

ROMANTICISMO EN AMÉRICA LATINA

¿Qué es el Romanticismo?

El Romanticismo fue un movimiento cultural, literario y artístico que se originó en Europa a fines del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX. En América Latina, el Romanticismo llegó en las primeras décadas del siglo XIX, vinculado estrechamente con los procesos de independencia y construcción de identidad nacional.

Más que una técnica literaria, fue una actitud ante el mundo que privilegiaba la emoción, la libertad y la imaginación por encima de la razón y las normas clásicas. Los escritores románticos expresaron sus sentimientos más profundos y se interesaron por lo exótico, lo natural, lo heroico y lo trágico.

❖ Contexto histórico

- En Europa: Reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el orden impuesto por el Neoclasicismo. Surge en el marco de las revoluciones políticas y sociales (como la Revolución Francesa).
- En América Latina: El Romanticismo se consolida durante y después de las guerras de independencia. Se convierte en un vehículo para **expresar patriotismo, amor por la tierra y búsqueda de identidad**.

❖ Características del Romanticismo

1. **Exaltación de los sentimientos y la subjetividad:**
El yo interior, las emociones intensas, la pasión y el sufrimiento dominan la obra.
2. **Búsqueda de libertad:**
Libertad creativa, política, amorosa y espiritual. El escritor rechaza las normas impuestas.
3. **Idealización del amor y la mujer:**
El amor imposible, trágico o inalcanzable es un tema recurrente. La figura femenina se idealiza o se representa como musa inalcanzable.
4. **Naturaleza simbólica:**
La naturaleza refleja los sentimientos del autor: tormentas, paisajes exuberantes, noches oscuras.
5. **Espíritu nacionalista:**
En América Latina, el Romanticismo ayudó a construir la **identidad nacional** a través de la exaltación de héroes patrios, indígenas, paisajes locales y costumbres propias.
6. **Personajes apasionados y marginados:**
Héroes rebeldes, amantes desesperados, mujeres trágicas, individuos incomprensidos.
7. **Interés por lo misterioso y lo exótico:**
Lugares lejanos, culturas antiguas, ruinas, castillos, cementerios o escenarios fantásticos.

❖ El Romanticismo en América Latina

- Tuvo un **tono más patriótico y social** que en Europa.
- Los escritores usaron la literatura como arma para **construir conciencia nacional**.
- Temas como la historia precolombina, la lucha por la libertad, el indígena noble o la belleza del paisaje americano fueron centrales.

- Algunos autores representativos son:

Esteban Echeverría (Argentina)	Jorge Isaacs (Colombia)	José Martí (Cuba)
<ul style="list-style-type: none"> • En <i>El matadero</i> denuncia la barbarie política de la dictadura de Rosas. Usa símbolos violentos y un héroe trágico. <i>Fragmento:</i> “Y en medio de aquella confusión, el joven temblaba, no de miedo, sino de indignación.” 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>María</i> es una novela de amor imposible ambientada en un paisaje idealizado. <i>Fragmento:</i> “María, la flor más pura de mi jardín, se marchitaba sin remedio ante mis ojos.” 	<ul style="list-style-type: none"> • En sus poemas mezcla emoción, libertad y espiritualidad patriótica. <i>Fragmento:</i> “La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.”

El matadero (fragmento)

“La sangre, los gritos, el barro, los insultos formaban una escena grotesca y brutal. El joven unitario, rodeado de carniceros y mulatos, resistía sin ceder. Su rostro pálido no expresaba miedo, sino una mezcla de orgullo y resignación. Lo ataron al potro, burlándose de su ropa limpia y su hablar culto.

—¡A ver si este afrancesado tiene alma de criollo! —gritó uno.

El muchacho los miró, altivo, y escupió sangre. Nadie rió. El silencio fue como un relámpago que partió la risa cruel. La violencia del matadero no sólo hería su cuerpo, sino que simbolizaba una sociedad desgarrada.”

Análisis: El joven representa el ideal romántico de rebeldía frente a un sistema injusto. El escenario es violento y sirve como metáfora social.

Actividad

1. Elaborar un mapa conceptual con la información presentada.
2. ¿Qué emociones predominan en el texto?
3. ¿Por qué el joven representa un héroe romántico?
4. ¿Cómo se relaciona este texto con la lucha por la libertad?
5. Investiga un texto perteneciente al Romanticismo en América Latina y tráelo impreso la próxima clase.

REALISMO EN AMÉRICA LATINA

¿Qué es el Realismo?

El Realismo fue una corriente literaria que surgió en Europa a mediados del siglo XIX como reacción al idealismo y la exageración emocional del Romanticismo. Los escritores realistas buscaron retratar la vida tal como era, de forma objetiva, sin idealizaciones. En América Latina, el Realismo llegó un poco más tarde, hacia finales del siglo XIX, y se usó como una herramienta para denunciar las injusticias sociales, políticas y económicas en los nuevos Estados independientes.

❖ Contexto histórico

- En Europa: Revoluciones de 1848, crisis del orden monárquico, consolidación del capitalismo industrial.
- En América Latina: Después de la independencia, se vivieron conflictos civiles, desigualdad social y corrupción. Los escritores realistas intentaron **mostrar la verdad social** sin adornos.

❖ Características del Realismo

1. Representación fiel de la realidad:

Las obras realistas describen con detalle el entorno, las costumbres y los problemas sociales de su tiempo.

2. Crítica social y política:

Muchos autores realistas denunciaron la hipocresía de las clases altas, el maltrato a los pobres o la corrupción del clero y el gobierno.

3. Personajes comunes:

Protagonistas que no son héroes ni nobles, sino personas de la vida cotidiana: campesinos, empleados, comerciantes, mujeres en conflicto.

4. Lenguaje claro y preciso:

Sin adornos innecesarios, enfocado en la claridad y la objetividad.

5. Narrador omnisciente:

Con frecuencia, las novelas realistas usan un narrador que conoce los pensamientos y acciones de todos los personajes.

❖ Importancia en América Latina

El Realismo permitió a los escritores **mostrar las tensiones sociales** del siglo XIX: las injusticias hacia los indígenas, la situación de la mujer, la doble moral religiosa, entre otros temas. Fue también un paso hacia una literatura más comprometida.

- Algunos autores representativos son:

Clorinda Matto de Turner (Perú)	Joaquim Machado de Assis (Brasil)	Mercedes Cabello de Carbonera (Perú)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aves sin nido</i> denuncia la opresión hacia los indígenas. <p><i>Fragmento:</i> “El cura imponía castigos; la justicia era ciega ante el abuso.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En <i>Memorias póstumas de Blas Cubas</i> critica la hipocresía social con humor negro. <p><i>Fragmento:</i> “No tuve hijos, no transmití la miseria a nadie.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Blanca Sol</i> analiza la ambición femenina en una sociedad superficial. <p><i>Fragmento:</i> “Blanca quería ascender, pero su belleza era su única moneda.”</p>

Aves sin nido (fragmento)

“Lucía miraba impotente el llanto de la madre india. El corregidor había mandado azotar al esposo por no pagar impuestos. Nadie en el pueblo podía defenderlos.

Desde su ventana, Lucía escribía a su esposo: —¡Es necesario cambiar este mundo, Manuel! No puedo soportar tanta crueldad impune.

Afuera, las campanas sonaban como si lloraran también. La vida del pueblo era dura, pero el corazón de Lucía se endurecía más con cada injusticia presenciada.”

Análisis: Lucía representa la conciencia social. La escena refleja la desigualdad estructural y la inacción del poder.

Actividad

1. Elaborar un mapa conceptual con la información presentada.
2. ¿Qué situaciones injustas aparecen en el texto?
3. ¿Cuál es la actitud de Lucía ante lo que ve?
4. ¿Qué rasgos del Realismo se observan?
5. Investiga un texto perteneciente al Realismo en América Latina y tráelo impreso la próxima clase.

NATURALISMO EN AMÉRICA LATINA

¿Qué es el Naturalismo?

El Naturalismo es una derivación extrema del Realismo. Surgió en Francia con Émile Zola y llegó a América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Los autores naturalistas creían que el comportamiento humano estaba determinado por la herencia biológica, el entorno social y la influencia del medio, es decir, que el hombre no era libre, sino producto de condiciones externas.

❖ Contexto histórico

- Influenciado por el avance de las ciencias (biología, medicina, sociología) y las teorías de Darwin.
- En América Latina, los naturalistas quisieron mostrar el lado más crudo y oscuro de la realidad: pobreza, enfermedad, vicios, violencia, marginación.

❖ Características del Naturalismo

1. Determinismo:

Las personas actúan según fuerzas que no pueden controlar: la genética, el ambiente, la pobreza.

2. Descripción cruda y detallada:

Se muestra lo feo, lo marginal, lo desagradable sin suavizarlo.

3. Ambientes de miseria y decadencia:

Bordeles, calles sucias, hogares rotos, hospitales, cárceles.

4. Personajes marcados por el instinto:

Personas impulsadas por pasiones fuertes: deseo, alcoholismo, hambre, violencia.

5. Finalidad científica y social:

Las novelas naturalistas tienen un enfoque casi "experimental", como si fueran estudios sociales.

❖ Importancia en América Latina

El Naturalismo permitió visibilizar **los sectores más marginados de la sociedad** y denunciar los efectos del abandono estatal. Su lenguaje duro y su enfoque en la miseria generaron controversia, pero aportaron a la evolución de una literatura más realista y socialmente consciente.

- Algunos autores representativos son:

**Eugenio Cambaceres
(Argentina)**

- En *Sin rumbo* expone la decadencia moral de la clase alta.
Fragmento: “La carne era más fuerte que el alma, y la conciencia apenas un murmullo.”

**Manuel Zeno Gandía
(Puerto Rico)**

- *La charca* describe la miseria en el campo puertorriqueño.
Fragmento: “La mugre, el hambre y el alcohol reinaban como dueños eternos.”

**Federico Gamboa
(México)**

- *Santa* retrata la caída de una joven a la prostitución por falta de oportunidades.
Fragmento: “Santa no eligió su destino; fue empujada por la miseria.”

La charca (fragmento)

“La mujer se inclinó sobre el fogón sin fuego. No había leña, no había pan, no había esperanza. El niño lloraba con la cara sucia y el vientre hinchado.

Su marido salió a buscar ron, no trabajo. La tierra solo daba piedras. En la choza, el aire olía a miseria.

Nadie venía a ayudar; todos luchaban por sobrevivir. Ella se preguntaba si vivir era esto: mirar morir.”

Análisis: Las condiciones físicas, emocionales y sociales explican el sufrimiento. La pobreza parece inevitable, heredada.

Actividad

1. Elaborar un mapa conceptual con la información presentada.
2. Describe el ambiente en tus palabras.
3. ¿Qué elementos naturalistas se identifican?
4. ¿Cómo afecta el entorno a los personajes?
5. Investiga un texto perteneciente al Naturalismo en América Latina y tráelo impreso la próxima clase.

MODERNISMO EN AMÉRICA LATINA

¿Qué es el Modernismo?

El Modernismo fue un movimiento literario que nació en América Latina a fines del siglo XIX, siendo el primer movimiento literario auténticamente latinoamericano que influyó luego en Europa. Su mayor representante es Rubén Darío, quien renovó por completo la poesía en español.

El Modernismo fue una reacción contra la vulgaridad de la sociedad materialista y buscó refugio en la belleza, el arte, el misterio y la musicalidad del lenguaje.

❖ Contexto histórico

- El mundo entraba en la modernidad: industrialización, avances tecnológicos, nuevos imperios.
- En América Latina: crecimiento económico desigual, influencia extranjera, tensiones entre tradición y modernidad.
- El Modernismo surge como una **búsqueda de belleza frente al caos social**.

❖ Características del Modernismo

1. **Cuidado extremo del lenguaje:**
Poesía con ritmo, musicalidad, imágenes sensoriales y riqueza léxica.
2. **Evasión de la realidad vulgar:**
Los modernistas crearon mundos exóticos, históricos o fantásticos para escapar de lo cotidiano.
3. **Temas universales y simbólicos:**
El amor, la muerte, el arte, el misterio, lo espiritual.
4. **Influencia europea:**
Influencias del parnasianismo (arte por el arte) y simbolismo (sugerencia y musicalidad).
5. **Esteticismo y cosmopolitismo:**
Se inspiraron en culturas lejanas (China, Grecia, Bizancio) y en ciudades europeas como París.

❖ Importancia en América Latina

El Modernismo representó **la madurez de la literatura latinoamericana**, que ya no imitaba a Europa, sino que ofrecía algo nuevo y valioso. Fue también el punto de partida para la poesía contemporánea en lengua española.

- Algunos autores representativos son:

Rubén Darío (Nicaragua)

- Padre del Modernismo. En *Azul y Prosas profanas* renovó la poesía en español. *Fragmento*: “Era un aire suave, de pausados giros; el hada Harmonía ritmaba sus vuelos.”

José Asunción Silva (Colombia)

- Poeta del simbolismo y la melancolía. Nocturno III, *Fragmento*: y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca...”

Leopoldo Lugones (Argentina)

- Introdujo el Modernismo con temas filosóficos y científicos. *Divagación lunar*, *Fragmento*: “La idea, como un látigo de luz, cruzó el abismo de mi pensamiento.”

Sonatina (Rubén Darío, fragmento)

“La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor...”

Análisis: El poema representa la belleza, la evasión y la tristeza del alma moderna. Usa un lenguaje rico, musical y simbólico.

Actividad

1. Elaborar un mapa conceptual con la información presentada.
2. Explique qué significan las expresiones “boca de fresa”, “está mudo el teclado de su clave de oro”.
3. ¿Qué representa la princesa?
4. ¿Cómo se expresa la melancolía?
5. Investiga un texto perteneciente al Naturalismo en América Latina y tráelo impreso la próxima clase.