de la China. Suzette rompe el busto y afirma estar vengada. El símbolo del cuento se revela en la ironía de la última oración.

Y cuando comenzó la ardiente reconciliación de los labios, en el saloncito azul, todo lleno de regocijo, el mirlo, en su jaula, se moría de risa.

“Mirlo” es el nombre común de una gran variedad de aves que tienen casi todo su plumaje de color negro; pueden ser vistas en la península Ibérica durante todo el año. En períodos evolutivos relativamente recientes, los mirlos experimentaron un radio de adaptación explosivo, y ocuparon todos aquellos nichos de los bosques y campos donde podían obtener insectos y semillas. La forma del pico, las alas y las patas reflejan métodos de recolección de alimentos muy especializados. Pero el mirlo de Recaredo y Suzette ríe; a pesar de su capacidad evolutiva, de poder sobrevivir en una cantidad considerable de espacios y condiciones físicas, está encerrado. El mirlo observa el encerramiento de la pareja y se burla de “la muerte” del busto. El gusto de Recardeo por las chinerías empobrece la relación afectivo erótica que acostumbraba tener con

Suzatte, sin embargo es otro el peligro que corre la relación. Suzette vive encerrada en su casa, su vida gira alrededor de su marido; ella le atiende, le complace, le espera. El mirlo, tan capaz, espera en su jaula el alimento y Suzette, una mujer, un ser humano, espera en su casa a su marido. En el afán de fusionarse junto a él en un solo cuerpo, se convierte en una media persona, que no tiene un propósito trascendental en el mundo. “La emperatriz” atenta contra lo único real y propio que da sentido a la vida de Suzette: Recaredo. El busto revela esta verdad y ella lo destruye. La mujer enfrenta la cosmópolis, los cambios drásticos, el nuevo sistema social, el aceleramiento de la cultura que aun le obliga a permanecer al margen, en su casa.. “La muerte de la emperatriz de la China” es el retrato de los efectos de la nueva modernidad en los sentimientos del hombre y la mujer que viven este período.

La cosmópolis representa una cantidad de posibilidades insospechadas. Bajo el cielo de una gran ciudad coexisten diversas lenguas, culturas, religiones, modas, tendencias ideológicas, filosóficas o religiosas, entre muchas otras cosas. Ante un universo de posibilidades es casi inevitable rebajar el valor de una relación humana, de pareja, o de familia. El ser humano, de capacidad finita, está procesando demasiada información; el deseo de participar del efecto de la globalización, que desde finales del siglo XIX se anuncia, desenfoca a Recaredo. El valor de algo o de alguien depende en gran medida del tiempo que se le dedique a ese algo o a ese alguien. Por ejemplo, el personaje fundacional de la literatura hispánica, Don

Quijote, invierte horas en la lectura de las novelas de caballería. Estas novelas se convierten para él en un valor. Los valores definen a las personas en cuanto a sus formas de proceder y sus visiones de mundo. Recaredo convierte en valor a la emperatriz de la China, provocando el empobrecimiento de su relación matrimonial.

Las nuevas polis redefinen las prioridades del hombre. La modernidad produce también cambios significativos en la ciencia. De hecho, hay muchas más aportaciones científicas a partir de la modernidad del tiempo de Darío que en todos las épocas anteriores. Los efectos de la modernidad abarcan todos los estratos sociales. El claustro o el distanciamiento de la modernidad es imposible.

El hombre de la cosmópolis no se conforma con la información ofrecida o aprendida en una circunstancia determinada. Este, influenciado por el acelerado avance de la ciencia, busca corroborar cualquier planteamiento aunque implique quebrantar la fe o lo que se entienda por ella. Fray Pedro de la Pasión era un espíritu perturbado por el maligno espíritu que infunde el ansia de saber.[...] Nombraba, con cierto énfasis, en las horas de conversación, a Paracelso, a Alberto el Grande y admiraba profundamente a ese otro fraile Schwartz, que nos hizo el diabólico favor de mezclar el salitre con el azufre.

Cabe señalar que en el mundo occidental de Darío la religión cristiana, mayormente católica, no concibe el acercamiento o interpretación de cualquier individuo a los planteamientos de los textos sagrados; los cristianos tienen que aceptar como cosa legítima y real las explicaciones que ofrecen los funcionarios eclesiásticos

acerca de las escrituras. Fray Pedro pretende, mediante la radiografía, retratar el “origen del alma”, “las visiones de los éxtasis y las manifestaciones de los espíritus celestiales”. Se atreve una noche a experimentar con el Santísimo Sacramento; al día siguiente lo encuentran muerto junto a una placa fotográfica que tiene la imagen de Jesús.

-¿Ha visto su reverencia esto? – dijo su señoría ilustrísima mostrándole una revelada placa fotográfica que recogió del suelo y en la cual se hallaba, con los brazos desclavados y una dulce mirada en sus divinos ojos, la imagen de Nuestro Señor Jesucristo.

El universo de posibilidades que ofrece la gran ciudad cambia la relación de fe que tiene este personaje con su Poder Superior. Fuera de consideraciones morales buenas o malas, las corrientes de pensamiento que desarrolla la era moderna alteran significativamente la visión de mundo de los individuos, especialmente de aquellos que fueron educados en la religión o religiones occidentales. La fe no se concibe como un concepto abstracto que se recoge o se desarrolla dando palos a ciegas; el hombre moderno cuestiona la fe, busca más allá de la tradición oral de la Iglesia, más allá de las escrituras. Sin embargo, esta nueva visión que logra el acto de cuestionar la fe, produce angustia. La tradición conductista de la Iglesia Católica está tan arraigada en la conciencia del hombre moderno que apenas se asomase un pensamiento liberador de búsqueda o lógica, es posible que el individuo recurra a la autocensura. Fray Pedro fue más allá; cuestionó la fe e intentó corroborar si la hostia sagrada guardaba a

Cristo como le habían enseñado. Este acto le costó la muerte, pero, ¿quién lo mató? ¿Por qué murió? Quizás su conciencia religiosa cuando la ciencia le confirma la existencia de Cristo en el Santísimo Sacramento.

Otro aspecto relevante de la cosmópolis es la proliferación del comercio internacional y la introducción de maquinarias. El paisaje natural que hasta este momento histórico destaca como idílico para la producción de arte se sustituye por la selva urbana. Ricardo, personaje de “En Chile: En busca de cuadros”, es un artista que enfrenta por primera vez la ciudad.

Sin pinceles, sin paleta, sin papel, sin lápiz, Ricardo, poeta lírico incorregible, huyendo de las agitaciones y turbulencias de las máquinas y de los fardos, del ruido monótono de los tranvías y el chocar de los caballos[...]subió al cerro Alegre que, gallardo como una roca florida, luce sus flancos verdes, sus montículos coronados de casas risueñas escalonadas en la altura...

El acercamiento más claro que hace Darío a este aspecto industrial de la cultura moderna y su efecto en la vida de las comunidades se aprecia en su cuento “El fardo”. La introducción de las maquinarias a la ciudad trae consigo un cambio de faenas desconocidas para las comunidades que son producto del sistema agrario. En “El fardo” se describen las condiciones de vida de los obreros del comercio: la fertilidad que “es la maldición del vientre de los pobres”, la difícil tarea de alimentar a una gran familia y la pérdida de una vida humana en el intento. La descripción de la muerte del

hijo de tío Lucas parece retratar el acto devorador que, mediante una palanca y un fardo, hace la actividad comercial, industrial y tecnológica del capitalismo de la época.

El fardo, el grueso fardo, se zafó del lazo, como de un collar holgado saca un perro la cabeza; y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el filo de la lancha y el gran bulto quedó con los riñones rotos, el espinazo desencajado y echando sangre por la boca.

El comercio de las potencias busca en el obrero hispanoamericano una mano de obra esmerada y barata. El neoliberalismo propone una producción rápida de productos que puedan satisfacer inmediatamente las necesidades del consumidor. Sin embargo, el consumo de los productos se logra si el pueblo o la gente auspicia ese producto. El obrero hispanoamericano es víctima de este sistema explotador; vive entre la espada y la pared: es obrero y consumidor. Por un lado, trabaja hasta la muerte, como ocurre literalmente en “El fardo”, para generar un ingreso que le permita participar del sistema neocolonial; por otro lado, el salario tan bajo que recibe a cambio no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. “El fardo” representa la destrucción de la vida del hombre trabajador en el sistema capitalista.

El cosmopolitismo en los cuentos de ...Azul no representa el deseo aislado de estudiar o acercarse al aspecto exótico de la metrópolis, sino la responsabilidad de comunicar en la narrativa el conjunto total de causas y efectos de una sociedad neocolonial, desigual o desequilibrada en términos económicos y políticos, que

comienza a finales del siglo XIX. La voz o las voces creadas por Darío responden al frenesí y la opulencia de las cosmópolis, que se han obtenido mediante el rompimiento de esquemas ideológicos y culturales que rigen hasta ese momento las naciones hispanoamericanas. Por ese motivo, se ven sus aspectos negativos en los textos comentados.

El cosmopolitismo es, en la narrativa de ...Azul, la apreciación o el acercamiento al microcosmos, desde la contemplación de sus manifestaciones grandiosas hasta el ínfimo pesar del individuo.

BIBLIOGRAFÍA

- Castellanos, George(1998). *Modernismo y modernidad*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. p. 21-40, 155-169.
- González, Aníbal(1983). *La crónica modernista hispanoamericana*. Madrid: Editorial José Porrúa Turanzas. p. 1-59.
- Gutiérrez de la Solana, Alberto(1980). *Rubén Darío: prosa y poesía*. New York: Editorial Senda Nueva de ediciones. p. 35-98.
- Henríquez Ureña, Max(1962). *Breve historia del modernismo*. México: Editorial Fondo de cultura económica. p. 35-52, 90-114.
- Tollinchi, Esteban.(2004). *Los trabajos de la belleza modernista*. Río Piedras: Editorial UPR.
- Tollinchi, Esteban(1989). *Romanticismo y modernida*. Río Piedras. Editorial UPR. p. 210-215, 508-509.

Horizontes es la Revista de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los lectores pueden imprimir, bajar el contenido o enviarlo por correo electrónico para uso individual. No se autoriza el uso comercial del mismo. Se solicita que citen correctamente los datos bibliográficos de cada artículo de acuerdo con un manual de estilo. Para su conveniencia incluimos los dos formatos mayormente utilizados en el mundo académico.

Referencia bibliográfica del artículo (según APA):

López Méndez, A. S. (2006). El Cosmopolitismo en los Cuentos de ...Azul de Rubén Darío. *Horizontes*, 48(95), 117-131. Recuperado de <http://www.pucpr.edu/hz/101.pdf>

Referencia bibliográfica del artículo (según MLA):

López Méndez, Antonio Sajid. "El Cosmopolitismo en los Cuentos de ...Azul de Rubén Darío." Horizontes 48.95 (2006): 117-131. Horizontes. 3 Sep 2009 <<http://www.pucpr.edu/hz/101.pdf>>

Las referencias anteriores se basan en los siguientes manuales de estilo:

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: The Author.

Gibaldi, J. (2009). *MLA handbook for writers of research papers* (7th ed.). New York, NY: Modern Language Association of America.