

EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO

© Rocío Lineros Quintero

1. ¿QUÉ ES EL ROMANTICISMO?

CONCEPTO Y TESIS SOBRE EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO

- ⇒ Definir lo que es el Romanticismo no es fácil, el significado de la palabra varía mucho de un país a otro y de unas circunstancias históricas a otras.
- ⇒ El término romántico tiene su base en el francés “romant”, que con el significado de novela (novela larga de aventuras fantásticas) se contraponía a “nouvelle” (novela corta realista de origen italiano).
- ⇒ El principal desarrollo del término fue en Inglaterra donde “romant” se extendió con el significado de emocionante, amoroso.
- ⇒ Fue Schlegel el que acuñó en Alemania el sustantivo “romanticismo” y que sirvió para denominar al movimiento artístico y literario que empezaba a imponerse en los distintos países europeos a comienzos del siglo XIX.
- ⇒ Numerosas tesis sobre su existencia, las más importantes son:
 - 1) Lovejoy: llega a afirmar la imposibilidad de caracterizar al Romanticismo como un movimiento unitario.
 - 2) Wellek: trató de demostrar la existencia de rasgos comunes a todos los románticos europeos, defiende la tesis de que hubo realmente en Europa un movimiento intelectual y artístico con características propias que se conoce con el nombre de Romanticismo y que los participantes de ese movimiento fueron conscientes de su significación histórica y revolucionaria. Propone tres criterios básicos para definir el Romanticismo:
 - 2.1. La imaginación como fuerza motriz de la poesía.
 - 2.2. El concepto de la naturaleza como idea del mundo.

2.3. El símbolo y el mito como formas de expresión poética.

- 3) Peckham: piensa que el pensamiento europeo experimenta un giro radical en cuanto a las ideas filosóficas que van desde el concebir el mundo como algo estático, inamovible que ya se encuentra jerarquizado y estructurado (siglo XVIII) a la concepción del mundo como algo dinámico que se transforma, no hay patrones fijos y todo puede experimentar un cambio (siglo XIX). De esta visión dinámica del mundo es evidente que los románticos derribarán el racionalismo del neoclasicismo.

⇒ El Romanticismo hay que verlo como un movimiento con posiciones distintas y contradictorias: religiosidad-ateísmo, cosmopolitismo-nacionalismo o regionalismo, evasión en el espacio y tiempo frente al intimismo, optimismo desenfrenado frente a desesperación pesimista.

EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS EN EL SIGLO XIX

⇒ Siglo XIX caracterizado por profundos cambios en todos los órdenes:

- a) La economía: Revolución industrial (iniciada en el s.XVIII), surgen las grandes industrias, crece el proletariado, se consolida el capitalismo industrial.
- b) La sociedad: se sustituye la vieja sociedad estamental por una sociedad de clases, la posición que el hombre ocupa en la sociedad ya no depende de su nacimiento o tradición sino de su situación económica o riqueza, a mayor poder económico mayor poder político, la nobleza es desplazada por la burguesía que se convierte en la clase dominante, la Revolución Francesa (1789) supuso el acceso de la burguesía al poder político en Francia, el proletariado irá cobrando conciencia de su fuerza.
- c) La política: reflejo de las tensiones sociales, Napoleón pretende consolidar las adquisiciones francesas durante la revolución, surgen los movimientos revolucionarios por toda Europa a partir de la Revolución francesa, destaca el desarrollo de los nacionalismos: las ocupaciones napoleónicas llevaron a los pueblos a un sentimiento nacional.

EL ROMÁNTICISMO: CRISIS IDEOLÓGICA Y ESTÉTICA

⇒ El Romanticismo no es una simple corriente literaria sino un amplio movimiento que abarcó todos los sectores de la cultura y de la vida europeas.

⇒ El fundamento del Romanticismo se haya en una profunda crisis en los siguientes aspectos:

- 1) Crisis en lo social y lo político: protesta contra el mundo de la burguesía y el poder que alcanzó, insatisfacción de los valores capitalistas y monárquicos que impuso la burguesía, crisis vital. El romántico está disconforme con los graves problemas políticos, sociales e ideológicos, el hombre se haya perdido y angustiado en una sociedad que no le satisface.
- 2) Crisis en lo ideológico: aparece por una crisis del Racionalismo del siglo anterior, reacción contra el imperio de la Razón y surge el Espíritu, el poder creador lo tiene el Espíritu y no la Razón. Reclaman el derecho a la imaginación, el sentimiento y la pasión.
- 3) Crisis en lo estético: el autor romántico no quiere los cánones y reglas que se impusieron en el racionalismo de la Ilustración, nada puede limitar, contener o reprimir el Espíritu, no se busca el orden y el equilibrio sino la fuerza sentimental y la intensidad expresiva dando entrada a lo irracional y lo misterioso, por encima de todo está el “yo” del creador y su libertad de creación.

2. EL ROMANTICISMO EN EUROPA

EL PENSAMIENTO EUROPEO EN EL SIGLO XIX

⇒ Para comprender la literatura hay que comprender las corrientes del pensamiento filosófico y político.

⇒ El pensamiento filosófico después de Kant se orienta por 2 caminos:

- 1) El Idealismo: corriente filosófica típicamente romántica en contraposición con el racionalismo del siglo XVIII. Todo se centra en el Espíritu que es la

fuerza creadora, se produce la exaltación del “yo” donde el hombre lucha con sus limitaciones persiguiendo siempre el ansia de infinito y la lucha por su liberación.

- 2) El Positivismo y El Materialismo: sólo reconocen la existencia de lo observable científicamente, es contrario al Idealismo puesto que niegan la presencia del Espíritu y prefieren un estrecho contacto con el desarrollo de las ciencias.

⇒ El pensamiento político. Nacen movimientos políticos según clases sociales:

- 1) El Liberalismo: corresponde a la clase burguesa, defiende la libertad individual y la soberanía popular, el poder reside en el pueblo y desean la libertad económica (capitalismo liberal).
- 2) El Socialismo: corresponde a la clase proletaria, luchan contra el capitalismo liberal y proponen una sociedad organizada comunitariamente, una sociedad igualitaria que perseguirá el socialismo utópico. Contra este Socialismo utópico nacerá el Marxismo y el Comunismo.

CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO ROMÁNTICO EN EUROPA

⇒ A mediados del XVIII

- 1) Inglaterra: Los primeros síntomas del Romanticismo aparecen a mediados del XVIII en Inglaterra con autores como Young y Macpherson que apostaron por la imaginación, la melancolía, la soledad, la fugacidad de la vida y el gusto por los escenarios sombríos.
- 2) Francia: sigue aferrada a la tradición del clasicismo.
- 3) Alemania: sigue a los modelos ingleses desechando lo francés.

⇒ A finales del XVIII

- 1) Inglaterra: se frena la difusión de la nueva corriente.
- 2) Francia: sigue aferrada al clasicismo.

- 3) Alemania: se pone a la cabeza en la difusión de las nuevas ideas y promulga los conceptos básicos del Romanticismo: genio individual, lo espontáneo, la libertad de expresión artística, la imaginación el no respeto a las normas, las obras más conocidas son *Werther* de Goethe y *Los bandidos* de Séller.

⇒ A principios del XIX

- 1) Inglaterra: se despreciaron las novelas alemanas y el género de novela gótica (relatos de misterio y terror), pero tendrán un cambio de opinión al conocer las obras alemanas de Schiller y al viajar Wordsworth a Alemania.
- 2) Francia: se encuentra paralizada por la Revolución francesa.
- 3) Alemania: aparece el grupo romántico de Jena que extendieron las ideas filosóficas románticas desde el arte y la literatura a la filosofía, la religión, la ciencia y la política.

⇒ Primera década del siglo XIX

- 1) Inglaterra: se acepta toda la nueva información llegada de Alemania.
- 2) Francia: ser romántico era considerado un insulto.
- 3) Alemania: aparece el Grupo de Heidelberg que acrecentó el gusto por la poesía lírica y por las historias fantásticas y sobrenaturales.

⇒ Segunda década del siglo XIX

- 1) Inglaterra: al morir algunos de los autores románticos más importantes el romanticismo inglés concluye.
- 2) Francia: tras el paréntesis napoleónico aparece el romanticismo como una rebelión a la tradición nacional, autores como Victor Hugo y Lamartine llevaron a cabo las ideas románticas: sentimentalismo, ruptura de las formas clásicas, literatura exótica y antigua.
- 3) Alemania: declive del Romanticismo alemán.

3. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

GENERALIDADES DEL MOVIMIENTO ROMÁNTICO ESPAÑOL

- ⇒ Durante la 1ª mitad del siglo XIX en España perdurará el Neoclasicismo, la Ilustración y el Racionalismo del siglo XVIII y de autores como José Cadalso.
- ⇒ El Romanticismo penetra en España por algunos focos culturales habidos en Andalucía y Cataluña, en otros puntos de España, y a pesar de la censura, se leen autores románticos.
- ⇒ Muchos pre-románticos fueron exiliados de España por su ideología (Espronceda) y esto les ayudó a conocer más de cerca el Romanticismo europeo. Al regreso de los exiliados fue cuando el Romanticismo se impuso totalmente en España.
- ⇒ Entre 1834-1844 el Romanticismo español alcanza su máximo auge distinguiéndose dos grandes corrientes: Romanticismo liberal: muy avanzado como en Europa (Espronceda) y Romanticismo tradicional: más moderado (Zorrilla).
- ⇒ A partir de 1840 la exaltación romántica se modera y poco a poco irá siendo sustituido por una nueva tendencia literaria: el Realismo.

CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO. TESIS SOBRE SU EXISTENCIA

- ⇒ Se puede hablar de tres fechas claves para el desarrollo del arte y la cultura: 1833, muere Fernando VII, 1868, la Revolución francesa, 1898, pérdida de las colonias.
- ⇒ Primer tercio del siglo XIX: separación entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, la evolución política del país posee dos polos opuestos (los defensores del antiguo régimen y la implantación del estado liberal acorde con el pensamiento burgués).
- ⇒ Muchos intelectuales marchan al exilio y cuando muere el rey regresan a España triunfando el Romanticismo, es lo que se denomina la década Ominosa (1823-1833).

⇒ Las tesis sobre el Romanticismo español son variadas:

- 1) Ángel del Río: llama la atención sobre la llegada tardía del Romanticismo a España y señala que su origen se debe a la difusión, influencia e imitación extranjeras.
- 2) José Luis Alborg: España es muy importante para los románticos europeos, es el país romántico por excelencia, el Romanticismo en España comienza a finales del XVIII con el llamado prerromanticismo.
- 3) Vicente Llorens: hay dos tipos de Romanticismo español:
 - 3.1. El romanticismo vital: tiene su reflejo en los avatares históricos que vive España a principios del XIX.
 - 3.2. Romanticismo formal: propiamente literario y que comienza con el estreno de *Don Álvaro o la fuerza del sino* en 1835.
- 4) Allison Peers: la literatura española siempre ha sido romántica pero el movimiento romántico, como tal, fracasó en España.

EL PRERROMANTICISMO ESPAÑOL

⇒ Se admite tradicionalmente la existencia de una etapa previa que se localiza a mediados del siglo XVIII donde se pueden encontrar obras cuyo contenido señalan algunos rasgos románticos: subjetividad, espontaneidad, tono melancólico, expresión de vivencias propias y personales, subjetividad.

⇒ Prerrománticos españoles son los siguientes:

- 1) José Cadalso y su *Noches Lúgubres*: imita al inglés Young con ambiente sepulcral y lúgubre, apasionamiento personal, intimismo y sentimentalismo.
- 2) Jovellanos es considerado romántico en su drama *El delincuente honrado*, adecua el paisaje al estado sentimental del escritor, sensibilidad y melancolía.
- 3) Meléndez Valdés: es el más notable precursor del romanticismo, gusto por aspectos horribos, ternura, llanto, desesperanza.

4. LA LITERATURA ROMANTICA EN ESPAÑA

LOS TEMAS ROMÁNTICOS

- ⇒ El sentimiento desgraciado: rasgo central del romántico: conciencia desgraciada, angustia ante lo incompleto de la vida y la angustia humana, la vida es un problema: es fugaz e inconsistente, tema frecuente es el de las “ruinas”= símbolo de caducidad, obsesión por la muerte que es lo que les quitará la angustia vital, si el autor es religioso encontrará en la mística un consuelo, si es ateo la angustia vital será desesperante.
- ⇒ El desacuerdo con el mundo: eterno descontento de ideales (libertad, felicidad), en la realidad del mundo no encuentra los ideales que busca, desengaño que se manifiesta en forma de rebeldía: el autor lucha contra la política y sociedad de su tiempo, en otros casos se evaden en el tiempo (evocaciones a la Edad Media y retornos al pasado) o en el espacio (gusto por lejanas y exóticas tierras), una forma extrema de evasión es el suicidio (Larra) pero también habrá gusto por lo ascético como forma de evasión del autor creyente.
- ⇒ La exaltación del yo: el artista se siente un “genio”: superior al mundo que le rodea, prefiere aislarse, busca la soledad antes que perder su “yo” en la sociedad del momento, individualismo y subjetivismo excesivos, tema de la intimidad y la soledad muy importante, desborda sus sentimientos y pasiones.
- ⇒ La libertad: exaltación de la libertad como prolongación del “yo”, se rechazan las barreras sociales, políticas y artísticas, el artista está por encima de las normas de comportamiento, se rechazan las reglas impuestas por los neoclásicos para la creación literaria: será el liberalismo en literatura, ansias de libertad vital le llevan también a angustiarse por el destino, por el deseo de conocer el sino y el sentimiento frustrado de no alcanzarlo.
- ⇒ La naturaleza: mucha importancia y adquiere un papel especial, se adapta a los estados de ánimo del escritor: melancólica, tétrica, turbulenta, angustia y obsesión por la muerte y gusto por la noche y los paisajes sepulcrales, gusto por la soledad y paisajes recónditos.

⇒ La historia, el pueblo: interés por la Historia y el desarrollo del nacionalismo serán grandes preocupaciones y temas de los autores románticos, a través de la historia buscan una nueva forma de evasión viajando con su imaginación hacia el pasado, entre los géneros más cultivados aparecerán la novela histórica y las leyendas sobre viejos tiempos, en la historia buscan los románticos aquello que en el momento presente no tienen, al mismo tiempo encuentran en la historia peculiaridades nacionales, estas peculiaridades nacionales las defenderán con fuerza puesto que con ellas defenderán el nacionalismo que desean, gusto por lo popular, las tradiciones, las costumbres, los cantares, la lengua y todos aquellos rasgos culturales que puedan apoyar su nacionalismo.

LA POESÍA ROMANTICA ESPAÑOLA

⇒ Frente a las reglas poéticas rígidas que impusieron los neoclásicos, el poeta romántico se alza contra la estrechez de las reglas y se rebela ante ellas.

⇒ La libertad se plasma en diversas realidades: se proclama el derecho a mezclar los géneros literarios y sus variedades (en la lírica se mezcla lo serio con lo jocoso, el poema épico en prosa y en verso), se altera el contenido de los géneros, se admiten los géneros medievales populares (romances), crean nuevos géneros (Leyendas).

⇒ La poesía se caracteriza por la libertad en la utilización de las formas inclinándose sobre todo a los esquemas estróficos tradicionales.

⇒ Libertad en la elección de temas: ambientes medievales, exóticos, orientales, sepulcrales, carácter épico y legendario.

⇒ El poeta muestra su subjetividad, pesimismo, sentimiento de rebelión, lo satánico, lo sobrenatural, la pasión y lo fantástico.

⇒ El amor tema más frecuente: es pasión, desesperación, melancolía.

⇒ La poesía moral ocupa un lugar destacado: deseo por desentrañar los secretos del universo, lugar importante la poesía descriptiva, la naturaleza presente en todas sus modalidades (noche, día, calma...).

DUQUE DE RIVAS

- ⇒ Al comienzo es claramente neoclásico: tema amoroso, patriótico, del destierro, moral con tono didáctico, estrofas como letrillas, romances, sonetos. Obras: *Sombra del trovador*, *El faro de Malta*, *El paso honroso*.
- ⇒ Pasan diez años para que llegue a ser un poeta romántico: sus obras *Romances históricos* y *Leyendas* con asuntos y metros populares, recuerdos clásicos, sin rigidez estructural, libertad de movimiento y composición.

ESPRONCEDA

- ⇒ Comparado con Lord Byron, influencias entre ambos, rasgos comunes: pesimismo, actitud liberal, tono filosófico y moral, expresión del yo, también hay diferencias. Espronceda es menos intelectual, más sincero y patriota, más atento a los problemas sociales y más lírico.
- ⇒ Tema más importantes: tema del destierro y la nostalgia de su patria, no es tratado de forma individual sino de modo colectivo: dolor de todos los españoles exiliados. También tema político, ideal de patria y libertad, también poemas sobre protesta social como *La Canción del pirata* (ambiente romántico y exaltación de la libertad individual), *El mendigo* (sátira del lujo y defensa de la libertad individual).
- ⇒ Los poemas más significativos son:
 - 1) *El estudiante de Salamanca*: lleva como subtítulo *Cuento*, posee un carácter folclórico y fantástico, variedad métrica, unión de lo narrativo, lo lírico y lo dramático, aparece el conflicto entre la vida y la muerte y la rebeldía del poeta contra el orden universal.
 - 2) *El Diablo mundo*: extenso, inconcluso, amalgama de lo lírico, narrativo, dramático, cuadro de costumbres, filosófico, se plantea la fugacidad de lo creado, la relación individuo-sociedad, conflicto vida-muerte, visión patética de la utopía, son seis cantos.

ZORRILLA

- ⇒ Su poesía es más narrativa y descriptiva que apasionada y sentimental, una de sus mayores características es su ímpetu descriptivo que le lleva a las continuas

digresiones. Algunos de sus poemas son *El fantasma de la noche*, *Vigilia*, *Cadena...*

- ⇒ Muy interesantes son sus poesías típicamente narrativas: las Leyendas de tipo legendario, histórico y religioso como *El capitán Montoya*, *La pasionaria*, *El escultor y el duque*; para escribir estas composiciones se valió de las más variadas fuentes tradicionales y leyendas orales escritas.
- ⇒ Le atrajo mucho el tema oriental y concretamente el árabe-español: su extenso poema *Granada*: inconcluso, combinación de historia y leyenda, narración y lirismo, fantasía y detalle realista, intervención sobrenatural y amores apasionados

LA PROSA ROMÁNTICA ESPAÑOLA

- ⇒ Novela histórica: evocación histórica; inspiradas por actitudes tradicionalistas que oponen los tiempos modernos a los valores de un pasado noble.
- ⇒ Novela costumbrista: pintura de costumbres; gusto por lo peculiar recogiendo los modos de vivir, las costumbres populares; es una alabanza a lo tradicional y castizo frente al progreso y las influencias extranjeras.

EL TEATRO ROMÁNTICO ESPAÑOL

- ⇒ En los primeros treinta años del siglo XIX las obras fueron muy escasas, las causas: censura impuesta por Fernando VII, el destierro de escritores. A la muerte del rey siguieron intentos para mejorar la situación teatral.
- ⇒ Los géneros dramáticos que se representaban eran variados: comedia antigua del Siglo de Oro, melodrama y comedia de Moratín, tragedia, y comedia de magia que se hizo aún más increíble y monstruosa.
- ⇒ La aparición del drama romántico en España fue más tardía que en el resto de Europa y se fecha con 1835 con el estreno de *Don Álvaro o la fuerza del sino* del Duque de Rivas.
- ⇒ El teatro romántico despertó el interés del público: ofrecía una ruptura con las formas clásicas en el aspecto formal (ruptura de las tres unidades) y aires nuevos

en la temática y los motivos (lucha de clases, libertad, revolución, afirmación del individuo, libertad política, libertad íntima de las pasiones humanas).

⇒ Elementos formales del teatro romántico: rompe la estructura del drama neoclásico, rompe fronteras entre géneros, mezcla trágico-cómico, alterna verso-prosa, rompe unidades clásicas, frecuentes cambios de lugar, frecuente las acotaciones, varía el número de actos.

⇒ En los personajes destaca la personalidad del protagonista, el resto de personajes son espectadores de la destrucción final.

1) Protagonista masculino: héroe, ser misterioso, angélico y demoníaco, sus acciones le llevan a la pasión fatal, ama la libertad y es un hombre insatisfecho.

2) Protagonista femenino: dulzura, inocencia, intensidad de la pasión, fiel, capaz de los mayores heroísmos, nace, vive y muere por el amor.

⇒ El tema fundamental es el amor: un amor absoluto más allá del bien y del mal, es concebido como tragedia, lleva a la muerte. Unido a este tema está el tema de la libertad.

⇒ La mayoría de las obras pertenecen al género del drama histórico aunque la historia aparece como simple telón de fondo.

MARTÍNEZ DE LA ROSA

⇒ Posee algunas características neoclásicas aunque rompe con las unidades y aparecen ambientes sepulcrales y cuadros costumbristas.

⇒ Obras: *La conjuración de Venecia*.

DUQUE DE RIVAS

⇒ Su teatro presenta dos períodos: el clásico y el romántico.

⇒ Teatro clásico: son tragedias de 5 actos o comedias costumbristas de 3 actos, respeto unidades, análisis de los sentimientos, mantiene los límites de los géneros. Obras: *El parador de Bailén*, *Tanto vales cuanto tienes*.

- ⇒ Teatro romántico: dramas de 3, 4 o 5 actos, no respeta las unidades, predomina la acción y aventura, mezcla de géneros, cómico-trágico, prosa-verso. Obras: *Don Álvaro o la fuerza del sino*, *El desengaño en un sueño*.
- ⇒ Notas comunes a ambos teatros: tema histórico, tradición nacional, asunto árabe, elementos decorativos sepulcrales, traiciones y venganzas.
- ⇒ *Don Álvaro o la fuerza del sino*: opiniones muy contrarias, Azorín piensa que es incoherente y superficial Menéndez Pelayo la considera monumento. Fue una revolución formal por la mezcla verso-prosa, el tratamiento del tiempo y del espacio, y por el tratamiento del paisaje.

GARCÍA GUTIERREZ

- ⇒ Tono apasionado, tensión emocional, personajes que viven situaciones límites, predilección por los tipos femeninos, temas como la venganza, la fuerza del amor, la revolución del individuo.
- ⇒ Obras: *El trovador*, *Venganza catalana*.

HARTZENBUSCH

- ⇒ Grupos de obras de tema histórico (*Los amantes de Teruel*: el azar es el elemento más importante, trágico desenlace), dramas bíblicos, comedias de tesis, comedias de magia.

ZORRILLA

- ⇒ Se le ha comparado por su fama con Lope de Vega, sin embargo tiene características diferentes: Lope variedad de temas, Zorrilla se limita al tema histórico, Lope teatro vital enraizado en la sociedad de su tiempo, Zorrilla evita los problemas de su tiempo, Lope iguala el teatro a la vida, Zorrilla hace un teatro básicamente literario.
- ⇒ Hace un teatro escrito en verso fácil y pegadizo, teatro de acción, aventura, dinámico, excelentes retratos psicológicos como Pedro, el Cruel, en *El zapatero y el rey*.

- ⇒ La mayoría de las historias se ambientan en el pasado y en la historia de diversas épocas como *El puñal del godo*.
- ⇒ Su obra más importante es *Don Juan Tenorio*: Influenciado por el *Burlador de Sevilla* de Tirso y *No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague* de Zamora. Sus características son: carácter inconsistente del protagonista, lirismo, caracterización de los personajes por sus palabras no por sus hechos, el tema del proceso espiritual del hombre que pierde la vida pero logra la salvación por el amor de una mujer, exaltación divina del amor, popularidad del drama por la creación de una Doña Inés cristiana.