

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, libreros, 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 fantoche”, 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).**