

TEMA 1: EL ROMANTICISMO

1. INTRODUCCIÓN

El Romanticismo no fue sólo una renovación de lo literario, sino una forma nueva de entender la vida, el mundo, la política y el arte en general. Surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania (Prerromanticismo) y se extendió por toda Europa en la primera mitad del siglo XIX.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO ROMÁNTICO.

2.1. Reacción contra el Neoclasicismo del siglo XVIII.

Con el Romanticismo, la razón pierde fuerza a favor del **sentimiento** y la **subjetividad**. Se huye de la uniformidad neoclásica y se exalta lo personal, la pasión, el instinto, los sentimientos, las emociones...aspectos que el hombre neoclásico rechazaba.

2.2. El individualismo y exaltación del yo.

El hombre romántico considera que la realidad auténtica no está fuera del ser humano, sino en su propio espíritu. De aquí arranca el **culto al YO** individual que llegaría a caer en el egocentrismo.

El romántico pensará que el **arte** es una forma de conocimiento, y el artista, un "descubridor" favorecido por un don sobrenatural que le hace ser capaz de ver en su interior y poder comunicar a los demás mortales lo que ellos no pueden contemplar. El romántico se siente superior al resto del mundo y se aísla, acentuando así el sentimiento de soledad.

2.3. La búsqueda de ideales.

El héroe romántico aspira a **ideales absolutos**: el amor, la justicia, la libertad, la gloria, la eternidad,...pero se ve incapaz de trascender la realidad. El resultado será el **desencanto** y la frustración, lo que originará el llamado "mal del siglo", una especie de sentimentalismo enfermizo que llegó a ponerse de moda.

Otra respuesta del artista romántico frente a la realidad fue una especie de **amarga ironía** que no es más que otro mecanismo de distanciamiento, otra forma de huir.

2.4. El sentimiento de rebeldía y libertad.

La insatisfacción ante la realidad engendra también la **rebeldía** contra lo establecido. Como consecuencia los artistas querrán verse reflejados en una serie de personajes que son símbolos o ejemplos máximos de esa rebeldía:

a/ **Prometeo**, que representa el levantamiento del hombre contra su propio destino y contra los dioses que le crearon (Frankenstein).

b/ **Satanás**, el ángel caído que desafía a Dios y se burla de lo sagrado (Don Alvaro, Don Félix el estudiante de Salamanca).

c/ **Caín**, que representa la rebeldía contra Dios y contra todo lo que es considerado "bueno".

d/ **Don Juan**, buscador del Absoluto a través del amor.

2.5. La huida del mundo.

El descontento y la insatisfacción llevan al escritor a evadirse del mundo y a crear su propio y alejado universo. Podemos hablar de cuatro evasiones posibles:

a/ **Evasión en el espacio.**- La naturaleza aparece como algo dinámico: tiene alma y vida y refleja el estado de ánimo del poeta. Será melancólica o triste, en lugares solitarios, o angustiada y amenazadora, en paisajes tenebrosos. Son frecuentes las tormentas, los paisajes nocturnos, la luna entre las nubes, los lugares escarpados o cargados de misterio. Por otra parte, muchos autores gustarán de localizar sus obras en lugares exóticos y alejados para así evadirse de la triste y decadente Europa.

b/ **Evasión en el tiempo.**- El pasado, y la Edad Media en concreto, atrajo poderosamente a los románticos, ya que la distancia en el tiempo y el desconocimiento de aquellos siglos, los envolvían en un cierto encanto misterioso. Fruto de esa evasión se pone de moda España y, sobre todo, su Edad Media.

c/ **Evasión en el misterio.**- Literariamente, este interés por lo misterioso se manifiesta en el gusto por una escenografía característica: la noche, los ambientes sepulcrales, las ruinas, los cementerios, las calles de las viejas ciudades medievales, etc.

d/ **Evasión en el mundo del sueño.**- Los sueños son otra vía para eludir la realidad, para viajar por un mundo lleno de misterio e indefinición y para conocer aquello que es inaccesible en un estado de vigilia.

2.6. **Exaltación de lo popular y lo nacional.**
Se valora lo peculiar de cada país y de cada región (lengua, costumbres...) que dará lugar a la **literatura costumbrista** y al gusto por los **personajes históricos**, los **romances** y las **leyendas**.

3. LA ESPAÑA ROMÁNTICA.

3.1. Etapas

Las primeras muestras de sensibilidad romántica habían aparecido ya en la obra de escritores de finales del siglo XVIII (Cadalso, Meléndez Valdés,...).

3.1. Etapas

Tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII impuso un periodo de tiranía y absolutismo que aumentó el aislamiento y el atraso de España. Muchos intelectuales partieron al exilio. Al morir el monarca (1833), la política se liberalizó y el regreso de los exiliados consolidó las nuevas ideas románticas.

Las primeras muestras de sensibilidad romántica habían aparecido ya en la obra de escritores de finales del siglo XVIII (Cadalso, Meléndez Valdés,...).

De todos modos, el romanticismo español fue tardío y muy breve. Se distinguen tres fases:

a/ **Transición del Neoclasicismo al Romanticismo.**- período representado por una serie de escritores que, aunque formados en las ideas de la Ilustración, adoptaron el estilo romántico después de sus contactos en el exilio europeo (el Duque de Rivas, Martínez de la Rosa, Estébanez Calderón).

b/ **Madurez.**- Aquí pueden incluirse los autores cuyas obras más importantes aparecerán entre 1830 y 1850 (Larra, Espronceda).

c/ **Final o posromántica.**- Pueden incluirse los autores u obras que continúan los gustos del Romanticismo cuando en toda Europa ya se han abandonado, es decir, a partir de 1850. (Bécquer, Rosalía de Castro)

Además hay que diferenciar entre:

- **Romanticismo liberal** y revolucionario: influidos por las ideas de los enciclopedistas y de la Revolución Francesa, luchaban por la libertad, la igualdad, la democracia o la revolución como garantía del progreso y de una sociedad más justa.

- **Romanticismo tradicional** y conservador: defendían la monarquía, la tradición, la familia y la religión.

3.2. Temas

En España fueron objeto de especial atención los siguientes temas:

- **Motivos histórico-legendarios:** En especial la Edad Media de la que se extrajeron motivos y personajes muy diversos (reyes godos, árabes, castellanos,...). Destaca como fuente de inspiración continua la épica y la poesía trovadoresca.

- **Las costumbres y el folklore:** gran interés por las tradiciones, las costumbres y el folklore (canciones, bailes, trajes, etc...), vistas siempre de forma idealizada. (En esa idealización se basa la diferencia entre literatura costumbrista romántica y novela regional del Realismo)

- **Los sentimientos: el amor y la muerte**

Nos vamos a encontrar con dos formas de entender el amor:

a/ Un amor sentimental, que pone el mayor interés en los aspectos tristes y melancólicos, considerando el Amor como un ideal inalcanzable (Bécquer).

b/ Un amor-pasión, entendido como sentimiento arrebatador e irreflexivo. Suele ir unido a la rebeldía contra la sociedad y culmina en la infelicidad o la muerte (Don Álvaro, Don Juan).

La muerte y su peculiar escenografía (cementerios, cipreses, tumbas, ruinas, historias de aparecidos...) son frecuentes en los escritos románticos. A veces será considerada como una liberación de la vida, como la única salida al desengaño y al pesimismo de la existencia (El estudiante de Salamanca).

- **La religión:** aparecen con frecuencia increpaciones a Dios, que se presenta distanciado e insensible a los problemas humanos. Por otra parte, lo religioso tendrá mucha importancia como fuente de inspiración para leyendas y motivos literarios.

- **La preocupación política y social:** Se defiende la libertad en todos los ámbitos: moral, social, político o artístico. Se defiende el derecho a la libre expresión del pensamiento y la libertad del pueblo para rebelarse contra el absolutismo. El artista

pone su arte al servicio del pueblo, denunciando situaciones e injusticias. En lo literario buscarán la supresión de las reglas que impidan la espontaneidad del acto creador.

3.3. Estilo y lengua literaria.-

La literatura romántica española se caracterizó, sobre todo, por una importante renovación estilística que puede resumirse en :

- a/ Se desarrollan mucho los elementos narrativos, que acabarán aplicándose tanto a la novela como a la poesía.
- b/ Abundante empleo de recursos efectistas y declamatorios que se apreciarán de forma especial en la poesía y el teatro.
- c/ Combinación en una misma obra de valores contrapuestos: trágico/cómico, feo/bello, amor/odio, etc.
- d/ Enriquecimiento del lenguaje literario con una gran abundancia de recursos expresivos (retoricismo).

4. LA PROSA ROMÁNTICA.

a/ **Novela histórica.**- El nacimiento de este género se explica por el interés de los románticos hacia lo pasado, especialmente hacia la Edad Media. Casi todas las novelas del género que se escribieron en España recibieron la influencia de Walter Scott y Alejandro Dumas. Algunos ejemplos españoles importantes son:

- *El doncel don Enrique el doliente*, de Larra.
- *Sancho Saldaña*, de Espronceda.
- *El señor de Bembibre*, de Gil y Carrasco.

b/ **El costumbrismo.**- El costumbrismo es fruto de la preocupación por lo popular y folklórico, pero, al mismo tiempo, manifiesta una intención realista aunque en la mayoría de los casos idealice esa realidad o tome solamente los aspectos más pintorescos de la misma. El costumbrismo romántico puede adoptar dos formas:

- a.1/ El cuadro de costumbres, que se refiere a la descripción de situaciones pintorescas más que de personas (Mesonero Romanos, Estébanez Calderón).
- a.2/ El artículo de costumbres, que contiene generalmente una intención más crítica y reflexiva (Larra).

c/ La leyenda en prosa.- Es un género que recogerá el gusto romántico por el misterio y el fuerte sentimentalismo (Bécquer).

MARIANO JOSÉ DE LARRA

Nació en Madrid en 1809. Pasó su infancia en Francia. De regreso a España publicó folletos satíricos y artículos periodísticos firmados con el seudónimo "Fígaro". Los desengaños amorosos y políticos fueron raíz de una crisis depresiva que lo llevó al suicidio en 1837.

Aunque escribió algunas poesías, varias obras de teatro y una novela histórica, el campo en el que sobresalió fue el periodismo de opinión. Sus artículos se clasifican en tres grupos:

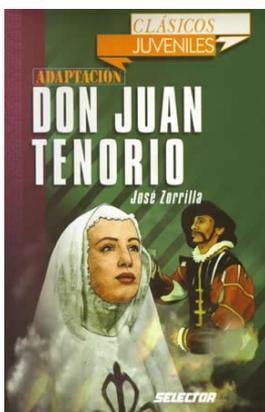
- artículos de costumbres: en los que realiza una sátira mordaz de la sociedad española.

- artículos políticos: analiza los acontecimientos de la época, haciendo objeto de sus dardos tanto a absolutistas como a liberales.
- artículos literarios: critica sobre todo la mala formación de los actores, el desinterés del gobierno por la cultura y defiende los principios del romanticismo. Destaca en todos ellos la viveza de la narración y el diálogo y sobre todo su ironía y fuerza satírica.

5. EL TEATRO

El drama romántico se va a identificar por una serie de rasgos:

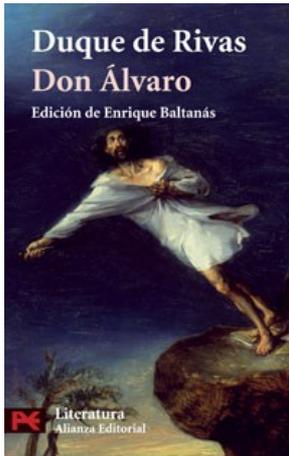
- ♦ División de la obra en jornadas (actos) que varían entre uno y siete. Las jornadas se componen a su vez de diversos cuadros.
- ♦ Mezcla de prosa y verso en una misma obra y tendencia a la polimetría.
- ♦ Rechazo de la regla de las tres unidades, que se manifiesta en la multiplicación de las acciones, en el desarrollo del conflicto en diversos lugares y la ruptura de la unidad temporal.
- ♦ Mezcla de lo trágico y lo cómico, de escenas de máxima tensión dramática junto a otras de intenso lirismo, de estilo elevado frente a coloquial.
- ♦ Los **temas** preferidos son el amor trágico en abierto conflicto con las convenciones sociales, la lucha del individuo por la libertad y la fuerza del destino.
- ♦ En cuanto a los **personajes**, podemos decir que el protagonista es un héroe misterioso, de origen oscuro o desconocido, marcado por un destino trágico que lo llevará a la catástrofe. Las mujeres, condenadas al sufrimiento, aman apasionadamente hasta el sacrificio. También aparecen personajes marginales (corsarios, aventurero, bandidos...) y otros que intencionadamente desafían las normas sociales, como Don Juan. Los personajes carecen de equilibrio y se guían por las pasiones.
- ♦ Se prefieren los **ambientes** lúgubres y retirados: cementerios, mazmorras, paisajes abruptos... Las acotaciones cuidan especialmente la ambientación y los efectos eocénicos.
- ♦ La **finalidad** del teatro es fundamentalmente emocional: busca conmover e impresionar al espectador.

José Zorrilla. Su obra dramática más importante es *Don Juan Tenorio*. El protagonista de esta pieza, Don Juan, se enfrenta a las normas sociales de forma extremada hasta que el amor lo redime.

Don Juan prosigue una tradición literaria iniciado por *El burlador de Sevilla*, de Tirso de Molina, y continuada por Espronceda, Byron o Molière. El protagonista presenta las características que los románticos adjudicaron al personaje asocial y demoníaco. Seductor, juerguista y amante de todo tipo de apuestas; sin embargo, Zorrilla hace que el amor acabe con el don Juan tradicional.

Otras obras de Zorrilla, *Traidor, inconfeso y mártir* (1849) o *El zapatero y el rey*.

El **duque de Rivas** es, junto con Zorrilla, el autor más relevante de nuestro **teatro romántico**. Su pieza dramática más destacada es *Don Álvaro o la fuerza del sino* (1835), cuyos temas son la fatalidad de un destino que el hombre no puede cambiar, la venganza y el honor, motivos característicos del **drama romántico**

Inspiró la ópera de Giuseppe Verdi *La forza del destino* (1862)

Antonio García Gutiérrez. El más importante de sus dramas es *El trovador* (1836). La obra dramatiza los amores del trovador Manrique con la dama de la nobleza, Leonor de Sesé, en el Aragón del siglo XV. Manrique es otro personaje de origen oscuro y destino aciago, su madre es la gitana Azucena. El conflicto pasional halla su contrapunto político en la distinta condición social de los amantes y la oposición indigna del Conde de Luna. Esta obra proporcionó a G. Verdi el argumento de su ópera *IL Trovatore* (1853).

Juan Eugenio de Hartzenbusch. Su obra más famosa es *Los amantes de Teruel*, inspirada en una leyenda sobre los amores entre los jóvenes Diego de Marsilla e Isabel Segura.

6. LA POESÍA.

Se observan dos tendencias fundamentales. Por un lado, una poesía de carácter histórico-legendario y estilo altisonante muy enriquecido con recursos formales (Rivas, Espronceda, Zorrilla). Por otro lado tendremos una poesía de carácter lírico y sentimental, más subjetiva e intimista y de mayor sobriedad estilística (Bécquer, Rosalía de Castro).

Las principales características de la poesía romántica:

- Polimetría: empleo de diferentes versos y estrofas en un mismo poema.
- Se revitalizan metros populares: coplas, romances, seguidillas,..
- Mezcla de géneros.
- Estilo retórico para dar rienda suelta a los sentimientos: abundancia de adjetivos, interrogaciones y exclamaciones, los apóstrofes,...
- Los temas son los habituales de la literatura romántica:
 - el amor (sentimiento apasionado, tempestuoso, furioso, ciego e incontrolable).
 - La mujer (vista como ser inocente, cándida, hermosa y que conduce al poeta a la cima de la felicidad o malvada, perversa, vengativa y arrastra al poeta hacia la muerte o la destrucción).
 - La vida (el pesimismo está marcando la existencia del hombre y en ocasiones el alma atormentada del poeta solo encuentra salida en el suicidio).
 - La poesía y el genio creador del poeta.
 - La rebeldía (expresada a través de personajes diabólicos o marginales).

- La libertad

JOSÉ DE ESPRONCEDA

Nació en 1808 en Almendralejo (Badajoz). Desde muy joven adoptó una actitud contraria al absolutismo (A los quince años fundó la sociedad secreta “Los Numantinos” que se proponía conspirar contra Fernando VII). En el exilio conoció a Teresa Mancha, con quien mantuvo una tempestuosa relación. En 1833 regresa a España con otros exiliados y participa en diversas actividades políticas. Murió en Madrid en 1842.

En su obra poética destacan las canciones dedicadas a seres marginales (*El pirata, El verdugo, El reo de muerte, el canto del cosaco,...*) y dos largos poemas narrativos: *El estudiante de salamanca* y *El diablo mundo*.

El estudiante de Salamanca: viene a ser una recreación del mito de don Juan, encarnado aquí por el personaje de don Félix de Montemar, que tras una vida de desorden en la que desafía al amor, al honor y a las fuerzas sobrenaturales, contempla su propio entierro y su casamiento con el cadáver de una de sus víctimas, Elvira. En la obra se observan numerosos rasgos románticos: la rebeldía del protagonista, el ambiente misterioso y lúgubre, el tema de la locura por amor, la inclusión de elementos líricos y dramáticos, la polimetría, el estilo retórico,...

El diablo mundo: pretendía ser un extenso poema de carácter filosófico y social, protagonizado por un personaje llamado simbólicamente Adán (un anciano que vuelve a la juventud por medios no naturales), pero el ambicioso proyecto quedó sin terminar (Una introducción y seis cantos). Destaca en esta obra el canto “A Teresa”, una sentida elegía compuesta tras la muerte de Teresa Mancha. El poema esta escrito en octavas reales).

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Nació en Sevilla en 1836, pero a los dieciocho años se trasladó a Madrid, donde trabajó escribiendo en periódicos y adaptando obras extranjeras. Su vida estuvo marcada por los fracasos amorosos y por la enfermedad. Murió en Madrid en 1870.

Su obra poética se publicó póstumamente bajo el título de *Rimas*. Son 76 poemas breves que reproduce la historia de una pasión amorosa y que se dividen en cuatro bloques:

Rimas I a XI: la poesía y la creación poética.

Rimas XII a XXIX: el amor optimista y la exaltación de

la mujer.

Rimas XXX a LI: el desengaño y el fracaso amoroso.

Rimas LII a LXXVI: la soledad, el dolor y la muerte.

La expresión se caracteriza por la sencillez y el tono intimista, ausencia de retoricismo, uso de símbolos y recursos propios de la poesía popular (anáfora, paralelismo, uso de estribillos)

Leyendas : son un conjunto de relatos en prosa, casi todos de origen folklórico en los que predomina el misterio y lo maravilloso. Destacan títulos como:

- *El monte de las ánimas.*
- *Maese Pérez, el organista.*
- *El rayo de luna.*
- *Los ojos verdes,*
- Etc.

En todos ellos se pueden observar múltiples rasgos románticos: recuperación de la cultura popular, el medievalismo, la atmósfera de misterio, la atracción por lo sobrenatural,.. Todo ello expresado con una prosa poética en la que se combinan el lirismo con la tensión narrativa.

ACTIVIDADES:

CANTO II. A Teresa (J. Espronceda)

¿Por qué volvéis a la memoria mía,
tristes recuerdos del placer perdido,
a aumentar la ansiedad y la agonía
de este desierto corazón herido?
¡Ay! que de aquellas horas de alegría
le quedó al corazón sólo un gemido,
y el llanto que al dolor los ojos niegan
lágrimas son de hiel que el alma anegan.
[...]

¿Quién pensara jamás, Teresa mía,
que fuera eterno manantial de llanto,
tanto inocente amor, tanta alegría,
tantas delicias, y delirio tanto?
¿Quién pensara jamás llegase un día,
en que perdido el celestial encanto,
y caída la venda de los ojos,
cuanto diera placer causara enojos?

Aún parece, Teresa, que te veo
aérea como dorada mariposa,
en sueño delicioso del deseo,
sobre tallo gentil temprana rosa,
del amor venturoso devaneo
angélica, purísima y dichosa,
y oigo tu voz dulcísima, y respiro
tu aliento perfumado en tu suspiro.

Y aún miro aquellos ojos que robaron
a los cielos su azul, y las rosadas
tintas sobre la nieve, que envidiaron
las de mayo serenas alboradas:
y aquellas horas dulces que pasaron
tan breves, ¡ay!, como después lloradas,
horas de confianza y de delicias,
de abandono, y de amor, y de caricias.

1. ¿A quién se dirige el poeta en los ocho primeros versos? ¿Y en los siguientes?
2. ¿Está hablando consigo mismo o con otra persona?
3. ¿En qué estado de ánimo se encuentra el emisor? ¿Cómo se hallaba en el pasado?
4. Explica a qué se debe el dolor del emisor.
5. ¿Espera contestación a sus preguntas?
6. Razona si nos hallamos ante un diálogo o un monólogo.
7. El texto puede dividirse en tres partes. Localízalas (Recuerdos del pasado, recuerdo de Teresa, retrato de la mujer)
8. Mide los ocho primeros versos y explica la métrica.
9. ¿Cuál es la función de los superlativos?
10. Localiza en el texto: antítesis, metáforas, hipérbaton, comparaciones, poliptoton, personificaciones.
11. Señala en este texto rasgo del Romanticismo.
12. Compara estos versos de Espronceda con los siguientes de Gracilazo:

*¿Quién dijera, Elisa, vida mía,
cuando en aquesta valle al fresco viento
andábamos cogiendo tiernas flores,
que habría de ver con largo apartamiento
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores?*

Fragmento de "EL RAYO DE LUNA" (Gustavo Adolfo Bécquer)

1. Identifica y explica los rasgos románticos del texto

Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles; y las sombrías calles de álamos, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se había cubierto de césped; los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en los trozos de fábrica próximos a desplomarse, el jaramago, flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina.

Era de noche; una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente.

Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los Templarios.

La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito, un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo.

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines.

-¡Una mujer desconocida!... ¡En este sitio!... ¡A estas horas! Ésa, ésa es la mujer que yo busco -exclamó Manrique-, y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta.

COMENTA UNO DE ESTOS DOS TEXTOS

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán, que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrando en el cielo torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme, por piedad, adonde el vértigo
con la razón me arranque la memoria...
¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!
Gustavo A. Bécquer

A la Felicidad

Yo no sé lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no sé lo que busco; pero es algo
que perdí no sé cuándo y que no
encuentro,
aun cuando sueñe que invisible habita
en todo cuanto toco y cuanto veo.
Felicidad, no he de volver a hallarte
en la tierra, en el aire, ni en el cielo,
¡aun cuando sé que existes
y no eres vano sueño!

Rosalía de Castro