

REALISMO Y NATURALISMO. Características generales. La narrativa realista: Galdós, Clarín y Pardo Bazán

El Realismo fue una corriente artística que se propuso representar la realidad lo más fielmente posible y con el mayor grado de verosimilitud. Surge en Francia en la primera mitad de siglo XIX y en España se inicia a partir de la década de 1870.

El Naturalismo nació, a finales del siglo XIX, impulsado por el francés Émile Zola quien propuso aplicar el método científico a la literatura: el hombre está determinado por el medio, por el momento histórico y por la herencia biológica. En España se rechazó el determinismo biológico, sin embargo, sí se introdujeron técnicas naturalistas, (descripciones minuciosas y documentadas, la influencia del medio y de la familia, menor intervención del narrador, etc.).

Características generales El género literario que mejor asumió los principios y la estética del Realismo fue la novela; y por ello, en buena medida, las características del movimiento son las características de la narrativa realista. La novela realista está vinculada a un público burgués que demanda temas más cercanos a su entorno inmediato y personajes con los que pueda identificarse. Los héroes de la literatura romántica son sustituidos por personajes comunes, de clase media, que viven conflictos propios de su época. El proletariado, clase social que surge con las revoluciones industriales, aparece esporádicamente; será la novela naturalista la que dé protagonismo a personajes de la clase obrera y refleje las situaciones de injusticia en las que vive.

τ Descripciones minuciosas y documentadas. La novela debe ser verosímil, debe tener apariencia de verdadera para el lector por medio de la técnica descriptiva. La fidelidad descriptiva se ejerce en dos direcciones: los ambientes y la psicología de los caracteres. Para ello se fundamenta en la observación de la realidad. Los novelistas se documentan sobre el terreno, tomando minuciosos apuntes sobre el ambiente, las gentes, la indumentaria...

τ El tema fundamental es el conflicto entre el individuo y la sociedad; la historia y los lugares (urbanos o rurales) adquieren gran importancia. Se descubren lacras de la sociedad con una actitud crítica, que responderá en cada caso a la orientación ideológica del autor. Renace la idea de un “arte útil”: la novela debe contribuir a la reforma o al cambio de la sociedad, en un sentido o en otro.

τ Los personajes representan a un grupo social pero también muestran personalidades individuales.

τ Es frecuente el narrador omnisciente que interviene en la historia de forma constante; junto con la narración tradicional y el estilo indirecto, destacan el diálogo, el estilo indirecto libre y los monólogos.

τ El lenguaje se utiliza para caracterizar ambientes y personajes (se introducen variedades geográficas y sociales). Se emplea un estilo natural, fruto de una técnica muy depurada y se incorpora a la novela el lenguaje coloquial. Se pone empeño en adaptar el lenguaje a la índole de los personajes.

La narrativa realista: Galdós, Clarín y Pardo Bazán

♠ Benito Pérez Galdós: su producción narrativa permite recorrer la evolución del propio movimiento realista. Suele clasificarse en tres etapas:

→ Novelas de la primera época conocidas como novelas de tesis, porque el autor expone en ellas su defensa del espíritu moderno frente a la intolerancia y el fanatismo. Su tema central es el enfrentamiento entre la mentalidad progresista y la tradicional. Comienza con La fontana de oro (1870). Destacan: Doña Perfecta (protagonizada por una mujer de apariencia bondadosa y religiosa que, en realidad, es cruel y dominadora, llamada irónicamente doña Perfecta); La familia de León Roch; Marianela.

→ Novelas contemporáneas. Se inicia con La desheredada (1881). Inventa un mundo ficticio, reflejo de la realidad de la época, en el que Madrid adquiere el papel protagonista. Los personajes son más complejos y se recurre a elementos naturalistas para explicar su conducta. La obra maestra de este período es Fortunata y Jacinta, en la que inmortalizó a dos personajes femeninos procedentes de clases sociales opuestas (Fortunata: joven humilde, y Jacinta: señora burguesa), en una historia de sentimientos encontrados: la inocencia y la generosidad, frente a la avaricia y la perversión del protagonista masculino, Juan Santa Cruz. Ambas mujeres son engañadas por Juan, que seduce a la primera, pero acaba casándose con la segunda. Destacan también: Tormento; Miau...

→ Novelas espiritualistas: en ellas se percibe una mayor preocupación por problemas religiosos, éticos y morales. Los personajes son humildes, con altos valores morales y gran sentido del deber. Destacan: Nazarín, El abuelo, pero sobre todo Misericordia, conmovedor relato con el tema de la caridad y la pobreza como telón de fondo; su protagonista es Benigna, quien pasa privaciones para ayudar a sus amos, señores pobres que pretenden aparentar una riqueza que ya no poseen.

Al margen de lo anterior: Episodios nacionales: 46 relatos, escritos a lo largo de toda su trayectoria. Son narraciones breves, sobre los acontecimientos históricos más importantes en la España del XIX. Se trata de novelas históricas.

♠ Leopoldo Alas "Clarín": en su obra narrativa confluyen diversas influencias: elementos naturalistas (observación minuciosa y dependencia fisiológica y psicológica) y una religiosidad que defiende un cristianismo tolerante. Es autor de cuentos, entre los que destacan: Pipá, ¡Adiós, Cordera!, El Quin, etc. Escribió dos novelas: La Regenta y Su único hijo.

La Regenta, de evidente influencia naturalista, larga y compleja novela, pero de sencillo argumento: plantea un triángulo amoroso (Fermín de Pas- Ana Ozores- Álvaro Mesía) que desarrolla el tema del adulterio en una ciudad de provincias, Vetusta. Como tema central nos encontramos un retrato de Vetusta, ciudad que en la vida real se corresponde con Oviedo y que simboliza una sociedad caracterizada por un ambiente mediocre y corrompido. Es una obra que destaca no sólo por la acertada caracterización de los personajes, de los que se ofrece una detallada penetración psicológica, sino también por las técnicas narrativas (combina varios puntos de vista: el objetivismo de la descripción, el narrador omnisciente, la visión de los personajes a través del estilo indirecto libre; junto con saltos temporales- flash back- que sirven al autor para reconstruir el pasado de los personajes). Fue una novela muy polémica, por la actitud anticlerical que contenía, lo que motivó su olvido y la prohibición de su publicación en distintas épocas.

♠ Emilia Pardo Bazán: la condesa de Pardo Bazán atrajo la atención sobre el Naturalismo con La cuestión palpitante, en donde trata de conciliar las doctrinas de Zola con el cristianismo. Ella era católica y no podía aceptar el determinismo: la maldad natural de los seres humanos ni la falta de libre albedrío. Como escritora de novelas, muestra predilección por los temas de la sórdida vida rural de su Galicia natal en su obra más importante, Los pazos de Ulloa, y su continuación La madre naturaleza, en la que la degeneración y la ruina progresiva de una familia aristocrática son reflejadas duramente y sin piedad. Otras obras: La tribuna, Insolación, La quimera.