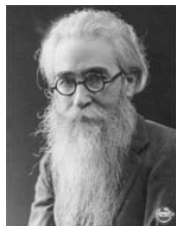

(May. 02) Estudio de la obra Luces de bohemia de Valle-Inclán
Juan Carlos Jiménez En este artículo ofrecemos el análisis realizado por un profesor sobre una de las obras más importantes de Valle-Inclán, **Luces de bohemia**.

1.- Introducción

Aparece publicada por entregas en el semanario “España” en el año 1920. En 1924 se publica el libro, con tres escenas añadidas: la II, la VI y la XI.

La obra cuenta la última noche de la vida de Max Estrella, poeta miserable y ciego. La obra es una parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en una España deformada, injusta, opresiva, absurda.

2.- Estructura

Prescinde de la división en 3 ó 5 actos: presentación, nudo y desenlace. Se compone de 15 escenas aparentemente inconexas. Distinguimos 2 partes:

1ª Parte. Abarca las 12 primeras escenas con una duración de 12 horas –del anochecer a la madrugada-. Encontramos en estas escenas el viaje de Max y D. Latino por el Madrid nocturno. Es un “viaje a los infiernos”, parodia de la Divina Comedia de Dante. Max desciende a los abismos de la ignominia, de la injusticia, de las miserias, del dolor...

I.- Max, poeta ciego, vive miserablemente en una buhardilla con su mujer y su hija. Sale de noche con D. Latino para deshacer un trato con un librero.

II.- Zaratustra, el librero, se niega a deshacer el trato.

III.- En la taberna de Pica Lagartos manda empeñar su capa para comprar un décimo de lotería. En la calle hay un tumulto y desaparece la lotera la Pisa-Bien. Max y D. Latino van en busca de ella.

IV.- En la calle frente a una buñolería modernista, el poeta es detenido por estar con un grupo de jóvenes modernistas cantando coplas contra Maura.

V.- Es detenido y conducido al ministerio de la Gobernación.

VI.- Es encerrado en un calabozo junto a un obrero catalán, con el que comenta la triste y cruenta realidad española.

VII.- Los jóvenes modernistas acuden a la redacción de “El Popular” para que el periódico recoja la protesta por la detención de Max.

VIII.- Liberado gracias a D. Filiberto, redactor-jefe del periódico, va a quejarse al Ministro, Paco, que fue compañero de joven. El Ministro le ofrece una pensión que sacará de los fondos reservados. Max la acepta y con ella unos billetes.

IX.- Va a cenar al café Colón en compañía de D. Latino y Rubén Darío.

X.- D. Latino y Max encuentran en un parque a dos furcias.

XI.- En su deambular por una calle del Madrid de los Austrias, llegan a una calle donde las balas de la policía han matado a un niño. La madre grita y maldice. Un preso es tiroteado por presunto intento de fuga. Max, amargado, piensa en el suicidio.

XII.- Está amaneciendo. Llegan junto a la casa del poeta. Max tiene frío, delira, define el esperpento y muere. D. Latino le quita la cartera y lo abandona. (Estructura circular, paralelismo con la escena I: vuelta a casa, su muerte).

2ª Parte. Abarca las escenas XIII, XIV y XV con una duración de 12 horas aproximadamente. Lo que se ha llamado "epílogo". Se establece un nuevo paralelismo entre la última escena y la primera: se lleva a cabo aquel suicidio anunciado al principio de la obra.

XIII.- En el velatorio aparecen D. Latino, que se ha emborrachado con el dinero que robó a Max, y Don Basilio Soulinake, un refugiado polaco que se empeña en que Max no está muerto sino cataléptico.

XIV.- En el cementerio charlan Rubén Darío y el marqués de Bradomín sobre la muerte. Además, el marqués esperpentina la obra de Shakespeare Hamlet .

XV.- En la taberna de la Pica-Lagartos encontramos a D. Latino borracho. El décimo de Max, que robó con la cartera, ha resultado premiado. La Pisa-Bien, Pica-Lagartos y el Pollo del Pay Pay, un chulo, intentan aprovecharse de D. Latino. A través del periódico nos enteramos del suicidio de la mujer y la hija de Max.

A pesar de lo dispersa que aparece la acción, el desfile de personajes, muchos escenarios, ritmo cinematográfico, etc., no se impide la unidad de la acción que se logra a través de:

- a) La aparición de los mismos personajes: el obrero catalán, escenas I, VI, XI; Rubén Darío, los modernistas, Pica-Lagartos, Madame Collet y Claudinita, además evidentemente de Max y D. Latino;
- b) Presencia de la muerte y del suicidio, escenas I y XI;
- c) El décimo de la lotería, la capa empeñada, escenas III y XII;
- d) El estilo esperpéntico que se manifiesta durante toda la obra.

3.- Tiempo y espacio

Esta obra respeta la unidad clásica de tiempo. Se desarrolla en menos de veinticuatro horas. La acción transcurre desde los últimos momentos de un día de invierno hasta la tarde siguiente. La trama es lineal y simple.

La unidad de lugar se cambia de forma decidida. Esta obra es un drama itinerante que traslada la acción de un punto a otro de la ciudad. Con ese deambular por un "Madrid absurdo, brillante y hambriento", el autor retrata variados ambientes y los personajes que los pueblan: una taberna, una librería, un calabozo...El objetivo es trazar un cuadro general de la sociedad y mostrar los variados aspectos que la realidad ofrece.

4.- Visión de la realidad española

Max en la escena XII define el esperpento. Parte de esta afirmación: “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.

Luces de bohemia es una sátira nacional de la política, la sociedad, la religión, etc; es una denuncia de la situación española. Con esta obra Valle pone sus espejos deformantes ante los más variados aspectos de la realidad española. Los aspectos de la realidad española que critica Valle a través del esperpento son los siguientes:

- Algunas alusiones al pasado imperial (Felipe II, El Escorial...).
- Una amplia zona de la historia contemporánea sirve de marco cronológico a la trama. Valle hace referencia a las colonias españolas de América, a la Semana Trágica (1909), a la revolución rusa (1917) y a los acontecimientos posteriores a la crisis española de 1917.
- Crítica a políticos reales de diverso signo: “¡Muera Maura!”, “¡Castelar era un idiota!”, “El primer humorista de España es Alfonso XIII. Ha batido el récord haciendo presidente a García Prieto”.
- Arremete de diversos modos contra el mal gobierno (así, se habla del Ministerio de la “Desgobernación”), contra la corrupción del Ministro, que da a Max dinero de los fondos reservados a la policía. Se critica también el capitalismo y el conformismo burgués.
- De especial fuerza es la protesta ante la represión policial. Critica las torturas que llevan a cabo los policías, las detenciones ilegales. De especial relevancia es la ridiculización que hace del Capitán Pitito y de Serafín el Bonito.
- Aparecen las revueltas callejeras a través de la revolución obrera. Las únicas dos figuras no esperpentizadas son la madre del niño muerto y el obrero catalán.
- Especialmente mordaz es la caricatura de los burgueses: el librero Zaratustra, el tabernero Pica Lagartos, algunos defensores del orden de la escena XI, etc.
- No menos ridiculizados quedan los pedantes como Don Gay, el periodista D. Filiberto, Basilio Soulinake, etc., pero especialmente los “epígonos del Modernismo.”
- Esperpentizados quedan también personajes populares: la Pisa-Bien (con matices de simpatía), el “Rey de Portugal”, la portera, las prostitutas (aunque la ternura apunta en el caso de la Lunares, casi una niña) o los sepultureros, parodia de los de Hamlet.
- La crítica de una religiosidad tradicional y vacía (escena II). Max en algunas ocasiones dirá: “Hay que resucitar a Cristo”; “Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras”; “España en su concepción religiosa es una tribu del centro de África”, etc.
- Critica también a figuras, escuelas o instituciones literarias. A Galdós lo llama “Benito el Garbancero”, a los hermanos Quintero, “si cogieran a Hamlet y Ofelia, ¡qué obra harían!”, a Villaespesa, a la Real Academia...
- Ridiculiza también la vida bohemia y la define como un mundo inútil. Él, como

bohemio que fue, siente el compromiso social.

Esta obra es una crítica total, critica no sólo a los de arriba o a las instituciones, sino a todos; estamos ante una crítica colectiva que ofrece una visión de los conflictos que urden la vida de España. En suma, todo parece llevarnos, en conjunto, a aquella frase suya: “España es una deformación grotesca de la civilización europea.”

5.- La estética del esperpento

Definimos el esperpento como género literario creado por Ramón del Valle-Inclán en que deforma sistemáticamente la realidad, recargando sus rasgos grotescos y absurdos, a la vez que se degradan los valores literarios consagrados; para ello se dignifica artísticamente un lenguaje coloquial y desgarrado, en el que abundan expresiones cínicas y jergales. Valle lo define en la escena XII: “El esperpento lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento... Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.” “Deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España.” “Mi estética actual es transformar con matemáticas de espejo cóncavo las normas clásicas.”

Valle logra la estética del esperpento a través de los siguientes procedimientos:

- 1.- La **deformación**, la distorsión de la realidad. Como ejemplos, son muy significativos que un parque público con mujerzuelas se transforme en “parodia grotesca del jardín de Armida”(ver nota pág. 254 de la edición de Austral). O que, al representar a la policía a caballo, se hable irónicamente de “trote épico” y “de soldados romanos”. Se esperpentiza incluso hasta la muerte.
- 2.- La **degradación de los personajes**. Son 54. Aparecen como seres ridículos, grotescos, que viven una tragedia. Esta degradación se manifiesta por los frecuentes rasgos de animalización: los hombres se transforman en “perros”, “cerdos”, etc; cosificación: “Max.- ¡Porque eres un botarate!”; o muñequización: los personajes se transforman en “fantoques, peleles”, etc.
- 3.- Utilización de la **ironía** y de la **sátira**. “Max.- ¡Traigo detenida una pareja de guindillas! Estaban emborrachándose en una tasca y los hice salir a darme escolta.” (Escena V)
- 4.- El empleo de **contrastos**, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco. En este sentido, la cima sería el velatorio de Max en la escena XIII.
- 5.- El tipo de humor utilizado: es una **risa agria** e irónica. Para Valle esta risa es más bien una forma de ataque demoledor. “No son circunstancias para el guasíbilis, niña”
- 6.- En cuanto al **lenguaje**, asombra su riqueza y la variedad de registros empleados. Esta variedad de registros se utiliza o bien para caracterizar a los personas, o bien para parodiar o criticar a algún personaje o algún aspecto de la realidad.

Destacamos como rasgos de estilo más relevantes:

- El lenguaje pedante o cursi.

- El uso paródico de frases literarias: Al final de la escena VII, D. Latino parodia un verso del Canto a Teresa de Espronceda: “Truéquese en risa mi dolor profundo...// Que haya un cadáver más, ¿qué importa a este mundo?”
- El uso de gitanismos: “gachó” (individuo), “mulé” (matado), etc.
- Voces callejeras. “dar el pan de higos”, “colgar” por empañar, etc.
- Utilización de vulgarismos: “dilustardo”, “cuála”, etc.
- Apócope o supresión de sílabas al final de una palabra: “la propi”, “la delega...”, etc.
- Madrileñismos: “ beatas”, por pesetas; “estar afónico”, por no tener dinero, etc.
- Uso de galleguismos, “ cachiza” y americanismos, “briago”.
- El nivel culto del lenguaje se presenta a través de: voces griegas: “eironeia”, voces latinas: “salutem plurimam”, referencias históricas: “Artemisa”, “Belisario”; referencias mitológicas: “La laguna Estigia”, la ceguera es el “regalo de Venus”, etc.

7.- **Literaturización:** Gran cantidad de citas y referencias literarias: Max saluda con la vida es sueño: “¡Mal Polonia recibe...!”; D. Filiberto recita a Rubén Darío: “¡Juventud, divino tesoro!”; se mencionan a diversos autores y obras: Shakespeare, Hamlet, etc.

8.- Los **diálogos**. Son breves pero de extraordinaria viveza y concentrada expresividad . De tono exclamativo abunda la sentenciosidad, las frases hechas, los juegos de palabras y la ironía: Ministro.- Dame un abrazo. / Max.- Toma un dedo y no te enterezcas.

9.- Las **acotaciones**. Son esenciales. Describen la caracterización de los personajes, los gestos, los movimientos los decorados... Tienen un valor literario por sí mismas que va más allá de lo teatral, es el toque artístico de la estética esperpéntica. (Analizar la acotación del inicio de la escena IX). En ellas importa mucho la luz. Son ricas en un estilo nominal, adjetivaciones, imágenes complicadas, metáforas, comparaciones, etc.

10.- Desde **el punto de vista escénico**, no es una obra convencional (3 ó 5 actos con presentación, nudo y desenlace). Está dividida en 15 escenas como ya comentamos. Gran dificultad para la escenificación. Se representó en París en 1963 y en España, gracias al montaje de José Tamayo en el 1970. Se puso en escena sin escenarios, ni decorados, jugando con los efectos de luz –muy relevante en las acotaciones. ¿Es una novela con forma de teatro? No. Es una obra teatral en donde los diálogos adquieren una gran importancia.

6.- Valoración

Por esta nueva concepción escénica, Valle es considerado un precursor dentro del teatro mundial. El valor literario del esperpento está en la ruptura que representa frente a la tradición, en su entronque con el expresionismo europeo y con las posteriores reflexiones teatrales de Brecht y del teatro del absurdo.