

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN (1866-1936)

Biografía

Su verdadero nombre era Ramón Valle y Peña. Nació en Villanueva de Arosa. Estudió en la Universidad de Santiago, pero, sin acabar los estudios de Derecho, marchó a Madrid. Sus deseos de aventuras le llevaron a México y Cuba, donde trabajó como periodista. A su regreso a Madrid, adopta un modo de vida bohemio y se dedica a la literatura, entablando amistad con escritores destacados del momento. Pierde el brazo izquierdo en 1899 como resultado de una disputa literaria. Poco a poco, se va ganando fama de extravagante, lo que le acarrea numerosos problemas personales y políticos. Se casa en 1907 con la actriz Josefina Blanco. Al tiempo que realiza nuevos viajes a Hispanoamérica, compagina la literatura con trabajos oficiales (Instituto Bellas Artes de España en Roma). Muere en Santiago de Compostela a principios de 1936, enfermo y pobre.

Personalidad

- Es un hombre complejo y contradictorio, al que atrajeron por igual la gloria literaria y la gloria aventurera.
- Provocador, de apariencia extravagante, despreciaba todo lo vulgar y cotidiano.
- Inconformista radical, evoluciona desde el tradicionalismo carlista hasta un radicalizado progresismo.

Estilo

- Empieza a escribir en la línea del Modernismo y, renovando siempre, alcanza su cumbre con el esperpento.
- Inicialmente utiliza un ritmo solemne y suave, recreando un mundo decadente, señorial y arcaico lleno de nostalgia.
- Posteriormente emplea un humor desgarrado, un colorido chillón, imágenes grotescas, mostrando una sátira caricaturesca de España.
- Muestra siempre un dominio prodigioso de los recursos del idioma, cuidando al máximo el estilo y renovando profundamente el lenguaje.

Obra

Se pueden distinguir dos etapas en su trayectoria narrativa:

- **Primera etapa**. Está constituida por novelas que se inscriben en la corriente modernista. Son fundamentales en este periodo las Sonatas, conjunto de cuatro novelas breves que recogen las memorias ficticias del marqués de Bradomín, un viejo donjuán que el propio autor define como "feo, católico y sentimental". La obra, de tono melancólico y decadente, está escrita en una prosa muy elaborada, que se caracteriza por su musicalidad y exquisita elegancia.
- **Segunda etapa**. Valle emplea en las novelas de esta época un estilo revolucionario, basado en la deformación grotesca de personajes y situaciones. Las obras más representativas son Tirano Banderas, que tiene por protagonista al sanguinario dictador de una república hispanoamericana, y El ruedo Ibérico, trilogía de carácter histórico que se ambienta en el reinado de Isabel II.

Valle-Inclán escribe poesía, novela y teatro, pero en él no se puede establecer una distinción tajante de los tres géneros.

Novela

- **Las cuatro Sonatas (de Primavera, Estío, Otoño e Invierno)** constituyen el primer grupo importante. Son las supuestas memorias del Marqués de Bradomín, un donjuán ochocentista, cínico y sensual. Escritas en un estilo modernista, insisten en la nota señorial y nostálgica.
- **Flor de santidad** refleja el paso de lo aristocrático a los motivos populares gallegos.
- Como transición a las obras de última hora se considera el grupo de relatos de **La guerra carlista (Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de antaño)**.
- **El ruedo ibérico**: conjunto de novelas (**La corte de los milagros, Viva mi dueño, Baza de espadas**) que caricaturiza la Corte de Isabel II.
- **Tirano Banderas** relata la historia tragicómica de un dictador americano. Estas dos últimas están hechas en su segundo estilo, con el que trata grotescas deformaciones de la realidad, con un lenguaje nervioso y chispeante, que luce con desenfado.

Teatro

Sus primeras obras están cerca del decadentismo modernista.

- **Las Comedias bárbaras (Águila de blasón, Romance de lobos, Cara de plata)** son dramas ambientados en la Galicia primitiva. Se desarrollan en un ambiente rural y tienen rasgos modernistas, pero ya tiene importantes innovaciones y rasgos esperpénticos.
- Ambientado también en la Galicia rural y primitiva, a caballo entre los dos estilos, está el drama **Divinas palabras**.
- Los ciclos de las **Farsas (Farsa de la enamorada del rey y Farsa y licencia de la reina castiza)**, en verso, y los **Esperpentos**, en prosa, están hechas en su segundo estilo. Los esperpentos son **Luces de Bohemia**, en el que lo define, y la trilogía de **Martes de carnaval (Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán)**.

EL ESPERPENTO es explicado en *Luces de Bohemia*, concretamente en la escena XII. Para él, “España es una deformación grotesca de la civilización europea”. A la realidad española no podemos acercarnos con una estética clásica, ennoblecedora; la estética debe adecuarse a ella: “El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. **Ofrece una visión de la realidad en la que esta aparece degradada hasta el absurdo por la vía de lo grotesco. Los personajes quedan reducidos a la condición de fanticos, con un destino trágico ofrecido caricaturescamente.**

La poesía

- **Aromas de leyenda** representa la fusión del Modernismo con los motivos líricos de la Galicia mítica.
- **La pipa de Kif** ya está cerca del estilo colorístico y caricaturesco del esperpento.

EL ESPERPENTO SEGÚN VALLE INCLÁN

El esperpento es un nuevo **subgénero** creado por Valle-Inclán que está entre la tragedia y el teatro grotesco y satírico. La palabra esperpento no es inventada por Valle, es de uso coloquial y significa: "Persona o cosa que destaca por su fealdad, desaliño o mala traza". Sin embargo, es usada por Valle para nombrar a todo un subgénero dramático.

La mejor definición del esperpento nos la da el propio Valle a través de su obra. Precisamente en **Luces de bohemia** por medio de lo que dicen sus personajes en la escena XII descubrimos que es el esperpento:

ESCENA DOCE

MAX.- ¡Don Latino de Hispalis, 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.- ¡Me estoy helando!

DON LATINO.- Levántate. Vamos a caminar.

MAX.- No puedo.

DON LATINO.- Deja esa farsa. Vamos a caminar.

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. ¡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 es transformar 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.

RESUMIENDO, ¿QUÉ ES EL ESPERPENTO?

- Se entiende como una visión nueva de la realidad en el arte teatral.
- Se basa en la deformación constante de la realidad mediante un estilo hiperbólico o exagerado, mediante la degradación, la cosificación y la animalización de los seres humanos.
- El autor y el lector han de adoptar una postura distante con respecto a la obra estética, de manera que no se impliquen emocionalmente, sino que puedan juzgar críticamente la realidad que se les presenta.
- El autor observa con indiferencia, ironía y objetividad a sus personajes. La pretensión es ver a los personajes como marionetas movidas por el destino.
- Se fusiona la realidad con lo ficticio.
- Supone una presentación nueva trágico–grotesca de la condición humana y de la situación histórica. Para ello usa mitos literarios clásicos, parodiados o deformados.

LUCES DE BOHEMIA

I. Argumento

Luces de Bohemia es un esperpento publicado por Valle-Inclán en 1924. Se trata de un esperpento trágico sobre la vida literaria en la sociedad española.

El protagonista, Max Estrella, sale por la mañana de su casa con Don Latino, para reclamar que le paguen más por la novela que ha vendido Don Latino. No logran mejorar el precio y terminan en una taberna emborrachándose. Horas más tarde, la policía lo encuentra por la calle metiendo escándalo con un grupo de jóvenes modernistas por lo que es conducido a la cárcel, donde tiene que pasar la noche. Consigue salir de la cárcel gracias a la intervención de un redactor en jefe del periódico "El Popular". Al salir va a ver al Ministro de Gobernación, antiguo compañero de estudios, con el fin de pedirle satisfacción por lo que le ha ocurrido. El ministro promete darle un dinero cada mes, pero no le da satisfacción. De ahí marcha a un café, donde invita a cenar a Don Latino y a Rubén Darío. Ya camino a su casa tiene una visión de la muerte y a la mañana siguiente lo encuentran muerto unas vecinas. El esperpento concluye con el entierro de Max y cómo Don Latino se emborracha en una taberna.

Todo el esperpento tiene por fin destacar la decadencia y la imposibilidad de la vida literaria en la sociedad española. Valle-Inclán ironiza, satiriza y estiliza grotescamente la realidad.

II. Temática

La obra tiene por tema la crítica que hace Valle de una sociedad, la española, en la que no hay lugar para el genio ni el trabajador. Sólo puede prosperar en esta sociedad la canalla y la infamia. Valle pone de manifiesto la decadencia de España y los españoles, que vistos desde fuera son un esperpento.

III. Personajes

Los personajes principales de la obra son **Max Estrella** y **Don Latino de Hispalis** aunque aparecen otros muchos personajes.

Max Estrella es un poeta frustrado que se ha quedado ciego. Su obra no tiene éxito y por este motivo no gana lo suficiente para comer. Resulta trágico que, siendo ciego, sea el único personaje que ve la realidad, una realidad que expresa definiendo el esperpento. Es un personaje trágico, zarandeado por el autor. Vive en una sociedad insensible a la obra literaria, no sólo suya, sino también a la de otros.

Su esposa y su hija son más realistas que él. Viven en la realidad y comprenden que no sólo de arte vive el hombre. Pasan bastantes aprietos y al final, cuando muere el padre, se suicidan.

Don Latino es un asiduo acompañante de Max. Se aprovecha de su generosidad, pero al final de la obra es el único que ha comprendido que el mundo es una farsa, un esperpento.

También aparece en las obras un **grupo de jóvenes modernistas**, que se ríen, burlan de la sociedad. Son los únicos que estiman a Max como poeta y lo aprecian.

Aparecen **personajes de la clase baja madrileña**, todos ellos **caricaturizados**, deformados, con el fin de poner de manifiesto el mal, lo absurdo de España, sus costumbres y sus personas. Valle caricaturiza, se ríe de sus personajes, zarandeándolos como marionetas. No hace ningún estudio psicológico. Todo sus personajes llevan una máscara, detrás de la cual se esconde el propio autor.

IV. Tiempo, espacio y ambientación histórica

La acción comienza por la mañana y termina el día siguiente por la noche. Max Estrella sale por la mañana de su casa y pasa media noche en la cárcel. A la mañana del día siguiente lo encuentran muerto ante la puerta de su casa. Lo entierran hacia el atardecer y la acción termina por la noche cuando Don Latino está en el bar.

Toda la acción transcurre en Madrid y el tiempo es real. Valle ha situado la obra en una época en la que había disturbios callejeros en España, época en la que Maura era Ministro de Gobernación. El Madrid que Valle-Inclán pinta es un Madrid absurdo y hambriento en el que hay luchas callejeras.

V. Definición del esperpento en esta obra

Esta obra es la primera y la única en la que aparece la definición de lo que es un esperpento, definición que Valle pone en boca del protagonista Max Estrella cuando dice: "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". Más adelante dirá: "Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas." o "Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas."

A lo largo de toda la obra podemos apreciar cómo Valle estiliza grotescamente a España y a sus habitantes. Él es en todo momento impersonal y objetivo. No añade ningún vicio a la sociedad española. Simplemente deforma los que ya tiene.

Los personajes y las situaciones en las que estos se hallan, no son inventados sino que Valle sino tomados de la vida real y sometidos a un proceso de deformación. Valle al deformarlas las ha hecho esperpénticas.

Estilizándolo grotescamente, caricaturescamente, ha convertido a los personajes en fantoches zarandeados por el autor, para quien España y los españoles no son más que un esperpento, la gran caricatura de Europa. Como dice en la obra: “España es una deformación grotesca de la civilización europea.”

Los personajes no tienen caracterización psicológica ni tienen vida, son personajes simbólicos: Max Estrella es un poeta frustrado, una caricatura. No le reconocen poeta las personas eruditas de la academia.

Todos los personajes son personajes trágicos, que se hallan en situaciones burlescas, caricaturescas, por lo que pasan de ser personajes trágicos a ser personajes esperpénticos. Toda la obra es una gran caricatura la vida literaria e intelectual española en la que Valle se está riendo, está jugando con sus personajes, que arrastran una vida grotesca y carente de sentido.

V. Léxico

Desde el punto de vista del léxico destacan tres aspectos: a) el empleo de palabras típicas del vocabulario madrileño y b) calé así como c) la adecuación del léxico a la realidad.

a) Léxico madrileño

apoquinar – pagar
melozea – borrachera
beata – dinero
ahuecar – marcharse
despachar – echar a alguien
cate – golpe
recalar – parar, frecuentar un lugar
recuelo – recocado
camelar – hacerse con, conseguir, agradar
curda – borracho
guindilla – polizone
perra – una moneda
roñas – avaros, roñosos
cuadrar – ocurrir
dilustrado – de ilustrado
señá -- señora

b) Léxico calé

mulé – dar mulé – asesinar, matar
parné – dinero
chanelar – entender, hablar
cañí – gitano
gachó – hombre

c) Adecuación del léxico a la realidad

Valle deja hablar a cada uno de sus personajes con un lenguaje adecuado a sus circunstancias, su condición y el momento. La florista utiliza un vocabulario propio de la clase baja madrileña. La prostituta también habla ese lenguaje propio de la clase baja madrileña, pero introduce más a

menudo palabras del léxico calé. El lenguaje de estos personajes está perfectamente adecuado a la situación de los personajes.

En cambio el lenguaje de Max no está totalmente de acorde con su situación. Podemos observar cómo utiliza un lenguaje más bien refinado con alguna que otra frase o palabra latina. También resulta grotesco el que llame marquesa a una prostituta. Esto hace que aparezca o que resulte una ironía la vida. También es una ironía el que un personaje como Max, estudioso, se halle hablando de arte con unas personas que no comprende su postura y a las que tampoco interesa pues a ellos lo primero que les preocupa son sus dificultades económicas.

En el lenguaje podemos observar lo esperpéntico de la obra. El lenguaje de Max no corresponde a su situación.

Por otra parte la lengua está llena de rasgos coloquiales, reflejados en un lenguaje popular. Se aprecian abundantes coloquialismos como las palabras tomadas de la lengua calé y de las partes bajas madrileñas. Todo ello es una clara muestra del gran conocimiento que posee Valle sobre el lenguaje, la riqueza de léxico y el total dominio que ejerce sobre él.

VI. Características literarias de Valle en la obra

Un rasgo literario característico de Valle-Inclán es la técnica de mostrar rápidas escenas que parecen haber sido cortadas. Cuando da por terminada una y da comienzo a otra, parece que falta algo para dar por terminada a la anterior. **No hace un análisis psicológico de los personajes que son meros símbolos**, una serie de fantoches sujetos a la voluntad del autor. Así Max, un personaje trágico, resultar ser grotesco, de caricatura y parece risible, un personaje de folletín.

Otro rasgo literario de Valle-Inclán es su gran conocimiento del lenguaje. Lo comprobamos al ver que Valle utiliza numerosas palabras tomadas del léxico calé (citasr, cañí, parné...) y del léxico bajo madrileño (apoquinar, beata, ahuecar, melopea...). El dominio que tiene Valle sobre el lenguaje es muy destacado y acentuado. La obra evidencia que es probablemente uno de los mejores conocedores de la lengua castellana de este siglo.

Observamos también el uso reiterado de la ironía. Valle está acentuando a menudo, por ejemplo llama marquesa a una prostituta, un grupo de jóvenes modernistas, sin influencia alguna, quieren presentar a Max a un sillón de la academia,...

Este esperpento de Valle es el único en el que aparece la definición que dio el autor del esperpento. Toda la obra es una gran caricatura, sátira de España y los españoles.

VII. Acotaciones

Las acotaciones son las notas que, dentro de un texto dramático, se refieren a aspectos no verbales que deben tenerse en cuenta para la representación de la obra (gestos, movimientos, actitudes, tono de los actores,...), así como a la descripción de elementos como el decorado, el sonido o la iluminación escénica.

Tradicionalmente, el lenguaje utilizado en estos textos es denotativo y sin intencionalidad literaria, pero en Valle vamos a encontrar que **las acotaciones tienen**, por voluntad de autor, **un valor literario intrínseco** y, en ocasiones, son **prácticamente irrepresentables**. Valle adopta la actitud del narrador de un relato y extiende hasta ellas su intención artística.