

Charles Baudelaire (1821-1867).

Sus ideas principales sobre los artistas y el Arte

[En **Baudelaire**] "Cada poema es una lectura de la realidad; esa lectura es una traducción; esa traducción es una escritura: un volver a cifrar la realidad que descifra. El poema es el doble del universo: una escritura secreta, un espacio cubierto de jeroglíficos. Escribir un poema es descifrar el universo para cifrarlo de nuevo. El juego de la analogía es infinito: el lector repite el gesto del Poeta; la lectura es una traducción que convierte al poema en poeta en el poema del lector" (**Octavio Paz**, *Los hijos del limo*, Barcelona, Seix-Barral, 1981, pp. 108-109).

- Sustitución del **arte racional**, **dieciochesco**, utilitario, moralista, didáctico, por el **irracionalismo posromántico** y la **modernidad**.
- Del **idealismo** utópico **romántico** al **esteticismo posromántico**, como **evasión** de la vulgaridad y la decadencia que rodea al artista. Del **optimismo** y la fe en el **progreso** al **pesimismo** y el **decadentismo**.
- Gran influencia en **Baudelaire** de **Platón**, **Gautier**, **Poe** y **Thomas de Quincey**. **Neoplatonismo**, **malditismo**, **satanismo**.
- Poesía **urbana**, la **ciudad** como territorio. **Anti-bucolismo**.
- **Elitismo** del artista, **aristocratismo** del "**solitario altivo**". El artista como **visionario**, inspirado, vate, profeta, adivino. La **poesía** y el **arte** como visión o **revelación**.
- Al **artista**, ser superior, todo el mundo lo ataca. La sociedad entera está **contra** él (ver "**El albatros**"). "**Estar en contra**", clave para la actitud de **rebeldía**, escándalo, malditismo... del artista.
- **Dandismo** exterior que refleja la **superioridad** del artista, su **libertad** y su búsqueda de la **Belleza** (el **Ideal**).
- **No** al **materialismo**, **desprecio** del **dinero** por el dinero, si bien el artista debe tener "lo necesario" para garantizar su **independencia**.
- La **mujer** debe ser la inspiración del **artista**, pero este no debe esclavizarse a ella. La mujer puede ser **gloria**, pero también **perdición** (como los **gatos**). El único **amor** verdadero del poeta es el **Arte**. Trabajo, "**torre de marfil**", "**turris eburnea**".
- El **arte** tiene que ver con la **voluptuosidad**, los **placeres prohibidos** (vida lupanaria, nocherniega), la **trasgresión** y el **escándalo**. **Molochismo**. Asociaciones libres (**sinestesia**), **armonía** compositiva. **Evasión** hacia lo exótico, el viaje, los **paraísos artificiales** (opio, láudano...).
- Negación del **realismo** garbancero y ramplón, del arte con **finalidad didáctica**. Aprecio de la **imaginación**, **libertad** absoluta de crear. **Baudelaire** apuesta por un arte "**sobre-**", "**supra-**" o "**supernaturalista**", que no imita o reproduce la realidad, sino que la inventa. "**Ars artis gratia**", el **arte por el arte**. La **obra artística** vale en sí misma, **per se**, no por sus valores **morales**.
- El **arte realista** busca la **Verdad**. Es **fotografía**, no **creación**. Como mucho, **técnica** (si está hecho con habilidad), **masturbación**, **onanismo**. Es arte dañino ("**poncif**"), impersonal, vulgar, convencional, banal, vil. Arte **didáctico**, moralizador, académico, que impone el **servilismo**, "**l'heresie de**

l'enseignement" ("la herejía de la enseñanza"). Pero no verdadero **Arte** (con mayúscula), **personal**, novedoso, rupturista, innovador, subjetivo, interior, supremo.

"¿Quién nos libraré de los griegos y romanos?"

"Describiendo lo que existe, el poeta se degrada y se rebaja a la categoría de profesor; pero si cuenta lo posible, permanece fiel a su función; es un alma colectiva que interroga, que llora, que espera, y que, en ocasiones, adivina" (Ch. Baudelaire, en Víctor Hugo, *Obras completas*, p. 511.)

- El **arte simbolista** es libre, libertario, liberador. Busca la **Belleza**, la **Iluminación**, el **Misterio**, a través de un **lenguaje mágico** (poético, figurado) y de la **inspiración** (=arrobamiento místico, éxtasis). La **poesía** como **evocación del paraíso perdido**, recuerdo de la **vida anterior**. De la **estética de la mimesis** a la **estética de la intuición**. El **arte nuevo** debe reflejar todos los aspectos de la vida, también sus **contradicciones**, desde el **cielo** hasta el **infierno**.

"Todo cerebro bien formado lleva en sí dos infinitos, el cielo y el infierno, y en cada imagen de uno de estos infinitos, reconoce de pronto la mitad de sí mismo".

"¿Qué es el arte puro según la concepción moderna? Es crear una magia sugestiva que contenga al mismo tiempo al objeto y al sujeto, al mundo exterior, al artista y al artista mismo"

Ante el lenguaje difuso, disperso, ambiguo, de la vida, el **Arte** es **interpretación, visión personal** que aporta sobre todo **sugestión. Sugerencia**.

- Dualismo, teoría del doble o *doppelgänger*, del "**Homo Duplex**": Amor-odio, Dios-Satán, vida-muerte.... **Neoplatonismo profano, mística blasfema**, con una **ascética** o camino de "**purificación**" y "**elevación**" a través de las **drogas**, el **alcohol** y el **sexo**.
- **Complementariedad** de las artes: **música** (admira a **Wagner** y a **Listz**) – **pintura** (admira a **Delacroix**) – **poesía** (admira a **Gautier**)

"La pintura no es interesante más que por el color y la forma".

"Culto de la sensación multiplicada que se expresa por la música" (Ch. Baudelaire, *Mi corazón al desnudo*).

"El primer objetivo del artista es poner al hombre en lugar de la naturaleza y reaccionar contra ella".

- Dictadura de la todopoderosa **imaginación**:

"Todas las facultades del alma humana deben estar subordinadas a la imaginación, que las pone en requisitoria todas a la vez".

"La imaginación universal encierra la inteligencia de todos los medios y el deseo de adquirirlos"

Estética de lo **sensorial**: perfumes, olores, aromas, sabores, colores... **Pansensorialidad**. La vida como **almacén de signos e imágenes** ("fôret de symboles"). **Plus ultra, Más Allá**. **Asociaciones** libres, **metáforas**, **sinestesias**, paradojas u **oximorones**, **símbolos**, comparaciones o **analogías**, equivalencias y **correspondencias**... Lenguaje **magnífico** o magnificado, específico de la **poesía**, diferente de la **prosa**.

- El **Misterio**, lo **inefable** (como en la **mística**). El **poeta** como **punte** y **traductor**. La **poesía** como **traducción**. Según **Baudelaire**, el poeta

"comprend sans effort / Le langage des fleurs et des choses muettes" («comprende sin esfuerzo / el lenguaje de las flores y las cosas mudas»).

Cada poema es una lectura personal del lenguaje ambiguo, simbólico y misterioso de la vida. **Neoplatonismo. Nostalgia del mundo perdido.** El arte debe “tirer l'éternel du transitoire”, sacar lo eterno de lo transitorio o histórico (las modas artísticas que impone cada época). Porque

“la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. La moitié de l'art, dont l'autre moitié est éternel et immuable».

- El hombre está en **insatisfacción** perpetua ante un **presente insufrible**, tiene sed de **elevación**, de **Ideal**. El **poeta** es el **punteo-el pontífice** que lo **re-conecta** con la deidad perdida, con el **paraíso** anterior. El **poeta** es un **traductor**, un **intérprete**.

“El arte es una mnemotécnica de lo bello: de donde la imitación exacta esconde el recuerdo” (Charles Baudelaire, *Salón de 1846*, cap. III).

- El **Spleen** (el hastío, la melancolía, el abatimiento por la putrefacción de los monótonos días grises) se opone al **Ideal** (el afán de elevación a un mundo anterior más puro, irremediamente perdido).

[el **Spleen** es] “la incurable y acuciante melancolía ante la sed insaciable de la plenitud, y la amarga sensación de destierro ante la monotonía de la vida y el poder del Tiempo devorador y destructor”, J. Herrero Cecilia, “Charles Baudelaire”, *Suplementos Anthropos*, nº 32, p. 40.

Bibliografía

- Águila Gómez, José M. del, “Las ideas estéticas en Baudelaire”, *A Parte Rei. Revista de Filosofía*.
<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/aguila39.pdf> -
http://www.avempace.com/file_download/2900/Las+ideas+est%C3%A9ticas+de+Charles+Baudelaire.pdf
- Baudelaire, Charles, *Poemas de las flores del mal*. Comentados por los Profs. Simeón Martín y JAGF.
http://www.avempace.com/file_download/2226/poemas+de+las+flores+del+mal.doc.
- JAGF, *Baudelaire-La Fanfarlo*, http://www.avempace.com/file_download/2905/Baudelaire-La+fanfarlo.pdf.
- JAGF, *Baudelaire habla de Delacroix*,
http://www.avempace.com/file_download/2873/CHARLES+BAUDELAIRE+habla+de+DELACROIX.pdf.
- JAGF, *Baudelaire-Notas para su comprensión*, http://www.avempace.com/file_download/2274/CHARLES+BAUDELAIRE-Notas+para+su+comprens%C3%B3n.pptx.
- JAGF, *Charles Baudelaire*, http://www.avempace.com/file_download/1048/CHARLES+BAUDELAIRE.pdf.
- JAGF, *Realismo frente a Posromanticismo*,
http://www.avempace.com/file_download/2267/REALISMO+FRENTE+A+POSROMANTICISMO.pptx.

CHARLES BAUDELAIRE.

Notas para su comprensión

- Sensualidad y erotismo, voluptuosidad
- Lo sensorial (perfumes, olores, sabores, colores)
- El placer
- Lo exótico. La evasión, la huida, el viaje: drogas, alcohol, sexo
- El símbolo, la sinestesia, la asociación libre, la imagen
- Lo urbano, la ciudad como territorio
- Negación del arte realista y moralizante
- La muerte
- La dualidad (vida-muerte, amor-odio)
- Aristocratismo, dandismo, elitismo, “soledad activa”
- El mal, lo satánico, cainismo, malditismo, molochismo
- Lo blasfemo, el escándalo
- Tránsito social, lucha con lo establecido
- El trabajo, “torre de marfil”
- La mujer, gloria y perdición