

Realismo

El realismo es un movimiento cultural que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Nace como una evolución del romanticismo, por lo que no se da una ruptura total con el arte anterior. Así, por ejemplo, las obras románticas tardías de Jane Austen son menos sentimentalistas que las de otros románticos ingleses, o en *Cuento de Navidad*, de Dickens, vemos la presencia de lo fantasmagórico, pese a ser una obra realista.

Contexto histórico

En la segunda mitad del XIX se afianza un estilo de vida urbano, consecuencia de la Revolución Industrial. Además, con respecto a los años previos, observamos una renovación ideológica y científica, fruto de los siguientes aspectos:

- Atomismo, materialismo y positivismo científico: la ciencia se compartimenta en subdisciplinas, lo mental y psicológico es consecuencia de los procesos físicos, y cobra gran peso la experimentación en la investigación científica.
- Marxismo y materialismo histórico: como consecuencia de la explotación burguesa, surge conciencia de la desigualdad entre clases. Esta, para Karl Marx, sería producto de la forma en que producimos y las relaciones económicas de las que participamos.
- Teorías de Darwin sobre el origen y evolución de las especies.

Intención del autor y temática

Las obras realistas se alejan del sentimentalismo y el idealismo para centrarse en dar una **visión objetiva de la realidad**, buscando representarla tal cual es. Esta realidad puede aparecer criticada por los autores, aunque casi siempre desde una **óptica burguesa**. Escritores y escritoras burgueses escriben para un público también burgués: por eso, aunque se hace un análisis de la burguesía, el artista no se olvida de sus gustos, que emergen en las tramas, o en la moderación de la crítica.

Temáticamente, la **política** aflora en la contraposición entre liberales y conservadores. La postura varía en función del autor, aunque predomina **una crítica a los valores tradicionales**: el mundo administrativo, el caciquismo, la honra familiar...

La crítica atañe también al **mundo religioso**. Algunos autores señalan la corrupción de los cargos eclesiásticos. No obstante, en otras obras aparecen también sacerdotes bondadosos.

La oposición entre modernidad y tradición se materializará también en la **dialéctica campo-ciudad**. No obstante, predominan las obras de ambiente urbano.

El **amor** será un tema recurrente en gran parte de las obras. En algunas como tema principal y en otras como tema secundario, pero siempre como **algo problemático**. Interesa el tratamiento de la infidelidad, que puede encontrar sus causas en la insatisfacción humana (*Madame Bovary*), o en la opresión de la mujer por las normas de la época (*La Regenta*). En línea con esto último, también emergen, como materia literaria, las relaciones desautorizadas por las familias (*Doña Perfecta*).

Técnica narrativa

La prosa es el género literario por excelencia de esta época. Esto se debe a que novela y relato corto permiten representar la realidad de una forma más exacta y exhaustiva que la poesía.

El carácter realista de las obras convierte a la descripción en algo fundamental de las novelas. Las descripciones son exhaustivas, algo que hace que el ritmo narrativo sea lento. No se limitan a aquello fundamental para el desarrollo de la historia, o a aquello puramente estético/subjetivo, sino que aportan numerosos datos que ayudan a ambientar mejor el relato, a hacerse una idea mental completa del contexto.

Destaca la **descripción** del entorno ambiental (vivienda, mobiliario, cuadros, objetos personales...), de las vestimentas, hábitos...como concreción de rasgos psicológicos y morales, hábitos de conducta, criterios, valores, gustos, aficiones y todo lo que dé consistencia al mundo del personaje.

Vemos, pues, que importa mucho **el mundo psicológico de los personajes**. De hecho, en esta época se populariza la novela psicológica (Dostoievsky: *Crimen y Castigo*), en la que no prima tanto la existencia de una historia "atrapante", sino el abordar la experiencia humana detrás del relato, el pensamiento de los personajes y el tratamiento de cuestiones de tipo moral. La novela psicológica no relata simplemente lo que ocurre, sino que explica el porqué, qué lleva a un personaje a actuar de una forma, y cómo se siente después.

En cuanto al **narrador**, encontramos varias novelas en tercera persona no omnisciente. De hecho, algunas novelas como Sherlock Holmes, o los Pazos de Ulloa están narradas desde el punto de vista de uno de los personajes. No obstante, mayoritariamente destaca el uso del narrador en tercera persona omnisciente neutral. Pues es este narrador el que nos permite adentrarnos mejor en la mente de los protagonistas, sin emitir juicios de valor, y preservar la objetividad pretendida por el autor.

Abundan también los **diálogos**, pues estos nos permiten conocer a los personajes, y su foro interno, a través de sus propias palabras, y sus propias opiniones sobre el mundo que los rodea.

Asimismo, se populariza el **estilo indirecto libre**. Omitiendo los verbos de habla, la voz del narrador se funde con la de los personajes. Este recurso permite, una vez más, acceder al pensamiento de los personajes y aligerar a la vez la narración.

En definitiva, los **PERSONAJES** ganan en profundidad y en veracidad psicológicas, son más redondos, pues, aunque el psicologismo es inherente a la novela contemporánea, entre los realistas existió un evidente interés por escarbar en lo más hondo del ser humano, destacando la maestría en el uso de la descripción y del retrato, aunque ciertamente los personajes realistas se van haciendo en el desarrollo de la acción.

Lenguaje

Para dotar de mayor verosimilitud a las obras, los autores tratan de representar el habla de los diferentes territorios, así como de las diferentes clases sociales. Por ejemplo, no habla igual un cura que un criado, o un gallego que un madrileño.

En las descripciones abundan los adjetivos. Los sustantivos concretos dominan las descripciones exteriores, y los abstractos las interiores o psicológicas.

En cuanto a las estructuras sintácticas, predominan las estructuras yuxtapuestas y coordinadas.

Naturalismo

El naturalismo es un movimiento literario, derivado de llevar al extremo el realismo. Fue creado por Émile Zola. Surge de aplicar a la literatura los métodos positivistas de las ciencias experimentales.

Está estrechamente relacionado con el determinismo. Parte de la idea de que los seres humanos no son libres, sus comportamientos y carácter vienen predefinidos por el ambiente natural y social en el que se encuentran, así como por su herencia biológica.

Mientras que el autor realista es un mero observador del mundo, el autor naturalista debe experimentar con la realidad, para llegar a conclusiones y descubrir sus leyes. Por eso, es de crucial importancia escoger diferentes personajes y ponerlos en situaciones diferentes, para ver qué ocurre con ellos, cómo se comportan. Por ejemplo, contraponer a un hombre de ciudad y a uno de campo, situarlos en la ciudad, en una aldea...

El autor se interesa por aquellos aspectos más desagradables de la realidad (por ejemplo, el incesto) y por personajes marginales: alcohólicos, prostitutas, hijos bastardos... El escritor se recrea en estos aspectos, narrándolos de forma menos objetiva, y más morbosa.

Los personajes suelen ser llevados a situaciones extremas y aparecen dominados por sus instintos.

En estas novelas se intensifica la crítica socialista de la realidad: el artista constata el fracaso presentando la marginación del individuo problemático, pero sin perder de vista que lo que cuenta en la dinámica social es la lucha por el poder y el dinero.