

UNIDAD 4

LITERATURA DEL SIGLO XIX

1. Contexto histórico y social

El siglo XIX se caracteriza en Europa por la necesidad de acabar con el Antiguo Régimen absolutistas y la búsqueda de unas bases sólidas sobre las que asentar el nuevo orden burgués y liberal:

- a) En la economía se va desarrollando la revolución Industrial y el capitalismo moderno.
- b) En la sociedad crece la clase burguesa y el proletariado asume su protagonismo y se identifica con las doctrinas socialistas.
- c) En política se desarrollan los nacionalismos y tras la Revolución francesa se llega a la ideología del liberalismo.

2. Corrientes literarias

2.1. Prerromanticismo

A finales del siglo XVIII nace una corriente literaria en Alemania llamada *Sturm und Drang* (Tempestad y empuje) que puede considerarse el preludio del Romanticismo. Constituye una primera reacción contra la Ilustración y su concepción racionalista del mundo. Este prerromanticismo se advierte en autores como Rousseau en Francia, Goethe en Alemania y se caracteriza por:

- ⑩ Primacía de la imaginación y las emociones frente a la razón.
- ⑩ Preferencias por temas relacionados con el amor
- ⑩ Nostalgia del pasado
- ⑩ Elogio de la vida en contacto con la naturaleza
- ⑩ Rechazo de cualquier regla que encorsete la obra literaria

2.2. Romanticismo

En la primera mitad del siglo XIX, se desarrolla en Europa un nuevo movimiento: el Romanticismo. Este no es un fenómeno exclusivamente literario, sino un amplio movimiento cultural que afectó tanto a aspectos artísticos y estéticos como ideológicos y sociales. Se gesta a finales del siglo anterior con el 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 la sociedad.

A nivel literario, muchas de sus características ya se advierten en el Prerromanticismo:

- a) Libertad de creación, alejada de cualquier regla o precepto, y sujeta solo a la voluntad y a los deseos del artista.
- b) Presencia y afirmación del yo, que conlleva un mayor individualismo y que se traduce en la expresión de un alma exaltada y angustiada. El héroe romántico puede pasar de un estado melancólico apático a un estado de rebeldía capaz de las más grandes gestas.
- c) Pasión por personajes de fuerte temperamento, indómitos, apasionados y marginales (gitanos, bandoleros y piratas).
- d) Nueva sensibilidad para mirar el paisaje y la naturaleza, que se acomoda al estado de ánimo del autor. A menudo se recurre a escenarios lúgubres y nocturnos como ruinas y

cementerios.

e) Deseo de evasión tanto en el tiempo como en el espacio (pasado legendario, países exóticos...) provocado por el choque con el mundo que le rodea y que en algunos casos les lleva a recurrir al suicidio como Larra.

f) Mayor aprecio por las tradiciones populares y el folclore en busca de una identidad perdida

g) Los artistas e intelectuales muestran tres actitudes frente a la religión: el nihilismo, negación de todo principio religioso, panteísmo o la identificación de Dios con la Naturaleza, y un retorno al cristianismo.

2.3. Realismo

A mediados del siglo XIX, el Romanticismo deja paso a un nuevo movimiento filosófico, cultural y artístico, el Realismo que alcanza máximo de apogeo entre 1850 y 1870. Los escritores realistas rechazan el idealismo exagerado y fijan la mirada en el entorno y la realidad cotidiana.

De ese deseo de trasladar la realidad a los lectores lo más fielmente posible, derivan las principales características de la literatura realista:

- La sustitución de los temas intimistas, legendarios y fantásticos, por la descripción del mundo real y cercano. De ahí el auge que experimenta la novela, el género literario más apto para reproducir la realidad.

- La literatura girará en torno a dos grandes ejes: lo social y lo psicológico.. Esto explica la minuciosidad en el entorno en que se mueven los personajes, su evolución psicológica y sus ideas políticas, religiosas o morales.

- La tendencia a la omnisciencia del narrador para poder ofrecernos lo que piensan y sienten los personajes, sus secretos y deseos más ocultos.

- El autor evita la subjetividad, aunque esto no le impide tomar partido ante los graves problemas de su tiempo y denunciarlos.

- Los personajes están marcados por los problemas de la vida cotidiana; una especie de jungla donde pululan oportunistas, arribistas, especuladores, avaros, nuevos ricos, marginados, etc., en busca de un ascenso social que proporcione poder y dinero.

- Los espacios y ambientes en que se desenvuelven los protagonistas se apoyan en atentas observaciones y documentaciones del entorno por parte de los autores.

- El escritor no escapa a la dinámica social de la industrialización, escribiendo para periódicos y revistas las novelas por entregas.

2.4. Naturalismo

Durante el último tercio del siglo, algunos escritores, influenciados por las corrientes filosóficas y científicas en boga, evolucionan hacia posturas más radicales. No se conforman con describir el comportamiento de sus personajes, sino que intentan demostrar que su carácter y su conducta están sujetos a leyes similares a las que rigen los fenómenos físicos. Este movimiento recibe el nombre de Naturalismo. Dos aspectos separan claramente el Naturalismo del Realismo: el restar importancia a la perfección formal y conceder prioridad a descripciones exageradamente realistas, hasta el punto de caer a veces en la morbosidad.

Las principales características del Naturalismo son:

- La novela es un documento social, psicológico e histórico mediante el que se pretende descubrir la verdadera realidad.
- Determinismo social y biológico: los personajes y sus conductas están condicionadas por el la herencia biológica y el entorno social.
- Se practica la transcripción del lenguaje hablado como prueba de la procedencia social de los protagonistas.
- La actitud narrativa pretende ser objetiva e impersonal, no moralizando sino descubriendo las lacras y vicios de la sociedad.
- Temas y personajes relacionados con la miseria humana: alcoholismo, corrupción, enfermedades mentales...

3. La poesía romántica

Los temas esenciales de la poesía romántica son: la angustia existencial ante una realidad insatisfactoria, el sufrimiento por el desengaño amoroso o la pérdida de la persona amada, reflexiones sobre la labor del poeta o la naturaleza de la poesía como único recurso para dar sentido a la vida y vencer el poder destructor de la muerte, y la visión pandeísta de la naturaleza, con frecuencia indómita y salvaje.

En cuanto a la forma, alternan el poema breve y puramente lírico con el poema narrativo extenso, protagonizado por personajes rebeldes, misteriosos o simbólicos. La métrica, rechazan la rigidez de la época anterior y utilizan todo tipo de versos y estrofas.

3.1. Lord Byron (1788-1824)

Lord Byron pertenece a los llamados poetas satánicos del Romanticismo en Gran Bretaña. Estos hicieron de su vida y su obra un acto de rebeldía contra la sociedad y la moral de la época. Ambos murieron jóvenes y fuera de su patria.

Los héroes de Byron, quizá como proyección del propio autor, son inteligentes, atrevidos y pasionales, pero vulnerables y solitarios que se ven incapaces de encontrar la paz o la felicidad. No se preocupa por los cambios sociales, sino solo por la satisfacción de sus necesidades personales.

La primera obra importante de Lord Byron es *La peregrinación de Childe Harold* (1812-1818) que relata su viaje por Europa, enalteciendo la libertad y atacando a veces ídolos nacionales, como el duque de Wellington. Otro bloque de su producción está constituido por los poemas narrativos como *Caín* (1821) en el que cuenta la historia de Caín y Abel (la rivalidad fraterna a causa de la predilección divina de Dios por Abel, que acaba con fratricidio) se convierte en un reflejo de la rebelión romántica contra la injusticia divina por elegir a Abel y no a Caín, y por haber creado un género humano que paga la culpa (el trabajo, el dolor, la muerte...) de sus primeros progenitores.

Su obra más destacada es *Don Juan*, una recreación del mito español que dej inacabada. En ella, se aleja bastante del mito español: más que seductor, él es seducido; y la culpa de su libertinaje es tanto suya como la sociedad en la que vive. El poema trata de la vida afectiva del

joven don Juan que, desde Sevilla, recorre el mundo de amor en amor, pasando también por Inglaterra. El argumento tiene menos valor que la forma, y en la que se mezclan la amoralidad y el anticonvencionalismo con el patetismo y el sentimentalismo, sin abandonar el humor y la ironía.

3.2. John Keats (1795-1821)

Este poeta inglés es el más puro del Romanticismo, el que con más ahínco busca la belleza, el que consigue una poesía más esencial, despojada de todo lo accesorio.

Su primera gran obra, **Endimión**, apareció en 1818. Se trata de un poema narrativo distribuido en cuatro libros que se inspira en la mitología griega: Endimión fue dormido por Selene (la Luna), de forma indefinida, a fin de preservar su belleza. En esta obra, aparece un mundo onírico como expresión de la realidad interna o poética.

En 1820 publicó **Hiperión**. Es un largo poema épico inacabado en el cual se narra la derrota de los titanes (Hiperión es uno de ellos) por obra de los dioses olímpicos. Estas divinidades instauran un nuevo orden, caracterizado por la belleza y la perfección.

Por otro lado, Keats es autor de cinco grandes odas donde proyecta su mirada melancólica sobre el amor, el dolor y el paso del tiempo. Entre ellas destacan:

a) **Oda a un ruiseñor**, en la que el yo poético escucha ensimismado el canto de un ruiseñor y consigue alcanzar un momento de éxtasis, libre del sufrimiento humano antes de volver a la realidad.

b) **Oda a una urna griega**, donde el arte es el que ofrece un mundo ideal de belleza frente al mundo real manifestado en las producciones artísticas que fueron capaces de elaborar los antiguos griegos.

3.3. Friedrich Hölderlin (1770-1843)

Hölderlin es el máximo representante del Romanticismo alemán. Su obra de juventud es de inspiración rousseaniana: la naturaleza es inocente y el mal del mundo es un producto perverso de la sociedad; posteriormente, cobra un carácter más pesimista.

Su producción poética podemos dividirla en:

- a) Odas como "Cuando éramos niños" donde recuerda la felicidad de su infancia.
- b) Elegías entre las que destaca el poema "Quejas de Menón a Diotima" donde se lamenta por la muerte de su amada y se consuela por encontrarla algún día en el cielo.
- c) Poemas sobre la mitología griega, refugio de sus frustraciones y símbolo de sus anhelos de armonía. *El Archipiélago es un canto a la lucha del pueblo griego por su libertad. La Grecia clásica se opone al tiempo presente en la que el ser humano ha perdido el sentimiento de comunidad con sus semejantes.*

4. La narrativa

4.1. La novela romántica

Durante el Romanticismo, se afianza el género narrativo y se cultivan varios subgéneros, entre los que destacan : la novela histórica, la novela fantástica y de terror, y la novela sentimental

La **novela histórica** pretende ofrecer una recreación verosímil del pasado en la que coexisten personajes y sucesos inventados con otros de carácter histórico. Es un reflejo del nacionalismo romántico , ya que se presenta el momento de formación de los pueblos europeos , , así como de la nostalgia ante los cambios en las costumbres y los valores impuestos por la transformación burguesa del mundo.

Los tres mosqueteros del autor francés Alejandro Dumas es una novela histórica que se mezcla con el género de aventuras donde la acción trepidante cobra más importancia que la recreación de una época. Durante el reinado de Luis XIII , un joven de 18 años D'Artagnan abandona su hogar y marcha a París para cumplir un sueño: convertirse en mosquetero del rey. Allí conocerá a Athos, Pontos y Aramis , tres valientes mosqueteros a los que se unirá en su lucha contra los guardias del cardenal Richelieu bajo el lema " Uno para todos, y todos para uno". El amor por la joven Constance será otro de los temas de la novela.

La **novela sentimental** tiene como tema principal el conflicto entre el amor y el deber. Sus personajes pertenecen a la clase media y las protagonistas no se adaptan a los estereotipos establecidos socialmente.

Casi todas las obras de la escritora inglesa **Jane Austen** giran en torno a un mismo tema: la elección de pareja por parte de una joven. Tienen como marco la campiña inglesa que conocía en profundidad, como demuestran sus detalladas descripciones. Otras características de su narrativa el preciso trazado de los caracteres de sus personajes y una sutil ironía a modo de crítica social. tono irónico y por su dominio de la lengua, que a veces utiliza con intención irónica.

Sus novelas más conocidas son: *Orgullo y Prejuicio* en la que una joven acabará enamorándose de un caballero al que inicialmente encuentra arrogante. En *Sentido y sensibilidad* retrata la condición de la mujer de esa época, sin derechos hereditarios y sin libre elección ante el matrimonio. Y censura la hipocresía de la clase social alta.

4.2. La novela realista.

Respecto a la forma literaria, el Realismo prefirió la narrativa como medio más adecuado para responder a las necesidades de conocimiento de la sociedad. Entre los diversos tipos de novela, se inclinó generalmente por la novela social, con algunas excepciones como Guerra y paz, de Tolstoi, que es una novela histórica.

Stendhal (1783-1842), seudónimo de Henri-Marie Beyle, autor francés que vivió mucho tiempo en Italia ejerciendo sus funciones de cónsul. En su obra más reconocida **Rojo y Negro** (1830), analiza con sutileza la sociedad de la Restauración dominada por la aristocracia y el clero.

Julien Sorel, protagonista de la novela es hijo de campesinos que aprovecha su puesto de preceptor de los hijos familia Renal para ascender socialmente en un pequeño pueblo . Su romance con Madame de Rênal provocará su huida a Paris, donde ingresa en el seminario .Allí conoce a Matilde, hija del marqués de la Môle a la que deja embarazada. Cuando Sorel está a punto de casarse con Matilde llega una carta de Madame de Rênal en la

que le acusa de falta de escrúpulos al conquistar solo a mujeres ricas. Julien intenta asesinar a su antigua amante y es encarcelado y condenado a muerte, a pesar de los esfuerzos de las dos mujeres por salvarlo. Rojo y negro (amor y muerte) refleja las contradicciones del mundo de Sorel: el mundo cándido de la provincia y el de la experiencia iniciática de París, la inocencia y la falsedad, la felicidad y el drama, la existencia y la nada

Eugenia Grandet, de **Honoré Balzac** narra la historia de un avaro que hace creer a su familia y a la gente de su pueblo que es rico, para poder casar a su hija, y la posterior relación de esta con su primo, que se marcha a las Indias donde se enriquece como traficante de esclavos. Ella lo espera durante años mientras su vida se marchita y cuando regresa le anuncia su intención de casarse con una aristócrata, a la que no ama para medrar en política.

Gran parte de la obra del británico **Charles Dickens** se explica por su observación de la sociedad y de sus experiencias y problemas en la infancia. Sus novelas se caracterizan por:

- a) El sentimentalismo, por medio del cual denuncia los abusos e injusticias de las instituciones victorianas sobre los más débiles: niños, pobres, mujeres...
- b) El humorismo bondadoso con que dulcifica su crítica.
- c) La viveza del estilo con que reproduce los tipos, el ambiente y el habla de los barrios londinenses.

Grandes esperanzas cuenta la historia de Pip. Huérfano desde muy niño, es educado por su hermana y parece empujado a una existencia oscura. Pero un día conoce a la extraña Miss Havisham, que vive recluida en su casa, vestida siempre de novia en compañía de su hija adoptiva, Estella, cuya fría belleza exalta y desespera a Pip al mismo tiempo. Una serie de circunstancias excepcionales permiten a Pip recibir una buena educación. Pip se va a Londres y olvida a sus antiguos amigos, renegando del ambiente modesto del que ha salido. Finalmente, cuando descubre la identidad del misterioso benefactor, un condenado a trabajos forzados, sus ilusiones se desvanecen, así como sus esperanzas.

En *Cumbres borrascosas* de **Emily Brontë** Catherine y Heathcliff son los protagonistas de la historia que la señora Dean le cuenta al nuevo inquilino de Cumbres Borrascosas, el señor Lockwood. La relación de ambos comienza como un apasionado romance que termina cuando Catherine decide no casarse con él porque lo considera de una clase inferior a la suya y demasiado hosco para ella. A raíz de esto, Heathcliff se casa con otra mujer para vengarse, y a partir de ahí las diferentes acciones de los personajes se apoyan en razones o deseos de dañar a otros.

4.3. Novela naturalista

El Realismo partía de la observación de la realidad y la reflejaba casi de forma fotográfica; el Naturalismo más allá: recoge las miserias humanas –locos, alcoholizados, enfermos– y los instintos más primarios y brutales, para ofrecernos la imagen de unos seres reducidos y limitados por la sociedad injusta en la que viven.

El autor francés Émile Zola es considerado el creador del Naturalismo literario. Más allá de su obra literaria, tomó parte en causas sociales reales, mediante una militancia activa a favor de los obreros explotados por el capitalismo y las clases poderosas.

En su ambicioso proyecto *Los Rougon-Macquart*, subtítulo *Historia social y natural de una familia bajo el Segundo Imperio*, escrita durante casi treinta años, abordó todos los aspectos de la sociedad de la segunda mitad del siglo: como los financieros en *La codicia*

(1872), *el mundo de los alcohólicos en La taberna* (1877) o los mineros y las luchas obreras en *Germinal* (1885), entre otros.

Es una metáfora de un movimiento histórico que empieza con el triunfo de la burguesía y del capital y con el que Zola fue muy criticado por las fuerzas conservadoras y burguesas por su apología de las clases bajas.

5. El teatro

5.1. El teatro romántico

El teatro romántico se opone al teatro neoclásico precedente y se caracteriza por :

- a) La predilección por el drama histórico, ambientado con frecuencia en la Edad Media.
- b) Personajes misteriosos y rebeldes que luchan contra la opresión.
- c) Desenlace trágico que incluye a veces el suicidio de alguno de los personajes.
- d) Ruptura de la regla de las tres unidades de lugar , acción y tiempo. les interesa analizar la evolución de un personaje a lo largo del tiempo; tampoco se centran en una s
- e) Mezcla de géneros: los románticos creen que se puede escribir una pieza de teatro mezclando los tonos trágicos y cómicos.

Fausto de **Johann Wolfgang von Goethe** Es una tragedia publicada en dos partes (1808 y 1832, respectivamente). Fausto es un hombre mayor y de conocimientos enciclopédicos que pacta con el diablo Mefistófeles para alcanzar la eterna juventud a cambio de entregarle su alma. Seduce así a la bella Margarita, que acaba muriendo a causa de la propia actuación de Fausto. Después de un largo paseo por la Grecia clásica, donde tiene relaciones con Helena, muere al caer en un foso que le ha puesto Mefistófeles. Su alma, no obstante, es conducida al cielo, ya que al final se ha esforzado por hacer el bien. Fausto plantea algunas cuestiones de gran profundidad filosófica, como la juventud eterna, la libertad, la salvación a través del eterno femenino, las relaciones entre el bien y el mal o los límites de la naturaleza humana.

5.2. Teatro realista

El teatro realista abandona la recreación histórica para reflejar los conflictos contemporáneos y la indagación del mundo interior de los personajes , sumidos en una crisis vital.

Con Ibsen nace el teatro de la ideas en el que lo importante no es la acción exterior , sino los diálogos de los personajes mediante los cuales reflexionan o exteriorizan sus conflictos más íntimos.

El teatro sirve como vehículo de denuncia, reproduciendo la realidad sin falsearla ni edulcorarla, sin omitir aspectos desagradables o vergonzosos.

Antón Chejov autor ruso que cultiva el relato corto y el drama. Muchos de los rasgos característicos de su relatos se transfieren a la dramaturgia. , como la falta de acción, la evolución anímica de los personajes a través de la palabra y la rutinaria vida cotidiana a la que los personajes que se resignan ante un mundo nuevo cuyos valores los margina .

En su obra *La gaviota* , el joven Konstantin busca la gloria literaria y con ella el amor de Nina, una bella chica que vive a orillas de un lago. Para lograrlo monta en casa de Nina una obra propia , en la que mata a una gaviota. Tras el fracaso de la obra , Nina se marcha con Trigorin un literato reconocido que la seduce y la abandona y Konstantín acaba suicidándose.

En la obra se enfrentan el soñador débil que sucumbe a las dificultades y la superviviente que consigue hacerles frente.

El tema preferido del autor noruego **Henrik Ibsen** es el derecho del individuo a su plena realización, frente a las convenciones sociales y morales que coartan su libertad y autenticidad. Destacan sus personajes femeninos como Nora Helmer , protagonista de *Casa de muñecas*(1879) prototipo de personaje femenino a la altura de Madame Bovary o Anna Karenina.

Su protagonista que intenta abandonar a su marido, con el vive un matrimonio mediocre en el que no se siente realizada, para conseguir una libertad que le permita vivir más auténticamente. Esta obra se considera un alegato a favor de la liberación de la mujer.