

Departamento de Lengua Castellana Literatura Universal /2º trimestre	28/01/2024
Tema 5. La literatura en la Ilustración y el Romanticismo	1º Bach A/B

La literatura durante la Ilustración y el siglo XVIII

Introducción

La **Ilustración** fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII conocido también como ***Siglo de las Luces***. Este movimiento apela al uso de la razón como guía e inspiración para el ser humano.

Desde Gran Bretaña, donde tiene su origen, el movimiento pasa a Francia, donde adquiere su forma para a continuación extenderse por el resto de Europa y América.

Para los pensadores ilustrados, el ser humano es dueño de su propio destino. Para conquistar esa autonomía es preciso someter a crítica todos los valores y conocimientos heredados.

El espíritu crítico es uno de los rasgos fundamentales de la Ilustración. Para ellos la razón, la observación y la experimentación son las únicas fuentes fiables de conocimiento. Comparten la defensa de la libertad de conciencia y critican la superstición y la intolerancia religiosa.

La educación se convierte en el instrumento privilegiado para hacer posible una sociedad justa y próspera. Aparecen instituciones orientadas a la difusión del conocimiento (museos, bibliotecas, academias, jardines botánicos...)

Los ilustrados plantearán el cuestionamiento de los valores del Antiguo Régimen: el absolutismo monárquico, esa monarquía de derecho divino sin límites legales y que otorgaba numerosos privilegios a la aristocracia y al clero.

Surge el llamado ***Despotismo Ilustrado***, bajo la máxima de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. El rey sigue manteniendo el poder absoluto y el pueblo sigue sin tener capacidad de decisión, pero los monarcas buscan el crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos y la extensión de la educación a través de políticas reformistas.

La literatura creada durante la Ilustración responde a dos principios básicos: la racionalidad y la utilidad.

1. Características de la literatura del siglo XVIII

Con respecto a los temas y el contenido:

- A) La literatura y el arte pretenden enseñar unos determinados valores filosóficos, sociales o morales.
- B) Lo racional se antepone a la emoción y la expresión.
- C) Se cuestionan las ideas y valores tradicionales con renovado espíritu crítico.
- D) La literatura experimenta la influencia de los nuevos descubrimientos en el campo de las ciencias, especialmente en las que tienen que ver con la observación de las leyes de la naturaleza.
- E) Se recurre frecuentemente a la historia en la búsqueda de una explicación del presente.

Con respecto al estilo y la forma:

- 1) El estilo ha de ser claro y comprensible, alejado de figuras retóricas demasiado artificiosas.
- 2) Se respetan las reglas de composición por encima de la originalidad y la imaginación
- 3) El humor y la sátira se emplean para ejercer la crítica de ideas y costumbres.
- 4) El teatro respeta la regla de las tres unidades y busca sobre todo la adecuación de caracteres y situaciones. Se mantiene la separación de géneros (como en el Clasicismo).
- 5) La novela encuentra nuevas técnicas de descripción de ambientes y personajes.

2. La novela en el siglo XVIII

Durante el siglo XVIII en España apenas se cultiva la novela, sin embargo, en otras tradiciones literarias, se convierte en el género preferido por los lectores. Destacan la novela libertina francesa y la novela inglesa.

2.1. La novela libertina francesa

Los personajes libertinos son individuos amorales, pertenecientes en general, al clero o a la aristocracia, que buscan satisfacer sus apetitos sexuales e instintos primarios.

Las novelas libertinas, cuyos principales representantes fueron Pierre Choderlos de Laclos y el Marqués de Sade, se cultivaron en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Estos relatos se caracterizaban por su ambigüedad: por un lado critican la hipocresía y la depravación de los grupos sociales que rechazan el pensamiento ilustrado, y por otro, incorporan una justificación filosófica de las acciones de los protagonistas: la búsqueda del placer es innata, forma parte de la condición humana. El libertino no es responsable de sus actos, pues se limita a seguir los impulsos de su naturaleza.

2.1.1 *Las amistades peligrosas*, Choderlos de Laclos

Las amistades peligrosas es una novela epistolar en la que la acción se narra a través de las cartas que se intercambian sus personajes a lo largo de cinco meses. Los protagonistas son la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont (famosos por sus escarceos amorosos). Ambos personajes establecen una especie de apuesta mediante la cual Valmont deberá conquistar a Madame de Tourvel (si consigue **conquistarla** a cambio la marquesa accederá a tener relaciones con el conde de Valmont)

El desenlace tiene carácter moralizante: Valmont consigue su propósito pero se enamora de Madame de Tourvel y posteriormente muere en un duelo. La marquesa devastada por el dolor y la culpa ya que la sociedad parisina la rechazará una vez se hacen públicas todas sus intrigas, morirá enferma y desfigurada a causa de la viruela.

2.1.2. El marqués de Sade

Las novelas del Marqués de Sade (*Justina o los infortunios de la virtud* y *Las ciento veinte jornadas de Sodoma*) se caracterizan por la descripción explícita y minuciosa de orgías protagonizadas por aristócratas o clérigos degenerados, cuya relación con sus víctimas se basa en la violencia y la dominación. Los fragmentos descriptivos se alterna con pasajes reflexivos en los que los libertinos justifican sus aberrantes comportamientos.

Sade (de cuyo nombre proviene el término sadismo) pasó largos años en prisión debido a su vida licenciosa y al escándalo provocado por sus obras.

3. La novela inglesa

El siglo XVIII constituye un periodo de esplendor de la narrativa inglesa.

3.1 Daniel Defoe: *Robinson Crusoe*

Se trata de una autobiografía ficticia inspirada en la historia real de un marinero escocés que naufragó en el archipiélago de Juan Fernández (Chile). La idea central de la novela de Daniel Defoe es el sometimiento de la naturaleza por el ser humano, que por medio de la razón, del esfuerzo y del trabajo diario, puede conseguir civilizar el entorno, y construir un sistema de producción rentable y ordenado.

3.2. Jonathan Swift: *Los viajes de Gulliver*

Se trata de un falso libro de viajes estructurado en cuatro secciones que reproducen la siguiente secuencia: travesía, naufragio, descubrimiento de un lugar fantástico y regreso.

Son dos los objetivos de la obra de Swift:

- a) Ofrecer una parodia de los libros de viajes, género de gran éxito en la época y que fomentaba la credulidad y una absurda fiebre por todo lo nuevo.
- b) Realizar una feroz sátira de la sociedad inglesa de la época, y también de la condición humana.

Además de la novela en esta época se produce un auge de géneros de carácter reflexivo como el ensayo (ya sea de tipo filosófico, político o de crítica social)

4. El teatro en el siglo XVIII

Los dramaturgos del siglo XVIII utilizaron el teatro para difundir los valores de la Ilustración y criticar los abusos y privilegios de la aristocracia.

Cabe destacar dentro del teatro francés las obras *El barbero de Sevilla* y *Las bodas de Fígaro* ambas obras del francés Beaumarchais y creador del personaje de *Fígaro*.

Se puede argumentar que Fígaro es el barbero más famoso de la cultura occidental, usándose a veces su nombre como sinónimo de barbero. Además como imagen de un personaje hábil, bien informado y perspicaz, está en el origen del nombre del periódico francés *Le Figaro* y del seudónimo usado por el escritor y periodista español Larra a principios del siglo XIX.

La literatura durante el Romanticismo

Introducción

El Romanticismo es un movimiento artístico y literario, surgido a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, y que se extendió a otros países de Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX.

El Sturm und Drang

Esta expresión alemana significa (tempestad y empuje). Se trata del nombre que recibe una corriente literaria originada en Alemania y que puede considerarse como precursora del Romanticismo.

Rasgos:

- 1) Importancia de los sentimientos y la sensibilidad.
- 2) La consideración del artista como un genio. El artista crea a partir de un impulso original (mediante inspiración o intuición), sin aplicar reglas ni imitar modelos en su proceso creativo.
- 3) Exaltación de lo natural. Los románticos contraponen la naturaleza y su descontrol con las reglas y convenciones sociales.

Su máximo representante es **Goethe**, autor que ocupa un lugar central en la literatura alemana.

El Romanticismo es más que un movimiento cultural, supone una manera de sentir y concebir la naturaleza y la existencia humana.

Rasgos generales del Romanticismo:

a) **Idealismo y culto al yo**: la realidad no es sino una creación o representación del yo. Esta exaltación de la subjetividad o culto a uno mismo tiene como consecuencias:

- La exploración del interior de la conciencia. La literatura romántica se convierte en una indagación del yo, frente a otras épocas y movimientos literarios. Esto explica el auge e importancia que cobra la poesía en esta etapa.
- Visión pesimista y angustiada de la existencia. El yo y sus ideales chocan constantemente con la realidad poco satisfactoria y que provoca una actitud pesimista y de desencanto.

b) **Irracionalismo**: los románticos desconfían de la razón única y exclusivamente como fuente de conocimiento (al contrario que los ilustrados). Reivindican las dimensiones irracionales del ser humano: los sentimientos, la fantasía, la locura. Cobra relevancia la literatura fantástica y de terror, y se prefieren ambientes nocturnos (frente a la “luz” de la razón).

c) **Nihilismo**: se cuestionan dogmas religiosos hasta ahora no cuestionados. El ser humano desafía o rechaza a la divinidad, aparece la idea de la muerte o no existencia de un Dios. La falta de creencias provoca la angustia vital.

d) **Panteísmo:** importancia de la naturaleza hasta el punto de compararla e identificarla con Dios.

e) **Rechazo de la realidad:** el choque entre el ideal romántico y la realidad insatisfactoria produce las siguientes manifestaciones:

- Suicidio: se convierte en el gesto romántico por excelencia, ya que se unen la voluntad de evadirse de la realidad y la rebeldía contra el mundo. El ser humano es dueño de sus propios actos y por tanto puede atentar contra su propia vida (decidir cuando y cómo morir).

- Deseo de evasión: se busca evocar épocas pasadas (la Edad Media) o hacia ambientes exóticos (Oriente, Grecia...) ya que en estos ambientes y épocas todavía no han llegado las ideas ilustradas ni tampoco el fenómeno de la industrialización (Revolución Industrial)

- Rebeldía: el héroe romántico es un personaje antisocial que se rebela contra la religión, las convenciones sociales y los códigos morales. Personajes como el Don Juan, Satanás (en el Fausto de Goethe) o el propio Frankenstein se convertirán en personajes típicamente románticos.

d) **Auge de los nacionalismos:** durante el Romanticismo se desarrollan en Europa movimientos de reivindicación política y cultural que reciben el nombre de nacionalismos. Como consecuencia de ello surgirá en la literatura el interés por el folclore.

1. La narrativa romántica

Durante el Romanticismo se desarrollan diversos subgéneros: la novela histórica, la narrativa fantástica y de terror, la novela sentimental, la novela epistolar y la novela de aprendizaje.

1.1. La novela histórica

Pretende ofrecer una recreación verosímil del pasado en la que coexisten personajes y sucesos inventados con otros de carácter histórico.

Obras destacadas: *Ivanhoe* de Walter Scott o *Notre- Dame de París*, Víctor Hugo, *Los tres mosqueteros*, Alexandre Dumas

1.2. La novela fantástica y de terror

Responde al interés por lo irracional y el misterio característicos del Romanticismo.

La novela gótica y de terror inglesa: se trata de un tipo particular de relato de terror que se desarrolla en un tétrico castillo donde suceden hechos sobrenaturales. El escritor inglés John William Polidori publicó en 1819 la novela *El vampiro*.

El relato de Polidori es la primera obra en la que aparece el personaje del vampiro, llamado a convertirse junto a los fantasmas y los muertos vivientes, en uno de los seres fantásticos principales del género de terror.

Frankenstein (1818) Mary Shelley se convierte en la novela prototípica del terror romántico. La obra puede entenderse como una reflexión sobre los excesos del desarrollo científico y se enmarca dentro del cuestionamiento romántico de la civilización. Constituye esta obra un antecedente del género de ciencia ficción.

De la narrativa norteamericana caben destacar los cuentos de Washintong Irving o de Edgar Allan Poe.

1.3. La novela sentimental

En este género cabe destacar a la novelista inglesa Jane Austen. Autora de seis novelas en las que retrató el mundo de la sociedad burguesa en la que transcurrió su vida. (*Orgullo y Prejuicio, Sentido y sensibilidad, Emma...*) .

En sus obras plantea las tensiones románticas, el choque entre el yo y la sociedad, entre el deseo y la realidad de las relaciones amorosas establecidas como relaciones contractuales y sociales. El conflicto suele estar protagonizado por mujeres jóvenes en un ámbito doméstico o familiar para las que el matrimonio resulta el único horizonte de vida posible, siempre desde la ironía.

La agudeza psicológica, la habilidad en la descripción del entorno social convierten a Jane Austen en una escritora precursora del realismo.

1.4. La novela de aprendizaje

Relata aquellas experiencias que conforman la personalidad y visión del mundo de su protagonista a lo largo de su infancia, adolescencia o juventud.

1.5. La novela epistolar

En este tipo de novelas, el lector conoce la evolución de la acción y del mundo interior de los protagonistas a través de las cartas que se intercambian los personajes.

2. La poesía romántica

El yo poético de la lírica romántica es un ser solitario o errante, sumido en un profundo desconcierto existencial, al que la vida y el mundo le resultan insatisfactorios.

El sufrimiento por el desengaño o el fracaso amoroso es uno de los temas preferidos por los románticos. (en algunas de las Rimas de Bécquer)

En concreto, es constante el motivo de la amada muerta en plena juventud. Este motivo sirve como punto de partida para reflexionar sobre el destino y la fragilidad de la existencia.

La poesía romántica describe con frecuencia una naturaleza virgen y salvaje, indomable, donde se halla la huella de lo sagrado. La naturaleza sirve para exaltar la libertad del individuo y manifestar el rechazo a la civilización y las convenciones sociales.

El poeta romántico ansía recuperar esa sensación de fusión con la naturaleza que solo en la infancia o en el pasado pudo lograrse.

2.1. Lírica Inglesa

Cabe destacar a autores como **Lord Byron** , quien en sus versos configura el prototipo de héroe romántico: asocial y errante, envuelto en la angustia existencial.

John Keats o **Percy B. Shelley** serían otros autores destacados.

2.2. Lírica alemana

Los poetas más representativos del movimiento romántico alemán fueron **Schiller, Hölderling, Novalis y Heine**.

Schiller

Cabe destacar su **Oda a la alegría** la cual constituye un canto a la fraternidad universal. Este poema fue utilizado por el compositor **Beethoven** en su célebre **Novena sinfonía**.

2.3. La poesía norteamericana

Walt Whitman

Su obra más importante ***Hojas de hierba*** es un libro de poemas que el propio autor fue aumentando a lo largo de su vida. En la obra por una parte se exalta Estados Unidos. Su gente, su sistema político. Se entiende esta obra como un poema épico en el cual la joven nación ocupa un lugar preferente.

En la obra de Whitman predomina el verso libre (sin rima ni regularidad métrica). Esta obra ejerció una gran influencia posterior. En la poesía en castellano tanto Neruda, como Rubén Darío o Lorca dedicaron poemas a Walt Whitman.

Emily Dickinson

La obra de esta autora constituye un ejemplo de poesía de pensamiento, cada poema es una meditación sobre aspectos de la condición humana.

La muerte: es un tema constante en su obra, personifica a la muerte como una especie de amante al que habrá de entregarse. Asociado a menudo a la pérdida o separación aparece el amor, tratado como una fuente de vida y trascendencia.

Sus poemas son breves, de tono intimista.

3. El drama romántico

El teatro romántico cuyo objetivo es conmover el ánimo del espectador, presenta los siguientes rasgos:

a) Predilección por el drama histórico. La acción se desarrolla con frecuencia en la Edad Media o en el siglo XVII. Numerosos dramas románticos se desarrollan en España, país que representa para los románticos de Europa un lugar sugerente y exótico.

b) Personajes misteriosos y rebeldes: el protagonista es un héroe de origen incierto o cuya verdadera identidad se oculta, que lucha contra la opresión, la injusticia o el destino. En su peripecia, experimenta un amor puro hacia una mujer fiel y angelical.

c) Obras con desenlace trágico: a menudo estas obras incluyen la muerte en circunstancias trágicas o el suicidio.

d) Ruptura de la regla de las tres unidades: la exaltación de la libertad del creador y la influencia dramaturgos como **Shakespeare** o **Calderón de la Barca** tienen como consecuencia la ruptura con la regla de las unidades de tiempo, lugar y acción.

. Principales dramas románticos:

Guillermo Tell (Schiller)

En este drama Tell es un héroe de la lucha por la independencia suiza en el siglo XIV. La obra reúne algunas características típicamente románticas: el interés por las leyendas tradicionales, el nacionalismo y el tema de la libertad.

La acción narra el enfrentamiento entre Gessler (gobernador del imperio Habsburgo) y Guillermo Tell, un cazador orgulloso que se rebela contra el poder del gobernador. Tras negarse a saludar al gobernador, Gessler obliga a Guillermo a disparar una flecha contra una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Tell acierta, pero reconoce que si hubiese fallado, habría asesinado al gobernador. Tras ser apresado, el héroe consigue escapar y lidera una revuelta contra el gobernador y que acaba con la muerte de este.

Fausto (Goethe)

Aunque se trate de una obra enteramente dialogada, tal vez no fuese concebida para ser representada. El protagonista es la encarnación del ser humano permanentemente insatisfecho. Fausto entrega su alma a Mefistófeles a cambio de conseguir un instante de plenitud en su vida. Más tarde asistimos a sus desafortunados amores con Gretchen, quien, eloquecida, morirá en prisión tras ahogar al hijo de ambos.

4. El mito de Don Juan

A lo largo de la historia de la literatura, poblada por millones de personajes de toda índole o condición, solo unos pocos han logrado trascender para lograr convertirse en tipos universales, representativos de una manera de concebir el mundo. En este reducido grupo encontramos personajes como Don Quijote, encarnación de la lucha por los ideales de la libertad y justicia, a Romeo y Julieta, personificación de los amantes por encima de cualquier barrera...

Entre los personajes literarios que han logrado mayor proyección universal hasta alcanzar la dimensión de mito está el del Don Juan, del que existen centenares de versiones de diferentes países y épocas.

La primera configuración literaria de este personaje, se debe a Tirso de Molina, quien en la obra ***El burlador de Sevilla y convidado de piedra*** (1616), ya fijó el nombre y los rasgos principales del personaje: un individuo cuya principal motivación es la conquista y posterior burla de las mujeres, con una extraordinaria capacidad de seducción y un constante desafío a las leyes de los hombres y de Dios, y que acaba siendo castigado.

Casi cincuenta años después, Molière retoma el personaje y lo adapta al ambiente cortesano francés, dotándolo de un mayor cinismo y un irreverente escepticismo sobre el más allá. La versión de Molière dio lugar a numerosas versiones posteriores.

Fue durante el Romanticismo cuando el mito alcanzó mayor difusión. Lord Byron, en un poema inconcluso, lo convierte en un ser entregado a los deleites de la vida que entiende la seducción amorosa como un camino en la búsqueda de lo absoluto. De este periodo son también los tratamientos que de este tema hicieron Alejandro Dumas, Gautier y Merimée, así como la versión más popular en España, la de José Zorrilla (***Don Juan Tenorio***, 1844) en la que el personaje se redime a través del amor espiritual y consigue el perdón divino. También José de Espronceda ofreció una peculiar versión del mito en ***El estudiante de Salamanca*** , donde la figura del burlador es encarnada por el joven Don Félix de Montemar.

Ya en el siglo XX, el personaje del seductor continuó provocando el interés de autores destacados como Valle-Inclán, quien en las Sonatas recuperó el personaje en la creación de su protagonista, el marqués de Bradomín, para el que la seducción amorosa es un rito exquisito.

El mito ha sido tratado igualmente en la música: Chopin, Strauss... pero la versión musical más conocida es, sin duda, la ópera de Mozart, ***Don Giovanni***.