

Tema 2.

El Realismo: la innovación narrativa en la segunda mitad del S. XIX. Benito Pérez Galdós.

Índice

- 1- El pensamiento en la segunda mitad del s. XIX en Europa: su influencia en la literatura.
- 2- Marco histórico – social en España.
- 3- La novela realista:
 - 3.1- Tradición e influencia europea.
 - 3.2- Características generales: técnica, temas y estilo.
- 4- El Naturalismo: el Naturalismo en España.
- 5- Trayectoria de la novela realista española:
 - 5.1- *Prerrealismo*: Fernán Caballero.
Pedro A. De Alarcón.
 - 5.2- *Realismo pleno*:
 - a)- Conservadores: J. Mª Pereda.
J. Valera.
 - b)- Liberales: **Benito Pérez Galdós.**
 - 5.3- *Fin del Realismo*: Emilia Pardo Bazán.
Leopoldo Alas Clarín.
Blasco Ibáñez.
Armando Palacio Valdés.

Lecturas: De Galdós una novela a elección libre o dos Episodios Nacionales

1- El pensamiento en la segunda mitad del S. XIX en Europa. Su influencia en la literatura.

A partir de 1850, se advierte en Europa un alejamiento de las formas de vida y de la mentalidad dominante en la época romántica. Algunos aspectos que incidirán en la literatura.

- En lo social la **burguesía** consolida su puesto de clase dominante y deriva hacia posiciones conservadoras. Su apego a la realidad y su espíritu práctico marcan el ambiente. Ante esto los escritores y artistas adoptarán actitudes que van del conformismo al desacuerdo, con diversos matices. Frente a la burguesía se sitúan las crecientes **masas obreras**, pugnando por mejorar sus duras condiciones de vida.
- Como ideología prevalece el **Liberalismo**, distinguiendo un liberalismo moderado propio de la burguesía más consolidada frente a un liberalismo progresista, de un sector más inquieto. Paralelamente, en el proletariado prenden doctrina revolucionarias: socialismo, marxismo... (Marx lanzó su **Manifiesto** comunista en 1848).
- **El Positivismo** es la filosofía más característica del momento, se opone al idealismo romántico. Solo admite como verdadero lo descubierto mediante la **observación** rigurosa y la **experimentación**. De aquí nació la **Sociología** y la **Psicología científica**.
- Entre las aportaciones de la ciencia tenemos el **nuevo método experimental** (*Claude Bernard*), las teorías sobre la **herencia biológica** (*Mendel*), o sobre la **evolución de las especies** (*Darwin*), basadas en conceptos como la adaptación al medio, la lucha por la vida.
- Ante esta situación política y social, los escritores se ven a menudo llevados a **comprometerse**, a tomar partido, adoptan diversas posturas.
 - Nostalgia de formas pasadas de vida, desde posiciones **tradicionales**.
 - Crítica desde dentro de la sociedad presente desde un **liberalismo progresista**.
 - Rechazo frontal de ese tipo de sociedad, desde posiciones **revolucionarias**.

2- Marco histórico – social en España.

En la segunda mitad del s. XIX hay en España fuertes tensiones ideológicas y graves problemas sociales.

- El desarrollo económico y social es más lento que en otros países.
- **El auge de la burguesía** es también más tardío, frente a ella conservan mucha fuerza los sectores tradicionales (nobleza y clero). Por otro lado surgen los **movimientos obreros** quienes desde sus miserias comienzan a organizarse, en 1879 se funda el PSOE.
- A su vez la burguesía liberal está dividida entre **conservadores y progresistas**.

Esto explica **los vaivenes políticos** de la época.

- Hasta 1868 prevalece una política moderada.
- La revolución del 68, que destrona a Isabel II, abre una etapa progresista, la 1ª República.
- La Restauración (1875), con Alfonso XII, cerró ese momento y apareció el turno en el poder, conservadores y progresistas alternan en el poder.

La literatura se hace eco de las luchas de la época, *tradicionalismo* y *progresismo* se enfrentan en el terreno del pensamiento y arte. La impresión en conjunto es la de un país que se desangra en conflictos internos, sin encontrar el camino de una convivencia moderna y fructífera.

3- La novela realista:

3.1 Tradición e influencia europea.

España contaba con una fuerte e importante **tradición realista**, la *novela* del siglo de Oro: *Cervantes, la picaresca; el costumbrismo* que surgió en el Romanticismo.

Por otro lado se leía mucho la novela europea como:

- De los **franceses** se admira e imita a **Balzac** vasta visión social en sus novelas de *La comedia humana*. A **Stendhal** como agudo observador del corazón humano en *“Rojo y negro”*, *“La*

Cartuja de Parma". A **Flaubert**, por su rigor documental y su conciencia estética en "*Madame Bovary*".

-De Inglaterra a **Dickens**, por su tierna captación de los humildes en "*Oliver Twis*".

- De los novelistas rusos tuvieron un repercusión considerable **Dostoyeski** por su grandeza y fuerza en "*Crimen y castigo*", "*Los hermano Karamázov*", a **Tolstoi** en "*Ana Karenina*", "*Guerra y Paz*", por su humanitarismo y amplitud de miras.

Con todo ello hay que precisar que nuestros novelistas de esta época no se ajustaron servilmente a los cánones de realismo francés o de otros países. Tomaron de ellos una mayor preocupación por la observación y documentación de la realidad, a lo que se debe esa impresión de *cosa vista o vivida*. Nuestros escritores buscarán la inspiración en la vida y en las tierras de España. Consecuencia de ello es el desarrollo de **una novela regional**. También hay que precisar que las orientaciones ideológicas de los autores introducen perceptibles diferencias en sus enfoques realistas y en el tratamiento de los temas, así tenemos:

a)- **Los escritores tradicionalistas** que impondrán ciertos límites al realismo, rechazando lo áspero y escabroso; partidarios de preservar la España católica y tradicional, de espaldas al progreso científico y técnico, (Valera, Pereda...).

b)- **Los escritores progresistas**, defensores de la libertad intelectual y del progreso científico desde la filosofía krausista. (Galdós, Clarín).

3.2- Características generales.

La narrativa realista **elimina o combate** el subjetivismo, frena la imaginación, rechaza lo fantástico, modera el sentimentalismo, por un lado; por otro, **desarrolla** elementos como el interés por la naturaleza, por lo regional o local o costumbrista.

La observación rigurosa y la reproducción fiel de la vida están en el centro de la doctrina realista. Así el escritor se documenta sobre el terreno tomando nota de lo que ve, o busca en los libros los datos necesarios para conseguir la exactitud ambiental o psicológica. Esto le lleva a:

a)- **La pintura de costumbres**. Nos muestra gran diversidad de ambientes urbanos, rurales, refinados o populares (Balzac, Dickens, Galdós).

b)- **La pintura de caracteres**. Da origen a la gran novela psicológica en la que se analizan con detenimiento los caracteres y motivaciones de los personajes.(Flaubert, Dostoyevki).

En ambos terrenos la pintura va acompañada con frecuencia de una **intención social o moral**: crítica de lacras de uno u otro tipo.

En cuanto a las **técnicas y estilo** los cambios fueron importantes.

a)- En lo **narrativo**, el ideal de objetividad hace que el novelista adopte una actitud de **cronista**.

b)- Las **descripciones**, de ambientes o de tipos, adquieren un papel muy importante.

c)- En el estilo, se prefiere una prosa sobria. A veces cuidada, a veces familiar. En los diálogos, la lengua se adaptara a la índole de los personajes; de ahí el reflejo del habla popular.

4- El Naturalismo: el Naturalismo en España.

Las doctrinas del Naturalismo quedaron fijadas por **Émile Zola** (1840- 1902).Esta corriente lleva a sus últimas consecuencias algunos postulados del Realismo, añadiendo otros como el **materialismo** (niega la parte anímica del hombre), el **determinismo** (el comportamiento del hombre está marcado por el peso de la herencia biológica y la influencia de las circunstancias sociales), el **método experimental** heredado del Realismo.

En España Zola fue leído y admirado. Emilia Pardo Bazán, lo defendía como escritor pero rechazaba su materialismo y determinismo (ella era católica), en el ensayo "*La cuestión palpitante*" (1882- 83). El propio Zola al saber que esta escritora española era católica y tildada de naturalista, afirmó que no se podía ser a la vez católico y naturalista; concluyó con bastante acierto que: "*el*

naturalismo de esa mujer es puramente formal". Esto resolvió el problema del naturalismo español; pues si el naturalismo conlleva inseparablemente el materialismo y el determinismo, apenas puede certificarse su presencia en España (salvo algún caso como en Blasco Ibáñez); **por otro lado** el naturalismo francés apenas influyó más que en las técnicas y en la entrada de ciertas realidades en la novela: la denuncia de miserias materiales y morales, la pintura de ambientes turbios o de situaciones escabrosas.

5- La narrativa realista en España: Trayectoria.

Seguiremos en esta apartado un orden cronológico.

5.1- Prerrealismo.

1- *Cecilia Böhl de Faber.* (1796 – 1877)

Se la conoce por el seudónimo de Fernán Caballero, cultivó un costumbrismo andaluz con enfoques sentimentales y moralizantes en *“La Gaviota”*.

2- *Pedro Antonio de Alarcón.* (1833 – 1891).

Comenzó como escritor costumbrista y romántico. Elementos románticos se perciben en *“El escándalo”* (1875), un trasparente realismo en *“El sombrero de tres picos”*, destaca por la captación de tipos y ambientes, la viveza del estilo y chispeante del argumento.

5.2- Plenitud del Realismo.

A/- Autores tradicionalistas.

1- *José María Pereda.* (1833 – 1891).

Hidalgo santanderino, se sitúa en una línea tradicionalista, apegada a una visión idílica del campo, exalta la naturaleza, destacando las pinturas de los paisajes y las gentes sencillas de su tierra. El mar y los pescadores en *“Sotileza”* (1885), la montaña en *“Peñas arriba”* (1895).

2- *Juan Valera.* (1824 – 1905).

De familia aristocrática, desempeñó misiones diplomáticas y ocupó importantes cargos políticos. Fue liberal en política, escéptico en religión, fustiga el fanatismo, el seudo misticismo... preconiza el triunfo del amor y de la vida.

Fue hostil tanto al Romanticismo, por sus extremos, como al Realismo porque imponía trabas a la fantasía. Su espíritu libre, desenfadado y elegante sustenta una idea de literatura bella, y realista sólo en cuanto elige ambientes reales (su Andalucía natal) y personajes verosímiles; pero desdeña los aspectos menos atrayentes de la realidad; *el realista romántico*.

Sus novelas más importantes son *“Pepita Jiménez”* (1874), *“Doña Luz”* y *“Juanita la Larga”*.

Su estilo es sencillo pero no vulgar, se le considera el mejor prosista del S. XIX, aunque en capacidad creadora le supera Galdós.

B/- Autores liberales.

1- *Benito Pérez Galdós*. (1843 – 1920).

1º- Biografía.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria, fue a estudiar derecho a Madrid, ciudad de la que fue el más ávido y profundo observador. Conoce los autores realistas europeos (Balzac), aunque su mayor devoción va hacia Cervantes. Venerado y discutido. Sus últimos años fueron tristes: pierde la vista, penuria económica, sus enemigos impiden que le otorguen el Premio Nobel.

Ideológicamente se adscribió primero al liberalismo progresista y anticlerical; más tarde adoptó posiciones más avanzadas y se proclamó republicano. Esta evolución fue acompañada de un espíritu cada vez más tolerante (Alfonso XIII y él fueron amigos).

2º- Obra.

2.1- Teatro.

Ha escrito más de veinte obras, estimables por su temática pero flojas en el tema, apenas tuvo éxito. Algunas son adaptaciones de sus novelas; *“Realidad”*, *“Doña Perfecta”*, *“Electra”* (cuyo estreno produjo una conmoción social), *“La loca de la casa”*, *“La de S. Quintín”*, *“El abuelo”*.... La nota más característica es su sinceridad e inconformismo, pero su lenguaje teatral resulta algo anticuado.

2.2- Narrativa.

A)- *¿Novela histórica? “Los Episodios Nacionales”*.

Constituyen un ambicioso proyecto: *ofrecer una visión novelada del s. XIX*. Son cinco series, cada una consta de diez novelas, que van desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración con una leve trama imaginativa.

La primera serie (1873 –1875), aparecen los Episodios *“Trafalgar”*, *“Bailén”*, *“Zaragoza”* y *“Gerona”*. En casi todos ellos el protagonista es el joven G. Araceli, que vive los momentos culminantes de la Guerra de la Independencia. De series posteriores son *“El equipaje del rey José”*, *“Los cien mil hijos de S. Luis”*, *“Zumalacárregui”* (dedicado a la primera guerra carlista), *“Prim o la de los tristes destinos”* sobre Isabel II. La última serie recoge los hechos vividos por el propio Galdós, incompleta, más descuidada pero de mayor interés.

B)- Novelas.

B,1- Las primeras novelas. Novelas de “tesis” (1867 – 1878).

En esta primera época Galdós escribe comprometidamente contra la intolerancia, el fanatismo y la hipocresía. En ellas suelen oponerse protagonistas de espíritu abierto y personajes de estrecha mentalidad tradicionalista, Galdós y el lector siempre se pondrá de parte de los primeros defendiendo esa **tesis**. *“Doña Perfecta”*, *“Gloria”*, *“La familia de León Roch”*; aunque sin tesis de esta época es *“Marianela”* (Idilio trágico entre un ciego y una joven fea e ignorante).

B:2)- “Las novelas españolas contemporáneas”.(1881 – 1915).

Así llamó Galdós a las veinticuatro novelas que publicó a partir de 1880, constituyen una especie de comedia humana de la vida madrileña de la época. Mantienen un espíritu crítico, pero las tesis han dejado paso a un análisis más profundo y más abierto, con un fondo de enorme comprensión. Desfilan todos los tipos sociales y todos los ambientes; se entre cruzan todos los sentimientos desde los más puros y nobles a los más mezquinos y perversos. Algunos títulos: a) “*La deshereda* (1881), “*Tormento*”, “*La de Bringas*”(18884), “*Miau*” (1888), “*Fortunata y Jacinta*”(1886 – 1887).

B.3)- De lo últimos años. Años 90. “Novelas espiritualistas”.

En estos años se percibe una inclinación de Galdós hacia los problemas espirituales; “*Nazarín*”(1895) un sacerdote cuya pureza evangélica e incomprensida; “*Misericordia*”(1897) novela de la abnegación frente a la ingratitud; “*Torquemada en la hoguera*”, estudio estremecedor de la avaricia.

2- EL Realismo de Galdós. El estilo.

El realismo de Galdós es el de la gama más amplia entre los cultivadores de esta tendencia; pues *atiende tanto a lo ambiental como a lo psicológico*. Evoca los ambientes más diversos con un relieve imborrable. Sus personajes poseen una verdad que sólo pueden llevarnos a una honda comprensión del corazón humano.

Aunque Galdós parte de una observación y hasta de una documentación rigurosa, el encanto de sus novelas reside en la sensación de *espontaneidad* y *viveza del relato* o de las descripciones.

Su estilo es también vivo y espontáneo, rico en registros, con preferencia por lo conversacional y con personales notas de humor. Ha tenido detractores (hasta el punto de hacer que no le concediesen el premio Nóbel) que le calificaban de descuidado, de ramplón....; pero es un prosa ágil, de gran expresividad y dotada de un **gran poder de sugerir**.

3- Lugar de Galdós.

Tras diversos altibajos y pese a las aludidas reservas, la fama de Galdós ha ido en aumento en los últimos decenios. Es reveladora la abundancia de obras suyas que se han llevado al cine, a la televisión. A la vez sólidos y abundantes estudios lo sitúan tras Cervantes, en la mayor altura de la novela española.

5.3- Fin del Realismo.

1- *Leopoldo Alas Clarín.*

1º- Biografía. (1852 – 1901)

Nació en Zamora pero se sintió y se le considera profundamente asturiano, catedrático de derecho en la Universidad de Oviedo.

Hombre de grandes inquietudes espirituales, perdió la fe en una crisis juvenil y la recobró posteriormente, aunque al margen de la ortodoxia. Fue siempre muy crítico frente al catolicismo tradicional. Políticamente, fue un liberal republicano, muy insensible ante las injusticias sociales. Se

define ante todo como un intelectual independiente que desarrolló una importante actividad crítica y nos dejó una obra narrativa no muy amplia pero de una enorme densidad.

2º- Obra.

2.1- **Crítica literaria.**

Gozó de gran prestigio como crítico literario. Sus artículos muestran un sólido conocimiento, una rectitud de juicio y un gran respeto a valores heredados. Sus artículos muestran el ideal de un **arte estéticamente riguroso** y una **concepción comprometida de la novela**, en una línea progresista, le dieron una temida autoridad en el mundo literario, fueron recogidos por él mismo en “*Solos de Clarín*” y “*Paliques*”.

2.2- **Narrativa.**

A/- Compuso **varios cuentos y novela corta**, en cuyas páginas conviven los enfoques críticos con la ternura hacia las gentes humildes, el cuento más famoso de este sector es “*¡Adiós, Cordera!*”, el cual destaca por su hondura emotiva y su perfección formal; otros cuentos “*Pipá*”, “*Dña Berta*”.... Como novela corta “*Su único hijo*”, “*Cuesta abajo*”.

B/- **Novela larga**: Destaca no sólo en su obra si no en toda la literatura “*La Regenta*”, publicada en 1885. Es una **novela total**, en el sentido de que presenta, a la vez graves problemas humanos y un vasto panorama social, todo ello con un máximo rigor artístico.

En esta novela se hace una disección física y moral de Vetusta (Oviedo) como prototipo de una sociedad española, encerrada en un tradicionalismo fósil y coactivo. Clarín utilizó la **técnica naturalista**, pero no pintó como Zola, ambientes sórdidos (la acción transcurre en medios burgueses) y el pesimismo aparece templado por rasgos inconfundibles de ternura e ironía.

En ella se debaten unas conciencias, en pugna con su deber y con el ambiente, dando una imagen de su ciudad que muchos ovetenses consideraron denigratoria. Novela condenada por la autoridad eclesiástica. Hoy se considera “*la Regenta*” como una cumbre de nuestra novela.

2- **Emilia Pardo Bazán.** (1851- 1021).

Hija de los condes de Pardo Bazán, mujer muy culta, viajó mucho se llegó a crear para ella una cátedra en la universidad de Madrid.

Entre sus estudios sobre la actualidad literaria, destaca “*La Cuestión Palpitante*”, aunque en él no acepta el materialismo ni determinismo naturalista defiende a Zola de los ataques que recibe.

Sus obras ahondan en problemas y situaciones difíciles, con una audacia no usada hasta entonces, alcanza su cumbre en los centenares de cuentos que publicó, como los reunidos en “*Cuentos de Marianeda*”.

Pero su talento destaca en novelas como “*Un viaje de novios*”, “*La tribuna*” (la más naturalista, se describe con crudeza la vida proletaria en una fábrica de tabacos en A Coruña). Las novelas “*Los Pazos de Ulloa*”, “*La madre Naturaleza*”, forman un inolvidable conjunto novelesco, un gran friso de costumbres, paisajes y personajes, gallegos, con trama apasionada y, a veces, violenta.

3- **Blasco Ibáñez.** (1867 – 1928).

De ideas republicanas radicales por las que sufrió arrestos y destierros, diputado en siete legislaturas.

Su producción novelesca es enorme, destacan las obras ambientadas en Valencia como “*Arroz y tartana*”, “*La barraca*”, “*Cañas y barro*”. Sus ideas políticas parecen sociales y antirreligiosas en “*La catedral o la bodega*”, pero la que más fama le dio fue “*Los cuatro jinetes del Apocalipsis*”, sobre dramas familiares anejos a la guerra europea.

Se le ha llamado el Zola español porque comparte con él una actitud subversiva, una predilección por ambientes sórdidos, preocupación por la herencia biológica, similar crudeza en los temas.... Su estilo es apasionado, a menudo basto, aunque en él no faltan imágenes de gran belleza plástica.

4- **Armando Palacio Valdés.** (1853 – 1938).

Asturiano y amigo de Clarín, escribió varias novelas importantes como “*Marta y María*”, las dos hermanas bíblicas trasladadas a un ambiente contemporáneo, que combate el falso misticismo.

“*La hermana San Sulpicio*”, donde narra las peripecias que anteceden a matrimonio de un médico gallego y la protagonista, monja sin vocación.

“*La aldea perdida*” evocación dramática de un pueblo degradado por la explotación minera.