

“Satán solía decir que nuestra raza vivía una vida de autoengaño continuo e ininterrumpido. Se estafaba a sí misma desde la cuna hasta la tumba con imposturas e ilusiones que tomaba por realidades, y esto convertía su vida entera en una impostura. De la veintena de buenas cualidades que imaginaba tener y de las que se envanecía, en realidad no poseía prácticamente ninguna. Se consideraba a sí misma como oro, y era solamente latón.”

(Fragmento. El forastero misterioso. Mark Twain)

El Naturalismo y la crítica

Éxodo rural a las ciudades, gran crecimiento demográfico, una burguesía cada vez más conservadora... Esta era la época de la Revolución Industrial en Inglaterra y algo después en otros países europeos; una época en la que se da un progreso técnico con nuevos inventos y un desarrollo de la industria y el comercio nunca visto hasta ese momento.

Mujeres en el lavadero.

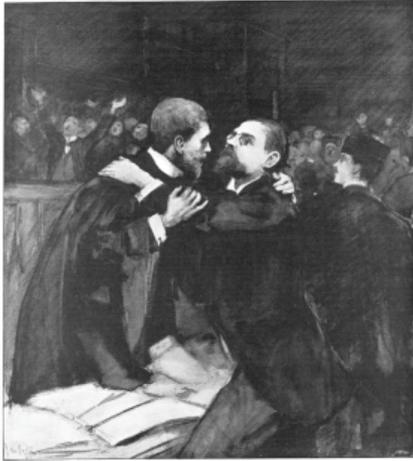
Predomina en este período la filosofía positivista que postula que el saber se basa en la experiencia y en la ciencia y que el método que se debe aplicar en toda investigación debe ser el método experimental. Esta filosofía favorece enormemente el desarrollo de las ciencias naturales y sociales por lo que se producen grandes avances científicos.

En este contexto se desarrolla el Naturalismo, un movimiento de origen francés que lleva los postulados realistas hasta sus últimas consecuencias.

Un tema utilizado frecuentemente en este movimiento es el adulterio. Desde ya, ese contenido está atravesado por la condena social que tiene la relación adúltera de uno de los esposos,

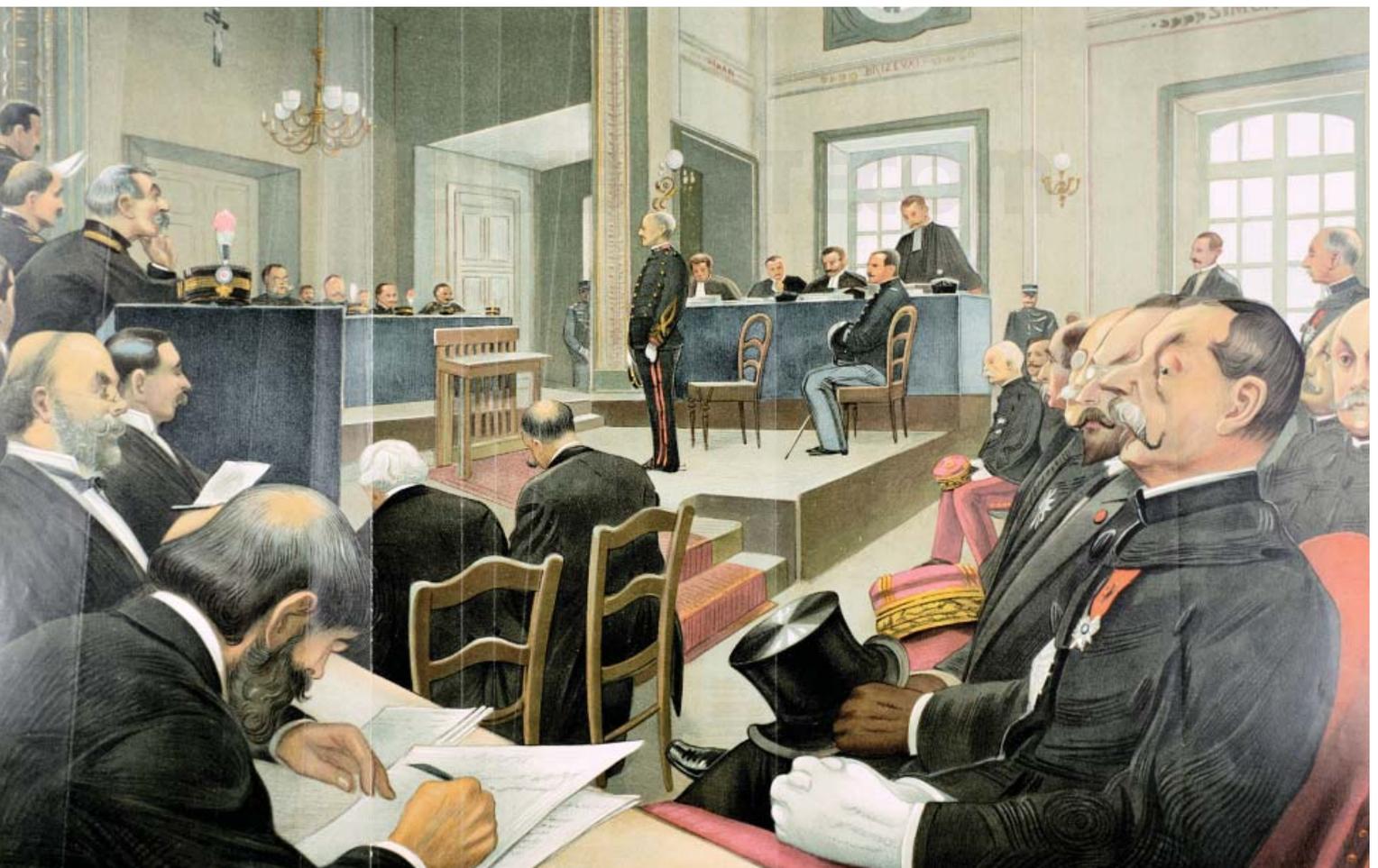
sobre todo de la mujer. No debemos olvidar que ella, cuando abandonaba el hogar, podía ser conducida de nuevo a él por la fuerza pública. Si la mujer era la sorprendida en adulterio, el castigo que algunos códigos penales llegaban a prever era la pena de muerte; el hombre no corría esos riesgos.

Ante tal situación, el protagonista literario de estos hechos era siempre la mujer ya que el hombre involucrado en las tramas de adulterio presentaba una situación distinta: si era soltero, se caracterizaba con el papel del tradicional Don Juan, aunque ya sin el brillo del Romanticismo; si se trataba del marido infiel, su comportamiento aparecía como el de un calavera moralmente condenable, pero digno de disculpa en cuanto era esclavo de sus tendencias naturales.

Uno de los grandes rasgos estilísticos de la novela naturalista es el enfrentamiento entre distintas concepciones del mundo, un enfoque dualista de la vida; uno de los dualismos que más éxito tuvo fue el religioso y se muestra en la novela a través de la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo .

La defensa o el ataque a la religión no se van a centrar en el propio sentimiento religioso, sino en la sociedad que lo experimenta y, sobre todo, en el clero que lo encarna. Las posturas religiosas serán la manifestación de la ideología de los autores: progresistas y anticlericales contra conservadores y clericales. Por otra parte, la visión política excederá al mensaje literario y los autores dejarán entrever en sus novelas su propia ideología política. Nos encontraremos nuevamente con el enfrentamiento entre la ciudad y el campo. Los novelistas de ideología conservadora tenderán a una idealización de la vida rural, mientras que la ciudad, el mundo urbano, será el escenario negativo. Por el contrario, los representantes de la ideología liberal prefieren la ambientación urbana o muestran el lado negativo de la sociedad campestre.

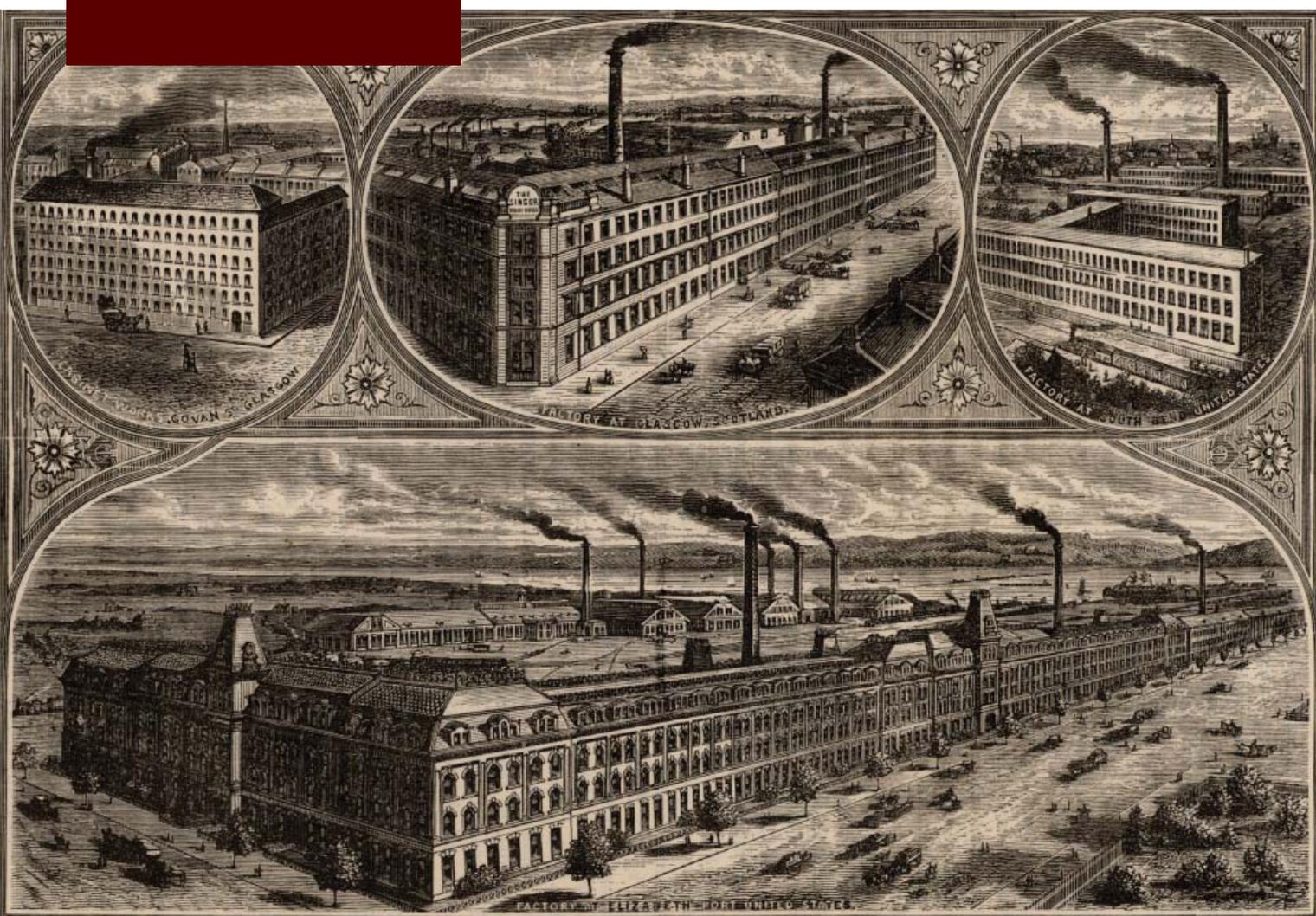
El caso Dreyfus conmovió a la opinión pública. Émile Zola encabezó una cruzada para liberarlo con su famoso escrito gracias J'acuse.

El Naturalismo fue un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y así documentarla en todos sus aspectos, tanto en los más elevados como los más despreciables. Su máximo representante, teorizador e impulsor fue el periodista Émile Zola que expuso esta teoría en el prólogo a su novela Thérèse Raquin.

El Naturalismo, al igual que el Realismo, se presentó como una opción al Romanticismo ya que rechazaba la evasión y volvió la mirada a la realidad más cercana, material y cotidiana, pero –y en esto era irreductible– extendió su mirada a las clases más desfavorecidas y explicó los males de la sociedad con una visión determinista. El novelista del Naturalismo pretendía interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana.

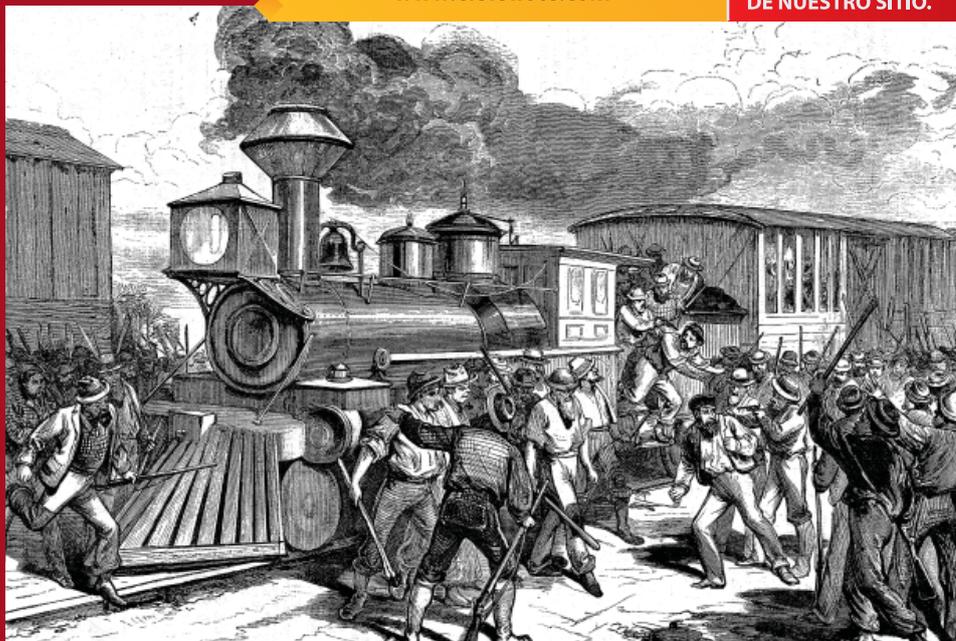
Desde Francia, el Naturalismo se extendió a toda Europa a lo largo de veinte años adaptándose a las distintas literaturas regionales. Algunos autores consideran que el Naturalismo es una evolución del Realismo; la mayoría de los escritores realistas se inclinarían hacia esta corriente materialista y el resto orientarían su descripción de la realidad hacia el interior del personaje llegando a la novela psicológica.

La condesa Pardo Bazán, en los primeros capítulos de su ensayo titulado La cuestión palpitante, traza una semblanza rápida de las tesis de Zola y encuentra en ellas dos objeciones fundamentales: en primer lugar, su fondo determinista y su aplicación del método experimental. La segunda objeción que plantea a la teoría de Zola consiste en el utilitarismo asignado a la novela. Su opinión va a coincidir con la de los otros autores considerados naturalistas. Para Galdós, lo esencial del Naturalismo estaba ya presente en la literatura española desde hacía mucho tiempo: esta es también la posición que adopta Leopoldo Alas (Clarín), uno de los autores que, en su momento, mejor supo comprender la teoría de Zola. Clarín advierte que los prejuicios anti naturalistas responden frecuentemente al desconocimiento del objeto de discusión.

Las fábricas explotaban a los trabajadores con largas jornadas laborales.

En palabras de Clarín, la misión del novelista consiste en “reflejar la vida toda, sin abstracciones; no levantando un plano de la realidad, sino pintando su imagen como la pinta la superficie de un lago tranquilo.”

Las desigualdad social generaba conflictos que, en ocasiones estallaban a la menor provocación.

Las diferencias sociales eran abismales, en los detalles cotidianos podíamos observar esas diferencias.

El amor suele adoptar en el Naturalismo unas manifestaciones más concretas; el amor imposible llega a situaciones extremas que provocan tensiones argumentales originales. Es el caso del amor entre hermanos –descubierto cuando ya es difícil oponerse a los hechos consumados – como sucede en *La madre naturaleza*, de Emilia Pardo Bazán. Otra situación es la del vínculo amoroso en el que entra a formar parte un clérigo. Aunque el problema puede resolverse, lo habitual es que el desenlace sea sombrío.

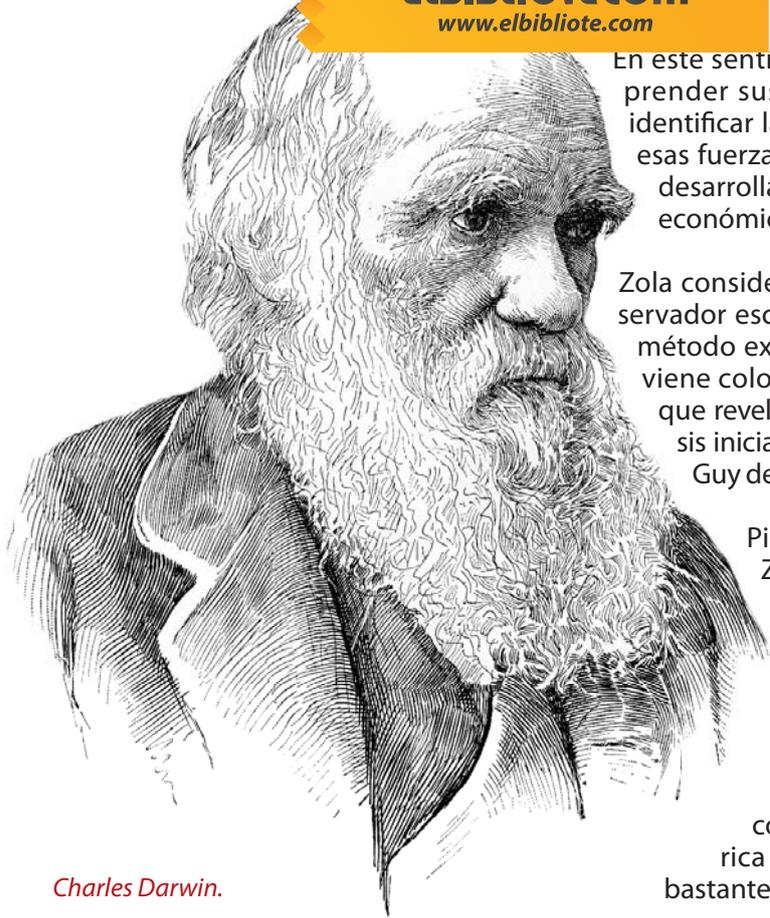
La pareja incierta será otra circunstancia que origine profuso material; puede deberse a la diferencia de edad o a diferencias sociales.

Este movimiento se inicia a partir de 1880 y hasta alrededor de 1940; de todas maneras sus raíces son anteriores pues los escritores tomaron –tal como se especificó previamente – las ideas del Realismo y las desarrollaron llevándolas a otro nivel.

Si bien algunos críticos han tratado de etiquetar el Naturalismo como una suerte de Realismo radical, este movimiento tiene suficiente profundidad y personalidad como para ser considerado diferente.

Un buen número de teóricos consideran que el Naturalismo no es más que una segunda etapa del Realismo, para la cual un nuevo término no es necesario. Varios son los que utilizan los términos Realismo y Naturalismo alternativamente, indiferentemente o asociados. Esta confusión se debe a la ausencia de una teoría clara sobre el Realismo; ella es también atribuible a Émile Zola, quien, en su voluntad de acercar al Naturalismo a prestigiosos narradores, atribuyó el calificativo de naturalistas a autores como Balzac, Stendhal y Flaubert.

En principio, allí donde el realismo era básicamente descriptivo y únicamente atento hacia la capa social burguesa –su principal promotora y consumidora – el Naturalismo resultó un movimiento con influencias más profundas –entre las que destacan la teoría de la evolución de Darwin y la filosofía determinista – y metas más altas; no sólo mostrar la vida de su época tal como era sino determinar el por qué era como era, y hacerlo sin descartar sus aspectos más desagradables. Las obras naturalistas incluyen la pobreza, el racismo, el sexo, los prejuicios, la enfermedad, la prostitución, la suciedad y la muerte tratadas de una forma libre de dramatismo, lo que las hizo algo difíciles para el público en general y consiguió que fueran criticadas por ser demasiado directas y francas; ellas tocaban temas que la burguesía prefería ignorar. Frente al optimismo y al progresismo liberal del que solían hacer gala los escritores realistas, el Naturalismo se mostraba fuertemente pesimista; a diferencia de los realistas, los naturalistas negaban la libre voluntad y se refugiaban en su pesimismo afirmando que las condiciones sociales y naturales de los personajes les impiden vivir de acuerdo con su voluntad.

Charles Darwin.

En este sentido, los naturalistas se mostraron muy interesados en emprender sus obras desde un punto de vista científico, intentando identificar las fuerzas que influyen las acciones de los personajes; esas fuerzas serían principalmente el ambiente en el que crecen y se desarrollan, así como la herencia que reciben o la posición social y económica que ocupan.

Zola considera que el escritor es observador y experimentador. El observador escoge un tema y el experimentador emite una hipótesis. El método experimental reposa sobre el hecho de que el escritor interviene colocando al personaje dentro de determinadas condiciones que revelarán los mecanismos de sus impulsos y verificarán la hipótesis inicial. El naturalismo francés parece limitarse, además de Zola, a Guy de Maupassant, a los hermanos Goncourt y a Alphonse Daudet.

Pierre Bourdieu establece en sus estudios sobre el arte que Zola es importante porque redefine la relación del escritor con la sociedad; llevado por su deseo de mejoras sociales, Zola escribió en 1898 una célebre carta, "J'accuse", en la que revelaba las mentiras de las autoridades francesas en el controvertido caso del oficial judío Alfred Dreyfus. Desde Francia el Naturalismo se extiende a Alemania – en la que no cobra demasiada fuerza –, Italia –donde se denominó verismo –, a Rusia –donde influyó en autores como Gógol y Dostoievski – a España y también a Latinoamérica y a los Estados Unidos en donde este movimiento llegó bastante tarde.

El estilo del Naturalismo se caracteriza por una serie de rasgos bien definidos:

Conferencia de Emil Zola.

-Determinismo positivista. El naturalista presenta al ser humano sin libertad de elección, determinado por la herencia genética y el medio en que vive. Los escritores abrevan de teóricos como Comte, Bentham, Stuart Mill, Darwin, Herbert Spencer, Marx y Engels.

-Anticlericalismo.

-Sátira y denuncia social. La novela naturalista no es un simple pasatiempo, es un estudio serio y detallado de los problemas sociales, pretende encontrar sus causas y mostrarlos de forma documental.

-Concepción de la literatura como arma de combate político, filosófico y social.

-Marcada exhibición de lo feo y tremendismo. Al presentar casos de enfermedad social, el novelista naturalista no puede vacilar al enfrentarse con lo más crudo y desagradable de la vida social.

-Adopción de los temas inherentes a las conductas sexuales como elemento central de las novelas. No se trata como erotismo agradable sino como síntomas de enfermedad social, suciedad y vicio. Frecuentemente el novelista naturalista se centra en el mundo de la prostitución como falta social y tragedia individual. Los naturalistas criticaban con frecuencia la literatura folletinesca que trastornaba la percepción de la realidad ya que muchos los consideraban como pornográficos debido a esa percepción.

-Se intenta reflejar que la condición humana está mediatizada por tres factores: La herencia genética, los fallos sociales (alcoholismo, prostitución, pobreza, violencia) y el entorno en que se desarrolla e inserta el individuo.

Niña trabajando.

Del Determinismo deriva otra importante característica del Naturalismo; una crítica a la conformación de la sociedad ya que en ella se encuentra el origen de las tragedias humanas.

El Naturalismo es pesimista y ateo merced al Determinismo que afirma que es imposible escapar de las condiciones sociales que guían nuestro sendero personal.

Se niegan los principios estéticos tradicionales para proponer una revolucionaria comparación entre lo que es bello y lo que no lo es. Se reivindica aquello que la gran literatura aristocrática y burguesa había rechazado durante siglos. Esta novela es considerada la representante de las clases bajas, la pequeña burguesía y el proletariado.

En la novela naturalista aparecen los personajes más variados, desde alcohólicos, psicópatas; seres que obedecen a sus impulsos más primarios y cuyas reacciones serán diferentes según la clase a la que pertenezcan.

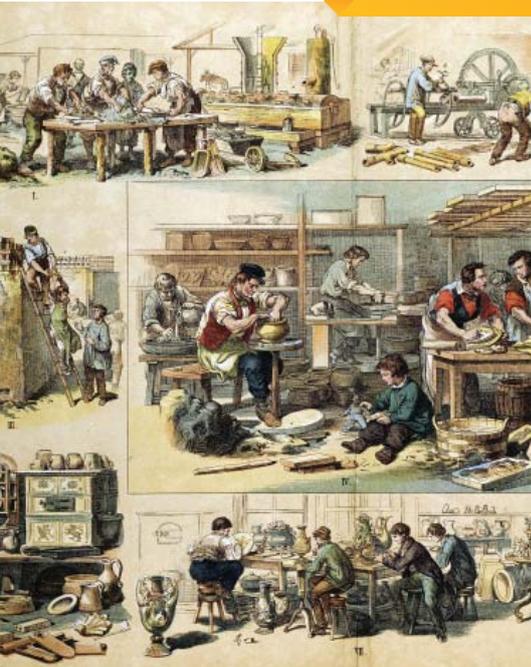
Las técnicas narrativas utilizadas en las novelas naturalistas son muy parecidas a las que se pusieron en práctica en el Realismo, aunque es mucho más descriptivo y minucioso; un ejemplo de esta minuciosidad es Zola, que esperaba a la salida de una fábrica para tomar notas y luego las usaría para describir la salida de los obreros en una de sus novelas.

El lenguaje utilizado se inclina especialmente hacia las jergas y el habla regional o popular.

Este movimiento literario fue apoyado por los sectores republicanos y demócratas de España, y se enfrentó con una firme resistencia de los sectores conservadores que veían en él la destrucción de los valores cristianos.

El trabajo estaba regulado y quienes más padecían esta situación eran los niños; no era extraño que una familia completa tuviera que trabajar sólo para sobrevivir. Incluso solía preferirse el trabajo infantil por el abaratamiento en la mano de obra. Esta situación se mantendría hasta las reivindicaciones sociales pero aún hoy en día es una situación que se perpetúa en algunos países.

Detalle de fábrica de cerámica.

Se difundió principalmente a principios de la década de 1880. Una serie de acontecimientos contribuyó a esta difusión:

- Traducción de varias novelas de Émile Zola.
- Aparición de *La desheredada*, de Benito Pérez Galdós y de *Un viaje de novios*, de Emilia Pardo Bazán.
- Discusiones en el Ateneo sobre el Naturalismo.
- Publicación de la revista *Arte y Letras* y *Revista Ibérica*.
- Artículos de *Clarín* titulados *Del Naturalismo* y otros artículos dispersos en diferentes publicaciones sobre el naturalismo.
- Publicación por Pardo Bazán de *La cuestión palpitante*.

Sin embargo, lo que se practica en España no es un auténtico Naturalismo, sino una fórmula conciliadora que extrae algunos recursos formales de Émile Zola sin seguir su doctrina ideológica. Este sincretismo es el que practica Pardo Bazán. En España participaron de este movimiento hombres comprometidos con posturas cercanas al Krausismo o la izquierda como Galdós, Clarín y Vicente Blasco Ibáñez.

Emilia Pardo Bazán (1852-1921)

Se la considera la introductora del Naturalismo en España y fundamentalmente es conocida como novelista, aunque también escribió poemas y crítica. Recibió los estudios elementales propios de una mujer de su condición social, pero su avidez por saber y una autodisciplina autodidacta y sistemática hicieron que tuviera una profunda formación en diferentes disciplinas humanistas. En 1868 viajó y sus impresiones se volcaron en los libros *Al pie de la torre Eiffel*, *Por Francia* y *por Alemania* o *Por la Europa católica*.

En 1876 publicó su primer libro, *Estudio crítico de Feijoo*, y una colección de poemas, *Jaime*. Su primera novela, *Pascual López*. Autobiografía de un estudiante de medicina, la publica en 1879; más tarde seguirá *Viaje de novios*, según la crítica, la primera novela naturalista española.

En 1880, coincide con el escritor francés Víctor Hugo y mantienen largas conversaciones que le hicieron variar el rumbo de su escritura. Era una mujer muy culta y de vigoroso talento y de 1831 a 1893 publicó la revista *Nuevo Teatro Crítico*, redactada por ella en su totalidad. En 1896 viaja a París y allí conoce a Émile Zola, Alphonse Daudet y los hermanos Goncourt; fue también por esa época cuando leyó a los novelistas rusos que tanto influirían en su obra. También tuvo una actividad social y política importante pues fue consejera de Instrucción Pública y activista feminista. Desde 1916 hasta su muerte fue profesora de Literaturas románicas en la Universidad de Madrid, cátedra que se creó para ella.

Emilia Pardo Bazán, escritora de novelas, poemas y críticas.

Después de *La tribuna* –novela proletaria que tiene como protagonista a una obrera de la Fábrica de Tabacos de La Coruña – publica su obra más típica y estimada, *Los pazos de Ulloa*.

La madre naturaleza es el relato de una atracción incestuosa y prolonga algunos de los personajes de su novela anterior. *Insolación* y *Morriña*, ambas de 1899, suponen el final de su periodo naturalista.

Su labor como crítica también fue importante. La cuestión palpitante (citado anteriormente) es una colección de artículos en los que trata de explicar su posición ante el Naturalismo y provocó un gran escándalo. Era una mujer noble, católica y casada, la sociedad puritana de la época no entendía ni aprobaba que defendiera los planteamientos de Zola; aunque criticara las cuestiones antirreligiosas de este movimiento, aceptaba las bases ideológicas del determinismo social y darwinista.

Emilia Pardo Bazán.

“Entre las representaciones de una especie de pesadilla angustiosa que agitaba a Perucho veía el muchacho un animalazo de desmesurado tamaño, bestión Indómito que se acercaba a él rugiendo, bramando y dispuesto a zampárselo de un bocado o a deshacerlo de una uñada... Se le erizó el cabello, le temblaron las carnes, y un sudor frío le empapó la sien... ¡Qué monstruo tan espantoso! Ya se acercaba..., ya cierra con Perucho..., sus garras se hincan en las carnes del rapaz, su cuerpo descomunal le cae encima lo mismo que inmensa boca... El chiquillo abre los ojos... Sofocada y furiosa, vociferando, moliéndole a su sabor a pescozones y cachetes, arrancándole el rizado pelo y pateándolo, estaba el ama, más enorme, más brutal que nunca. No hay que omitir que Perucho se condujo como un héroe. Bajando la cabeza se atravesó en la entrada del hórreo, y por espacio de algunos minutos defendió su presa haciéndole muralla con el cuerpo. Pero el enorme volumen del ama pesó sobre él y le redujo a la inacción, comprimiéndole y paralizándole. Cuando el mísero chiquillo, medio ahogado, se sintió libre de aquella estatua de plomo que a poco más le convierte en oblea, miró hacia atrás... La niña había desaparecido. Perucho no olvidará nunca el desesperado llanto que derramó por más de media hora, revolcándose entre las espigas.”
(Fragmento. *Los pazos de Ulloa*. Emilia Pardo Bazán)

En tanto en América, el chileno Augusto d’Halmar y las peruanas Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera tuvieron un éxito inmediato aunque algo controversial. La importancia del Naturalismo en los dos países andinos reside en el contenido social e indigenista que, desde el primer momento, adoptan los escritores. En pocos lugares de América, la injusticia racial se planteaba a niveles tan primitivos y feudales; respondiendo a esta situación, el Naturalismo se constituye en denuncia. Esta denuncia dará paso al indigenismo.

El argentino Eugenio Cambaceres cobra importancia cuando muestra la decadencia de la clase social más privilegiada. En *Música Sentimental*, pintó el desamparo moral del argentino fuera de su patria; en *Sin rumbo* describió un personaje que era casi autorretrato del propio escritor y, por último, con *En la sangre* volvió al irritante tema (para la clase dominante) de la situación social del inmigrante.

Las novelas naturalistas son un fiel reflejo de las luchas sociales.

A partir de *Potpurri*, Cambaceres abre el camino a los narradores naturalistas argentinos. Los procedimientos de la nueva escuela fueron aplicados de modo general, con frecuentes pinceladas de rasgos románticos que aún perduraban en el gusto de los nuevos novelistas. En algunos casos se trató de cumplir rigurosamente con las pautas naturalistas.

Dos grandes grupos de novelas identificadas en mayor o menor grado al Naturalismo, se refieren a los temas decisivos en aquel momento: el inmigrante y la excitación financiera. El inmigrante es protagonista de un amplio sector de novelas. De este modo, la novela naturalista argentina, puede ser ubicada en los últimos veinte años del siglo XIX.

El Naturalismo argentino

Es el ejemplo más destacado de lo urbano dentro de la escuela naturalista. Tal vez esto se deba a que Buenos Aires era, hacia 1880, la capital más rica y europeizada de Hispanoamérica y la única donde las características señaladas como condicionantes del Naturalismo se habían dado en todo su rigor: llegada de grandes oleadas inmigratorias de españoles e italianos, contradicción entre el liberalismo burgués y el rebelde liberalismo oligárquico representado por el roquismo, fuerte sentido de frustración social, etc. Argentina fue el único país donde se produjo un enfrentamiento directo entre los intereses de la pequeña y la alta burguesía; frente a la literatura oligárquica que representaba la generación de 80.

Roberto Jorge Payró, escritor y periodista argentino.

Una de las primeras obras que pueden considerarse dentro de la vertiente naturalista es *"Inocentes o culpables"*, de Juan Antonio Argerich, que es el alegato de un médico contra los vicios hereditarios aportados por la inmigración no controlada. Junto a *Cambaceres* podemos citar la única novela de Paul Groussac titulada *Fruto vedado*; también se lee *La bolsa*, obra única de Julián Martel.

Payró significa el declinar del género en el país.

Un naturalismo apagado, pero todavía claro, se observa en los relatos de Roberto J. Payró, dramaturgo y novelista, que alcanzó fama por sus cuentos de Pago Chico. Pago Chico era un imaginario pueblo argentino en el que Payró, simboliza la corrupción y las fallas permanentes de la vida política argentina; una estructura semipicaresca parecida es empleada más tarde por el autor para escribir *Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira*, relato del ascenso hasta las más altas esferas políticas de un sinvergüenza lugareño cuyo único recurso es la traición y el engaño.

Si bien esta corriente fue adoptada en Argentina como una opción ante estilos caducos, la situación no era la misma que en Europa ya que no se contaba, como allí, con una fuerte burguesía industrial. La generación del 80 estaba metida en un acelerado proceso de europeización; esta dependencia, en el campo cultural, asumiría formas más complejas. Así como el mandato económico era llegar a ser tan desarrollados como en Europa, el mandato cultural imponía una puesta al día con lo último del conocimiento europeo. Así se adoptó el Naturalismo francés, sin advertir que correspondía a otra realidad histórica; de esta manera, los resultados de esta adopción serían radicalmente diferentes. Émile Zola atacaba frontalmente a la clase dirigente de la burguesía francesa; los naturalistas argentinos terminan por defender cerradamente a la clase dominante a la que pertenecían. Sin embargo, si bien la adopción del Naturalismo trae aparejada a una tergiversación a ese nivel, por otra parte aportó a la novela argentina su conexión con la realidad que posibilitó la incorporación definitiva de lo urbano.

Las características de la sociedad chilena eran parecidas a las argentinas, el país había dado en la persona de Alberto Blest Gana la medida de un narrador realista que, inspirado por Balzac, había novelado las etapas históricas de la constitución de la burguesía chilena. Cuando se produce la primera influencia naturalista, Chile vive en un auge económico después de la victoria en la guerra con Perú y Bolivia bajo la oligarquía liberal de Montt; situación estructuralmente idéntica a la que precedió el triunfo del Naturalismo argentino.

En Chile, el movimiento tiene dos direcciones: una derivada del francés Émile Zola y otra del ruso León Tolstoi. A la primera orientación pertenecen: Baldomero Lillo, en sus dos colecciones de relatos *Sub terra* y *Sub sole* describe la explotación de mineros y labradores respectivamente; y Luis Orrego Luco, quien comenzó con *Un idilio nuevo* y *Casa Grande*. Por parte de los seguidores de Tolstoi, destacan Fernando Santiván y Augusto D'Halmar aunque el heredero del Naturalismo chileno es Joaquín Edwards Bello.

Sociedad chilena del siglo XX.

Uruguay cuenta con la figura de Carlos Reyles, quien es el heredero de una familia acaudalada y el último literato no profesional comprometido con un análisis funcional de la corrupción de la oligarquía. *Beba* y *La raza de Caín*, sus dos primeros relatos, planteaban el problema de la naturaleza frente a la civilización. Los relatos posteriores de Reyles -*El terruño*, *El embrujo de Sevilla*, *El gaucho Florido*- son mucho menos naturalistas.

Contrariamente a la mayoría de los países de Hispanoamérica, México poseía una tradición realista muy importante en cuyo historial se encuentra la primera novela realista-picaresca americana. Sin embargo, el único referente como narrador naturalista es Federico Gamboa, en cuya primera entrega -los cuentos incluidos en la colección *Del natural*- se observa una visión literaria a la que se ajustarán relatos como *Suprema ley*, historia de un hombre enamorado de una homicida; *Metamorfosis*, que narra la vida de una monja de clausura; *Santa*, que cuenta la vida de una prostituta; y, finalmente, *Reconquista*, ya en el camino de la moral y la religión. Pinceladas del género son todavía visibles en la promoción de narradores que lo suceden y que tienen como tema fundamental la revolución mexicana de 1910.

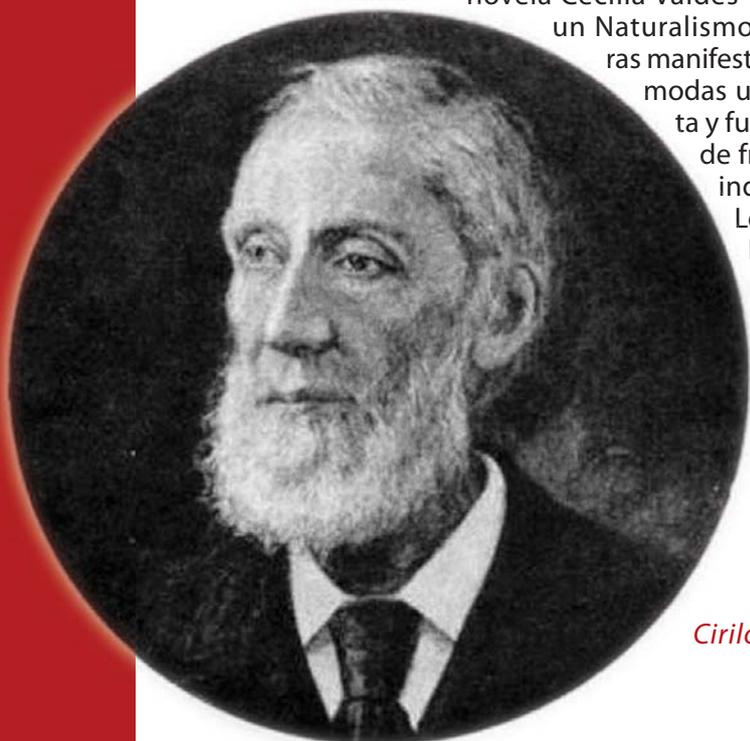

Federico Gamboa.

Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y marginación, suelen describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner al descubierto los defectos de la sociedad. La descripción de estos ambientes la utilizan para ver cómo reacciona el ser humano en determinados medios, normalmente hostiles. Así el mexicano Amado Nervo escribió relatos naturalistas tan intensos como El bachiller y Pascual Aguilera. Naturalismo y Modernismo supusieron la fórmula que dio paso a la narrativa criollista a partir de 1915.

Las influencias en el Naturalismo de América fueron múltiples; sobre todas, sobresalió la de Émile Zola pues enseñó a los narradores los principios de la psicología basada en lo fisiológico; Bourget y Maupassant los inspiraron para la elaboración de personajes insensibles y decadentes que expresaron las contradicciones internas de la alta sociedad criolla.

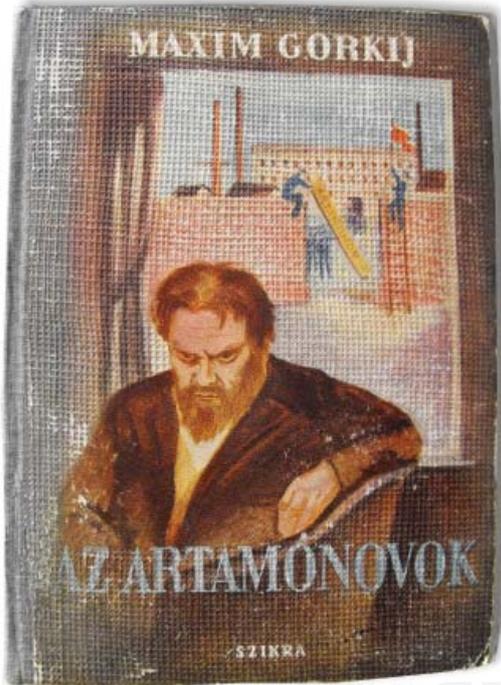
Cuba, con una sociedad muy madura pero abundante en los conflictos del régimen español, tuvo un precedente naturalista de importancia en la novela *Cecilia Valdés* original de Cirilo Villaverde. La aparición de un Naturalismo con autoconciencia es tardía y, en sus primeras manifestaciones, compone un entendible arrastre de las modas urbanas. Carlos Loveira Chirino; político socialista y fuerte narrador, se identifica con el largo periodo de frustraciones sociales de los primeros años de la independencia; comenzó su carrera literaria con *Los inmorales*, historia de una unión ilegítima en lucha con la sociedad conservadora; a este relato siguieron *Generales y doctores*, *La última lección* y *Juan Criollo*, descripción de un explotador político muy similar a la emprendida por el argentino Payró en *Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira*.

Cirilo Villaverde.

En Venezuela, el género narrativo había surgido de la mano de dos novelas intensas pero un tanto incompletas: Peonía de Manuel Vicente Romero García, y El sargento Felipe de Gonzalo Picón Febres. Ambas marcarán una inclinación por el criollismo ruralista. También encontramos escritores identificados con las características generales del movimiento: Miguel Eduardo Pardo, cuya novela Todo un pueblo es una tragedia rural protagonizada por una especie de anarquista; José Gil Fortoul con Julián, y el modernista Manuel Díaz Rodríguez, su relato ídolos rotos es una fórmula más del conocido tema del criollo desarraigado.

Bolivia cuenta con la figura de Alcides Arguedas dentro del inconfundible Naturalismo indigenista. Jaime Mendoza al ser médico, trata con los problemas sociales; influido fuertemente por Gorki, es autor de En tierras de Potosí. El más significativo de los escritores bolivianos es Armando Chirveches, que escribió La candidatura de Rojas, La casa solariega, La virgen del Lago y Celeste.

El Naturalismo posibilitó las condiciones necesarias para la existencia de un teatro propio. Esto es consecuencia de la aparición de la alianza entre literatura y empresa comercial, la independencia moral del escritor, el interés del público por un análisis vivo y práctico de la sociedad en que vive, entre otras cosas. El Naturalismo, tanto en Europa como en América, se vincula a un vasto movimiento de conciencia que tiene lugar en los sectores de la clase media: un crudo auto-diagnóstico a través de sus trabajos e inquietudes.

Paralelamente a los novelistas surgieron los dramaturgos. El uruguayo-argentino Florencio Sánchez es el más destacado. Con él sobresalieron los argentinos Roberto J. Payró, citado antes como novelista, y Alberto Ghirardo, autor de Alas, Alma gaucha, La columna de fuego y Campera; el uruguayo Ernesto Herrera, de la escuela de su compatriota Sánchez, presentó vigorosos retratos de las miserias burguesas en El león ciego, La moral de misia Paca y El pan nuestro, escritos, además, en el habla coloquial de Montevideo; y por último, el cubano José Antonio Ramos, que, antes de demostrar sus condiciones de narrador en Caniqui, fue dramaturgo en Almas rebeldes, Calibán Rex y Tembladera.

Obviamente, la influencia más destacable en este florecimiento de autores es la del noruego Ibsen, conocido a través de revistas como La España moderna y por las resonantes giras americanas de compañías teatrales españolas; éstas eran vivas escuelas de actores, autores y público en general que iban modelando el gusto popular.

Émile Zola (París, 1840 - 1902)

Novelista francés, principal figura del Naturalismo literario. Sus primeros libros publicados fueron Cuentos a Ninon, y una novela autobiográfica, La confesión de Claude. Escribió dos obras de teatro que no fueron representadas, La fea y Magdalena.

Comenzó a trabajar como cronista literario y artístico en el periódico L'Événement, y publicó Mis odios y Mi salón, donde hizo una enérgica defensa de Manet. A partir de ese momento se dedicó por completo a escribir, se alejó del romanticismo y se volcó al movimiento realista y al positivismo. Aplicó su experiencia periodística en Los misterios de Marsella, una novela folletinesca, y publicó su primera obra importante, Teresa Raquin, con la que ganó cierto prestigio en el ambiente literario.

Con la novela Madeleine Ferat fue consolidando su estilo, y la lectura de Introducción a la medicina experimental, de Claude Bernard, lo inspiró para concebir un conjunto de novelas escritas con rigor científico, donde quería relatar la historia natural de varias generaciones de una familia bajo el Segundo Imperio. Así nació la monumental serie Los Rougon-Macquart, integrada por La fortuna de los Rougon, La ralea, El vientre de París, La conquista de Plassans, La caída del Abate Mouret, Su excelencia Eugène Rougon, La taberna, Una página de amor, Naná, Lo que se gasta, El paraíso de las damas, La alegría de vivir, Germinal, La obra, La tierra, El sueño, La bestia humana, El dinero, La derrota, y El Doctor Pascal. En los 31 volúmenes que comprenden las veinte novelas trazó la genealogía de más de doscientos personajes.

Recibió duras críticas por parte de escritores católicos que veían en el carácter positivista de su obra signos de decadencia, rigidez y carencia de espiritualidad. Sus ensayos comprenden textos teóricos sobre el Naturalismo como La novela experimental, El naturalismo en el teatro, Nuestros autores dramáticos, Los novelistas naturalistas, Documentos literarios, y Una campaña; así como textos de crítica y polémica, entre los que destacan Viaje de vuelta, Nueva campaña, y fundamentalmente ¡Yo acuso!

“Conozco a muchas gentes que, suponiendo posible una guerra, tiemblan de angustia, porque saben en qué manos está la defensa nacional. ¡En que albergue de intrigas, chismes y dilapidaciones se ha convertido el sagrado asilo donde se decide la suerte de la patria! Espanta la terrible claridad que arroja sobre aquel antro el asunto Dreyfus; el sacrificio humano de un infeliz, de un puerco judío. Ah! se han agitado allí la demencia y la estupidez, maquinaciones locas, prácticas de baja policía, costumbres inquisitoriales; el placer de algunos tiranos que pisotean la nación, ahogando en su garganta el grito de verdad y de justicia bajo el pretexto, falso y sacrílego, de razón de estado. Y es un crimen mas apoyarse con la persona inmundada, dejarse defender por todos los bribones de París, de manera que los bribones triunfen insolentemente, derrotando el derecho y la probidad. Es un crimen haber acusado como perturbadores de Francia a cuantos quieren verla generosa y noble a la cabeza de las naciones libres y justas, mientras los canallas urden impunemente el error que tratan de imponer al mundo entero. Es un crimen extraviar la opinión con tareas mortíferas que la pervierten y la conducen al delirio. Es un crimen envenenar a los pequeños y a los humildes, exasperando las pasiones de reacción y de intolerancia, y cubriéndose con el antisemitismo, de cuyo mal morirá sin duda la Francia libre, si no sabe curarse a tiempo. Es un crimen explotar el patriotismo para trabajos de odio; y es un crimen, en fin, hacer del sable un dios moderno, mientras toda la ciencia humana emplea sus trabajos en una obra de verdad y de justicia. ¡Esa verdad, esa justicia que nosotros buscamos apasionadamente, las vemos ahora humilladas y desconocidas!”
(Fragmento. ¡Yo acuso! Émile Zola)

Antón Pávlovich Chéjov

Escritor y dramaturgo ruso, nació el 29 de enero de 1860. Encuadrable en la corriente naturalista, fue un maestro del relato corto. Aunque ya era conocido en Rusia antes de su muerte, Chéjov no se hizo famoso hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial.

Las obras de Chéjov se hicieron famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se han convertido en un clásico. En Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chéjov para escribir algunas de sus obras.

En teatro podemos citar a Platónov; Sobre el daño que hace el tabaco; Ivanov; El oso; Una propuesta de matrimonio; La gaviota; Tío Vania; Las tres hermanas; El jardín de los cerezos. Y una obra de no-ficción, Un viaje a Sajalín.

“La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos, como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas, y Varka ve un ancho camino, lleno de lodo, por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo.

(...)

Varka, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se siente como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. ”

(Fragmento. Un asesinato. Antón Chéjov)

Antón Pávlovich Chéjov.

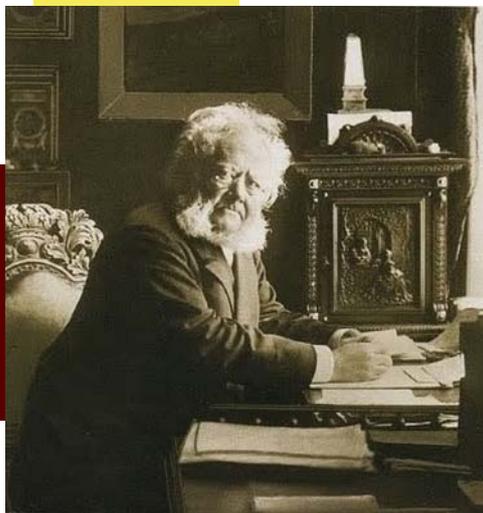
Henrik Johan Ibsen (1828 - 1906).

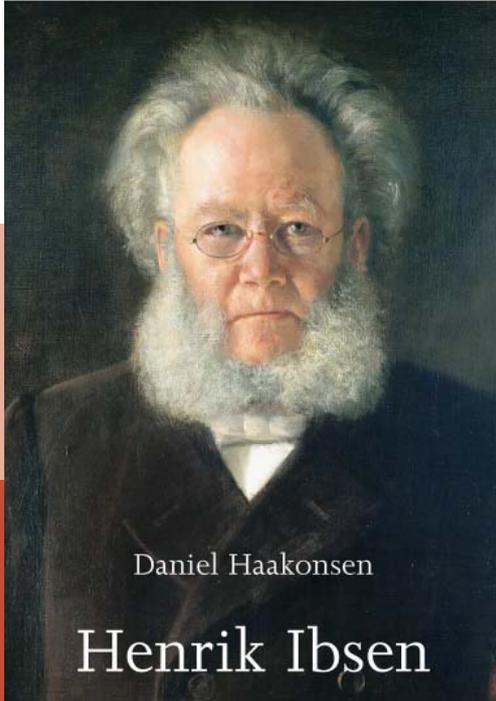
Dramaturgo y poeta noruego. La obra dramática de Henrik Ibsen puede dividirse en tres etapas. Una primera etapa romántica que recoge la tradición y el folclore noruego. En estas obras retrata lo que él consideraba defectos del carácter noruego. Obras significativas de éste periodo son: Brand y Peer Gynt.

Una segunda etapa sería el realismo socio-crítico. En esta etapa Ibsen se interesa por los problemas sociales de su tiempo y los convierte en tema de debate. Los estrenos de sus obras se convirtieron grandes escándalos. Ibsen cuestiona los fundamentos de la sociedad burguesa. De esta etapa son sus obras de tesis: Casa de muñecas, -Ibsen plantea en esta obra la relación entre sexos-, Espectros, El pato silvestre y Un enemigo del pueblo.

En un pasaje de la obra, el Doctor Stockmann (personaje principal de la obra) se expresa así: “He descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas, que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira.” Y cuando al fin queda solo y debe abandonar el pueblo con su familia la obra termina con su juicio: “El hombre más fuerte del mundo es el que está más solo”

La tercera etapa de Ibsen es la simbolista, en esta etapa predomina un sentido metafórico. Son obras significativas: La dama del mar, Hedda Gabler y El maestro constructor.

Daniel Haakonsen

Henrik Ibsen

Uno de los máximos defensores del teatro de Ibsen sería el premio Nobel Bernard Shaw. De su teatro diría que es el máximo representante de la obra bien hecha. El teatro de Ibsen influyó en otros autores de su tiempo, en los entonces jóvenes Strindberg y Chéjov. El teatro del siglo XX es su deudor y aun hoy sus obras no han perdido vigencia siendo representadas en todo Occidente. Las principales obras dramáticas son: Catilina, La tumba del guerrero, La noche de San Juan; La señora Inger de Ostraat, La fiesta de Solhaug, Olaf Liliékran, La casa de Rosmer, La dama del mar, Hedda Gabler, El maestro constructor, El niño Eyolf y Juan Gabriel Borkman.

“Tan extremadamente pobre puede un alma volver a la nada en la niebla gris. Tú, tierra deliciosa, no te enfurezcas por haber pisado tu hierba en vano. Tú, sol delicioso, has rociado con tus rayos lucientes una cabaña deshabitada. No había nadie dentro para calentar y entonar, el dueño, dicen, estaba siempre lejos del hogar.”
(Fragmento. Peer Gynt. Henrik Ibsen)

“Soy artista, Irene. Y no me avergüenzo de la fragilidad que quizás me acompaña. Porque soy artista innato, ves. Y nunca seré nada más que artista de todas formas.

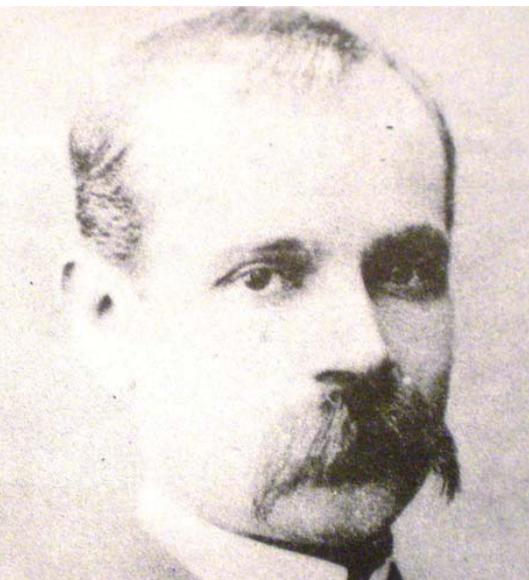
(...)

Inventaba lo que veía con mis propios ojos a mi alrededor. Y surgiendo de las grietas de la tierra un torbellino de personas con caras de animal bajo el rostro. Mujeres y hombres, tal como les conocí en la vida misma.”

(Fragmento. Cuando los muertos nos despertemos. Henrik Ibsen)

Eugenio Cambaceres (1843-1889)

Escritor argentino. Activo en política, defendió posiciones radicalmente liberales y anticlericales, que causaron revuelo, como el divorcio y la separación de la Iglesia y del Estado. En literatura, se adscribe al Naturalismo y sigue los modelos de Émile Zola. Ha dejado cuatro novelas: Potpurri, Música sentimental, Sin rumbo y En la sangre. Sus trazos gruesos y sus escenas desgarradas y violentas dibujan un cuadro de fuerte colorido de una sociedad como la argentina de fines del siglo XIX, en rápida transformación y con fuertes corrientes inmigratorias, que plantean el tema del mestizaje y la formación de una nueva clase dominante.

“Así nació, llamaronle Genaro y, haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir cinco años.

De par en par abriole el padre las puertas un buen día. Había llegado el momento de serle cobrada con réditos su crianza, el pecho escrofuloso de su madre, su ración en el bodrio cotidiano.

Y empezó entonces para Genaro la vida andariega del pilluelo, la existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avezado, hecho desde chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa.”

(Fragmento. En la sangre. Eugenio Cambaceres)