

NEOCLASICISMO, siglo XVIII

La **Ilustración** (de *illustrare*, dar luz al entendimiento) es el movimiento cultural e ideológico que se desarrolla en Europa, primero en Francia y después en Inglaterra, Alemania y España durante el s. XVIII. Durante este siglo se producen importantes transformaciones que afectaron a la política (monarquías absolutas y despotismo ilustrado), la sociedad (auge de la burguesía), la religión (separación Iglesia/Estado) y el pensamiento (Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano).

En Francia, donde alcanzó su esplendor, fue llamado también **Siglo de las Luces** en tanto que su luz sirvió a revisar las ideas tradicionalmente aceptadas (inicio del pensamiento moderno). El **racionalismo** abre paso dando **PREEMINENCIA A LA RAZÓN** por encima de la tradición o las creencias e implantando el **pensamiento crítico**. La Ilustración persigue liberar al hombre para que pueda usar su inteligencia y su razón por sí mismo (Kant escribiría su lema "*sapere aude*" - *atrévete a saber*). La educación ha de contribuir a liberar al pueblo de la ignorancia: solo de esta forma se alcanzarán los objetivos del progreso común y la felicidad personal. La obra más relevante fue la **Enciclopedia** francesa, también llamada *Diccionario razonado de la ciencias, las artes y los oficios*, ya que recopila todos los conocimientos en los distintos ámbitos del saber desde el punto de vista racionalista. Sus revolucionarios juicios sobre política, economía y sociedad, educación, religión, los derechos de las personas y los pueblos como la eliminación de la esclavitud o la tortura, dieron lugar a numerosas controversias, y fueron el fermento de la Revolución Francesa, cuyo lema, fue "Libertad, igualdad y fraternidad". El desarrollo de las **ciencias y la técnica** trajo el crecimiento industrial, germen del liberalismo. Nacen en este momento numerosas instituciones científicas y académicas que velan por el avance científico, como la Biblioteca Nacional de España.

El **movimiento artístico** que más expansión tuvo bajo la Ilustración fue el **Neoclasicismo**, que su mayor esplendor en la arquitectura y la literatura. Surgió como respuesta a los excesos barrocos, y tuvo como características principales: la VUELTA AL EQUILIBRIO Y LAS NORMAS CLÁSICAS: se rechaza lo exagerado y poco natural y se busca **LA UTILIDAD**, combatir la ignorancia y promover el progreso. No es lícito el "arte por el arte", sino el *docere delectando* (enseñar deleitando).

Como consecuencia de estas ideas se desarrolla una **literatura REFLEXIVA Y FILOSÓFICA**, de gran sentido crítico, sobre todo en Francia, y mucho menos en España, donde la Razón chocaba con la religión. Sus características principales son:

- Valor **didáctico-moralizador**: enseña ciertos valores. Ej. Fábulas, teatro neoclásico.
- Espíritu **crítico**: cuestiona valores tradicionales. Ej. *Cartas marruecas*, *Teatro crítico universal*.
- **Temas**: tolerancia religiosa, política, moral. Ej. Teatro de Moratín.
- Consolidación del **ensayo** para la difusión de las ideas ilustradas. Ej. Ensayos de Jovellanos.
- **Imitación** de temas clásicos (poesía) y respeto a las normas del teatro (regla de las 3 unidades)

ROMANTICISMO (1ª mitad del siglo XIX)

Movimiento cultural y artístico que se desarrolla durante la primera mitad del s. XIX en Europa. Se inició en Alemania; de allí a Francia e Inglaterra. Afectó a todos los órdenes de la vida (cultura, política, sociedad). Fue para la literatura lo que la Revolución Francesa para la vida social y política: la exaltación y triunfo de la **libertad y del sentimiento individual**. El Romanticismo llega a España de la mano de intelectuales liberales que se habían exiliado debido a la represión sufrida durante el reinado de Fernando VII y que retornaron poco después de 1830. Sus rasgos principales fueron:

1) **LIBERTAD**: igual que en la política se defiende un estado liberal, heredero de la Rev. Francesa, en literatura se conculcan todas las normas (tradición clásica, equilibrio, métrica, reglas del teatro, etc...).

2) Predomina la **IMAGINACIÓN** y el **SENTIMIENTO**. Toman protagonismo la inspiración, la creatividad, la originalidad, el yo y la expresión de emociones y sentimientos: el amor inalcanzable, la pasión, la felicidad, la angustia existencial. La contemplación de la naturaleza salvaje (tormentas, ríos turbulentos, etc...) representa el ánimo del poeta.

3) Se canta a la **INDIVIDUALIDAD** de los pueblos, que habían mantenido vivo su pasado en canciones, leyendas y tradiciones (folklore, literatura, lenguas antiguas, con las que se reivindican los nacionalismos (sensación de pertenencia a una nación). Destacan autores de ideología tradicional como José Zorrilla.

4) Los románticos se rebelaron contra la sociedad del momento. Hay un rechazo o una **EVASIÓN** de la realidad en busca del “paraíso perdido”, que los conduce hacia el pasado (medieval y legendario), hacia lugares exóticos y mundos fantásticos, misteriosos, de ultratumba (cementeros, lugares lúgubres). Expresan lo feo y lo macabro, lo que está fuera de las convenciones burguesas; por ejemplo se admira a personajes marginados (el pirata, el mendigo, el reo de muerte).

Las primeras manifestaciones de **POESÍA** son de **carácter narrativo** y recogen leyendas, sucesos históricos e historias imaginadas (ej. *El estudiante de Salamanca*, de José de Espronceda). También se cultivó una **poesía lírica** que alcanzó su pleno desarrollo en el **posromanticismo**, una poesía intimista, basada en la expresión de emociones, sentimientos personales y en el reflejo de la naturaleza. Ej. José de Espronceda: *La canción del pirata*; Rosalía de Castro: *En las orillas del Sar* o las *Rimas* de **Bécquer**.

En **PROSA** alcanzan gran difusión la **novela histórica** por el deseo de evadirse del presente y la **novela costumbrista** como las *Escenas matritenses*, de R. Mesonero Romanos, que recrea los tipos, el habla castizo y las costumbres de Madrid. Las 28 **Leyendas** de **Bécquer** son relatos fantásticos mantenidos por la tradición que tratan de explicar hechos reales. En ellas hay una presencia constante del mundo sobrenatural o misterioso y de personajes situados en dos bandos: el bien y el mal. Están ambientadas en distintos lugares de España y situadas en épocas remotas o en el pasado inmediato. Los temas más recurrentes son: el amor inalcanzable que conduce a un desenlace trágico (*La corza blanca*, *El monte de las ánimas*); la música como expresión de la perfección artística: *El Miserere*, *Maese Pérez el organista*; la religión relacionada con el amor, etc. En la **prosa didáctica** destaca **Mariano José de Larra** (1809-1837). Se dedicó a la política y al periodismo. Sus **Artículos periodísticos** plantean con ironía y sarcasmo una crítica a la sociedad con la idea de reformar las costumbres españolas o encierran reflexiones pesimistas sobre el sentido de la existencia (*Día de Difuntos* de 1836).

El **TEATRO ROMÁNTICO** se caracteriza por pretender conmovir al público con historias melodramáticas protagonizadas por personajes sobre los que se cierne un misterio o castigados por el destino. El tema central es el **amor** perseguido por motivos sociales, y el honor. El desenlace suele ser fatal y trágico. Ej. *Don Álvaro o la fuerza del sino*, del Duque de Rivas, sobre un enamorado víctima del destino; o *Don Juan Tenorio*, de José Zorrilla, un orgulloso seductor arrepentido. Las obras **combinan** lo trágico con lo cómico, el verso y la prosa. No respetan las unidades del teatro y mezclan estrofas.

REALISMO Y NATURALISMO (2º mitad del siglo XIX)

Los artistas **REALISTAS** rechazan el subjetivismo del Romanticismo haciendo un arte útil, **presentando la vida como es**, con el fin de influir en la sociedad burguesa que detestan. Eligen la **novela** para retratar la realidad: hechos históricos, cotidianos del campo y la ciudad (familia, fábricas, bajos fondos) La narración se mezcla con **descripciones** (del ambiente y psicológicas) y **diálogos**, que reflejan las distintas hablas de los personajes. Es habitual el narrador **omnisciente**, que informa de: los detalles históricos, los pensamientos, deseos y motivaciones de los personajes, pero a veces se vuelve **subjetivo**, pues interviene en la historia a través de comentarios y opiniones personales, a menudo con humor e ironía. Los primeros autores fueron más tradicionalistas, pero a final de siglo destaca **BENITO PÉREZ GALDÓS**, periodista y diputado progresista, que se dedicó a reflejar tanto la historia de España (*Episodios Nacionales*, 45 narraciones que sintetizan la historia de España del siglo XIX), como los ambientes de Madrid. Sus obras más conocidas son: *Marianela*, *Misericordia*, *Fortunata y Jacinta*.

Por su parte, el **NATURALISMO** llevó al extremo las ideas realistas y convirtió las novelas en **análisis científicos**. El **narrador** deja de ser omnisciente para convertirse en **impersonal**, como si se asomara a la realidad con un microscopio. El pionero fue el francés Emile Zola, que considera que **el hombre es producto de la herencia genética y de las circunstancias sociales**. Las novelas presentan los aspectos más descarnados: personajes crueles, con defectos físicos, víctimas de la sociedad en la que viven. Los autores más importantes son Vicente Blasco Ibáñez y Leopoldo Alas Clarín, con su obra *La Regenta*, que supone una enorme crítica a la sociedad burguesa, llena de hipocresía y convencionalismos, y causante de los males que afectan a la protagonista.