

TEMA 1: *Realismo y naturalismo. Características generales. La narrativa realista: Galdós, Clarín y Pardo Bazán.*

El Realismo es una corriente estética de las artes que se da en toda Europa en la 2ª mitad del siglo XIX y que tiende a la **representación de lo real y lo concreto, evitando cualquier tratamiento idealizador o subjetivo**. Si el Romanticismo buscaba la fuente de inspiración en el mundo interior (intimismo, subjetividad, sentimentalismo, evasión...), el Realismo intenta reflejar la **realidad externa de forma objetiva** y despersonalizada por medio de la **observación** y la **documentación**. Para ello utiliza como género principal la **novela**.

Para el triunfo del Realismo tienen importancia fundamental las transformaciones sociales que se van produciendo a lo largo del siglo XIX y que traen como consecuencia el ascenso de la burguesía, que se confirma como clase dominante. Durante esta época se producen **transformaciones sociales** relevantes que cambian la vida de las personas, pero que crean nuevos problemas: crecimiento de la población, concentración en núcleos urbanos, desarrollo de la industria, el comercio, progreso técnico (nuevos inventos: telégrafo, teléfono...) La novela realista está **vinculada a un público burgués**, cansado del sentimentalismo y del idealismo romántico, demanda temas más cercanos a su **entorno inmediato** y personajes con los que pueda identificarse. Los héroes apasionados e idealistas de la literatura romántica son sustituidos por **personajes comunes**, de clase media que viven conflictos propios de su época y con los que el lector se identifica.

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.

Desde el punto de vista ideológico, frente al idealismo de la 1ª mitad del siglo, se desarrolla la **filosofía positivista**, que defiende que el saber debe basarse en la experiencia y en los hechos comprobables; con ello se produce un **auge de las ciencias**: el método experimental de Claude Bernard aplicado a la medicina, el evolucionismo de las especies de Darwin y las leyes de la herencia de Mendel.

La literatura realista y naturalista se hace eco de todas estas transformaciones. El movimiento realista se extiende rápidamente por toda **Europa**. En Francia: Stendhal, Balzac y Flaubert. En Rusia: Dostoievski y Tolstoi. En Inglaterra: Dickens. Máximo representante del Naturalismo: Zola.

Características del Realismo

El escritor realista vive en una sociedad en que los **valores burgueses** se encuentran cada vez más consolidados; esa sociedad será su punto de partida: es decir, **ya no huye de la realidad sino que se propone retratarla, frecuentemente con intención crítica.**

Se suele presentar al Realismo como antítesis del Romanticismo. Ello es inexacto; más bien el Realismo surge por **evolución a partir del Romanticismo**, aunque con el tiempo se oponga a él. El Realismo desarrolla ciertos elementos románticos: el interés por la naturaleza, o por lo regional, lo local, lo costumbrista; y elimina o depura otros elementos: se frena la imaginación, se rechaza la fantasía, las explosiones del sentimiento...

Rasgos esenciales:

□ Se intenta reflejar la realidad con exactitud y objetividad imitando el método científico. 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...

□ La novela debe ser verosímil, debe tener apariencia de verdadera para el lector por mediode la técnica descriptiva. La fidelidad descriptiva se ejerce en dos direcciones: los ambientes y la psicología de los caracteres.

□ 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.

□ El novelista adopta un punto de vista omnisciente; es decir, realiza comentarios o modifica situaciones, influyendo en la opinión del lector. Tiene conocimiento de las actuaciones de sus personajes: pensamientos, sentimientos,... en ocasiones el autor adopta una actitud de "cronista" y tiende a desaparecer.

□ Predominan los personajes que pertenecen a la burguesía.

□ 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.

Características del Naturalismo

Corriente iniciada en Francia por el novelista Émile Zola, que pretende ser una concepción del hombre y un **método para estudiar y transcribir su comportamiento**. El Naturalismo es la culminación del Realismo y se basa principalmente en los métodos de las **ciencias experimentales** y en el **determinismo**.

Rasgos esenciales:

- ❑ El **materialismo**: el hombre es, ante todo, un organismo, todos sus comportamientos se explican por su fisiología. Las leyes que rigen su organismo deben explicar las reacciones anímicas.
- ❑ El **determinismo**: el hombre no es libre porque actúa impulsado por las presiones del medio ambiente en que vive y por el peso de la herencia.
 - La **herencia biológica** le marca al individuo su destino, determina la línea de su comportamiento.
 - Las **circunstancias sociales** restringen las opciones del hombre para orientar su vida, añadiéndose a sus condicionamientos biológicos.
- ❑ **El novelista debe experimentar** con los personajes, situándolos en determinadas situaciones y comprobando cómo sus actos se explican por la influencia de la herencia y de las circunstancias. **Influencia de la ciencia experimental de Claude Bernard** : el novelista debe actuar como un médico con sus pacientes o un biólogo con sus cobayas.
- ❑ Reproduce los **ambientes** más **sórdidos** o desagradables de la sociedad.
- ❑ Abundan los **personajes tarados, alcohólicos, psicópatas**, seres que obedecen, sin saberlo, a sus impulsos hereditarios.
- ❑ Técnica y estilo: llevan a las máximas consecuencias los postulados de la novela realista: dan el **máximo rigor** a los métodos de la **observación** y la **documentación**. Se hace más precisa la **reproducción del lenguaje hablado**.

El Realismo en España

El desarrollo del Realismo español corre paralelo a la evolución de la sociedad durante este periodo: época con graves problemas sociales y fuertes tensiones políticas:

- **Hasta 1868** la política responde a un signo liberal moderado o conservador.
- **La revolución del 68** ("la Gloriosa") destrona a Isabel II y supone la victoria de una burguesía progresista. La constitución de 1869 proclama amplias libertades (de expresión, de enseñanza, de asociación...) provocó fuertes reacciones de los sectores tradicionalistas (nueva guerra carlista).
- **La Restauración** (restauración de la monarquía en 1875 en la persona de Alfonso XII): se instaura un sistema político bipartidista. Basado en la alternancia pacífica del partido conservador y liberal. Estas tendencias opuestas se reflejarán en la literatura.

La fecha de **1868**, en que se consolida el predominio de la burguesía en España, puede servir (como en Francia 1848) de punto de referencia. La **consolidación del Realismo español** se produce a partir de esta fecha.

En 1870 se publica la primera novela de Galdós (*La Fontana de Oro*), desde entonces, el desarrollo de las nuevas corrientes narrativas será ininterrumpido y alcanzará sus máximos frutos en los años 80 y 90.

A pesar de la influencia de los escritores realistas europeos, los autores españoles rara vez se ajustarán totalmente a los cánones del Realismo francés o de otros países. La aplicación de esas **técnicas y la selección de los temas dependerá de la orientación ideológica del novelista**: los escritores de línea progresista llevarán más lejos el enfoque realista; mientras que los de mentalidad tradicionalista o conservadora impondrán claros límites al realismo, rechazando ciertos temas y ambientes que eran usuales en los novelistas extranjeros y someterán la realidad a una mayor o menor idealización.

- **Línea tradicionalista e idealizante**: **José María Pereda** (enfrentamiento entre la vida rural, idealizada, compendio de virtudes, y la vida moderna, caracterizada por la corrupción y la impiedad).
- **Línea progresista, Realismo más puro**: **Galdós**, primeras novelas; **Leopoldo Alas “Clarín”** (*La Regenta*).
- El Realismo de la narrativa española tiene un **marcado carácter regionalista**. Así, Pereda sitúa sus obras en los ambientes y paisajes de Cantabria; Valera, en Andalucía; Galdós, en Madrid; Clarín, en Asturias; Emilia Pardo Bazán, en Galicia.

El Naturalismo en España

Acompañado de una fuerte polémica que **inició Emilia Pardo Bazán** en su ensayo *La cuestión palpitante* en el que, por un lado, alaba la fuerza creadora de **Zola** y lo defiende contra quienes lo acusan de “inmoral”. Pero, por otro lado, rechaza enérgicamente el determinismo y las demás bases ideológicas de la escuela, en nombre de una concepción cristiana. Se declara ferviente partidaria de un realismo “nuestro”, como fórmula “más ancha y larga” que la de Zola.

Si el Naturalismo es un sistema al que son consustanciales el materialismo y el determinismo, apenas puede certificarse su presencia en España. De hecho, **en la narrativa española resulta difícil distinguir entre Realismo y Naturalismo**, ya que de este último sólo se encontrarán ejemplos ocasionales **en alguna novela de Galdós** (*La desheredada*) y **en algunas páginas de Clarín**. Caso aparte es el de **Blasco Ibáñez**, que comparte con Zola una ideología revolucionaria, muestra cierta preocupación por las taras hereditarias y una predilección por los ambientes sórdidos y la crudeza de ciertos temas.

El Naturalismo francés apenas influyó más que en las técnicas narrativas y descriptivas, así como en la presencia de ciertas realidades en la novela. El reflejo de la miseria material y moral, la conciencia de ciertos condicionamientos sociales, la pintura de ambientes turbios y de situaciones escabrosas entrarán en la obra de algunos realistas españoles. Así es, ante todo, en las novelas de **Emilia Pardo Bazán**: *La tribuna* (refleja la vida dura de una fábrica); *Los pazos de Ulloa* y *La madre Naturaleza* (recogen gentes y paisajes gallegos, traspasados por pasiones violentas. Presenta la decadencia de la aristocracia gallega).

Benito Pérez Galdós (1843-1920)

Fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la **novela realista** del **siglo XIX**. La amplitud y densidad de su obra novelística no tiene comparación en nuestra historia literaria, es un **testimonio tolerante y crítico de la vida y los conflictos de su tiempo**.

Galdós nació en **Las Palmas de Gran Canaria**. Estudió **Derecho** en **Madrid**, pero abandonó la carrera para dedicarse a la **literatura**. Viajó por varios países europeos, intervino en **política**. Estuvo nominado al **Premio Nobel**, pero su identificación con el **progresismo** hizo que su candidatura fuera boicoteada desde el lado conservador. Tampoco consiguió entrar en la **Real Academia** hasta 1894, por las mismas cuestiones ideológicas. Al final de sus días, pasó penurias económicas y de salud (estaba casi ciego).

Su **obra narrativa** contiene dos apartados:

- Los **Episodios Nacionales**, un conjunto de **46 novelas históricas** agrupadas en **cinco series** que recorren la **historia de España** durante el **siglo XIX**.
- Sus **novelas**, que se estructuran en **tres épocas** distintas:
 - a) **Novelas de la primera época (década de 1870)**: caracterizadas por ser **obras de tesis**, en las que combate el **fanatismo** y el **caciquismo** de los pueblos y presenta a los liberales como **héroes**. Algunos títulos: **La familia de León Roch**, **Doña Pefecta**.
 - b) **Novelas contemporáneas (década de 1880)**: novelas **objetivas** desde las que el autor repasa **la vida de las gentes** de muy diferente estado y condición. Algunos títulos: **La desheredada**, **Fortunata y Jacinta**, **Maiu**, **La de Bringas**. En esta etapa, encontramos sus títulos mayores. **Galdós** creó **personajes** insuperables como **Isidora Rufete**, **Manso**, **Fortunata**, **Ramón Villamil**, **Amparo**, **Rosalía**... Todas sus novelas transcurren en **Madrid**. Por eso se le considera el novelista de la ciudad en el siglo XIX.
 - c) **Novelas espirituales y simbólicas (década de 1890)**: se centran en el **interior de los personajes**, en los valores morales y los ideales. Usan el monólogo interior y algunos elementos fantásticos. Obras destacadas: **Torquemada**, **Misericordia**.

Galdós también fue **autor teatral** y su primera obra fue una adaptación de su novela **Realidad**. Otras de sus obras teatrales fueron **Electra** y **El abuelo**. **Galdós** fue innovador también en el **teatro**.

Leopoldo Alas "*Clarín*" (1852-1901)

Leopoldo Alas, al que le gustaba firmar con su seudónimo "**Clarín**", desde una postura **progresista** y **liberal**, defendió una literatura **combativa**, de denuncia de la **corrupción política**, el **caciquismo** y la **superstición**.

Entre sus obras, destacan:

- sus **artículos** (publicados bajo los títulos generales de **Solos de Clarín** y **Paliques**);
- sus **cuentos y relatos breves** (como "**Pipá**", "**Adiós, Cordera**", "**Doña Berta**")
- sus **novelas**: **La Regenta** y **Su único hijo** (inacabada, por el fallecimiento del autor).

La Regenta.

Se desarrolla en **Vetusta**, una ciudad inventada que es el retrato de la ciudad de **Oviedo**, donde vivía.

La protagonista es **Ana Ozores**, casada con el ex regente de la **Audiencia** vetustense, don **Víctor Quintanar** (de donde le viene el nombre de "**Regenta**"). Su marido es veinte años mayor que ella, una mujer **retraída** y **frustrada** que se debate entre la **soledad** y el **hastío**. Sobre **Ana**, ejerce una gran **influencia** su confesor, **don Fermín de Pas**, el **magistral de la catedral**, mientras que **Don Álvaro Mesía**, un donjuán de provincias, **atractivo** y **seductor**, representa a la sociedad **aristocrática** y **ociosa** de la ciudad. **Don Álvaro** se apuesta en el **casino de Vetusta** que es capaz de conquistar a **doña Ana**. Al final de la novela, ella cae rendida en brazos de su burlador, su **fama** de mujer piadosa queda destruida, la ciudad le da la espalda y su marido muere al intentar **recuperar** la **honra** perdida, batiéndose en **duelo** con **Mesía**. **Don Álvaro** se va de **Vetusta** y **Ana** queda **abandonada** a su suerte en la ciudad provinciana.

La **novela** trata temas atemporales y universales: **el amor**, **el adulterio**, **la ambición**, **el poder de la Iglesia**, **la inmoralidad**, **el misticismo**, **los celos**, **la envidia** o **la seducción**.

La **trama** gira entorno a la caída **moral** de la **protagonista**, el lento proceso **psicológico** hasta llegar al **adulterio**, la **falsa moralidad** de una sociedad que **carece** de principios **éticos**.

La novela está contada por un narrador **omnisciente** y se utilizan las **técnicas** propias del **Realismo**: **documentación**, observación **directa** de la realidad, descripciones **minuciosas** y pintura de **ambientes** y **personajes**. Incorpora también las referencias **científicas** utilizadas por los **naturalistas**, como las descripciones de síntomas de **neurosis**, **histeria**, traumas **infantiles**, **fetichismo** o la interpretación de los **sueños**, por lo que se debate mucho entre los críticos si esta novela es solamente **realista** o también es **naturalista**.

Incluye, el **estilo directo** en boca de los **personajes**, el **estilo indirecto**, el **estilo indirecto libre** (con el que revela la **reflexión íntima** de los personajes) o el **flash back**. Entre los **rasgos** de estilo, destaca el uso de la **ironía**.

"La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo."

Emilia Pardo Bazán

Nace en A Coruña el 16 de septiembre de 1851, en el seno de una familia acomodada, y muere en Madrid el 12 de mayo de 1921. Se casa en 1868, en 1869 su padre es elegido diputado y toda la familia se traslada a Madrid, pero en 1870, por razones políticas, tiene que salir de España y reside primero en Francia y luego en 1872 en Austria. Son años formativos de mucha lectura y en los que viaja también por Italia e Inglaterra, perfeccionando sus conocimientos de inglés y alemán. Aunque sus padres se preocuparon por su educación, desde niña tuvo acceso a los libros, y asistió en Madrid a un colegio francés, las tradiciones de la época limitaban la instrucción formal de la mujer. Pardo Bazán tiene una formación autodidacta. Desde muy temprano tomó **conciencia de la situación de postergación en que se mantenía a la mujer**. Ella misma sufrió los prejuicios de su época cuando, por ser mujer, se le negó la entrada en la Academia Española. Pardo Bazán fue una escritora muy precoz; escribió sus primeros versos a los ocho años y a los quince, en 1866 publicó su primer cuento.

Es una autora prolífica y **polifacética**, pues escribió **poesía, teatro, ensayo, libros de viajes, cuentos y novelas, además de ser aficionada a la pintura**. También destacan sus **ensayos** sobre teoría literaria (*La cuestión palpitante*, 1882), en los que trata la integración de los movimientos filosóficos de su momento en la creación artística, concretamente el naturalismo, donde rechaza enérgicamente el determinismo y las demás bases ideológicas de la escuela, en nombre de una concepción cristiana.

Entre sus numerosas novelas sobresalen tres: *La tribuna* (1883), *Los pazos de Ulloa* (1886) y *La madre naturaleza* (1887). Las tres novelas tienen lugar en su tierra nativa, **Galicia**, y representan uno de los mejores ejemplos del **naturalismo** en la literatura española, y en ellas prevalece un fondo **determinista**, que se acentúa todavía más en novelas posteriores como *Insolación* (1889). *La Tribuna*, considerada la primera novela social y la primera novela naturalista español, cuenta la historia de una mujer obrera y refleja el ambiente de trabajo en una fábrica, mostrando el ambiente de las cigarreras de La Coruña a la que da el nombre literario de Marineda. Estas obras tuvieron gran repercusión y se tradujeron rápidamente a los principales idiomas europeos.