Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Guía de trabajo N°3

Realismo literario

El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo.

Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone en cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior.

La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social.

El realismo literario surge en Francia, pero pronto se desarrolla en otros países. Pero, ¿Cuáles fueron sus características y sus principales representantes? ¿Cuáles fueron los motivos por los que surge esta corriente? ¿En qué contexto?

A continuación, conozcamos todo lo referente a esta tendencia literaria.

Características del realismo literario

Como toda corriente el realismo literario presenta una serie de características. Es decir, un conjunto de peculiaridades en contenido y forma que la distinguen de otras. Así, las características del realismo, relativas a la técnica y a la forma de creación, se pueden resumir en los siguientes puntos:

Observación y descripción fidedigna de la realidad: la naturaleza “es como es” y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación.

Crítica social y política: los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana, por ello en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de la obra es contribuir, de una forma o de otra, a la transformación y al cambio social.

La burguesía como protagonista: generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana.

La novela como género literario por excelencia: para los escritores realistas la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad.

La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos.

Uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración.

Monólogo interior: a parte del uso del narrador omnisciente, aparece cada vez con más frecuencia en las novelas esta técnica narrativa, a través de la cual se da a conocer pensamientos íntimos de los personajes.

Verosimilitud: existe una clara oposición a la literatura fantástica, lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como si fueran un “fragmento de la realidad”.

Lenguaje claro y conciso: el narrador se expresa a través de un lenguaje austero y presenta un estilo claro y exacto para evitar dificultad de comprensión en el lector. Por otro lado, el lenguaje

de los personajes se adapta a su condición social. Así, en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles del lenguaje.

Significado y origen del realismo literario

Para definir la palabra “realismo” hay que atender a su etimología. Por un lado, está compuesta por la raíz latina realis- (real o verdadero) y, por otro lado, por el sufijo griego -ismo (movimiento o tendencia). Entonces, podemos entender el concepto de realismo como “un movimiento que pretende representar fielmente la realidad”.

El realismo literario se puede definir como un movimiento cultural que surge en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX con los autores Balzac y Stendhal como principales percusores, y Flaubert, quien asienta el realismo literario como un concepto independiente. Más tarde, la corriente se inicia en España, como consecuencia de la situación social y política del momento, y en Latinoamérica.

El origen del realismo literario viene dado por un cambio ideológico que deja atrás el individualismo de la burguesía para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real y lo cotidiano.

Antecedentes y contexto del realismo literario

Antes del realismo se dio el romanticismo, un movimiento cultural que tiene lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Después se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX en diferentes países occidentales.

Esta corriente destacó principalmente por su carácter individualista y por la expresión de la libertad individual a través de las artes, frente a los valores impuestos y los problemas sociales.

El realismo literario surge en el ocaso del romanticismo y viene a romper la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social del momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, político e ideológico concreto:

Social: el descontento de la clase obrera da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores.

Político: la burguesía se consolida en el poder y tiende hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista.

Ideológico: la corriente filosófica del positivismo se extiende entre la burguesía, para la cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través de método científico, mediante el estudio empírico de los hechos.

Autores y obras del realismo literario

Estos son los principales representantes del realismo literario y sus obras, atendiendo a su país de origen y de desarrollo de su trabajo:

Francia: Stendhal, Balzac y Flaubert

Francia fue el país que vio nacer al movimiento realista. Allí surgieron algunas de las novelas más importantes de la literatura universal. Stendhal, Balzac y Flaubert fueron los autores más representativos del realismo francés.

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Stendhal

Su verdadero nombre era Henry Beyle (1783- 1842). En sus obras destacó por hacer uso del estilo directo y por el análisis psicológico de los personajes. Por otro lado, el engaño y el egoísmo fueron temas recurrentes en su obra. También hizo una crítica sobre la sociedad de clases y sus convenciones.

Para Stendhal, tal y como indicó en su obra Rojo y negro, la novela es “un espejo que se pasea por un camino real. Tan pronto refleja el cielo azul como el fango de los cenagales del camino”. Sus obras más destacadas son:

Armancia (1826)

Rojo y negro (1830)

La cartuja de Parma (1839)

Honoré de Balzac

Honoré de Balzac (1799-1875) fue un novelista francés. A menudo es considerado el padre del realismo literario y también uno de los grandes escritores más influyentes de su época.

Su obra más representativa es Comedia Humana, un total de 137 novelas forman parte de este proyecto, de las cuales 50 quedaron sin concluir. Balzac se caracterizó por hacer una crítica a la sociedad francesa y la hipocresía contenida en ella.

Flaubert

Gustave Flaubert (1821-1880) fue uno uno de los mayores representantes del realismo francés. Su obra contribuyó a la renovación de las técnicas literarias durante la segunda mitad del siglo XIX. Por otro lado, destacó hacer un estudio psicológico de los personajes y por elaborar un retrato de la sociedad de la época en sus novelas.

Asimismo, fue el creador de Madame Bovary, una de las obras cumbres de la literatura universal. Con ella asentó uno de los temas más recurrentes de la literatura realista y naturalista posterior: la insatisfacción femenina. Agunas de sus novelas más representativas fueron:

Memorias de un loco (1838)

Noviembre. Fragmentos de un estilo cualquiera (1842)

Madame Bobary (1857)

Salambó (1862)

La educación sentimental (1869)

La tentación de San Antonio (1874)

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Gran Bretaña: Dickens y Thackeray

En Inglaterra el realismo surge durante durante el reinado de la reina Victoria, asimismo coincide con el periodo de la Revolución Industrial. Sin embargo, no irrumpió con tanta fuerza como en otros países como Francia. La novela se convierte en el género literario por excelencia para los autores realistas. Dickens y Thackeray fueron algunos de los autores más influyentes del realismo inglés.

Charles Dickens

Charles Dickens (1812-1870) fue un escritor y novelista británico, el máximo representante de la novela realista en Inglaterra. Su obra destacó por la combinación de elementos trágicos y cómicos. También por la creación de personajes complejos. Los capítulos de sus novelas destacan por mantener la intriga entre uno y otro. Sus novelas más conocidas fueron:

Los papeles póstumos del Club Pickwick (1836-1837)

Oliver Twist (1837-1839)

Nicholas Nickleby (1838)

David Copperfield (1849-1850)

Casa desolada (1852-1853)

Historia de dos ciudades (1859)

Grandes esperanzas (1860-1861)

Nuestro común amigo (1864-1865)

William Makepeace Thackeray

William Makepeace Thackeray (1811-1863) fue un escritor y novelista británico del realismo y uno de los más reconocidos junto a Charles Dickens, su principal competidor y principal influencia en sus primeras novelas. Fue el autor de La feria de las vanidades, una de sus novelas más reconocidas. En su obra destacó por hacer un análisis psicológico de los personajes y por hacer uso de un lenguaje satírico e irónico. Entre títulos destacan:

La suerte de Barry Lyndon (1844)

La feria de las Vanidades (1847)

Rusia: Dostoyevsky, Tolstoí y Chejov

Durante la segunda mitad del siglo XIX en Rusia también se despierta entre algunos autores la necesidad de reflejar la sociedad y sus desgracias a través de la literatura. Entre los representantes más influyentes del realismo literario ruso se encuentran Fiódor Mijailovich Dostoievsky, Leon Tolstoí o Antón Chejov.

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Fiodor M. Dostoyevsky

Dostoyevsky (1821-1881) fue uno de los autores más importantes de la literatura rusa del siglo XIX. Su obra supuso un minucioso análisis de la psicología del ser humano y un vivo retrato de la sociedad rusa, gracias a la creación de personajes grandiosos y fuertes. Los problemas sociales, el poder o la muerte fueron algunas de sus preocupaciones. Sus obras más destacadas son:

Recuerdos de la casa de los muertos (1861- 1862)

Los hermanos Karamazov (1880)

Los demonios (1871-1872)

El jugador (1866)

Crimen y castigo (1866)

León Tolstoí

Imagen de León Tolstoí

León Tolstoí (1828-1910) es uno de los mayores representantes de la novela realista y uno de los autores más importantes de la literatura universal.

La sociedad y la búsqueda del sentido de la vida fueron algunas de sus grandes preocupaciones. Así lo plasmó en sus obras que suponían un retrato de la sociedad rusa del momento, asimismo Tolstí destacó por la habilidad de adentrarse en el alma y la psicología de sus personajes. Sus novelas más representativas fueron:

Guerra y paz (1864-1869)

Ana Karenina (1874-1876)

Mi confesión (1879-1882)

Resurrección (1899)

Antón Chejov

Imagen de Antón Chejov

Antón Pavlovich Chejov fue un gran dramaturgo y uno los máximos representantes del realismo ruso. Destacó especialmente en el teatro y también por la creación de multitud cuentos. En sus obras plasmó una crítica a la sociedad de su tiempo. Entre sus temas más recurrentes destacan: los problemas de la vida humana, la pobreza o la soledad. Los personajes, a menudo, muestran sus frustraciones e inquietudes. Entre sus cuentos y obras de teatro destacan:

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

El oso y la petición de mano (1889)

La gaviota (1896)

El jardín de los cerezos (1904)

España: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas "Clarín"

En España el realismo no se impone plenamente hasta la revolución de 1868, de ahí a que se de a conocer a los autores realistas como “Generación del 68”.

Benito Pérez Galdós

Benitó Pérez Galdós fue uno de los grandes escritores españoles del siglo XIX y uno de los mayores representantes de la novela realista española. Asimismo, fue un autor con una capacidad creativa inagotable, así lo demostró con un total de 32 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras de teatro y un cuantioso número artículos y colaboraciones en periódicos de la época.

Pérez Galdós trató de hacer un testimonio crítico de la vida y los problemas de la España de su tiempo. Algo destacable en sus novelas fue la descripción y creación de ambientes. También el estilo indirecto libre y el uso del monólogo interior. Galdós escribió más de un centenar de títulos, entre los que destacan:

La desheredada (1881)

Doña Perfecta (1886)

Fortunata y Jacinta (1887)

Misericordia (1897)

Leopoldo Alas “Clarín”

Luis Buñuel: principales películas y etapas

Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901) fue un periodista, crítico literario y profesor universitario. Asimismo, fue el autor de La Regenta, una de las mayores obras del realismo y una de las grandes novelas españolas de todos los tiempos. Destacó por hacer un análisis del entorno social. La influencia de la iglesia, la envidia o la ambición son algunos temas recurrentes. “Clarín” tuvo gran influencia del naturalismo, por ello mezcló algunos aspectos realistas y naturalistas. Sus novelas fueron:

Cuesta abajo (1890- 1891)

La Regenta (1884-1885)

Su único hijo (1890)

El abrazo de Pelayo (1889)

Estados Unidos

En Estados Unidos la novela se desarrolla más tarde y aparece como influencia europea. Sin embargo, no existe una escuela realista como tal dentro de la literatura. Las obras presentan un carácter menos social aunque presentan un estilo transcendental que reflexiona sobre a realidad del momento.

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Mark Twain

Su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens pero adoptó el apodo de Mark Twain (1835). Fue un escritor estadounidense conocido por dos de sus grandes novelas Las aventuras del Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1885). Su trabajo estuvo muy anclado al realismo y escribió textos donde cuestionaba y denunciaba el imperialismo y la esclavitud en la sociedad americana.

Hispanoamérica

A finales del siglo XIX se introdujo en Hispanoamérica el realismo, muy aferrado al Romanticismo. Los temas más recurridos fueron los problemas sociales y políticos o el costumbrismo.

Alberto Blest Gana

Alberto Blest Gana (1829- 1904) fue un escritor y diplomático chileno y el impulsor de la novela realista en iberoamérica. Su obra estuvo muy influenciada por Balzac y trató de analizar en ella la sociedad chilena del momento. Asimismo, quiso describir los problemas sociales de las clases más empobrecidas. Entre sus obras destaca:

La aritmética en el amor (1860)

Clorinda Matto de Turner

Imagen de Clorinda Matto de Turner

Clorinda Matto de Turner (1852-1909) fue una escritora peruana y la iniciadora del género indigenista. En su novela Aves sin nido (1889) narró la lamentable situación de los indios en Cuzco, donde la población vive aislada bajo la tiranía de las autoridades políticas y religiosas. Su obra literaria está compuesta por tres novelas:

Aves sin nido (1889)

Índole (1891)

Herencia (1893)

Tomás Carrasquilla

Imagen de Tomás Carrasquilla

Tomás Carrasquilla (1858-1940) fue un autor colombiano que escribió libros como Frutos de mi tierra (1896), su primera novela, que narra la dura vida de las familias provincianas. Su obra destaca por tener un estilo costumbrista.

Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Dave Villarroel
Asignatura: Lenguaje electivo.
Fecha: Semana del 30 de marzo al 03 de abril

Actividades: Después de leer la teoría del tema del Realismo literario, escriba un ensayo basado en la realidad chilena donde se evidencie como el realismo literario contribuyó a la eliminación de estereotipos sociales.