

ROMANTICISMO Y COSTUMBRISMO

J. Alejandro Zamudio

Introducción

La independencia de España no trajo la tan anhelada tranquilidad a la reciente república colombiana. Uno de los problemas que surgieron fue el de las diferencias ideológicas de quienes lideraron las causas independentistas. Desde el principio se crearon dos bandos los ***federalistas*** y los ***centralistas***. Los primeros creían que el estado debería dividirse en zonas estratégicas, es decir, en departamentos, donde cada uno pudiera administrar sus recursos. Los centralistas consideraron que el gobierno debería estar centralizado y desde la capital administrar los recursos. Estas diferencias ideológicas enfrentaron al país en cruentas guerras civiles que, con diferentes nombres, duraron hasta mediados del siglo xx.

PANORAMA LITERARIO

El Romanticismo fue el fenómeno filosófico, artístico y Literario más importante del siglo XIX. Podríamos decir que este fenómeno se dio en Europa, en contra de los procesos de industrialización a los que fue sometida la población europea. La industrialización hizo que las personas abandonaran el campo y se concentraran en las ciudades. Allí pasaban largas jornadas de trabajo, vivían hacinados en pequeños cuartos y padecían muchos problemas económicos.

Frente a este detrimento de La calidad de vida, los poetas románticos europeos lanzaron su voz de protesta. El poeta alemán Holderlin, preocupado por la situación a la que se veía expuesto su pueblo, diría en 1892: *"y para qué el poeta en tiempos de miseria"*.

LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO EN COLOMBIA

Mucho se ha discutido sobre la existencia del romanticismo en Hispanoamérica, y particularmente en Colombia

La literatura romántica europea fue producto de condiciones históricas que se presentaron en Colombia finales del siglo XIX. Por esta razón, los sentimientos y Las ideas que expresaron escritores como Goethe, Kyats Heine, y muchos otros románticos europeos, no fueron los sentimientos e ideas que expresaron nuestros escritores románticos. Pasó casi un siglo antes de que las condiciones sociales y económicas en nuestro país fueran similares a las que vivieron los europeos al comenzar el siglo XIX.

• EL ROMANTICISMO

Surge a finales del siglo XVIII en Alemania, y se extiende a otros países de Europa y América, como un movimiento sociocultural opuesto al control riguroso ejercido por los ideales de la Ilustración francesa. Frente a un mundo racionalizado, el Romanticismo defiende la libertad, los sentimientos y la autonomía del individuo. Sus principales manifestaciones en Colombia se dan en el siglo XIX.

Características del Romanticismo

- ✓ Exalta la libertad de expresión y de la propia personalidad. El escritor plasma sus emociones e ideas sin las ataduras de las normas.
- ✓ Privilegia la imaginación y la expresión de sentimientos. La melancolía, la pasión y la desesperanza fueron las protagonistas de la época romántica.
- ✓ Retrata personajes inconformes con la realidad que y que persiguen grandes ideales que son casi imposibles de alcanzar.

Temas recurrentes en el Romanticismo

- El amor imposible o el desamor. Hay una connotación trágica del amor.
- La exaltación de lo nacional y lo popular.
- La naturaleza como reflejo de los estados de ánimo del poeta. Aparecen paisajes salvajes y exóticos.
- Las problemáticas políticas y sociales. El artista usa la obra para difundir ideales políticos.

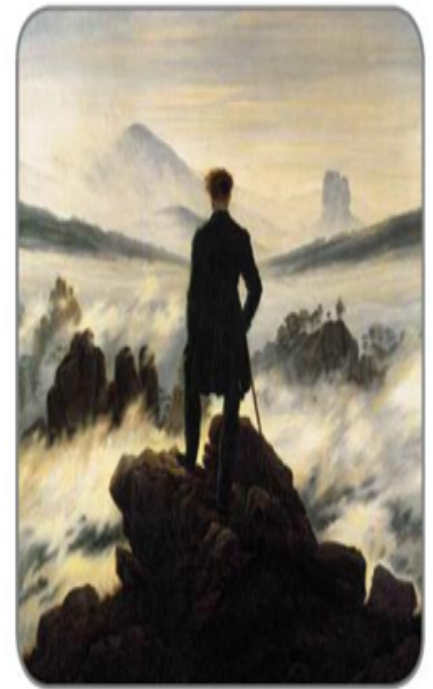

Figura 1. El caminante

Otras características del movimiento romántico son:

•**El culto al yo.** Uno de los rasgos más importantes del Romanticismo radica en su espíritu individualista. Si el siglo XVIII representa el respeto a la norma, el Romanticismo equivale a la violenta exaltación de la propia personalidad, sin que importen las reglas o los preceptos.

•**El ansia de Libertad.** EL individualismo del hombre romántico origina un ansia de libertad que se refleja en todas las manifestaciones de la época y que, en Colombia, encontró un excelente terreno abonado en la época de la independencia y de la pos-independencia.

•**Política.** El hombre romántico se fundamenta en los postulados de la Revolución francesa y proclama la libertad del ciudadano para manifestar sus puntos de vista, y para intervenir en los asuntos del gobierno y de la nación.

•**Sentimientos.** El hombre romántico pierde la serenidad de ánimo propuesta por todo clasicismo, y, sin freno alguno, se entrega a las más violentas emociones: entusiasmo, desesperación, melancolía, etc.

•**La angustia metafísica.** El romántico, al perder la confianza en la razón, siente la vida como un problema insoluble. Se siente víctima del destino, no sabe si hay algo más allá de la vida, entonces, se llena de dolor y llega a la desesperación.

•**El espíritu idealista.** El inmenso deseo de construir un mundo mejor, lo lleva a construir unos ideales concretos que manifiesta en la patria, en la mujer, en la humanidad,

Friedrich Schlegel (1772-1829)

Fue un escritor, filósofo y filólogo alemán que junto con su hermano, August Wilhelm Schlegel, sentó las bases teóricas, críticas y literarias del Romanticismo.

- 1 **Lucinda.** En esta novela sentimental se desarrollan los conceptos centrales del Romanticismo; el amor, la angustia, la soledad y el lirismo.
- 2 **Alarcos.** En este drama romántico se narra la historia del conde Alarcos, que fue un tema recurrente de los romances españoles del Siglo de Oro y cuya trama gira en torno al amor y a la muerte.

Mary Shelley (1797-1851)

Fue una escritora inglesa que produjo principalmente obras de teatro, novelas y ensayos que fueron muy originales y relevantes para la época y que sembraron las bases de los relatos de ciencia ficción.

- 5 **Frankenstein o el moderno Prometeo.** En esta novela se narra la historia de cómo un doctor, Frankenstein, tras una serie de experimentos, puede crear y darle vida a un ser monstruoso, que luego se escapa del laboratorio y genera diversos inconvenientes.
- 6 **El último hombre.** En esta novela se narra la historia de Lionel Verney, un hombre que vive en una realidad distópica, porque es el único sobreviviente de una plaga que destruyó a la humanidad.

Jane Austen (1775-1817)

Fue una escritora inglesa cuyas novelas narran historias de amor con mucho sentimentalismo, con ironía y con una crítica a la moral de la época. Además, sus obras se centran en desarrollar la personalidad y la psicología de los protagonistas.

- 7 **Orgullo y prejuicio.** En esta novela sentimental se narra la historia de amor entre dos personajes, Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Utiliza recursos irónicos y satíricos respecto a la sociedad y describe la evolución de los personajes.
- 8 **Emma.** En esta novela psicológica se narra el desarrollo, los errores y la evolución del personaje principal, Emma.

Victor Hugo (1802-1885)

Fue un escritor y político francés y produjo poesías, obras de teatro y novelas que se centran en temas históricos, morales, políticos, legendarios, filosóficos y amorosos. Además, algunas de sus obras se pueden leer como una crítica a la sociedad.

- 9 **Los miserables.** En esta novela se narra la historia de Jean Valjean, un joven pobre que se debate entre el buen y el mal obrar. Además, se hace referencia a hechos contemporáneos del autor, el Imperio napoleónico y la Revolución de 1830, y se critica la justicia y la sociedad de la época.

Emily Brontë (1818-1848)

Fue una escritora inglesa que se destacó por el sentimentalismo de sus poesías y de su única novela, *Cumbres borrascosas*.

- 11 **Cumbres borrascosas.** En esta novela sentimental se cuentan distintas historias de amor y de venganza haciendo hincapié en el sentimentalismo y en el desarrollo de los personajes. La obra es considerada como una de las mejores del Romanticismo, porque presenta un cambio de narradores que crea una estructura compleja.

Novalis (1772-1801)

Su verdadero nombre es Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Fue un escritor y filósofo alemán y principalmente produjo poesía lírica relacionada con el sentimentalismo, el idealismo, el cristianismo, la oscuridad y la naturaleza.

- 13 **Fragmento de “Himnos a la noche”**

1

¿Qué ser vivo, dotado de sentidos, no ama,
por encima de todas las maravillas del
espacio que lo envuelve,
a la que todo lo alegra, la Luz
—con sus colores, sus rayos y sus ondas; su
dulce omnipresencia—,
cuando ella es el alba que despunta?
Como el más profundo aliento de la vida
la respira el mundo gigantesco de los

LA LITERATURA DEL COSTUMBRISMO

La Literatura costumbrista se interesó en retratar personajes reales de la sociedad. Los costumbristas se ocuparon de señalar los rasgos generales de una cultura o un pueblo a través de uno o varios de los personajes de sus relatos. En muchos casos, se asumió una postura crítica frente a la sociedad o el gobierno de turno. Aquí no son las problemáticas metafísicas de la existencia las que separan a las parejas, sino las tensiones reales que existen en la sociedad, como el dinero y la clase.

El mayor exponente del costumbrismo en Colombia fue Tomás Carrasquilla, que dejó ver en sus obras su vida provinciana, la naturalidad y espontaneidad de las conversaciones, los cuentos y las anécdotas de sus paisanos.

En el texto *Que pase el aserrador*, de Jesús del Corral, se puede ver cómo el protagonista del relato huye hábilmente de la guerra civil para envolverse en una serie de aventuras, de las cuales saldrá adelante gracias a su manejo del lenguaje y a su habilidad en el canto y el engaño. Estas habilidades son fruto de marcadas tradiciones regionales y no de un intelectualismo exuberante como se observa en algunos de los protagonistas del romanticismo. Se muestra cómo un hombre afectado por la violencia tiene que recurrir a su instinto natural y a sus **"mañas"** para sobrevivir.

● EL COSTUMBRISMO

La literatura costumbrista se interesó en retratar personajes de la cotidianidad colombiana del siglo XIX. El costumbrismo narra historias sobre las tensiones reales de la sociedad contemporánea, típica del país. Debido a la mezcla de «realidad» e «idealización», este movimiento fluctúa entre lo romántico y lo realista, según el estilo de cada autor.

Características del Costumbrismo

- ✓ Describe los rasgos, tradiciones, hábitos y costumbres populares.
- ✓ Usa regionalismos y expresiones propias de los distintos grupos sociales. El lenguaje refinado y purista es remplazado por un lenguaje coloquial.
- ✓ Hace una crítica a la guerra y al conflicto social a través del humor y la sátira.

Temas recurrentes en el Costumbrismo

- El encuentro entre el campo y la ciudad.
- La vida rural y campesina.
- El retrato de personajes representativos de la sociedad.
- La guerra, la hipocresía social y las tensiones políticas y religiosas.

LOS TEMAS DE LA LITERATURA COSTUMBRISTA

•**Vida rural y campesina.** Las descripciones de la vida campesina abundan dentro de los relatos costumbristas. No sólo se habla de las tradiciones, también se habla de las creencias, del vestuario y de las formas de expresión.

•**Personajes representativos de La sociedad.** A través de la creación de personajes como sacerdotes, maestros, brujas, hacendados, policías, entre otros, que surgen de la cotidianidad, se buscó criticar a la sociedad.

•**Encuentro entre el campo y la ciudad.** El rechazo a la nueva visión del mundo que debilita las tradiciones fue otro de los intereses de los costumbristas.

•**El lenguaje particular de Los distintos grupos sociales.** El lenguaje se convirtió en una temática costumbrista. Se presentan juegos lingüísticos y expresiones regionalistas que crean complicidad entre los interlocutores.

•**Crítica a La guerra:** La crítica al conflicto bélico no se hace directamente, está puesta ahí, para que el lector infiera lo que piensan los protagonistas de la contienda y cómo están siendo afectados.

GÉNEROS DE LA LITERATURA COSTUMBRISTA

Los principales géneros de la cultura costumbrista son:

•**El cuento.** Básicamente, el cuento es la forma en que se expresan las historias populares. En los cuentos costumbristas, los personajes adquieren voz y son representantes de un grupo social. Vale la pena recordar que la intención de los escritores era reconstruir las situaciones cotidianas.

•**La novela.** En este género los costumbristas decidieron reconstruir fielmente a los personajes. La novela costumbrista permite que los lectores observen un retrato de la realidad, de sus actores y de las instituciones sociales.

Recordar

Las tertulias literarias en Bogotá fueron las mayores promotoras de la literatura del Romanticismo. Jorge Isaacs fue invitado a una de estas reuniones de la forma más curiosa. Estaba buscando una oficina de abogado en Bogotá para resolver la bancarrota en la que lo habían dejado las guerras después de la muerte de su padre. Uno de los abogados, José María Vergara y Vergara, le preguntó si tenía escritos algunos versos, e Isaacs le respondió afirmativamente. Al comienzo, Sintió temor de presentar sus poemas, pero al ver el agrado de los asistentes, tomó más fuerza para leerlos. Luego, fue ovacionado por todos los miembros del círculo quienes, terminaron publicándole sus poemas. Después de esa noche. Isaacs comenzó a ser reconocido como poeta en todo el país.