

LITERATURA
EL ROMANTICISMO

1. Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas.

«ESCENA III

Don Juan, La Estatua de don Gonzalo, doña Inés, Sombras, etcétera.

INÉS.— ¡No! Heme ya aquí,
don Juan: mi mano asegura
esta mano que a la altura
tendió tu contrito afán,
y Dios perdona a don Juan
al pie de la sepultura.

JUAN.— ¡Dios clemente! ¡Doña Inés!

INÉS.— Fantasmas, desvanecemos:
su fe nos salva..., volveos
a vuestros sepulcros, pues.
La voluntad de Dios es:
de mi alma con la amargura
purifique su alma impura,
y Dios concedió a mi afán
la salvación de don Juan
al pie de la sepultura.

JUAN.— ¡Inés de mi corazón!

INÉS.— Yo mi alma he dado por ti,
y Dios te otorga por mí
tu dudosa salvación.
Misterio es que en comprensión
no cabe de criatura:
y solo en vida más pura
los justos comprenderán
que el amor salvó a don Juan
al pie de la sepultura.
Cesad, cantos funerales:
(Cesa la música y salmodia).
callad, mortuorias campanas:
(Dejan de tocar a muerto).
ocupad, sombras livianas,
vuestras urnas sepulcrales:
(Vuelven los esqueletos a sus tumbas, que se cierran).
volved a los pedestales,
animadas esculturas.
(Vuelven las estatuas a sus lugares)».

- a) Señala el autor, la obra y el género literario al que pertenece.

- b) Escribe el tema y el argumento.

- c) ¿Qué elementos sobrenaturales y de misterio aparecen en el texto?

- d) ¿Qué características del Romanticismo aparecen en el texto?

REALISMO Y NATURALISMO

INTRODUCCIÓN

- ✗ A partir de 1850 se produce, en Europa, un alejamiento de la mentalidad y forma de vida románticas. La **burguesía** se convierte en la clase social dominante y surge un fuerte espíritu conservador y una ideología marcadamente pragmática. Aparecen, también, los primeros **movimientos obreros** en lucha declarada contra la política establecida. La Revolución industrial empieza a mostrar sus contradicciones y abusos.
- ✗ El **Positivismo** se convierte en la corriente ideológica más importante del momento. Su principal representante, Augusto Comte, postula una nueva actitud frente a la realidad en la que se desecha todo conocimiento que no proceda de la observación rigurosa y de la experiencia. Se ensalzan los valores de las ciencias experimentales y se desprecian los estudios humanísticos porque no aportan avances técnicos significativos.
- ✗ Estos cambios traen la **desaparición de las ideas románticas**. Frente al subjetivismo romántico nace el gusto por la objetividad y el estudio minucioso de la realidad. Frente a lo exótico, fantástico e irracional, surge el propósito de alcanzar la realidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✗ El arte debe ser una representación exacta de la realidad a través de una observación minuciosa, desapasionada, impersonal y objetiva de la misma. Se concede una importancia extrema a la **verosimilitud** y a la **imitación**: el arte es una simple copia del mundo.
- ✗ El género más cultivado es la novela, ya que permite un mayor realismo, y desplaza a un segundo plano los géneros más subjetivos. En la narrativa aparece el **narrador omnisciente**, que conoce todo lo que sucede en el relato y sobre los personajes.
- ✗ Aparece el **compromiso ético y político del autor**, que se inmiscuye en el relato y toma posición ante la realidad. Así aparece la novela de tesis o didáctica, en la que la intención del autor puede condicionar la calidad estética de la obra, ya que los personajes se convierten en meros portavoces del pensamiento del autor.
- ✗ Utilización de un **lenguaje natural**, que huye de lo artificioso, y que intenta reproducir el habla real de los distintos estamentos sociales. Se cuidan los **diálogos** entre personajes, se utiliza el **monólogo** para dar al lector buena cuenta de los pensamientos más íntimos de los individuos y aparecen las **descripciones minuciosas** que intentan reflejar con claridad situaciones y escenarios muy diversos: la ciudad, el interior de las viviendas...
- ✗ **La sociedad y su comportamiento** es el tema preferido por la novela realista. Se muestran y critican actitudes, pensamientos y acciones. La clase social burguesa, su hipocresía y falsedad son el blanco preferido por el escritor. Aparecen también otros grupos sociales, como el clero, los funcionarios y la clase política, la aristocracia y la clase obrera.
- ✗ El **Naturalismo** lleva a sus últimas consecuencias los postulados del realismo e implica, además de las técnicas narrativas ya señaladas, **una concepción del hombre y de la vida**. En el pensamiento del francés **Émile Zola**, creador del movimiento, influyeron algunas obras (*Ensayos de crítica y de historia*, Taine, *El origen de las especies*, Darwin, *Las teorías sobre la herencia*, Mendel...), en las que se defendía una concepción determinista de la vida y del mundo: las leyes fisiológicas de la herencia condicionan al ser humano.

RECUERDA

El narrador omnisciente utiliza la tercera persona del singular.

La lucha por la vida se convierte en el único móvil de la conducta de los individuos y de los grupos sociales. Esta selección natural ha sido sustituida por los privilegios de unas clases sociales sobre otras, por el poder económico y social de una minoría sobre una mayoría. Así, el escritor naturalista no se para ante la descripción de las realidades más terribles y degradadas. Concede especial importancia a los instintos (sexual, posesión, poder) y hace gala de un **pesimismo fatalista** en el destino del ser humano y en la organización social. Aparecen **los personajes colectivos** (la mina, la fábrica, las masas ciudadanas) y **los personajes degradados y embrutecidos por la influencia del medio**.

- ✗ En España producirá una fuerte polémica entre los defensores del **determinismo** (Pardo Bazán, Clarín, Galdós) y los defensores de la **moral católica** que rechazaban de plano los postulados naturalistas para defender la libertad de acción y de elección en el hombre, ambas protegidas por Dios (Alarcón, Pereda, Núñez de Arce).
- ✗ El Realismo se extendió por toda Europa y bajo sus postulados aparecieron escritores fundamentales de la historia universal de la literatura. Dickens y Thackeray en Inglaterra; Gogol, Turgueniev, Tolstoi, Chejov en Rusia; Verga y Capuana en Italia; Flaubert, Stendhal, Balzac en Francia; Hauptmann en Alemania, etcétera.
- ✗ También el Naturalismo trajo autores tan importantes como Ibsen en Noruega, T. Fontaine en Alemania, Dovstoievsky en Rusia o Eça de Queiroz en Portugal.

GÉNEROS Y AUTORES

- ✗ **Novela:** es el género preferido y sus representantes más importantes en España son:
 - ◆ **Fernan Caballero:** pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber, se educó en el Romanticismo, pero hoy se la considera como la primera autora prerrealista. Sus obras tienen enfoques sentimentales y moralizantes. Su obra más representativa es *La gaviota*, en la que refleja las costumbres y tradiciones de un pueblo andaluz.
 - ◆ **Pedro Antonio de Alarcón:** autor prerrealista, publicó *El escándalo*, una novela inspirada en un catolicismo conservador. Con *El sombrero de tres picos* construyó una novela corta de carácter regionalista y con notables elementos cómicos. También es famosa su novela *El niño de la bola*.
 - ◆ **José María de Pereda:** sus obras más conocidas son *Sotileza* y *Peñas arriba*. Son obras de tesis, de orientación conservadora y tradicional, en las que rechaza ciertos temas y ambientes de la novela extranjera y somete a la realidad a una profunda idealización. Atacó el positivismo y defendió el mundo rural frente al progreso urbano. Quizás lo mejor de su producción esté en sus cuentos.
 - ◆ **Armando Palacio Valdés:** exalta el valor de las virtudes tradicionales frente al progreso. *La aldea perdida* y *La hermana San Sulpicio* son sus obras más representativas.
 - ◆ **Juan Valera:** su realismo se orienta más hacia el análisis psicológico de los personajes (sobre todo femeninos). En sus obras, de estilo elegante y cuidado, triunfan las fuerzas vitales y liberales frente a la tradición, la mojigatería y el pseudomisticismo que dominaban a gran parte de la burguesía española. Su talante escéptico en lo religioso y su posición liberal moderada en la política hacen de él el primer realista puro de la narrativa española del XIX. Sus obras más importantes son: *Pepita Jiménez* y *Juanita la*

- ◆ **Emilia Pardo Bazán:** defendió las ideas naturalistas de Zola intentando conciliar el catolicismo con el materialismo y el determinismo, empresa harto difícil ya que el autor francés afirmó en muchas ocasiones que era imposible ser católico y naturalista a la vez. En sus obras describe rudos ambientes sociales y pasiones violentas. Sus personajes son seres atrapados en los vicios y en la más absoluta miseria moral. El mundo rural gallego es el protagonista de sus dos obras más famosas: *Los pazos de Ulloa* y *La madre naturaleza*.
- ◆ **Vicente Blasco Ibáñez:** es el novelista más cercano a la ortodoxia naturalista. Hay en sus obras un gusto especial por los ambientes sórdidos, la crudeza temática y la preocupación por las taras hereditarias. Empezó publicando novelas ambientadas en la huerta valenciana en las que describía el odio entre individuos, la fatalidad y la miseria. Entre sus obras destacan *Arroz y tartana*, *Entre naranjos*, *Cañas y barro* y *La Barraca*. Novelas de temática política radical y anticlerical: *La Catedral* o *La horda*.
- ◆ **Leopoldo Alas Clarín:** defendió, desde una posición progresista, una literatura combativa, y a través del periodismo denunció la corrupción política, el caciquismo y la superstición. Fue muy crítico con el catolicismo tradicional. Cultivó el artículo periodístico, los cuentos y las novelas cortas en los que conviven los enfoques críticos con la ternura hacia las gentes humildes (*¡Adiós cordera!*, *Doña Berta*, *Pipá...*) y sobre todo la novela, género en el que destaca su obra maestra: ***La Regenta***, obra total en la que el autor hace una crítica acerada de la hipocresía de la sociedad burguesa de provincias. En ella encontramos un profundo análisis de situaciones y tipos humanos, retratos psicológicos de los protagonistas (Ana Ozores, D. Fermín de Pas, D. Víctor Quintanar, D. Álvaro Mesía...) y un lenguaje cuidado y nada artificioso. La ciudad de Vetusta, traspunto de la ciudad de Oviedo, se transforma en espacio mítico.
- ◆ **Benito Pérez Galdós:** su producción literaria se puede dividir en tres partes:
 - ❖ **Los Episodios nacionales:** 46 volúmenes agrupados en cinco series que encierran una historia novelada de España desde la batalla de Trafalgar hasta la aparición de Cánovas.
 - ❖ **Las novelas:** dentro de su producción novelística se distinguen las **novelas de la primera época:** *Marianela*, *La familia de León Roch*, *Doña Perfecta*, en las que se narran historias de amor frustrado. La irrupción del Naturalismo supone un giro en la narrativa de Galdós y surgen las **novelas contemporáneas**, la mayor parte de ellas están ambientadas en Madrid, como *Fortunata y Jacinta*, *Miau*, *Misericordia*, *El abuelo...*
 - ❖ **Obras teatrales:** muchas de ellas son adaptaciones de sus novelas: *Electra*, *Realidad*.
- × **Poesía:** las dos direcciones más características de la poesía del momento son el **prosaísmo** (Campoamor) y el **retoricismo hueco** con pretensiones cívico-filosóficas (Núñez de Arce). Otros poetas de la época son Ventura Ruiz Aguilera, Federico Balart, Emilio Ferrari y Joaquín Bartrina. Junto a esta poesía insustancial, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer.
- × **Teatro:** son abundantes las **influencias románticas** tanto en los temas como en el lenguaje. La corriente realista aporta algunas novedades: aparición de **temas contemporáneos**, gusto por el **enfoque didáctico** de las obras, **lenguaje moderado**. Son las características de la alta comedia que desembocará en la comedia benaventina. También, aparece un teatro neorromántico de gestos ampulosos y grandilocuentes que tiene su máximo exponente en Echegaray. Otros dramaturgos de este momento son Tamayo y Baus y López de Ayala.

1. Lee la teoría y explica cuáles son las diferencias entre el Realismo y el movimiento anterior (el Romanticismo)
2. Elabora un esquema con las características del Realismo.
3. ¿Qué ideas nuevas aporta el Naturalismo con respecto al Realismo? ¿Qué autor francés creó el movimiento naturalista?
4. Escribe el autor al lado de cada obra.

Los Pazos de Ulloa

Madame Bovary

Misericordia

La gaviota

Pepita Jiménez

Cañas y barro