

Romanticismo literario del XIX (1ª mitad)

Mª DOLORES VICENTE

El siglo XIX (visión general)

Siglo del **liberalismo** una ideología que se conforma como movimiento político-social en toda Europa a partir de la Revolución Francesa (1789). **La ascensión de la burguesía** y el **triunfo de la Revolución industrial** serán factores determinantes de los dos movimientos artísticos del periodo.

1ª mitad del XIX

ROMANTICISMO

- No se reduce a un fenómeno literario, sino que abarca todos los aspectos de la cultura de la época - desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta las modas -, porque en el fondo consiste en una especial actitud frente a la vida.

- **Movimiento cultural, artístico e ideológico** nacido en Alemania: "Sturm und Drang"(tempestad y pasión).

- Sus bases: **exaltación del individuo, subjetivismo y libertad artística**

2ª mitad del XIX

REALISMO

- Surge a consecuencia de profundas transformaciones políticas, sociales e ideológicas .
- Con el crecimiento de las clases medias urbanas y la extensión de la enseñanza aparece un público más numeroso, **el nuevo lector burgués** que exigirá nuevos temas y planteamientos.
- Sus bases: **objetividad, verosimilitud y observación de la realidad.**

Romanticismo 1ª mitad del XIX

- ❑ Movimiento cultural, artístico e ideológico que, originado en Alemania (Goethe) e Inglaterra (Young), florece en Europa en la primera mitad del siglo XIX.
- ❑ Responde al impulso revolucionario del periodo y sus bases están en la **exaltación del individuo y en el culto a la libertad artística.**
- ❑ **El Romanticismo** fue una reacción contra el espíritu racional e hipercrítico de la Ilustración y el Neoclasicismo, sus bases están en:
 - ❑ Supremacía del sentimiento frente a la razón.
 - ❑ Liberalismo frente al despotismo ilustrado.
 - ❑ Originalidad frente a la tradición grecolatina.
 - ❑ Creatividad frente a la imitación neoclásica.
 - ❑ Obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada
- ❑ **Manifiesta un profundo rechazo a los valores que impone la burguesía.**

La libertad guiando al pueblo,
Delacroix, 1831

Características

- ❑ **SUBJETIVISMO E IDEALISMO:** los sentimientos y deseos dominan la literatura, el ansia de libertad y el amor se transforman en ideales de vida. El amor romántico es a veces trágico, es una pasión que se enfrenta a las normas sociales o a un destino adverso, pero se plantea como una fuerza irresistible a la que el hombre tiende inevitablemente.
- ❑ **GUSTO POR LO SOBRENATURAL Y MISTERIOSO:** el romántico se siente atraído por todo lo que la razón no puede explicar, así lo irracional, la religión, el Más Allá son temas frecuentes en el periodo.

Características

- ❑ **IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA:** se convierte en el confidente de los autores, el paisaje refleja sus estados de ánimo atormentados: ambientes nocturnos, tormentas, ruinas, cementerios...serán los escenarios más frecuentes.
- ❑ **INTERÉS POR LO POPULAR Y NACIONAL:** los románticos tratan en sus obras todo lo que interpretan como “el alma de los pueblos”: su historia, los romances las leyendas... Es la época de los nacionalismos: Italia y Alemania se unifican, Bélgica y Grecia se independiza,

Romanticismo español: contexto histórico

- ❑ El siglo XIX se inicia en España con la invasión de Napoleón y la imposición de su hermano José como nuevo rey de los españoles. Rey impuesto, mal comprendido incluso por sus partidarios, mal tratado por la historia, intentó una renovación del país apoyándose en las clases más progresistas, a los que los opositores de una manera despectiva, llamaron "*los afrancesados*".
- ❑ Se inicia la guerra de la Independencia (1808–1814) que termina con la llegada a España de Fernando VII, "el Deseado", que vuelve a implantar un sistema de monarquía absolutista durante *la década ominosa* ignorando la Constitución (Cortes de Cádiz 19 de marzo de 1812), llamada popularmente "la Pepa", fue una de las constituciones más avanzadas e idealistas de su época, se habla por primera vez, de la enseñanza obligatoria
- ❑ El absolutismo de Fernando VII obligó a exiliarse a muchos intelectuales y con su muerte (1833) se abre un periodo de guerras dinásticas: las tres guerras carlistas (1833–1876) entre liberales (partidarios de Isabel II) y conservadores.

Alegoría del regreso de Fernando VII

Los fusilamientos del 3 de Mayo
Francisco de Goya (1814)

Romanticismo español

❑ En una época convulsa, repleta de enfrentamientos políticos y sociales se desarrolla el Romanticismo español.

❑ **Dos corrientes:**

❑ **Romanticismo tradicional:**

pretenden el retorno al pasado y la restauración de los valores religiosos, ideológicos y patrióticos. El Trono y el cristianismo son sus valores supremos.
Zorrilla y Duque de Rivas

❑ **Romanticismo liberal:**

exaltan la libertad individual, los derechos humanos y el progreso:
Espronceda, Larra.

❑ El Romanticismo español es tardío y muy breve. Los exiliados en época de Fernando VII entran en contacto con el movimiento en Alemania, Inglaterra y Francia. Revistas y tertulias colaboran en su triunfo.

❑ Se han señalado dos periodos en el movimiento:

❑ **1834-1844:** periodo de apogeo: *La conjuración de Venecia* de Martínez de la Rosa y *Don Juan* de Zorrilla serán las obras que marcan el principio y el fin del periodo.

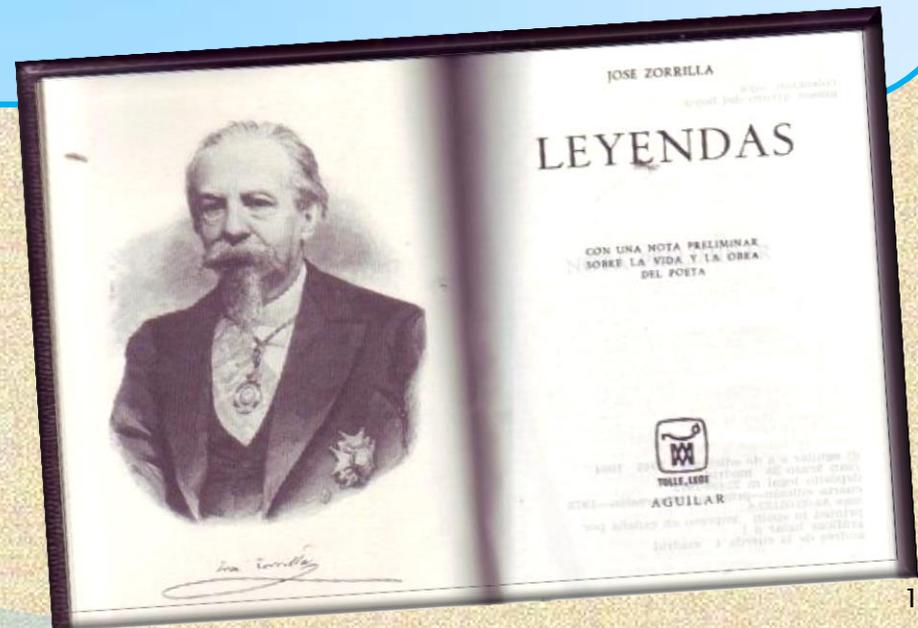
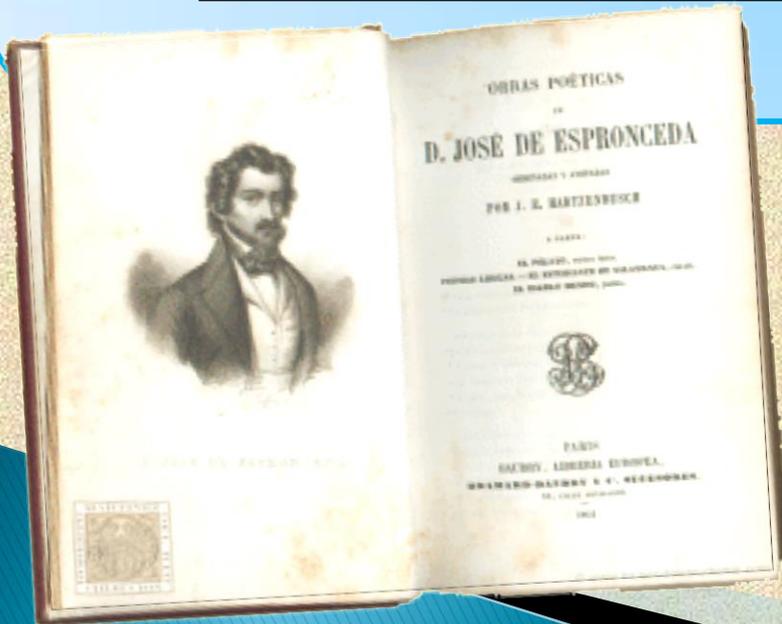
❑ **1844-1885: Posromanticismo:** influencia alemana (Heine), reivindicación de la poesía intimista y la forma popular.

❑ Bécquer

❑ Rosalía de Castro

La poesía romántica

- ❑ **Temas** : comparte con otros géneros los temas y ambientes que caracterizan el movimiento: *el amor, la soledad, lo sobrenatural e irracional, la libertad...*
- ❑ **Formas**:
 - ❑ **polimetría**: empleo de versos de distintas medidas y distintas estrofas en un mismo poema.
 - ❑ **métrica popular**, el octosílabo y otros versos de arte menor.
- ❑ **Tipos**: se cultiva tanto la **poesía narrativa** como la **poesía lírica**, aunque el gusto por la libertad creativa hace que aparezcan rasgos líricos o narrativos en ambas. En poesía narrativa las obras más representativas son *El estudiante de Salamanca* de Espronceda y las *Leyendas* de Zorrilla.

Poetas románticos

• **JOSÉ DE ESPRONCEDA**(1808–1842):
Es uno de los representantes máximos del romanticismo liberal.

❑ **Poemas líricos**

Sus composiciones adquieren a menudo un carácter social y político expresa una queja profunda y dolorida por la desigualdad y la injusticia. *Canción del pirata, El verdugo, El reo demuerte*

❑ **Poemas narrativos.**

El estudiante de Salamanca trasciende la anécdota final (la leyenda de don Juan) para interesarse en el análisis del sentimiento. El significado básico no es la burla donjuanesca sino el encuentro del hombre desilusionado con su destino fatal y único: la muerte.

El diablo mundo

Casa natal y placa en Almendralejo (Badajoz)

- ❖ **Polimetría**
- ❖ Versos de distinta medida y rima.
- ❖ Octavillas agudas
- ❖ Versos tetrasílabos.
- ❖ **Estribillo** : Una copla: cuatro versos octosílabos: riman en asonante los pares, sueltos los impares.
- ❖ **Estructura**
- ❖ Descripción del barco **1-16**
- ❖ Monólogo del capitán **17-96**
- ❖ **Tema**
- Canto a la libertad de un pirata.**
- ❖ **Elementos románticos**
- ❖ Polimetría y combinación de distintas estrofas.
- ❖ Protagonista personaje marginal, su vida es libre, sin banderas ni patria, preferido del romanticismo liberal.
- ❖ La ambientación, el destino del *Temido* es Estambul, destino exótico preferido por los románticos.
- ❖ Se utiliza un discurso grandilocuente, con continuos cambios de entonación: ¿Qué es la vida? ¡Barco viene! Que muestran la gran subjetividad del texto.

Otros poetas románticos

Carolina Coronado (1823–1911)

- ❑ Las tertulias en su casa madrileña fueron un punto de encuentro de escritores progresistas y refugio de perseguidos. Se convirtió en un centro de actividad intelectual, cultural y artística.
- ❑ Sus poemas se publicaron en distintas revistas y fueron recopilados en *Poesías*.
- ❑ Su poesía se centra en el sentimiento amoroso depurado y lleno de sensualidad y el interés por la naturaleza. Su estilo es sencillo, cercano al de Bécquer

Gertrudis López de Avellaneda (Tula)

- ❑ Su poesía se centra en el tema del amor desdichado y pesimista como puede verse en algunos de sus sonetos más conocidos: *A partir*, *A él*, *A la poesía*,
- ❑ La crítica actual la considera una precursora del feminismo y una voz auténtica del romanticismo español: audacia métrica, adjetivación colorista, pasión y fuerza son las claves de su poesía.

Ríma LII

*Olas gigantes, que os rompéis bramando,
en las playas desiertas y remotas:
envuelto entre las sábanas de espumas,
¡llevadme con vosotras!*

*Ráfagas de huracán, que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas:
arrastrado en el ciego 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, a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria...
¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!*

Passado os tres da Moura

ROS *Adiós, ríos; adiós fontes;*
adiós ríos, adiós fontes;

Unha vez tiven un cravo
cravado no corazón,
i eu non me acordo xa se era aquel cravo
de ouro, de ferro ou de amor.
Soio sei que me fixo un mal tan fondo,
que tanto me atormentou,
que eu día e noite sin cesar choraba
cal chorou Madalena na Pasión.
“Señor, que todo o podedes
-pedínlle unha vez a Dios-,
dáime valor para arrincar dun golpe
cravo de tal condición”.
E doumo Dios, arrinquéino.
Mais...¿quén pensara...? Despois
xa non sentín máis tormentos
nin soupén qué era delor;
soupén só que non sei qué me faltaba
en donde o cravo faltou,
e seica..., seica tiven soidades
daquela pena...¡Bon Dios!
Este barro mortal que envolve o espírito
¡quén o entenderá, Señor!...

Teatro romántico

TEATRO ROMÁNTICO

CARACTERÍSTICAS

1. **Libertad como principio artístico**: mezcla de lo trágico y lo cómico, la prosa y el verso (se acaba imponiendo el verso), ruptura de las unidades de tiempo y lugar, número de actos variable entre tres y cinco.
2. La **finalidad** del teatro es fundamentalmente **emocional**, busca conmover e impresionar al espectador.
3. se prefieren los ambientes lúgubres y retirados y las acotaciones cuidan especialmente la escenografía y los efectos escénicos.
4. **Personajes** esenciales: **el héroe y la heroína románticos**. El héroe se caracteriza por el misterio y un destino trágico que atrae la desgracia sobre los que más ama; vive insatisfecho, en constante búsqueda de la felicidad. la heroína ha nacido para el amor y por él vive y muere.

ACOTACIONES EN EL TEATRO ROMÁNTICO

- ❑ **Los códigos visuales** necesarios para la puesta en escena presentes en las **acotaciones**: (*decoración, iluminación, vestuarios*) recibieron un fuerte impulso gracias al desarrollo técnico.
- ❑ La utilización de espectáculos ópticos como la **fantasmagoría** (proyección de figuras y paisajes) hizo posible la creación de un clima alucinógeno, que acercaba al teatro a la novela gótica.
- ❑ Los efectos sonoros apoyaron la percepción sensorial y funcionaron como elemento evocador de hechos y emociones (campanadas de relojes, campanas) o como desencadenantes de acciones (disparos).

DRAMATURGOS ROMÁNTICOS

Duque de Rivas:

Don Álvaro o la fuerza del sino
(1835),

- ❑ Es la obra romántica prototipo; La acción se desarrolla en **Italia** y **España**, pasan varios años, **mezcla lo trágico con lo cómico**, tiene **cinco actos**, ambientada en paisajes abruptos y noches tormentosas, plena libertad formal y un estilo vehemente y retórico.
- ❑ Obra romántica por excelencia al presentar un mundo caótico, sin sentido, donde ni siquiera la fe religiosa es consoladora (héroe abocado al fracaso y la muerte, víctima del destino y la sociedad. Su suicidio final es ante todo un acto de rebeldía, la última posibilidad de libertad personal).

Suicidio de don Álvaro

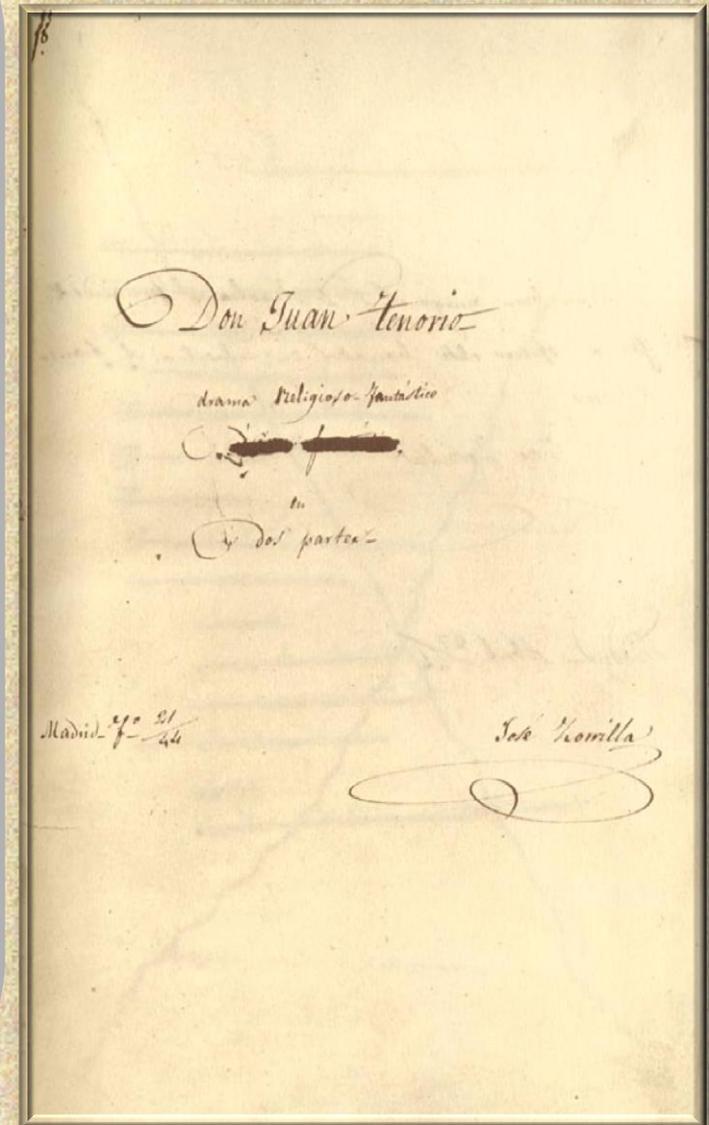
José Zorrilla: *Don Juan Tenorio.*

ARGUMENTO

(Don Juan apuesta con don Luis Mejía que en el plazo de seis días seducirá a doña Inés, una novicia que está a punto de profesar, y a doña Ana la prometida de don Luis. Consigue su propósito pero se enamora de doña Inés y la rapta. El Comendador, padre de Inés, y don Luis buscan venganza, tras intentar sin éxito una reconciliación, don Juan los mata y huye de Sevilla. Cinco años después vuelve y en el lugar donde se alzaba su palacio, encuentra un panteón con los sepulcros de los tres, doña Inés ha muerto de tristeza.. Al final de la obra, la estatua del comendador intenta arrastrarle al infierno, pero el espectro de doña Inés intercede por él y consigue su arrepentimiento y su salvación eterna)

- ❑ **Zorrilla** retoma el mito de don Juan, el de un joven amoral y libertino que seduce a varias mujeres y finalmente vive un encuentro sobrenatural que desencadenará en el último momento su salvación o su condena. Zorrilla, representante del romanticismo conservador, opta por la salvación de su personaje que se arrepiente y se salva gracias al amor.
- ❑ **Aspectos formales:** *Don Juan* rompe con las reglas de las tres unidades.
 - ❑ Externamente se divide en dos partes: en la primera (4 actos)se desarrolla una aventura amorosa y humana y en la segunda(3 actos) un episodio sobrenatural y religioso.
 - ❑ La acción se desarrolla en dos noches separadas por un periodo de cinco años. Las extensas acotaciones destacan la importancia de la escenografía y el decorado, para remarcar el patetismo del drama, se utilizan objetos cargados de simbolismo (reloj, plato de ceniza, copa de fuego...)

Manuscrito de Don Juan

La prosa romántica

□ **Novela histórica:**

Deudora de Walter Scott. Reconstruye el pasado para interpretarlo como enseñanza del presente. Se prefiere la ambientación medieval, no faltan anacronismos. Destacan: Sancho Saldaña de Espronceda, El doncel de don Enrique el Doliente de Larra y El señor de Bembibre de Gil y Carrasco.

□ **Costumbrismo: Los artículos de costumbres** suelen presentar pequeños sucesos cotidianos y tipos comunes; combinan lo descriptivo o narrativo con reflexiones del autor. Se intentaba reflejar el habla y las costumbres del pueblo con cierto humorismo y de una forma idealizada. Posteriormente, se utiliza como instrumento para la crítica social, política...

Costumbrismo

Mesonero Romanos

Escritor y periodista. Fue el primer gran costumbrista del periodo romántico. Desde una posición burguesa y tradicional, consigue mostrar muchas de las costumbres de las clases populares madrileñas. Su lenguaje, lleno de viveza y casticismo, consigue captar el ambiente y las formas de vida del XIX.

Escenas matritenses (1842)
y Tipos y caracteres (1862)

Pobres vergonzantes

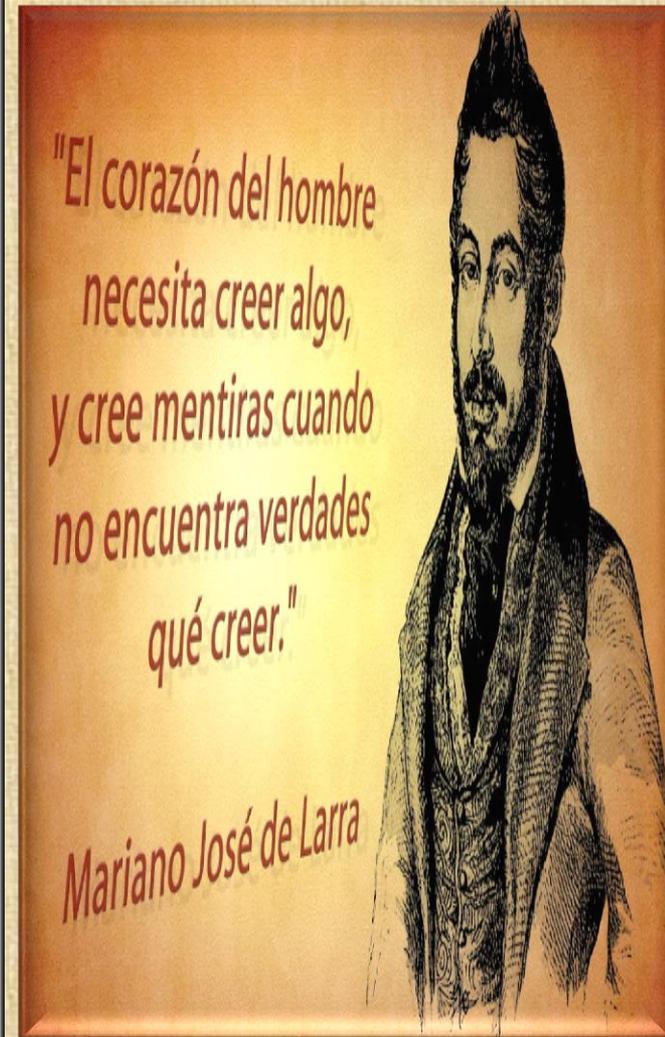
Un militar retirado o de reemplazo, cubierto de cicatrices más o menos honrosas, tuerto de una pierna y manco de un ojo, con un muestrario en el pecho de cintas más o menos verdes, azules o encarnadas, se presenta muy de mañana en vuestro despacho con cierto continente marcial y cierto desembarazo de campaña, y os hace presente que a la hora que corre (son las ocho y media) aún no se ha desayunado ni fumado un cigarro; y vosotros, que a la sazón os halláis, por ejemplo, en bata y chinelas, sentados en una cómoda butaca entre la chimenea y el velador y sobre éste despacháis, que supongo, el complicado expediente del chocolate o del café, no tenéis qué contestar a una interpelación tan oportuna, no podéis resistir al espectáculo de tan acerbo infortunio, y acabáis por alargar la cafetera y la petaca a aquel héroe no comprendido, a aquel Belisario de pie y medio

Mariano José de Larra (1809–1837)

Se opuso en sus artículos de opinión que firmaba como *Figaro*, a casi todos los usos vigentes de la época; su análisis de tipos y situaciones constituye un pretexto para denunciar la ignorancia, el falso orgullo, la mala educación, el exceso de burocracia y los abusos de la nobleza y el clero. Las dificultades que encuentra para acabar con estas lacras sociales le conducen en algún caso a un amargo escepticismo.

Adoptan gran variedad de formas crónicas, relatos breves, cartas; destacan por la viveza de la narración y el diálogo. Acerca el periodismo a un amplio sector de público. Escribió más de 200 artículos en los que sitúa a España en el centro de sus preocupaciones. Los escritores de la generación del 98 se identificarán con su pensamiento y la preocupación por España.

- ❑ **Artículos de costumbres:** sátira mordaz de los defectos sociales. La ironía oculta a veces tristeza y dolor.
- ❑ **Artículos políticos:** analiza los acontecimientos de la época. Hace objeto de su crítica tanto a absolutistas como liberales.
- ❑ **Artículos literarios:** son muy interesantes los referidos al género teatral.

Espronceda

*Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad;
mi ley, la fuerza y el viento;
mi única patria, la mar.*

¡Sentenciado estoy a muerte!

Yo me río:

*no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena
colgaré de alguna antena*

Un pueblo no es verdaderamente libre

*cuando su libertad no está arraigada
mientras que la libertad no esté arraigada
en sus costumbres e identificada con ellos*

Larra

*Y si caigo, ¿qué es la vida? ¿quiero que fui,
por perdida*

ya la di la virtud escarnecí,

*cuando el yugo de la justicia burlé
del esclavo y a las mujeres vendí.*

como un bravo sacudí yo a las cabañas

*Los suspiros son aire y bajé,
van al aire.*

*Las lágrimas son agua y yo a los palacios subí,
van al mar. yo los claustros*

*Dime, mujer, cuando de todas partes dejé
amor se olvida, memoria amarga de*

¿sabes tú adónde va? mí

Rosalía de Castro

José Zorrilla (1817-1893)

Madrid a principios del siglo XIX

Romanticismo

Mª Dolores Vicente

