

ROMANTICISMO

Frente al equilibrio clásico, las normas y el didactismo dominantes en el siglo XVIII, los románticos defendieron la **originalidad**. Se concibe al artista como un ser dotado de un genio creador que no debe ser coartado. El romanticismo frente a los valores impuestos por el mundo burgués y su sociedad mercantil y racional, defiende el **Poder creador del espíritu**. El "yo" artístico se convierte en el principal impulso de la creación y su libertad absoluta la única regla que se debe incluir y cumplir.

De la exaltación del "yo" y del ideal de libertad se derivan las principales características de este movimiento:

- ✦ **El subjetivismo y el individualismo.** Los sentimientos y deseos dominan la literatura: el ansia de libertad y el amor se transforman en ideales de vida. El amor romántico adquiere con frecuencia matices trágicos; es una pasión que se enfrenta a diversas barreras o un ideal inalcanzable. El sentimiento amoroso aparece a menudo truncado por normas sociales o por un destino adverso.
Además del sentimiento, la literatura acoge otros elementos no racionales, como la fantasía, la imaginación o el sueño. Asimismo, el individualismo se refleja en la importancia del tema de la soledad: el hombre se siente aislado y diferente.
- ✦ **La proyección en la naturaleza.** Como consecuencia de la primacía de lo subjetivo, la descripción de la naturaleza sirve para exteriorizar los paisajes interiores del artista. El paisaje a menudo refleja sus estados de ánimo atormentados: crepúsculos, ambientes nocturnos, lugares agrestes, ruinas, tormentas, jardines abandonados, mazmorras, cementerios...
- ✦ **El enfrentamiento con la realidad.** El idealismo romántico produce un choque entre los deseos y la realidad. Este contraste ocasiona a menudo decepción, angustia, desengaño y escepticismo en el individuo. El rechazo de las circunstancias presentes se traduce con frecuencia en una defensa de la justicia social o en un **deseo de evasión hacia tiempos pasados** (la Edad Media en especial) y **lugares exóticos**.
- ✦ El gusto por lo **sobrenatural y misterioso**. La muerte, los cementerios y los ambientes misteriosos son muy frecuentes en la literatura. El romántico se siente atraído por todo lo que la razón no es capaz de explicar. Así, el mundo y el destino humano son concebidos, precisamente, como una incógnita y parecen estar dominados por la irracionalidad.
- ✦ El interés por lo **popular y lo nacional**. Los románticos acogen todo aquello que interpretan como manifestaciones genuinas del alma de los pueblos: la historia, los romances, las leyendas...
- ✦ Los **géneros preferidos** por los románticos son el **lírico** y el **dramático**, pues constituyen el cauce idóneo para mostrar los sentimientos. En la prensa, el talante crítico se manifiesta en el periodismo de opinión. Así también, el rechazo de las normas se aprecia en la **mezcla de géneros**.
- ✦ Respecto al **estilo**, el Romanticismo utiliza con frecuencia un lenguaje retórico, que contribuye a subrayar los sentimientos y aporta intensidad expresiva.

Tipos de Romanticismo

La aceptación de la ideología romántica adquiere diversos matices:

- El **Romanticismo tradicional** rechaza los preceptos ideológicos neoclásicos, pero se apoya en otros valores tradicionales como la religión, la monarquía absoluta o el patriotismo. Dentro de esta línea se encuentra, por ejemplo, la obra de José Zorrilla.
- Frente a este, el **Romanticismo liberal** (en el que se enmarca la obra de Larra o de Espronceda) supone un rechazo radical a todo el pasado: es anticlerical y republicano

POESÍA

La lírica romántica no triunfó en España hasta finales de la década de los 30 y su periodo de plenitud duró unos 20 años. Sin embargo, puede hablarse de un postromanticismo o de una segunda generación romántica que se desarrolló durante la segunda mitad del Siglo. Y en las que surgen dos poetas caracterizados por un romanticismo íntimo, que los convirtió en puentes hacia la lírica moderna. **Gustavo Adolfo Bécquer** y **Rosalía de Castro**. La aportación renovadora del Romanticismo se aprecia en todos los aspectos de la poesía.

- ✦ **El léxico:** se puebla de términos que reflejan el espíritu de la época: la insatisfacción, las ilusiones, la melancolía, la pasión, ideales, frustración, etc...
- ✦ **Las imágenes:** se llenan de exotismo, de paisajes crepusculares o misteriosos, tratados con una sensorialidad muy cuidada.
- ✦ **Métrica:** se usan todo tipo de estrofas y versos, aunque se tiende al uso de las formas más populares. El romance se convierte en una de las composiciones preferidas. En el poema se

mezclan versos de distinta medida y diferentes formas estróficas, lo que produce una sensación de mayor libertad y dinamismo.

- ✦ **Temas:** el *amor* ocupa un lugar preponderante. Es un amor apasionado, casi siempre imposible de alcanzar lo que motiva la profunda desgracia del poeta. Junto al amor aparece la preocupación religiosa, la angustia ante la muerte y además los motivos sociales y políticos: mediante la aparición de personajes rebeldes (el pirata, el preso, etc...) El poeta expone sus anhelos de libertad y los obstáculos que encuentra para lograrlos.

La poesía romántica cultiva las siguientes corrientes:

- ✦ La **poesía narrativa** (poemas históricos, romances y leyendas): en *Leyendas en verso* de **José Zorrilla**, *El estudiante de Salamanca* y *El diablo mundo* de **José de Espronceda**; y el *Romances Históricos* del **Duque de Rivas**..
- ✦ La **poesía lírica:** **Gustavo Adolfo Bequer** con *Rimas* y **Rosalía de Castro** *En las Orillas del Sar*. De Bécquer nace en buena medida la poesía moderna ya que su romanticismo evolucionó hasta lograr una nueva sensibilidad y un léxico poético muy alejado del léxico retórico y gastado de sus antecesores. No menos importante es en este sentido la poesía de Rosalía de Castro en la que predomina la melancolía, soledad, dolor y la autenticidad de su voz poética.

TEATRO

La introducción del *Drama Romántico* en España se retrasó por la supervivencia del teatro neoclásico en las primeras décadas del Siglo.

Ambas tendencias convivieron en los escenarios, originando debates sobre preceptiva y estética teatrales.

Las características principales son:

- ✦ **Se produce la ruptura con las reglas** de la preceptiva teatral aristotélica que con tanto rigor habían impuesto los dramaturgos neoclásicos.
- ✦ **Libertad de creación**, valor supremo que rige la creación teatral. Se mezclan géneros cómicos y trágicos y se emplean indistintamente el verso y la prosa en una misma obra, aunque al final terminará triunfando el verso.
- ✦ **Estructura:** las obras pueden estar divididas en 3, 4 o 5 actos y el texto incluye numerosas acotaciones para la descripción de personajes decorados con situaciones.
- ✦ **Genero:** el más cultivado, el Drama histórico.
- ✦ **Edad Media:** momento histórico preferido, si bien el mundo medieval solo es marco para tratar los problemas sociales del Siglo XIX. Los escenarios representan cementerios, mazmorras, lugares abandonados, bosques tenebrosos, etc.
- ✦ **Protagonistas:** un hombre y una mujer que se enfrentan a la imposibilidad de su amor. El héroe suele estar rodeado de un origen misterioso que al final suele revelarse como de procedencia noble, incluso emparentado con el antagonista. La mujer reúne en sí todas las virtudes psíquicas e intelectuales, pero el amor que ella enciende conduce a la destrucción. Los demás personajes son sólo simples espectadores del amor trágico o actúan como oponentes a la consecución de ese amor.
- ✦ El **gran tema** es el **amor:** fatídico y apasionado que se opone a las normas sociales y arrastra a quien la padece a la muerte. Otro tema es la **libertad**, el anhelo de alcanzar una libertad absoluta (política, social o humana) que se ve impedido por el entorno o destino. El **desenlace trágico**, la muerte final que acecha a los protagonistas no es una lección moral, en la que haya un castigo por sus amores ilícitos sino un grito de dolor y rebeldía en contra de un mundo que no admite el cumplimiento de los ideales.

Los autores y obras más importantes del drama romántico son:

La conjuración de Venecia de **Francisco Martínez de La Rosa**, *Don Álvaro y la fuerza del Sino* **Duque de Rivas**, *El trovador* de **Antonio García Gutierrez**, *Los amantes de Teruel* de **Juan Eugenio Hartzenbusch** y *Don Juan Tenorio* de **José Zorrilla**.

PROSA

A comienzos del Siglo XIX se inicia un género de gran éxito, la **novela histórica**, que sigue la moda y sitúa sus argumentos en tiempos pasados. En este género no se produjeron obras maestras ni siquiera autores destacados, a excepción quizás de *El Señor de Bembibre (1844)* de Enrique Gil y Carrasco. Por ello, el

mayor interés reside en los **artículos costumbristas** (se caracterizan por la descripción de tipos y costumbres sociales o populares con una intención didáctica: mejorar la sociedad), y en el debate ideológico y cultural que se entabló en periódicos y revistas.

La máxima figura de la prosa romántica es **Mariano José de Larra**. Larra cultiva todos los géneros, pero la mayor importancia literaria de este autor reside en sus **artículos periodísticos**.

Sus artículos se suelen clasificar en tres grupos:

1. Los más importantes de los cuales son, sobretodo, los **artículos de costumbres**. Actitud crítica, irónica y mordaz al tratar de la vida española, de sus vicios y defectos, pues su deseo es el progreso de una sociedad estancada en la pereza y en el atraso. *Vuelva usted mañana* y *El castellano viejo*.
2. Sus **artículos de crítica literaria**, se centraron principalmente en el teatro. Escribió reseñas de estrenos y en ellos intercaló posiciones de su teoría dramática. Su estética literaria se compendia (reúne) en el artículo titulado *Literatura*.
3. Los **artículos políticos** corresponden a los últimos años de su vida, y en ellos el Larra combativo y defensor de sus ideales liberales deja paso al Larra del desengaño y la desesperanza, próximo ya al suicidio. *El día de difuntos de 1836*.

La **estructura** con la que compone sus artículos es variable. Con frecuencia se encuentra como testigo de unos hechos, en ocasiones los describe a modo de corta y otras veces como si hubieran sido un sueño. Son habituales las digresiones morales o filosóficas en los que exponen sus teorías.

El **lenguaje** es junto con su aguda y viva observación de la realidad, lo que le ha asegurado la vigencia literaria: se trata de un lenguaje natural, claro y preciso, alejado del retoricismo.

En la segunda mitad del siglo XIX el gusto por lo legendario tiene su máxima expresión en las **Leyendas** de Bécquer. Son relatos, en general de origen folclórico y popular, que narran diversos hechos extraordinarios o sobrenaturales. Destacan: *El Monte de las Ánimas*, *Maese Pérez el organista*, *El rayo de luna*, *Los ojos verdes*, y *La corza blanca*.