

Tema 2. La lírica romántica. Bécquer

A. Marco cultural y literario

A finales del siglo XVIII surge en Alemania, fruto de los ideales de la Revolución Francesa y de la reacción contra el racionalismo de la Ilustración, la corriente conocida como “**Sturm und Drang**”, germen del **Prerromanticismo**. Sus máximos representantes serán Schiller, Herder y Goethe, y sus principios estarán basados en la exaltación de las pasiones y de la libertad. Esta corriente prerromántica, que se puede apreciar ya en las *Noches lúgubres* de Cadalso (1789-90), se expandirá por toda Europa dando lugar propiamente al **Romanticismo**, que dominará la escena artística española fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XIX pero también, dentro del **Posromanticismo**, en algunos autores de la segunda mitad del siglo como Bécquer o Rosalía de Castro.

El arte neoclásico del siglo anterior, sujeto al equilibrio y a las reglas, no puede servir ya para reflejar una nueva sociedad y unos nuevos tiempos conflictivos y cambiantes (Revolución Francesa, Guerras napoleónicas). Surge, entonces, un nuevo espíritu y una **nueva actitud vital** que hacen que sean el sentimiento, la exaltación del yo, la fantasía y la imaginación los que vayan adquiriendo renovado valor en el pensamiento y en la creación artística del momento. Destacarán en este sentido, en el **panorama europeo**, autores de la talla de lord Byron, Keats, Shelley o Scott en Inglaterra; de Novalis, Heine y Hölderlin en Alemania; y de Víctor Hugo o Lamartine en Francia, entre muchos otros.

El Romanticismo presenta las siguientes **características**:

1. **Subjetividad e individualismo**: supone la reivindicación del “yo” del poeta, caracterizado por su “genio”, que le hace superior al resto, con el consiguiente culto a la intimidad y la exaltación de las pasiones arrebatadoras, especialmente el amor, sentimiento a un tiempo idealizado y destructivo.
2. **Rebeldía y libertad**: defensa de la libertad como principal valor humano, y actitud de rebeldía contra todo tipo de norma social o moral (de ahí la presencia reiterada de personajes rebeldes [Don Juan, Prometeo] o marginales [pirata, reo, etc.]).
3. **Búsqueda del Absoluto e insatisfacción**: se trata de trascender lo material y racional, una imposibilidad metafísica que, junto al desencanto y la angustia por el mundo que rodea a estos autores, provoca una permanente sensación de insatisfacción ante la vida, caracterizada por su fugacidad y su inconsistencia (de ahí la presencia reiterada de las ruinas, la muerte y la noche).
4. **Evasión**: dicha desilusión mueve a los autores a huir hacia lo exótico, hacia la naturaleza intimista (en la que se proyectan sus atormentados sentimientos), hacia el pasado, hacia lo fantástico y onírico (misterio, tenebrismo) o incluso hacia la propia muerte (suicidio).
5. **Nacionalismo**: búsqueda y afirmación de la esencia de cada pueblo, que ha de ser defendida como base para construir el futuro. De ahí el interés por lo tradicional (leyendas, costumbres, poesía popular).

B. La lírica romántica española

A principios del siglo XIX, tras los rasgos prerrománticos de finales del XVIII, el Romanticismo penetra en España por algunos focos de Andalucía (Nicolás Böhl de Faber) y de Cataluña (revista *El Europeo*). Se trata de un **Romanticismo tradicionalista**, conservador y cuya seña cultural era la defensa del catolicismo. Los representantes españoles de este tipo de Romanticismo conservador son: José Zorrilla y el duque de Rivas.

A mediados de la década de 1830, coincidiendo con la consolidación del liberalismo, triunfó el nuevo movimiento. La muerte de Fernando VII propició la vuelta de los intelectuales liberales exiliados, lo que impuso una orientación de tipo progresista. Los autores característicos de este **Romanticismo liberal** son: Mariano José de Larra y José de Espronceda.

Una tercera **etapa posromántica** se desarrolla en el último cuarto del siglo XIX, que corresponde a la transición hacia el Realismo y que en poesía se traduce en una tendencia intimista.

El Romanticismo literario español producirá importantes obras dentro del **ámbito teatral** (*Don Álvaro o la fuerza del sino*, Duque de Rivas; *Don Juan Tenorio*, José Zorrilla) y dentro del **ámbito de la prosa** (artículos periodísticos de Larra, novelas históricas). Sin embargo, será la **lírica** el género que más triunfe, dado que se trata de la forma más idónea para la expresión subjetiva de sentimientos.

La poesía lírica se manifestó en dos **etapas** a lo largo del siglo XIX:

- 1) **Lírica exaltada romántica**. En la primera mitad de la centuria, cuya figura más destacada es Espronceda, se cultivó una lírica caracterizada por el énfasis retórico y el tratamiento de temas patrióticos y sociales, guiados por los ideales de rebeldía y libertad, y por la necesidad de evasión frente a la angustia existencial. Se tiende a una mayor extensión, a un ritmo marcado y a un lenguaje exaltado y grandilocuente.
- 2) **Lírica intimista posromántica**. En la segunda mitad de la centuria, con Bécquer y Rosalía como figuras destacadas y con influencias procedentes de Alemania y de la poesía popular, la lírica queda descargada de la retórica de la primera época. La ambientación lúgubre se ve sustituida por la melancolía, y lo patriótico se transforma en interioridad. La temática amorosa domina la escena y la naturaleza se percibe contradictoriamente: unas veces contrasta con el ánimo del yo lírico y otras se identifica con él. Se tiende a la brevedad, al ritmo suave y al lenguaje simbólico.

C. Gustavo Adolfo Bécquer

Su **biografía** está marcada por las dificultades económicas, la enfermedad y la mala suerte. Nació en Sevilla (1836). Tuvo una infancia triste: su familia se arruinó y quedó huérfano a los cinco años. Se fue forjando así su carácter melancólico y tímido. En su adolescencia quiso ser pintor, pero finalmente se consagró a las letras. A los dieciocho años se instala en Madrid, donde pasará dificultades económicas. Trabaja como periodista en un diario conservador y ejercerá de censor para ganarse la vida. Se casó con Casta Esteban, hija del médico que trataba su tuberculosis, pero estuvo enamorado de Julia Espín. Murió en la pobreza en Madrid (1870).

Su obra más importante, las **Rimas**, pertenece a la lírica posromántica. Forman un conjunto de 86 poemas que vieron la luz originariamente en diversas publicaciones y que fueron reunidas

por el autor posteriormente en un manuscrito que se perdió y que tuvo que recomponer de memoria, titulado *Libro de los gorriones*. Tras su muerte, fueron publicadas de modo póstumo por un grupo de amigos con el título definitivo de *Rimas* (1871).

La **estructura temática** de la obra, según la edición original, es la siguiente¹:

- a) Rimas I-XI: reflexión sobre la poesía y su creación. La mujer aparece como símbolo del amor perfecto.
- b) Rimas XII-XXIX: se trata el tema del amor ilusionado y optimista, vivido con plenitud. La mujer aparece como el colmo de la perfección, pero vista como algo real y no sólo simbólico.
- c) Rimas XXX-LI: el tema principal es el desengaño en el amor. La mujer se convierte en verdugo de las ilusiones del poeta.
- d) Rimas LII-LXXVI: pesimismo y amargura dominan estos poemas finales en los que se dan cita temas como la decepción, la soledad y la muerte.

En el **plano estilístico** destacan en las poesías de Bécquer su simbolismo y su hondo intimismo, así como el tono de aparente sencillez que encierra tras de sí un gran rigor formal. Es característico de su verso un ritmo suave teñido de recursos como la anáfora, el paralelismo, la bimetración, la antítesis o el hipérbaton. En su poesía, culta pero de inspiración popular, predomina la brevedad y la asonancia, así como la polimetría (mezcla de heptasílabos y endecasílabos, formas populares como la copla y la seguidilla, etc.).

Si bien Bécquer despunta por su producción poética, la cual influirá en numerosos autores posteriores como, por ejemplo, Machado o J. Ramón Jiménez, o en movimientos como el Modernismo y la Generación del 27, también fue un extraordinario prosista. Destacan a este respecto dos obras:

Leyendas: colección de 28 relatos de inspiración tradicional a los que Bécquer dota de una prosa poética, una ambientación de cariz misterioso y fantástico, y una temática típicamente romántica en la que sobresalen aspectos como el amor imposible (*El rayo de luna*), lo sobrenatural (*Maese Pérez el organista*) o lo exótico (*El caudillo de las manos rojas*).

Cartas desde mi celda: serie de nueve textos epistolares en los que se plasman distintas reflexiones compuestas durante una estancia de reposo del autor en el monasterio de Veruela (Zaragoza).

D. Otros líricos románticos españoles destacados

• **JOSÉ DE ESPRONCEDA**

Nacido en Almendralejo (Badajoz, 1808), llevó una **vida** turbulenta y fue un claro ejemplo del romanticismo liberal exaltado (el Byron español). Participa desde joven en la oposición política contra el absolutismo, por lo cual sufrirá exilio en Lisboa, donde conocerá al gran amor de su vida, Teresa Mancha. En busca de su amada, marcha a Londres; allí entrará en contacto con las ideas románticas. Regresará a España en 1833 con la amnistía decretada tras la muerte de Fernando VII. Desde ese momento se dedicará a compaginar la actividad literaria y política, y a

¹ En la edición de 1871 había 76 poemas. En 1914 se dio a conocer el manuscrito del *Libro de los gorriones* (preparado por el autor en 1868), que incluía tres rimas más. Posteriormente se han ido añadiendo nuevos poemas a ese corpus original.

sacar a flote su tormentosa relación con Teresa. Morirá de difteria a los 34 años de edad (Madrid, 1842).

Fue autor de una novela histórica (**Sancho Saldaña**) y de numerosas **canciones poéticas** en las que idealiza a individuos marginados de la sociedad que, al crear su propio código moral, simbolizan la libertad (pirata, mendigo, verdugo, reo de muerte, cosaco...). La más conocida es la **Canción del Pirata** (1835). También fue autor de dos poemas narrativos extensos: *El diablo mundo* y *El estudiante de Salamanca*.

El diablo mundo (1841) es un poema lírico-filosófico que presenta a un anciano moribundo que rejuvenece pero pierde la memoria de su vida pasada. Desde esa inocencia nos muestra el caos y la hipocresía del mundo. Incluye una famosa elegía por la muerte de su amada Teresa (**Canto a Teresa**).

Su otro poema narrativo es **El estudiante de Salamanca** (1840). En él el estudiante Félix de Montemar, un hombre altanero, cínico y cruel, mujeriego y jugador, enamora a la joven Elvira, a quien luego abandona. Ella, desesperada y enloquecida, muere de amor. Don Diego, el hermano de Elvira se presenta para pedir cuentas al seductor, y este lo mata. Caminando por una calle a altas horas de la noche, Montemar ve la figura etérea de una mujer. Esta visión lo intriga y atrae. Siguiéndola, asiste a su propio entierro; luego descubrirá que la mujer es el esqueleto de Elvira, con quien se casa en una boda macabra que simboliza la muerte.

- **ROSALÍA DE CASTRO**

Nació en Santiago de Compostela (1837) y murió en Padrón (La Coruña, 1885). Vivió parte de su vida en Castilla, aunque siempre añorando volver a su tierra natal. Al final lo consiguió pero su vida estuvo llena de penalidades: infancia difícil, enfermedades propias y de sus hijos, así como problemas matrimoniales y económicos.

Su obra poética, al igual que la de Bécquer, se inscribe dentro de la tendencia intimista de la segunda mitad del XIX y está dominada por el tono sensible y directo posromántico. Escribió obras en gallego (*Cantares galegos*, *Follas novas*) y en castellano, destacando su obra **En las orillas del Sar** (1884). Temas recurrentes en su poesía, de carácter pesimista, son la soledad, el paso del tiempo, la proximidad de la muerte y el amor, fruto generalmente de sufrimiento, pero también todo lo relacionado con su añorada Galicia natal (costumbres, paisajes, gentes), en la que vierte sus sentimientos.

- **JOSÉ ZORRILLA (1817-1893)**

Nació en Valladolid y es admirado por sus **poemas dramáticos** (*Don Juan Tenorio*; *Traidor, inconfeso y mártir*) y por la poesía narrativa de sus **leyendas** (*A buen juez, mejor testigo*; *Margarita la Tornera*). Escribió también poesía lírica de temática amorosa, religiosa y de inspiración oriental. Su libro más lírico fue publicado con el nombre de **Poesías**.