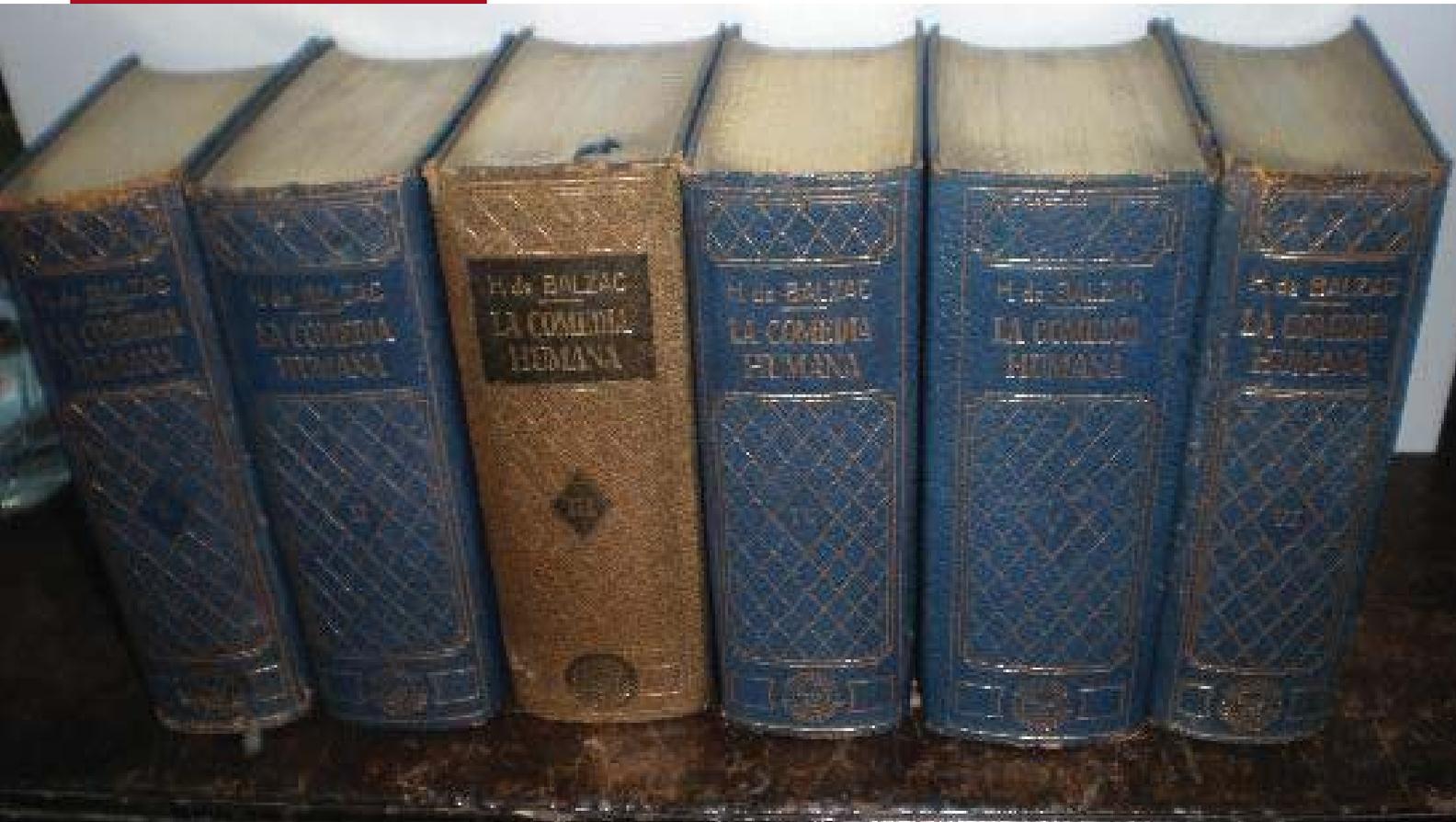

REALISMO

Esta corriente literaria intenta describir el comportamiento del ser humano y su entorno por lo que origina obras con personajes que forman parte de la vida cotidiana; comenzó en Francia a mediados del siglo XIX como reacción al Romanticismo. El Realismo se ocupa de aquellas cosas que se perciben con los sentidos, sus ideas se presentan imparciales, con una perspectiva amplia y objetiva, preocupándose por la representación del objeto sin ocuparse de la forma; supone la irrupción de los escenarios locales y del lenguaje popular, acercando la literatura a la realidad social.

Por esta exigencia de estilo la novela tendrá un desarrollo inusitado ya que la misma es la única capaz de contener todos los detalles que proveen los escritores a fin de respetar la construcción del verosímil. La literatura se caracteriza por la búsqueda de la verosimilitud (se pone especial atención al contexto), un narrador omnisciente que indaga en profundidad, sobriedad en la prosa y los protagonistas de las obras terminan generalmente fracasando.

La comedia humana.

Stendhal.

Otro de los motivos por el que se impuso la novela fue la aparición de los folletines en la prensa; esta entrega por capítulos terminó captando a numerosos lectores que elevaron a sus escritores y terminó profesionalizando la literatura. Los máximos representantes franceses del Realismo fueron Honoré de Balzac cuya obra Comedia Humana presenta un fiel retrato de la sociedad de entonces; en total es una serie de 85 libros entre los que se destacan Papá Goriot que relata la historia de un padre con dos hijas sumamente malcriadas y desgraciadas y Eugenia Grandet, la hija de un avaro que la usa como un peón de ajedrez.

El escritor Henry Beyle, mejor conocido como Stendhal, escribió ensayos sobre el amor y novelas como La Cartuja de Parma pero la obra que lo llevaría a la inmortalidad sería Rojo y negro. Esta última ha sido considerada por la crítica como la iniciadora de la novela realista. Su mérito como novelista radica especialmente en el estudio psicológico de sus personajes. Aunque fundamentalmente romántica, su obra anticipa el Realismo y psicologismo posterior;

algunos teóricos lo clasifican como un escritor de transición. Gustave Flaubert desarrolla el tema del adulterio en una gran novela de calidad inigualable: *Madame Bovary* que se constituirá en el antecedente de la novela psicológica.

Es una época en la que la burguesía se consolida como clase dominante y toma posiciones conservadoras. Su apego a la realidad y su espíritu pragmático marcan la pauta; frente a esta burguesía conservadora las masas obreras luchan por mejorar sus condiciones de vida. Debido a esto el liberalismo imperante se ramifica en progresista y moderado. Paralelamente, los obreros acogen las doctrinas revolucionarias surgidas del Manifiesto comunista de Marx: socialismo, comunismo y anarquismo.

El pensamiento y la ciencia ofrecen novedades que repercuten en la literatura como el Positivismo que se opone al idealismo romántico y sólo admite como verdadero lo que se puede observar o experimentar: el método experimental va a dar paso a la Sociología y la Psicología científica. El escritor asimila las lecciones del método experimental: se documenta sobre el terreno, toma apuntes sobre el ambiente, la gente, su modo de vestir, etc. Ese deseo de exactitud se verá reflejado en las descripciones minuciosas de costumbres o de ambientes –rurales o urbanos, refinados o populares – y en los personajes. El escritor adopta una actitud de cronista más o menos objetivo y sus reseñas adquieren un papel relevante en la obra.

Algunos escritores llevarán estas herramientas al extremo y este grupo recibe el nombre de Naturalismo. En ocasiones se toma a esta corriente establecida por el novelista francés Émile Zola como una derivación del Realismo. Lo cierto es que a los postulados del Realismo añadió Zola ciertos elementos tomados de doctrinas típicas de su tiempo:

Flaubert.

ocasiones se toma a esta corriente establecida por el novelista francés Émile Zola como una derivación del Realismo. Lo cierto es que a los postulados del Realismo añadió Zola ciertos elementos tomados de doctrinas típicas de su tiempo:

El materialismo que niega la parte espiritual del hombre que es considerada como productos del organismo.

El determinismo que postula que los comportamientos humanos están marcados por la herencia biológica y por las circunstancias sociales.

Finalmente el ajuste preciso al método experimental ya que, igual que un científico experimenta con sus cobayos, el novelista debe experimentar con sus personajes, colocándolos en determinadas situaciones para demostrar que su comportamiento depende de la herencia y del medio.

Tal vez la mayor diferencia entre Realismo y Naturalismo radique en el hecho de que este último desarrolla los temas considerados tabú; no sólo describirá

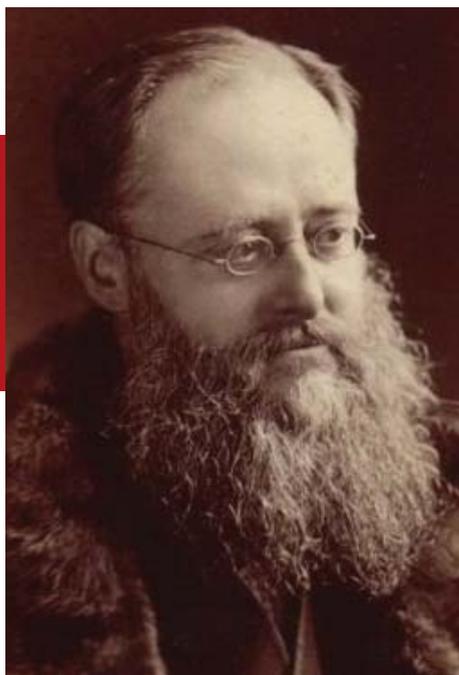

Charles Dickens.

muchas fueron llevadas en innumerables versiones al cine. De carácter sentimental, sus escritos abundan en descripciones oscuras y humor satírico. Entre sus obras podemos mencionar: Oliver Twist, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles, Grandes esperanzas e Historia de dos ciudades.

Durante ese tiempo grandes obras aparecieron para el público: La feria de las vanidades de William Thackeray, La piedra lunar de Wilkie Collins (antecedente de la novela de enigma), Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo de Lewis Carroll además de las obras de George Eliot, Oscar Wilde, Bernard Shaw y las hermanas Brontë; todas presentaban en mayor o menor medida la hipocresía social desde diferentes ángulos.

Wilkie Collins.

Italia y Portugal no tuvieron un gran desarrollo en su literatura durante el Realismo: en el primero se lo conoció con el nombre de verismo y tenía más puntos de contacto con el Naturalismo francés que con el Realismo; en el segundo destacan Camilo Castelo Branco con Amos de perdición y José María Eça de Queirós con El crimen del padre Amaro. En Italia se desarrolló fundamentalmente la vertiente conservadora por lo que aparecieron muchas obras para niños de carácter didáctico: la novela de Collodi, Pinocho (de la que se hicieron muchas versiones en medios audiovisuales) y Corazón de Edmondo de Amicis en el que uno de los relatos incluidos en la novela (De los Apeninos a los

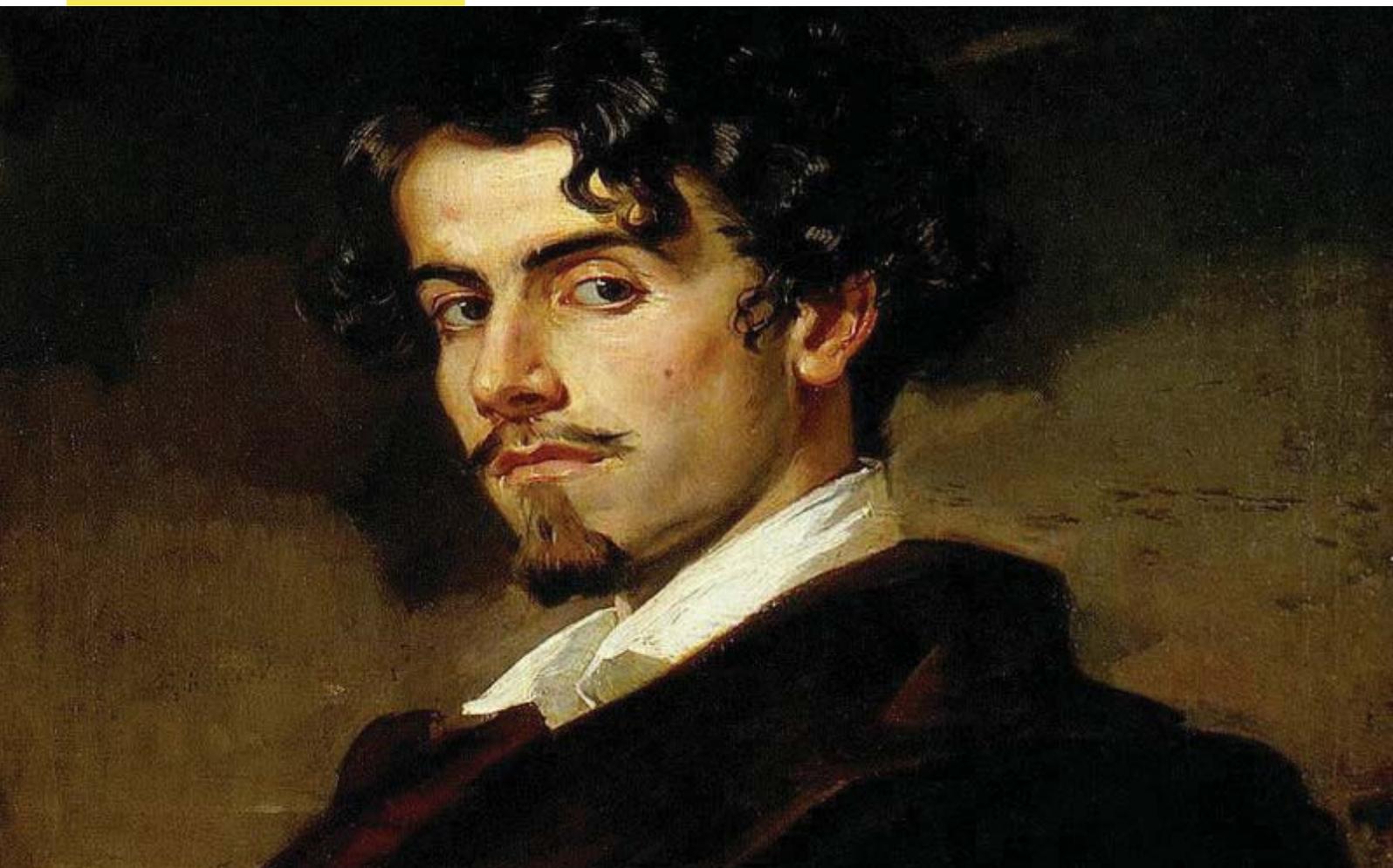
lo estéticamente bello de la sociedad sino que los marginados sociales serán protagonistas que nunca hubieran visto la luz de no ser por ellos.

Émile Zola escribió unas veinte novelas en las que defendía su tesis de un individuo condicionado, se le denomina el "padre del Naturalismo": en La taberna expone el alcoholismo, en Naná se aboca a la prostitución, en Germinal escribe sobre la protesta y la lucha de clases. Alude a que el hombre es un ser determinado por el ambiente que le rodea, sin posibilidad de cambiar su destino. A pesar de toda esta profusión literaria es más conocido por su alegato J'accuse en el que defiende a Dreyfus quien fuera injustamente condenado.

Otros escritores naturalistas a tener en cuenta son Guy de Maupassant conocido por Bola de sebo, entre otras, y Alphonse Daudet.

En Gran Bretaña el auge de la revolución industrial llevó al desarrollo acelerado de las ciudades y, por ende, a la proliferación de las desigualdades sociales en ellas. Charles Dickens fue el escritor emblemático y sus novelas se consumían en los folletines de los periódicos londinenses; la profusión de bibliotecas contribuyó a la paulatina alfabetización por lo que sus obras eran cada vez más requeridas. Dickens se caracteriza por una prosa extensa de estructura diversa y frecuentes finales felices por lo que

Andes) fue llevado en numerosas ocasiones a los medios, incluida una serie de animé. En tanto, la literatura para mayores se verá satisfecha por Luigi Capuana que presenta el estilo de vida rural y urbana en Giacinta además de Giovanni Verga que también describirá la vida rural pero aquella provinciana y pobre en Los Malasangre.

Gustavo Adolfo Becquer.

Este período también se caracterizaría por contribuir al desarrollo de los grandes escritores rusos que compondrían obras literarias monumentales: Fiódor Dostoievski (Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, entre otras), León Tolstoi (Apuntes de Sebastopol, Guerra y Paz, Ana Karenina, etc.), Gógol (que se situaría entre el Romanticismo y el Realismo), Pushkin (un antecedente de las descripciones realistas) y Antón Chéjov en teatro.

Este período también se caracterizaría por contribuir al desarrollo de los grandes escritores rusos que compondrían obras literarias monumentales: Fiódor Dostoievski (Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, entre otras), León Tolstoi (Apuntes de Sebastopol, Guerra y Paz, Ana Karenina, etc.), Gógol (que se situaría entre el Romanticismo y el Realismo), Pushkin (un antecedente de las descripciones realistas) y Antón Chéjov en teatro.

En tanto los Estados Unidos tienen a Mark Twain y Henry James.

En esta segunda mitad del siglo XIX en España desarrollan su obra dos poetas excepcionales: Bécquer y Rosalía, pueden encuadrarse en el post-romanticismo pero sin las características del Realismo. La mentalidad burguesa y realista no favoreció el desarrollo de la lírica. Las dos tendencias más características del momento son el prosaísmo de Campoamor y el retoricismo con tono cívico y filosófico de Núñez de Arce.

Ramón de Campoamor alcanzó fama con sus Humoradas, Doloras y Pequeños poemas, en los que alternan ironía escéptica y sentimentalismo. Quiso introducir el lenguaje coloquial en la poesía, pero no lo logró.

A los gustos realistas –los Borbones se habían establecido en el poder– responde un género llamado Alta Comedia, un género chico que se caracterizaría por abordar temas contemporáneos, con cierto enfoque didáctico y un lenguaje más sobrio. La cultivaron, por ejemplo, López de Ayala y Tamayo y Baus, entre otros autores hoy olvidados.

Los personajes son descritos con profundidad psicológica y actúan con libertad. Su comportamiento depende de las circunstancias en que viven y su propia psicología. Hay personajes comunes, viciosos o vulgares.

Denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad; emergía la clase media urbana con mayor educación y el público que consumía literatura iba en aumento: aquí comienza a gestarse el concepto de literatura que responde a las leyes de mercado.

Tal como se describió, en el Romanticismo surgieron dos corrientes diferenciadas: la conservadora y la liberal. En la corriente liberal se encuadran Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón y José María Pereda; en la corriente liberal tenemos a Benito Pérez Galdós, Alas Clarín, Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. Aún así, podemos trazar una línea en el desarrollo del Realismo español y dividirlo en tres etapas, a saber:

1. Pre-realismo: Fernán Caballero que inicia con *La Gaviota*, Cecilia Böhl Faber y Pedro Antonio de Alarcón.

2. Realismo: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, José María Pereda y Juan Valera.

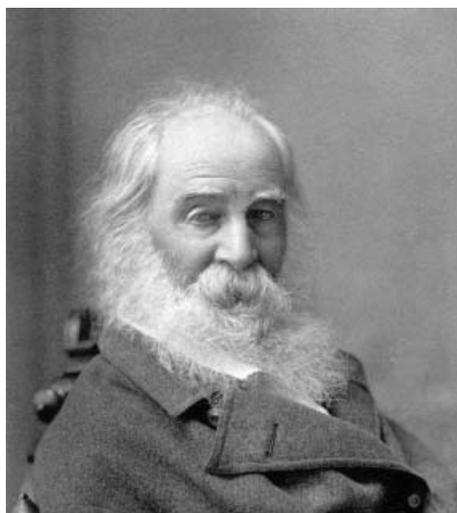
3. Naturalismo: La obra de Clarín *Su único hijo*, Emilia Pardo Bazán con *Madre Naturaleza* y *Los pozos de Ulloa*, entre otras, Vicente Blasco Ibáñez con *Entre naranjos* y *La barranca* y el tercer período de Galdós.

Los escritores más importantes en este período fueron Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós.

Los escritores más importantes en este período fueron Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós. El primero se conoce por ser de espíritu abierto, liberal, anticlerical y republicano; ejerció el periodismo y su obra más importante es *La Regenta*, un drama en tono satírico. La obra de Galdós evoluciona en tres etapas: una primera progresista en donde desarrolla novelas de tesis, en la segunda se vuelca al objetivismo en los ambientes por la influencia que recibe del Naturalismo y una tercera y última en la que muestra una marcada espiritualización, toca la existencia del ser humano utilizando el humor y la ironía cuando describe a la sociedad contemporánea: su obra *Misericordia* pertenece a este período y se inscribe en el Naturalismo.

Este desarrollo desde los primeros pasos del Realismo va a derivar en un movimiento que sintetizará el espíritu del siglo XX y comenzará a incluir a las nuevas naciones de América: el Modernismo.

MODERNISMO

Walt Whitman.

El Modernismo es el primer movimiento literario con origen en América Latina. Nace a finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, influido por el Parnasianismo y el Simbolismo francés (la búsqueda de la perfección y la expresión simbólica respectivamente) además de la línea anglosajona norteamericana de la mano de Edgar Allan Poe y Walt Whitman.

El estilo de estas obras se va a caracterizar por la plasticidad en la composición, libertad en la métrica y utilización del color en frases en extremo trabajadas. El Modernismo se convierte en la manera de expre-