

TEMA 3. LA LITERATURA EN EL SIGLO XIX. ROMANTICISMO Y REALISMO

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ROMANTICISMO

Las características más importantes del Romanticismo son:

- Primacía de la imaginación y lo irracional sobre la razón.
- Visión idealista de la vida: búsqueda de la belleza y la libertad.
- Evasión en el tiempo y en el espacio. Se busca lo exótico y lo lejano.
- Interés por lo tradicional, por el espíritu del pueblo.

2. LA POESÍA ROMÁNTICA: ESPRONCEDA

Temas de la poesía romántica

Los temas habituales son: la melancolía, el hastío, la exaltación del “yo”, la protesta contra las normas sociales y el amor. Se opta por ambientes marginales y tristes como los cementerios, el mar embravecido, la tormenta o los castillos en ruinas.

En las obras se da la polimetría, es decir, el uso de distintos versos y estrofas en la misma obra; con ello se intentan reflejar los distintos estados de ánimo del autor.

El principal poeta romántico es Espronceda.

Obra de Espronceda

Su vida y su obra representan el Romanticismo más exaltado. Cultiva los principales géneros románticos: la novela histórica, el teatro histórico... Algunos poemas breves tienen como protagonistas a personajes marginales como la Canción del pirata. Pero su producción más destacada son dos poemas largos:

- El estudiante de Salamanca: mejor poema narrativo del siglo XIX; consta de dos mil versos polimétricos.
- El diablo mundo: es un poema filosófico de ocho mil versos que se publicó por entregas.

Debemos mencionar, especialmente, las Canciones, poemas protagonizados por personajes marginales como piratas, reos, verdugos... con los que el poeta quiere mostrar su ideal de libertad a la vez que son una crítica indirecta a la sociedad de la época: Canción del pirata.

3. EL DRAMA ROMÁNTICO

El drama romántico triunfará pronto con obras como: La conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa; Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas; o Don Juan Tenorio de José Zorrilla.

Características del drama romántico:

- Temas legendarios, caballerescos o de la historia nacional.
- Rechazo de las reglas neoclásicas de unidad de acción, lugar y tiempo.
- Mezcla de lo cómico y lo trágico.
- Incumplimiento de la división del drama en tres actos: Don Juan Tenorio consta de siete actos y Don Álvaro o la fuerza del sino de cinco.

- El protagonista está marcado por un origen generalmente misterioso y un destino singular y desafortunado. Su personalidad le lleva a realizar alardes de gallardía y cinismo.
- Todos los protagonistas suelen tener un final trágico.

Principales dramaturgos románticos:

- Martínez de la Rosa: La conjuración de Venecia.
- Antonio García Gutiérrez: El trovador.
- Juan Eugenio de Hartzenbusch: Los amantes de Teruel.
- José Zorrilla: Don Juan Tenorio: drama escrito en verso que recoge la tradición literaria del donjuán, salvo que al final de la obra el protagonista se redime por amor hacia Doña Inés.
- Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino: todos los rasgos que se han señalado del teatro romántico aparecen en la obra. El protagonista es perseguido por su destino trágico del que no puede escapar.

4. LA PROSA ROMÁNTICA

Los subgéneros más importantes en la prosa son tres: el cuadro de costumbres, la novela histórica y el artículo periodístico:

Cuadro de costumbres:

Se trata de descripciones de los modos de vivir en ambientes populares y sus personajes tipo más habituales. Se da una alabanza de los elementos tradicionales y de lo castizo, considerados representativos del carácter nacional y de lo autóctono. Destaca el autor Ramón de Mesonero Romanos con la obra Escenas matritenses.

Novela histórica:

Mencionamos al escritor Enrique Gil y Carrasco con la obra El señor de Bembibre.

Artículo periodístico: Mariano José de Larra:

Los artículos de Larra se dividen en tres bloques temáticos:

De crítica literaria: son un testimonio de las letras del momento y de la evolución de los gustos del autor.

Políticos: ataca el absolutismo de Fernando VII.

De costumbres: Larra rechaza el casticismo, como vemos en el artículo El castellano viejo; combate la burocracia, como observamos en el artículo Vuelva usted mañana; o se burla de la sociedad grosera e ignorante en otros artículos.

El estilo de Larra se caracteriza porque rechaza las exageraciones románticas, aunque se muestra como autor romántico por su constante rebeldía y por su defensa de la libertad de creación.

5. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Gustavo Adolfo Bécquer es un exponente del Romanticismo tardío; sus obras poéticas muestran un lirismo intimista, alejado de la exaltación romántica. Su ideal poético se asienta en la expresión sencilla y breve que despierta la fantasía del lector. En poesía destacó con sus 84 poemas breves: las Rimas.

Estructura de las Rimas

1. Rimas I – XI: el tema es la propia poesía y el proceso creador.
2. Rimas XII – XXIX: el tema es el amor esperanzado; un amor vivido con plenitud donde la amada se concibe como un ser de gran belleza.
3. Rimas XXX – LI: se centra en el fracaso del amor. La mujer se ha convertido en el verdugo de las ilusiones del poeta.
4. Rimas LII – LXXIX: muestran la soledad y la angustia del poeta.

Estilo de las Rimas

Técnicamente, las Rimas destacan por su brevedad, condensación y sencillez. La carga subjetiva, el simbolismo en la expresión amorosa, la tendencia al dramatismo que se manifiesta en los diálogos íntimos que aparecen, son grandes logros becquerianos.

Métricamente, la forma estrófica es libre, pero predominan los versos heptasílabos y endecasílabos con rima asonante. Es frecuente que utilice Bécquer el encabalgamiento para considerar el poema en conjunto por encima del verso. Los recursos que utiliza son sencillos: anáforas, paralelismos, metáforas...

En prosa sobresalen sus 28 leyendas con elementos plenamente románticos. Algunas de ellas son: Maese Pérez el organista, El beso, El rayo de luna...

EJERCICIO 1. COMENTARIO DE TEXTO

RIMA XLI BÉCQUER

Tú eras el huracán y yo la // alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o abatirme!...

¡No pudo ser!

Tú eras el Océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén
¡tenías que romperte o que arrancarme!...

¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder;
la senda estrecha, inevitable el choque...

¡No pudo ser!

- a) Indica el autor, la época y el género del texto. Analiza su métrica.
- b) Indica el tema del poema y señala a qué parte de las Rimas pertenece.
- c) Explica el significado del estribillo.
- d) Explica las metáforas con las que Bécquer identifica a los amantes.
- e) Explica otros recursos retóricos que encuentres.

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: REALISMO

1. CARÁCTERÍSTICAS DE LA NOVELA REALISTA Y NATURALISTA

El realismo literario nace como una corriente de depuración de los elementos románticos más idealistas. La novela se convierte en el género más adecuado para representar la realidad y su éxito se debe al desarrollo editorial y a la difusión de la prensa. Las características de la narrativa realista son:

1. Verosimilitud: desaparecen los hechos maravillosos, las aventuras insólitas y en su lugar tenemos fragmentos de realidad, de experiencia cotidiana. Ubicación próxima de los hechos frente a la evasión romántica: emparentado con el costumbrismo, se da el gusto por la novela regional con la descripción de costumbres y tipos locales.
2. Observación y descripción precisa de la realidad: este interés es paralelo a los métodos de las ciencias experimentales. La vida real se convierte en objeto estético; abundan las descripciones minuciosas: de exteriores, de interiores, de personajes...
3. Protagonistas individuales o colectivos: en las novelas aparecen individuos enfrentados a su mundo y analizados psicológicamente (novela psicológica) o grupos sociales completos con descripción de ambientes y comportamientos (novela de ambientación social).
4. Narrador omnisciente: narrador que maneja totalmente los hilos del relato.
5. Didactismo: las novelas funcionan a modo de lección moral; son las llamadas novelas tesis en las que el autor pretende demostrar una idea; los personajes son meros tipos que actúan como vehículo para la expresión de las ideas del autor.
6. Estructura lineal: los hechos se desarrollan cronológicamente.
7. Estilo sencillo y sobrio: el ideal de estilo es la claridad y la exactitud, frente al exceso retórico romántico.

El Naturalismo:

Corriente literaria desarrollada en el último tercio del XIX en Francia, cuyo máximo impulsor fue E. Zola (1840-1902). La literatura, según Zola, debe ser una ciencia más que estudie el medio social, el comportamiento humano, desde la observación y la experimentación. Parte de la idea de que el hombre está condicionado biológicamente y socialmente. El novelista deberá experimentar con sus personajes para comprobar sus reacciones. Técnicamente se extreman los rasgos del realismo: descripciones minuciosas, tono coloquial en las conversaciones, distanciamiento del autor hacia

posiciones objetivas... En España Emilia Pardo Bazán se convierte en fiel defensora de estas teorías: Los pazos de Ulloa (1886).

2. LA OBRA DE BENITO PÉREZ GALDÓS

Debido a la vastedad de sus obras se suelen separar sus Episodios Nacionales del resto de su obra: son estos 46 volúmenes que pretenden reconstruir de forma novelada la historia del siglo XIX; se distribuyen en cinco series con diez episodios cada una (excepto la última que solo tiene 6); se trata de novela histórica construida sobre narraciones breves sobre el pasado inmediato con personajes ficticios que conforman la trama.

Su obra narrativa restante se puede clasificar así:

- Primeras novelas: casi todas novelas tesis, de tono liberal e intención didáctica; en ellas se contraponen dos ideologías: una conservadora e intolerante y y Marianela, Doña Perfecta, La familia de León Roch.
- Novelas españolas contemporáneas: así las llamó el propio autor a partir de La desheredada (1881). Le siguen Miau, La de Bringas... El autor no se limita ya a mostrar acciones y personajes de forma elemental, sino que en todas ellas hay evolución psicológica de personajes con influencia del naturalismo de Zola. Fortunata y Jacinta es la obra más destacada en esta etapa.
- Últimas novelas: obras como Misericordia o Nazarín se conocen como novelas espiritualistas fundamentadas en la desilusión ideológica del autor con el fracaso de la burguesía para transformar la sociedad y la consiguiente apuesta por lo trascendente.

El estilo de Galdós es espontáneo y ágil; su prosa posee una gran expresividad y se muestra maestro en el arte de pintar ambientes con una cuidada documentación sobre acontecimientos y costumbres; y en el arte de pintar caracteres, con una técnica espontánea a base de pinceladas sueltas sobre su forma de hablar, sus gestos... creando retratos vivos de personajes.

3. LA OBRA DE LEOPOLDO ALAS "CLARÍN"

En España el realismo se consolida tardíamente. Autores como Juan Valera, Pereda, Emilia Pardo Bazán, Blasco Ibáñez y, especialmente, Galdós y Clarín afianzarán definitivamente el realismo en España.

Leopoldo Alas Clarín: en su obra narrativa confluyen elementos naturalistas y las corrientes espiritualistas con un cristianismo que propugna la tolerancia. Solo hay dos novelas (Su único hijo y La Regenta) y varios relatos breves, la mayoría publicados en prensa: Pipá, Adiós Cordera, Las dos cajas, Doña Berta...

Los cuentos de Clarín se pueden clasificar en serios y reflexivos, expresión de las preocupaciones del autor (amor, religión, falso intelectualismo); y satíricos o burlescos, con ambientes costumbristas y tipos caricaturizados.

Su obra cumbre es, sin duda, La Regenta (1885): se trata de una novela que sintetiza dos modelos tipificados: las novelas de adulterio y las novelas de sacerdote, y de ahí arranca el conflicto entre la castidad impuesta y el instinto natural. Detrás de los dos

personajes principales se descubre el verdadero protagonista de la obra: la sociedad provinciana de Vetusta y la sátira de la clase dominante. El determinismo del medio y las circunstancias marcan a los personajes como ocurre con la novela naturalista; incluso la naturaleza tiene que ver con el estado anímico de los personajes (las tardes de lluvia, las estaciones...).

4. **LECTURA: ADIÓS CORDERA, LEOPOLDO ALAS CLARÍN**

Lee el cuento de Leopoldo Alas Clarín, Adiós, Cordera. En el examen tendrás un cuestionario que vale 1 punto.

Podrás encontrar esta lectura de forma gratuita accediendo con tus claves a Educamos CLM, en la plataforma Leemos CLM. También lo puedes encontrar en librerías dentro de la colección de cuentos de Clarín. Si quieres comprarlo, vale cualquier edición.

5. **OTROS NOVELISTAS REALISTAS Y NATURALISTAS**

Emilia Pardo Bazán: defensora del naturalismo de Zola, pero desde una óptica cristiana. En Los pazos de Ulloa o La madre Naturaleza, aparece la escritora naturalista más reconocida con descripción de ambientes degradados, señores decadentes, escenas crudas y violentas...

José María de Pereda: máximo representante de la novela tradicionalista. Defiende un patriarcalismo rural e idílico frente a los males del mundo urbano y burgués. Ambienta sus obras en su Cantabria natal siendo ejemplo de novela regional. Ejemplo de ello son Sotileza, Peñas arriba o Pedro Sánchez.

Juan Valera: identifica la novela con la poesía, ya que su fin sería el deleite del lector y la creación de belleza. Por ello, sus novelas se desarrollan en marcos ideales, normalmente Córdoba, donde ocurren los conflictos sociales de la época: Pepita Jiménez o Morsamor.

Vicente Blasco Ibáñez: sus primeras obras son novelas tesis, al servicio de las ideas del autor, generalmente partidario de la razón frente al fanatismo religioso. Cultiva novela regionalista con rasgos naturalistas como el determinismo social y biológico que condiciona el destino de los personajes con ambientes crudos y situaciones brutales: La barraca, Cañas y barro.