

1. Il Romanticismo

1) La storia del tempo

Tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX, l'Europa è interessata dal movimento culturale e spirituale del **Romanticismo** che ha prodotto un profondo mutamento nelle lettere, nelle arti, nella politica e nel costume.

Il periodo storico tra la fine del Settecento e il congresso di Vienna (1815) vede l'Europa vivere uno dei momenti più drammatici della sua storia con il definitivo crollo delle società di antico regime, con il fallimento delle attese rivoluzionarie della Rivoluzione Francese, con la tragica fine dello straordinario periodo napoleonico ed ancora con l'anacronistico ritorno al passato della Restaurazione, essendo il potere riportato nelle mani delle tradizionali e screditate aristocrazie.

Romanticismo: il termine *romantic* apparve per la prima volta in Inghilterra verso la prima metà del XVII secolo per definire, in modo dispregiativo, l'elemento fantastico. Con il tempo ha assunto diverse sfumature di significato fino all'accezione odierna. Oggi si identifica con la nascita del movimento detto *Sturm und Drang* (tempesta ed impeto) in Germania.

- 1800** La Rivoluzione Francese è terminata e la Francia ha dichiarato la Repubblica.
- 1804** Il generale Napoleone viene proclamato imperatore in Francia.
- 1805** L'Italia è divisa in tre domini:
Lombardia, province venete, Trentino, Emilia e Marche;
Territori francesi: Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria;
Regno di Napoli.
- 1815** Congresso di Vienna. Dopo la caduta dell'Impero napoleonico le potenze vincitrici (Austria con Metternich, Russia con lo zar Alessandro I, Inghilterra con Castlereagh e Prussia) vogliono restaurare le legittime dinastie e le autorità tradizionali e delimitare le nuove frontiere fra gli Stati, assicurando il contenimento della Francia e riportandola ai territori prima del 1789. La Santa Alleanza viene stipulata a Parigi tra Austria, Prussia e Russia a cui non aderiscono l'Inghilterra, perché contraria ad un'eccessiva influenza della Russia e lo Stato Pontificio che non vede con simpatia il legame tra un sovrano ortodosso, un imperatore cattolico e un monarca protestante. Sconfitta di Napoleone a Waterloo.
- 1820** In Inghilterra George IV è il nuovo re.

- 1821** Esiliato nell'isola di Sant'Elena, muore Napoleone.
- 1821-29** La Grecia combatte contro la Turchia e grazie all'appoggio di Russia Francia e Inghilterra vince la guerra.
- 1830** George IV muore in Inghilterra senza eredi, William suo fratello eredita la corona.
- 1832** Il Reform Bill rivede la suddivisione dei seggi in Parlamento. Con lo sviluppo industriale si assiste ad una crescita sproporzionata di alcune città che a causa di una vecchia suddivisione non erano giustamente rappresentate.
- 1833** Totale abolizione della schiavitù in tutti i domini britannici.
- 1848** Abolizione in Francia della pena di morte e della schiavitù, libertà di stampa e suffragio universale.
- 1851** Colpo di stato in Francia di Luigi Napoleone Bonaparte; ogni tipo di libertà è soppressa.

2) La cultura del tempo

Il pensiero. Il Romanticismo nasce in opposizione agli ideali più astratti dell'Illuminismo. Sorto sul finire del Settecento in Inghilterra e poi in Germania dove si lega alla filosofia dell'**Idealismo**.

Idealismo: teoria della realtà e della conoscenza che attribuisce all'intelletto un ruolo fondamentale nella costituzione del mondo. Nel corso della storia della filosofia, il concetto di idealismo ha conosciuto numerose elaborazioni e applicazioni.

Alla ragione intesa come facoltà sovrana, il Romanticismo oppone il sentimento come esaltazione della libera individualità creatrice dell'uomo; all'esaltazione della storia dei neoclassici il Romanticismo rivaluta il Medioevo, considerato fino ad allora secolo buio e barbarico; all'ateismo i romantici oppongono la fede; l'ansia religiosa è il

mezzo che mette in contatto più immediato con l'Assoluto, l'Infinito. Nasce così un concetto più organico della vita, l'uomo è in simbiosi con la natura, vista come luogo in cui l'anima può dare sfogo alla propria malinconia; attraverso di essa, l'individuo in contatto con una dimensione superiore, può abbandonarsi ai sensi e alla fantasia.

La nuova fede verso il potere dell'immaginazione conduce i poeti a scegliere il misticismo, il meraviglioso e fra gli scenari preferiti i castelli in rovina e le abbazie diroccate, sfondi ideali per ambientare storie dense di elementi misteriosi e soprannaturali.

I centri culturali e la figura dell'intellettuale.

Nel Romanticismo confluiscono atteggiamenti anche contraddittori. L'individuo romantico appare, quindi, a volte, immerso in una tragica solitudine, a volte, simbolo dell'anima di un popolo, che afferma i supremi ideali fino al totale sacrificio di sé: vittimismo e **titanismo** sono parti di una stessa tensione esistenziale. L'intellettuale non si sente più un borghese ma inizia a comportarsi in modo anticonvenzionale; gli autori sono artisti disperati e maledetti, fundamentalmente pessimisti che vivono il proprio malessere psicologico con grande drammaticità.

In Inghilterra il Romanticismo si fa coincidere con la pubblicazione del poema *Lyrical Ballads* (1798) di W. Wordsworth e S. Coleridge, come reazione alla rivoluzione francese.

La lingua. Canone fondamentale dell'estetica romantica è la poesia intesa come libera espressione del sentimento individuale che esalta la sincerità e la creatività spontanea del genio, fuori d'ogni modello e d'ogni regola prestabilita. La poesia è il mezzo con il quale il poeta scopre la realtà più profonda dell'universo o quello che si nasconde dietro di essa. Se la vita è continuo divenire, sempre nuovo e imprevedibile, tale deve essere anche l'arte, voce del proprio io nel quale la vita si riflette. Bisogna dunque abolire l'imitazione e le regole desunte dai classici.

Le correnti letterarie. Il Romanticismo è un movimento in cui convivono aspetti anche opposti fra di loro come il **liberalismo** e la **Restaurazione**, la religione della libertà e il ritorno della fede dogmatica, la rea-

Titanismo: atteggiamento di insofferenza e ribellione verso tutto ciò che limita le capacità umane, tipico della cultura romantica.

Liberalismo: movimento politico e culturale sorto nel XIX sec. come dottrina etica e politica che mira a instaurare le libertà individuali, a ottenere il riconoscimento dei diritti naturali e inalienabili dell'uomo, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la creazione dell'istituto parlamentare allo scopo di limitare le prerogative della monarchia.

Restaurazione: termine che indica il periodo della storia europea compreso tra il 1815 (Congresso di Vienna) e il 1830, corrispondente all'epoca del ristabilimento sul trono di Francia della dinastia dei Borboni dopo la Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico, nonché del tentativo di annullare ogni effetto istituzionale, politico e culturale dell'esperienza rivoluzionaria e imperiale.

zione e la rivoluzione, il realismo e il soprannaturale. Il Romanticismo sopravviverà nel Verismo e nel Decadentismo da una parte e dall'altra nel Naturalismo e nel Simbolismo.

3) La poesia: i poeti della prima generazione

Poeti laghisti: termine usato per indicare quei poeti della prima metà del XIX secolo che vissero nei pressi dei laghi del Cumberland rimanendone fortemente influenzati.

In Inghilterra il Romanticismo si fa coincidere con la data di pubblicazione delle *Lyrical Ballads* (1798) di Wordsworth e Coleridge, che con Southey formano i poeti della prima generazione e appartengono alla scuola dei **laghisti**.

3.1) W. Wordsworth

Vita

- 1770** Nasce nel Cumberland (Lake District) che influenza inesorabilmente la sua poetica.
- 1771** Parte per la Francia perché attirato dalla Rivoluzione Francese.
- 1795** Incontra Coleridge da cui nasce un sodalizio leggendario: Coleridge chiarì la natura della sua vocazione poetica, mentre Wordsworth con il suo temperamento riflessivo e pacato agì da stimolo su Coleridge.
- 1843** È nominato "poeta laureato".
- 1850** Muore a Rydal Mount.

Profilo letterario. È il poeta romantico più spesso riconosciuto come "scrittore della natura", sebbene per lo stesso autore essa rappresentasse un discorso complesso.

Lyrical Ballads (1798) si propone come manifesto del Romanticismo inglese in cui il poeta cerca di conciliare realtà e poesia; illustrando quale sia l'oggetto della poesia e quale linguaggio sia più adatto ad esso. La poesia deve basarsi sull'esperienza concreta e trae origine dalle sensazioni che si trasformano in emozioni. Il compito del poeta deve essere proprio quello di insegnare agli uomini a migliorare la

propria vita morale e i propri sentimenti mostrando loro la realtà più nascosta dell'universo attraverso il linguaggio dell'immaginazione.

What is the poet? He is a man speaking to men. The man is true but endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be among the others.

Chi è il poeta? È un uomo che parla agli altri uomini. Un uomo vero ma dotato di più sensibilità, più tenerezza e più entusiasmo, colui che ha una maggiore conoscenza della natura umana e un'anima più comprensiva rispetto agli altri.

Nella Prefazione Wordsworth traccia i punti salienti della sua poetica che deve prendere ispirazione dalla quotidianità scegliendo come soggetti la vita rustica dei contadini e dei ragazzotti semplici dei villaggi non ancora contaminati dalla città, come illustrato nella sua celebre poesia **The Solitary Reaper**, ispirata ad un viaggio in Scozia, durante il quale incontra una mietitrice in un campo, che mentre lavora canta in una lingua a lui sconosciuta, che gli fa immaginare luoghi lontani e magici.

*To choose situations and incidents from common life
Humble rustic life was generally chosen
Scegliere situazioni ed esempi tratti dalla vita comune
Vita rustica ed umile era scelta*

*Reaping and singing by herself!
Miete e canta da sola!*

La scelta di una giovane ragazza di campagna che miete in un campo di grano.

L'infanzia trascorsa a Lake District offre lo spunto per la sua riflessione sulla natura, vista come guida morale dell'uomo da cui è inscindibile, la natura come principale risorsa spirituale dell'uomo.

Il linguaggio usato deve essere espressione dell'uomo comune quindi distante dagli arcaismi e dalla artificiosità del secolo precedente, che Wordsworth chiama "poetic diction".

*To relate or describe them in a selection of language really used by men
Usare un linguaggio realmente usato dall'uomo*

*A voice so thrilling ne'er was heard in spring time from the cuckoo-bird
Nessun uccello era mai stato udito in primavera*

Il canto della giovane mietitrice che richiama il canto dell'usignolo.

Il **realismo** di Wordsworth non si presenta, però, semplicemente come un freddo e distaccato resoconto della realtà circostante ma come un insieme di ricordi originati dalla memoria.

*Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquillity
La poesia nasce da emozioni raccolte in tranquillità*

*No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers
in some shady haunt, among Arabian sands
Nessun usignolo aveva mai cantato note più gradevoli per quei viaggiatori
in rifugi ombrosi, tra le sabbie arabe*

Il canto della mietitrice in una lingua sconosciuta all'autore gli permette di viaggiare con la fantasia verso luoghi lontani e immaginari.

Le opere

The Prelude	1798	Poema autobiografico	Diviso in 14 libri. Una sorta di diario in versi in cui rivede la sua formazione dall'infanzia alla maturità.
Poems in Two Volumes	1807	Raccolta	Sonetti, liriche e odi.
The Excursion	1814	Poema filosofico	Avrebbe dovuto intitolarsi <i>The Recluse</i> . Lungo poema filosofico sull'uomo, e sulla natura.

3.2) S. T. Coleridge

Vita

- 1772** Nasce nel Devonshire.
- 1793** A causa del suo temperamento impulsivo e sognante abbandona gli studi e fugge dal college. Influenzato dalle riforme introdotte dalla Rivoluzione Francese fonda con il poeta Southey una società ideale chiamata "Pantisocracy", cioè comunità di tutti uguali. Si trasferisce nel Somerset dove conosce Wordsworth con cui instaura una lunga amicizia e una delle relazioni intellettuali più creative della letteratura inglese.
- 1798** Scrive con Wordsworth le *Lyrical Ballads* che si aprono con la rinomata poesia "The Rime of the Ancient Mariner". Si trasferisce in Germania fortemente influenzato dalle correnti filosofiche di quella nazione. Inizia a fare uso di sostanze oppiacee.
- 1834** Muore, riconciliatosi con Wordsworth, apprezzato e celebre.

Profilo letterario. Il più grande contributo di Coleridge al Romanticismo viene offerto dalla sua riflessione sull'immaginazione. Infatti, secondo il poeta, esistono due tipi di immaginazione: quella primaria che permette all'uomo di percepire la realtà attraverso i sensi e l'immaginazione secondaria che permette di creare allontanandolo dall'esperienza concreta.

Secondary imagination dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate
L'immaginazione secondaria dissolve, diffonde, dissipa per dare vita alla creazione

L'apporto di Coleridge in **Lyrical Ballads** può essere riconducibile all'elemento fantastico e al mistero. Il soprannaturale viene usato per esprimere una metafora della vita umana che il mondo reale non potrebbe esemplificare, attraverso l'utilizzo di immagini.

The Rime of the Ancient Mariner è l'espressione migliore della poetica di Coleridge sulla natura, diversamente idealizzata da Wordsworth.

Realismo	Soprannaturale
Ambientazione Identificabile in un luogo preciso della Terra (<i>South Pole</i>)	Natura Deformata e mostruosa
Tempo cronologico Il sole che sorge (<i>The Sun came upon the left</i>)	Eventi soprannaturali e apocalittici (<i>the ice as green as emerald</i>)
Personaggi (<i>the mariners, the ship the wedding guest</i>)	Il vecchio marinaio (<i>the bright eyed mariner, the skinny hand, the grey-beard loan</i>)
Punti di riferimento (<i>the lighthouse, the hill, the kirk</i>)	L'albatro che arriva improvvisamente da un luogo imprecisato (<i>at length did cross an albatross</i>)

L'opera è suddivisa in 7 parti in cui si narra la storia di un vecchio marinaio che, per espiare una colpa, è costretto a raccontare a coloro che incontra, degli invitati ad un matrimonio, la sua vicenda. Un vascello, oltrepassata la linea dell'Equatore, viene spinto verso il Polo sud. Per un tratto del loro viaggio i marinai vengono accompagnati dalla presenza beneaugurante di un albatro. D'un tratto uno di loro, un vecchio marinaio, senza alcun motivo se non la noia, uccide l'animale con la balestra. Questo gesto gratuito scatena una serie di sciagure. Il vecchio marinaio, in solitudine e posto dinanzi alla morte, dovrà ricercare la sua anima, solo così potrà riconciliarsi con il mondo degli uomini.

Il protagonista rappresenta la figura leggendaria che deve espiare una colpa ed è condannato a vagabondare per secoli per redimersi: la caduta dell'uomo, la punizione e la salvezza.

La presenza dell'invitato alle nozze è necessaria perché la colpa del marinaio possa essere espiata, perché è costretto, immobile ad ascoltare il racconto.

*It is an ancient Mariner, and he stoppeth one of three
Era il vecchio marinaio che fermò uno di loro*

L'invitato potrebbe anche essere visto come il lettore stesso.

La natura per Coleridge non è una guida morale dove rifugiarsi per trovare consolazione, ma una manifestazione reale del mondo delle idee, secondo la visione **neoplatonica**.

Molte interpretazioni sono state attribuite al poema: alcuni giustificano l'elemento fantastico nell'abuso di oppio da parte del suo autore; altri vedono il lungo viaggio intrapreso dal marinaio come l'allegoria della caduta, della punizione e della salvezza dell'uomo; altri ancora interpretano il viaggio, iniziato con il favore della Natura, come l'allegoria della vita: dove l'equipaggio rappresenta l'umanità e l'albatro il patto d'amore che unisce Dio ad essa; l'insensata uccisione dell'uccello rappresenta un sacrilegio la cui colpa deve essere espiata.

Il soprannaturale, per essere credibile, viene giustificato anche attraverso l'uso di un linguaggio arcaico,

*The Sun rose upon the right. **A**
Out of the sea came he, **B**
Still hid in mist, and on the left **C**
Went down into the sea **B***

Il Sole sorge a destra ed egli venne dal mare, nascosto nella nebbia e ridiscese nel mare a sinistra

Infatti Coleridge adotta la struttura tradizionale della ballata, secondo lo schema **A B C B**

l'uso di immagini, personificazioni e suoni onomatopeici

*like the whizz of my crossbow
come la mia balestra*

whizz, infatti, richiama il suono che fa il corpo quando si muove velocemente.

Neoplatonismo: corrente filosofica che sulla base della dottrina platonica elaborò una teoria che intendeva Dio come Uno e la realtà come manifestazione molteplice della sua perfezione.

Le opere

The Rime of the Ancient Mariner	1798	Poema	Manifesto del Romanticismo Inglese.
Cristabel	1797	Poema incompiuto	Ambientato nel MedioEvo ha come protagonisti una giovane ragazza stregata da un incantesimo.
Kubla Khan	1798	Poema incompiuto	Scritto sotto l'effetto dell'oppio descrive un sogno.
Biographia Literaria	1817	Prosa	Trattazione sulla sua vita e sul suo pensiero.

4) La poesia: i poeti della seconda generazione

Lord Byron insieme a Shelley e Keats appartiene ai poeti della seconda generazione romantica, così denominati per differenziarli dai predecessori Wordsworth e Coleridge. Contrariamente ai poeti laghisti che trascorrono la loro esistenza ancorati ai tradizionali paesaggi inglesi da cui traggono la loro ispirazione per offrire una **visione della natura più realista**, i poeti della seconda generazione non muoiono in patria, preferiscono l'esilio coltivando ideali più legati alla classicità e all'antichità.