¡Comparte la literatura en tus redes sociales!

Compártelo

Twitéalo

Pinéalo

¿Qué fue el Romanticismo?

El romanticismo es la **actitud o la orientación intelectual que caracterizó a muchas obras de la literatura, la pintura, la música, la arquitectura, la crítica y la historiografía en la civilización occidental durante un período desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX**. El romanticismo puede verse como un rechazo de los preceptos de orden, calma, armonía, equilibrio, idealización y racionalidad que caracterizaban al clasicismo en general y al neoclasicismo de finales del siglo XVIII en particular. También fue en cierta medida una reacción contra la Ilustración y contra el racionalismo del siglo XVIII y el materialismo físico en general. **El romanticismo enfatizó lo individual, lo subjetivo, lo irracional, lo imaginativo, lo personal, lo espontáneo, lo emocional, lo visionario y lo trascendental.**

Entre **las actitudes características del romanticismo** se encontraban las siguientes: una apreciación más profunda de las **bellezas de la naturaleza**; una exaltación general de la **emoción por encima de la razón** y de los sentidos por encima del intelecto; un repliegue sobre el yo y un examen más profundo de la **personalidad humana y sus estados de ánimo y potencialidades mentales**; una preocupación por el **genio, el héroe y la figura excepcional** en general, y un enfoque en sus pasiones y luchas internas; una nueva v**isión del artista** como creador supremamente individual, cuyo espíritu creativo es más importante que la estricta adhesión a las **normas formales y los procedimientos tradicionales**; un énfasis en la imaginación como puerta de entrada a la experiencia trascendente y la verdad espiritual; un **interés obsesivo en la cultura popular**, los orígenes culturales nacionales y étnicos y la época medieval; y una predilección por lo exótico, lo remoto, lo misterioso, lo extraño, lo oculto, lo monstruoso, lo enfermo e incluso lo satánico.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE DE CONTENIDOS MOSTRAR

Literatura

El romanticismo propiamente dicho fue precedido por varios desarrollos relacionados desde mediados del siglo XVIII en lo que se puede denominar prerromanticismo. **Entre esas tendencias estaba una nueva apreciación del romance medieval, de la cual el movimiento romántico deriva su nombre**. El romance era un cuento o balada de aventura caballeresca cuyo énfasis en el heroísmo individual y en lo exótico y misterioso contrastaba claramente con la elegante formalidad y la artificialidad de las formas clásicas de literatura imperantes, como la tragedia neoclásica francesa o la copla heroica inglesa en la poesía. **Este nuevo interés por las expresiones literarias relativamente poco sofisticadas pero abiertamente emotivas del pasado iba a ser una nota dominante en el Romanticismo.**

El romanticismo en la literatura inglesa comenzó en el decenio de 1790 con la publicación de las baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. El «*Prefacio*» de Wordsworth a la segunda edición (1800) de Lyrical Ballads, en el que describía la poesía como «el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos», se convirtió en el manifiesto del movimiento romántico inglés en la poesía. William Blake fue el tercer poeta principal de la fase inicial del movimiento en Inglaterra.

Características del romanticismo

La literatura romántica se caracteriza por **seis características principales**: la celebración de la naturaleza, el enfoque en el individuo y la espiritualidad, la celebración del aislamiento y la melancolía, el interés en el hombre común, la idealización de la mujer y la personificación y la falacia patética.

Celebración de la naturaleza

Los escritores románticos veían a la naturaleza como una maestra y una fuente de belleza infinita. Una de las obras más famosas del Romanticismo es *To Autumn* (1820) de John Keats:

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

¿Dónde están las canciones de la primavera? Ay, ¿dónde están?
No pienses en ellas, tienes tu música también,-
Mientras que las nubes prohibidas florecen el día de la muerte suave,
Y tocar los rastrojos con un tono rosado;
Luego en un coro de lamentos los pequeños mosquitos se lamentan
Entre los saltos del río, llevados a lo alto
O hundiéndose como el viento ligero vive o muere;
Keats personifica la estación y sigue su progresión desde la llegada inicial después del verano, a través de la temporada de cosecha, y finalmente al final del otoño cuando el invierno toma su lugar.

Al otoño (1820) de John Keats

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Enfoque en el individuo y la espiritualidad

Los escritores románticos se volvieron hacia el interior, valorando la experiencia individual por encima de todo. Esto a su vez llevó a un mayor sentido de la espiritualidad en el trabajo romántico, y la adición de elementos ocultos y sobrenaturales.

La obra de Edgar Allan Poe ejemplifica este aspecto del movimiento; por ejemplo, El cuervo cuenta la historia de un hombre que llora la muerte de su amor (una mujer idealizada en la tradición romántica) cuando un cuervo aparentemente sensible llega y lo atormenta, lo que puede interpretarse literalmente o verse como una manifestación de su inestabilidad mental.

La celebración del aislamiento y la melancolía

Ralph Waldo Emerson fue un escritor muy influyente en el Romanticismo; sus libros

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

de ensayos exploraron muchos de los temas del movimiento literario y los codificaron. Su ensayo Self-Reliance de 1841 es un trabajo seminal de la escritura romántica en el que exhorta al valor de mirar hacia adentro y determinar tu propio camino, y confiar sólo en tus propios recursos.

En relación con la insistencia en el aislamiento, la melancolía es un rasgo clave de muchas obras del Romanticismo, normalmente visto como una reacción al inevitable fracaso – los escritores deseaban expresar la pura belleza que percibían y el no hacerlo adecuadamente resultaba en una desesperación como la expresada por Percy Bysshe Shelley en Un Lamento:

¡Oh mundo! ¡Oh vida! ¡Oh tiempo!
En cuyos últimos escalones subo.
Temblando por el lugar donde me había parado antes;
¿Cuándo regresará la gloria de tu primera época?
No más... ¡Oh, nunca más!

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

El interés en el hombre común

William Wordsworth fue uno de los primeros poetas en abrazar el concepto de la escritura que podía ser leída, disfrutada y entendida por cualquiera. Evitó el lenguaje demasiado estilizado y las referencias a las obras clásicas en favor de imágenes emocionales transmitidas en un lenguaje simple y elegante, como en su más famoso poema «Vagué solitario como una nube»:

> Vagué solo como una nube
> que flota en las alturas de los valles y las colinas,
> Cuando de repente vi una multitud,
> Una hueste, de narcisos dorados;
> Al lado del lago, bajo los árboles,
> Revoloteando y bailando en la brisa.
>
> *William Wordsworth*

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Idealización de la mujer

En obras como *El cuervo* de Poe, las mujeres siempre se presentaron como intereses amorosos idealizados, puros y bellos, pero generalmente sin nada más que ofrecer. Irónicamente, las novelas más notables de la época fueron escritas por mujeres (Jane Austen, Charlotte Brontë y Mary Shelley, por ejemplo), pero tuvieron que ser publicadas inicialmente bajo seudónimos masculinos debido a estas actitudes. Gran parte de la literatura romántica está impregnada del concepto de que las mujeres son seres inocentes perfectos que deben ser adorados, llorados y respetados, pero nunca tocados o en los que se pueda confiar.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

La personificación y la falacia patética

La fijación de la literatura romántica en la naturaleza se caracteriza por el uso intensivo tanto de la personificación como de la falacia patética. Mary Shelley utilizó estas técnicas con gran efecto en Frankenstein:

Sus hermosos lagos reflejan un cielo azul y suave; y, cuando son perturbados por los vientos, su tumulto no es más que el juego de un niño animado, cuando se compara con los rugidos del océano gigante.

El romanticismo sigue influyendo en la literatura actual; **las novelas de Crepúsculo de Stephenie Meyers son claros descendientes del movimiento**, incorporando la mayoría de las características del romanticismo clásico a pesar de haber sido publicadas un siglo y medio después del final de la vida activa del movimiento.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Las tres fases del romanticismo

La primera fase del movimiento romántico en Alemania estuvo marcada por innovaciones en el contenido y el estilo literario y por la preocupación por lo místico, lo subconsciente y lo sobrenatural. Una gran cantidad de talentos, incluyendo a Friedrich Hölderlin, los primeros Johann Wolfgang von Goethe, Jean Paul, Novalis, Ludwig Tieck, A.W. y Friedrich Schlegel, Wilhelm Heinrich Wackenroder, y Friedrich Schelling, pertenecen a esta primera fase. En la Francia revolucionaria, el vizconde de Chateaubriand y Mme de Staël fueron los principales iniciadores del romanticismo, en virtud de sus influyentes escritos históricos y teóricos.

La segunda fase del romanticismo, que abarca el período comprendido entre aproximadamente 1805 y el decenio de 1830, se caracterizó por una aceleración del nacionalismo cultural y una nueva atención a los orígenes nacionales, como lo atestiguan la recopilación e imitación del folclore autóctono, las baladas y la poesía populares, la danza y la música populares, e incluso las obras medievales y renacentistas hasta entonces ignoradas. La revivida apreciación histórica se tradujo en una escritura imaginativa de Sir Walter Scott, que a menudo se considera el inventor de la novela histórica. Más o menos en esta misma época la poesía romántica inglesa había alcanzado su cénit en las obras de John Keats, Lord Byron y Percy Bysshe Shelley.

Para la década de 1820 el romanticismo se había ampliado para abarcar las literaturas de casi toda Europa. **En esta última, tercera fase, el movimiento tuvo un enfoque menos universal y se concentró más en explorar la herencia histórica y cultural de cada nación y en examinar las pasiones y luchas de individuos excepcionales.** Un breve estudio de los escritores románticos o con influencia romántica tendría que incluir a Thomas De Quincey, William Hazlitt y las hermanas Brontë en Inglaterra; Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Stendhal, Prosper Mérimée, Alexandre Dumas (Dumas Père) y Théophile Gautier en Francia; Alessandro Manzoni y Giacomo Leopardi en Italia; Aleksandr Pushkin y Mikhail Lermontov en Rusia; José de Espronceda y Ángel de Saavedra en España; Adam Mickiewicz en Polonia; y casi todos los escritores importantes de la América anterior a la Guerra Civil.

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Artes visuales

En los decenios de 1760 y 1970, varios artistas británicos, tanto en su país como en Roma, entre ellos James Barry, Henry Fuseli, John Hamilton Mortimer y John Flaxman, **comenzaron a pintar temas que no se ajustaban al estricto decoro y a la temática histórica y mitológica clásica del arte figurativo convencional.** Estos artistas preferían temas extraños, patéticos o extravagantemente heroicos y definían sus imágenes con un dibujo tenso y lineal y audaces contrastes de luz y sombra. William Blake, el otro principal pintor romántico temprano en Inglaterra, desarrolló sus propias imágenes visionarias poderosas y únicas.

En la siguiente generación, el gran género de la pintura paisajista romántica inglesa surgió en las obras de J.M.W. Turner y John Constable. Estos artistas enfatizaron los efectos transitorios y dramáticos de la luz, la atmósfera y el color para r**etratar un mundo natural dinámico capaz de evocar el asombro y la grandeza.**

En Francia los principales pintores del primer romántico fueron el barón Antoine Gros, que pintó dramáticos retablos de incidentes contemporáneos de las guerras napoleónicas, y Théodore Géricault, cuyas representaciones del heroísmo y el sufrimiento individual en La balsa de la Medusa y en sus retratos de los locos inauguraron verdaderamente el movimiento alrededor de 1820.

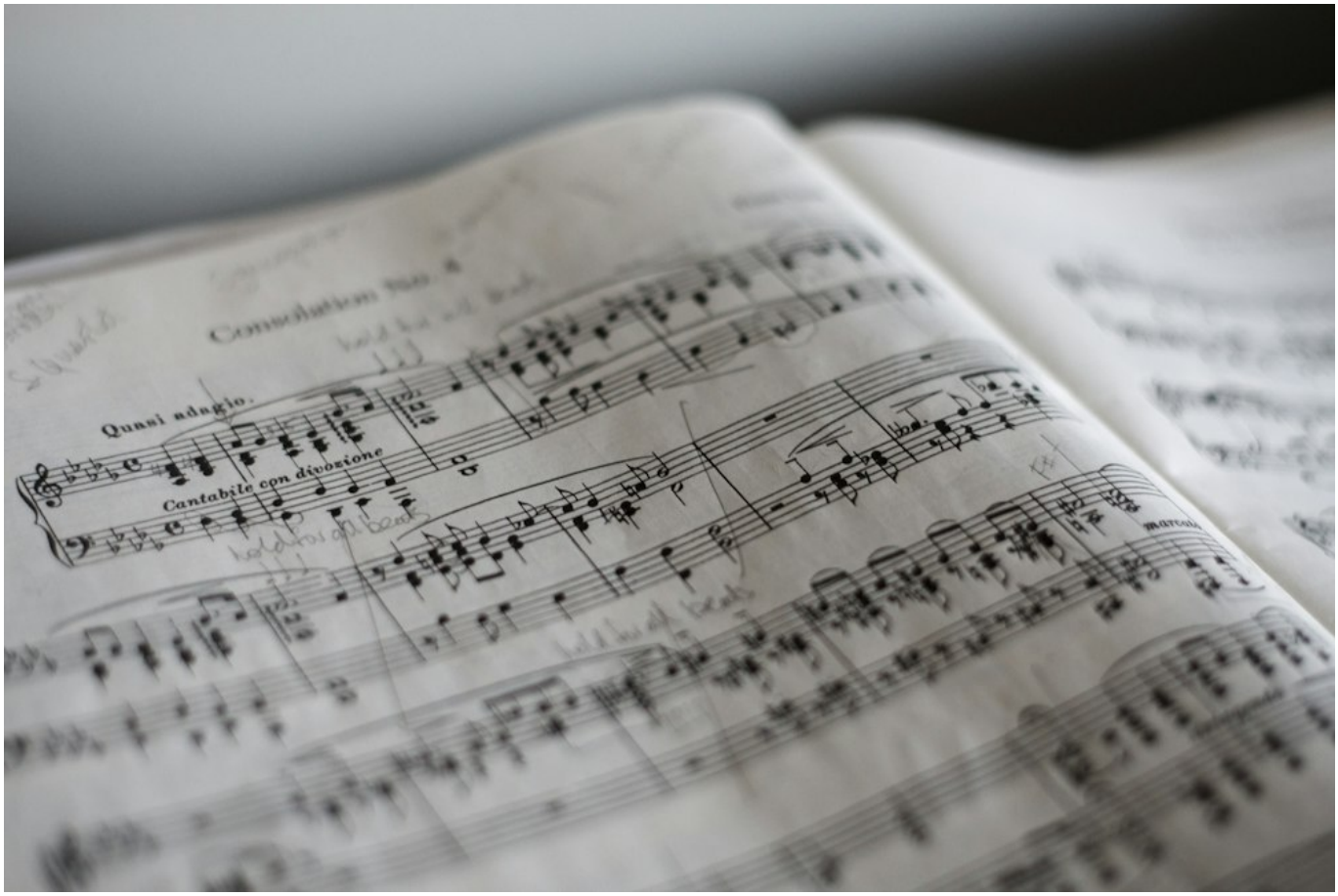
El mayor pintor romántico francés fue Eugène Delacroix, que **destaca por su pincelada libre y expresiva, su uso rico y sensual del color, sus composiciones dinámicas y su temática exótica y aventurera,** que abarca desde la vida árabe del norte de África hasta la política revolucionaria en su país. Paul Delaroche, Théodore Chassériau y, ocasionalmente, J.-A.-D. Ingres representa la última fase, más académica, de la pintura romántica en Francia. **En Alemania la pintura romántica tomó matices simbólicos y alegóricos**, como en las obras de P.O. Runge. Caspar David Friedrich, el más grande artista romántico alemán, pintó paisajes misteriosamente silenciosos y descarnados que pueden inducir en el espectador una sensación de misterio y asombro religioso.

El romanticismo se expresó en la arquitectura principalmente a través de imitaciones de estilos arquitectónicos más antiguos y a través de edificios excéntricos conocidos como «locuras». La arquitectura gótica medieval apeló a la imaginación romántica en Inglaterra y Alemania, y este renovado interés llevó al

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

Renacimiento Gótico.

Te podría interesar: ¿Qué es la literatura gótica? Características, obras y autores.



Música

El Romanticismo musical **se caracterizó por el énfasis en la originalidad e individualidad, la expresión emocional personal y la libertad y experimentación de la forma.** Ludwig van Beethoven y Franz Schubert tendieron un puente entre los períodos clásico y romántico, ya que si bien sus técnicas musicales formales eran básicamente clásicas, el sentimiento intensamente personal de su música y el uso de elementos programáticos proporcionaron un importante modelo para los compositores románticos del siglo XIX.

Las posibilidades de expresividad dramática en la música aumentaron tanto por la expansión y perfección del repertorio instrumental como por la creación de nuevas formas musicales, como el lied, el nocturno, el intermezzo, el capriccio, el preludio y la mazurca. E**l espíritu romántico a menudo se inspira en textos poéticos, leyendas y cuentos populares, y la vinculación de las palabras y la música**, ya sea programáticamente o a través de formas como la obertura de concierto y la

Descargado de www.biobibliografías.com. Todos los derechos reservados.

música incidental es otra característica distintiva de la música romántica.

Los principales compositores de la primera fase del Romanticismo fueron Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn y Franz Liszt. Estos compositores **llevaron a los instrumentos de orquesta a sus límites de expresividad, ampliaron el vocabulario armónico para explotar toda la gama de la escala cromática, y exploraron la vinculación de la instrumentación y la voz humana.** La fase media del Romanticismo musical está representada por figuras como Antonín Dvořák, Edvard Grieg y Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Los esfuerzos románticos para expresar el carácter distintivo de una nación particular a través de la música se manifestó en las obras de los checos Antonín Dvořák y Bedřich Smetana y por varios compositores rusos, franceses y escandinavos.

La ópera romántica en Alemania comenzó con las obras de Carl Maria von Weber, mientras que la ópera romántica en Italia fue desarrollada por los compositores Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini y Gioachino Rossini. La ópera romántica italiana fue llevada a la cima de su desarrollo por Giuseppe Verdi. La ópera romántica en Alemania culminó en las obras de Richard Wagner, que c**ombinó e integró corrientes tan diversas del romanticismo como el nacionalismo ferviente, el culto al héroe, los decorados y trajes exóticos, la música expresiva y el despliegue de virtuosismo en los escenarios orquestales y vocales.** La fase final del romanticismo musical está representada por compositores de finales del siglo XIX y principios del XX como Gustav Mahler, Richard Strauss, Sir Edward Elgar y Jean Sibelius.

¡Comparte la literatura en tus redes sociales!

Compártelo

Twitéalo

Pinéalo