

RASGOS DEL TEATRO DE VALLE INCLÁN (ETAPA DEL ESPERPENTO)

PARA COMENTAR FRAGMENTOS DE LUCES DE BOHEMIA

- **Temas principales:** la reflexión sobre el papel del artista en la sociedad del momento (**la bohemia**); y la **denuncia y crítica social** (refleja las **injusticias, la explotación y miseria** creciente de las clases trabajadoras, **la represión policial, críticas a políticos de diverso signo**, **la corrupción** de políticos, periodistas o los miembros más miserables de la sociedad como don Latino de Hispalis, **desmitificación de las clases dirigentes, crítica a una religiosidad tradicional y vacía**).
- **Presencia de personajes de todas las clases sociales (la crítica se extiende a toda la sociedad):** ministros, bohemios, periodistas, librerías, comerciantes, obreros y marginados como la Pisa Bien o las prostitutas.
- **Presencia constante de la muerte:** las premoniciones de muerte acompañan a Max Estrella y más adelante se concretan. Además tenemos un velorio, un cementerio y una escena final donde se habla de dos mujeres muertas por un escape de gas.
- **La deformación, la distorsión sistemática de los personajes a través de distintas técnicas.**
 - **Animalización de los personajes:** Los hombres se transforman en “perros”, “camellos”, “cerdos”, etc...
 - **Humanización de los animales que conviven con personajes degradados:** así, el perro de Don Latino o el gato de Zaratustra.
 - **La cosificación:** Valle describe a los personajes por los objetos que los caracterizan y elude los rasgos que los harían personas: p.ej. “Zaratustra... cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente”(escena II). “Entra el cotarro modernista greñas, pipas, gabanes repelados y alguna capa” (VII).
 - **La muñequización:** los personajes son vistos como muñecos, fanticos y peleles: p.ej. “Zaratustra... la palmatoria pringosa tiembla en la mano del fantico”, escena II. “Dorio de Gadex, Clarinito y Pérez, arrimados a la pared, son tres fúnebres fanticos en hilera”, escena XIII. “Don Latino guiña el ojo, tuerce la jeta, y desmaya los brazos haciendo el pelele”, escena XV. “Máximo Estrella avanza como un fantasma”, escena VIII. escena II.
 - **Empleo de diminutivos, apodos y nombres esperpénticos,** utilizados para esperpentizar y burlarse de los personajes. Así, el Capitán Pitito, Serafín el Bonito, Dieguito, la Lunares, la Vieja Pintada, la Pisa Bien...
- **Empleo de contrastes entre lo grotesco y lo doloroso.** P.ej. el velatorio de Max Estrella; su propia muerte que se confunde con una borrachera.
- **Presencia de lugares y ambientes degradados:** los personajes se mueven en unos **espacios casi siempre mal iluminados, sucios y chabacanos**. Por ejemplo la librería de Zaratustra es descrita como una cueva donde “rimeros de libros hacen escombros”, la buñolería modernista, “del antro apestoso de aceite. Significativo son los espejos del Callejón del Gato, escena XII, que tienen la virtud de reflejar una imagen retorcida, deformada de la realidad.

- **Esperpentización mediante el lenguaje** : asombra la riqueza y la **variedad de registros empleados**. Es un lenguaje caracterizado por los **contrastes, donde el lenguaje pedante o cursi, el uso paródico de frases literarias alterna con el desgarro coloquial y los vulgarismos, junto con el léxico y los giros del habla madrileña castiza**. Aparecen gitanismos: “parné”, “chanelo”, “panoli” o “gachó”. También encontramos vulgarismos: “apegarse” “cuála”; madrileñismos: “apoquinar” “vivaes”, “pipi”; la parodia del lenguaje pedante: voces griegas y latinas (“salutem plurimam”); referencias históricas (“Artemisa”); referencias literarias (“¡Mal Polonia recibe...!” cita de La vida es sueño), (“¡Juventud, divino tesoro!”, fragmento de un poema de Rubén Darío); además de expresiones claramente pedantes, donde personajes populares pretenden elevar o enfatizar su lenguaje: (“no introduzcas tú la pata”), (“¿qué rumbo consagramos?”). Asimismo hay que señalar la utilización durante los diálogos de muletillas caracterizadoras de un personaje: el “¡admirable!” de Rubén Darío; el “¡cráneo privilegiado!” del borracho, que cierra la obra de forma magistral; o el inolvidable “¡Max no te pongas estupendo!” de Don Latino.
- **Intercambios rápidos en los diálogos:** incluyen frases cortas, interrupciones, tono exclamativo, abundancia de imperativos y de fórmulas de insulto...
- **Literaturización:** los personajes pertenecen al mundo de la literatura, se recogen citas literarias, alusiones a autores reales (Rubén Darío, Benito el Garbancero, que es Benito Pérez Galdós...), reminiscencias de otras obras (así, el paseo nocturno de Don Latino y Max se relaciona con Lazarillo y el Ciego o con el descenso a los infiernos de Dante acompañado de Virgilio en La divina comedia), hay crítica literaria...
- **Las acotaciones:** adquieren un **valor literario intrínseco y son de estilo telegráfico e impresionista**. Para lograr dicho el valor literario, el autor emplea **numerosos recursos vinculados al Modernismo (evocaciones del sonido como “sigue el murmullo de las voces. Rechina la cerradura” (escena XII); “llega de fuera tumulto de voces y galopar de caballos” (escena VI); de olores: “antro apestoso de aceite” (escena IV); “olor frío de tabaco rancio” (escena V); de colores: “la bufanda de verde serpiente” (escena II), “divanes rojos” (escena IX); de luces, sombras y claroscuros: “y la mujer, sombra triste” (escena I); “luz de acetileno” (escena III); “las luces de una taberna” (escena XI); “la luz de la tarde” (escena XIV)), bimetraciones (“una calle enarenada y solitaria”, IV), trimembraciones (“unos son largos, tristes y flacos; otros, vivaces, chaparros y carillenos”, IV) y enumeraciones (“greñas, pipas, gabanes repelados y alguna capa”, VII). En cuanto al **estilo telegráfico** se ve en la **descripción de rasgos físicos, atuendo, movimientos y gestos de los personajes, que se recogen en frases (estructuras nominales, esto es, sin verbos)** (p.ej. “Dorio Gádex, feo, burlesco y chepudo” (escena IV); “su Excelencia, tripudo, repintado, mantecoso” (escena VIII) ; “en chancletas, la falda pringona” (escena I); “obreros golfantes, blusa, bufanda y alpargatas” (escena III); “la Lunares, una mozueta pingona, medias blancas, delantal, toquilla y alpargatas” (escena X); “madame Collet, el gesto abatido y resignado” (escena I).**

EJEMPLO DE COMENTARIO

TEXTO I

- **Comente los rasgos presentes en los siguientes textos que permitan situarlos como pertenecientes a Ramón María del Valle-Inclán. Ponga ejemplos.**

Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta. Descuella el grito ronco de la mujer, que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos.

LA MADRE DEL NIÑO: ¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos!

MAX: Esa voz me traspasa.

LA MADRE DEL NIÑO MUERTO: ¡Qué tan fría, boca de nardo!

MAX: ¡Jamás oí voz con esa cólera trágica!

DON LATINO: Hay mucho de teatro.

Max: ¡Imbécil!

El farol, el chuzo, la caperuza del sereno, bajan con un trote de madreñas por la acera.

EL EMPEÑISTA: ¿Qué ha sido, sereno?

EL SERENO: Un preso que ha intentado fugarse.

MAX: Latino, ya no puedo gritar... ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin... No le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra, en estos días menguados, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo.

DON LATINO: ¡Max, no te pongas estupendo!

RAMÓN M^a DEL VALLE INCLÁN, Luces de bohemia

RESPUESTA: El texto anterior presenta varios de los **rasgos que caracterizan el teatro de Valle-Inclán** (en su etapa de **esperpento**). En primer lugar, la **constante presencia de la muerte**: un niño y un preso son asesinados; y el mismo protagonista, Máximo Estrella, le pide a don Latino "llévame al viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo" (es decir, invitación al suicidio). Desde **una perspectiva temática**, vemos que este fragmento realiza **una crítica a la realidad de la época**; en este caso, **se alude a la represión policial que causa muertes** (tenemos un niño muerto cuya madre se refiere a los "negros fusiles" que causaron dicha desgracia, o la del preso al que se le ha aplicado la ley de fugas) y **una denuncia de la indiferencia que muestran las clases sociales bajas** ante dichos actos violentos (Max reprocha "los comentarios de esa gente" y las propias palabras de su amigo don Latino quien tras escuchar el desgarrar de la madre del niño muerto afirma "hay mucho de teatro"). Otro elemento sobresaliente es **el uso del diálogo rápido** (salvo la última intervención de Max Estrella) que incorpora **tono exclamativo** ("¡Qué tan fría..." "¡Me muero de rabia!", "¡Max, no te pongas...!",), **imperativos** ("matadme", "llévame") e **insultos** ("¡imbécil!", "viejo canalla", "vil corredor de aventuras insulsas"). En los diálogos también se recogen ejemplos de **muletillas caracterizadoras de personajes**; aquí, el repetido "no te pongas estupendo" de don Latino. Por último, señalaremos los elementos característicos de **las dos acotaciones del pasaje que se corresponden con el estilo valleinclanesco: estilo telegráfico** (p.ej. la descripción del sereno "el farol, el chuzo, la caperuza" que alude en **una trimembración** a su vestimenta) y **evocaciones de sonido** tan del gusto modernista ("tableteo de fusilada", "grito ronco de la mujer", "ruido de las descargas", "trote de madreñas").

TEXTO II

MAX.- ¡Don Latino de Híspalis, grotesco personaje, te immortalizaré en una novela!

DON LATINO.- Una tragedia, Max.

MAX.- La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO.- ¡Pues algo será!

MAX.- El Esperpento.

DON LATINO.- No tuerzas la boca, Max. [...]

MAX.- Échame el aliento. ¿Adónde te has ido, Latino?

DON LATINO.- Estoy a tu lado.

MAX.- Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si mugas vendrá el Buey Apís. Le tocaremos.

DON LATINO.- Me estás asustando. Debías dejar esa broma.

MAX.- Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.

DON LATINO.- ¡Estás completamente curda!

MAX.- Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

DON LATINO.- ¡Miau! ¡Te estás contagiando!

MAX.- España es una deformación grotesca de la civilización europea.

DON LATINO.- ¡Pudiera! Yo me inhibo.

MAX.- Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.

DON LATINO.- Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.

MAX.- Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual se transforma con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.

DON LATINO.- ¿Y dónde está el espejo?

MAX.- En el fondo del vaso.

DON LATINO.- ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!

MAX.- Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España.

Valle-Inclán, Luces de bohemia

RESPUESTA: Este fragmento es el más conocido de la dramaturgia de Valle-Inclán puesto que se trata de la escena XII de Luces de bohemia, escena en la cual **se sientan las bases del esperpento** ("la tragedia nuestra no es tragedia (...) el esperpento", "los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del Gato", " los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento", "estética sistemáticamente deformada", " las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas"...) y **se critica la situación del país** ("España es una deformación grotesca de la civilización europea" , "vida miserable de España") . Además, el mismo texto es una expresión clara de lo que es un estilo esperpéntico. **La deformación de la realidad** se consigue **a través de la animalización** de don Latino (al que Max llama "ilustre buey del pesebre belenita" y "cabestro" y al que al asignar tal condición animal le pide "muge" ; al tiempo, el propio aludido interviene maullando como cualquier gato "miau") y **la muñequización** de su compañero ("no tuerzas la boca, Max"); de igual modo, se percibe la **esperpentización del lenguaje** (especialmente en las intervenciones de don Latino, quien mezcla un vocabulario vulgar con términos como "curda" con expresiones claramente pedantes como "yo me inhibo" o muletillas caracterizadoras como "¡me quito el cráneo!") . **Los diálogos son ágiles**, agilidad que se consigue a través de **tono exclamativo** ("¡Pues algo será!", " ¡Te estás contagiando!"), el empleo de **expresiones a modo de insulto** ("grotesco personaje") y **la presencia de imperativos** ("no tuerzas la boca", "échame el aliento"). En último lugar, señalaremos que el pasaje muestra **la literaturización** tan del gusto de Valle-Inclán: se habla de "novela", "tragedia", "esperpento", "héroes clásicos" o "los ultraístas".

TEXTO III

ZARATUSTRÁ entra y sale en la trastienda, con una vela encendida. La palmatoria pringosa tiembla en la mano del fante. Camina sin ruido, con andar entrapado. La mano, calzada con mitón negro, pasea la luz por los estantes de libros. Media cara en reflejo y media en sombra. Parece que la nariz se le dobla sobre una oreja. El loro ha puesto el pico bajo el ala. Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado. Sale alborotando el barrio un chico pelón montado en una caña, con una bandera.

EL PELÓN.- ¡Vi-va-Es-pa-ña!

EL CAN.- ¡Guau! ¡Guau!

ZARATUSTRÁ.- ¡Está buena España!

DON GAY.- Es preciso reconocerlo. No hay país comparable a Inglaterra. Allí el sentimiento religioso tiene tal decoro, tal dignidad que indudablemente las más honorables familias son las más religiosas. Si España alcanzase un más alto concepto religioso, se salvaba.

MAX .- ¡Recémosle un Réquiem! Aquí los puritanos de conducta son los demagogos de la extrema izquierda. Acaso nuevos cristianos, pero todavía sin saberlo.

DON GAY.-Señores míos, en Inglaterra me he convertido al dogma iconoclasta, al cristianismo de oraciones y cánticos, limpio de imágenes milagreras. ¡Y ver la idolatría de este pueblo!

MAX . España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África.

DON GAY.- Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso en el arquetipo del Hombre-Dios. Hacer la Revolución Cristiana con todas las exageraciones del Evangelio.

DON LATINO.- Son más que las del compañero Lenin.

ZARATUSTRÁ.- Sin religión no puede haber buena fe en el comercio.

DON GAY.- Maestro, hay que fundar la Iglesia Española Independiente. [...]

MAX .- Hay que resucitar a Cristo.

DON GAY.-He caminado por todos los caminos del mundo y he aprendido que los pueblos más grandes no se constituyeron sin una Iglesia Nacional. La creación política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que escriben los hombres.

MAX .- Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte (...). Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere.

Texto IV

EL MINISTRO: ¡No has cambiado!... Max, yo no quiero herir tu delicadeza, pero en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo.

MAX: ¡Gracias!

EL MINISTRO: ¿Aceptas?

MAX: ¡Qué remedio! EL MINISTRO: Tome usted nota, Dieguito. ¿Dónde vives, Max?

MAX: Dispóngase usted a escribir largo, joven maestro: -Bastardillos, veintitrés, duplicado, Escalera interior, Guardilla B-. Nota. Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse, no se le pida a la portera, porque muere.

EL MINISTRO: ¡Cómo te envidio el humor!

MAX: El mundo es mío, todo me sonrío, soy un hombre sin penas.

EL MINISTRO: ¡Te envidio!

MAX: ¡Paco, no seas majadero!

EL MINISTRO: Max, todos los meses te llevarán el haber a tu casa. ¡Ahora, adiós! ¡Dame un abrazo!

MAX: Toma un dedo, y no te enternezcas.

EL MINISTRO: ¡Adiós, Genio y Desorden!

MAX: Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad, y un castigo para unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas, y que me das dinero, y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los Reptiles. ¡Me he ganado los brazos de Su Excelencia!

MÁXIMO ESTRELLA, con los brazos abiertos en cruz, la cabeza erguida, los ojos parados, trágicos en su ciega quietud, avanza como un fantasma. Su Excelencia, tripudo, repintado, mantecoso, responde con un arranque de cómico viejo, en el buen melodrama francés. Se abrazan los dos. Su Excelencia, al separarse, tiene una lágrima detenida en los párpados. Estrecha la mano del bohemio, y deja en ella algunos billetes.

