

TEMA 2. EL ROMANTICISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y AUTORES MÁS IMPORTANTES.

Marco histórico del siglo XIX.

Desde fines del siglo XVIII, Europa ha vivido una auténtica convulsión política: la Revolución Francesa ha creado una nueva sociedad burguesa, basada en el reparto de la riqueza y alejada de los estamentos de sangre de la época absolutista.

España recibe las ideas revolucionarias durante la ocupación napoleónica entre 1808 y 1814. En 1812, en plena Guerra de la Independencia, un grupo de políticos elegidos por sufragio entre ponentes de toda España, educados en las ideas ilustradas, redactan en Cádiz la primera Constitución Española. La llegada de Fernando VII provoca un retorno a la situación social del siglo XVIII, durante una época marcada por la censura que, ni siquiera el breve período democrático de 1820 a 1823 (trienio constitucional de Riego), es capaz de superar. Tras la muerte del rey en 1833 se produce un proceso no exento de violencia social que lleva a la definitiva implantación de una monarquía constitucional en España. Esos años serán los de la primera eclosión de la literatura romántica.

Concepto de Romanticismo.

¿Qué era el Romanticismo? Reconocemos con este nombre *el movimiento cultural* (con implicaciones artísticas, políticas, sociales e ideológicas) *que se produce en Europa desde finales del siglo XVIII y durante el primer cuarto del XIX, caracterizado por el rechazo del racionalismo ilustrado y de las reglas objetivas de la razón, además, de por la valoración de lo expresivo, lo subjetivo, lo imaginativo y lo irracional.* En cierto modo, el Romanticismo es la plasmación en el arte de una nueva forma de ver la realidad, alejada de la visión crítica y objetiva propia de los ilustrados, de carácter subjetivo y, por tanto, volcada hacia interior del ser humano.

El poeta inglés Lord Byron

Las obras románticas, valorando el genio creador e individual del artista como principio básico serán, por tanto, menos “regulares”, menos “rationales”, pero más íntimas y directas, más expresivas y personales. En cierto modo, todo cuanto se ha escrito y pensado en Europa desde el siglo XIX es heredero de las ideas románticas.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ROMÁNTICO

Podemos resumir las características del romanticismo en los siguientes puntos:

- Rechazo del Neoclasicismo* → en concreto de todas las reglas que encorsetaban la creación literaria.
- subjetivismo* → el individuo y sus sentimientos se colocan por encima de la colectividad. El alma exaltada del autor, el genio creador del artista, es la medida de las artes. Se valora el genio por encima de las reglas de composición. Es un buen artista el que nace artista, no el que se educa para serlo. Esto da pie a la valoración de lo original y de lo individual en la obra artística.
- Irracionalismo* → El rechazo a la razón lleva a valorar todo lo que en el mundo se escapa de lo normal y que refleja inquietudes y terrores íntimos. Por eso, los autores del período se sienten fascinados por los hechos inexplicables, por lo que se aparta de lo normal, por lo que no se puede explicar: las apariciones, los paisajes asombrosos,

las cumbres de las montañas, los espacios grandiosos que evocan ideas extrañas... El hombre romántico, abandonado por la razón, se sitúa en el centro de un mundo que no puede explicar y se siente minúsculo, anulado por un universo que le plantea innumerables preguntas sin respuesta y que le causa angustia y temor (*schmerz, mal du siècle*).

- d) *Identificación de literatura y vida* → Además de la originalidad, el poeta romántico busca ser o parecer “sincero”. Aspira a que lo que escriba sea un fiel reflejo de su propia vida, de sus angustias, de sus pasiones y preocupaciones concretas.
- e) *Fuga del mundo circundante* → el choque entre las ansias individuales y las normas sociales existentes hacen que el poeta y el héroe romántico se sientan extraños en el mundo que les ha tocado vivir. De este modo, huyen de ese mundo hacia épocas más espirituales y “románticas” (en especial la Edad Media o la edad de los bardos celtas) o intentan transformarlo como revolucionarios. Esto da lugar al desarrollo de obras históricas y fantásticas.
- f) *Nacionalismo* → Los románticos consideran lo popular y nacional como un valor poético, por eso valoran las manifestaciones del folclore —casi siempre alejadas de las reglas poéticas— como una poesía auténtica, sin contaminación de las minorías cultas racionalistas. Esto les lleva al desarrollo de las ideas nacionalistas y patrióticas. En este período se impulsa la literatura en gallego y catalán.

TENDENCIAS DEL ROMANTICISMO

El Romanticismo español se desarrolla entre 1835 y 1844. Dura, por tanto, menos de diez años. En ellos se produce la explosión del movimiento con todas las características ya señaladas. Se dan, sin embargo, dos tendencias diferentes:

- a) *el Romanticismo conservador* → algunos autores interpretaron el Romanticismo como una restauración de los valores ideológicos, patrióticos y religiosos a los que los racionalistas se habían opuesto. Su divisa literaria se puede resumir en las palabras tradición y cristianismo. Quizá el mejor representante de esta tendencia sea José Zorrilla.
- b) *el Romanticismo exaltado o liberal* → sus autores participan del espíritu revolucionario, luchan contra las normas sociales y se muestran incendiarios en sus obras y en sus acciones. El máximo exponente de esta tendencia en España es José de Espronceda.

Los poetas románticos en el Ateneo de Madrid (1840)

LA POESÍA Y EL TEATRO ROMÁNTICOS

EL DRAMA ROMÁNTICO: JOSÉ ZORRILLA Y SU *DON JUAN TENORIO*

El teatro había sido el género más apreciado por los Neoclásicos por su capacidad para llegar a las masas y educarlas. En cierto modo, el teatro romántico es una reacción al didactismo y a las reglas de composición neoclásicas.

Desde un punto de vista temático, el **drama romántico rechaza el didactismo**. Sólo busca impresionar al espectador con lo inusitado, lo extraordinario, a veces lo escandaloso. Sus **personajes son apasionados** y se dejan arrastrar por **destinos trágicos**. La tendencia, pues, será a mostrar **obras trágicas con escenas de gran dramatismo** en las que **personajes proscritos y malditos** deben enfrentarse con un mundo adverso hasta resultar vencidos por éste.

En el aspecto formal, **rechazan la regla de las tres unidades** y optan por la **mezcla de lo trágico y lo cómico** y por la **combinación de prosa y verso**.

Las obras principales del teatro romántico español son:

Martínez de la Rosa, *La conjuración de Venecia*
Ángel de Saavedra, duque de Rivas, *Don Álvaro o la fuerza del sino*
Antonio García Gutiérrez, *El trovador*
Juan Eugenio de Hartzenbusch, *Los amantes de Teruel*
José Zorrilla, *Don Juan Tenorio*.

El Don Juan Tenorio: mito romántico

El *Don Juan Tenorio* es la obra teatral más popular del Romanticismo. Fue escrita por el poeta y dramaturgo vallisoletano José Zorrilla y estrenada en Madrid en 1844. Desde entonces, no ha perdido popularidad entre el público. La representación de “el Tenorio” se ha convertido incluso en una tradición para conmemorar la noche de difuntos.

El mito de don Juan¹ tiene su origen en la Edad Media y fue utilizado en el teatro barroco por Tirso de Molina en *El burlador de Sevilla*². La trama de la obra es la siguiente:

Don Juan, por juego u obsesión, seduce a toda clase de mujeres para, de inmediato, abandonarlas. Tras una apuesta con Don Luis Mejía para comprobar quién de los dos es capaz de seducir a más mujeres en el plazo de un año, don Juan conoce a doña Inés, una joven monja a punto de profesar, se enamora de ella e intenta raptarla. En el lance, sin embargo, asesina al comendador de Ulloa, padre de su amada, y debe huir del país sin ella.

Cuando don Juan regresa a España, doña Inés ha muerto de pena y yace enterrada junto a la estatua de su padre, en la que una inscripción promete venganza eterna al asesino. Don Juan maldice al mundo y a sí mismo, y desafía al alma del comendador a consumir su venganza.

La obra concluye en una escena nocturna junto a la tumba de doña Inés. La estatua del comendador cobra vida y trata de arrastrar a don Juan al infierno, pero el alma de doña Inés, que ha retornado del mundo de los muertos por el amor del joven, lo rescata cuando él confiesa su arrepentimiento y su fe en Dios. Las almas de ambos amantes ascienden purificadas a los cielos.

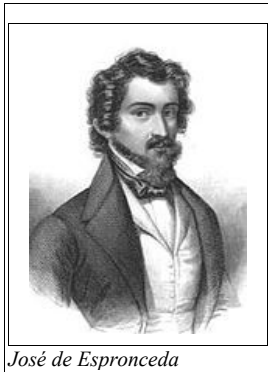
La obra es representativa de todo eso que hemos considerado característico del mundo romántico. Enumeramos a continuación algunos de esos aspectos:

- ⌚ el protagonista es el ejemplo del típico héroe individualista y rebelde, que no duda en enfrentarse con las convenciones para satisfacer sus deseos.
- ⌚ este héroe, además, tiene un carácter negativo: la frontera entre el bien y el mal está desdibujada en él. Don Juan seduce por su perversidad, a pesar de su “conversión” religiosa final. Este carácter demoníaco es característico del héroe romántico.
- ⌚ el amor es la búsqueda fundamental del héroe y es ese amor el que lo redime y lo salva.
- ⌚ la mujer simboliza el amor y la pureza ideal, es el personaje que, mediante su sufrimiento y fe, libera al héroe de su destino trágico.
- ⌚ el ambiente de la obra es típico de ese universo que hemos descrito como propiamente romántico: muertos, venganzas de ultratumba, cementerios, tumbas, crímenes...
- ⌚ la organización de la trama (aventuras, desafíos, viajes...) rompe con las reglas dramáticas neoclásicas (varios espacios, acciones secundarias, extensión temporal...).

¹ Los orígenes del mito en el folclore gallego y castellano fueron interpretados y estudiados en profundidad en el trabajo clásico de Víctor Saíd Armesto, *El mito de don Juan*, Ed. Espasa-Calpe. Col. Austral, Madrid, 1939.

² La atribución de la obra a Tirso de Molina es hoy muy discutida. El profesor López-Vázquez, principal editor y estudioso de la obra en los últimos años, aboga por la autoría del sevillano Andrés de Claramonte.

LA POESÍA ROMÁNTICA: TEMAS Y FORMAS. ROMÁNTICOS TARDÍOS

José de Espronceda

La poesía es el género literario favorito de los románticos porque permite mostrar las emociones individuales de manera más directa y personal. El Romanticismo es la gran época de la poesía en toda Europa. Los neoclásicos habían concebido la poesía como un género retórico que se podía dominar con la práctica. Para los románticos esta idea de la poesía era abominable. Para ellos, el poeta era un ser genial, que se dejaba arrastrar por la inspiración y que utilizaba la poesía como una expresión íntima de sí mismo, de su libertad y de sus emociones más personales. Gran parte de las características de la poesía romántica nacen de este hecho.

Temas de la poesía romántica

Los principales temas tratados por los poetas románticos son los siguientes:

- ⌚ Los poetas se centran sobre todo en **temas personales y subjetivos**: el amor idealista, la desesperación, la libertad, la búsqueda de los ideales...
- ⌚ Junto a estos temas, es significativo, sobre todo en José de Espronceda, el interés por los **temas sociales y políticos**: la denuncia de la injusticia y la pobreza, el ataque a la pena de muerte, la denuncia de la falta de valores de los ricos burgueses, la lucha contra la opresión política... Otra escritora que prestará atención a estos temas será Rosalía de Castro, quien les dio también un carga regionalista en su denuncia de la situación de los emigrantes gallegos.
- ⌚ En relación con los temas sociales está la denuncia de **la situación de la mujer** y es significativo el hecho de que tres de los principales poetas románticos fuesen mujeres (Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado).
- ⌚ La utilización de **la naturaleza** como inspiración para expresar determinadas emociones y estados de ánimo es muy característica de la poesía romántica: el océano encrespado simboliza la pasión del poeta, las altas montañas su ansia de ideal, el mar tranquilo su paz interior, las tormentas y la noche su angustia, etc.
- ⌚ Otro tema romántico es el de la **representación del pasado histórico o legendario nacional**. Los escritores miran hacia el pasado nacional en busca de leyendas fantásticas que estimulen su imaginación. Así, el Duque de Rivas o José Zorrilla escribieron libros de romances y leyendas históricas que están entre las obras más destacadas de su tiempo.
- ⌚ A todos estos temas, se puede también añadir la poesía ambientada en el mundo oriental (lo que se conoce con el nombre de **orientalismo**).

Renovación formal de la poesía romántica

Presenta tres aspectos:

A. El verso y la "armonía imitativa": la poesía romántica persigue una mayor libertad métrica. La poesía debe acomodarse al sentimiento que el poeta quiere expresar, de ahí que los poemas combinen distintos tipos de verso (más cortos, más largos) dependiendo del efecto que el poeta quiere causar en cada momento. Muchos poemas presentan, por tanto, una gran variedad métrica (polimetría). Este intento de acomodar el ritmo del verso a la emoción del poema es lo que se llama *armonía imitativa*.

B. Las estrofas: se siguen utilizando las estrofas tradicionales como el soneto o la octava real. Estas estrofas, sin embargo, se mezclan ahora con otras combinaciones métricas menos comunes, a veces innovaciones de cada poeta. Hay que destacar el uso de dos formas métricas particularmente relacionadas con esta época:

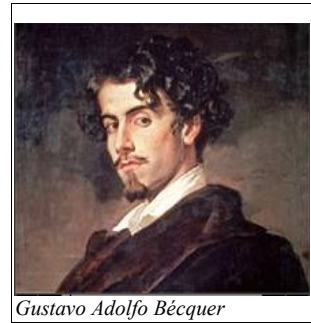
- ⌚ *el romance*, que se acomoda perfectamente a la poesía histórica, y que, además, era tradicional en la poesía española.

- ⌚ *la escala métrica*: era un poema que, comenzando con versos bisílabos, iba desarrollando su contenido con versos cada vez más amplios (hasta alcanzar los dodecasílabos) para después volver a descender hasta los bisílabos. Estas composiciones suponían un alarde de composición para el poeta, y al mismo tiempo permitían acomodar el ritmo del contenido al ritmo de cada tipo de verso utilizado (armonía imitativa).

C. El lenguaje y el estilo: la poesía romántica suele tener un **tono declamatorio y grandilocuente**, pensado para una recitación en voz alta, y alejado de la naturalidad y la sencillez neoclásicas.

La poesía presimbolista de los “románticos tardíos”

En la **segunda mitad del siglo XIX** (a partir de 1860) las ideas románticas retornaron renovadas en la figura de dos poetas geniales: Gustavo Adolfo Bécquer (*Rimas*, 1871) y Rosalía de Castro (*En las orillas del Sar*, 1884). Estos autores suelen designarse con el término de “románticos tardíos” o “románticos rezagados”. En realidad, ambos se inspiran en la poesía romántica para buscar un lenguaje más personal y moderno. La obra poética de Bécquer y Rosalía propone algunas novedades:

Gustavo Adolfo Bécquer

Rosalía de Castro

- ⌚ buscan un lenguaje depurado, musical, alejado del estilo grandilocuente de los primeros románticos. No se trata ya de expresar los sentimientos, de ser sinceros y arrebatados, sino de utilizar un estilo refinado.
- ⌚ la poesía debe expresar una emoción íntima, interior, espiritual. Los poemas de estos autores no están pensados para ser leídos en voz alta, sino para una lectura personal y silenciosa (*intimismo*).
- ⌚ estos poetas intentan transmitir algo inalcanzable, ideal, inexpresable. La poesía para ellos es un intento de decir lo más hondo y esencial que define la existencia humana. Alcanzar esa expresión profunda de lo humano se transforma en algo imposible, por eso Bécquer y Rosalía buscan símbolos para sugerirla (el arpa, la música, la naturaleza, la mujer, el mar...). Esta es la razón de que se haya llamado a estos autores *poetas presimbolistas*³.

APÉNDICE: la prosa: Mariano José de Larra

El campo de la prosa literaria tuvo un importante desarrollo en **el campo del artículo periodístico**, en especial, por el escritor **Mariano José de Larra**, uno de los más grandes autores de la prosa hispánica. Educado en las ideas de la ilustración, Larra trató de ejercer una labor de crítica y reforma de las costumbres españolas a través de sus artículos. La progresiva decepción ante la penuria intelectual española y ante el desastre político, así como un posterior desengaño amoroso lo llevaron a una profunda depresión y al suicidio en 1837. Larra fue un auténtico maestro en el género del **artículo de costumbres**. Este **género periodístico** trataba de **retratar en tono humorístico los usos y los tipos sociales** considerados peculiares de los españoles, casi siempre con una intención crítica. Fue un género muy apreciado por los románticos, que disfrutaban con el **retrato de lo “pintoresco”**. Autores costumbristas –aparte de Larra– fueron también Serafín Estébanez Calderón (retratista de las costumbres andaluzas) y Ramón de Mesonero Romanos (de las costumbres madrileñas).

³ El simbolismo es un movimiento poético francés de finales del siglo XIX. Las preocupaciones de los autores simbolistas franceses son muy parecidas a las que aquí hemos descrito para Rosalía y Bécquer: expresar lo inexpresable, preferir la sugerencia y no la expresión directa de las ideas, depurar el lenguaje...