Doña Inés, su pareja femenina, que se enamora de él y muere cuando la abandona. Don Juan salva su alma (una idea muy propia del Romanticismo), porque Doña Inés intercede por él. El amor lo salva cuando está ante la tumba de la doncella.

Muchos países más proyectaron su ideal romántico a través de escritores que de diversas maneras manifestaron el pensamiento de la época en obras que representan claramente al movimiento llamado Romanticismo.

CAPILLA ALFONSINA
UANL
LIBRO ALQUILADO

III. REALISMO

I. Conocerá las características del Realismo.

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

III. REALISMO.

3.1 Señalará la diferencia básica entre el Romanticismo y el Realismo.
3.2 Mencionará las causas de la aparición del movimiento llamado Realismo.
3.3 Citará las características esenciales del Realismo.
3.4 Señalará los nombres de algunos de los artistas más representativos del movimiento realista en los distintos campos del arte.
3.5 Señalará lugar y fecha de aparición del movimiento literario llamado Realismo.
3.6 Mencionará los aspectos que caracterizan la vida y la obra del escritor francés Stendhal.
3.7 Citará la obra más importante de Stendhal y su influencia posterior.
3.8 Señalará los rasgos biográficos y rasgos distintivos de la obra del escritor francés Honorato de Balzac.
3.9 Citará el título de la obra de Honorato de Balzac y las divisiones que la constituyen.
3.10 Mencionará los argumentos de las novelas "Eugenia Grandet" y "Papá Goriot".
3.11 Citará los aspectos que caracterizan la obra del escritor ruso Turgueniev.
3.12 Mencionará el título de la colección de cuentos de Turgueniev y su importancia.
3.13 Indicará los rasgos distintivos del escritor ruso Dostoievski en sus obras más importantes.
3.14 Citará las características de estilo que posee la obra de León Tolstoi y los títulos de las tres novelas señaladas por su importancia.
3.15 Mencionará los dos géneros que desarrolló Chéjov y las características que dio a cada uno de ellos.
3.16 Señalará los títulos de algunas de las obras teatrales y colecciones de cuentos escritas por Chéjov.
3.17 Escribirá el argumento del cuento "Las Botas" del escritor Chéjov.

III. REALISMO.

Se afirma que cada corriente literaria es consecuencia de un rechazo o crítica al movimiento anterior, cuando éste llega a un momento en que no dice nada a su época. Este fenómeno se presenta con el Realismo, cuyo antecesor es el Romanticismo. Dicho movimiento, como se afirmó anteriormente, hacía énfasis en el sentimiento, las emociones, el sufrimiento exagerado o demasiado sentido, en fin, en todo aquello que para muchos era "cursi". Como resultado, viene lo opuesto, es decir, lo objetivo, lo que rodea al hombre, su problemática vital, lo que realmente está presente y no solamente en los ojos o sentimiento de alguien: a esto se le llamó Realismo.

Ahora bien, el Realismo no es sólo consecuencia de la crítica al exagerado subjetivismo o sentimentalismo, es también resultado de una nueva situación social, de un mundo que está enfocando su realidad por nuevos caminos. Estamos a mediados del siglo XIX y cada país está sufriendo cambios importantes que cambian la mentalidad y la visión en una forma considerable. La ciencia se está desarrollando increíblemente, apareciendo escritos que presentan un mundo real, objetivo, donde cada cosa tiene una razón de ser. La aparición de la gran fábrica y la clase obrera empieza a plantear una serie de problemas sociales, de realidades vitales, que repercuten en distintas maneras en el cambiante mundo de ese momento. Todo esto y diversos aspectos más propiciaron el cambio, que en literatura se llamó Realismo.

El Realismo, su significado, expresa un apego a la realidad, contrariamente al Romanticismo, que es más que todo una fuga de la realidad, por ser la realidad íntima del poeta. El Realismo se caracteriza por la observación directa de la vida diaria, de la gente en los diferentes estratos sociales y la problemática de cada uno de ellos, su lenguaje, en fin, la vida misma con todos sus matices. A partir de esto podemos definirlo por sus características:

REALISMO	Observación directa de la vida Copia fidedigna de la realidad Objetividad Lenguaje sencillo Estilo directo.

El Realismo significó una "reacción", un movimiento de protesta, de deseo de cambio sobre un movimiento que le precedía. El Realismo como proyección de la realidad se ha manifestado en cada época y en las diferentes obras artísticas que surgen constantemente, es decir, realismo ha existido siempre, pero en el siglo XIX es cuando adquiere ese carácter de "movimiento", en contraposición con otro.

Se habla de Realismo (siglo XIX) en los diferentes órdenes de la vida y más que todo, en la vida artística: arquitectura, pintura, música, literatura, escultura. Nombres de genios como: Manet, Degas, Cézanne, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Toulouse Lautrec, todos ellos pintores; Rodin, escultor; Wagner, Brahms, Bizet, Debussy, músicos; Gustavo Eiffel, artquitecto, y escritores que dieron a la literatura un desarrollo extraordinario y de los cuales señalaremos los más importantes en el presente tema.

Fue tal el deseo de mostrar la vida real que dominaba a los artistas que se cuenta que en una ocasión, el célebre escultor francés Auguste Rodin (1840-1917) participó en una exposición con una escultura que parecía viva; al respecto se cuenta: "entre las esculturas exhibidas en el Salón de París de 1877 estaba la estatuta de un joven desnudo, llamada La Edad de Bronce. Los críticos académicos dijeron que tenía demasiada vitalidad. Era tanta la sensación de vida que emanaba de la estatua que los colegas de Rodin comenzaron a murmurar que el escultor trataba de engañar con una estatua tomada directamente de moldes de yeso de un modelo vivo. En los círculos oficiales, el chisme tuvo suficiente fuerza como para causar el apresurado retiro de la obra..." (11)

(11) Fleming, William, Arte, Música e Ideas, p. 325

Así pues, la época, los cambios sociales, los avances científicos, el desarrollo de los pueblos, las mismas necesidades humanas, propician este movimiento llamado con la palabra que mejor le iba, Realismo.

El Realismo surgió en Francia, país que originó a varios de los más importantes exponentes del nuevo movimiento, que alcanzó su mayor desarrollo en la novela, género en prosa, muy propio para la nueva forma de encarar la realidad. La novela se llena muchas veces de inquietudes morales y encierra también en ocasiones, un propósito docente, por la posición del autor y su ideología, como por sus preocupaciones por defender una tesis determinada. Este es el gran siglo de la novela, pues el género alcanza alturas máximas.

Veremos algunas de las manifestaciones novelísticas más importantes dentro del Realismo empezando por Francia.

Francia. Dos son los genios e iniciadores de la novela en este país: Stendhal nombre literario de Henry Beyle (1783-1842) y Honorato de Balzac (1799-1850).

Stendhal fue llamado "gran novelista y primer psicólogo de nuestro siglo" (refiriéndose al siglo XIX). La personalidad de este gran escritor, que inicia una nueva corriente novelística que sería base y modelo a seguir, es de facetas diferentes, todas ellas interesantes y que en conjunto le dotaron de un estilo personalísimo, que se manifestó en su obra literaria. Fue militar en el ejército de Napoleón, por lo que recorrió muchos países, entre ellos Rusia, donde el ejército francés sufrió una derrota que le obligó a huir, y Stendhal caminó durante ochenta días en la nieve, lo que le causó graves problemas de salud de los que ya no se repuso. Vivió en Italia, país que causó en él, una gran fascinación, especialmente Milán; en su tumba ordenó que escribieran: "Aquí yace Arrigo Beyle, milanés. Escribió, amó, vivió. Fue cónsul en una ciudad italiana y viajero incansable que nutrió su espíritu en cada nueva experiencia, aventurero extravagante y crítico agudo que conocía a perfección las literaturas italiana e inglesa; la música, pintura y poesía eran temas que dominaba. En fin, un espíritu a tono con una nueva época.

Su primera novela "Armance" fue publicada cuando él tenía cuarenta y cuatro años. Muchas de sus novelas se basaron con frecuencia en crónicas periodísticas o históricas, como es el caso de su novela más importante "El Rojo y el Negro", tomada de una crónica de tribunales sobre un hecho real, en el que un seminarista trató de asesinar a su amante en una iglesia. Esta novela fue publicada en 1830 cuando Stendhal tiene cuarenta y siete años. "El personaje, Julián Sorel, hijo de un carpintero, se entrega al negro (el sacerdocio) por ambición. En otros tiempos se habría dedicado al rojo (probablemente las armas), pero un joven plebeyo, en tiempos posteriores a la monarquía, sólo puede llegar a ser alguien siguiendo el camino de la iglesia". (12) Llega a ser preceptor de los hijos del señor de Renal y enamora a la esposa; es despedido. Pasa a ser secretario del señor marqués de la Mole y enamora también a la hija, Mathilde, con la que está a punto de casarse y asegurar así su futuro. Todo se desmorona cuando llegan informes sobre él de parte de la señora De Renal acusándolo de intrigante. Julián Sorel busca vengarse de su antigua amante, la señora de Renal y le dispara dos tiros de pistola, hiriéndola. Es detenido, juzgado y condenado a muerte. En el período entre su juicio y su ejecución, se da cuenta que a la que ama profundamente es a la señora De Renal. Finalmente es ejecutado y tres días después muere la señora De Renal.

En esta novela parece existir el pensamiento de muchas más de la época: "en la novela del siglo XIX el héroe aparece íntimamente vencido, incluso cuando alcanza sus propósitos prácticos y muchas veces precisamente por ello, por alcanzarlos". (13) Esto es lo que sucede con Julián Sorel, joven sin escrúpulos, lleno de ambición y dispuesto a todo con tal de lograr salir de un medio social y ubicarse en otro, lo que casi logra, pero que le cuesta la vida.

Con Stendhal empieza el enfoque psicológico del hombre, no dotado de

(12) Stendhal, Rojo y Negro, p. 10
(13) Op. Cit.

una "bella naturaleza" de "hombre ideal", como lo trataron de presentar en épocas anteriores, sino como persona dentro de un universo social y enfrentado a todo lo que éste presenta, con todos los hechos auténticos de un carácter y una época vividos por un personaje. Es por esto que Stendhal da gran valor a la descripción de la sociedad, de la época, y de las circunstancias, tres aspectos básicos en su obra, que hacen enfocar al hombre más que todo desde un punto de vista sociológico. Esta es la gran contribución de Stendhal a los escritores que le siguieron y que le imitaron como modelo.

Honorato de Balzac (1799-1850). A Balzac se le considera creador de la novela realista. "Es realista por la observación minuciosa y exacta de los hechos, el retrato de los protagonistas, la pincelada fiel y eficiente de los sucesos y el análisis psicológico de sus personajes". (14)

Balzac fue un escritor incansable, con una obra abundantísima destinada a presentar una visión detallada de la sociedad francesa de su tiempo. Pensaba escribir 145 novelas de las cuales terminó 96. Más que una obra, es un encadenamiento de novelas, con asuntos misteriosos en ambientes más bien sórdidos, desagradables. Creó en sus novelas personajes casi siempre desventurados: "Vautrin, el presidiario; Grandet, el ávaro; Rigou, el usurero; Bridau, el sinvergüenza; Goriot, el padre egoísta y sin conciencia que inclina a sus hijas a las peores costumbres..." (15) En sus historias proyectó su estilo detallista, como documental, con retoques poéticos muchas veces, presentando una humanidad despiadada, inhumana, en un mundo real, no idealizado. Aparece un mundo nuevo y una novela moderna, una sociedad con sus típicos personajes y sus criaturas del montón. "Lo que él no pudo terminar con la espada lo haré yo con la pluma"; palabras grabadas en la estatuilla de Napoleón que presidía su cuarto de trabajo. (16)

Balzac llevaba un cuaderno de apuntes donde escribía datos exactí-

(14) Alonso, Martín, Historia de la Literatura Mundial, p. 316
(15) Ibid, p. 317
(16) Lavalette, Robert, Historia de la Literatura Universal, p. 299

simos de lo que llamaba su atención y despertaba su interés. Según él, el hombre se movía por tres elementos: los placeres del amor, el éxito en sociedad y la riqueza, móviles que le dan tal o cual comportamiento al hombre burgués. En torno a esto mueve personajes interesantísimos de su obra que tituló "La Comedia Humana", donde creó personajes universales con las pasiones humanas eternas, reales, siempre presentes que lo hicieron uno de los escritores más importantes de todos los tiempos.

La Comedia Humana fue dividida en varias partes que comprenden:

a). Escenas de la vida privada; b). De la vida provinciana.
c). Parisiense; d). De la vida política; e). De la vida militar.
f). De la vida del campo y g). Estudios Filosóficos.

Entre los títulos de las novelas que se incluyen se encuentran los dos siguientes: Eugenia Grandet, uno de los personajes femeninos más encantadores de la literatura, hija de un hombre avaro que la obliga a renunciar al amor de su vida porque no es rico como ella. Al morir el viejo Grandet, Eugenia queda en posesión de una fortuna que ella destina a obras de caridad. Otra novela es Papá Goriot, cuya similitud con la obra de Shakespeare "El Rey Lear", en la cual este rey muere loco y abandonado por sus hijas, es notoria. Este personaje, Goriot, tiene dos hijas a las que da todo lo que tiene con tal de verlas felices en una sociedad donde lo único que existe es frivolidad y egoísmo. Muere solo y las hijas que tanto amó y protegió no lo asisten en su agonía.

El resto de los títulos de su valiosa y cuantiosa obra lo catalogaron como uno de los mejores éscritores de todos los tiempos, y el mayor novelista de su tiempo, el siglo XIX, siglo de la Novela.

De Francia pasamos a otro país que sobresalió por el genio de los llamados "Los Cuatro Grandes": Turgueniev, Tolstoi, Dostoievski y Chéjov. Este país es Rusia, cuyas características sociales y políticas, además de su geografía originaron una literatura diferente a la occidental, pues mientras ésta "termina describiendo al individuo enajenado de la sociedad, sucumbiendo bajo el peso de su soledad, la novela rusa describe desde el principio hasta el