

Lírica romántica. Gustavo A. Bécquer.

- 1- Contexto histórico.
- 2- Contexto social. El liberalismo
- 3- Contexto cultural:
- 4- Movimiento literario: El Romanticismo.
- 5- El Romanticismo en España: Conservador y Liberal.

Características comunes.

6- Géneros literarios.

a)- Teatro: *Drama romántico*

b)- Prosa: *Costumbrismo*

c) Poesía:

1- *Poesía narrativa o épica.*

2- *Poesía lírica.*

2.1- características generales.

2.2- Autores y obras:

2.2.1 – **J. Espronceda.**

2.2.2- **Rosalía de Castro**

2.2.3- **Gustavo A. Bécquer.**

1- Biografía.

2- Obra.

2.1- Prosa: “*Las leyendas*”

2.2- Verso: “*Las Rimas* “

a)- Estructura.

b)- Temas.

c)- Estilo, lenguaje y métrica.

1- Contexto histórico. Primera mitad del S. XIX.

El S. XIX se inicia con la invasión francesa (1808) la **Guerra de la Independencia** contra las tropas napoleónicas. En medio de la Guerra España promulga la **primera Constitución (1812)** que elaboran las Cortes de Cádiz de acuerdo con los principios e reformismo ilustrado, del emergente liberalismo y de las ideas políticas que cristalizan en la Revolución Francesa.

Terminada la guerra, el rey **Fernando VII** vuelve a España (1814) de su exilio en Francia, anula la Constitución y restablece el absolutismo. En este tiempo muchos militares tuvieron que exiliarse e España.

En 1833 muere Fernando VII. Su viuda la reina **Mª Cristina**, es nombrada **regente** del reino, hasta la mayoría de edad de su hija **Isabel II**. Durante su regencia se inicia un liberalismo moderado y una lenta evolución de la sociedad española.

Entre 1833 y 1840 se produce la **primera Guerra Carlista**, que enfrenta a los liberales, partidarios de Isabel II y los absolutistas que apoyan a D. Carlos, hermano del Fernando VII.

En esta primera mitad del S. XIX, logran su **independencia** la mayoría de los **países hispanoamericanos**. España deja de ser una potencia colonial, quedan bajo la corona española: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

2- Contexto político- social: el Liberalismo.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal de 1812 cercan la vieja sociedad estamental, basada en los privilegios del clero y de la nobleza. La vuelta de Fernando VII acaba con la obra constitucional.

Con todo, las cosas van cambiando en esta primera mitad de siglo. Se camina a una nueva sociedad de clases en las que se aboga por la libertad de trabajo, o de matrimonio y en la que no es necesario pertenecer a la nobleza para seguir la carrera de las armas o lograr una determinada posición social. La sociedad estamental entra en crisis, aunque parte del poder y muchos de los privilegios de la aristocracia persistirán aún a lo largo del S. XIX.

El liberalismo es la doctrina política que se asocia al Romanticismo y a los escritores románticos. Hasta el punto que el francés Víctor Hugo llega a decir que *el Romanticismo no es sino el liberalismo en literatura*. El liberalismo defiende:

- **Las libertades individuales:** de propiedad, de imprenta, de comercio, de asociación...
- **La soberanía popular**, que es ejercida por el pueblo mediante unos representantes libremente elegidos.
- **Los derechos del ser humano.**

3- Contexto cultural.

En 1857 se promulga la **Ley Moyano** que asentó el pensamiento liberal moderado en la educación, fue el primer gran intento de modernizar la enseñanza en nuestro país y la base normativa esencial para la educación española de épocas posteriores.

Debido a la disconformidad con la política educativa de la época, se crea en 1876 la **Institución Libre de Enseñanza**, que estaba alentada por grandes ideales, preocupada por la formación de la persona y del ciudadano y comprometida con la renovación pedagógica, cultural y social de España.

A pesar de estos esfuerzos educativos, **la cultura de los españoles** en general sigue siendo **pobre** (a mitad de siglo sólo sabe leer y escribir uno de cada cinco ciudadanos). A excepción de los años absolutistas en los que hubo una fuerte censura, aumentan la tirada y el prestigio de la prensa escrita, que sirvió para la difusión literaria.

4- Movimiento literario: El Romanticismo

El Romanticismo en Europa no solo fue un movimiento literario sino un amplio movimiento cultural que afectó tanto a aspectos artísticos y estéticos como ideológicos y sociales. Se gestó en el SXVIII (Prerromanticismo), cuando entra en crisis la razón como única base para explicar el mundo y al hombre; en su lugar la libertad y el individualismo se van asentando en el arte y en la literatura.

El arte neoclásico, sujeto al equilibrio y a las reglas, no sirve para reflejar una nueva sociedad y unos nuevos tiempos conflictivos y cambiantes. Surge un nuevo espíritu que hace que sean el sentimiento, la fantasía, la libertad, el individualismo y la exaltación del “Yo” los que adquieran mayor vigor en el pensamiento y en la creación artística.

Frente al Racionalismo del S. XVIII, la principal corriente filosófica de este siglo va a ser el **Idealismo (Hegel)**.

5- El Romanticismo en España: Conservador y Liberal.

Características generales.

El Romanticismo en España manifiesta unos tintes conservadores, y nacionales. Los intelectuales y escritores progresistas exilados en 1823 entran en contacto con el Romanticismo Liberal europeo, a su vuelta traerán las nuevas corrientes estéticas e ideológicas que habían conocido y asimilado en Francia e Inglaterra sobre todo.

La orientación inicial del Romanticismo español es moderada y conservadora. Se busca un retorno al pasado y se tiende a la recuperación de los valores tradicionales y patrios como el **Duque de Rivas**.

Más tarde, el liberalismo político impregna en mayor medida lo ideales románticos y surge un Romanticismo mucho más abierto y “subversivo” como el de **Espronceda**.

Tanto escritores conservadores como románticos presentan *en sus obras rasgos comunes como:*

- Una **mayor presencia y afirmación del “yo”**, que conlleva un mayor individualismo y que se traduce en la expresión de un alma exaltada y angustiada.
- Una **nueva sensibilidad** para mirar el paisaje y la naturaleza, muchas veces lúgubre y desatada.
- Un **deseo de evadirse** en el tiempo (evocación de la Edad Media) o en el espacio (lugares lejanos y exóticos).
- Una **mirada** más cercana, crítica o costumbrista, **al mundo circundante**.
- Una mayor **estimación de la historia** y de **la literatura nacionales**, donde buscan lo característico de su país o algunos valores del pasado que creen perdidos.

6- Géneros literarios.

En esta primera mitad del S. XIX se cultivan los tres grandes géneros: Poesía, teatro y prosa con sus particularidades. *(Nos centraremos en la poesía lírica)*

a) – Teatro.

Deja a un lado el didactismo y la preceptiva se la escena del S: XVIII. Destacan autores como Duque de Rivas con “*Don Álvaro o la fuerza del sino*”, J. Zorrilla “*Don Juan Tenorio*”, J. E. Hartzenbusch “*Los amantes de Teruel*”, etc...

b)- Prosa.

La literatura costumbrista es lo más destacado en la prosa de la primera mitad del S. XIX. Destacan autores como: M. J. de Larra con “*Artículos de costumbres*” Mesonero Romanos con “*Escenas matritenses*”, Estébanez Calderón “*Escenas andaluzas*”.

c) *Poesía.*

En este momento, las obras poéticas de los autores románticos pueden clasificarse en dos tipos: La lírica y narrativa o épica.

1) *Poesía narrativa.*

Los *temas* de esta poesía se inspiran en gran parte en la literatura española anterior como los romances medievales y tratan fundamentalmente sobre hechos históricos o legendarios situados en la Edad Media o en el S. XVI. La *estrofa métrica* más empleada es el romance muy adaptada a los temas; el *estilo* suele ser brillante y colorista, con abundantes imágenes y otros recursos poéticos que contribuyen a dar fuerza expresiva a la narración o a la descripción de los personajes.

Destacan autores como: **José de Espronceda** “El estudiante de Salamanca”, “El diablo mundo”; **El Duque de Rivas** “El moro expósito”, Romances históricos y diversas leyendas; **J. Zorrilla** “Granada”, las leyendas... Son los mejores exponentes de la poesía narrativa del Romanticismo español.

2) *Poesía lírica.*

2.1- *Características generales.*

La poesía lírica se caracteriza por:

- **Mayor subjetivismo**, el poeta vierte en el poema sus sentimientos, sus emociones y sus vivencias más íntimas; en ocasiones sus deseos de libertad.

- **La naturaleza y el paisaje** son el reflejo del alma del poeta; predominan el desorden, las ruinas, la oscuridad, los precipicios...

- Abunda el **tema amoroso**, pero también otros de carácter religioso, histórico, legendario, de ultratumba...

- Se utilizan **metros y estrofas distintas** en un mismo poema.

Se busca con frecuencia grandes efectos rítmicos. El uso de una métrica variada o la experimentación con nuevos esquemas estróficos es una muestra de la libertad del poeta romántico para elegir las formas que de acuerdo con su libre parecer, más interesen o convengan a su creación artística.

2.2- *Autores y obras representativas.*

Como poeta más importante de la lírica romántica española de la primera mitad del S. XIX es José de **Espronceda**; será en la segunda mitad del S XIX cuando la lírica romántica alcance su mejor y máxima expresión gracias al romanticismo tardío de G. Adolfo **Bécquer** y **Rosalía de Castro**.

2.2.1- **J. Espronceda.**

1- **Biografía.**

Badajoz (1808- 1842), su propia vida es ejemplo de un espíritu romántico, desde muy joven manifiesta ideas políticas, liberales y progresistas, opuestas al absolutismo de Fernando VII. En París participa en los sucesos revolucionarios de 1830, rapta a su amada, ya casada. Vuelve a Madrid, diputado liberal, le abandona su amada y muere muy pronto.

2- **Obra poética.**

En su producción destacan dos tipos de obras poéticas.

- **Poesías breves** como: “*Himno al sol*” de carácter neoclásico y bajo la influencia del poeta celta Ossian; “*Canción del pirata*”, “*Canto del cosaco*”, “*El reo de muerte*”, “*El mendigo*”, “*El verdugo*”... aquí muestra ya su espíritu de rebeldía romántica y su protesta contra una sociedad conformista. Canta a seres al margen de la sociedad y de sus

convencionalismos. Algunos de estos personajes son ejemplos de libertad frente a la rigidez de las normas sociales.

- **Poemas mayores** como: “*El estudiante de Salamanca*” y “*El Diablo mundo*” obras mencionadas en la poesía narrativa. En esta última incluye el bello y emotivo poema lírico “*Canto a Teresa*”.

Tanto en sus obras breves como en las más extensas **se caracterizan** por: *la gran capacidad imaginativa, los aciertos en el uso de la polimetría, el dominio del ritmo y la maestría para conseguir la musicalidad.*

2.2.2- Rosalía de Castro.

1- Biografía.

Santiago de Compostela (1837- 1885) junto con Bécquer forma parte de los poetas intimistas. Tuvo una existencia difícil y penosa. Pasó parte de su vida en Castilla pero siempre añoró Galicia a donde regresó en 1871. Impulsora del estudio del Gallego.

2- Obra poética.

Junto con Bécquer escriben cuando ha acabado el Romanticismo. Igual que éste busca superar el Romanticismo retórico y trivial a través de la condensación y simplificación formales, como medio para sugerir con la palabra, la imagen y el símbolo las ideas que rozan lo inefable.

Sus obras fundamentales son: Dos obras en gallego “*Cantares gallegos*” y “*Follas novas*”; y uno en castellano “*En las orillas del Sar*”.

“*Cantares gallegos*” Con una visión nostálgica y amable describe costumbres, gentes de la aldea, paisajes, amores y estampas de Galicia. Se percibe un reflejo de la pobreza de los campesinos y la denuncia por el trato despectivo que el emigrante gallego recibe. Para muchos es el renacer de la literatura en lengua gallega.

“*Follas Novas*” de carácter más subjetivo e intimista donde plasma el dolor y grito de denuncia contra la injusticia social que sufren las gentes de su tierra.

“*En las orillas del Sar*” Obra de versos doloridos y llenos de amargura. Aparecen sus vivencias tamizadas por la melancolía y su sentir, angustia y lamento sobre la existencia misma, que en algún momento le hacen demandar la muerte. Aquí emplea un lenguaje sencillo y natural que huye del artificio y del adorno, predomina la rima asonante.

2.2.3- Gustavo Adolfo Bécquer.

1- Biografía.

Sevilla 1836 – Madrid 1870. Huérfano muy pronto se traslada a Madrid para forjarse una carrera literaria; allí tradujo obras teatrales, escribió otras en colaboración, así como libretos de zarzuela y diversos trabajos periodísticos, llegó a ser director del periódico conservador “*El Contemporáneo*”. Enfermo pasó temporadas en el monasterio de Veruela. En 1861 se casó con Casta Esteban, pero el matrimonio fracasó y acabaron separándose. Mientras tuvo la protección del Ministro González bravo vivió desahogadamente pero perdió el empleo con la revolución del 68, se fue a vivir con su hermano Valeriano a Toledo y reescribió su obra poética.

2- Obra

2.1- En Prosa.

Escribió, además de numerosas colaboraciones periodísticas, “*Historia de los templos de España*”, dos colecciones epistolares, “*Cartas literarias a una mujer*”, “*Cartas desde mi celda*” en esta recoge impresiones diversas sobre el arte, la vida, el paisaje o las costumbres. Pero la obra más importante en prosa son las **Leyendas**.

Las leyendas son un conjunto de relatos cortos de carácter fantástico y ambientación romántica: la Edad Media, el mundo oriental o morisco, el halo de misterio, la noche. En ellas aparecen temas como: el amor y la muerte, el terror y el lirismo, la realidad y lo sobrenatural. Sus personajes más significativos son caballeros, galanes, artistas, bellas mujeres; por todo esto y los precedentes del género (Zorrilla, Espronceda, duque e Rivas, la novela histórica) estos relatos están dentro del Romanticismo tradicional.

Bécquer ha creado un género nuevo, el de **la leyenda lírica**. Aquí su prosa destaca por sus valores rítmicos y musicales, por sus calidades pictóricas que anuncian ya las narraciones modernistas.

Algunos títulos: “*El caudillo de las manos rojas*”, “*El Monte de las Ánimas*”, “*Maese Pérez, el organista*”, “*El Miserere*”, “*La corza blanca*”,.....

2.2- En Verso: “*Las Rimas*”

Las composiciones en verso más importantes aparecieron después de su muerte, sólo algunas aparecieron en periódicos de la época. La primera edición de sus textos poéticos se publicó con el título de “*Rimas*” en 1871, su éxito fue notable y las ediciones se sucedieron desde entonces. Se conserva el manuscrito autógrafo titulado “*El libro de los gorriones*” (en el que Bécquer reescribió sus versos, una vez perdido el ejemplar que había enviado a González bravo). Las Rimas recogen todos los poemas que contiene El libro de los gorriones, salvo tres, pero ordenados de distinto modo.

a)- Estructura.

Las Rimas, preparadas para la publicación por un grupo de amigos de Bécquer, se presentan como un largo poema unitario que, tras la exposición de unos principios estéticos generales, desarrolla una historia amorosa que va desde la ilusión inicial hasta al fracaso amoroso que sume al poeta en el desengaño, la desesperanza y la soledad. Pero lo que se conoce de su composición y la ordenación del *Libro de los gorriones* permiten afirmar que “*Las Rimas*” no son una autobiografía amorosa, sino la expresión lírica de las ideas generales del poeta sobre el amor. Se pueden dividir:

1ª parte- Rimas I - XI. El misterio de la poesía, la inspiración, el genio lírico.

2ª parte- Rimas XII – XIX. El amor esperanzado y gozoso.

3ª parte- Rimas XXX – LI. El fracaso amoroso y el amor desengañado.

4ª parte- Rimas LII – hasta el final. El sentimiento de soledad y de vacío en un tiempo sin amor.

b)- Temas.

Los temas son básicamente dos: el amor y la poesía. Varios de los primeros poemas versan sobre la poesía, concebida como una forma de expresión inmediata de emociones íntimas o sentimientos que están más allá del poeta mismo y que solo esperan al escritor que sepa formularlos. Bécquer se aproxima al **Simbolismo** al aludir a ideas y sentimientos interiores mediante vocablos que designan realidades exteriores. La palabra sugiere el concepto: “*Yo soy el invisible / anillo que sujeta/ el mundo de la forma/ el mundo de la idea*”.

Aunque el concepto de la poesía prelude la poesía del modernista, hay todavía reminiscencias románticas en algunos tópicos como en el del amor que lo identifica con la mujer expresión máxima de la belleza. Pero la mujer becqueriana es poco más que un ideal, porque se muestra inaccesible, es un misterio o se desvanece como un sueño.

c)- Estilo, lenguaje y métrica.

Bécquer a través de su aparente sencillez y espontaneidad, hay una cuidada elaboración de los textos. Parte de su éxito reside en saber unir los artificios retóricos de la poesía culta con los de la poesía popular. Por ejemplo en la métrica, utiliza estrofas clásicas, pero lo más frecuente son las combinaciones de endecasílabos y heptasílabos (al modo de silba culta aunque en estrofas breves como en la lírica tradicional), así como el

empleo e formas populares (coplas, seguidilla). Rasgo general de sus versos es la preferencia por la rima asonantada, evitando la sonoridad estridente del Romanticismo. El ritmo poético obedece a la estudiada distribución de los acentos del verso, lo que proporciona a los poemas su tenue musicalidad. Son numerosos los encabalgamientos, que sin llegar al prosaísmo, dan sensación de mayor naturalidad; pero la unidad poética es el conjunto del poema y no cada uno de sus versos.

Compositivamente, los poemas de Bécquer suelen ser breves y, muchas veces, parecen quedar truncados al cerrarse con un verso quebrado que condensa la idea expresada y abre nuevas sugerencias.

El lenguaje también es sencillo en apariencia, metáforas, abundantes símiles. Las imágenes se construyen casi siempre con palabras que aluden a realidades materiales, sensoriales. Por eso su lenguaje poético abunda en vocablos referentes a la naturaleza (golondrinas, búho, huracán...) o a la música (arpa, lira...); también aparece un léxico más prosaico, que revela la influencia de la poesía realista (átomo, máquina...) a lado de un vocabulario aún romántico (suspiros, sueño, dolor, vértigo...).

Pero lo más importante del léxico Bécquer es su capacidad de sugerencia más allá de su significado denotativo: los elementos de la realidad se corresponden con emociones íntimas, o a través de ellos se descubren otros sentidos insospechados u ocultos en la misma realidad descrita. Esta es la razón por la que se puede considerar a Bécquer como un poeta *presimbolista*.