

# TRADICIÓN Y RENOVACIÓN EN EL TEATRO DE LOS SIGLOS XX Y XXI. LA OBRA TEATRAL DE VALLE-INCLÁN.

## I. TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL.

### 1. INTRODUCCIÓN: CONDICIONANTES DEL TEATRO

El teatro en la España del siglo XX, antes de que estallase la guerra en 1936, está caracterizado por unos fuertes condicionantes **comerciales** que imponen por encima de lo realmente artístico el interés de los potentados y los empresarios que lo patrocinaban. El público principal que consumía el teatro de la época, estaba compuesto por una población conservadora y burguesa que no pretendía salirse de los cánones impuestos por el teatro establecido ya en el siglo XIX, lo que coarta la libertad de expresión en forma y temática elegidas por el autor. Así, el teatro de la época puede clasificarse en dos frentes: el teatro que triunfa y el teatro innovador.

### 2. EL TEATRO QUE TRIUNFA

Es un teatro **comercial**, basado en los gustos de la burguesía y las clases sociales más altas que son sus espectadores habituales. Este tipo de teatro se puede dividir en los siguientes grupos:

- La comedia burguesa, representada principalmente por Jacinto Benavente y sus seguidores.
- El teatro en verso, neorromántico y tradicionalista, que incorpora formas del modernismo.
- El teatro cómico en el que predomina el costumbrismo. Este tipo de teatro está representado principalmente por Carlos Arniches.

#### 2.1. La comedia burguesa

**Jacinto Benavente** recibió un polémico Nobel de Literatura en 1922. Su producción es muy abundante, aparentemente variada pero reiterativa en cuanto a temática y planteamientos. Después de la Guerra Civil sus obras fueron censuradas como consecuencia de la homosexualidad del autor. No obstante, antes de la Guerra, gozó de la fama y el favor del público y de la crítica. El teatro de Benavente es **característico** por sus **diálogos** fluidos y **juegos** escénicos, su obra supone una **crítica amable** al ambiente burgués como demuestra en sus obras *Lo cursi*, *Rosas de otoño* y *Los intereses creados*, una de las más importantes.

*Los intereses creados*\* es una obra muy equilibrada, representativa de los gustos dramáticos imperantes en nuestro país durante el primer tercio de siglo XX. Es una farsa que encierra una cínica visión de los ideales burgueses. La obra cuenta cómo llegan a una hostería, huyendo de pleitos, dos pícaros: Leandro y Crispín; que para sobrevivir en la ciudad, deciden poner en marcha un plan.

#### 2.2. Teatro en verso

Supone la introducción y la presencia en los escenarios del arte verbal **modernista**. Pero a estos versos tan sonoros y coloristas se les asocia una "ideología marcadamente tradicionalista" exaltadora de los ideales nobiliarios, las gestas medievales o los altos momentos del Imperio. Basta fijarse en los títulos para entender por qué derroteros discurren las obras. Destacamos a los siguientes autores: **Francisco Villaespesa** (*Doña María de Padilla*, *Abén Humeya*), **Eduardo Marquina**, (*Las hijas del Cid*, *En Flandes se ha puesto el sol*), **Manuel y Antonio Machado** (escribieron obras en colaboración como *La Lola se va a los puertos*).

### **2.3. Teatro cómico**

La finalidad básica de este tipo de teatro es el **entretenimiento** del público. Los tipos y ambientes castizos (materia del romanticismo) se vuelven a poner de moda en la escena de la época.

**Carlos Arniches**. Los orígenes teatrales de Arniches están en el “género chico”, con piezas que compuso desde los primeros años del siglo XX, solo, o en colaboración con otros escritores.

**Pedro Muñoz Seca**. El autor alcanzó un gran éxito con sus “astracanadas”, piezas cómicas a las que caracterizaba una gracia desenfadada, con chistes truculentos, juegos de palabras que encontraba siempre el aplauso mientras que los intelectuales volvían la espalda. Su obra más conocida es *La venganza de Don Mendo\**, parodia del teatro modernista de asunto histórico, mal llamado “poético”.

**Hermanos Álvarez Quintero**. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, los “barberillos sentimentales”, calificativo malintencionado de Valle-Inclán, reflejan la realidad a través de un costumbrismo amable. Pretenden divertir, distraer y si acaso emocionar al espectador.

- ✓ Los “**frescos**” son los sinvergüenzas que se suelen salir con la suya momentáneamente, son descubiertos mintiendo y ridiculizados ante sus prójimos, como *El terrible Pérez*, un conquistador que termina siendo apaleado por los maridos de sus presuntas víctimas.
- ✓ Las piezas **regeneracionistas** arremeten contra las lacras que parecen consustanciales a la vida española. En *Los caciques* aparece esta situación de brutalidad del imperio caciquil, la obra está ilustrada en el pueblo de Villalgancio, donde solo pueden vivir tranquilos los afectos al partido “miísta” y los disconformes son humillados y maltratados por los demás habitantes.
- ✓ La tragedia **grotesca** es el fin del sainete de Arniches “creo que es necesario renovarse” declaró el autor, que llegado a una madurez, decide abordar otros asuntos y llenarlos de profundidad levemente disfrazada bajo el cariz de la comicidad. Resulta una tragedia “del revés” ya que al héroe grotesco “no hay manera de que se muera n manera de matarlo a pesar de cuantos esfuerzos se realicen para acarrear el desenlace funesto”.

### **3. EL TEATRO INNOVADOR**

Algunos escritores teatrales intentan renovar la escena teatral española, con poco éxito. Dentro de este grupo podemos distinguir:

- ✓ Las experiencias teatrales de algunos escritores de la generación del 98: **Unamuno** con sus primeros intentos en su teatro intelectual y filosófico, **Azorín** generando su teatro simbólico e irreal y como gran revolución. Mención aparte merece el teatro de **Valle-Inclán**.
- ✓ El teatro de Ramón **Gómez de la Serna**: este autor, estudiado en las vanguardias, cultiva el género poético y también escribe obras de teatro.
- ✓ La **generación del 27** que se propone tres objetivos. Por un lado, romper con el teatro comercial, acercar el teatro al pueblo llano e incorporar las tendencias vanguardistas. Dentro de este grupo tiene un papel destacado la labor de **García Lorca**.

#### **Miguel de Unamuno**

Unamuno escribió un teatro muy personal que en algunas opiniones era extraño y no muy logrado. Prescinde de adornos y utiliza la palabra desnuda, viva y eficaz, importante por lo que expresa y por sí misma, por su propio valor, capaz de crear todo un ambiente, como en *Fedra*, con una sábana y tres sillas

como toda decoración. Tampoco se da en su teatro una gradación progresiva de emociones hasta conseguir un momento climático con su necesario descenso de la cima en busca de desenlace, Unamuno somete a sus personajes a una fuerte tensión emocional que se manifiesta en frases entrecortadas con múltiples exclamaciones e interrogaciones con sentido exclamativo. El teatro de Unamuno está muy alejado de la realidad inmediata y concreta, en el polo opuesto del costumbrismo. Nuestro autor quiso utilizar el teatro como medio para desvelar la interioridad oculta tras una caracterización excesiva. Su teatro fue intelectual y filosófico y constituyó un método de conocimiento.

### José Martínez Ruíz, Azorín

Las obras de Azorín no gozaron de éxito. En obras como *Old Spain* o *Brandy, mucho brandy* apuesta el autor por la libertad creadora del director de escena y de los actores. De ahí la reducción al mínimo las acotaciones. Subraya el mundo de lo subconsciente, el mundo de las ideas y de los problemas del espíritu. Su intención es liberar el teatro español de su provincianismo.

## 4. TEATRO DE F. GARCÍA LORCA

Nació en Fuentevaqueros (Granada). Viajó por toda España con su compañía teatral La Barraca representando obras del Siglo de Oro, con el fin de darlas a conocer al pueblo. Murió fusilado en la Guerra Civil.

### Características de su teatro

Por lo que respecta a su teatro, el **tema** dominante es el enfrentamiento entre el individuo y la autoridad. El individuo, que defiende el amor, la libertad, el deseo, es derrotado por la autoridad (el orden, el sometimiento a las tradiciones, convenciones sociales). La simbología es dominante en toda la obra de Lorca, tanto dramática como lírica. Por ejemplo el bastón de mando (la autoridad) de Bernarda Alba o la luna (muerte) en *Bodas de sangre*.

### Obras

- ✓ En una primera etapa escribe farsas: obras que provocan una risa amarga. Unas son para el guiñol (*El amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín*) y otras son para ser representadas por actores (*La zapatera prodigiosa*).
- ✓ Posteriormente es crucial la influencia del surrealismo: Tras su viaje a Nueva York y la impresión que este le produjo incluyó en sus obras rasgos oníricos e ilógico (*El público* y *Así que pasen cinco años*).
- ✓ Destaca la llamada trilogía rural: las tres obras de esta trilogía son *La casa de Bernarda Alba*, *Yerma* y *Bodas de sangre*.

## 5. TEATRO DE VALLE INCLÁN

Se trata de un autor polifacético y original que pasó inadvertido para la crítica y el público. Decidió dedicarse en exclusiva a la literatura y se negó a escribir para la prensa ya que quería mantener su estilo y no hacer concesiones a la sociedad, a pesar de que esta decisión le obligara a llevar una vida bohemia llena de penurias. Una de las anécdotas de su vida es la pelea que mantuvo con el escritor Manuel Bueno, le ocasionó la amputación de su brazo izquierdo. El escritor apoyó la Segunda República. Obtuvo varios nombramientos de cargos artísticos y murió después de manifestar su hostilidad a un gobierno de derechas. Recordemos que Valle-Inclán empieza su andadura literaria dentro del **Modernismo**. Cultiva la novela y el teatro. Pero la contribución de este autor a la literatura española consiste en haber creado un nuevo *género*

teatral: el **esperpento** o la deformación sistemática de la realidad. También algunas novelas siguen esta línea del esperpento. En ocasiones se incluye dentro de la Generación del 98. Por eso Pedro Salinas lo calificó de “hijo pródigo del 98”. Sin embargo, se trata de un autor que sigue su propio estilo. Su obra es original y revolucionaria. Denostado e incomprendido por sus contemporáneos, solo a finales del siglo XX se ha reconocido su valor literario. El lenguaje que emplea es muy **culto** y **brillante**. Sus son difíciles de representar debido a varios factores:

- Las acotaciones escénicas muy plásticas e irrepresentables.
- La gran cantidad de personajes y la longitud de sus obras.
- Los continuos cambios de lugar.

### Obras

- ✓ Sus primeras obras son adaptaciones teatrales de sus propias novelas. En ellas ya se puede observar su estilo tan peculiar: gusto por el tema de la muerte, el pecado y la mujer.
- ✓ Obras modernistas como *La cabeza del dragón*.
- ✓ Las *Comedias bárbaras* (trilogía compuesta por *Águila de Blasón*, *Romance de lobos* y *Cara de plata*) y *Divinas palabras*\*. Estas obras son un presagio de las características de su teatro (visión crítica e irónica de una España ruda y provinciana). Los personajes actúan movidos por el instinto y las pasiones (poder, sexo y dinero), en un clima de supersticiones, mitos y episodios truculentos.
- ✓ Obras esperpénticas. El propio autor dio el nombre de esperpentos a cuatro obras: *Luces de bohemia* y *Martes de carnaval* (que contiene *Los cuernos de don Friolera*\*, *Las galas del difunto* y *La hija del capitán*).

## II. TEATRO DESDE EL 39 HASTA LA ACTUALIDAD

### 1. CONTEXTO HISTÓRICO

La Guerra Civil española marcó el desarrollo de la literatura en España, en los años posteriores a ella. El panorama teatral de la posguerra es **pobre**, ya que muchos autores habían muerto o estaban en el exilio, la **censura** dominaba y por lo tanto, las presiones ideológicas eran muchas. No solo dominaba la censura; muchas veces los propios autores se doblegaban a las exigencias de la ideología dominante y modificaban sus obras, evitando temas susceptibles de ser criticados o, incluso, eliminados de su obra. Esta situación va evolucionando en los tiempos de la dictadura y cambia a partir de la muerte de Franco. Estudiaremos dicha evolución por décadas.

### 2. TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 40

Se denomina también “teatro de posguerra”. El público demandaba un teatro sin grandes pretensiones y **rechazaba las innovaciones formales**. Ya antes de la Guerra Civil muchos autores intentaron renovar la escena española sin conseguir su objetivo. El régimen gubernamental utilizó el teatro para **transmitir la ideología** de los vencedores. Los empresarios teatrales no se arriesgaban y se limitaban a poner en escena las obras que satisfacían las exigencias del público. Entre todas las corrientes, debemos destacar las siguientes:

### Teatro comercial

Las obras **costumbristas** de épocas anteriores, una manera de evitar la censura. Tiene éxito el sainete y otras pequeñas obras cómicas. También son frecuentes las representaciones de dramas históricos o comedias del Siglo de Oro e incluso, traducciones de obras extranjeras, como Pirandello, Tennessee Williams etc.

### Obras de nueva creación dramática

- ✓ **Teatro del exilio**: los autores españoles que estaban en el exilio, incluyeron en sus obras novedades vanguardistas. Destacan Rafael **Alberti**, Pedro **Salinas**, Alejandro **Casona** y Max **Aub**. Cada uno de estos autores tiene características peculiares.
- ✓ **Drama burgués**: continúa la comedia burguesa. Son comedias de **evasión** con grandes dosis de humor. Tienen como objetivo entretener al público y transmiten valores que elogian la virtud (los temas preferidos son el matrimonio, la el hogar, la familia...). Los autores más representativos son José María **Pemán**, Joaquín **Calvo-Sotelo** y **Benavente** hasta su fallecimiento.
- ✓ **Teatro del humor**. Los dos grandes autores de esta época son Enrique Jardiel **Poncela** (*Cuatro corazones con freno y marcha atrás\** o *Eloísa está debajo del almendro*) y Miguel **Mihura** (*Melocotón en almíbar* o *Ninette y un señor de Murcia*). Dos escritores incomprendidos en su época, de gran calidad literaria y muy valorados en la actualidad.

### 3. TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 50

Se inició una leve apertura, que permitió algunas novedades impensables hasta el momento. La corriente dominante en esta época es el realismo (al igual que en poesía y novela). Los temas de estas obras teatrales ponen de manifiesto problemas y desigualdades sociales, así como la falta de humanidad que se deriva de ellos.

#### Tendencias teatrales

Siguen vigentes las tendencias de la década anterior (deseo del público y censura, aunque menos dura) y por ello muchos autores no llegan a estrenar sus obras, incluso, algunos optan por dejar de escribir. Destacan autores como Alfonso **Sastre** (*Escuadra hacia la muerte*), Lauro **Olmo** (*La camisa*) y sobre todo Antonio **Buero Vallejo** (*Historia de una escalera\**). Este último militó en el bando republicano y al finalizar la Guerra Civil fue condenado a muerte, aunque la condena le fue conmutada prisión y una vez cumplida la condena escribe lo que se denomina "drama realista".

### 4. TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 60

En esta década hay un interés creciente por las **novedades** que provienen del extranjero: El teatro del absurdo, el teatro épico de **Bertolt Brecht**, el teatro *underground*... Poco a poco la escena española va cobrando un papel importante. En esta década surgen compañías de **teatro independiente** que realizan obras de gran calidad, al mismo tiempo que siguen escribiendo autores, de forma individual:

#### Grupos de teatro independiente

Son los herederos del teatro universitario, y realizan su actividad fuera de los círculos habituales del teatro comercial. Todos ellos mantienen unas características comunes:

- La creación de la obra es colectiva.
- La improvisación juega un papel fundamental.
- El texto no es lo único y principal de la obra. Se incluye en la obra la danza, la música y se fomenta la expresión corporal a la que se asigna un papel preponderante.
- Las obras plantean una crítica social (como se ha hecho en otras ocasiones) pero también aparece una nueva forma de crítica, que afecta a otros ámbitos de la vida (como las nuevas formas artísticas).
- Se busca la participación del espectador, bajando el escenario al patio de butacas.
- Se abandona el teatro a la italiana, en el cual el patio de butacas está separado del escenario. Aparecen escenarios similares a un cuadrilátero de boxeo, escenas que ocurren en un palco, en el pasillo entre las butacas etc.
- Los grupos con más éxito son Els joglars, Dagoll Dagom\*, Tábano, Los goliardos, TEI (Teatro Experimental Independiente), La cuadra.

### **Autores individuales:**

Francisco **Nieva** y Fernando **Arrabal**: se trata de autores muy críticos, nada dispuestos a hacer concesiones y, por lo tanto, son incomprendidos a causa de las novedades que introducen en sus obras.

**Francisco Nieva**. Con su teatro furioso (*Pelo de tormenta, Malditas sean Coronada y sus hijas*), su contribución al mundo de la literatura es encomiable. Además de escribir obras teatrales, dirige y monta espectáculos del teatro clásico español. Es profesor de la Escuela de Arte Dramático y miembro de la Real Academia Española.

**Fernando Arrabal**. También escribió novela. Con su teatro pánico, provocador y rebelde. Este tipo de teatro conjuga elementos del teatro del absurdo con lo cruel (*Pic-Nic\**, *El cementerio de automóviles*).

### **Los autores simbolistas**

Sus obras se caracterizan por su carácter vanguardista, su pesimismo y el uso de simbología animal (José **Ruibal**, Luis **Riaza**, Manuel Martínez **Mediero**, Luis **Matilla**)

### **Los herederos de la comedia burguesa**

Un teatro de evasión, alejado de la realidad, y que repite esquemas del pasado (Alfonso **Paso**, Jaime de **Armiñán**, Jaime **Salom**, Juan José Alonso **Millán**).

## **5. TEATRO A PARTIR DE 1975**

El panorama del teatro español en los últimos años del siglo XX y principios del XXI mantiene autores consagrados e incluye nuevas obras dramáticas:

- ✓ Se recuperan las obras de dramaturgos españoles como García Lorca o Valle-Inclán.
- ✓ Continúan escribiendo los autores realistas que hemos citado (Antonio Buero Vallejo, Lauro Olmo, Alfonso Sastre), así como los autores simbolistas, vanguardistas (Francisco Nieva y Fernando Arrabal) e incluso los herederos de la comedia burguesa.

- ✓ El teatro independiente no consigue sobrevivir. Las excepciones Els joglars\*, Dagoll Dagom, Els comedians y Tábano.
- ✓ Teatro neorrealista: empieza a surgir este nuevo teatro, que muchas veces se denomina “teatro de la transición”. Combina los elementos realistas con una leve innovación formal (rompe con la moral tradicional). Estos escritores provienen del mundo del teatro y por ello poseen una gran práctica teatral. El humor está siempre presente en sus obras. Los autores más importantes son los siguientes:
  - **Antonio Gala**, que alterna el simbolismo con dramas realistas o recreaciones históricas (*Anillos para una dama*, *Samarkanda*)
  - **José Luis Alonso de Santos** cultiva la comedia sobre aspectos de la sociedad actual (*Bajarse al moro\**, *La estanquera de Vallecas*).
  - **Fernando Fernán Gómez** alcanza un notable éxito con *Las bicicletas son para el verano\**.
  - **José Sanchís Sinisterra**, combina teatro tradicional y formas contemporáneas. Reflexiona sobre el propio teatro (*¡Ay, Carmela!\**, *Ñaque, o de piojos y actores*).

### Tendencias de los últimos años

Los últimos años: el panorama que se presenta es variado y cambiante. Resulta difícil establecer clasificaciones, pues es necesaria una perspectiva mayor.

- ✓ **Obras clásicas**: Centro Dramático Nacional o la Compañía de Teatro Clásico realizan estos montajes con gran maestría.
- ✓ **El teatro comercial**: Continúa la tradición de la comedia burguesa.
- ✓ Aparece un nuevo género de humor: los **monólogos de humor**.
- ✓ **Se adaptan comedias cinematográficas**.
- ✓ **Montajes musicales**. España tenía poco tradición en este tipo de obras, pero en la actualidad, el público sí quiere asistir a ellas (*Cats*, *Los Miserables*, *Sonrisas y Lágrimas*, *La bella y la bestia*, *Hoy no me puedo levantar...*)

### Teatro alternativo

Proliferan las salas de teatro innovador y joven. Un teatro valiente que apuesta por la combinación del texto con elementos escénicos innovadores, juegos de luces, efectos de sonido... Aparecen salas del llamado **microteatro** (obras muy breves y de coste reducido que pretenden acercar el teatro como forma de ocio). A menudo la apuesta empresarial combina el espectáculo con refrescos o algo para picar. Algunas de estas salas son: La casa de la portera\*, Microteatro por dinero\*, El Esconditeatro y Microteatro Casi Gratis.

### III. LA OBRA TEATRAL DE VALLE-INCLÁN

#### VIDA Y PERSONALIDAD DE VALLE-INCLÁN

Don Ramón María del Valle-Inclán nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, en 1866. Comenzó la carrera de Derecho, pero la abandona para marcharse a Méjico (1892-1893). De regreso, lleva en Madrid una vida bohemia.

- Su fama va creciendo, tanto por su arte como por multitud de anécdotas de su vida excéntrica. En 1907 se casa con la actriz Josefina Blanco. En 1916 está como corresponsal de guerra en el frente francés y se declara aliadófilo. Ese mismo año, se crea para él una cátedra de Estética en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, pero Valle se aburre y la deja. Su dedicación a la literatura es absoluta y no le detienen las privaciones que sufre con su familia. Es nombrado director de la Academia Española de Roma. En 1935, aquejado de cáncer, regresa a Santiago de Compostela donde muere en enero de 1936.

- Fue Valle-Inclán “la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá”. Su figura es inconfundible: manco, con melenas largas y largas “barbas de chivo”, con capa, chambergo y chalina. Era mordaz y generoso, exquisito y paradójico. Pero también de un violento inconformismo y una entrega rigurosa a su trabajo de escritor en permanente persecución de nuevas formas.

#### TRAYECTORIA IDEOLÓGICA

Su aversión a la civilización burguesa y su repulsa del liberalismo le llevan a ensalzar los viejos valores de aquella sociedad rural arcaizante en la que se había formado. Y así, hacia 1910, se proclama “carlista por estética”.

Pero, a partir de 1915, dará un giro radical: se sigue oponiendo a lo mismo, pero ya no desde un tradicionalismo idílico, sino desde posiciones revolucionarias: Se enfrentó de modo virulento con la Dictadura de Primo de Rivera. En 1933 ingresa en el Partido Comunista, aunque, por otra parte, también hay testimonios de cierta admiración suya hacia Mussolini. Acaso sea difícil, en el caso de Valle, separar lo que en todo ello hubiera de posturas políticas y “estéticas”.

#### LA OBRA. SU EVOLUCIÓN

En todos los géneros que cultivó se observa una singular evolución, paralela al cambio ideológico señalado: de un Modernismo elegante y nostálgico a una literatura crítica, basada en una feroz distorsión de la realidad. Valle se sitúa en posiciones polarmente alejadas de las que adoptaron los noventayochistas en su madurez. Su trayectoria sería más bien paralela a la de Antonio Machado, aunque más renovadora y audaz en el campo de la expresión.

- Por otra parte, debe evitarse el reducir su trayectoria a “dos etapas” (la primera modernista y la segunda “esperpéntica”) separadas por un corte neto. Entre las *Sonatas* y los *esperpentos* de los años 20 hay una línea ininterrumpida: hay “esperpentización” antes que “esperpento”.

#### DE LOS COMIENZOS A LAS “SONATAS”

Tras varios cuentos, publica *Flor de Santidad*, donde aparece ya esa Galicia primitiva, tan grata al autor, con la mezcla de lo patriarcal y lo popular, lo legendario y lo realista. Pero la producción cumbre de esta etapa son las **Sonatas**: *Sonata de Otoño* (1901), *Sonata de Estío* (1903), *Sonata de Primavera* (1904) y *Sonata de Invierno* (1905), supuestas memorias del Marqués de Bradomín, un “don Juan feo, católico y sentimental”, novelas elegantes, con una prosa bellísima, de carácter modernista.

#### ENTRE LAS “SONATAS” Y LOS “ESPERPENTOS”

Sigue el ciclo de las **Comedias bárbaras**: *Águila de blasón* (1907), *Romance de lobos* (1908) y *Cara de plata* (1922). Es de nuevo el ambiente rural gallego, ahora con toda su miseria, por donde se mueven personajes extraños, violentos o tarados, con pasiones de fuerza alucinante. El lenguaje es ahora más fuerte y agrio, pero siempre musical y brillante.



- La evolución estilística se acentúa en la trilogía de novelas **La guerra carlista**, escrita en 1908-1909 (*Los cruzados de la Causa*, *El resplandor de la hoguera* y *Gerifaltes de antaño*), con un estilo que mezcla resabios modernistas con un lenguaje desgarrado y bronco, acentuado por la presencia de un léxico rústico.

- Semejante mezcla de tonos podría apreciarse en las **farsas y dramas** escritos entre 1909 y 1920: *Cuento de abril*. *Voces de gesta*. *La Marquesa Rosalinda*.

## LA ÉPOCA DE LOS "ESPERPENTOS"

Así hemos llegado a **1920**. En ese año publica varias obras dramáticas decisivas, como *Divinas palabras* y *Luces de bohemia*. **Divinas palabras** es un violento drama y una de las cimas del autor, cuyo mundo sórdido está lleno de deformidades morales y sociales al que corresponde un lenguaje desgarrado y con frecuencia brutal.

- La deformación "esperpéntica" está ya presente en esas obras, pero es **Luces de bohemia** la primera a la que Valle-Inclán da el nombre de **esperpento**. Con esta palabra (cuyo significado habitual era "persona o cosa extravagante, desatinada o absurda") designa el autor, como es bien sabido, a esas obras suyas en las que lo trágico y lo burlesco se mezclan, con una estética que quiere ser "una superación del dolor y de la risa".

- Tres son los **esperpentos** escritos en los años siguientes: *Los cuernos de don Friolera* (1921), *Las galas del difunto* (1926) y *La hija del capitán* (1927), recogidos después bajo el título común de "Martes de carnaval". En ellos se agitan figuras marginales o fanticos grotescos, y un lenguaje que llega a lo soez. Todo ello revela una visión ácida y violentamente disconforme con la realidad. El autor se complace en degradarla y en agredirla con una carcajada que no perdona a personas, instituciones o mitos, pero que -en el fondo- oculta no pocas veces el llanto.

- Esperpentos son las **novelas de esta última época: Tirano Banderas** (1926), sobre un supuesto dictador americano. Finalmente, la violenta sátira política de los tiempos de Isabel II reaparece en **El ruedo ibérico**, compuesto por tres novelas: *La corte de los milagros* (1927), *Viva mi dueño* (1928) y *Baza de espadas* (1932).

En estas novelas, como en los esperpentos, el **estilo** es desgarrado, agrio aun en su humor, de incalculable fuerza crítica; pero con una prosa de cuidadísima elaboración, auténticamente genial.

## SU SIGNIFICACIÓN. VALLE Y EL TEATRO CONTEMPORÁNEO

Su ejemplar inquietud le llevó a fraguar un "arte de ruptura", libre en el más hondo sentido, abriendo caminos que sólo más tarde habrían de ser seguidos. Por otra parte, su asombroso dominio del idioma hace de él uno de los grandes creadores que ha habido en nuestra lengua.

Durante mucho tiempo, se pensó que obras como las *Comedias bárbaras* o los *esperpentos* no eran verdadero teatro, sino "novelas dialogadas", en su mayoría eran irrepresentables. Tales opiniones han quedado desmentidas en los últimos años: las nuevas concepciones del espectáculo teatral y de la representación han permitido llevar a la escena muchas de sus obras.

Sin duda, lo que sucedió es que *Valle fue mucho más allá de lo que permitían las convenciones escénicas de su tiempo*: se declaró partidario de un teatro "de numerosos escenarios" y no se doblegó a los prejuicios estéticos o sociales de público y empresarios. Continuó orgullosamente su obra, aunque sus piezas hubieran de verse condenadas -en su tiempo- a ser "teatro para leer". Ello explica que sus *acotaciones* sean tan literarias como el diálogo mismo, y que no retrocediera ante ciertos detalles efectivamente irrepresentables. En suma, Valle optó por desafiar las limitaciones de diverso tipo que presentaba el teatro de su época y creó un "teatro en libertad".

## LUCES DE BOHEMIA

### EL PRIMER "ESPERPENTO"

- En *Luces de bohemia*, el protagonista parte de esta afirmación, que teoriza el nuevo "género": "Nuestra tragedia no es una tragedia". La tragedia es un género demasiado noble para el panorama que le rodea: "España es una *deformación grotesca* de la civilización europea". Por eso, "el sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente *deformada*". Y así, de la imposibilidad de la tragedia surge el *esperpento*. Y termina con estas tremendas palabras: "Deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España".

- Añadiremos unas declaraciones hechas por Valle en **una entrevista de 1928**. En ella decía que "hay tres modos de ver el mundo artística o estéticamente: *de rodillas, en pie o levantado en el aire*". Cuando el autor mira *desde abajo*, la realidad aparece enaltecida y los personajes se ven como héroes superiores (así, en la tragedia clásicas). Si se mira *al mismo nivel*, los personajes son como "nuestros hermanos" (así, en Shakespeare). Por último, si los miramos *desde arriba*, resultarán como muñecos o peles. "Y concluye: "Esta consideración es la que me movió a dar un cambio en mi literatura y a escribir los esperpentos".

### TEMA

La obra cuenta la última noche de la vida de Max Estrella, poeta miserable y ciego. Como punto de partida, Valle se inspiró en la figura y en la muerte del novelista Alejandro Sawa. Pero, a partir de esa figura real. *Luces de bohemia* cobra unas dimensiones que trascienden ampliamente la anécdota del fracaso y la muerte de un escritor mediocre. La obra va a convertirse en una parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en una España deforme, injusta, opresiva, absurda; una España donde, según Valle, no encuentran sitio la pureza, la honestidad o el arte noble.

La peregrinación de Max Estrella es un "viaje al fondo de la noche". Max desciende a los abismos de la ignominia, de la injusticia, de las miserias de toda índole. Y no sabemos si lo que lo mata es el frío, el hambre, el alcohol, o su corazón cansado, o si es el dolor por el espectáculo que tiene en torno.

### ESTRUCTURA

- *Luces de bohemia* prescinde de la división en actos y se compone de 15 *escenas*, relativamente inconexas- en diversos ambientes. Un análisis atento descubre que la sucesión de escenas responde a una meditada **estructura**. Repartamos las **escenas I-XII** del modo siguiente:

- **Un "preludio"**: la escena I (Max en su casa: anhelo de morir).
- **El "cuerpo central" de la obra o la peregrinación de Max por la noche madrileña**. Son las escenas II-XI, que, a su vez, se repartirían en dos *etapas* iguales y simétricas:
  - 1ª. Escenas II-VI: hasta la estancia de Max en el calabozo con el obrero catalán.
  - 2ª. Escenas VII-XI: desde su salida de la cárcel hasta la muerte del obrero catalán.Obsérvese el paralelismo: ambas "etapas", compuestas por *un mismo número de escenas* (cinco) y terminan con **un momento "fuerte"**.
- **El final de la peregrinación**: Escena XII (Max vuelve a su casa; su muerte. Nótese el paralelismo con la escena 1). Por otra parte, es la escena en que se expone la conocida "teoría del esperpento", como recapitulación, como para dar pleno sentido a todo lo que antecede.

Y quedaría, en fin, el aludido "**epílogo**" (XIII-XV). Un nuevo paralelismo se establece entre la escena última y la I: se lleva a cabo aquel suicidio "anunciado" al principio de la obra.

- Ha de destacarse, por ejemplo, con qué maestría se establecen **violentos contrastes entre escenas trágicas y escenas grotescas**; pero, sobre todo, debe ponerse muy de relieve cómo tal estructura permite a Valle **una progresión agobiante** en la tragedia grotesca de Max Estrella.

## PERSONAJES Y FANTOCHES

Intervienen en la obra **más de 50 personajes**. Algunos de ellos -aparte del protagonista- se inspiran en seres reales, pero lo que importa es la función que tales figuras desempeñan en la obra.

- **Max Estrella** es un personaje complejo y espléndido. Sin ser noble, alcanza momentos de indudable grandeza. En él se mezclan el humor y la queja, la dignidad y la indignidad. Junto a su orgullo, tiene amarga conciencia de su mediocridad. Su resentimiento de fracasado resulta ridículo y patético. Sus réplicas son mordaces y profundas, y creciente su furia contra la sociedad. Y demuestra un sentimiento de fraternidad o ternura hacia los oprimidos. Sin duda, es un personaje en quien Valle volcó muchos rasgos de su propia personalidad.

- **Don Latino**, en cambio, es un gran fante. Ese "perro" que acompaña a Max es la contrafigura, una caricatura de la bohemia y, a la vez, un tipo miserable por su deslealtad y su encanallamiento, tal como se ve, sobre todo, en las últimas escenas.

Los demás fante del esperpento forman diversos grupos. Especialmente mordaz es la caricatura de **los "burgueses"** o la de **los policías**, junto a los que ha de ponerse la caricatura del Ministro. No menos ridiculizados quedan **los pedantes**. Esperpentizados quedan también **personajes populares**.

- La **técnica de caracterización** de los personajes es magistral. Aparte **sus actos**, se basa - ante todo- en **su habla**; pero, además, merecen especial atención las **acotaciones**, en las que se dibuja a los personajes o se comentan sus actitudes.

## ESPEJO DE ESPAÑA

Los esperpentos encierran una honda disconformidad y una **áspera crítica** de la realidad española. Aparte de algunas alusiones al **pasado imperial** (Felipe II, El Escorial...), una amplia zona de la **historia contemporánea** sirve de marco cronológico a la trama. Valle nos ofrece, como en escorzo, una visión de los conflictos que urden la vida de su España.

Tal visión incluye zarpazos a **políticos**, al propio rey Alfonso XIII. Arremete contra el mal y fustiga al capitalismo y al conformismo burgués. Se presenta, en contraste, el hambre y las miserias del pueblo, pero sin idealizarlo con enfoques "populistas", sino mostrando también su embrutecimiento, su ignorancia, su degradación moral. De especial fuerza es la protesta ante **la represión policial**.

- Otros aspectos que merecen señalarse son la crítica de una **religiosidad tradicional y vacía** (escena II) y la crítica **de figuras, escuelas o instituciones literarias**: la Real Academia, el Modernismo tardío, Galdós ("Don Benito el Garbancero"), Villaespesa, los hermanos Quintero, etc.

## ARTE Y LENGUAJE DEL ESPERPENTO

Los rasgos esenciales de la "esperpentización" son los siguientes:

- **La deformación, la distorsión de la realidad**. La deformación paródica no retrocede ante nada. Y así, se esperpentiza incluso la muerte.

- **La degradación de los personajes**: **animalización, cosificación o muñequización**. Los hombres se transforman en "perros", "camellos", "cerdos", etc.; o en "fante" o "peleles".

- Fundamental es el empleo de **contrastes**, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco.

- **Humor:** la *mordacidad*, la *risa agria*. Risa que sirve a los españoles de consuelo “del hambre y de los malos gobernantes”. Pero, para Valle, es más bien una forma de ataque demoledor.

- En cuanto al **lenguaje**, asombra su *riqueza* y la *variedad de registros* empleados. Los más diversos tonos y modalidades aparecen con fines ya caracterizadores de los personajes, ya al servicio de la parodia o de la intención crítica: el *lenguaje pedante o cursi*, el *uso paródico de frases literarias*, el empleo con semejante intención de *expresiones formularias o administrativas* (en funcionarios y policías), el *desgarro coloquial* y los *vulgarismos* sabiamente manejados, incluidos los exabruptos violentos, y -con especial densidad- el léxico y los giros del *habla madrileña castiza...*

- Todo ello nos conduce al **arte del diálogo**: combinando ágilmente los tonos y rasgos aludidos, con una marcha *nerviosa, rápida*: dominan netamente las réplicas de una, dos o tres líneas.

- Paralelamente, debe destacarse el **arte de las acotaciones**. Cuando se trata de dibujar un escenario, un ambiente, es asombrosa la *calidad pictórica* conseguida con rápidos e intencionados brochazos, a base de un empleo deslumbrante de la *frase nominal*.

## CONCLUSIÓN

En su tiempo, y durante muchos años, la lección estética y humana de *Luces de bohemia* no pudo impartirse desde los escenarios. La obra obtiene un éxito de resonancias mundiales al ser montada por el gran director Jean Vilar, en 1963, en el “Théâtre National Populaire” de París. Por fin, en la temporada 1969-1970, es posible verla en España, gracias a un ejemplar montaje de José Tamayo. Queda entonces probada su “teatralidad”.

Su hondura y su carga crítica siguen sacudiendo profundamente al espectador (y más aún que al lector). Buero Vallejo señaló “el creciente entusiasmo de las promociones juveniles, que no se han cansado de proclamar en los últimos años la estricta actualidad de Valle y que ven concretamente en sus *esperpentos* la más segura guía de un teatro crítico en el futuro inmediato”.