

YEATS, EL MODERNISMO Y *THE GOLDEN DAWN*

Ramón SAINERO SÁNCHEZ

U.N.E.D.

El Modernismo es una corriente literaria que se da a finales del S. XIX. Sus manifestaciones son muy diversas puesto que aparece en la arquitectura, en la escultura, en objetos y mobiliario decorativos y también en la literatura. La impresión que nos puede producir es como un intento de recordar el pasado sin abandonar el presente. Un intento de que pasado y presente, con la visión puesta en el futuro, se unan con el deseo de ofrecer una idea artística nueva. Vamos a mencionar a continuación las características principales del Modernismo y podremos ver si dicha influencia encaja, en mayor o menor medida, en la ideología literaria de W. B. Yeats y hasta dónde este escritor, Premio Nobel de Literatura, nos puede llevar con su oscurantismo poético.

Las características principales del modernismo, de todas conocidas y que podemos encontrar en cualquier manual, podemos dividir las en 8 grandes apartados:

1. Empleo de la línea curva, dentro de una manifestación artística eminentemente simbólica.

Conectando con este punto número uno que acabamos de mencionar referente al Modernismo: los primitivos manuscritos irlandeses, sobre los que basa parte de su obra Yeats, nos ofrecen este

predominio de las líneas curvas, estilizadas y simbólicas. El héroe Cuchulainn, los amores trágicos de la bella Deirdre, Finn y sus guerreros los fianna, héroes míticos de las letras irlandesas, tan bien conocidos por Yeats, aparecen en estos manuscritos primitivos y después en algunas de las obras de este escritor irlandés a los que trata de una forma genialmente estilizada y simbólica, como figuras del pasado que vuelven a cobrar vida en el presente sin abandonar su encanto mágico. Considero que en este caso podríamos hablar de simples similitudes y no de influencias.

2. Influencia artística opuesta al eclecticismo del s. XIX que conecta con el arte moderno.

En el punto dos también podemos ver ciertas influencias o semejanzas: Si el Modernismo significa ruptura con la tradición ecléctica del s. XIX, y además sirve de premisa para el arte moderno, en las obras de Yeats y en su misma vida podemos ver esa ruptura con el sistema establecido a finales del s. XIX que intenta forjar un mundo moderno diferente. Yeats muere el 28 de enero de 1939, poco antes de terminar la Guerra Civil Española, poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y después de haber conocido los horrores de la Primera Guerra Mundial y de las guerras de Irlanda por su independencia. Podemos decir que muchos momentos de su vida los vivió sumergido en un mundo febril agitado por el mayor caos que pudiera existir dentro y fuera de Irlanda. El choque y la ruptura social fueron lo cotidiano que conoció Yeats y como otros intelectuales buscó afanosamente unas nuevas líneas maestras que ayudaran a la sociedad a salir de aquella pesadilla. A Yeats le podemos estudiar desde diversos puntos de vista muy diferentes entre sí, podemos ver al Yeats innovador, y también al Yeats revolucionario que lucha en favor de la causa irlandesa y tampoco podemos olvidar a Yeats, el hombre enamorado que identifica su amor por Maud Gonne con Irlanda. Todo ello junto nos ofrece al Yeats innovador que busca un mundo nuevo que rompa con el eclecticismo, ya no es el buscar la manera de emparentar corrientes ideológicas distintas, Yeats con su arte profundiza en el mundo irlandés buscando sus raíces más profundas frente al totalitarismo anglo-sajón y protestante. En 1888, a los 23 años de edad, publica su poema «The Wanderings of Oisín» en el que nos

ofrece ya una marcada influencia de lo que sería más adelante el tema central de su producción literaria: el mundo mágico de las leyendas y las tradiciones celtas irlandesas. Su relación con los nacionalistas que abogan por la independencia de Irlanda será un choque frontal con la herencia familiar y cultural de sus antepasados protestantes. 1873 había sido el año de la creación de la «Home Rule League» creada por Isaac Butt y en 1879 se crea la «Irish National League», ambas tienen un mismo ideal: la independencia de Irlanda. Su relación con los políticos nacionalistas del momento le llevarán a abrazar con entusiasmo la causa irlandesa:

From These debates, from O'Leary conversation, and from the Irish books he lent or gave me has come all I have set my hand to since¹

(De estos debates, de las conversaciones con O'Leary, y de los libros irlandeses que me dejó a medio ha salido todo en lo que he puesto mi mano desde entonces)

3. Propugna un encuentro del arte con la civilización moderna.

En este apartado quizá no podamos ver una relación con el modernismo. No obstante podríamos decir que Yeats propugna el encuentro de la primitiva literatura gaélica con el mundo de finales del s. XIX en el que vive. Su labor se convierte en divulgar una cultura ancestral para que los irlandeses se sientan orgullosos de su pasado y sea conocida en el mundo entero. Además intenta hacer una labor de unión de la primitiva cultura de los católicos irlandeses con la civilización moderna protestante y anglo-sajona.

4. Desencadenó una gran problemática social en busca de un arte destinado a todos. Pese a lo anterior al final quedaría limitado eminentemente a las clases burguesas.

¹ YEATS, W. B: *Selected Prose*, MacMillan (London), 1972, p. 38.

Como era de esperar las obras de Yeats desencadenaron una gran problemática social con su idea creadora de una literatura destinada a todos, católicos y protestantes, en unos años de convulsión interna dentro del país que terminarían en una guerra contra Inglaterra, primero con el Easter Rising de 1916 y posteriormente con una guerra civil entre los propios irlandeses. Yeats ve a su país dividido en dos facciones irreconciliables: católicos y protestantes, dos maneras de vivir y de pensar diferentes que tienen que vivir en el mismo país. Y piensa que la mejor manera de unir a ambos pueblos puede ser gracias a una literatura y una cultura escrita en inglés, la lengua de los protestantes, que se base en la cultura gaélica, la cultura de los católicos. De esta forma nacería una literatura anglo-irlandesa que intentaría realizar esta labor de unión. Pese a lo anterior los dramas poéticos de Yeats elaborados muchas veces con un oscuro y majestuoso lenguaje lo mismo que el arte modernista quedarán limitados a ser representados ante una élite social. Por esta última razón cuando las obras de Yeats eran representadas en el Abbey Theatre de Dublín pocos eran los espectadores y todos ellos representantes de la burguesía acomodada irlandesa.

5. Se encuentra relacionado con el simbolismo.

Si el quinto apartado modernista que mencionamos es su conexión con el simbolismo, entonces podremos ver cómo en las obras de Yeats existe una marcada tendencia simbolista. Con el simbolismo se toma un objeto, animal u otra cosa como tipo para representar un concepto moral o intelectual, que tenga alguna semejanza o parecido. Una de las genialidades de Yeats es percatarse de la gran importancia de la cultura popular: «These folke-tales are full of simplicity and musical occurrences, for they are the literature of a class...: to whom everything is a symbol»². Estas últimas palabras nos adentran en el mundo simbolista de las obras de Yeats. Podemos ver por ejemplo, cómo el concepto simbólico de Irlanda nos lo ofrece de diversas maneras: algunas veces como una rosa; otras, personificándola en la figura de una bella mujer. Mujer que en realidad existió, me refiero a Maud Gonne, joven atractiva, temperamental y volcada totalmente a

² Ídem, p. 161.

favor de la causa nacionalista irlandesa, y en ella encuentra el amor idealizado de su vida. El apasionamiento de Yeats choca con el frío desinterés de ella. Este amor imposible lo idealiza Yeats y la convierte en la reina de sus sueños y de sus poemas, simbolizando su figura con una diosa griega tal y como nos dice en su autobiografía:

... in that day she seemed a classical impersonation of the Spring, the Virgilian Commendation: «She walks like a goddess» made for her alone. .³

(...aquel día parecía la clásica personificación de la primavera, el encomio virgiliano: «Tiene andares de diosa» hecho para ella sola)

Maud, después de rechazar el amor de Yeats, busca su ideal masculino en un hombre notablemente diferente, en 1903 Maud se casa con el impetuoso revolucionario John MacBride, quien moriría como un héroe fusilado después del fallido intento revolucionario contra los ingleses en la Semana Santa de 1916. Pero el amor de Yeats por Maude perduraría con el paso de los años. Volvería a pedir en matrimonio a Maud pero sería de nuevo rechazado y años más tarde pediría en matrimonio a la hija de Maud que también le rechazaría.

Su apasionado amor llevaría a simbolizar a su amada con la misma Irlanda en su obra dramática *Cathleen ni Houlihan*. En esta obra nos encontramos con la representación de Irlanda en una mujer, una mujer cargada de pasión que busca por el camino de la violencia y de las armas salvar a su pueblo. Su peregrinar por los campos irlandeses incitando a los campesinos a seguirla nos recordará a la misma Maud.: «Peter Gillane es un humilde campesino que vive en una humilde *cottage* con su familia en medio del campo cerca del pueblo de Killala. Hay gran alegría en el hogar, el hijo de Peter, Peter, va a contraer matrimonio con una joven de la localidad, Delia Cahel, y se

³ Ídem , p. 51.

encuentran preparando la boda. Han caído las sombras y ante las inclemencias del tiempo una anciana llega a la puerta pidiéndoles refugio. La anciana es aceptada en la vivienda y Michael siente una inquietud por algo desconocido y que no puede razonar en ese momento. Pronto en las palabras de la anciana encuentran un misterioso encanto que empieza a apoderarse de ellos. Desolada la anciana les cuenta de cómo recorre los solitarios caminos azotados por la lluvia y el viento sin tener un hogar donde cobijarse, debido a que todos sus bienes le han sido arrebatados.

Bridget: What was it put the trouble on you?

Old Woman: My land that was taken from me.

Peter: Was it much land they took from you?

Old Woman: My four beautiful green fields.⁴

Bridget: ¿Cómo es que ha llegado a esta situación?

Anciana: Mi tierra me ha sido arrebatada.

Peter: ¿Le han quitado mucha tierra?

Anciana: Mis cuatro maravillosos campos verdes

En sus cuatro campos están representados los cuatro antiguos reinos de Irlanda: Ulster, Leinster, Munster y Connacht. En sus palabras aparece la tragedia del pueblo irlandés, de todas las tragedias que ha visto a su paso y de cómo muchos hombres han muerto ante sus ojos. La sorpresa de los presentes es enorme cuando ella les dice que todos han muerto por amarla. Es considerada como una loca que no sabe lo que dice pero Michael empieza a quedar prendado de sus tristes y enigmáticas palabras. Entonces ella le dice que al día siguiente, el día de su boda, otros muchos morirán por amarla. La familia de Michael empieza a sentir el temor de encontrarse con un «faery», un ser del mundo invisible irlandés. Pero las palabras de la anciana están cargadas de gran belleza y sentimiento y cautivan al joven Michael:

Anciana: Acércate a mi lado y te hablaré de ellos (Michael se sienta a su lado en el suelo). Existió un hombre pelirrojo del norte de la familia de los O'Donnells, y un hombre del sur de los O'Sullivans, y un Brian que perdió la vida en Clontarf al

⁴ YEATS, W. B.: *Selected Plays*, Pan Books (1975), p. 250.

*lado del mar, y muchos más en el oeste, algunos murieron hace
cientos de años, y algunos van a morir mañana.*⁵

El joven siente deseos de acompañar a la anciana en su peregrinar pero su familia se lo impide recordándole su próximo matrimonio. Ante las preguntas sobre la identidad de la anciana, ésta responde con un nombre también enigmático: «Algunos me llaman la Pobre Anciana, y otros Cathleen, la hija de Houlihan»⁶. Peter entonces recordará que su nombre lo había escuchado siendo niño en una canción popular. Empieza a amanecer y la anciana abandona la vivienda cantando una melodía en la que presagia un nuevo destino lleno de violencia y muerte para el día que se avecina:

*No seas demasiado vehemente
cuando las tumbas sean excavadas mañana.
No llames a los jinetes de blancas bufandas
al funeral que se celebrará mañana.*

*No ofrezcas comida a extraños
para el velatorio que tendrá lugar mañana.
No des dinero para oraciones
para los muertos que morirán mañana.*⁷

.....

*Do not make a great keening
When the graves have been dug to-morrow,
Do not call the white scarfed riders
To the burying that shall be to-morrow.*

*Do not spread food to call strangers
To the wakes that shall be to-morrow;
Don not give money for prayers
For the dead that shall die to-morrow...*

⁵ YEATS, W. B: *Collected Plays*, MacMillan (London), 1966, p. 83.

⁶ Ídem, p. 84.

⁷ Ídem, pp. 85-6.

Cathleen ni Houlihan abandona la vivienda y Michael empieza a ponerse el traje de boda, pero un enorme griterío fuera de la casa le impedirá seguir con sus preparativos de boda. Su padre lleno de excitación entra a comunicarles la noticia: «¡Han llegado barcos a la bahía; los franceses están desembarcando en Killala!».⁸ Sabemos que el rey Jacobo II en 1689, con ayuda de tropas francesas, desembarca en la isla con deseos de recuperar su trono inglés, pero será derrotado. Todos los habitantes de Killala corren a la costa a reunirse con los franceses. La madre y la prometida de Michael serán incapaces de impedir que el joven se una a los demás hombres que se dirigen a la bahía para intervenir en la batalla que se aproxima. Y la anciana Cathleen ni Houlihan, transformada en una bella joven con andares de reina, caminará con ellos:

Peter (dirigiéndose a Patrick, con una mano sobre su hombro. ¿Has visto a una aciana bajando por el camino?

*Patrick. No la he visto. Pero vi a una joven que tenía andares de reina*⁹.

.....

Peter (laying his hand on Patrick's arm). Did you see an old woman going down to the path?

Patrick: I did not; but I saw a young girl, and she had the walk of a queen.

En la anciana, transformada en una joven, Yeats simboliza a la misma Irlanda, y podemos recordar que también nos compara a su amada Maud Gonne con una diosa con andares de reina. De esta forma Cathleen ni Houlihan y la misma Irlanda quedarán personificadas en la mente de Yeats en la figura de Maud.

6. Conlleva factores contradictorios, con problemáticas sociales.

Si el modernismo conlleva factores contradictorios, en la vida y obras de Yeats podemos ver también estos factores. Es protestante

⁸ Ídem, p. 88.

⁹ Ídem, p. 88.

pero lucha y defiende la cultura y la ideología de los católicos. Sus obras son muchas veces un reflejo de su visión de la sociedad irlandesa y expresa en ellas sus inquietudes. Yeats de constitución débil y caracter soñador no era precisamente la figura clásica del activista revolucionario a los ojos de Maud Gonne, pero sí vio en él a un gran escritor que con sus mágicos cantos sobre Irlanda podía elevar el fervor patriótico de los irlandeses y arrastrarlos a la lucha. En carta de Maud a Yeats el 26 de junio de 1908 le invita a seguir un camino quizá diferente del que habría pensado Yeats; no es la lucha armada el campo en el que debe combatir, sus escritos son mucho más importantes:

*Por el amor de Irlanda, tú tienes que mantener tus escritos por encima de todo lo demás. Un gran poeta o un gran escritor, puede dar regalos más nobles y preciosos a su país que cualquier filántropo pueda ofrecer- Tus escritos por encima de todo, tu poesía debe ser tu primera consideración, cualquier cosa que te separe de esto o lo haga menos intenso está equivocado y debe ser rechazado.*¹⁰

.....

.. for the sake of Ireland, you must keep your writing before all else -A great poet or a great writer, can give nobler and more precious gifts to his country than the greatest philanthropist ever can give- Your own writing, above all, your poetry must be your first consideration, any thing that takes you from it or makes it less intense is wrong and must be shaken off

Maud no se equivocaría, algunos de los escritos de Yeats, como su obra *Cathleen ni Houlihan*, lograrían centrar la atención mundial en la verde isla y mostrar que allí existía una maravillosa cultura ancestral, que el tiempo y la opresión no habían logrado borrar, así como también un pueblo marginado que luchaba por su libertad. Sus obras, junto con las de otros prestigiosos escritores anglo-irlandeses, lograron devolver el prestigio perdido a un pueblo olvidado en los confines de Europa. No obstante la contradicción aparecerá en Yeats poco antes de su muerte y quedará reflejada en su poema «The man and the Echo», en este poema considera que algunos de sus escritos

¹⁰ *Letters to W. B. Yeats* (vol. I), MacMillan (London), 1977, p. 200.

han propiciado que ciertos irlandeses enardecidos hayan ido en busca de la muerte:

*Now that I am old and ill,
Turns to a question till
I lie awake night after night
And never get the answers right.
Did that play of mine sent out
Certain men the English shot?
Did words of mine put too great strain
On that woman's reeling brain?
Could my spoken words have checked?
That whereby a house lay wrecked?
And all seems evil until I
Sleepless would lie down and die ¹¹*

.....

*Ahora que estoy viejo y enfermo,
vuelvo a una pregunta de nuevo,
noche tras noche echado despierto
y nunca la respuesta exacta acierto
¿Hizo aquel drama mío que fueran enviados
algunos hombres que los ingleses mataron?
¿Pusieron mis palabras gran poder
en aquel cerebro de mujer?
¿Pudieron haber considerado mis palabras dichas
que por ellas una casa yacía en ruinas?
Y todo maligno parezca hasta que yo
Desvelado yazca y muera.*

7. Ofrece liberación y oscuridad a la vez en las formas artísticas.

El mundo sobrenatural, mágico y visionario cargado de oscuridad muchas veces es una constante en las obras de Yeats y en la «Hermetic Society», fundada en Dublín en 1886, a la que se incorpora Yeats, tiene plena aceptación. En ella las corrientes modernistas serán bien conocidas. Frente a una poesía en la que Yeats nos ofrece un mundo natural, real, fácil de ver y sentir; en otras de sus obras aparece

¹¹ YEATS, W. B.: *Collected Poems*, MacMillan (London), p. 394.

un mundo de ideas oscuras y de difícil comprensión, abierto a todo tipo de ideas. Para entender sus poemas «oscuros» tenemos que adentrarnos en la mente de Yeats, en el mundo mágico de su imaginación, como podemos ver en el siguiente fragmento de su poema «The Double Vision of Michael Robarts»:

*En la gran roca de Cashel repentinamente apareció
una esfinge con pecho de mujer y garra de león,
un Buda, mano descansando,
mano elevada bendiciendo;
y entre los dos una chica jugando
que, si puede ser, su vida jugando había terminado,
porque estando muertas ahora parecía
que con el baile soñaría.*

.....
*Aunque esto en los ojos del hombre lo vi todo
hasta que muera no puede haber nada más sólido;
lo vi a la luz de la luna
ahora en su noche quinceava.¹²*

.....
*On the great rock of Cashel I suddenly saw
A Sphinx with woman breast and lion paw,
A Buddha, hand at rest,
Hand lifted up that blest;
And right between these two a girl at play
That, it may be, had danced her life away,
For now being dead it seemed
That she of dancing dreamed.*

.....
*Although I saw it all in the mind's eye
There can be nothing solider till I die;
I saw by the moon's light
now at its fifteenth night.*

8. En religión muestra una relación entre fe religiosa y ciencia, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. La Iglesia católica fue enemiga del Modernismo y lo definió como «síntesis de todas las herejías», relacionándolo con el

¹² YEATS, W. B.: *Selected Poetry*, Pan Books (1975), p. 86.

agnosticismo. Muchos de sus representantes fueron castigados con serias censuras por parte del clero como es el documento contra el Modernismo del Santo Oficio de 1907.

En este último apartado referente a la religión ya hemos mencionado anteriormente sus intentos de hermanar a católicos y protestantes a través de una cultura común. Su pertenencia a la «Hermetic Society of the Golden Dawn» y sus ideas abiertas sobre la religión, forzosamente, la iglesia católica las tuvo que considerar en su día como influencias «modernistas» o agnósticas, o ambas cosas a la vez, poco aconsejables. Yeats pese a ser de ascendencia protestante, nieto del reverendo W. B. Yeats, escapa de las sutiles redes que considera le aprisionan y busca un mundo de espacios abiertos en el que pueda desarrollar su arte literario lo mismo que otros escritores católicos y protestantes habían hecho antes y harán después de él. Yeats escaparía de los ideales religiosos y entraría en el oscurantismo. En 1867 el escritor y político Edward-George Bulwer Lytton funda la *Sociedad Rosa Crucis* en Inglaterra, sociedad que intenta transformar el mundo para evitar su aniquilamiento, la sociedad occidental después de miles de años ha demostrado ser un fracaso y ha elegido el camino equivocado, el ser humano está abocado a su propia destrucción en un mundo que ha creado injusto, egoísta y perverso. Yeats sería años más tarde el líder del Rosa Crucis irlandés conocido como *Golden Dawn* y lo mismo que Lytton persigue con sus ideales un mundo nuevo basado en la magia y el mundo sobrenatural pagano, creando un mundo espiritual propio:

*The order of the Golden Dawn promoted spiritual regeneration and the perfection of society. In his study of Blake and the rosicrucian literature, Yeats attempted to fuse esoteric doctrine with poetic symbolism.*¹³

(La Orden del Dorado Amanecer promovía regeneración espiritual y la perfección de la sociedad. En su estudio de Blake y de la literatura rosacruciana, Yeats intentó fundir la doctrina esotérica con el simbolismo poético)

¹³ KAIN, Richard M.: *Dictionary of Irish Literature*, ed. R. Hogan, Aldwych Press (London), 1996, p. 1273

Al final su impetuosa libertad buscando un mundo soñado solamente logrará sus objetivos en el mundo de la literatura. Enterrado bajo la montaña de Ben Bulbin, en la costa oeste irlandesa cerca del mar y del pueblecito de Sligo, quizá allí haya contactado con su mundo. Todo el que visite su tumba no puede por menos que impresionarse por el lugar. Un pequeño cementerio en medio del campo, en el que impresiona su paisaje azotado por las continuas lluvias y el fuerte viento en medio de una tierra agreste cargada de incógnitas, y sobre la lápida las siguientes palabras:

*Cast a cold eye
on life, on death.
Horseman, pass by!*¹⁴

.....
*Lanza una fría mirada
a la vida, a la muerte.
¡Pasa de largo, jinete!*

¹⁴ YEATS, W. B.: *Selected Poetry*, Pan Books (1975), p. 208.