

LITERATURA ROMÁNTICA CASTELLANA

1º BACHILLERATO

CONTENIDO

1.	Contexto histórico	2
2.	Características generales de la literatura romántica.....	3
3.	Poesía romántica	4
4.	Prosa romántica.....	5
5.	Teatro romántico.....	6

1. CONTEXTO HISTÓRICO

El proyecto ilustrado no muestra avances significativos, se da paso a **movimientos totalitarios** en los que el poder recae en monarquías absolutistas y los artistas empiezan a distanciarse de sus propósitos iniciales y a ser muy críticos con el sistema. Es el surgimiento del **Romanticismo**, un **arte individual**, que no busca enseñar nada, sino mostrarse rebelde y rupturista con las normas. Será el movimiento cultural fundamental de inicios y mediados del siglo XIX.

En esta época, el Romanticismo también supuso el impulso teórico para promover **movimientos nacionalistas**, dando sustento ideológico a la independencia de las colonias y también a la formación de nuevos estados en Europa, como Italia o Alemania. En el caso de las colonias hispanoamericanas, la debilidad del estado durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) permitió iniciar su independencia del desgastado imperio español.

En España, el regreso de **Fernando VII** en 1814 provocó el retorno del absolutismo, finalizando con los cambios liberales impulsados por la Constitución de 1812, que quedó derogada. Además, los intentos de reformar el país fueron reprimidos y se exilió a los intelectuales. Supuso la traición del rey a la promesa de mantener y respetar la primera Constitución del país. Posteriormente, poco antes de fallecer en 1833, derogó la ley sálica, que no permitía reinar a las mujeres en caso de no tener descendente varón. Así pudo reinar su hija, Isabel II, pese a la oposición de los sectores más conservadores, que preferían al hermano de Fernando VII, el infante don Carlos.

Este hecho provocó una serie de guerras civiles denominadas **guerras carlistas**. Estas contiendas bélicas, acompañadas de diversas crisis económicas, promovió el ascenso de una revolución burguesa y progresista, denominada **la Gloriosa** (1868), que supuso el reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873) y la proclamación de la Primera República (1873-1874). Un pronunciamiento militar promovería la restauración borbónica en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que acatará una nueva constitución que dará lugar al **turnismo** en el poder entre liberales y conservadores.

Entre mediados y finales del siglo XIX, la consolidación de la burguesía y el surgimiento de las reivindicaciones una nueva clase social compuesta por los trabajadores más desfavorecidos de la sociedad industrial, el proletariado, conllevaron un cambio en la mentalidad de la sociedad, que promovería cambios sociales, políticos y, evidentemente, artísticos, lo que supuso el desgaste inevitable del Romanticismo y el surgimiento del Realismo.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA ROMÁNTICA

El Romanticismo es un complejo **movimiento cultural que supuso una revolución artística y una ruptura con las ideas ilustradas**. Los románticos estaban decepcionados por el fracaso de la Ilustración y querían romper con las estrictas normas que este movimiento había planteado. Lo que antes se supeditaba a la razón, ahora se hacía hacia la sensibilidad y lo emocional, huyendo de la perfección clásica que había impuesto el Neoclasicismo.

Por ello, **convirtieron la libertad en su máxima aspiración** y se volcaron en la expresión de los sentimientos y las emociones del corazón, que habían sido negados o desterrados por los ilustrados. Su origen está en Inglaterra y Alemania, con autores tan relevantes como Wordsworth, Walter Scott, Novalis, Goethe, Lord Byron, John Keats, Percy y Mary Shelley o los hermanos Grimm. De esa forma, frente al racionalismo y el colectivismo de la Ilustración ellos planteaban un desborde de los sentimientos y un afán de individualidad. Se caracterizaban por:

- **Individualismo:** el artista se considera el centro del mundo, preocupándose tan solo por sus intereses personales. Por eso, todo lo que rodea al yo pasa a través de su visión subjetiva. Por ejemplo, la naturaleza se convierte en expresión de sus emociones y los paisajes empleados suelen representar la situación mental de los personajes.
- **Culto a la libertad:** consideraban que el individuo debía ser libre, rechazar las reglas sociales impuestas y romper con las estrictas normas artísticas. Buscan la originalidad y ahondan también en lo que estuvo prohibido durante la Ilustración: lo grotesco, lo feo y lo deforme.
- **Rebeldía y evasión:** el ansia egocéntrica de felicidad acaba derivando en un rechazo a la sociedad y una huida que se representa mediante historias ambientadas en el pasado legendario (surge aquí la visión idealizada de la Edad Media) o hacia lugares o países exóticos, es decir, lejanos. De ahí que surjan también historias de terror fantástico, que sirven también para escapar de la realidad.
- **Nacionalismo:** frente al carácter universal de la Ilustración, los románticos van a defender las características particulares de sus respectivos países, valorando sus tradiciones y costumbres por encima de las extranjeras. Este hecho también provoca que investiguen sobre sus propios países y desarrollen el **folklore** ('conocimiento del pueblo'), es decir, el estudio de las tradiciones y costumbres de la sociedad. De este hecho surgirán recopilaciones de cuentos tradicionales y también textos críticos con la sociedad. Además, será el sustento intelectual para el surgimiento de movimientos independentistas.
- **Angustia existencial:** el choque entre la realidad y el deseo produce un malestar en los autores, una frustración que lleva a la tragedia de ser conscientes de que sus deseos son imposibles de cumplir, lo que induce al suicidio. Los personajes ansían aquello que no tienen, como sucede dentro de la temática del amor, tema central de esta literatura. El amor es visto como un hecho imposible y que causa dolor. Además, se generan dos estereotipos para la mujer: la mujer fatal, que acaba destruyendo al amante con su actitud, y la mujer angelical, casi de tono maternal, que suele causar dolor por su rechazo o por su muerte.

En España será un movimiento tardío desarrollado durante los años 30 del siglo XIX, caracterizado por su presencia en el periodismo, en la poesía y en el teatro. Su introducción al país llegará por parte de autores liberales exiliados tras el regreso de Fernando VII que regresaron al país, como Espronceda. Su vigencia fue breve, pues consideramos que la primera obra romántica fue *Don Álvaro o la fuerza del sino* (1835), del duque de Rivas y la primera novela prerrealista se da en 1849, siendo *La gaviota*, de Cecilia Böhl de Faber.

3. POESÍA ROMÁNTICA

Se convirtió en el género principal por ser el mejor vehículo para la subjetividad y la transmisión del sentido de libertad y de toda la frustración de los románticos, además de convertirse también en un género íntimo en el que expresar las inquietudes personales. El inicio de la lírica romántica se combina con autores todavía **clasicistas** como **Blanco White** o **Alberto Lista**, pero ya a finales del siglo XVIII algunos autores liberales habían empezado a mostrar su gusto por lo macabro y lo sentimental, incluyendo un tono grandilocuente y desgarrado que rompía con la poesía neoclásica, como fueron **Juan Meléndez Valdés** y **José Cadalso**.

A partir de los años 30 del siglo XIX se desarrolla la **poesía romántica**, con la influencia de autores extranjeros como Byron o Victor Hugo. En esta primera etapa, destaca la **poesía narrativa**, de carácter histórico-legendario, que sirve para recordar la tradición nacional, reivindicando las culturas regionales y resurgiendo lenguas vernáculas como el gallego o el catalán, o para criticar a la sociedad del momento. Para este último objetivo se imitan los antiguos romances o las coplas y canciones populares. Destacarán autores como Ángel de Saavedra, el **duque de Rivas** (1791-1865), con sus *Romances históricos*, **José Zorrilla** (1817-1893), con *La leyenda del Cid*, **Gertrudis Gómez de Avellaneda** (1814-1873) y **Carolina Coronado** (1820-1911).

Pero, sin duda, el poeta más representativo de esta etapa es **José de Espronceda** (1808-1842), autor de grandes obras como: *Canciones* (1834), en las que abordó la vida de personajes marginales, como el pirata, el reo o el verdugo, para criticar las convenciones morales y sociales que le rodeaban; *El estudiante de Salamanca*, intenso poema narrativo de ambiente misterioso y nocturno donde se recupera la figura del donjuán; y *El diablo mundo*, una larga reflexión inacabada sobre la vida humana en la que se incluye la elegía a su amada Teresa Mancha. Su poesía refleja sus ideales liberales, su desencanto vital y su patriotismo.

A partir de 1850 se inicia la **poesía postromántica**, de raigambre más alemana, centrada en la expresión íntima de los sentimientos personales, alejados por completo de la crítica social. El tema principal suele ser el amor idealizado y fracasado, que suele ir acompañado de sufrimiento. Se usa la naturaleza como reflejo de las emociones. Emplean un lenguaje más sencillo, pero de carácter simbólico gracias a las metáforas y apasionado, alejándose de la grandilocuencia de los autores anteriores. Sus formas métricas suelen ser simples, incluyendo versos blancos (sin rima, pero con estructura métrica). Destacan dos autores:

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), como poeta fue autor de las *Rimas*, publicadas tras morir por sus amigos. Eran un conjunto de poemas en torno a las temáticas de qué es la poesía, el amor, la soledad y la muerte, caracterizados por su brevedad, su sencillez y su sentimentalismo desbordado. Eran poemas con mucha musicalidad gracias a las aliteraciones y las repeticiones, además de emplear el verso corto y estrofas breves como la silva romance. Se le considera el iniciador de la poesía española contemporánea por ser el precursor de movimientos posteriores. Además, escribió una serie de cuentos góticos sobre hechos extraordinarios, las *Leyendas*. En vida no fue apreciado por la crítica literaria, pero su fama no dejó de crecer póstumamente.

Rosalía de Castro (1837-1885): autora de poemas sencillos y líricos, su obra se divide entre los poemas que dedica al nacionalismo gallego, escritos en ese idioma, recogidos en *Cantares gallegos* (1863) y *Follas novas* (1880) y los poemas castellanos, en los que muestra una visión desesperanzada y angustiada de la vida, recogidos en *En las orillas del Sar* (1884). Tuvo una vida repleta de penalidades personales, como la muerte temprana de su hijo, y su reconocimiento como poeta fue póstumo, como Bécquer, siendo duramente criticada e ignorada en su época.

4. PROSA ROMÁNTICA

La narrativa vuelve a recuperar el impulso perdido durante la Ilustración, siendo un vehículo eficaz para la transmisión de las ideas románticas, como su rechazo por la realidad, su deseo de evasión o su aprecio por la tradición. Surgen así los siguientes subgéneros narrativos:

- **Narrativa histórica:** novelas que se ambientan en el pasado, normalmente en una época medieval idealizada, para exaltar un pasado glorioso o para criticar vicios de la sociedad mostrando a personajes virtuosos y nobles. A pesar de llamarse históricos, en la mayoría de las ocasiones eran historias ficticias que se situaban en una época pasada. Sus protagonistas solían tener un final trágico, al ser generalmente incapaces de integrarse en el mundo que les rodea o de superar su pasado personal. Una de las más famosas es *El señor de Bembibre*, de Enrique Gil y Carrasco. También cabe destacar a Larra con su obra *El doncel de Don Enrique el Doliente* y a Espronceda con *Sancho Saldaña*.
- **Narrativa fantástica:** el uso del pasado también podía adoptarse desde un tono fantástico y cercano al terror, con protagonistas solitarios y situaciones misteriosas, que fueron del gusto del público de la época. El ejemplo más representativo lo tenemos en los relatos góticos de Gustavo Adolfo Bécquer, sus *Leyendas*. Esta tendencia tuvo más vigencia en otros países europeos.

Finalizando la etapa romántica en la narrativa, empieza a surgir una novela social que ahonda en las condiciones injustas del proletariado, generalmente para conmovir al lector mediante situaciones melodramáticas. Un ejemplo lo encontramos en *María, la hija de un jornalero*, de Wenceslao Ayguals de Izco.

Dentro del periodismo, surge el **costumbrismo**, que se difundió principalmente como relatos breves en los que se observaban y describían situaciones sociales para realizar algún tipo de crítica. Hubo dos tendencias:

- Una postura más conservadora, que defendía los valores tradicionales y nacionalistas de España, representada principalmente por **Mesonero Romanos**.
- Una postura más liberal y satírica, que critica de manera pesimista a la sociedad. Su máximo representante es **Mariano José de Larra**, que desarrolló una serie de artículos, como “El castellano viejo” o “Vuelva usted mañana”, en los que, con ironía y mediante caricaturas de sus personajes, criticaba diferentes aspectos de su época, incluyendo críticas literarias, políticas o censurando costumbres y vicios. Larra era un hombre culto, apasionado y rebelde, pero también profundamente pesimista, lo que le llevó a quitarse la vida con 28 años.

La narrativa romántica empezó a perder vigencia a partir de mediados de siglo, surgiendo la necesidad de imitar a la realidad con mayor fidelidad. Surgen así novelas prerrealistas, como *La gaviota*, de Cecilia Böhl de Faber, que profundizan más en la psicología de los personajes y se alejan del simple retrato de costumbres.

5. TEATRO ROMÁNTICO

Tras la muerte de Fernando VII surgió con fuerza el teatro romántico gracias a diversos estrenos que tuvieron un gran éxito en la década de 1830 a 1840. Este tipo de teatro **abandona la finalidad didáctica** de la Ilustración y **rompe con sus normas**, añadiendo saltos temporales, efectos especiales, mayor número de actos y una temática más centrada en la narración de historias sorprendentes, normalmente de carácter amoroso. El tema más habitual era mostrar un amor imposible por el que el héroe lucha, pero que jamás llega a alcanzar, cuya finalidad es conmover al público.

Son habituales las obras ambientadas en un pasado medieval idealizado, como las escritas por Martínez de la Rosa, por ejemplo, *La conjuración de Venecia* (1834), ambientada en el siglo XIV dentro de un mundo de intrigas y secretos, con escenas tenebrosas y sepulcrales. O las obras de Juan Eugenio Hartzenbusch, siendo la más recordada *Los amantes de Teruel* (1837), sobre la trágica leyenda turolense de ambientación medieval, aunque también escribió *Doña Mencía* (1839), sobre la Inquisición, o *Alfonso el Casto* (1841), sobre la pasión incestuosa del rey Alfonso por su hermana Jimena. También Mariano José de Larra estrenó *Macías* (1834), sobre un poeta medieval gallego que sucumbe a las normas sociales y al matrimonio pese a ir en contra de sus deseos. No obstante, el drama más significativo de este primer periodo es ***Don Álvaro o la fuerza del sino* (1835)**, de Ángel de Saavedra, el duque de Rivas. En esta obra se muestra el destino como una fatalidad de la que el protagonista no puede escapar y que le impide disfrutar de su deseado amor. Rompe las normas ilustradas de variadas formas: transcurre la acción en Sevilla, Córdoba e Italia a lo largo de cinco años, mezcla prosa y verso y el protagonista es un héroe apasionado marcado por la tragedia que se enfrenta a las convenciones sociales por amor.

Posteriormente, **José Zorrilla** (1817-1893), autor prolífico que también fue poeta, estrenará ***Don Juan Tenorio* (1844)**, la obra teatral romántica más importante de nuestra literatura. Se trata de una revisión de un concepto surgido en el Barroco: el donjuán. Ambientada en un ambiente nocturno y en la Sevilla del siglo XVI, dos hombres, don Juan y don Luis, hacen una apuesta por ver quién gana más duelos y conquista más mujeres. En una de sus conquistas, don Juan rapta a doña Inés del convento en el que estaba y se enfrenta al padre de ella y a don Luis, acabando con la vida de ambos. Escapa a Italia por haber cometido este crimen y al regresar descubre que doña Inés también ha muerto. Será perseguido entonces por el fantasma del padre de doña Inés, que trata de arrastrarlo al infierno, pero el espectro de doña Inés tratará de salvar el alma de su amado. A diferencia del concepto barroco, Zorrilla ofrece un protagonista que logra arrepentirse y salvarse por amor e incluye elementos fantásticos. Su éxito fue absoluto y se convirtió en una obra emblemática que se representaba habitualmente en los teatros durante la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre.

Además de *Don Juan Tenorio*, debemos reconocer en la obra de Zorrilla otras dos piezas dramáticas: *El zapatero y el rey* (1841), en la que hace una revisión del rey don Pedro el Cruel como un personaje simpático y justiciero al que persigue la fatalidad, y *Traidor, infonso y mártir* (1849), en la que toma como inspiración la historia del pastelero de Madrigal, ahorcado por haber intentado suplantar al rey don Sebastián de Portugal, para ofrecer un giro de tuerca a la historia.