

Romanticismo

Movimiento artístico

Contexto histórico S. XIX

La **economía** está marcada por la **revolución industrial**. Surgen las grandes industrias y crecen las ciudades. Esto trae consigo, en lo **social**, la consolidación del proletariado y la burguesía. La vieja sociedad estamental va siendo substituída por una nueva **sociedad capitalista de clases**. Ya no importa tanto el origen y la tradición del individuo, sino su poder adquisitivo. Y a mayor poder adquisitivo, también mayor poder político. Por eso, la burguesía substituye a la nobleza como clase dominante.

Existe ciertas **tensiones** entre:

- Socialistas como Marx (proletariado).
- Liberales, a favor de la no regularización del mercado por parte del estado (burgueses).
- Consevadores que añoran el feudalismo (nobleza).

Asimismo, cobra fuerza un **nacionalismo** fundamentado en la raza y el territorio. Por eso, surgen ideólogos que buscan crear una historia idealizada de los pueblos.

Estas tensiones y nacionalismos surgen debido a intereses económicos. Pero también debido a uno de los hechos más importantes del período: las **ocupaciones napoleónicas**.

Napoleón pretendió consolidar las ideas de la Revolución Francesa y expandirlas por Europa. Tras su derrota, aparecen confrontaciones entre los liberales y aquellos que gustarían de restaurar un Antiguo Régimen. Además, las ocupaciones napoleónicas desarrollaron en los pueblos el sentimiento de sus peculiaridades históricas, culturales, lingüísticas, etc.

Para el triunfo del romanticismo jugará un papel muy importante el **idealismo filosófico**. Esta doctrina prima la mente, sobre lo material y la experiencia. La realidad difiere en función de la persona. Algunos autores llegan a considerar al "yo" como la fuerza creadora de su propia realidad.

Romanticismo

El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el período aproximado de 1800 a 1850. Después de este periodo cedió su lugar al positivismo, que fomenta el pensamiento crítico, y al empirismo.

Tiene su germen en el Sturm and Drang (tormenta e ímpetu), un movimiento estético literario y musical, de origen alemán, fundamentado en la libertad artística, la subjetividad y la emoción extrema. Nació como una contraposición al racionalismo y al neoclasicismo. Uno de sus máximos representantes fue Goethe

Características Ideológicas

- ▶ **Rechazo del racionalismo, del neoclasicismo y del didactismo del arte.**
- ▶ **Importancia del sentimiento, del individualismo (del “yo”) y de la subjetividad. Arte fundamentado en el poder de la imaginación y en la libertad artística.**
- ▶ **Crisis vital y desacuerdo con el mundo. Sensación de fracaso existencial.**

Características artísticas

Exaltación de los sentimientos y personajes guiados por sus impulsos antes que por la razón. Se nos presenta al individuo lleno de contradicciones y definido por la pasión.	Debido al predominio del sentimiento y no de la razón.
Sentimientos como la angustia, la soledad, la frustración, el fracaso humano o la nostalgia del pasado (cualquier tiempo pasado fue mejor).	Debido al predominio del sentimiento y no de la razón.
Personajes individuales y gran presencia del “yo” lírico en la poesía.	Debido a la importancia del individualismo y del subjetivismo.
Exaltación de la libertad individual y personajes que se revelan ante las normas establecidas de un mundo en crisis. Crítica implícita a esas normas.	Debido a la importancia de la libertad para los autores.
Papel determinante del destino en el transcurso de los acontecimientos.	El conflicto entre la amarga realidad y los ideales libertarios del hombre romántico acentúan el fracaso existencial (crisis vital). El destino desacredita la importancia de la razón (da igual cómo actúes, no puedes escapar).
Acciones y finales trágicos.	Permiten, mejor que acciones felices, exaltar el sentimiento. Representan el fracaso existencial.
Gran presencia de la naturaleza.	Permite reflejar el estado de ánimo de los personajes/yo lírico. Varía en función del estado de ánimo.
Gusto por escenarios y motivos tenebrosos y oscuros.	Reflejan la angustia existencial.
Lugares lejanos y personajes exóticos.	Permiten la evasión del mundo angustioso y favorecen el uso de la imaginación.
Ambientación en épocas pasadas.	Permiten la evasión de un mundo angustioso. Los autores recrean el pasado de forma idealizada para justificar actitudes nacionalistas.
Ruptura de aquellas normas estéticas que coartan la libertad e imaginación del autor. Por ejemplo, se rompe con la regla de las tres unidades o se utiliza el verso libre.	Debido al rechazo al neoclasicismo. Debido a la importancia de la libertad y la imaginación del autor.

POESÍA

Los poetas románticos se decantan por dos vías: la poesía lírica y la poesía narrativa de larga extensión, inspirada en temas históricos, legendarios o exóticos.

A nivel internacional podemos destacar a Lord Byron y Jane Austen (Inglaterra), Walt Whitman (Estados Unidos), Goethe (Alemania)...

En España destaca la figura de Espronceda. Son considerados poetas postrománticos Rosalía de Castro y Bécquer.

POESÍA LÍRICA

En la poesía lírica prima el individualismo y la subjetividad del “yo”.

Tendencias :

Poesía amorosa:

Poemas en los que el yo lírico expresa sus sentimientos amorosos más íntimos y pasionales. Pueden dirigirse a un “tú”, la amada. Este receptor permite dar mayor tensión dramática al poema, pero lo importante sigue siendo el “yo”.

Poesía existencial:

Poemas que dan muestra de una visión pesimista del mundo y se centran en la angustia provocada por el fracaso existencial. En ocasiones, pueden estar presentes los anhelos de libertad del yo lírico.

Poesía de temática social:

Se centra en tipos marginados (piratas, mendigos) como modelos de libertad individual. En esta poesía no importa contar la historia de los personajes. Al poeta le sirven de ejemplo para expresar su anhelo de libertad o para exponer, implícitamente, su opinión sobre la sociedad del momento.

Poesía descriptiva:

No se centra en describir la naturaleza tal como es, sino en hacer una identificación entre ella y el sentimiento de la voz poética.

Características formales :

- **Presencia del “yo” a través de los pronombres personales.**
- **Recursos enfáticos para expresar los sentimientos:**
Presencia del “tú”
Exclamaciones, interrogaciones, puntos suspensivos
- **Exhortaciones**
- **Hipérbole**
- **Polimetría, verso libre e hipérbaton (alteración del orden sintáctico).**

Acuerdate de mí
Lord Byron

Llora en silencio mi alma solitaria,
excepto cuando está mi corazón
unido al tuyo en celestial alianza
de mutuo suspirar y mutuo amor.

Es la llama de mi alma cual lumbrera,
que brilla en el recinto sepulcral:
casi extinta, invisible, pero eterna...
ni la muerte la puede aniquilar.

¡Acuérdate de mí!... Cerca a mi tumba
no pases, no, sin darme una oración;
para mi alma no habrá mayor tortura
que el saber que olvidaste mi dolor.

Oye mi última voz. No es un delito
rogar por los que fueron. Yo jamás
te pedí nada: al expirar te exijo
que vengas a mi tumba a sollozar.

*Te quiero pero yo qué sé
Cuando estamos mal lo paso bien*

Duro

Duro

Comentario

1. ¿Quién es el yo lírico? ¿A quién se dirige? ¿Qué hace?

En el poema el yo lírico es un difunto amante, que como espíritu, se dirige a su enamorada, todavía en vida. El yo lírico le demanda que se acuerde de él y que lo llore cada vez que se acerque a su tumba.

2. Temas y visión romántica de esos temas.

En el poema destaca una visión individualista y subjetiva del mundo. Importan más los sentimientos del yo lírico que los de la propia amada.

Además, estamos ante un poema de temática amorosa. El amor es visto como una pasión tan fuerte que trasciende a la propia muerte. Esto se ve, por ejemplo, en la referencia a un “amor celestial”. O en un alma “eterna... ni la muerte la puede mancillar”.

Con el amor se relacionan una serie de emociones y sentimientos: tristeza (“llora”) soledad (“alma solitaria”), dolor (“tortura”, “dolor”), pero también alegría y pasión. De esta forma, el desamor se identifica como algo negativo, y el amor celestial como un sentimiento capaz de vencer a la muerte, pero también al fracaso existencial de la época. Se identifica, en definitiva, al amor como un sentimiento liberador.

Debemos señalar, además, la presencia de un espacio tétrico y misterioso, el cementerio, que permite generar un clima fúnebre y de misterio. Y lo sobrenatural al ser el yo lírico un espíritu.

3. Recursos formales que apoyan las ideas románticas

En el poema observamos la presencia de pronombres personales para incidir en el yo, en sus sentimientos y en sus deseos: “yo”, “me”, “a mí”.

Al dirigirse a su amada, también observamos pronombres de segunda persona. Pero no se incide en los sentimientos de la amada ni en sus deseos. A la amada se la exhorta a hacer lo que la voz poética quiere: En línea con lo anterior, cobra importancia la negación, o un verbo como “exigir”, mucho más directo y extremo que pedir o rogar.

La pasión amorosa es expresada de forma metafórica. Cobra importancia “el alma” y la esfera conceptual del fuego y la luz: “Es la llama de mi alma cual aurora, brillando”.

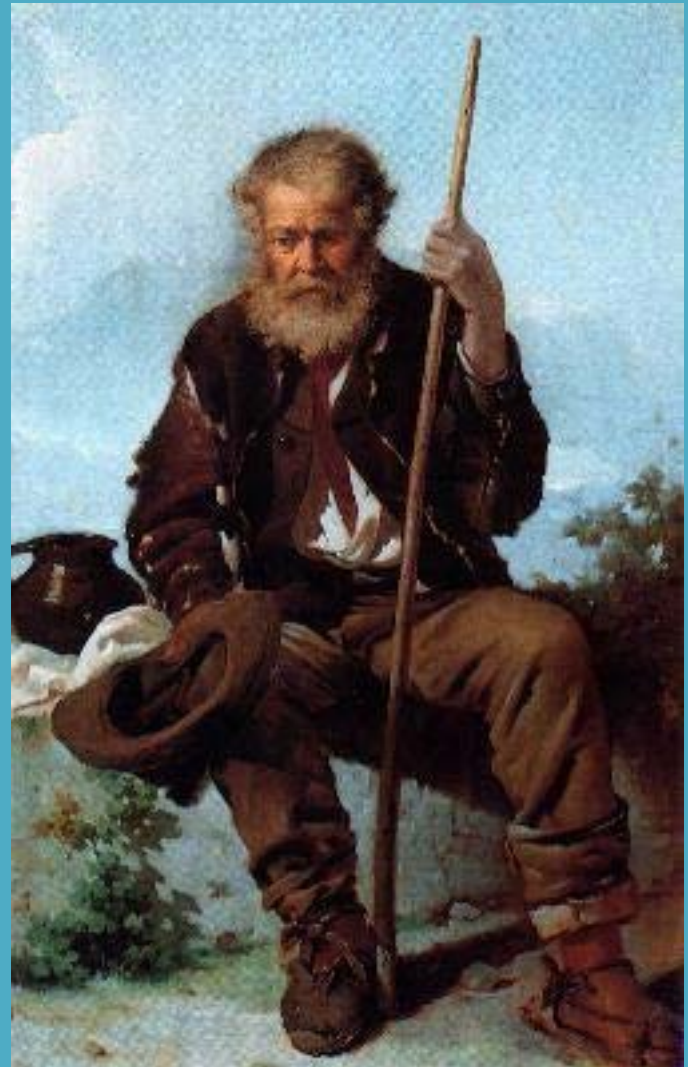
No sólo la amada es interpelada por lo que le aporta al yo lírico. Los objetos son seleccionados y descritos de forma subjetiva. Por ejemplo, no aparece el término “ataúd”, sino el “recinto sepulcral”, haciendo referencia a la función que tiene como “cárcel” para el alma del yo lírico.

La exaltación de los sentimientos también favorece el uso de recursos enfáticos. En primer lugar, la hipérbole. Por ejemplo, el amor se expresa como un sentimiento capaz de vencer a la muerte, o el olvido como una tortura. Asimismo, cobra importancia el uso de la exclamación, porque es más intenso exclamar que afirmar. Y el uso de los puntos suspensivos para sugerir lo que no se dice.

El mendigo Espronceda

Mío es el mundo: como el aire libre,
otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente pido
una limosna por amor de Dios. (...)

Vivo ajeno
de memorias,
de cuidados
libre estoy;
busquen otros
oro y glorias,
yo no pienso
sino en hoy.
Y do quiera
vayan leyes,
quiten reyes,
reyes den;
yo soy pobre,
y al mendigo,
por el miedo
del castigo,
todos hacen
siempre bien.

1. ¿Quién es el yo lírico? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿A qué es ajeno? ¿De qué vive?

El yo lírico es un mendigo. Es solitario, individualista, antisocial y se siente libre por vivir día a día, sin trabajo, sin importarle lo que piensen los demás, y ajeno a la ley y a la política, así como a los placeres materiales del mundo. Además, vive de aprovecharse del trabajo y de los miedos de los demás.

2. ¿Por qué selecciona el autor a este yo lírico?

Porque le permite criticar una sociedad imperfecta e injusta, así como ensalzar la libertad individual.

3. ¿En qué se fundamenta la sociedad descrita en el poema?

Se fundamenta en el cumplimiento de las normas, en la búsqueda de los placeres materiales y en el miedo a qué dirán los demás.

4. ¿Por qué podemos considerar antisocial al yo lírico?

Porque es solitario, individualista, no sigue las normas, no trabaja y se aprovecha de los que sí lo hacen.

5. ¿Qué tópico latino aparece en el poema?

Carpe Diem.

6. ¿Por qué aparecen varios pronombres personales?

Para explicitar el individualismo del yo lírico.

7. ¿Con qué elemento de la naturaleza se compara al yo lírico? ¿Qué característica comparten? ¿Por qué está tan bien traída esta comparación?

Con el aire, porque ambos son libres. La comparación está muy bien traída porque el mendigo siente ese aire en su piel, al vivir en la calle.

8. ¿Qué representa el oro en el texto?

Los bienes materiales y superficiales.

9. ¿Qué quiere decir el yo lírico con “vayan leyes, / quiten reyes, / reyes den”?

Con estas expresiones quiere decir que no le importan los cambios jurídicos ni políticos, pues vive ajeno a ellos.

10. ¿Cómo es la métrica del poema? ¿Por qué motivo?

El poema emplea versos de diferente medida, porque los poetas románticos evitaban aquellas convenciones que coartaran su libertad literaria. Así, la libertad no solo se expresa en el contenido del poema, sino también a través de su forma.

Teatro

- Gran interés en hacer unas obras que permitan tocar la fibra del receptor, criticar y rebelarse contra el mundo, explotar la imaginación y la fantasía, y transmitir emociones a través del espacio (por ejemplo, de la naturaleza).
- Lo anterior da lugar a una complicación de la escenografía, del atrezzo y del vestuario, y al uso meditado de la iluminación. Por ello, los textos presentan unas acotaciones muy extensas.
- El drama suele ser el subgénero por excelencia. Los protagonistas suelen ser personajes misteriosos, dominados por su pasión, son rebeldes, cínicos, contradictorios. Las mujeres aman hasta la muerte, siendo capaces de todo por amor.
- Complejidad argumental y abundancia de personajes. Esto enriquece las obras, y permite crear, paradójicamente, y pese a la importancia de la imaginación, situaciones más realistas que las ilustradas. El destino juega un papel determinante.
- Destaca el tratamiento del honor, el amor y la libertad, la expresión de la angustia y las acciones violentas.
- Maniqueísmo: en ocasiones la acción se reduce a la oposición radical entre el bien y el mal.
- Para explotar la imaginación y la libertad del autor, se rompe con la regla de las tres unidades, se mezcla lo cómico con lo dramático y el verso con la prosa.
- Se combina el lenguaje coloquial con el elevado. Nuevamente, esto da una mayor sensación de realismo. En definitiva, los personajes actúan, sienten y hablan sin ser de cartón piedra.

■ *Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)*

- Estructura dispersa y deshilvanada que acerca la obra a la realidad y la aleja del corsé clásico.
- Contraste entre lo cómico y lo serio.
- Destino fatal del que nadie es responsable.
- Defensa de la **sociedad de clases**.
- El suicidio como **afirmación de la libertad individual**.
- **Melodramatismo y sentimentalismo**.
- Mezcla de verso y prosa y de lenguaje elevado y llano.

Llora en silencio mi alma solitaria,
 excepto cuando está mi corazón
 unido al tuyo en celestial alianza
 de mutuo suspirar y mutuo amor.

Es la llama de mi alma cual lumbrera,
 que brilla en el recinto sepulcral:
 casi extinta, invisible, pero eterna...
 ni la muerte la puede aniquilar.

¡Acuérdate de mí!... Cerca a mi
 tumba
 no pases, no, sin darme una oración;
 para mi alma no habrá mayor tortura
 que el saber que olvidaste mi dolor.

Oye mi última voz. No es un delito
 rogar por los que fueron. Yo jamás
 te pedí nada: al expirar te exijo
 que vengas a mi tumba a sollozar.

Mío es el mundo: como el aire libre,
 otros trabajan porque coma yo;
 todos se ablandan si doliente pido
 una limosna por amor de Dios. (...)

Vivo ajeno
 de memorias,
 de cuidados
 libre estoy;
 busquen otros
 oro y glorias,
 yo no pienso
 sino en hoy.
 Y do quiera
 vayan leyes,
 quiten reyes,
 reyes den;
 yo soy pobre,
 y al mendigo,
 por el miedo
 del castigo,
 todos hacen
 siempre bien.

A la sombra de mi sombra
 Me estoy haciendo un sombrero
 Sombrero de largas pajas
 Que recogí del suelo
 Lo haré con el ala ancha
 Que casi llegue hasta el cielo
 Pa' muchas veces no ver
 Las cosas que ver no quiero
 Lo haré con el ala ancha
 Que casi llegue hasta el cielo
 Pa' muchas veces no ver
 Las cosas que ver no quiero
 No quiero ver injusticia ni miseria
 No quiero ver militares ni princesas
 No quiero ver dictaduras ni pobrezas
 No quiero ver religiones ricas, ni reinas
 (...)
 Yo solo quiero yo ver a los pobres sin miseria
 A los ricos sin dinero desnudos en esta tierra
 A infinitos corazones unidos por el amor
 Y unidos contra la guerra

Ya en el paraje agreste y escondido	70	Las campanas	
que tanto hemos amado, ya en el bello		de eco vibrante y musical resuenan	85
lugar en donde con afán las almas		de una manera sorda en el vacío	
buscaban un refugio, y en alegres		que sin piedad a su alrededor hicieron	
bandadas, al llegar la primavera,			
en unión de los pájaros, las gentes,	75	manos extrañas, y el rumor monótono	
de aire, de flores y de luz ansiosas,			
iban a respirar vida y perfumes,		de la fuente en el claustro solitario	
de sus galas más ricas despojado		parece sollozar por los jazmines,	90
hoy se levanta el monasterio antiguo		que, cual la nieve blancos, las cornisas	