

ROMANTICISMO Y REALISMO ESPAÑOL

Benito Pérez Galdós

Juan Valera

Gustavo Adolfo Becquer

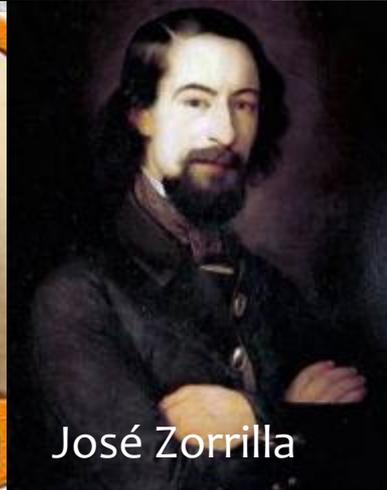
Leopoldo Alas "Clarín"

José de Espronceda

Rosalía de Castro

José Zorrilla

ROMANTICISMO Y REALISMO ESPAÑOL

- En la historia podemos disponer de varios momentos para clasificar las diferentes corrientes e incluso generaciones a lo largo de la historia. A través de este arte, podemos descubrir los pensamientos de cada época, el trato y hasta los deseos más fervientes de los que lo vivieron. Uno de esos géneros fue el romanticismo que también dejó su huella como movimiento cultural y se caracterizó por la creación de obras profundas e íntimas y por su lema: **Libertad en todos sus frentes.**
- En España, este movimiento es breve. Entre la primera mitad del siglo XIX y el posromanticismo hasta la década de los '70 del mismo siglo, caracterizado por ser un período de gran tensión política, años en los que los conservadores reclaman sus privilegios, mientras liberales y progresistas los intentan eliminar. Nuevas ideas de los librepensadores y seguidores del filósofo alemán Karl C F Krauss atacan el pensamiento católico más tradicional.

La clase trabajadora se manifiesta con protestas anarquistas y socialistas pero no solo con huelgas si no también con atentados. Mientras en el resto de Europa, la industria y la cultura están en auge, España se aleja de todo esto ya que muestra menos desarrollo.

AUTORES MÁS REPRESENTATIVOS

JOSÉ DE ESPRONCEDA

- El estudiante de Salamanca
- El diablo mundo
- La canción del pirata

GUSTAVO ADOLFO BECQUER

- Rimas
- Leyendas

MARIANO JOSÉ DE LARRA

- Artículos periodísticos y ensayos: Vuelva usted mañana, El casarse pronto y mal y El castellano viejo.
- El doncel Don Enrique el Doliente

ROSALÍA DE CASTRO

- Cantares gallegos

José Zorrilla

- Don Juan Tenorio
- El zapato y el rey
- Traidor, inconfeso y mártir.

CANCIÓN DE LA MUERTE (JOSÉ DE ESPRONCEDA)

Débil mortal no te asuste
mi oscuridad ni mi nombre;
en mi seno encuentra el hombre
un término a su pesar.

Yo, compasiva, te ofrezco
lejos del mundo un asilo,
donde a mi sombra tranquilo
para siempre duerma en paz.

Isla yo soy del reposo
en medio el mar de la vida,
y el marinero allí olvida
la tormenta que pasó;
allí convidan al sueño
aguas puras sin murmullo,
allí se duerme al arrullo
de una brisa sin rumor.

Soy melancólico sauce
que su ramaje doliente
inclina sobre la frente
que arrugara el padecer,
y aduerme al hombre, y sus sienes
con fresco jugo rocía
mientras el ala sombría

bate el olvido sobre él.

Soy la virgen misteriosa
de los últimos amores,
y ofrezco un lecho de flores,
sin espina ni dolor,
y amante doy mi cariño
sin vanidad ni falsía;
no doy placer ni alegría,
más es eterno mi amor.

En mi ciencia enmudece,
en mi concluye la duda
y árida, clara, desnuda,
enseño yo la verdad;
y de la vida y la muerte
al sabio maestro el arcano
cuando al fin abre mi mano
la puerta a la eternidad.

Ven y tu ardiente cabeza
entre mis manos reposa,
tu sueño, madre amorosa;
eterno regalaré;
ven y vace para siempre

en blanca cama mullida,
donde el silencio convida
al reposo y al so ser.

Deja que inquieten al hombre
que loco al mundo se lanza;
mentiras de la esperanza
recuerdos del bien que huyó;
mentiras son sus amores
mentiras son sus victorias,
y son mentiras sus glorias,
y mentiras su ilusión.

Cierre mi mano piadosa
tus ojos al blanco sueño,
y empape suave beleño
tus lágrimas de dolor.
Yo calmaré tu quebranto
y tus dolientes gemidos,
apagando los latidos
de tu herido corazón.

RIMAS (GUSTAVO ADOLFO BECQUER)

RIMA IX

Besa el aura que gime blandamente
las leves ondas que jugando riza;
y el sol besa a la luna en occidente
y de púrpura y oro la matiza;
la llama en derredor del tronco ardiente
por besar a otra llama se desliza;
y hasta el sauce inclinándose a su peso,
al río que le besa vuelve un beso.

RIMA X

Los invisibles átomos del aire
en derredor se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada.

Oigo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas; mi
párpados se cierran... ¿Qué sucede?
¿Dime...? ¡Silencio...! ¡Es el amor que pasa!

RIMA XI

“Yo soy ardiente, Yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena,
¿A mi me busca?” “No es a ti, no.”

“Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro.
¿A mi me llamas?” “No; no es a ti.”

vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible;
no puedo amarte.” “¡Oh, ven; ven tú!

RIMA XIII

Tu pupila es azul, y cuando ríes,
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.

Tu pupila es azul y cuando lloras,
las transparentes lágrimas en ella
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.

Tu pupila es azul, y en su fondo
como un punto de luz radia una idea,
me parece en el cielo de la tarde
¡una perdida estrella!

RIMA XX

Sabe, si alguna vez tus labios rojos
quema invisible atmósfera abrasada,
que el alma que hablar puede con los ojos
también puede besar con la mirada.

RIMA XXI

“¿Qué es poesía?”, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
“¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.”

RIMA XXII

[A ella...no se]

por un beso... ¡yo no sé
qué te diera por un beso!

RIMA XXX

Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón;
habló de orgullo y enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: “¿Por qué callé aquel día?
y ella dirá: “¿Por qué no lloré yo?”

RIMA XXXV

¡No me admiró tu olvido! Aunque de un día,
me admiró tu cariño mucho más;
porque lo que hay en mí que vale algo,
eso... ¡ni lo pudiste sospechar!

RIMA XXXVIII

Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer: cuando el amor se olvida,
¿sabes tu adónde va?

ROSALIA DE CASTRO

Hora tras hora, día tras día

Hora tras hora, día tras día,
entre el cielo y la tierra que quedan
eternos vigías,
como torrente que se despeña,
pasa la vida.

Devolvedle a la flor su perfume
después de marchita;
de las ondas que besan la playa
y que una tras otra besándola expiran.
Recoged los rumores, las quejas,
y en planchas de bronce grabad su armonía.

Tiempos que fueron, llantos y risas,
negros tormentos, dulces mentiras,
¡ay!, ¿en dónde su rastro dejaron,
en dónde, alma mía?

Sed de amores tenía

Sed de amores tenía, y dejaste
que la apagase en tu boca,
¡piadosa samaritana!

Y te encontraste sin honra,
ignorando que hay labios que secan
y que manchan cuanto tocan.

¡Lo ignorabas..., y ahora lo sabes!

Pero yo sé también, pecadora
compasiva, porque a veces
hay compasiones traidoras,
que si el sediento volviese
a implorar misericordia,
su sed de nuevo apagaras,
samaritana piadosa.

No volverá te lo juro;
desde que una fuente enlodian
con su pico esas aves de paso,
se van a beber a otra.

A UNA HERMOSA QUE DIO EN HACER BUENOS VERSOS (MARIANO JOSÉ DE LARRA)

¿No te bastan los rayos de tus ojos,
de tu mejilla la purpúrea rosa,
la planta breve,, la cintura airosa, ni el suave encanto de tus labios rojos?

¿Ni el seno que a Ciprina diera enojos,
ni esa tu esquivada condición de esposa,
que también nuestras armas, Nise hermosa,
coges para rendir nuevos despojos?

¿A celebrar de tantos amadores
ingrata el fin acerbo te previenes
que a manos morirán de tus rigores?

Ya que en tus redes nuestras almas tienes,
la lira déjanos, ya que amores,
para cantar al menos tus desdenes.

JOSÉ ZORRILLA

AY DEL TRISTE...

- ¡Ay del triste que consume su existencia en esperar!
¡Ay del triste que presume que el duelo con que él se abrume al ausente ha de pesar!

La esperanza es de los cielos
precioso y funesto don,
pues los amantes desvelos
cambian la esperanza en celos.
que abrasan el corazón.

Si es cierto lo que se espera,
es un consuelo en verdad;
pero siendo una quimera,
en tan frágil realidad
quien espera desespera.

Las pinturas de este autor son extraordinariamente evocadoras y han sido descritas como metafísicas. Empleada como portada de libros de Friederich Nietzsche relación acertada ya que le gustaba dar largos paseos por el monte y, la pintura en sí misma, parece evocar su filosofía. Pero en realidad el personaje del centro es el propio autor, contemplando suponemos que extasiado un grandioso paisaje a sus pies.

“El caminante sobre el mar de nubes” Caspar David Friedrich, 1818.

ROMANTICISMO

El término hace alusión al carácter normativo de esta corriente aparecida en Alemania difundida posteriormente en Inglaterra, Francia y España. Los poetas más reconocidos de Europa fueron Novalis, William Blake, Lord Byron y Víctor Hugo. En prosa, Alejandro Dumas, Walter Scott y Mary Shelley.

CARACTERÍSTICAS

- Defensa plena de la libertad individual en los ámbitos político, moral y artístico.
- Exaltación del **yo** y de los sentimientos apasionados considerados como ideales de vida: provocó interés por el ser interior y los misterios del subconsciente.
- Ruptura con el mundo cotidiano que provoca evasión al pasado y una fuerte crítica social.
- Exaltación de los valores nacionales a partir del folclor y de los poemas épicos.

REALISMO

El Realismo por su parte manifiesta así sus propias

CARACTERÍSTICAS

- Representación de la realidad con exactitud. Los escritores presentan un análisis riguroso de la realidad que observan.
- Objetividad en la narración o la representación. Se eliminan aspectos subjetivos o hechos fantásticos.
- En la literatura son recurrentes las descripciones, largas y minuciosas.
- Los héroes son personas del común. Forman parte del contexto social de la época.
- En la novela, se interesa por ahondar en los problemas de la existencia humana. Por tal motivo se describe más el temperamento, el carácter y la conducta de los personajes además de sus costumbres y motivaciones.
- <el novelista denuncia los que considera defectos o contradicciones de la sociedad.

La dama de Shalot de John William Waterhouse

La hermosa y lánguida dama es en realidad una bruja que estaba encerrada en un castillo, bajo pena de caer en un hechizo si se asomaba por la ventana. Allí todo el santo día no hacía más que tejer y mirar el espejo, que al menos le servía de televisión. Por él conoce a Lancelot y queda enamorada hasta el punto de asomarse en su busca, el hechizo se cumple y entonces ella escapa en barca dirección a Camelot. Para cuando llega a la orilla la muerte ya la ha alcanzado y encuentran un lirio en una mano y una carta de amor en la otra.

POSROMANTICISMO

Movimiento cultural e intelectual que apareció en la segunda mitad del siglo XIX, en Francia. Gustavo Adolfo Becquer es considerado el principal representante de este movimiento en España.

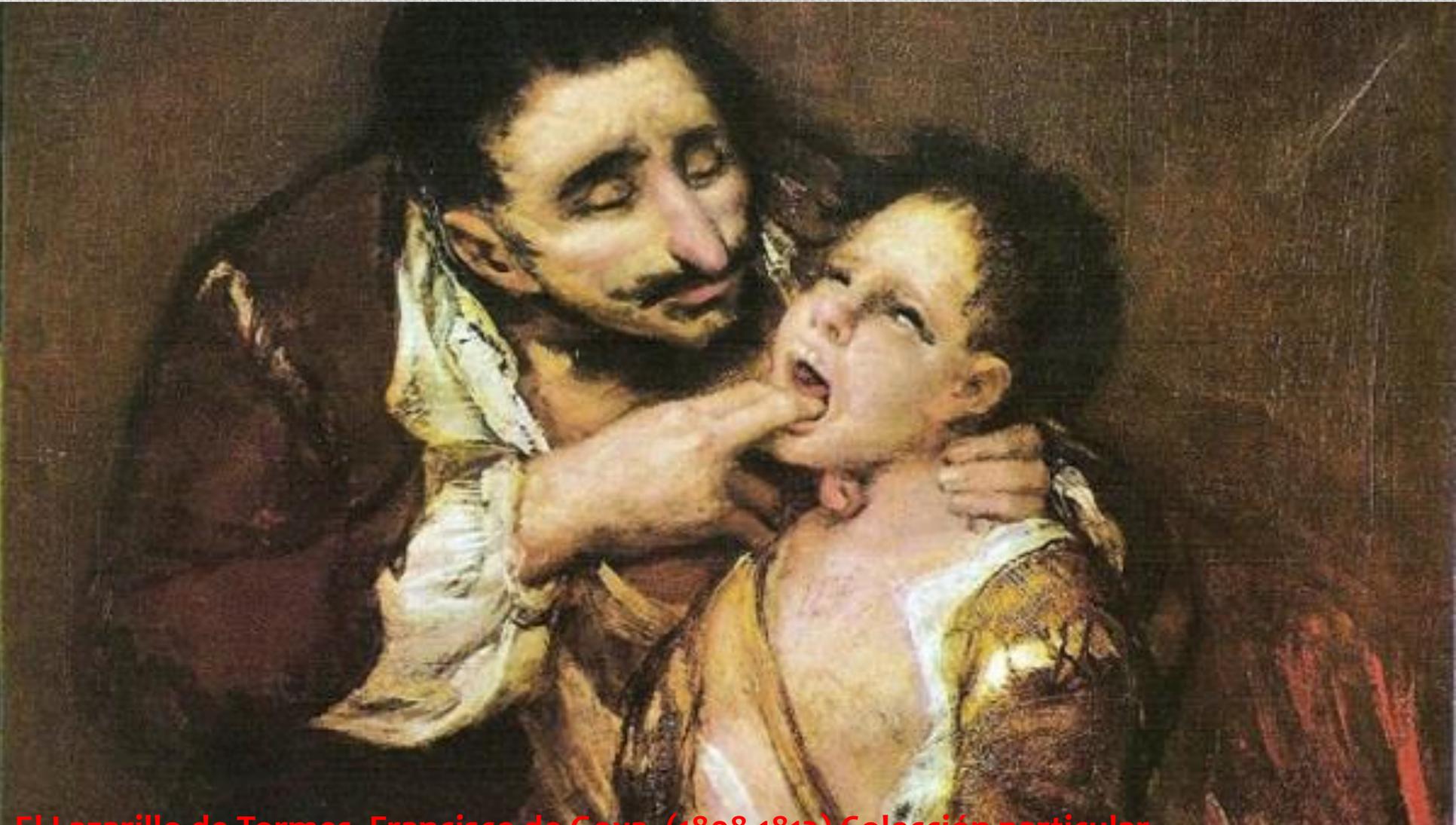
CARACTERÍSTICAS

- A diferencia del Realismo, se dio continuidad a algunas características del movimiento romántico entre esas, la expresión del poeta como individuo.
- Es intimista y auténtico, con un lenguaje menos ornamentado que el romántico.
- Recupera el folclor en la poesía, como en los Romanticismo alemán e inglés.
- Aunque los sentimientos del poeta y su individualidad sobresalen, la poética posromántica se inspira en la cotidianidad ya que es paralelo al Realismo.
- Los asuntos más usuales en el posromanticismo son las emociones y sentimientos íntimos reflejados en la naturaleza, con un tono melancólico, como evidencian los versos de Rosalía de Castro, otra de sus representantes.

El quitasol, (1777), Francisco de Goya y Lucientes. Museo del Prado.

Durante la guerra de Independencia, la ausencia de solicitud de trabajo desencadenó la imaginación de **Francisco de Goya**, quien decidió pintar el pasaje del **Lazarillo de Tormes** donde el ciego, al que atendía Lázaro, le da una longaniza para que la asara pero el hambre del niño hizo que la cambiara por un nabo. Cuando el niño niega, el ciego mete sus dedos en la boca del muchacho al tiempo que sienta con fuerza al niño en las piernas para evitar la huida.

El Lazarillo de Tormes, Francisco de Goya, (1808-1812) Colección particular

El coloso, también denominado **El gigante**, **El pánico** y **La tormenta**, ha sido tradicionalmente atribuido a **Francisco de Goya** en el que un hombre gigante de tamaño colosal se yergue tras unos montes –que ocultan sus pies y piernas hasta los muslos-, ocupando el centro de la imagen, rodeado de nubes y con los puños en alto. El tercio inferior del lienzo lo ocupa un sombrío valle donde una multitud de gente y ganado se dispersa caóticamente en todas direcciones.

El coloso, (1808-1812) F. Goya, Museo del Prado

REALISMO ESPAÑOL

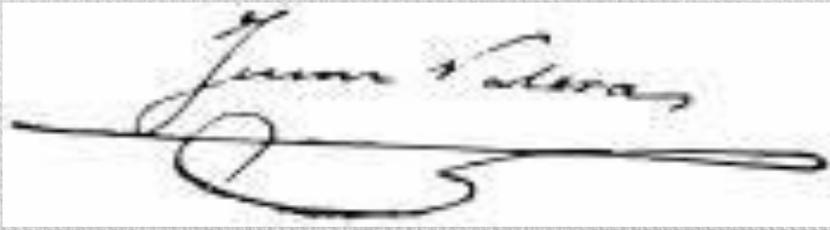

Vieja friendo huevos, Diego Velázquez.

Es uno de los más grandes logros de la pintura española y, quizá, uno de los hitos también de la pintura universal. Considerado uno de los cuadros de temática histórica más dramáticos de toda la historia del arte. El pintor, llevado por la intensidad dramática de los hechos que narra, supo expresar en toda su violencia, aunque con sobriedad y eficacia extremas, la crueldad inexorable del hombre para el hombre y a la vez su exasperado y rebelde deseo de libertad. Se sabe que Goya observó esos cruentos episodios desde su quinta y que tomó apuntes la misma noche en que acontecieron los hechos, de donde proviene el extraordinario realismo de su pintura y su profunda sinceridad

Los fusilamientos del 3 de mayo, 1814, Museo del Prado, Madrid

A handwritten signature in black ink on a white background. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read 'Juan Valera'.A handwritten signature in black ink on a white background. The signature is in a cursive style and appears to read 'D. Pío Baroja'.

La corriente literaria surgida en España a mediados del S. XIX (1825) y conocida bajo el nombre de **Realismo** literario español, respondió al desarrollo de la vida política y social que vivió el país europeo en ese momento, resultado de la culminación de la corriente del **Romanticismo** literario. Este **Realismo** literario se caracteriza por reflejar de manera casi precisa la realidad del contexto histórico de la sociedad. España había perdido los territorios de Cuba y Filipinas, luego empezaría la guerra contra Francia al tiempo que Felipe VII e Isabel II serían derrocados. Amadeo de Saboya conocido como “El Rey electo” reinó entre 1871 y 1873. Luego, restablecida la dinastía de los Borbones, Alfonso XII preside la monarquía por diez años, hasta 1885.

Todos estos acontecimientos despertaron el interés de los escritores de la época y cada uno, desde su género, se dedicó a un estilo de literatura distinto, desarrollado desde las vivencias y experiencias de una sociedad que le tocaría vivir.

La época del Romanticismo y de las emociones apasionadas termina para darle paso a un retrato de la realidad, con temas de interés social, más acorde con la realidad que vivían los personajes de las historias, no muy alejadas de la realidad.

En el interior de un barco dos pescadores de edad avanzada con semblante serio y preocupado atienden a otro más joven tendido en el suelo tras sufrir un accidente. Del torso de éste pende una medalla protectora contra los infortunios de la mar como el que acaba de sucederle. Alrededor de los personajes se observan diversos aperos de pesca e incluso algunos peces capturados.

Y aún dicen que el pescado es caro! Joaquín Sorolla, Museo Nacional del Prado, 1894.

AUTORES Y OBRAS DEL RELISMO ESPAÑOL

BENITO PÉREZ GALDÓS

-Los Episodios Nacionales, Doña Perfecta, Marianela o La familia de León Roch. Gloria, Novelas españolas contemporáneas, Fortunata y Jacinta y Misericordia.

JUAN VALERA

Pepita Jiménez

LEOPOLDO

ALAS "Clarín"

La Regenta

RAMÓN DE CAMPOAMOR

Las Doloras (1846)

Una mujer generosa(1838)

Gaspar Núñez de Arce

Gritos del combate, Un Idilio, El vértigo, La pesca.

En la década de 1880, ya Casas había ensayado la representación de escenas de multitudes como *Entrada a la plaza de toros de Madrid* o *Las regatas*. En **Garrote vil**, el propio autor presencié este ajusticiamiento en Barcelona en 1893. En segundo plano se divisan las chimeneas de las industrias pero el motivo principal se centra en la muchedumbre que aparece retratada en torno al cadalso, situados allí el verdugo, el reo y los sacerdotes. Entre el acusado y la multitud, el autor introduce un espacio vacío que potencia la tensión y el dramatismo sobre el grupo protagonista de la escena.

Garrote Vil, Ramón Casas, 1894.

Plaza de toros de Barcelona, de Martí Alsina.

GRACIAS!!

