

Tema 16. Literatura en los siglos XVIII y XIX

➤ La lírica

Los escritores pueden elegir para escribir sus obras entre la prosa y el verso. La **prosa** es la forma de expresión habitual en el lenguaje hablado y escrito para transmitir acontecimientos, historias, deseos... La reconocemos porque cuando se escribe en prosa se ocupa **todo el renglón**.

El **verso** es una forma de expresión que tiene ritmo y rima. Para conseguirlos, al escribir en verso no se ocupa todo el renglón. No pienses que con versos sólo podemos expresar las emociones. A lo largo de la historia de la literatura el verso también se ha utilizado para narrar historias (¿recuerdas el *Poema de Mío Cid* o las obras de teatro de Lope de Vega?).

Esta Sofía era una niña de doce o trece años, a quien en los largos primeros meses de mi enfermedad contemplaba abstraída ante un atlas geográfico tras los cristales encendidos de su ventana. Desde la mía, sólo un piso más alta, veía cómo su dedo viajaba lentamente por los mares azules, los cabos, las bahías, las tierras firmes de los mapas, presos entre las finas redes de los meridianos y paralelos. También Sofía bordaba flores e iniciales sobre aéreas batistas o rudos cañamazos, labor de colegiala que cumplía con la misma concentrada atención que sus viajes. Ella fue mi callado consuelo durante muchos atardeceres. Casi nunca me miraba, y, si alguna vez se atrevía, lo hacía de raro modo, desde la inmovilidad de su perfil, sin apenas descomponerlo. Esta pura y primitiva imagen, de Sofía a la ventana, me acompañó por largo tiempo, llegando a penetrar hasta en canciones de mi Marinero en tierra [...]. Desde entonces, aunque seguí viviendo hasta 1930 en la misma casa, Sofía se borró del todo, muriéndoseme verdaderamente, terminando por ser tan sólo un bello nombre enredado en los hilos de mis poemas.

RAFAEL ALBERTI, *La arboleda perdida*

Ahora mira este otro texto, también es de Rafael Alberti; cuenta lo mismo que el anterior, pero este está escrito en verso.

*La niña rosa, sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
abierto, un atlas.
¡Cómo la miraba yo
viajar, desde mi balcón!
Su dedo -blanco velero-
desde las islas Canarias
iba a morir en el mar Negro.
¡Cómo la miraba yo
morir, desde mi balcón!*

*La niña, rosa sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
cerrado, un atlas.
Por el mar de la tarde
van las nubes llorando
rojas islas de sangre.*

¿Cuál de los dos te ha gustado más? ¿Cuál de los dos te ha emocionado? ¿Percibes ahora la diferencia entre el verso y la prosa? No es difícil.

La **poesía lírica** nació de la unión del sentimiento, la palabra y la música. Su nombre procede del instrumento que utilizaban los griegos para acompañar las canciones que agradecían la llegada de la primavera, celebraban las fiestas o despedían a los difuntos. Con el tiempo se fue prescindiendo de la música, pero la palabra quedó contagiada para siempre de su ritmo. El texto lírico se caracteriza por tres rasgos esenciales:

- La expresión de **sentimiento**.
- La **visión personal** de la realidad.
- La abundancia de **recursos expresivos**.

Uno de los elementos que hacen que el mensaje de un poema sea tan especial es la **métrica**, que se ocupa del verso y de sus combinaciones. En el siguiente esquema tienes los rasgos que caracterizan al verso:

¿Cómo se miden los versos? No hace falta que cojas el metro. Fíjate en las instrucciones que tienes debajo, no es tan difícil:

1.

Separa las sílabas de cada verso: **po - e - sí - a e - res - tú**

2.

Si una palabra acaba en vocal y la siguiente empieza por vocal, se trata de una **sinalefa** y ambas se cuentan como si fueran una sola sílaba: **po - e - sí - a__e - res - tú**

3.

Si el verso termina en **palabra aguda**, cuenta una sílaba más:

En - mi - pu - pi - la__a - zul tendría 10 sílabas + 1 = 11 sílabas

4.

Si el verso termina en **palabra esdrújula** se resta una sílaba.

Qué - ver - des - es - tán - tus - ár - bo - les tendría 9 sílabas - 1 = 8 sílabas

1.

Una vez medidos los versos, los que tengan 8 o menos sílabas, serán de arte menor y se representan con minúsculas (7b); los de 9 o más sílabas son versos de arte mayor y se representan con mayúsculas (11A).

La **rima** también tiene sus normas:

Al escoger palabras que repiten un mismo final, dibujan con los sonidos una raya que sirve para delimitar el espacio del poema. Les sirve además, para llamar la atención sobre algunas ideas y sobre algunas palabras. Es la música de los poemas.

1º. Si quieren que el dibujo sea fuerte, con líneas gruesas y bien marcadas, utilizan la rima consonante, haciendo que se repitan al final de la palabra los sonidos de las vocales y las consonantes. Siempre se cuenta a partir de la última sílaba acentuada de la palabra. Cuando éramos pequeños lo hacíamos para meternos con quien no nos caía bien: “¡Bernarda, cara de Leoparda!”.

En tanto que de rosa y azucena (A)
se muestra la color en vuestro gesto, (B)
y que vuestro mirar ardiente, honesto, (B)
enciende el corazón y lo refrena; (A)

2º. Si quieren que el dibujo sea más suave, repiten sólo las vocales que se esconden en medio de las otras letras. Es la rima asonante:

Puente de mi soledad (a)
por los ojos de mi muerte (b)
tus aguas van hacia el mar, (a)
al mar del que no se vuelve. (b)

3º. A los versos que no riman porque ni sus vocales ni sus consonantes se repiten se les llama versos sueltos.

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas —
en mi pupila tu pupila azul. (A)
¿Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? —
Poesía... eres tú. (a)

Una **estrofa** es un conjunto de versos que comparten determinados rasgos, como la rima o el número de sílabas. Todas suelen tener el mismo número de versos en un poema y, generalmente, aparecen separadas por un espacio. En el siguiente cuadro las tienes clasificadas por su contenido, es decir, por el tema que tratan:

Por su contenido:		
<p>SÁTIRA</p> <p>Ridiculiza defectos de una persona o de la sociedad.</p>	<p>ODA</p> <p>Habla de personas, sentimientos y hechos en un tono muy apasionado.</p>	<p>ELEGÍA</p> <p>Refleja el dolor ante la muerte o una desgracia.</p>

➤ Literatura en el siglo XVIII

Durante el Siglo XVIII se da un movimiento que conocemos como la **Ilustración**, que es un movimiento intelectual que defiende el poder de la razón y de la experimentación. Dentro de la Ilustración encontramos el **Neoclasicismo** que es la representación artística y cultural de la Ilustración. El **Neoclasicismo** tiene las siguientes **características**:

- La literatura, como todas las artes, están para educar.
- El arte debe de seguir a la razón, no a los sentimientos y las emociones.
- La obra tiene que buscar un buen contenido, la forma es secundaria.
- Las obras deben de ser claras, concisas y naturales, frente a los excesos del Barroco.
- Las obras deben de ser creíbles.
- Se propugna la imitación de los clásicos.

Se cultivan los **géneros** tradicionales: lírica, narrativa y teatro, pero siguiendo los principios que acabamos de ver. Aparece un nuevo género, el ensayo, que es muy útil dentro de la mentalidad ilustrada.

En **prosa** no hay mucha producción. Los subgéneros más usados son: el género epistolar (composiciones en forma de carta), los libros de viajes, la prensa y el ya mencionado ensayo en el que se reflexiona sobre un tema. Entre los autores neoclásicos podemos mencionar a Feijoo, Cadalso y Jovellanos.

En **poesía** predominan los elementos poéticos del Barroco, aunque en la segunda mitad del siglo ya aparecen nuevas tendencias. Hay que mencionar a los fabulistas Iriarte y

Samaniego que son los autores de las dos colecciones de fábulas más importantes de este siglo.

El **teatro** neoclásico es quizás el género más importante en este siglo. El teatro neoclásico cuenta con las siguientes características:

- Respeto de las reglas clásicas, separando claramente los géneros teatrales y siguiendo la regla de las tres unidades (acción, lugar y tiempo)
- Verosimilitud: la acción debe de ser creíble.
- Fin didáctico y moralizador: hay que enseñar a través del teatro.

➤ Bécquer y el Romanticismo

Yo sé un himno gigante y extraño
Que anuncia en la noche del alma una aurora,
Y estas páginas son de ese himno
Cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirle, del hombre
Domando el rebelde, mezquino idioma,
Con palabras que fuesen a un tiempo
Suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra
Capaz de encerrarlo, y apenas ¡oh hermosa!
Si, teniendo en mis manos las tuyas,
Pudiera, al oírlo, cantártelo a solas.

Fíjate bien: "palabras que fuesen a un tiempo / suspiros y risas, colores y notas". Estos versos pertenecen al poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. A lo largo de su obra, no es extraño que este autor hable en sus poemas de la poesía misma y, en esta ocasión, expresa un deseo de que las palabras sean a su vez colores y notas. Dicho de otro modo: **imagen y sonido**. Puestos a imaginar: si Bécquer viviera en nuestro tiempo ¿no crees que estaría encantado de mezclar la poesía con los nuevos medios técnicos audiovisuales? En cierta forma, eso es lo que hacen los publicistas en muchos anuncios televisivos.

En cualquier caso, aunque existan conexiones, debemos dejar muy claro que son dos mundos con distinta finalidad: mientras que la poesía busca la expresión del mundo interior del poeta y persigue una emoción artística, la publicidad lo que quiere es vendernos algo. Así que de momento, ocupémonos de conocer un poco mejor a Bécquer, un poeta que no va a intentarnos vendernos nada. Seguro que los siguientes versos también te suenan:

**¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía eres tú**

En otra ocasión, en un prólogo a *La Soledad*, libro de cantares de su amigo Alonso Ferrán, escribirá lo siguiente, distinguiendo entre dos formas de poesía:

Hay una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura.

Hay otra, natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye; y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía.

La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el mundo.

La segunda carece de medida absoluta; adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona: puede llamarse la poesía de los poetas.

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 - Madrid 1870) no es estrictamente un poeta de la época romántica, ya que su producción transcurrió en la segunda mitad del XIX. Pero las características de su poesía hacen que se relacione habitualmente con este movimiento.

Nos encontramos ante un autor que a lo largo de su obra también nos da a conocer su concepto poético. Su estilo se caracteriza por cierta vaguedad, una **sencillez**, tan solo **aparente**, con la que sus poemas logran un tono íntimo, casi confidencial. Dicha naturalidad es lograda por medio de un empleo de recursos limitado pero sumamente eficiente que sustituye en sus versos a la retórica de los primeros románticos. Se trata de una poesía perfectamente accesible para el lector, libre de los excesos metafóricos. El estado poético se logra mediante la asociación de ideas que se presentan entretejidas con haces de luz, resonancias... "cadencias que el aire dilata en las sombras". El asunto queda a menudo difuminado en una ensoñación lírica que revela la expresión de un sentimiento interior, una idea o un estado de ánimo que en Bécquer se presentan siempre más intuitivos que afirmados. Dicho de otro modo, se trata de una **poesía aparentemente sencilla y accesible**, pero que a la vez admite una lectura más profunda en la que podemos darnos cuenta de que sus poemas son también producto de una **cuidada elaboración**.

El secreto de la profunda impresión que ha causado la poesía de Bécquer es ese saber decir, íntimo y confidencial, sin retóricas huecas ni pretensiones de brillantez, intentando expresar su sentir clara y exactamente, con los mínimos elementos necesarios. Por ello está considerado como el **primer poeta moderno** de nuestra literatura. Con el paso del tiempo se convirtió en un auténtico referente para muchos poetas posteriores.

Al hablar de Bécquer, hemos hecho referencia a la época romántica, pero quizás no tengas claro qué quiere decir esto. Si te preguntamos sobre el sentido que normalmente das a la palabra "romántico", seguro que haces referencia a asuntos amorosos. Y algo de eso hay, no vamos a negarlo, pero el movimiento romántico engloba muchos más aspectos que lo meramente sentimental: hablamos de una nueva mentalidad, de otra forma de ver el

mundo, que se desarrolló especialmente en el primer tercio del siglo XIX. De momento, puedes ver un vídeo para que conozcas las características principales del Romanticismo. **(VIDEO DEL ROMANTICISMO)**

El estilo romántico, como has podido ver, se caracteriza por todo aquello que rompe la norma neoclásica, como la polimetría, es decir, la variación de versos y estrofas, la retórica y la búsqueda de efectos sobre la sensibilidad del público. Frente a la razón neoclásica y a su respeto a las reglas, el romántico prefiere la libertad, la mezcla de géneros y estilos, la originalidad individualista.

El Romanticismo es un movimiento cultural complejo y amplio, que repercutió en todos los aspectos de la vida. Tiene como principales características las siguientes:

- **Individualismo.** El arte y la literatura se convierten en expresión del yo, de los sentimientos.
- **Irrracionalismo.** Frente al racionalismo ilustrado, el romanticismo valora todo lo no racional: emociones, sueños, fantasías...
- **Defensa de la libertad.** Rechazarán las normas neoclásicas, buscando ante todo la originalidad, el estilo personal.
- **Nacionalismo.** Frente al espíritu universalista del Neoclasicismo, los románticos valoran los rasgos diferenciales de su país, recuperan su historia, sus costumbres y su cultura.
- **Escapismo.** El rechazo de la sociedad moderna lleva al romántico a evadirse, a ambientar sus obras en épocas lejanas (Edad Media) o en lugares todavía no dominados por la civilización europea (Oriente, América)
- **Espíritu rebelde y juvenil.** Mientras el Neoclasicismo estaba en consonancia con actitudes propias de la madurez (racionalismo, moderación). El Romanticismo sintonizaba mejor con las inquietudes de la juventud (rebeldía, pasión, idealismo).

➤ La novela realista

La época posterior al Romanticismo se caracteriza por profundas transformaciones sociales:

- Gran crecimiento demográfico.
- Éxodo rural a las ciudades.
- Una burguesía cada vez más conservadora.

Es la época de la Revolución Industrial en Inglaterra (y algo después en otros países europeos), en la que se da un progreso técnico con nuevos inventos y un desarrollo de la industria y el comercio nunca visto hasta ese momento.

Por otro lado se desarrolla una filosofía positivista. Todas estas transformaciones se reflejan en literatura en el surgimiento del **Realismo** y del **Naturalismo**. El Realismo

tiene como nota característica principal su descripción de la vida tal como es y su reflejo de forma objetiva. El Naturalismo es un movimiento de origen francés que lleva el realismo al extremo.

La literatura realista se centra principalmente en **personajes de la burguesía**. Su género preferido es **la novela**, mediante la que se pretende realizar un retrato de la realidad social con exactitud y objetividad a través de descripciones verosímiles basadas en una meticulosa observación de la realidad. Obsérvalo en el ejemplo siguiente:

El gabinete de lectura, que también servía de biblioteca, era estrecho y no muy largo. En medio había una mesa oblonga cubierta de bayeta verde y rodeada de sillones de terciopelo de Utrecht.

La Regenta, Leopoldo Alas, Clarín.

Los autores realistas normalmente adoptan un punto de vista omnisciente y son frecuentes los comentarios del autor con la finalidad de influir en la opinión del lector. La narración suele alternarse con el diálogo, caracterizado por el empleo de un estilo natural y de un lenguaje coloquial.

Entre los autores más destacados de esta corriente encontramos nombres como **Juan Valera** (*Pepita Jiménez*), **Benito Pérez Galdós** (*Fortunata y Jacinta*) o **Leopoldo Alas "Clarín"** (*La Regenta*). Por cierto, estos tres autores colaboraron también con los periódicos de la época, sobre todo en una labor de crítica literaria.

En la segunda mitad del siglo XIX, una época caracterizada por la inestabilidad y los continuos cambios políticos, la escritora **Emilia Pardo Bazán** introdujo en nuestro país la **novela naturalista**, corriente literaria iniciada en Francia. A grandes rasgos podemos decir que el Naturalismo no es más que **el Realismo llevado al extremo**. Presenta un retrato más crudo de la realidad y de los personajes, deteniéndose en **los aspectos más sórdidos** y desagradables. Aquí tienes un fragmento de *La barraca*, de Vicente Blasco Ibáñez, en que el protagonista se ve incapaz de luchar contra las fuerzas que le rodean y le oprimen:

El mal llegando a él de todas partes, surgiendo de los caminos, de las casas, de los cañares, aprovechando todas las ocasiones para herir a los suyos; y él, inerme, sin poder defenderse de aquel enemigo que se desvanecía apenas intentaba resolverse contra él, cansado de sufrir. ¡Gran Dios! ¿Qué había hecho él para padecer tanto? ¿No era un hombre bueno...?

La Barraca. Blasco Ibáñez

En nuestro país aplicaron también las técnicas del naturalismo autores como Clarín y Galdós de los últimos tiempos. Pero fue Vicente Blasco Ibáñez el autor más representativo de esta escuela literaria.

En esta época aumenta el número de lectores. Los periódicos cobran una mayor influencia en la opinión pública y aparece una modalidad nueva de transmisión de la literatura: **la novela por entregas**.

Fíjate qué curioso: las **novelas por entregas**, es decir, los **folletines** que se publicaban en prensa, fueron justamente el origen de nuestras **series** de televisión. Pero tampoco hay que olvidar que antes de estas existieron los **seriales radiofónicos**. Y el sistema no deja de evolucionar y de adaptarse a los nuevos tiempos: por ejemplo, hoy en día ya se han producido **series televisivas para el teléfono móvil** y en Internet muchos de los **blogs** que continuamente se publican siguen en esencia el mismo fundamento de aquellos primeros folletines. Así podríamos representarlo:

