

LITERATURA FRANCESA

TEMA 1.-SIGLOS XII – XIII (formación de la literatura medieval: del héroe épico al novelesco, el cantar de roldan y la literatura artúrica)

1.-INTRODUCCION

Se dan las 1ª manifestaciones de la literatura en francés (aparecen la épica y la novela).

La gente va distanciándose del latín, apareciendo los idiomas modernos. Aunque aún los literatos lo utilizan para escribir; también se pretende que lo entienda un grupo mayor de gente (leído o escuchado), no sólo los cultos.

La 1ª manifestación literaria en francés es la *Sequentia Sancta Eulalia* (880): seguramente sería una traducción de vida de santos.

800: coronación de Charles le Magne (Carlos el Grande = Carlomagno).

Introdujo en esta época una preocupación por la cultura, la educación. La Iglesia se afana por que la gente conozca la vida de santos y se traducen al francés (lengua vulgar).

(La Iglesia es la 1ª que escribe en francés)

Legende Dorée (Jacques de la Vorágine, s XIII): es una recopilación de vidas de santos, en latín para dar más seriedad a la obra.

El siglo XIII es una época muy enciclopédica, hay un afán por recopilar todos los conocimientos.

A finales del s XI se dan las 1ª manifestaciones literarias laicas; son cantares de gesta. Un ejemplo es *Chanson de Roland* (Anónima).

También aparece la poesía (más alejada de la Iglesia), pero en lengua occitana (lengua de OC) del sur de Francia. Este idioma proviene del Condado de Provenza (frontera con Italia). Aquí se desarrolla la poesía provenzal, cortés o de trovadores.

s VIII : religioso

s XI : poesía guerrera-épica (OIL)

poesía erótica (OC)

En la poesía provenzal está presente el erotismo, adulterio, placer VA en contra de lo religioso, que se centra en el matrimonio.

En el norte, lo primordial es el asentamiento en el trono de los reyes de Francia. El monarca no mandaba sobre un gran territorio, sólo el valle del Loira, París; hay muchos condados procedentes del feudalismo: Bretaña, Aquitania, Provenza, Anjou, Normandía

A finales del s X (980) gobernaba la dinastía CAPETO, sucesores de los carolingios, que han llegado hasta los Borbones hoy en día. Se pretende crear el mito de nación entorno al rey (el poder se hereda); de aquí surge la

épica, patrocinada por los Capeto → los reyes están por encima de los demás, su poder desciende directamente de Dios (se cree que les da poderes especiales). En el s XI se hacen consagrar en Reims, capital de Champagne. Los reyes se creen depositarios de la herencia de Carlomagno.

(*Chanson de Roland* trata de Carlomagno).

En esta época se emprende también la 1ª Cruzada (1090) como una Guerra Santa., una Reconquista.

En *Chanson de Roland* aparecen:

– Afán político, nacional, dinástico → unidad entorno al Rey (charlemagne)=Patria

– Proyecto religioso → connotación divina del rey. Guerra Santa contra los enemigos de la cristiandad (España pagana).

2.-LITERATURA EPICA: CHANSON D ROLAND

El 1º manuscrito de *Chanson de Roland* es de origen anglonormando, uno de los dialectos de la lengua de OIL.

(Se hablará este dialecto en Inglaterra en la E.M. – en 1066 entra la dinastía normanda en Inglaterra).

Hasta el s XII no se popularizó la Canción de Roldán. Está formado por 4000 versos y 291 *laisse* o episodios. Existe un efecto de repetición, musicalidad al repetir las *laisse*, de aquí el nombre de canción.

Estos relatos épicos solían ser cantados al público con música. Se diferencia de la novela en que se centra más en la intensidad y ésta última en la curiosidad.

La *Chanson de Roland* trata de la batalla de Roncesvalles en 778. Asimismo es una historia sobre la familia de Roldán, la traición de su padrastro a su tío Carlomagno

Estructura del cantar:

CHARLES

Rey todopoderoso

GANELON OLIVIER ROLAND

Traidor guerrero sensato, héroe q cree en su

Reflexivo espada Durandal, valiente. Peca de orgulloso, exceso de confianza en si mismo.

Roland est preux et Olivier est sage

El súbdito no es nada si no sigue al rey, si no le obedece.(Colectivo frente a individual).

Chanson de Roland ⇒ intensidad, repetición, música. Características:

- Musical.
- Nacionalista: la épica trata de glorificar la figura del rey=nación, aquí aparecen los nacionalismos. Roland ama a su patria(dulce Francia) y a su señor(Carlos). Sólo se acuerda de ellos en su lecho de

muerte.

- Patriótico.
- Monárquico (Carlomagno).

(Estos 4 1º puntos quieren consolidar la dinastía Capeto → Cantar de Gesta)

- Afirmación cristiana.
- Características fantásticas: no le interesa la verosimilitud. Parecen hechos históricos verídicos pero realmente no es así.
 - ♦ MATERIA DE FRANCIA: enseña los hechos acaecidos en Francia pero están tergiversados. Hay 1 parte verídica junto con 1 amplio envoltorio falso.
- Predominancia masculina: los personajes femeninos tienen poco peso.
 - ♦ AUDE: hermana de Olivier, prometida de Roldan, quien no se acuerda de ella cuando muere. Ella muere de amor.

Épica: fue definida por Jean de Grouchy en el s XIII en un tratado en latín sobre la música y/o cantar de gesta.

Cantar de Gesta: cuenta las acciones de los héroes y las obras de nuestros antepasados. Relación con los mártires y santos en defensa de la fe y la verdad (Esteban, Rey Carlos). Tiene 1 finalidad moral y didáctica.

Son una distracción pero sirven de enseñanza a los menos favorecidos para que lleven sus cargas con menor pesadumbre al oír las andanzas de los héroes.

Sirve para la conservación de la sociedad: distracción – enseñanza.

- Idea de decadencia → lo humaniza, lo hace más verídico.
- Narra el pasado → continuación hacia el antes.

3.-NOVELA

Con las primeras novelas (*roman*) del s XII aparecen 2 grandes bloques temáticos:

- Materia de Bretaña
- Materia de Roma

Forman la 1ª literatura francesa.

Su intención es histórico-patriótica: la más elevada, la más digna. Su diferencia formal no es muy marcada.

- MATERIA DE ROMA: recepción de los temas de la antigüedad:
 - ♦ Novela que prescinde del acompañamiento musical
 - ♦ Provoca curiosidad (mayor sorpresa).
 - ♦ Obras para ser escuchadas/narradas.

Ejemplos: *Roman de Thèbes*, *Roman de Troie*, *Roman de Alexandre*.

La palabra *roman* proviene del que estaban escritas en lengua romance.

Resurgen las historias de Roma la Grande. Se recoge toda la materia antigua. Se desarrolla con anacronismos: sólo interesa una recreación de la verdad histórica; los personajes y escenarios son medievales. Hay un resurgir de temas clásicos: dignidad cultural.

- MATERIA DE BRETAÑA: literatura artúrica en latín (s XII–XIII), historias denostadas porque son fantasiosas, genéricas sirven de distracción. Importancia de los personajes femeninos → historias amorosas.

(En el s XV darán lugar a las novelas de caballería).

Los protagonistas de los 3 tipos de materias:

Charles / Alexandre / Artu o Arthur (caudillo celta)

Corte del rey Arturo

Relaciones Francia–Inglaterra

Habrà una gran influencia francesa en Inglaterra a partir de 1066 con la conquista del país por el Duque de Normandía (Guillermo el Conquistador).

1154: Enrique II (duque de Anjou) hereda el trono de Inglaterra. Se casa con Leonor de Aquitania (ex de Luis VII), heredera de un gran ducado (su hijo será Ricardo Corazón de León).

Inglaterra se convierte en propietaria de gran parte de Francia (aspirante al trono francés en s XIV) con lo que habrá influencias mutuas de los 2 países: I→F política; F→I cultural.

Leonor se convierte en protagonista de parte de la materia de Bretaña.

Carlos <> Arturo

Monarca por encima Mesa redonda, nadie prevalece sobre los

de los demás, consagrado demás, idea de igualdad. Se asemeja a la

por Dios. idea de feudalismo. En los relatos importan las hazañas de los caballeros, no lo que hace el rey (coordinador desde castillo).

La materia de Bretaña retoma los relatos amoroso de OC (Guillermo de Poitiers, abuelo de Leonor, es uno de los primeros en la lírica occitana a principios del s XII).

Preuz et cortois = valeroso y cortés. Aparecen los caballeros corteses. La literatura no es sólo guerra; se da importancia a los sentimientos y al amor.

Leonor es protectora de los poetas y juglares y de las cortes con las que está emparentada (importancia de la mujer).

En la materia de Bretaña hay una exaltación de lo inglés y lo feudal.

Lo cortés propone un mundo de aventuras, pero por encima de ello está la importancia amorosa. Las hazañas sirven para demostrar el amor por una dama. También se sigue el modelo de amor adúltero. Será fundamental en los relatos más conocidos: *Tristan – Yseult* y *Lancelot – Guenièvre*.

Sigue el modelo de caballero joven con la esposa del señor al que debe respeto y lealtad.

El adulterio supone una quiebra del orden social. La novela de Bretaña es fundamentalmente antisocial: el

amor es lo más importante, no deja pensar en nada más ->primeras manifestaciones de locura, delirio amoroso.

Este sentimiento enfrenta al caballero con la sociedad.

(Las novelas se escriben en verso hasta el s XIII)

Sobre Tristán hay 2 novelas: la de Beroul y la de Thomas, escritas hacia la 2ª mitad del s XII. Ninguna de las 2 está completa; podrían ser versiones de una anterior ya perdida.

También hay 1 narración de Tristán en una obra de Marie de France (sus obras eran *lais*=novelas cortas o cuentos en verso).

En el s XII Chrétien de Troyes es el 1º que habla de la historia de Lancelot y Ginebra. Era un autor muy religioso; sus obras se clasifican:

*Matrimonio (defiende la posibilidad de felicidad dentro del matrimonio): *Erec et Enide*, *Cligès*, *Yvain (Caballero del león)*

*Adulterio: *Caballero de la Carreta* donde aparecen Lancelot y Ginebra.

*Religioso-Místico (alejado de la idea de amor): *Perceval (El Caballero del Grial)*

Las novelas vistas hasta ahora forman el núcleo de la Materia de Bretaña.

*Tristan et Yseult: esta pareja no se encuentra exactamente dentro de círculo de la novela artúrica. Los personajes son:

El rey Marc de Cornualles (no Arturo)

Su sobrino Tristán.

La reina Yseult.

Tristán es el caballero preux, valiente, heroico, fuerte que se aproxima al mundo cortés mediante la música (toca instrumentos). Al igual que Roldán es quien sujeta el reino; pero supera la fidelidad al rey engañándole. Hay un conflicto entre amor/sociedad. El amor lo puede todo, tiene aspectos mágicos (pócima) -> amor ciego, incontrolable, antisocial.

Beroul se pone de lado de la pareja. Los fieles al rey, los que le cuentan todo, son vistos como malvados, villanos, despreciables. En esta versión se da importancia a la aventura y a lo burlesco. También hay ciertos aspectos cristianos (ayuda del ermitaño, juicio de Dios ante Arturo)

El Tristán de Thomas se complementa con el de Beroul. Habla de lo que ocurre después de la reconciliación de los reyes. Es 1 novela de amor imposible, celos y análisis psicológico. Parece que triunfa la sociedad y no el amor. Insiste en cómo rehacen ambos su vida; ella vuelve con el rey y él se casa con Yseult la de blancas manos. Se muestra al caballero enamorado y fiel a Yseult (no consuma su matrimonio). Hay una presencia intensa de los celos: ambos son desgraciados en sus matrimonios ya que creen que el otro es feliz casado y sufren por ello. Se ve el fracaso de la reconciliación entre el amor y la sociedad. Thomas está convencido de que la única salida es la muerte de los personajes (amor/muerte están estrechamente relacionados)

Obras de Chrétien de Troyes:

*Erec et Enide: Erec comienza a tener problemas con la corte artúrica porque se preocupa más de su esposa Enide y del amor que siente por ella que de sus deberes con la sociedad.

(En la novela cortés, el caballero también actúa como defensor de los desprotegidos además de prestar servicio al rey)

Además del matrimonio, también se defiende la posibilidad de compatibilizar amor y defensa de la sociedad y se ve reflejado en el final que no acaba con la muerte del héroe. También hay una burla por parte de la sociedad artúrica que se ríe del protagonista.

*Yvain: el personaje está tan entregado a la sociedad realizando hazañas que se despreocupa del amor. Había hecho una promesa a una dama diciéndole que volvería para casarse con ella, pero lo olvida y ella, que era medio bruja, le castiga con la locura. Pero el final también es feliz.

*Cligès: Chrétien pretende construir un anti-Tristán. Dice explícitamente que la dama (Fenice) no quiere compartir su cuerpo con su marido y su amante a la vez. Finalmente, se produce el matrimonio feliz sin la muerte de los protagonistas.

*Caballero de la Carreta: Chrétien la escribió como encargo de un hijo de Leonor de Aquitania; no la acabó supuestamente por la molestia que le producía hablar de adulterio (dudaba entre final feliz o trágico). En obras anteriores sobre los reyes de Bretaña el amante era un sobrino del rey, ahora se trata del caballero Lancelot.

Hay un enfrentamiento entre racional/irracional. Lancelot escucha la voz de su corazón y por eso merece el amor y cuerpo de la reina. Se encuentra al caballero cortés: pasa una serie de pruebas para poder ser correspondido por su amada.

La historia cuenta que Ginebra es hecha prisionera y los caballeros van a rescatarla. El nombre de la novela se debe a que Lancelot acepta subirse a una carreta como una de las pruebas (este hecho suponía una deshonra para quien lo hacía ya que solía ser donde se paseaba a la gente del pueblo acusada de un delito).

Ginebra es para Lancelot como una diosa, la adora sólo a ella. Su amor, según él, es el más puro, el mayor, no tiene comparación con el de los demás. No sufre el dolor de sus heridas cuando está con ella (como Tristán), sólo lo nota cuando se separan y se le pasa el ensimismamiento.

*Perceval: no fue acabada por la muerte del autor. Está dominada por un impulso religioso-místico, alejada del tema amoroso. Lanza por 1º vez el tema de la búsqueda del Grial; la hazaña es más misteriosa. Los episodios amorosos son secundarios. Así, el Grial se convertirá en el 2º tema de la literatura artúrica (junto con el amor cortés). Aquí el tema del Grial se trata de forma aún difusa (novela no completa). Se identifica Grial = copa de Cristo en la última cena = copa donde se recogió la sangre de Cristo en la crucifixión.

(En otra obra aparecerá el personaje de *Gavvain* = *Gawayn* = *Galván*, como el antihéroe de estos caballeros corteses, una especie de Don Juan, que no tiene sólo una dama).

4.-SIGLO XIII

Hay una continuación de las novelas artúricas en modo de *prosificaciones*: ciclos compuestos por novelas de gran extensión o recopilaciones de varias novelas:

**Tristan (en prosa)*

**Lancelot (en prosa)*

En esta última se intenta continuar y ordenar las versiones anteriores, se rescriben, se construye toda la historia del héroe.

Los temas son: el Grial, héroe y adulterio, destrucción del mundo artúrico. En el cambio de s XII al s XIII hay una obsesión por el fin del mundo.

(Aún así se continúa por otro lado con las líneas del cantar de gesta y de héroes en verso).

El *Lancelot en prosa* está centrado en la vida del héroe de Chrétien. La parte más extensa son los manuscritos que ya existían (las prosificaciones se suponen anónimas). Se completó con historias hacia detrás y hacia delante de la del héroe:

A) *Estoire del Graal*

B) *Estoire de Merlin*

Lancelot

C) *La Queste del Saint Graal*

D) *La Mort le Roi Artur*

Las primeras sobre la creación del mundo artúrico:

A) Llegada del Grial a Inglaterra con José de Arimatea, la cristiandad.

B) Merlín provoca el nacimiento del rey Arturo, Excalibur

La historia de Lancelot se cuenta desde su nacimiento hasta su fracaso en la búsqueda del Grial, también su relación con Ginebra.

Las segundas tratan de la búsqueda del Grial y su descubrimiento:

C) Es una novela muy religiosa, predomina la virtud (Ginebra y Lancelot se arrepienten). Centrada en Galaad, hijo de Lancelot, que descubre el Grial. Él es puro e inocente. Los héroes fracasan más cuanto mayor sea su deseo. El Grial sube a los cielos y Galaad muere en santidad.

D) Plantea la destrucción del mundo artúrico provocada por la guerra. Mordred, sobrino de Arturo hace que caiga el reino (se matan el uno al otro), es el antihéroe. Lancelot y Ginebra vuelven a caer en la tentación → imposibilidad de acabar con el deseo.

El ciclo completo propone la oposición amor//misticismo de la búsqueda del Grial. Es pro-moral, espiritual, religioso, en contra del deseo y el adulterio.

Todas estas novelas son más racionalizadas, se nota el paso del tiempo (Lancelot y Ginebra envejecen), se explican más las cosas, no sólo se mencionan. Ésta es la diferencia con las novelas de Chrétien y los otros autores. Se debe a la presencia del cristianismo y la religión, todo es más real, hay que explicarlo, racionalizarlo, etc.

Es muy recurrente el tema de la ruleta de la fortuna: todo es resultado del azar.

Otras novelas de la época:

**Roman de la Rose* (1230 Guillaume de Lorris, 1270 Jean de Meun): Es un análisis del amor. Mediante un procedimiento alegórico los conceptos se personifican en los propios personajes de la obra: Ami = amigo, Bell-Accueil = buena acogida, Jaldusie = celos (fem.), Chasteté = castidad. Al igual que la *Roman de Graal*, el objetivo es apoderarse de la rosa (=misterio amoroso): es bella pero se marchita rápidamente y tiene espinas. El protagonista consigue cogerla. La 2ª parte tiene partes paródicas, misóginas (relación con la literatura del s XIII), naturalistas, etc. Habla mucho de los defectos de la mujer.

NOTA: A finales del s XIII surge la Ley Sálica en Francia que desencadenará en la Guerra de los Cien Años.

**Roman de Renart* (=Novela del Zorro)(1175–1250): Está formado por un conjunto de relatos en verso, organizado en branches (ramas) de distintos autores escritas a lo largo de casi un siglo. El nombre de zorro viene de un personaje de la obra (Lupi), muestra de la popularidad que alcanzó. Está muy dentro de la línea satírica y crítica hacia la sociedad del momento.

Las fabliaux y farces (fabulitas y farsas) son narraciones breves satíricas que surgen en el mismo momento y están muy relacionadas.

Se ridiculiza lo cortés, caballeresco, fidelidad guerrero–señor, amor idealizado mediante la aparición de los personajes en forma de animales por 1ª vez (mezclan lo humano con los instintos animales); esto se hereda de las fábulas clásicas.

En la 2ª rama se habla de que la sociedad animal tiene las mismas características que las de las obras anteriores (Ej. Paris–Helena, Tristán, Yvain): hay adulterio entre Renart (zorro) y una loba. Se dejan de lado los aspectos idealistas, hay más realismo. Todo está rebajado, se relaciona con aspectos corporales (Ginebra envejeció pero seguían diciendo que era la más bella → idealismo).

Los personajes son más reales y burlescos: damas lujuriosas y falsas. No hay moraleja como en las fábulas clásicas. El éxito de Renart está en su capacidad de astucia, engaño, villano (no noble o caballero), centrado en el hecho de triunfar.

Hay mucho anticlericalismo, las burlas no perdonan a nadie (lo sagrado, la religión, el clero son tachados de ambiciosos, glotones, etc.) En general se burla de todos los aspectos considerados importantes en la literatura hasta el momento (Ej. La castidad)

5.–S XV: PERIODO DE TRANSICIÓN

Corona francesa:

Felipe II Augusto (1180–1223) Francia Triunfadora, Grande.

Luis IX el Santo (1226–1270) Época de esplendor. Monarcas

Felipe IV el Hermoso (1285–1314) Engrandecedores

Guerra de los 100 Años (1338–1453) Peste negra. Ingleses se van.

Dinastía Valois:

Felipe VI (1328–1350)

Juan II (1350–1364) Decadencia. Época desastrosa

Carlos VI (1380–1422)

Carlos VII (1422–1461) Resurgimiento

Luis XI (1461–1483)

La literatura francesa de fines del s XIV y principios del XV es decadente, pero continúan las líneas épica y novelesca. Así en el s XV aparecen:

**Chroniques de Charlemagne* (David Aubert): recopilación de las hazañas del monarca, considerado como el modelo perfecto.

**Libre d'Alexandre* (Jean Wauquelin): novela sobre el rey romano. La Corte de Borgoña es como una 2ª Francia, es muy poderosa y rica lingüísticamente. Los duques de este condado se alían con la corona inglesa debido a la decadencia de la francesa. Será el periodo de esplendor de esta Corte de Borgoña, que se hundirá cuando Francia resurja.

**Roman de Melusine* (Jean d'Arras) del periodo de transición: trata de un hada (mitad mujer, mitad serpiente) que huye al ser descubierta por su marido. Es el viejo tema de la diosa casada con un mortal. Se suponía que era el antepasado de Lusignan (Mèrelusigne).

**Chroniques* (Jean Froisart) es la 1ª obra histórica: los reyes comienzan a contratar historiadores para que cuenten la realidad de forma objetiva.

**Cuer d'Amour Espris* (René d'Anjou): es también una novela alegórica donde el caballero es un corazón y el amor es el personaje femenino.

Los autores más importantes del s XV y de la transición al renacimiento francés:

–CHARLES D'ORLEANS (1394–1465): es un príncipe poeta (futuro padre de Luis XII) que estuvo prisionero en Inglaterra durante la guerra, donde escribió gran parte de su producción, centrada en la melancolía (Ej. *L'Écolier de la Melancolie*) Utiliza mucho la palabra nonchaloir (Ausencia de, estar quieto, no moverse) Habla de la ausencia de amor. Utiliza metáforas: bosque de larga espera = la vida; corazón leyendo = juventud y vejez.

–CHRISTINE DE PISAN (1365–1430): precursora de las autoras del s XVI y reivindicadora de los derechos de la mujer. Conocida por *La Ciudad de las Mujeres* (1405) Era muy independiente, tenía un taller de copistería (editorial) heredado de su marido. Esta obra es una reacción a la actitud misógina del s XIII. Ella es el personaje principal. Que se horroriza por ser mujer; pero Razón, Rectitud y Justicia (alegorías de personajes femeninos) la llevan a la ciudad donde se reivindica el papel de la mujer como guerrera, sabia, trabajadora que tienen virtud, nobleza y grandeza de alma.

–FRANÇOIS VILLON (1431–1463): primer autor renacentista (o último de la edad media). Su corriente es melancólica (como José Manrique en España), el *ubi sunt* (¿dónde están?, ¿qué fue de ellos?) predomina en la literatura del s XV. De este estilo es *La Balada de las Damas de Antaño* (*Ballade des Dames du Temps Jadis*): es un catálogo de damas importantes, que deben ser recordadas, es una reivindicación de lo femenino. (Dama = nieve: hermosa pero que desaparece rápido) Va desde las diosas mitológicas hasta sus contemporáneas.

Otro de sus poemas es *Ballade des Pendus* (La balada de los ahorcados), escrita cuando estaba condenado a muerte. Se dirige al lector como si ya hubiera muerto en la horca. Se presenta la muerte de manera más dura, macabra

(Vemos los dos tipos de poesía: la cortesana con las damas y la realista y cruda con los ahorcados)

Ballade de la Grosse Margot (Balada de la gorda Magot): es una sátira del amor, se suprime el idealismo, se representa la realidad tal cual es (Margot es una puta y la historia la cuenta su chulo).

Es peculiar que use el argot de la época en sus poemas, lo que dificulta descifrarlos. Oscila entre la atmósfera de poetas marginales (crítica y reivindica las injusticias hacia el pueblo) y los protegidos; vive a costa de las recompensas de los aristócratas y burgueses enriquecidos.

LITERATURA FRANCESA

TEMA 2.–RENACIMIENTO (Las ideas renacentistas en la Francia del XVI: Rabelais y Margarita de Navarra)

1.–INTRODUCCION

Contexto histórico:

Luis XII (1498–1515) hijo de Carlos de Orleáns

Francisco I (1515–1547)

Enrique II (1547–1559) <>Catalina de Médicis

Francisco I (1559–1560)

Carlos IX (1560–1574)

Enrique III (1574–1589)

Durante los tres 1º se produjo el apogeo de Francia: Princesa de Europa, según Maquiavelo: país mejor gobernado, más poblado, más rico Francia ha conseguido tener todo el reino bajo el poder del rey (no ocurría desde los carolingios)

Durante el reinado de los hijos de Enrique II se producen las Guerras de Religión (1560–1598) que terminan con el Edicto de Nantes, triunfo de las ideas de convivencia pacífica. En 1572 se produce la Noche de San Bartolomé: en París Católicos matan a 10.000 protestantes ¿por orden del rey?

Las Guerras de Religión se deben a la presencia de una minoría protestante muy importante, la cristiandad se ha roto por las tesis de Lucero. El norte de Europa (y el de Francia) se hace protestante, el sur es cristiano. Pero la monarquía no llega a ser protestante. Crece el odio entre los dos bandos hasta desembocar en la guerra; ambos se vuelven muy fanáticos (monje mata a Enrique III). El país pierde lo conseguido en la 1ª mitad del siglo hasta llegar a hablar de fragmentar el país.

La 1ª generación de autores confía en la reforma de la sociedad, en el cambio, en la bondad del ser humano: François Rabelais, Marguerite de Navarre, Clément Marot.

La 2ª generación es más catastrofista: Louise Labé, Pierre de Ronsard, Joaquim du Bellay.

(Todos son anteriores a las guerras, salvo Ronsard que será pro-católico)

2.–PRIMERA GENERACIÓN

François Rabelais (1483–1553) François I (1515–1547)

Marguerite de Navarre (1492–1549) Henri II (1547–1559)

Clement Marot (1496–1544)

*Convicción de una nueva época.

*Geografía: conocimientos del mundo, astros

*Investigaciones científicas: cuerpo humano

Hay una investigación sobre el ser humano y el universo, estudio de textos antiguos, descubrimiento de la imprenta.

–Geografía: la tierra explorada conocida →esclavitud de las Indias amerindias.

–Ciencia: experimentos.

–Cultura: descubrimiento de antiguos clásicos y textos bíblicos.

Destacan en esta época Maquiavelo y Erasmo de Róterdam.

Rabelais está dentro del erasmismo:

*Libertad del ser humano, el hombre debe construir su destino. *Defiende las virtudes positivas de la educación, mediante ella la sociedad será mejor.

*Pacifismo, la única guerra justa es la defensiva.

Los intelectuales de la época se sienten afortunados de vivir en esa era de progreso. Precedente de la Ilustración.

El erasmismo tiende a un redescubrimiento de los textos clásicos y bíblicos (imprenta) Auge de la cultura greco–hebrea (evangelios)

Hay un afán de armonía y orden que causan las expulsiones (en España la de los judíos por los Reyes Católicos)

La invención de la imprenta supone una gran difusión de teorías y pensamientos a través de los libros, por lo que algunos recomiendan prohibirlos.

En el s XVI nace el concepto gótico y se crea un afán por acabar con ello (Rabelais también está en contra por considerarlo bárbaro).

- François Rabelais (1483–1553)

Es el ejemplo perfecto de transición entre la época medieval y el renacimiento. Sigue la onda anticlerical presente en toda Europa: hay que acabar con los monasterios, los monjes no cumplen su función, no sirven para nada, sólo alejan al hombre de Dios

Idea de que todo ha de ser productivo →fluidez económica.

Es educado en un monasterio, pero al final reacciona contra la situación. Cambia de la orden franciscana a la benedictina (más interesada por el humanismo) porque quiere conocer más, estudiar: aprender continuamente, cuanto más culto sea el hombre, mejor será. Quiere estudiar griego, pero se lo prohibían para que no pueda leer directamente la Biblia. En su obra *Pantagruel* defiende la necesidad de aprender los clásicos (hebreo, griego, latín) y también las lenguas modernas (español, francés y toscano).

Vuelve a chocar con la orden cuando quiere estudiar medicina, cirugía (está prohibida) → actitud científica y experimental. Acaba como cura (fuera de ninguna orden) como parte del clero secular; se dedica a la medicina dejando de lado su vocación religiosa.

Trabajó como médico y secretario del cardenal Jean du Bellay. Es un intelectual protegido por reyes y príncipes. Es aborrecido por esas instituciones que él mismo dice que miran al pasado.

NOTA: Francisco I crea el Collège Français: una especie de contra-universidad donde se dan conferencias de humanistas. El rey está en contra de la Sorbonne que considera como una reliquia; Universidad de París = Universidad de sofistas.

Ciclo de *Gargantua y Pantagruel*: (son novelas de aventuras con carga intelectual y filosófica)

Pantagruel (1532)

Gargantua (1534)

Tiers Livre (1546)

Quart Livre (1552)

Cinquième Livre (1564) se duda si lo escribió él

Recoge personajes fantásticos ya existentes con una imagen previa y una estructura que da visión humanista.

- Gargantua: protagonista de algunas crónicas anónimas. Es un ogro de gran apetito. Sus padres son Grandgousier y Gargamelle.
- Pantagruel: es un duende que coloca sal en la boca de los borrachos para que bebieran más.

Ambos son personajes fantásticos relacionados con la comida y la bebida. Rabelais convierte a Pantagruel en un ogro hijo de Gargantua. Es un papel más filosófico, más formal. Su compañero Panurge es lo contrario. Trata la educación, la guerra

Después, Rabelais continúa con las aventuras de Pantagruel: Garantúa (aunque más que una continuación se centra en la vida del padre)

Se publica en orden cronológico: Gargantua, Pantagruel y luego la continuación de las aventuras de Pantagruel.

- A partir del tercer libro deja de utilizar el juego con el tamaño entre gigantes y hombres.
- Temas relacionados con historias de aventuras.
- Hay un especie de ciclo con tintes épicos (artúricos): aumenta la historia hacia el pasado y el futuro (como en Lancelot)
- Erasmismo dentro de la obra: mundo basado en la cultura, educación, paz y, como resultado, la libertad que simboliza en el lema Fais ce que Voudras
- Crea la Abadía de Thélème: nuevo modelo de formación. Libertad frente a aspectos negativos y

restrictivos de las antiguas abadías. Se basa en la convivencia entre hombres y mujeres, con igualdad entre ambos sexos. (referencia a Utopía de Tomás Moro)

- Lo propio del hombre inteligente es su risa: cultivo de la diversión que ha de invadir la vida → reflejo en sus hombres (Agelastes = los que no saben, pueden, están incapacitados para la risa; se lo atribuye a los que iban en contra de él y sus ideas) → Mens sana in corpore sana
- Gargantua es más reflexiva, ideológica, menos aventurera, más perfecta (aspectos filosóficos) y Pantagruel, más fresca
- Reivindicación del cuerpo: David de Miguel Ángel es la primera escultura desnuda de la época.
- La pobreza es falsedad e hipocresía; el dinero ayuda a la felicidad. La castidad también es hipocresía y está fuera de la naturaleza humana y la sociedad. La conversación es fundamental para la vida
- Sólo respeta a Dios y al Rey, sin embargo sí hace burlas de los reyes (les compara con vacas) Acaba con el endiosamiento de los grandes personajes de la Historia: Hércules, Cleopatra, Caballeros de la Tabla Redonda. Sólo engrandece a los sabios, eruditos que lo han pasado mal en vida.
- Tiene una desconfianza erasmista de los príncipes, los Grandes, etc. → republicanismo: bienestar del pueblo por encima de la grandeza del rey, pero no quiere decir que sea antimonárquico. Quiere que se respete la libertad de los súbditos, que no les gobiernen como ovejas.
- Tanto en Pantagruel como en Gargantua hay ejemplos de reyes negativos, malos: Anarche (Anárquico) y Picrochole (Bilioso, que tiene exceso de bilis, rencoroso) → ¿Parodia de Carlos V?

Grandgousier (= ¿Francisco I?) es un modelo de monarca reflexivo y sabio. Sólo emprende la guerra cuando le atacan: guerra defensiva = guerra justa. La guerra ofensiva era perniciosa (es la que hacían los emperadores romanos) → empeño en conquistar el mundo.

- También notar el anticlericalismo: crítica de la Iglesia católica alejada de las primitivas enseñanzas evangélicas. Dice que los conventos son inútiles:
 - ♦ Abadía de Thélème: belleza interior y exterior al salir de ella.
 - ♦ Teorías platónicas: obsesión estética (aunque no siempre está de acuerdo)

Considera los conventos como depósitos de los despojos de la sociedad, gente fea, vaga, enferma, inútil.

Defiende el principio del placer:

- ♦ Teorías epicúreas: llorar menos y beber más. Se basan en el equilibrio entre placeres morales y espirituales.
- ♦ Placer racional, no dejarse llevar por los excesos ni de alegría ni de dolor.

Cree que de este modo se llega a la sabiduría. Ej. Gargantua en el nacimiento de su hijo no sabe si reír de alegría o llorar por el dolor al perder a su mujer en el parto.

- La melancolía es antinatural, La risa vence a las lágrimas, defiende el matrimonio y la procreación.

Ideas que encontramos en *Gargantua y Pantagruel*:

- * Erasmismo: pre-republicanismo, anticlericalismo.
- * Educación: mundo medieval <> mundo renacentista.
- * Libertad: Fais Çe que voudras, Abadía de Thélème.
- * Importancia del humor y la risa, del cuerpo y sus funciones: bienestar del cuerpo para desarrollar bien las capacidades intelectuales.

* Burla del idealismo platónico: lo idealizado es falso, merece ser satirizado.

* Sedimento realista => Antiidealismo.

Hay una confrontación amistosa de Pantagruel y Panurge; el 1º es más intelectual, el 2º es por el contrario más realista, pícaro, antihéroe, buscavidas:

O Panurge se enamora de una dama de París->diálogo-> idealismo.

O Compara belleza interior/exterior -> alabanza de la belleza de la dama, relación belleza-Naturaleza: la belleza simboliza lo bueno de la naturaleza.

O Lenguaje brutal, real.

O Parodia del idealismo, del amor tópico -> pasa a lo carnal, animal, real.

O Crítica erasmista: iglesia como lugar frívolo.

- MARGUERITE DE NAVARRE(1492-1549)

Su obra más notable es *Heptameron*: un conjunto de relatos inspirados en el *Decameron* de Boccaccio.

Lo que más le preocupó fue su obra religiosa (aunque no se dedicó sólo a esto): acercamiento a lo divino, idea de muerte (muero porque no muero). Por esto será reconocida como una de las grandes místicas de la época.

En el *Decameron* hay 100 historias contadas entre los 10 personajes aprovechando su aislamiento en una casa de campo durante 10 días.

El *Heptameron* es una obra inacabada (lo escribía en el momento de su muerte) de la que quedan 72 relatos: 7 jornadas completas y el principio de la 8ª.

- Contexto histórico: es hermana de Francisco I (Valois). Se casa con Enrique, rey de Navarra.
- Es una mujer con una actividad política representativa: ejemplo de inteligencia, virtud (lo mejor de sí misma) -> desarrollo de las mejores cualidades que un hombre tiene.
- Siente atracción por todo lo que viene de Italia. Francisco I:

* Corte italianizante (obras de Da Vinci en Francia)

* *Zozobra* para que lo italiano venga a Francia -> influencia sobre ella.

O Quiere ser cronista de la verdad de su momento.

O No le interesa la belleza de la retórica, sino la verdad histórica.

O Todas las historias del *Heptameron* son ciertas.

- Se describe como aficionada, no es letrada. No es ambiciosa, no tiene esa preocupación lingüística.
- Crónica que está relacionada con el sentimiento amoroso -> oposición hombre/mujer.
- Preocupada por la condición de las mujeres: visión realista y antiidealizadora.

– Desconfía de clérigos y monjes: ejemplo de dónde puede llegar el hombre en la brutalidad aprovechándose de su condición → desconfianza, anticlericalismo.

– Es más pesimista que los erasmistas (confían en que la educación hará que los hombres mejoren): se acerca más a los reformistas protestantes → Lutero.

(El protestantismo da más poder a las mujeres, por esto muchas cambian de religión. Ella casi también lo hace).

- Plantea en la obra un pequeño modelo de sociedad ideal, al igual que Rabelais en la Abadía de Théleme: 5 hombres y 5 mujeres aislados del mundo por una inundación, con una serie de reglas de convivencia.
 - ◆ Lo dirige Oysille(su madre), una mujer, la más vieja = preparada; es un modelo de diálogo donde se contraponen distintas maneras de ver el mundo.
 - ◆ Hincan: es un personaje misógino, pero no desprecia lo que dicen sus compañeras en esos diálogos.
- Choque entre esta sociedad y los monjes de la abadía donde están refugiados:
 - ◆ Los monjes les acogen intentando sacar un beneficio.
 - ◇ Se interesan por lo picante que cuentan los personajes.
 - ◇ Poca inteligencia y curiosidad.
 - ◇ No tienen afán de aprender.

O No perder el tiempo.

O Igualdad: convivencia hombres/mujeres. Es una necesidad. En los relatos se ve la dificultad para conseguirla: choque de sexos.

O Curiosidad: quieren aprender.

– Lo que le interesa es que el fondo de la obra trate de la realidad de su época.

– Tiene obsesión por el amor.

– Se aleja de la retórica del s. XVI y del amor típico del renacimiento.

– Visión negra del hombre.

– Apuesta por el matrimonio libre para no caer en el pecado.

POESÍA DEL SIGLO XVI

Clément Marot (1496–1544) Poeta de transición

Maurice Sceve (1501–1564)

Pierre de Ronsard (1524–1585) Generación La Pléiade

Joaquim du Bellay (1522–1560) Enrique II (1547–1559)

Louise Labé (1524–1566)

Agripa d'Aubigné (1552–1630) Discípulo de Ronsard

- CLÉMENT MAROT Es el introductor (junto a Sceve) del soneto en Francia desde Italia. Escribe poesía a la manera del s XV (por esto será criticado por los jóvenes de La Pleiade). Se le reprocha ser el último de los antiguos o medievales. (Se quiere acabar con la poesía tradicional francesa = canciones, baladas)

El soneto refleja el ideal de belleza. Se considera la forma más apropiada de mostrar el nuevo sentir: estructura muy fija, estricta → ruptura con la libertad anterior.

Él es la confluencia de lo medieval y lo renacentista, incluso lo mezcla en sus poesías.

Crea los blasones mientras está exiliado en Italia. Es un tipo de poema donde se exalta una parte del cuerpo de la mujer → influencia renacentista. Esa parte del cuerpo simboliza la belleza de la dama y ésta, la armonía interior y de todo el universo (creencia en los astros y en mitología)

Teorías: Macrocosmos = mundo, universo

Microcosmos = cuerpo

- GENERACIÓN DE LA PLÉIADE Tiene un afán de construir algo nuevo, se consideran como un grupo y reconocen a un líder dentro de ella. Ellos pusieron el nombre (las pléyades): cada uno tiene su brillo por separado pero juntas son más bellas, eficaces.

Defensa e ilustración de la lengua francesa (1549) firmado por du Bellay (también puede considerarse obra común del grupo) quiere hacer del francés una lengua universal como el latín o el griego; también se quiere revitalizar los idiomas modernos (periodo de decadencia del latín)

Paradoja: se editan y descubren muchas obras antiguas (latín) y también se recomienda conocer esta lengua.

A mediados del s. XVI hay un corte fundamental entre el francés antiguo (medieval) y el nuevo: gran diferencia entre Rabelais y Ronsard.

Renovación del idioma y de la literatura y escritura => renovación nacionalista Francia es la princesa de Europa, el idioma es un arma de batalla.

La poesía de esta época está muy centrada en el tema amoroso, en la glorificación del amor.

- ♦ Amor fulminante, doloroso, duradero, enriquecedor.
- ♦ Crueldad de la musa inspiradora.
- ♦ Religión del amor → misticismo religioso → éxtasis (amor con dios)

Ronsard es considerado Rey de la Literatura, Príncipe de las letras francesas → glorificación del poeta, amado por la corte, defensor de la monarquía, poeta enamorado y filósofo.

(1539: Francisco I ordena la escritura de órdenes oficiales en francés, no en latín)

Transiciones:

Medieval-----Renacentista-----Barroco

Marot La Pleiade D'Aubigne

Ronsard

• PIERRE DE RONSARD (1524–1585)

Su obra fundamental es *Les Amours* dedicado a las tres musas–amadas que inspiran estos tres libros: Cassandre, Marie, Hélène.

Aunque se desprecia lo medieval, sí que está muy presente el tema del amor cortés: elogio de la dama.

El amor es tan importante en el s. XVI que lo impregna todo: amor místico. Lo erótico invade la poesía.

Amada = diosa = musa inspiradora. Es a la vez elemento de destrucción y la única que puede sanar: adoración del poeta por su musa.

(Había tres locuras positivas, momentos de enajenación: amor, creación poética y adivinación)

En la mitología, Casandra es una mortal amada por Apolo (Ronsard) quien le concede el don de la profecía. Ella se arrepiente al final y él hace que sus profecías no las crea nadie. Predice la Guerra de Troya.

Los Humanistas tienen aspiraciones de eternidad, de ser recordados para siempre. Obsesión por la belleza y la juventud – carpe diem – paso del tiempo – vejez.

Ronsard usa mucho la imagen de la rosa = amada, que pierde poco a poco su belleza. La amada también tiene que hacerse la difícil, tiene que poner impedimentos al enamorado para que le cueste llegar a ella.

• LOUISE LABÉ (1524–1566)

Perteneciente al movimiento de Lyon, comparable con el de la corte (La Pléiade) → la cultura no pertenece a la corte, no sólo es para monarcas y protegidos. Ella es burguesa, hija de comerciantes.

Sus sonetos son muy interesantes. Es uno de los pocos casos donde el inspirador es un hombre, y uno de los primeros donde una mujer expresa sus deseos, sentimientos → reivindicación de igualdad de la mujer en cuestiones de educación (Abadía de Thélème)

- ◆ Poemas dedicados al beso = unión de espíritus.
- ◆ Poemas muy eróticos.
- ◆ Cuerpo – espíritu – inmaterial – Dios.

• JOAQUIM DU BELLAY (1522–1560)

Perteneciente a La Pléiade. Aparecen síntomas de melancolía creciente → símbolo de paso hacia el barroco. Firma *Defensa e Ilustración de la Lengua Francesa*. Marcha a Roma con su tío, el obispo Jean du Bellay; allí escribe sus 2 obras más importantes (poemarios amorosos): *Les Regretz*, *Les Antiquités*.

El primero expresa sus sentimientos por su exilio de la patria, la corte, su afán por volver, la melancolía que le inspira Roma. La ciudad representa el efectodestructor del tiempo → miedo en estos poetas que se creían inmortales (Regretz = nostalgia, lamento, echar de menos algo perdido)

- ◆ Expresa sobretudo el malestar del poeta frente a la sociedad; se le puede considerar precursor del romanticismo (melancolía, desgracia) De este modo se muestra anti-humanista, alejándose de los poetas de su época.
- ◆ Habla del yo desgraciado → poesía individualista, sólo habla de sí mismo y su pena.
- ◆ También habla de su no-amor, no está enamorado (antes de irse sí habla de Olive en sus sonetos).
- ◆ Aún así, sí que muestra cierto anticlericalismo.

- ◆ El suicidio aún está mal visto, pero se desea la muerte: muerte en vida: muerte – placer, vida – dolor.

- AGRIPPA D'AUBIGNÉ (1533–1592)

Es protestante y de familia noble. Es poeta cortesano (Enrique IV, Borbón, 1589–1610) Allí conoce a Ronsard y quiere ser como él. Su primer poemario es amoroso, dedicado a Diana, la sobrina de Casandra. En uno de los sonetos se compara a sí mismo con Ronsard y el amor de las 2 parejas.

(1572: Noche de S. Bartolomé, asesinato de unos 10.000 protestantes)

En esta época comienzan las Guerras de Religión.

Sus poemas ya no serán humanistas ni amorosos. Será más beligerante, duro. *Las Trágicas* es una epopeya de la causa protestante. Se convierte en un poeta que describe la realidad sin adornos (renacentista), estética hiperrealista (incluso feísta)

Ésta es una característica muy barroca, donde prima el dolor, la muerte, el sufrimiento, la duda de todas las certezas. El protagonista debe sufrir; la belleza clásica es falsa, irreal, vana.

- MICHEL DE MONTAIGNE (1533–1592)

En la misma época de *Les Trafiques*, él escribe *Les Essais*, de donde nace el género del ensayo: se habla del hombre, de la realidad.

Barroco: el hombre es imprevisible, variable

- Heliocentrismo: Tierra gira en torno al Sol.

Se destruyen las certezas armoniosas del pasado, el hombre no es el centro de todo, no es perfecto → inseguridad, hombre frágil.

Estos temas son el paso a la literatura del s. XVII, todo es duda, no hay nada seguro.

El teatro será el género del barroco: fingimiento, falso, exhuberancia, adorno, belleza extrema → espectáculo. Todo es representación teatral, incluso la corte, la monarquía.

LITERATURA FRANCESA

TEMA 3.–SIGLO XVII (Barroco y Clasicismo en el XVII: el esplendor del teatro, Corneille, Racine y Molière)

- Humanismo Cristiano. Reyes:
- Jansenismo. (Edicto Nantes 1598)
- Libertinaje. Enrique IV (1589–1610)
- Preciosismo. Luis XIII (1610–1643)
- Modernos (<>antiguos). Luis XIV (1643–1715)

Richelieu (1624–1642)

Mazarino (1642–1661)

- Pierre Corneille (1606–1684)

- Jean Baptiste Poquelin Molière (1622–1673)
- Jean Racine (1639–1699)

Históricamente es un periodo expansivo de Francia (vencedora de la Guerra de los 30 años)

Los príncipes de la Iglesia desarrollan un papel muy importante en la política, son ministros, gobiernan. Artífices de la política de engrandecimiento: mediante alianzas. Desarrollo del Estado, el poder real, represión de la alta nobleza (→ sólo un poder, el del Rey). Se convierte en un Estado centralizado, absolutista.

Se prepara el estallido de la revolución (1º pasos democráticos) → nobles son como el resto del pueblo.

En el marco literario hay varios movimientos (ver lista arriba)

Todo se convierte en espectáculo; duda sobre lo que es real o no. Siglo teatral (gº predilecto, espectáculo y divertimento favorito). También surgirá la ópera.

– Humanismo cristiano: se desarrolla en los años 30.

+ Hay un afán de reivindicar ideales desde época renacentista. + Vuelta a ideales humanistas: progreso, diálogo, racionalidad. + Movimiento optimista: confía en la bondad del hombre, puede mejorar el individuo y la sociedad.

+ Necesidad de que la razón prime sobre todo.

+ Confía también en el libre albedrío.

Es cristiano porque intenta reconciliarse con la forma religiosa de ver el mundo, muy afectada por las guerras de religión.

En esa época existe:

- Antipatía hacia lo que la religión supone, escepticismo.
- Se ve en los ensayos de Montaigne: desconfianza de lo que el cristianismo impulsa a hacer.
- Rechazo a la teología y la filosofía cristiana → nace el pensamiento laico y ateo, decadencia de lo religioso.

Esta corriente confía en lo que le queda por aportar al cristianismo. No quiere que el cristianismo pierda el tren de la modernidad.

En relación con esto, hay una orden religiosa de esa época que se esfuerza en la educación: los Jesuitas. Educará a todo un grupo de intelectuales: Corneille, Descartes (1596–1650), Molière

(Uno de ellos es el Padre Le Moyne)

Son partidarios de que la religión no sea algo antipático, fácil explicación de la salvación, etc. Intentan atraer a los que tienen dudas hacia la religión (compatible con la razón). También se convierten en confesores muy cotizados; son protectores de las artes, del teatro como instrumento pedagógico.

Otras órdenes religiosas tratan de adecuarse a la nueva manera de ver el mundo (debido a las críticas de épocas anteriores) Ej. las hijas de la caridad, La Salle

Aparece esta influencia en la defensa de la razón, la voluntad y el libre albedrío. El hombre se puede salvar gracias a su razón; puede convertirse en un héroe cotidiano, un yo que pueda triunfar sobre sí mismo.

El triunfo de la razón se da sobre todo en la obra de Descartes: *Pienso, luego existo*.

En las obras de teatro de Corneille: exaltación del individuo que trata de construirse por medio de la razón. El héroe triunfa sobre lo que se cierne sobre él, exaltación de la voluntad.

– Jansenismo: contrario al movimiento anterior. Se desarrolla más adelante en los años 30 por toda Europa. El nombre viene del obispo Jansenio, en una interpretación de textos de San Agustín.

Muy impregnado de protestantismo. Dentro del catolicismo, pero rechaza el que el hombre pueda salvarse tan fácilmente. Muy crítico con el ser humano, pesimista.

Está relacionado con el movimiento Moralista: estudia al hombre tal y como es, dejando aparte sus apariencias (→ teatro). Intenta despojar al hombre de ropajes y máscaras: el hombre es fundamentalmente falso e hipócrita, el hombre finge ser bueno.

- Blaise Pascal (1623–1662) científico, dice Hay 2 clases de hombres: justos que se creen pecadores y pecadores que se creen justos. Cuanto más virtuoso se cree uno, más malvado y vicioso se es.

Habrà una lucha entre Jansenistas y Jesuitas que acabará con la expulsión de la orden religiosa.

Desconfían de los adornos, lujos, de las guerras con pretexto que en realidad son ambiciosas.

- se prohibirá este movimiento; se destruye su centro de reunión en Port-Royal.

El hombre es juguete de las pasiones, la sociedad no puede triunfar la voluntad. El ser humano no se quiere más que a sí mismo. (El peor vicio y pasión, o resumen de todos, es el amor propio)

Escepticismo por el sentimiento amoroso (el hombre sólo se quiere a sí mismo)

- Ej. *Don Juan* de Molière, no ama a Dios ni a las mujeres con quienes está.

Blaise Pascal, libertino convertido a Jansenista, escribe su pensamiento: Vive como si creyeras que nada has de perder.

– Libertinaje: en España equivale al Culteranismo de Góngora.

* Está relacionado con la reivindicación de la mujer en el mundo de las artes y las letras.

* Feminista.

* Adorna todo lo real, lo humano → lo embellece.

* Metáfora (importante en toda la literatura barroca)

* Se desarrollan tertulias en los grandes salones, presididos por las grandes preciosistas del momento. Utilizan un lenguaje metafórico, casi se convierten en adivinanzas.

* Amor cultivado y adornado. Consideran sucio y burdo lo natural, el hombre desnudo, el puro deseo carnal.

* Las mujeres son modernas para la época: son libertinas, tiene amantes y no lo niegan. Criticadas a veces de castas y otras de libertinas por parecerse a los hombres.

* Se niegan al matrimonio, 1º casos de solteras, incluso princesas. No se casan, ni se hacen monjas.

– MADELEINE DE SCUDÉRY (1607–1701) es el ejemplo de autora soltera preciosista. Sus obras son: *El gran circo* y *Clelie*.

* Descubre el concepto de *Le tendre* (= lo tierno)

* Sentimiento del amor elevado a su máxima elegancia.

* Adorna sus novelas con toda una geografía del amor: *La Carte du Tendre* (El mapa de lo tierno)

* Obras con final feliz.

– MADELEINE DE LA FAYETTE (1634–1693) escribe en los años 70 *La Princesse de Clèves*, novela amorosa, preciosista. ¿Cómo funciona el corazón humano? Hay componentes moralistas → verdad del corazón humano.

Estuvo muy relacionada con el moralista François de la Rochefoucauld (1613–1680) → ¿participó en la novela?

Este autor cultivó las máximas: concentrar en pocas palabras una idea muy profunda y amplia. Ej. Pascal: Quien quiere hacer el ángel, hace la bestia

La idea partió de una de las veladas de la época, con la pregunta: ¿Es positivo (bueno) ser siempre sincero?

En la obra se plantea el conflicto de una dama que quiere ser extremadamente virtuosa. Se ve la evolución de una generación de personas a otra: su madre es muy estricta (humanismo cristiano). La princesa pasa de ser Mademoiselle de Chartres al título de Clèves al casarse con un hombre al que no ama (es para ella como un amigo), pero sí ama al duque de Nemours. Por su educación no quiere caer en adulterio, pero como quiere ser sincera con sus sentimientos le cuenta a su marido el amor que siente por el otro hombre. Por la confesión el príncipe enferma y muere → ¿hay que ser siempre sincero? ¿Sólo sirve para satisfacer el sentimiento propio? ¿Beneficiaba al príncipe o sólo a ella? Asumida por la responsabilidad se encierra en un convento. Ella cree que el duque sólo le ama si hay obstáculos, cuando esté libre no la querrá. ¿Sólo la amaba su marido? ¿Su marido la amaba porque ella no le correspondía?

Es muy moralista y jansenista. Muy centrado en el amor propio; el amor sólo produce daños. También están las enseñanzas del humanismo cristiano (madre)

Se cree que es la 1ª novela histórica, está muy documentada. La sitúa en el s. XVI (~1550) en la corte de Enrique II.

Se van creando en esta época algunos de los subgéneros de la novela: ciencia–ficción, histórica

En el *Dom Carlos* de Saint–Real (novela histórica y amorosa) se ve la novela más negra: el rey es un tirano, el amor es oscuro. Tiene puntos similares a la *Princesa de Clèves*. El final también es triste, malo, trágico.

– Modernes (modernos): este movimiento está encabezado por Charles Perrault (1628–1703). En los años 80 lleva a cabo los 1º movimientos de esta ola en contra de los antiguos. Defienden el alejamiento del movimiento todopoderoso de la antigüedad. Lo clásico no puede ser un modelo eterno, debe hacerse

variaciones y cambios -> rupturismo.

Hace su discurso en la Academia Francesa (defiende lo clásico como norma); dice que el esplendor actual del reino, de todo lo francés, puede también reflejarse en la literatura. Pone el ejemplo de la ópera como género que representa este sentir desde los 70 (en España, la zarzuela).

La música de las 1ª óperas la compone Lully (colaborador de Molière).

Es un género donde lo moderno demuestra su superioridad sobre lo antiguo, grandeza.

También son muy famosos los cuentos de este autor: *Los cuentos de mi madre la Oca*. Las 1ª ediciones las firma su hijo. Serán una especie de mitología moderna; la mayoría escritos en prosa. Tienen enseñanza moralista, los peligros que rodean a los niños.

- Afán educativo: es una novedad el que estén dirigidos a niños.
- Género nuevo.

Entre los antiguos está Jean Racine que defiende que se sigan los modelos clásicos.

Se cree que la batalla modernos//antiguos representa la última sobre las reglas del teatro, muy discutidas (estrictas//libres).

TEATRO BARROCO/TEATRO CLÁSICO

* Pierre Corneille (1606–1684)

* Jean Baptiste Poquelin Moliere (1622–1673)

* Jean Racine (1639–1699)

El teatro es el género fundamental del s. XVII; se escribe en verso, sobretodo en obras de altura. Está muy protegido por la corte.

Adquiere importancia en los colegios jesuitas como modo de educación. También hay compañías ambulantes, y fijas en París y otras ciudades.

En los años 30 el cardenal Richelieu manda construir el Palacio Real (o Cardenal) en París, que se usará como teatro, el más importante. Aún hoy se sigue utilizando (La Comedia Francesa)

La profesión de cómico se dignifica entonces.

El teatro a la española es muy popular (Lope de Vega), también lo son los actores italianos que actúan por Francia.

Hay una oscilación entre corrientes barrocas y clásicas. En el resto de Europa predomina el barroco (Lope, Shakespeare) = anteclassico, libre.

Abundan las comedias de enredo -> sorpresa al espectador; también las amorosas y con máquinas = efectos especiales.

También hay obras musicales, ballet->obras muy mezcladas -> barroco = libertad.

- PIERRE CORNEILLE comienza a brillar en los años 20 con este tipo de teatro. Junto a él: Rotrou y Scudéry (hermano de la escritora). Su obra más importante es *L'illusion Comique* (20–30) donde un padre acude a un mago para que le enseñe qué ha sido de la vida de su hijo, con quien se peleó hace tiempo. Al final, todo lo que le ha mostrado el mago es en realidad una representación teatral de su hijo actor.
 - ◆ Manifiesto a favor del teatro.
 - ◆ Padre estúpido, no entiende nada, quiere imponer autoridad pero los hijos pueden con él.
 - ◆ Teatro dentro del teatro.

A finales de los 30 se impone la forma clásica, por medio de Richelieu y la Academia Francesa. Quiere pulir Francia y educarla.

Teatro a la romana, con normas aristotélicas: reglas, unidad, elegancia.

- ◆ unidad de lugar = una habitación
- ◆ unidad de acción = no secundarias
- ◆ unidad de tiempo = un día natural

El teatro clásico defiende la elegancia, en cuanto a la elección de tema: mitología, antigüedad romana o griega.

Hay polémica cuando se interpreta *El Cid*:

- + No clásica, medieval española.
- + Violencia en escena, lo ve el espectador (no estaba permitido en las reglas clásicas)

Corneille se adapta al estilo clásico a partir de los 40. Obras basadas en historia clásica: *Cinna*, *Polyeucte*, *Nicomède*, *Rodogune*. Son tragedias, pero el héroe no suele sufrir al final; triunfa gracias a su voluntad (jesuitas) → humanismo cristiano.

En los 50–60 vuelve una ola barroca con tragicomedias.

- MOLIÈRE: al principio comedias musicales y luego de carácter filosófico. Las más importantes son las que forman la *Trilogía de la Hipocresía*:
 - ◆ *Tartuffe*: devoto que quiere medrar. Parásito del padre (estúpido) de familia. Prohibida por los beatos de la corte.
 - ◆ *Dom Juan*: antihéroe libertino. Finge que se ha convertido, que ha dejado la vida libertina.
 - ◆ *Le Misanthrope*: es la más negra. Personaje que huye del mundo porque no soporta la sociedad hipócrita. No existe amor ni amistad → jansenista.
- RACINE: triunfa hacia los 60 con el teatro clásico. Sus obras se atienen al espíritu de Port Royale: el hombre está destinado a fracasar, hombre perseguido por los dioses. Obras: *Phèdre*, *Andromaque*, *Iphigénie*.

El hombre se encuentra con lo inquebrantable del destino, inquietud jansenista. No puede conseguir todo lo que quiere, es más débil de lo que se cree, es juguete de sus pasiones.

Dejará de escribir teatro cuando la corte comience a hartarse, aburrirse con las obras (él escribía para la corte).

LITERATURA FRANCESA

TEMA 4.–SIGLO XVIII (La literatura filosófica en el XVIII)

- Charles de Montesquieu (1689–1755)
- François-Marie Arouet Voltaire (1694–1778)
- Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
- Pierre Choderlos de Laclos (1741–1803)

Continuación del libertinaje del XVII hasta llegar a la Ilustración del s. XVIII -> triunfo de la razón libre.

Siglo de autores filosóficos, relacionados con *La Enciclopedia* o *Diccionario Razonado de las Artes y los Oficios* (~50) -> defensa de una sociedad nueva, alejada de autoritarismo (monarquía absolutista de Luis XIV), se prepara una democratización de la sociedad.

Las clases privilegiadas lo sufrirán porque se minoriza su poder, importancia (reyes, Iglesia, nobles)

- 1715: fin reinado Luis XIV. Comienza el de Luis XV (nieto)
- 1774: Luis XVI -> monarquías europeas se desarrollan hasta el despotismo ilustrado, toman influencias de la Francia del XVIII. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo
- 1789: Revolución Francesa.

Frente a la idea de la Iglesia, se quiere que el hombre sea feliz (idea terrenal y avanzada):

- Se promueve la educación.
- Mejora de las comunicaciones.
- Embellecimiento de las ciudades.
-

Con Luis XVI se convocan de nuevo los Estados Generales (1789): Iglesia, Monarquía y Aristocracia eligen diputados, representantes.

Los diputados deciden convertirse en Asamblea Constituyente, votan el final de los privilegios de la Monarquía y la Iglesia.

- Fin Monarquía Absolutista con la creación de una constitución.
- 1792: Fin Monarquía francesa (guillotina)
- MONTESQUIEU: promueve el reparto de poderes en *El Espíritu de las Leyes*. Su obra literaria más importante es *Las Cartas Persas*: novela epistolar muy imitada después.

Novelas epistolares: *Julie o Nouvelle Heloise* (1761) de Rousseau y *Les Liaisons Dangereuses* (1782) de Laclos. Están basadas en un intercambio de correspondencias, cartas. Se puso de moda a finales del XVII; era muy importante el intercambio de cartas en la época para expresar sentimientos. Se cuida mucho la forma de escribirlas, describen muy bien la sociedad educada del XVII. La carta es una forma de entenderse mejor, también son reportajes de la época.

Las Cartas Persas son una visión de Francia y Europa por un príncipe persa, una persona extranjera a la que todo le parece raro, extraño e incluso es motivo de burla.

- aspectos criticables: burla de la monarquía absolutista, lo que la Iglesia defiende...
- VOLTAIRE: será el gran filósofo del XVIII. Ensalzado por todos, admirado. 1º intelectual comprometido, defiende sus ideas, critica duramente la tortura, la esclavitud

Hace uso de todos los géneros: poesía, teatro clásico a lo Racine, tratados filosóficos *Diccionario filosófico*,

cuentos filosóficos (el más famoso es *Candide*) donde se burla de ideas, prejuicios, etc.

Muy duro con las religiones establecidas, siguiendo ideas de la Ilustración.

- ROUSSEAU: también colabora en *La enciclopedia* pero luego se aleja de esas ideas. Se le puede considerar pre-romántico = hombre se destruye por la sociedad.

Romántico = individualista, yo incomprendido, sufre por una sociedad que le persigue.

Es el padre de la pedagogía moderna. Promueve que el niño se desarrolle en solitario, no en la escuela, no abrumarle con conocimientos.

Una de sus últimas obras es *Las Ensoñaciones de un Paseante Solitario* (manifiesto pre-romántico)

- ensoñaciones = dejarse ir
- paseante = naturaleza tal como es, no adornada por el hombre.
- Solitario
- LACLOS: está escribiendo en esa época *Las Amistades Peligrosas*: crueldad de hombre con otros por el propio placer, hombre inteligente y astuto para conseguir el mal.

En esa época está también escribiendo el Marqués de Sade (1740–1814): el placer se consigue mediante el sufrimiento de los demás → sadismo. *Los Crímenes del Amor*, *Los infortunios de la Virtud*.

PARTE DE LA PROFESORA

- Jean Jacques ROUSSEAU (1712–1778)

Tuvo una infancia muy dura, era un chico inquieto. Tuvo un comienzo polémico en la literatura. Se le considera un autor bisagra, es decir, pre-romántico en el cambio de siglo.

(1789–1820: Revolución Francesa)

Es el 1º ilustrado que lanza una gran interrogación contra el saber de la Enciclopedia, el Siglo de las Luces.

* Protesta contra el progreso de la ciencia y la acumulación de riqueza.

* También contra la sociedad en general (= opresiva): el individuo está oprimido porque las instituciones son arbitrarias.

* Contra la creciente desnaturalización del hombre: es imposible volver a la simplicidad del origen y todos correrán a su propia ruina.

* Propone reformas en esas instituciones con el fin de que la sociedad sea mejor:

- 1) Institución educativa.
- 2) Las costumbres.
- 3) Instituciones políticas y sociales.
- 4) Códigos vigentes: derecho.

5) Religión: se encuentra entre el luteranismo y el catolicismo.

Rousseau era músico hasta que se le entregó el premio de la academia de Dijon y se volcó hacia el lado de las letras: escritor.

- Causas de la corrupción del hombre.
- Manera que hay de detener al hombre en su camino hacia el abismo.

Al ganar ese premio se hace rápidamente famoso. Escribe para explicar su visión del mundo.

Obras autobiográficas (póstumas): *Confesiones*, *Diálogos*, *Ensoñaciones de un paseante solitario*. En ellas intenta justificar por qué piensa eso.

En los momentos de expulsión de los círculos, se dedica a leer y reflexionar → adquiere experiencia y saber.

Buscaba integrarse en esa sociedad, pero no encontraba el hueco; hace virguerías para conseguirlo: convertirse al catolicismo porque quiere que le vaya mejor, pero no encuentra ese sitio en la sociedad de ese momento.

Se le prohíbe publicar, aunque sus obras se seguían leyendo en París de forma pirata.

Son célebres sus discursos:

- Discurso sobre las ciencias y las artes.
- Discurso sobre el origen de la desigualdad: el hombre es bueno por naturaleza y son las instituciones las que le corrompen. El hombre nace para la felicidad y la virtud y se deja llevar por el conocimiento (progreso) y llega al universo de poder.
- Discurso sobre la economía política: debe existir un sistema que concilie los derechos y deberes sociales. La regla de lo justo e injusto debe emanar del cuerpo político.

Obras donde expone sus teorías:

- *Emilio*: tratado de la educación, donde se plantea el desarrollo de un niño que va a ser ciudadano.
- *La nouvelle Eloise*: vida ideal de una microsociedad.
- *Contrato social*: bases de un estado justo, legítimo, donde cada ciudadano, atendiendo a su conciencia, vivirá en paz y felicidad.

El ser humano corrompido puede perfeccionarse y puede volver a ese origen de virtud y felicidad.

Hay que luchar contra la Historia: dirigir la facultad de un niño para que no se corrompa. El niño tiene una razón sensitiva, pero habrá que convertirla en una razón intelectual → conciencia moral del ciudadano. Hay que ayudar al niño en el desarrollo de sus facultades. Crecimiento a la par de cuerpo y mente.

Solución de Rousseau: plantea que haya un preceptor que de una manera natural le vaya guiando pero sin mediatizarse (pardoja).

**Émile*: idea de perfectibilidad humana; la razón sensitiva se transforma en intelectual, hay un crecimiento de alma y cuerpo a la par. Es considerado como la 1ª vía o educación.

¿Cómo no gastar energía en vano?

¿Cómo incitar al niño para pasar del estado de inocencia al de cultura pero sin percatarse del cambio, que sea

natural?

Habrá una actualización de virtudes: razón, sociabilidad, conciencia social y cívica.

Preceptor: el que enseña las obligaciones.

Enseñanza: en estado de felicidad, siendo algo normal; desprovista de mediadores; tiene que haber pedagogos (menos preceptor y más observador de las actuaciones del niño) que tienen que hacerle despertar su voz en consonancia con la naturaleza.

El pedagogo tendrá 2 trabajos fundamentales:

- Reciprocidad niño–naturaleza.
- Preservar el corazón del niño de los vicios y prejuicios.

El hombre, por tanto, será educado en la virtud, desde la libertad y con una clave de felicidad.

Quiere que el niño sea capaz de descubrir e integrar lo bueno que vaya encontrando y desechar lo malo por sí mismo.

Hay elementos externos presentes en la actuación del pedagogo:

- Confrontación con obstáculos.
- Pedagogo ausente (‐> inseguridad, idealismo) pero sistemáticamente presente.

El niño evoluciona pero en un modo trucado: las trampas del pedagogo serán un artificio que entra en juego.

Esta contradicción es aparente, porque la naturaleza se entiende cuando hay necesidad. Cuando se pliega a las cosas de la naturaleza, no lo hará a las cosas viciosas (voluntad caprichosa del hombre), es entonces cuando el hombre es verdaderamente hombre.

Moral que atiende a las necesidades.

El pedagogo debe imponer un respeto muy grande por la dignidad del niño: esto gobierna en *Émile*. Este respeto será decisivo en su felicidad: educación llena de virtud, libertad.

- Hay una naturaleza que, cuando avanza con el hombre, será una naturaleza de la cultura. No será, por tanto, caótica.
- Hay que partir de la idea de ver al niño como es, no como a un adulto en potencia.
- Hay que primar el desarrollo físico y hacerle entender que la educación no es un proceso doloroso, sino libre y alegre.

**La nouvelle Elo se*: 2  vía o microcosmos social por medio de la familia. Idea de felicidad, libertad. Todo el mundo es perfecto: situación de armonía, comunión de los corazones, estado de pureza.

 C mo se opera esa perfección en una sociedad anteriormente corrompida?

Influencia del jardín misterioso de Eliseo; no hay nada en él que no haya ordenado Armonía. Naturaleza espiritualizada donde todo se equilibra por los efectos de la razón.

– Liberar de la llamada de los sentidos a la mente. Encontrar esa paz, tranquilidad, sin ignorar su pasión ya depurada. (Saint-Preux dice: Soy el amante del alma de Julie)

– Virtud y felicidad con múltiples facetas pero gobernando esa sociedad.

Construye una micro-sociedad ordenada, apacible donde no hay esclavitud, desgracia o dolor.

- Ahonda en el estudio de la sociedad en ese micro-cosmos.
- Novela epistolar: describe la pasión de una pareja y la imposibilidad del amor.
- Sienta las bases entre el amor real y el literario.
- Micro-cosmos particular y familiar: padres, hijos, abuelo, tíos, amigos en el jardín de Eliseo.
- A 1ª vista es caótico, donde la naturaleza se ha expalado de forma libre.
- Después hay una sensación de equilibrio y placidez.

*Contrato social: 3ª vía o pretensión de alterar el pensamiento político y organizar la sociedad.

– Quiere encontrar un fundamento para el derecho político.

– Investiga sobre lo que debiera ser: condiciones para que la vida en sociedad sean máximas (todos cuenten con derechos y deberes).

Hay que encontrar una sociedad que asegure a cada individuo que vive de manera segura, feliz. Además, le tiene que garantizar su libertad no traicionando su esencia como individuo.

La única autoridad legítima nace de las partes de esa asociación: pacto de asociación pero, en ningún caso, seguido de un pacto de sujeción.

La soberanía no sólo emana del pueblo, sino que tiene que ser también él quien ejerza esa soberanía: inalienable e indivisible. No cabe hacer una separación entre soberanía y pueblo.

El individuo y el pueblo pertenecen a una misma humanidad → la asociación regida por una ley es la mayor garantía de libertad. (Se pone todo en la voluntad general)

Todo individuo es también ciudadano y, como tal perteneciente de esa asociación, tendrá derechos y deberes.

La voluntad general tenderá siempre a la utilidad pública: en el interior de cada individuo. Se irá ejerciendo a partir de las conciencias individuales.

Las ideas de Rousseau sentarán las bases de la democracia:

- Idea de libertad.
- Idea de seguridad = bienestar.
- Concepto de igualdad.

Volviendo a la vida de Rousseau: la carta nº 7 del *Emilio* le vale otra persecución y exilio.

Hace escritos para defenderse y justificarse. Según él: lo fundamental es la tolerancia universal; el único culto válido es el del corazón.

La Sorbonne está en manos de la Iglesia → prohibición y censura. En Ginebra quemarán el *Emilio* y el *Contrato social* en hoguera pública.

Se quiere instalar en París. Tras el incidente vuelve a Suiza y Prusia y escribe estas cartas de respuesta incisivas, pero no como ajuste de cuentas. Afirma: Sólo algunos pueblos que no hayan sufrido el yugo de la ley podrán resistir a la ruina.

Redacta *Las Confesiones* para justificar cómo es él, su conducta y personalidad.

Se exilia a Inglaterra, creyendo encontrar tranquilidad, pero el problema del idioma le causará soledad y una depresión con manía persecutoria. Se cree víctima de un complot (Enciclopedistas) del que no puede escapar. Su personalidad raya la locura.

Se va a Suiza, donde sigue escribiendo pero no lo publica. Busca la paz en armonía con la naturaleza → botánica. Así evoca su periodo de juventud y última infancia, cree que así podrá explicar lo que siente, mirar hacia adentro. Se siente liberado de la angustia y obsesiones.

Tendrá momentos de ensoñación y éxtasis (se vuelve hacia Dios – padre era luterano y muy religioso) creando *Ensoñaciones de un paseante solitario*.

No quiere que se publiquen sus *Confesiones* hasta después de muerto → conciencia de escritor profesional propia de los románticos.

Aportaciones en la obra:

- Análisis psicológico o introspección.
- Oscilación deseo/ley → contradicciones.
- Soñador romántico: influencias de las lecturas de su infancia y la novela picaresca.

En ella trata de mostrar la verdad de su existencia, retrato sincero de su ser → Autobiografía. Será una referencia para los románticos.

Introduce una cadena de afectos secretos o profundos (1ª relaciones de la infancia, 1º sentimientos). Reconstruye su infancia a partir de esas cadenas → retrato de esa 1ª parte. Le dedica más lugar que a la siguiente. La 2ª parte es más rápida, se le ve desconfiado, desengañado, no quiere tener nada que ver con sus amigos (no los tiene), muy sensible.

Las 2 partes se resumen como Paraíso de la Infancia – Desesperación de la Vejez (1770).

Tras escribirlo lo lee en salones privados → busca amistad, comprensión. No recibe comentarios, sólo silencio.

Se marcha y escribe *Los diálogos de Rousseau, Juez de Jean-Jacques*:

- Vive en un mundo absurdo.
- Defiende existencia no sometida a instituciones.
- Defensa de derechos de la inocencia.
- Reconstitución del ser (ha perdido su unidad).

Cree en un paraíso terrenal del que los hombres tienen nostalgia y que quieren recuperar. La obra termina aceptando un destino terrenal que hay que mejorar, hay motivos para tener esperanza en una vida futura. Este trabajo hay que dedicárselo a Dios.

Se marcha de nuevo y escribe las *Ensoñaciones* donde comienza destacando su soledad. Busca paz y consuelo en la naturaleza y libertad interior.

Muere poco después en Suiza. Es ahora cuando sus obras son reconocidas y exitosas.

- Sienta bases sólidas para los románticos.

- Ruptura con el mundo de los Enciclopedistas.

LITERATURA FRANCESA

TEMA 5.- Romanticismo y Realismo en la literatura del siglo XIX

– INTRODUCCIÓN

Se ataca a la figura del rey desde la literatura:

- * Teatro (cómico)
- * Laclos.
- * Marques de Sade.

1789: Revolución Francesa, abolición de la Monarquía.

1801: Coronación de Napoleón como Emperador.

Hay muchos movimientos políticos: 2 monarquías, 2 imperios, 2 repúblicas. Durante el 2º Imperio hay mayor censura, pero es a la vez muy rico en literatura.

Principios de Rousseau → Rev. Francesa → Reconquista de principios de las vanguardias

1801–1815: Napoleón Emperador.

1815–1830: Restauración Borbónica, Luis XVIII (hermano de Luis XVI) y Carlos X.

1830–1848: Rama Orleáns, Luis Felipe Igualdad.

1848–1871: 2ª República seguida del 2º Imperio (1851) con Luis Napoleón.

1871–1914: Comuna y Guerra con Prusia. Caída régimen político. 3ª República.

1830: Al caer Carlos por las esperanzas de los republicanos, sus 3 pilares les impulsan a continuar con sus ideales.

1848: La restauración monárquica implica desarrollo económico y de cuestiones artísticas.

Aportaciones de los regímenes políticos:

Hasta 1815 prima la idea de que la energía vital deber ser empleada para las conquistas.

- Grandeza militar, grandes campañas.
- Napoleón <> sustituto del padre para los jóvenes al desaparecer la figura del rey y la caída de la Iglesia. Será el referente que acaba con la Revolución, referente en la literatura (se ve en la novela realista del XIX) → Grandeza de lo francés

Tras Waterloo hay dudas sobre cómo continuar → Borbones. Hay grandes contradicciones y contrastes; la reacción son saltos hacia delante, la modernidad es un concepto muy importante.

Acaba la Restauración Borbónica en 1830 y llega Luis Felipe Igualdad, quiere ser rey burgués y ciudadano. Apoya el desarrollo capitalista y los movimientos socialistas.

- Surge la libertad política y social.
- Valores morales asentados y también hay bienestar material.

En el 2º Imperio, Luis Napoleón deja entrever que los 3 principios de la Revolución se van a cumplir, pero esto es falso → gran represión.

- Emprende reforma en la ciudad para que sea símbolo de grandeza.
- Hay muchas revueltas: obreras y políticas.

Llama al barón de Asuman para reformar la ciudad; quiere arterias anchas para que quepan los batallones que repriman la revueltas. Además de anchas deben ser rectas para soportar el tráfico existente (transporte público) y que se cumplan los horarios.

* Nacen los bulevares y arterias transversales para unir puntos de interés: estaciones, bibliotecas, hospitales y monumentos.

* Periférico interior que circunvala los municipios anexos.

* Periférico exterior.

* 3º periférico.

- Ciudad saneada, habitable. Reúne gran parte de la energía y presupuestos.
- Se centraliza todo allí. Emigración a la ciudad.

El siglo XIX acaba con el escándalo l'affair Dreyfus: acusación a un capitán del ejército de espionaje para Alemania. Se le acusa sin motivos (era judío).

El mal del siglo (l'ennui): era aburrimiento, malestar, no hay ganas de pertenecer a la sociedad → influye en los románticos. Se prolonga hasta los años 50 en Baudelaire.

A comienzos de siglo hay crisis en la creación artística. Veíamos que estaba muy reservado a las clases aristocráticas o a los mecenas (protectores de artistas burgueses). Las actitudes de los creadores burgueses serán individualistas; se busca un camino en colaboración para renovarse.

Habrà una relación muy estrecha entre literatura y bellas artes → nuevo lenguaje para una nueva sociedad.

La ciencia se verá reflejada en obras: Zola, Balzac

- Poesía: muy teórica.
- Teatro: espectacular, desarrollo de tramoyas y efectos. El teatro romántico (dirigido a clases populares, historias típicas) no tendrá éxito al principio; sí lo tenía el de boulevard que era simbolista.
- Novela: novela epistolar, popular, negra (= gótica inglesa) → policíaca. Se quiere contar lo que está pasando en realidad en la sociedad francesa.

La novela popular viene del s. XIX y se une a la literatura de colportage del XVIII. A partir de la Revolución las clases populares acceden más fácilmente a la educación, lo impulsa el gobierno. Las lecturas para estas clases son vidas de santos. Lo llevaban a los pueblos los colporter, una especie de bibliotecarios ambulantes.

Los autores comienzan a escribir estas novelas populares, simples, conflictos que se resuelven fácilmente y de forma positiva.

Dentro de los baúles de los colporter también entra la novela realista de 1890, por medio de la prensa (era más literaria). Los autores entran en el mecanismo de la prensa para no perder el tren de la modernidad -> novela por entregas.

También aparecen los nuevos poetas.

La novela es el género que más se renueva hasta llegar a la actual.

La poesía es fundamentalmente estética. No hay renovación en sus formas, sí en contenido y en un léxico nuevo.

La prensa del XIX será como la actual:

- Diario.
- E. de Girardin: la gente debe estar bien informada de los cambios que se producen. Crea La Presse (1 cent.) Era muy asequible -> introduce la publicidad.
- Tiene las secciones que vemos hoy: sociedad, economía, crítica de arte, local, internacional y también las entregas de novelas (en feuilleton = por entregas), después se voluminizaban, se publican en librerías.
- Enriquecimiento mutuo de novela y prensa.
- Novela con lenguaje normal, no barroco.

La literatura como otro objeto de consumo en la sociedad.

- Lanzamientos editoriales (gran nº de ediciones)
- Venta en quioscos (en estaciones)

Todos estos cambios se producen fundamentalmente en París y Lyon.

Evolución de la enseñanza:

- Hasta la Revolución los estudios están en manos de religiosos (sobre todo letras)
- Difusión tras la Revolución de 2 ejes: estudios superiores, altos y los estudios normales hasta primaria. Se crean los centros de muy alto nivel (aún existe): l'E.N.A. = Escuela Nacional de Administración.
- Al llegar Napoleón crea otra institución: los liceos = centros de enseñanza secundaria. Introduce en los programas: matemáticas, física, química. Se dibuja el mapa de enseñanza primaria.
- Avanza el siglo y se aplican principios revolucionarios en la enseñanza: laica, estatal
- 1871-1900: Normativa y legislación con la enseñanza. Se va imponiendo poco a poco: 1º los hombres, mujeres, todos hasta cierta edad.
- Aparecen formaciones sindicales -> disminuir la jornada laboral para que menores vayan a la escuela.
- Grandes teóricos e ideólogos de utopías. Política filosófica. Se pretende vivir mejor -> Fourier: división de trabajos según habilidades de cada persona.

- ROMANTICISMO

Características generales de los románticos:

- Individuos que no se adaptan a la sociedad en que viven.
- Están a disgusto.
- La rechazan o son rechazados.

Habrán 3 generaciones de románticos:

- los primeros 1800–1820
- los segundos 1820–1848
- los terceros 1848–1871

Los 1º reaccionan huyendo de la sociedad hacia el interior de sí mismos. Intentan comprenderse y analizarse: Realismo romántico autobiográfico.

Los 2º reaccionan de otra forma. Piensan que no se puede huir de esa sociedad. Tratan de integrarse y formar parte de ella (roles políticos), también hay otros que intentan mejorar esa sociedad → novela realista.

Los 3º, en la época de la decepción, a partir del 48, ven que los esfuerzos anteriores no sirvieron de nada. Evasión imaginaria de cada uno. Algunos usan sustancias para esto.

Hay que distinguir entre realismo e idealismo. El idealismo es la intención de entender los mecanismos que manejan, que hacen funcionar la realidad. Esta intención no es exclusiva de la literatura del XIX, ni de la novela de esa época. Ej. *El Quijote* o *El Lazarillo* que contienen análisis perfectos de la realidad.

Por otro lado el efecto realista es la impresión que el texto hace en el lector, se cree que se recrean los fenómenos que rigen la realidad.

Continuando con la división del siglo mediante las 3 generaciones, recordamos que en las tres hay un enfrentamiento individuo–sociedad; se diferencian en las reacciones que adoptan.

- 1800–1820:1º Romanticismo.

1820: publicación de *Les Méditations* de Lamartine. Será el inicio del gran movimiento romántico.

Las aportaciones de Rousseau han dejado huella. Encontramos que el sentimiento fundamental es de precariedad a todos los niveles:

- Monarquía desbancada con la Revolución.
- La religión no es pilar de la sociedad.
- Abolición de clases sociales.

Los individuos buscan nuevos referentes. Se cree que todo es efímero.

Buscan en el más allá, pero partiendo de sí mismos.

Aportan el sentimiento de ser profesionales de la escritura.

Tratan de expresarse en cualquiera de los géneros existentes.

- Autores de la liquidación de la novela del XVIII.
- En sus novelas aparece la autobiografía (ensimismamiento). Sin olvidar que tratan de aprender,

entender la sociedad.

- Realismo romántico autobiográfico.

La literatura avanza más lenta que la tecnología.

1º aportaciones de contenido, luego la forma.

Escritores del realismo -> quieren mejorar la realidad, su micro-cosmos.

Escritores individualistas que no tienen cabida en la sociedad -> 1º románticos.

- 1820-1848: 2º Romanticismo.

Continúa el eje del enfrentamiento individuo/sociedad.

Busca una respuesta positiva, dar sentido a la existencia, que sea trascendente -> por vía de la religión (cristianismo). Hay una vuelta a la religión para buscar esa trascendencia. Ej. En España *La Regenta*. Aunque también se alude a otras religiones. (Cristianismo: salvación humana)

- Su actitud frente a la realidad es participativa, no huyen. Están en el mundo de la política, finanzas
- En la literatura, su escritura es entusiasta, se podrá mejorar la sociedad.
- Proponen nuevos modelos sociales ideales (influencia del socialismo utópico), héroes literarios proponiendo situaciones de mejora en sus novelas.
- Profesionales de la literatura.
- Cultivan todos los géneros, pero será la novela con espacios urbanos reales su instrumento para abordar la sociedad -> novela realista, social o histórica.
- Es más notable en la lírica.

- 1848- fin siglo: 3º Romanticismo.

Arranca con la decepción de la revolución del 48 -> intento de recuperar la dimensión ontológica del individuo.

Se busca un intento de trascendencia por vía de lo imaginario y la ensoñación -> lírica.

Estos autores creen que el principio del problema se encuentra en el yo. Rozan lo surreal, lo onírico.

El espacio social desaparece del horizonte de esa literatura; se alejan del romanticismo participativo, es más absentista.

La relación con la novela es más tangencial; habrá mayor contacto con la poesía, se desvincula de las formas del XVIII. Ej. Baudelaire y Nerval -> poesía dentro de la prosa.

La novela sigue ahondando en la aprensión, en la realidad. Estará relacionada con los descubrimientos científicos -> novela naturalista que incorpora hallazgos y elementos y experimenta con ellos.

El efecto realista se abre a más posibilidades. Aparecen relatos de infancia -> dar orden a la propia vida dando importancia a los orígenes. Ej. *Les Mots* de Sartre sobre su vida hasta los 8 años.

La generación de 1830 va evolucionando la novela hasta 1913 y los años posteriores, describiendo un arco desde *Armance* en 1830 hasta *Les temps retrouvés* de Proust en 1927. La novela moderna va encontrando nuevas maneras y elementos que vemos ahora en la actualidad.

- La falta de libertad de prensa hace que se cree una literatura prolífica.
- El fracaso hace aparecer el yo onírico, surreal.
- Se abren las puertas a la poesía metafísica del s. XX.
- El individuo habla de sí mismo.
- Hay un compromiso deseado y ansiado con la realidad.

– Los temas serán:

* Tiempo: Antigüedad

Ruina = hombre en soledad → negación de la realidad circundante.

Otoño = ciclo que termina para renacer en primavera.

* Espacio: Naturaleza = cosmos; refugio, acogida, madre.

Naturaleza desagradable, inestable: volcán, río, tormenta es una metáfora del fracaso del Imperio.

- Individuo desarraigado, errando no encuentra su lugar aunque recorra toda la tierra.

– PRIMEROS ROMÁNTICOS

* Madame de STAËL (1776–1817): Ya es adulta en el cambio de siglo. Los escritores, en este cambio, tienen una reacción negativa. En cambio, para ella la vida es positiva (vive en Suiza). Su tiempo lo dedica a cultivarse.

Gran conocedora de los trabajos de Rousseau y Voltaire. Se enfrenta al devenir de la Historia con mucha energía y con la herencia de Rousseau. Escribe alguna novela y ensayo, pero también se abre al s. XIX. Hay oposiciones: Norte/Sur, desequilibrio tras la Revolución/vértigo tras golpe de Napoleón, herencia de la razón/Rousseau, mundo clásico/escandinavo. Busca razones para estas oposiciones.

Sus personajes protagonistas deambulan por la Francia silenciosa, la más profunda y menos conocida.

En uno de sus ensayos dice que hay que examinar el carácter literario de un pueblo.

– Aportación crítica desde un análisis sociológico.

– Detecta las oposiciones en el mundo.

* Etienne Pivert de SÉNANCOUR (1770–1846): Plasma directa y claramente el conflicto individuo/sociedad. Escribe ensayos.

Destaca su novela *Oberman*; el protagonista se casa, pero su matrimonio fracasa → se va a la montaña donde busca asentar su yo fracasado, encontrar tranquilidad y equilibrio. No lo consigue y va a las tierras bajas junto a las montañas, son poco acogedoras, hay soledad, son tierras estériles. No halla tranquilidad y se ve invadido por la soledad, la derrota y el fracaso.

Aportaciones al desarrollo de la novela actual: son cartas donde se va incluyendo reflexiones de autor, no se sabe quién habla → monólogo interior, diario íntimo, novela de memorias Cuenta obsesiones, fracasos, sólo hay aventura interna.

No participa en la realidad social.

Importancia de la naturaleza: melancolía, desasosiego, angustia del personaje, inutilidad de las cosas y la acción.

Evidente proyección de la soledad del individuo en el paisaje.

Juego de figuras retóricas, personificación.

* Benjamin CONSTANT (1767–1830): Se le acusa de diletante (que duda, es ambiguo, no toma grandes decisiones). Cuando publica está a la sombra de grandes mujeres escritoras (aristócratas).

Se dedica a viajar y ver el mundo, es un gran cosmopolita (es suizo hijo de militar).

Tiene una gran actividad política. Protagoniza grandes enfrentamientos políticos (Ej. con el emperador Napoleón), debe abandonar París → autoexilio.

Con la restauración de Luis Felipe llega a ser presidente del Consejo de Estado.

Sus héroes no son fáciles de definir → contradicciones. La ambigüedad se traslada a él mismo dentro de estos autores autobiográficos.

– Sólida formación política y filosófica.

Habla del Estado, Religión y crítica literaria.

En 3 ocasiones se acerca a la novela.

(La novela se convierte en un conglomerado de todos los géneros: dramatización, lírica, ensayo)

De sus novelas, la más conocida es *Adolphe*: hombre que no se asienta en la sociedad, ni en las instituciones sociales (Ej. matrimonio). Enamorado de una mujer mayor que él; ella muere cuando se van a Polonia; él vuelve a Francia a buscar su sitio. El héroe se automargina.

Los elementos son:

- Cartas.
- Yo que no se integra en sociedad.
- Incapacidad amorosa, para expresarse.

* La palabra no sirve para comunicar.

* Mutismo.

Guarda reflexiones, pensamientos, sentimientos para sí mismo: actividad secreta del yo.

* François René de CHATEAUBRIAND (1768–1848): Ejemplifica la fusión vida–literatura.

Quería ser la voz del siglo, que se conociera la época a través de la historia de su vida. Finalmente, no escribe la hª de su siglo, sino la suya propia y, a través de ella, conocemos esa época. Es más su ficción la que cuenta la hª del siglo y no tanto su vida real.

Era un viajero incansable (América, Europa, Jerusalén), que resalta su imposibilidad de asentamiento.

Hace novela, ensayo, relato de viajes Será el inventor de la melancolía.

La vida cristaliza en ficción, el deseo sustituye a la realidad.

Sus relatos contienen sus sueños y lo que el mundo ha sido.

De familia aristócrata, derrumbada tras la Revolución; de ahí el que no se asiente y los viajes.

Tendrá una alta participación en la vida política, que rechaza tras conocerla.

- Formación filosófica sólida (como Rousseau).
- Conciencia estética racial, busca los orígenes en las realizaciones artísticas y morales del cristianismo.

El genio del cristianismo 1802: superioridad de la religión cristiana frente a las demás por su importancia social y antológica.

Los mártires 1809: supervivencia, heroísmo, vigencia de principios.

Hay 2 polos dentro de sus obras:

- Reflexión → ensayo.
- Escritura autobiográfica → *Las memorias de ultratumba*.

Es moderno debido a la confusión de géneros.

Se puede considerar su obra como predominantemente ensayista. El autor busca y se busca a sí mismo.

Las memorias lo escribe a lo largo de toda su vida.

Saca mucho partido a sus viajes.

Lo que más le interesa en sus obras es la sensación → uso de la palabra. – Sensación fuerte = emoción fuerte.

– Necesita palabras nuevas y nuevos contrastes.

A estos viajeros les gustan los paisajes exóticos de las tierras colonizadas en la época.

En *Les Natchez* (Los Mártires) pretende hacer una gran epopeya del cristianismo. Cree que es un fracaso porque la escribe en prosa (hasta el XIX las epopeyas eran en verso) Resulta una lectura muy pesada hoy en día por la grandilocuencia del discurso. Es un conjunto de relatos independientes.

Lo que intenta es buscar perspectivas más amplias que sirvan a la civilización.

– Principios de existencialismo: corriente filosófica que se asienta en el s. XX. La existencia (románticos) es antes que la esencia. Busca el ser y el estar del hombre en el mundo.

La novela *El último abencerraje* es muy popular (para el pueblo), sobre el exilio y describiendo la Andalucía alegre, fiestera

– SEGUNDOS ROMÁNTICOS (1820–1848)

Se les denomina los hijos del siglo. Publican a partir de 1820, son escritores jóvenes. Su propósito es

encontrar una explicación al conflicto individuo/sociedad civil.

Todos tiene el mal del siglo = tedio, aburrimiento.

Darán un paso en la renovación de la poesía. Utilizan temas universales cambiando las formas, con elementos nuevos: palabras de la vida cotidiana para que el pueblo pueda entender estas reflexiones, nueva sintaxis. También simplifican las formas poéticas francesas, que son muy enrevesadas, hasta llegar a la poesía sin rima ni ritmo en el caso de Victor Hugo.

El punto de partida es particular a cada uno, es subjetivo. Pero todos quieren saber qué pasa en el mundo. Van yendo hacia posiciones más universales.

Poesía = vía de acceso de conocimiento a la realidad. Se quiere desvelar lo más íntimo, profundo de las cosas. El romanticismo será espiritual.

Espiritualidad – colorido – despertar de la sensación → mundo físico, palabra.

En la búsqueda de orígenes, el poeta será:

- Guía de la sociedad hacia una especie de salvación (mesiánico)
- Prometeico, da luz en el camino.

La poesía lleva al lector a experiencias existenciales.

La caída de Napoleón será la caída de ideales de la Revolución y de padre simbólico (no hay rey ni emperador)

La gente está harta de las derrotas, levas, desfiles militares, tierras prometidas y habrá una buena recepción de la poesía *Las meditaciones* de Lamartine en 1820. El público lector se ha desarrollado muy rápido.

La gran parte de la sociedad francesa no entiende lo que está pasando, están perdidos.

Con los Borbones llega una cierta paz, pero también una fuerte censura. Habrá muchos enfrentamientos pero no habrá problemas para publicar (se saltan la censura).

La energía de la juventud se canaliza ahora hacia la creación artística y literaria.

En la búsqueda de trascendencia, la poesía quiere tomar el lugar de la teología. La Iglesia entonces era retrógrada, pierde poder terrenal

Los elementos más importantes serán:

- Existencialismo.
- Temas: destino, muerte.
- Tiempo irreversible → mundo imaginario (colonias)

*Alfred de VIGNY (1797–1863): Militar, aristócrata. Enferma su esposa, se van al campo y hay una mejora de su obra literaria.

Está desesperado por la falta de Dios. Toda pequeña acción del hombre va encaminada a la mejora de la

sociedad, aunque sea en un futuro que él no vea.

La desesperanza le hace desear la muerte, pero debe actuar por la sociedad.

Los destinos: recopilación póstuma.

- *La botella en el mar*: metáfora del agua, océano como sentimiento de nada y precariedad por falta de Dios -> establecer fraternidad de espíritu y comprensión -> sociedad mejor.
- *El monte de los olivos*: paralelismo sufrimiento de Cristo/pasividad de Dios -> soledad.
- *Espíritu puro*: mundo de las ideas, magnifica el pensamiento.

Poeta elitista y minoritario.

La naturaleza es un espacio poco acogedor, no amable. El hombre está sólo, haga lo que haga. Componente de absurdo en la existencia.

*Alfred de MUSSET (1810–1875): Denuncia la burguesía hasta que conoce a George Sand (VIP de la sociedad). Escribe *La confesión del hijo del siglo* al romper la relación.

Se hace más reflexivo; el fracaso amoroso se convierte en el tema central de la obra.

Poesías nuevas, donde *Noches* trata de la musa humana, sensible, luchadora.

Trata el conflicto intelectual: acción/ lirismo, arte/ vida. La expresión poética no sirve de nada; el sufrimiento es inherente a la expresión poética.

La emoción del recuerdo logra que éste sea más bello que la felicidad ->dolor existencial.

* Víctor HUGO (1802–1885): Primero se manifiesta como poeta.

Pierde a su madre muy joven y su padre (militar) le lleva a las guerras. Lo que sí deseaba era el éxito literario, para ello elabora un proyecto consciente y organizado. Con 19 años tiene su propio periódico.

Tiene pasión por el compromiso político.

Se da a conocer con las *Odas* (1822). Manifiesta sus profundas convicciones monárquicas. En 1826 aparecen *Odas y baladas* y el poeta lírico inventivo. En su poema *Mi infancia* describe su visión de las guerras.

Tiene una gran tendencia a la ensoñación.

Baladas (1826) tiene una gran variedad temática y métrica. *Las orientales* (1829) donde rivaliza con pintores del momento en la expresión del color, con abundancia de adjetivos.

Tiene una actitud visionaria con la que se siente en contacto con la naturaleza. En la contemplación sondea las profundidades del Universo.

A los 30 años (transición juventud–madurez) sufre un gran desengaño y melancolía. Vuelve al recuerdo de la infancia, sus padres, el 1º amor, amores muertos. A esto se suma el conflicto de la monarquía; exalta a Napoleón y las glorias imperiales; pierde la fe.

En 1857 publica *Les Contemplations*: son poemas escritos durante 25 años, empiezan en la juventud triunfadora y llegan a la madurez solitaria. Hugo verá un mundo donde la lucha del hombre se reduce a la

lucha contra el mal absoluto (Satán). Se estructura en 2 partes:

- *Autrefois*:

Aurora.

El alma en flor.

Las luchas y los sueños.

- *Aujuourd'hui*:

Pauca Meae (Mis muertos).

En marcha.

A borde del (de lo) infinito.

Siguen un orden: cronológico, lógico y psicológico (interno al autor) desde la aurora al crepúsculo, de esperanza a desesperación, del amor a la muerte de seres queridos, desde las luchas de juventud hasta los resultados en la madurez.

Le inquieta sobre todo el misterio del mal.

El poeta está en los límites de lo finito para llegar al infinito. La obra acaba con un poema, *A cette qui est restée en France*; se dedica a su hija Leopoldine, cuya muerte le marcará hasta el final.

En la 1ª parte aparece el trabajo del poeta por buscar la palabra justa para liberar la forma de la poesía → para liberar el pensamiento. Habla de revolución estética, junto con la ideológica. Compara la poesía con el hombre, los cambios que experimenta.

En el 2º libro dice: El amor es el rayo de luz que va de un alma a otra alma. El deseo es la expresión del amor. El amor es la llama que ilumina el infinito

La 2ª parte es un trayecto de la vida a la muerte, de la felicidad a la tristeza.

En el 4º libro se pregunta que hacer por su hija ya muerta, sólo quedan recuerdos de ella.

El poeta pasa por una serie de negaciones: nada que ver, sin oír ningún ruido. Se plantea la idea del mal y un dios culpable porque deja sufrir a sus hijos y no castiga a los responsables.

Los actos de las personas, buenos o malos, perduran en el mundo sensible aunque éstas mueran.

El sufrimiento de personas inocentes es debido a que es la reencarnación de alguien que hizo algo malo; expiación de pecados anteriores.

Cree en la teoría animista, almas que encuentran su hueco para volver a vivir y redimirse → Dios bueno, justo. No hay castigo eterno, ni infierno. Al final de los tiempos el mal se acabará y también las lágrimas.

No cree en el optimismo, no podemos estar seguros de nada → sentimiento de soledad por la muerte.

– NOVELA DE 1830. Evolución de la novela.

Desde el *Armance* de Stendhal e 1830, hasta *Le temps retrouvé* de Proust en 1927, pasando por Flaubert, Balzac y Zola.

En torno a los años 30 aparecen estas manifestaciones literarias: novela como réplica a la lírica existente.

También son escritores profesionales; quieren llegar a un mejor conocimiento de la realidad a través de la novela. No les valen los elementos de análisis usados en la lírica. 1º quieren analizar la realidad, acercarse para diseccionarla, ver los mecanismos de funcionamiento.

También hay conflicto con la sociedad, pero no huyen de ella, se acercan, hay compromiso.

Hay cierta frustración con las expectativas por el movimiento romántico, hay que participar social y literariamente. Asumen que son individuos pertenecientes a la sociedad (colectivo).

La burguesía tiene poder económico pero deja a la cultura a parte, no interviene ni la promueve a no ser puntualmente. Son muy conservadores respecto a la creación literaria.

Los hijos de burgueses ven que la educación es fundamental, son los escritores que mencionábamos. Criticarán a la burguesía por impedir el desarrollo del arte. Intentan que el pueblo acceda a la novela → fracasan por el desconocimiento de esta clase social, más baja que la suya.

Van a impugnar el orden social establecido → no siguen los principios de la Revolución. Buscan los hilos que mueven la sociedad.

La novela realista refracta la realidad de forma casi perfecta, no es una crónica ni una foto directa.

- Darán cuenta de una época. → posteridad
- Conciencia de escritor. → posteridad

Todos siguen el principio de veracidad → nuevas formas de expresión. No oculta la cronología de acontecimientos sociales, plasma las revoluciones. Hay igualdad entre personas de una u otra clase social en la novela, misma importancia.

La novela no debe ser:

- Evasión.
- Mentira.
- Héroes extraordinarios (todo el mundo es a pie).
- Historias extraordinarias (todos tienen mismas inquietudes y problemas).

La novela debe ser testimonio de la realidad: enraizada en la realidad para denunciar el mecanismo que rige la sociedad → es económico y social. Parece que dejan en 2º plano lo político, pero unen esto con lo social.

- 1ª aportación: toman un personaje normal y lo enfrentan a fuerzas hostiles. Muchos detalles, personaje problemático o con un vida trágica.
- 2ª aportación: nivel estilístico distinto. No hay burla de clases sociales bajas (como ocurría antes).
- Personaje corriente: burguesía (mayoría de la sociedad) y también población rural, aunque no aparece demasiado porque no la conocen tan bien como a la urbana. Sobre todo en París y alrededores.
- Fuerzas hostiles: empleo, comodidad, poder adquisitivo. El acceso social y el económico están fuertemente unidos. También aparecen los conflictos individuales, subjetivos, vitales.

Al personaje se le denomina héroe problemático, siempre pierde aunque alcance ciertas metas, lo conseguido no le llena, no le satisface. Para defenderse tiende a 2 vías:

- Conocerse bien a sí mismo.
- Valoración de uno mismo.

Presupuestos principales del realismo:

- Precisión: se aleja de figuras retóricas vacías.
- Objetividad: no dar visión deformada; descripción exacta de lo que hay. Aportaciones de la ciencia para no distorsionar la realidad. Narrador externo. Que el nombre del autor no influya al lector, que desaparezca.
- Verosimilitud: lo que cuentan es verdad.
- Impasibilidad: narrar lo que hay sin apasionarse.
- Experimentalidad (Zola).

El autor se convierte en secretario de la sociedad, se limita a tomar nota. Llega a ser incluso notario de la sociedad, dando cuenta e incorporando las novedades de los experimentos científicos (aparecen nombres de científicos y experimentos en las obras).

La ciencia de manera directa no aparece hasta más tarde, con Zola y los naturalistas → novela científica.

Los personajes no aparecen fuera del ámbito de lo social, no hay otro contexto. El verdadero protagonista es la sociedad y sus mecanismos de funcionamiento.

Habrán personajes centrales, pero siempre ligados a la sociedad. El héroe novelesco aislado no existe.

Aparecen personajes de nuevos ámbitos sociales.

- Desmitificación del héroe:
- Se le rebaja de categoría social. Aunque aquí los escritores caen en el error de no refractar bien esa sociedad porque no la conocen → falseamiento y distorsión de la realidad.
- No hay un solo personaje principal, sino un conjunto de personajes que protagonizan la novela → abstracción del personaje, no se conoce la evolución del personaje tan a fondo.
- Puede haber multiplicidad de personajes en un momento dado (perspectiva sincrónica) o a lo largo del tiempo (perspectiva diacrónica)

Ej. *Les Rougon-Macquart* de Zola que analiza varias generaciones de 2 familias.

La comedia humana de Balzac donde aparecen todos a la vez.

- Balzac crea la novela río (Ej. *El señor de los anillos*): observación del personaje a lo largo de varios volúmenes.
- Técnica del retorno de personaje.
- Desmitificación de la historia:
- Flaubert dice: quiero hacer un libro donde no pase nada y que se sostenga por sí mismo. El punto de partida también está dentro de la realidad (Ej. *Madame Bovary* está sacado de las páginas de sucesos del periódico).
- Deja de haber grandes aventuras y peripecias. Sí hay conflictos del personaje y planteamiento de

problemas sociales, políticos (Ej. *Le père Goriot* donde no pasa nada).

Hasta ahora la novela se ocupaba de narrar; al desaparecer la aventura describe la realidad hasta el más mínimo detalle: personajes, ambientes, objetos

Así aparece el narrador omnisciente que lo ve todo. Se rechaza la 1ª persona por subjetiva, se pasa a la 3ª persona.

Llega un momento en que se desecha esta 3ª persona porque les parece insuficiente y vuelven a la 1ª. Cuando necesitan que el personaje reflexione usan la 1ª (monólogo interior)

La 1ª persona se usa para narrar y también como personaje de la novela → mise en abyme. De esta forma se queda fuera el autor, el narrador es un personaje.

El crítico G. Lukacs dice que el héroe es 1º expulsado y luego degradado, pero siempre problemático.

El éxito social se logra a través del dinero; pero aun cuando se consigue, el personaje se da cuenta de lo que ha perdido en el camino hasta allí.

En esta novela no hay problemas por tiempo o espacio. El tiempo es lineal (salvo algún salto hacia atrás); los espacios no se superponen.

Los personajes serán todos adultos o en la 1ª juventud. No hay novela de infancia.

Realismo: postura, vía de conocimiento de la realidad que se opone al idealismo.

Efecto realista: efecto que quiere reproducir el autor al retratar la realidad. Se da tanto en literatura como en pintura.

Evolución de la novela a lo largo del s. XIX:

- Grado 0 de narratividad: ausencia de metadiscurso (no se pierde el discurso de la narración), un discurso fuera de la narración. Narrador integrado en el texto, es una voz, un personaje más.

Novela reducida a una gran simpleza. Una acción principal o ninguna. Si hay más acciones el autor escribe varias novelas.

- Narración abandonada a su propio desarrollo (novela que se sustenta a sí misma).

Hay pequeños saltos en la novela con historias del personaje hacia atrás en el tiempo, que ayudan a comprenderle mejor porque en todas se toma al personaje ya adulto.

No hay lugar a situaciones utópicas en estas novelas realistas, porque es la antítesis de lo que están planeando los autores entonces.

* Henry Beyle STENDHAL (1783–1842): Su legado a este tipo de novela es la descripción del conflicto amoroso, las dificultades y la importancia de la ternura.

Es un niño gordito. Le educa un preceptor, no le dejaba jugar con otros niños → marginación, sentimiento de esclavitud → disimulo y rebelión.

Uno de sus puntos de apoyo es su amada madre y también su abuelo, con quien acude a escuelas

post-revolucionarias. Allí estudia los filósofos del XVIII, ideas cívicas (Rousseau) y laicas.

(En esa época comienza a erigirse la figura de Napoleón)

Él quiere ser famoso, irse a París. Quiere éxito y dinero de cualquier forma.

En Italia, con el Ejército, descubre las enfermedades venéreas que acosan a los ejércitos y también al amor enloquecido.

Vuelve a París, comienza escribiendo comedia. Necesita relaciones sociales, dinero y gloria.

Gran lector, conoce tanto a los clásicos como a los contemporáneos.

Busca suerte en la banca, comercio y administración (-> contactos).

Sus escritos de viajes, guías, son muy completos e importantes. Incluye culturas, formas de vida

Va esbozando el beylismo: búsqueda de la felicidad (objetivo final del ser humano). Para él es el opuesto a lo que propone Rousseau: se alcanzará por medio de la elaboración de un código personal propio.

(1814: Cae Napoleón)

Estando en Italia se aficiona a la pintura y la ópera. También pone en orden sus vivencias. Prefiere este país a Francia (salvo París)

Racine et Shakespeare: teatro moderno debe ser histórico, en prosa y realista.

En 1827 publica *Armance*: historia ambigua de amores imposibles, historia de un fracaso que acaba en suicidio.

Sus héroes necesitarán obstáculos, dificultades para llegar a término, para avanzar hasta el final.

La muerte y su interpretación deben ser simbólicas.

Su perspectiva es subjetiva al retratar la realidad.

Sus héroes están hechos para el fracaso (al estilo del Quijote)

Al refractar la realidad puede trasponerla a otra época y lugar, sin dejar de ser una novela realista.

Mitología personal:

- Dicotomía espacio materno/paterno. La madre representa lo positivo y se viven en ensoñación y lo del padre se vive y sufre en familia, representa a la burguesía plana.
- Francia/Italia (salvo París, ciudad que adora): su otra ciudad es Milán. Francia no le atrae ni seduce como lo hace Italia; este país representa la pasión, heroísmo, lo diferente. Así también se siente atraído por España y la heroicidad española (conocedor de nuestra literatura).
- Prolongación entre su vida real e imaginaria sin rupturas. Es debido a las lecturas hechas desde pequeño (influencia también italiana y española).

Sobre todo hay una moral del heroísmo, vertebrado por la ternura, insensatez y la figura del Quijote.

- Tendencia a realismo social.
- Parte secreta del autor, mundo personal.

Da lugar a las ficciones amorosa, del heroísmo y lastimera.

* Gustave FLAUBERT (1821–1880): El autor se identifica con *Madame Bauvary*, su obra, y las distintas etapas por las que pasa el personaje.

Esta obra será emblema de la frustración, de la burguesía plana.

Extremará los 5 presupuestos de la novela realista. Quiere escribir un libro donde no pase nada, que la figura del autor no se perciba, que se sostenga la historia por sí misma.

Tuvo una correspondencia muy prolífica (aprox. 4000 cartas) a lo largo de su vida, donde narra sus impresiones sobre sus novelas, sus intenciones.

Es hijo de un médico normando; se identifica con su madre. Desde joven se aleja de la línea científica que sigue la familia, quiere ser escritor.

En esa época la línea literaria era considerada como bohémica, alejada de círculos sociales.

Se recupera escribiendo en el campo de una crisis nerviosa. Se considera un hombre pluma; no concibe la vida fuera de la escritura.

Le obsesiona no responder a las expectativas del padre (ciencia) y la inquietud de la relación amorosa.

Sus primeros escritos serán prosa poética en clave negra (morboso, sobre la ciencia y medicina que ha vivido de cerca y también lo mágico, extraño) → romanticismo negro.

También habrá referencias autobiográficas. Y teoriza sobre el arte de la escritura → introducción en la novela realista.

Realizará un buen estudio de la realidad que le rodea para plasmarla en sus novelas.

A raíz de relaciones amorosas, podrá hacer los análisis psicológicos tan finos de los personajes, de los sentimientos y pasiones amorosas

Viaja a Oriente: Palestina, Siria, Turquía, Grecia. Tras esto se encierra a escribir (1849–1850) y se dedica plenamente a esto.

Para su *Madame Bauvary*:

- Elige una historia banal, sin trascendencia.
- Hay 3 Madame Bauvary en la obra: la madre, la 1ª esposa y la 2ª esposa, cuyo conflicto se resuelve huyendo definitivamente (suicidio)
- Grandes conflictos de los personajes.

Su éxito se debe a:

- Interés del público (más educación)
- Técnica narrativa impresiona a críticos y escritores.

Hay una identificación del público con la frustración de la pequeña burguesía de las ciudades de provincias que representa la protagonista.

También hay una gran precisión en la descripción de objetos: exhaustiva, responde a una funcionalidad, no aparecen porque sí.

- Análisis psicológico.
- Descripción costumbrista.
- Sintaxis de frases muy cortas y yuxtapuestas (igual que hablamos, lenguaje cotidiano).
- Relación con el arte de la fotografía emergente en esa época.

Las escenas de ensoñación de los primeros románticos están representadas por los deseos y anhelos de Emma Bauvray, incapaz de cumplirlos.

Se suicida al verse atrapada en un microcosmos del que no puede escapar, está atada.

Sin embargo, el conflicto del personaje masculino no se resuelve.

El suicidio representa la salida digna y en libertad a la sensación que vive ella de estar en un callejón sin salida.

Además de sus sueños y deseos de libertad, también posee un gran deseo sexual. Quiere vivir un amor pasional, que su marido no entiende.

La única relación con las clases bajas es que la hija de Emma se alistará en las filas del proletariado.

En *La educación sentimental*, Flaubert quiere conjugar las dimensiones amorosa e histórica. Dice que el sentimentalismo sigue el juego de la política y sus fases.

Relata el aprendizaje de un joven en sociedad.

La burguesía sólo tiene una pasión: dinero y poder. El amor y pasión amorosa serán inactivos. La burguesía no toma ninguna clase de riesgos.

Prácticamente no hay acción, historia, en el relato (como él pretendía)

Será el aprendizaje de la desilusión por parte del personaje, que no es capaz de sacrificarse por ciertos fines. También será el fracaso de la sociedad; fracaso de la pasión política, republicana → resignación colectiva e individual.

*Honoré de BALZAC (1799–1850): Su gran obra es *La comedia humana*. Quiere ser notario, secretario de la sociedad. Sólo dar fe de lo que pasa.

El nombre de comedia viene del origen de la palabra como representación.

Es burgués acomodado. Conoce la realidad rural (afueras de París). Su madre era muy severa y su padre estaba centrado en los negocios, quiere que gane dinero.

Sus intereses, pilares, serán:

- Búsqueda de amor.
- Búsqueda de la celebridad, haciendo algo grande; ganar dinero.

Será ejemplo del éxito económico. Nuevo Dios = dinero.

Su gran amor es una condesa rusa.

Quiere ser uno de los 4 hombres más importantes de la Historia.

Crea 3000 personajes distintos en *La comedia humana* = retrato de toda la sociedad francesa. La ve y la sueña. Les describe concisamente; los personajes son muy analizados, pensados

Será un visionario apasionado, capaz de detectar especímenes sociales muy diversos.

La obra se estructura en 3 grandes bloques:

- Estudios de costumbres:
 - Escenas de la vida privada: *Le père Goriot*.
 - Escenas de vida de provincias: *Eugénie Grandet* (padre avaricioso, hija obediente que rechaza los deseos de vida amorosa. Pueden más los deseos del padre de mantener la fortuna) y *Le lys dans la vallée* (El lirio del valle, sobre la infancia de Balzac)
 - Escenas de vida parisina: *Las cortesanas*.
 - Escenas de vida política: *Un asunto tenebroso*.
 - Escenas de vida militar: *Les Chouans*, sobre una insurrección durante la Revolución Francesa.
 - Escenas de vida campesina: *El médico de pueblo* (hay un personaje al que llama Balzac en su lecho de muerte; también le llama el padre Goriot al agonizar -> ensoñación) y *Los campesinos* donde muestra el alcance del realismo francés.
- Estudios filosóficos: *Le peau de chagrin* (la piel de zapa)
- Estudios analíticos: *La filosofía del matrimonio*, *Las pequeñas miserias de la relación conyugal*.

Aparecen personajes en distintos relatos ante situaciones también distintas.

El corte que hace de la sociedad es sincrónico (todo en el mismo tiempo)

Se puede comparar la humanidad con la animalidad, es decir, se pueden hacer estudios del hombre como los que hacen los zoólogos con los animales.

La evolución de las clases sociales, las diferencias de comportamiento, se explican por el sexo a que pertenecen.

Será un historiador del presente, filósofo del momento y un gran sociólogo. Tiene una filosofía muy personal, síntesis de sus lecturas a lo largo de los años. Pilares de su filosofía:

- Un principio vital único, con capacidad de adaptación al entorno que distingue las especies sociales.
- Hay una gradación en el hombre: de lo instintivo (animal) a lo más angelical, por vía del pensamiento.
- Correspondencia naturaleza-hombre, animal-espiritual.

Son un total de 90 obras y unos 3000 personajes dentro de la *Comedia Humana*. A parte tiene obras teatrales, aportación periodística

En sus novelas: vida cotidiana, descripciones minuciosas de personajes, decorados y objetos -> fotografía de la realidad.

Usa la técnica *retour des personnages*, que permite dar una unidad a todo el conjunto. Un personaje es presentado en una novela de una forma determinada y en otra aparece otro aspecto de él, completando la descripción → varias caras de una misma persona. También ayuda a que el lector se familiarice más con toda la obra.

La visión de la realidad será más particular; quiere refractar la realidad, que el lector intente entenderla a pesar de las pequeñas distorsiones.

- Descripción de la burguesía.
- Valor del dinero. Motor de la nueva sociedad.
- Héroes para el fracaso. Serán personajes muy pequeños, sin grandes características ni ambiciones. Pertenecen a la cotidianidad.
- Personajes tipo de sus novelas serán internacionalmente conocidos.

La burguesía busca poder → dinero → alianzas. Quieren mantener lo ya conquistado. No apoyan ningún ideal nuevo, sólo el conservadurismo.

Habrà que enriquecerse a cualquier precio, no importan los medios, sólo el fin → se muestra en los personajes.

No tienen cabida artistas, idealistas, soñadores → fracaso de ilusiones de juventud. Salidas: volver al lugar de origen, al campo o morir en París, malviviendo.

Tampoco hay lugar para el amor; los matrimonios son por conveniencia (alianzas). Algunas mujeres serán frívolas y jugarán con sus amantes.

- Estructura de la obra dramática:
 - Exposición: personajes, espacio.
 - Nudo: desarrollo de acontecimientos clave donde se sopesan pros y contras.
 - Desenlace: es la parte más corta, narración rápida y breve con los fracasos de los personajes.
- Aumentar el mito de la ciudad de París.
- Pilares sobre los que se basa su realismo:
 - Visión completa de la realidad socio-histórica y también muy crítica. Pesimista.
 - Utilización de personajes tipo: economía en la escritura (reúne varias personalidades en una)
 - Representación del lenguaje por los diálogos: fotografía del habla de cada personaje según la zona.

Sus héroes serán jóvenes en proceso de aprendizaje que llegan hasta el desencanto y fracaso. Dominados por pasión amorosa o por la conquista de poder.

La descripción de objetos o espacios será complementaria de la del personaje.

*Emile ZOLA (1840–1904): Su obra más importante es *Les Rougon–Macquart*. A partir de su artículo *Yo acuso* de 1898 sobre el caso Dreyfus, habrá una Francia que comienza el siglo con Napoleón y su imperio. No se han podido establecer los principios de la Revolución; son los comienzos de la Francia actual.

- La democracia empieza a funcionar.
- Tendencias políticas definidas pero con buena convivencia.

Zola va unido al naturalismo: variación del realismo, pero dentro del romanticismo. También incluye descubrimientos científicos pero desde otro punto de vista.

Observa varias generaciones de una familia: el medio y la herencia son factores determinantes.

En el naturalismo el artista actúa de forma similar al biólogo. Hace el mismo trabajo sobre la materia social.

En los años 60 y 70 escribe esta saga sobre 2 familias.

- Estudia bajo el hilo de los descubrimientos fisiológicos.
- Quiere pintar esta edad social.
- Estudio del hombre de manera total:
- Estudia los hilos y resortes ocultos que manejan la marioneta humana.
- Corazón y cerebro al desnudo.
- Cómo la herencia influye en el temperamento de los miembros del grupo social.

La historia se desarrolla durante el 2º Imperio: decadencia burguesa, impaciencia por gozar, disfrutar, los empujones de las ambiciones.

En el prólogo deja muy claro todo esto, lo que pretende, de lo que parte, la estructura de la obra

Quiere diferenciarse de Balzac. Su obra será menos social y más científica. No pretende pintar toda la sociedad, sólo una familia. El marco del 2º Imperio lo elige expresamente para la obra.

Estructura: Adelaïde Fouque Rougon casada con un jardinero y queda viuda. Su amante será un Macquart, con quien tiene un hijo ilegítimo. Los Rougon serán los legítimos.

Son unas 20 novelas. También hay análisis de cuestiones muy puntuales:

- *La taberna*: efectos del alcoholismo.
- *Nana*: mundo de la prostitución.
- *Germinal*: trabajadores de minas.
- *La bestia humana*: tendencias homicidas.
- *El desastre*: caída del 2º Imperio.
- *L'argent*: dinero es el nuevo Dios de la época.

Va describiendo uno por uno, lo bueno y lo malo, parecidos con otros parientes Las características serán físicas y psíquicas.