CUADERNO PEDAGÓGICO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Teatro del Temple

LUCES DE BOHEMIA

de Valle-Inclán

APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE EL AUTOR. RAMÓN Mª DEL VALLE-INCLÁN

Ramón José Simón Valle Peña, conocido como **Ramón María del Valle-Inclán** (Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866 — Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936), fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente denominada Modernismo en España y próximo, en sus últimas obras, al alma de la Generación del 98; es considerado uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX.
Era hijo del escritor liberal y galleguista y de Dolores de la Peña y Montenegro, ambos de ascendencia hidalga; se le dio sin embargo el nombre más llano de Ramón José Simón Valle y Peña.

Estudió el bachillerato en el Instituto de Pontevedra hasta 1885, y después comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, con resultados regulares. En 1890, debido a la muerte de su padre, abandonó la carrera de derecho, que le había sido impuesta por este último, y regresó a Pontevedra. Viaja a Madrid a finales de 1890.

En 1892, Valle realiza su primer viaje a México, donde colaboró para dos diarios y parece ser que su estancia no estuvo exenta de problemas, ya que existen datos de que participó en un duelo, en la capital, y en una sonada pelea, en Veracruz. De México pasó a Cuba hospedado en casa de unos amigos.
De regreso a España, en 1893, se instaló en Pontevedra, donde publicó su primer libro, la colección de relatos de tema amoroso Femeninas (1894). Es en esta época cuando Valle comienza a cultivar su particular indumentaria: capa (al principio un poncho mexicano), chalina, sombrero y, sobre todo, sus largas y características barbas, las "barbas de chivo" de que habla Rubén Darío en un poema dedicado al autor.
En 1896 volvió a instalarse en Madrid. Allí acude a varias tertulias, en las que conoce a muchas figuras destacadas de la época, como Pío Baroja, Azorín, Benavente, Villaespesa, etc.

Durante estos años, participó como actor en obras teatrales como La comedia de las fieras, de Jacinto Benavente, o Los reyes en el destierro, adaptación por Alejandro Sawa de una novela de Alphonse Daudet. En 1899, en una discusión en el Café de la Montaña, el periodista Manuel Bueno le causa una herida en el brazo que termina gangrenándose y haciendo necesaria su amputación. Ese mismo año estrena en el Teatro Lara de Madrid y publica en libro Cenizas, su primera obra teatral. Vive la bohemia literaria modernista y pasa mucha hambre y necesidad. Habita en un lugar de tan poco espacio que es preciso subir las sillas con poleas para poder pasar. En Los Lunes de El Imparcial empieza a publicar Sonata de otoño, en que hace por primera vez aparición su personaje el marqués de Bradomín.

Las Sonatas, fragmentos de unas memorias ficticias del marqués de Bradomín, constituyen el ejemplo más destacado de prosa modernista en la literatura española. Al año siguiente estrena en el Teatro de la Princesa una obra teatral basada en el protagonista de las Sonatas, El Marqués de Bradomín. Forma parte del reparto de la obra Josefina Blanco, futura esposa de Valle, con la que contraerá matrimonio en 1907. La boda se celebró en la madrileña iglesia de San Sebastián. El matrimonio tuvo varios hijos. Sus simpatías por el carlismo no fueron sólo literarias: en 1910 se presentó a diputado por el Partido Carlista, pero no obtuvo escaño. Viaja a Argentina en 1910 con la compañía de teatro de Josefina Blanco, y pronuncia algunas conferencias sobre la literatura española. En la misma gira visitan también Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. De regreso a España, sigue estrenando obras de teatro: Voces de gesta, en 1912, y La marquesa Rosalinda, en 1913. Su obra El embrujado fue rechazada por el Teatro Español, que dirigía Benito Pérez Galdós.

En 1915 escribe al rey solicitando la rehabilitación de los títulos de marquesado del Valle. Sus peticiones no serán atendidas. Durante la I Guerra Mundial, fue invitado por el gobierno francés a visitar los frentes de guerra. En 1916 es nombrado titular de la cátedra de Estética de las Bellas Artes de la Escuela de San Fernando. Ese mismo año publica La lámpara maravillosa, meditación sobre el hecho literario, muy influido por el ocultismo de autores como Helena Blavatsky.

En 1921 realiza un nuevo viaje a México, invitado personalmente por el presidente de la República. En 1925 se establece de nuevo en Madrid. Participa en grupos de teatro experimental. A finales de 1926 edita la que algunos consideran su obra maestra narrativa, la novela Tirano Banderas, donde es patente la huella de su todavía reciente viaje al México revolucionario.

Desde 1924 muestra su oposición a la dictadura de Primo de Rivera. En 1927 participa en la creación de la Alianza Republicana. En 1929 es encerrado en la cárcel Modelo de Madrid, por negarse a pagar una multa impuesta con motivo de unos incidentes ocurridos en el Palacio de la Música.

Apoya a la República, e incluso se presenta a diputado por La Coruña en las listas del Partido Radical, aunque no sale elegido. En 1932, el gobierno de la República le nombra conservador del Patrimonio Artístico Nacional, pero dimite al poco tiempo. Elegido presidente del Ateneo de Madrid, dimite también al no atenderse sus propuestas. Ese mismo año se divorcia de su esposa, Josefina Blanco.

En la última etapa de su vida, Valle mostró marcadas simpatías hacia el comunismo. A iniciativa suya, en 1933 se reúne en el Ateneo de Madrid el Primer Congreso de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. Ese mismo año es nombrado presidente de honor de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética.

En marzo de 1935 se retiró a Santiago de Compostela, ingresando en una clínica, donde murió de cáncer el 5 de enero de 1936, víspera de Reyes, tras negarse a recibir auxilio religioso. Fue sepultado al día siguiente, en una ceremonia civil.

01. *¿Qué elementos de su biografía aparecen reflejados, de una u otra manera, en Luces de Bohemia?*

ESPERPENTO

Según la Real Academia Española, "esperpento" es un hecho grotesco o desatinado. Más específicamente, el término se utiliza para designar un estilo literario creado por Ramón María del Valle-Inclán, y que se caracteriza por la deformación grotesca de la realidad, al servicio de una implícita intención crítica de la sociedad. Como afirmó Valle-Inclán en Luces de Bohemia (obra representativa del estilo y donde este es definido), "el sentido trágico de la vida española sólo puede ofrecerse con una estética sistemáticamente deformada". Esta técnica se empleó también en la trilogía Martes de Carnaval y tiene sus precedentes en Quevedo y Francisco de Goya.

Esta técnica teatral hizo de Valle-Inclán un precedente cinematográfico, debido a los continuos cambios de escenario así como a la profusión de historias durante el desarrollo de la obra, que finalmente acababan por cruzarse.

El texto que se considera fundacional acerca del tema es la escena XII de "Luces de Bohemia", donde Max Estrella, el protagonista de la obra, dice que "Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. (...) Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. (...) 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". Como se ve, la idea de esperpento está asociada a una percepción del autor acerca de la mezcla entre grandeza y grotesco que se considera propia de la sociedad española.

Más que un estilo o una técnica teatral, el esperpento es una poética (es decir: una forma de crear) que consiste en retratar hechos y personajes de una determinada manera. Según dice Valle-Inclán en una entrevista concedida en 1938 al diario ABC, la acción y los personajes dramáticos pueden ser mirados "de rodillas" (como en la épica), "como si fuesen ellos nosotros mismos" (como en el teatro de Shakespeare), "... y hay otra tercera manera, que es mirar el mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía.

Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos".
Una de las reflexiones más importantes que plantea la creación esperpéntica es si se trata de una imagen deformada de la realidad, o si se trata de la imagen fiel de una realidad deforme.

Este estilo nuevo teatral partió de un famoso bar situado en el madrileño "callejón del gato", situado a las traseras de Sol, aproximadamente. Valle Inclán era un gran asiduo al mismo, cuya característica más llamativa era la fachada, donde se hallaban unos espejos cóncavos y otros convexos que deformaban la figura de todo aquel que frente a ellos posase. Esto, que se convirtió en un entretenimiento de la época, sería utilizado por Valle-Inclán como inspiración.

02. ***La obra está llena de palabras y expresiones populares que actualmente no se usan. Busca el significado de algunas de ellas:***

Aguzar, ajenjo, alicantina, amarillos, apoquinar, atadijo, aventar, bagatela, berroqueña, bocón, botarate, briago, cachondear, calaverada, calvatrueno, camelar, camelo, cañí, carcunda, cate, cesante, chalina, chochez, coba, coime, curda, dogal, empaque, espeluznante, fantoche, fariseo, fiambre, filfa, gachí, gachó, garito, gorigori, gracejo, guardilla, hatillo, iconoclasta, jeta, kermés, legajo, macilento, majadero, mangue, manido, marimacho, marmota, melopea, mixtos, morapio, murga, musitar, pájara, panoli, pañosa, parné, pelma, pescarla, pimpollo, pingajo, pirante, postín, prez, propi, proxeneta, quince, retén, roña, sepelio, servidorcito, sotabanco, timba, trasto, tuno, vivales, volandero, zurra.

BOHEMIA LITERARIA ESPAÑOLA

Durante el París del Segundo Imperio un epígono del Romanticismo, Henri Murger, escribió Escenas de la vida en Bohemia, una descripción de la vida de los hambrientos escritores y artistas de tercera fila en el Barrio latino de la capital francesa, y su vida entre mugre, marginación, deudas, frío, alcoholismo, prostitutas, exaltación y depresión. La obra tuvo un éxito impresionante, que le daba igual al tuberculoso autor que se sabía condenado a una estancia barata en el cementerio de Père Lachaise, pero originó obras inspiradas en el tema como La Bohème de Puccini.

En España existió una bohemia artística y literaria también que se cobijaba en los cafés del último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Era la llamada Edad de Plata de la literatura española, en la que convivían al mismo tiempo los escritores realistas y naturalistas con la Generación del 98, los escritores del Novecentismo y la Generación del 27 en los cafés, periódicos y calles de un Madrid "brillante y hambriento", como escribió Valle, pero también inmisericorde con las ilusiones literarias de los rebeldes bohemios.

Formaron parte de esta bohemia casi siempre escritores del decadentismo modernista, como Alejandro Sawa, Dorio de Gadex, Francisco Villaespesa, Valle-Inclán, Rubén Darío, Manuel Machado o Pío Baroja. Algunos de ellos han pasado después a la historia de la literatura; otros, justa o injustamente, han sido casi totalmente olvidados.

El tema de la bohemia está presente en muchas obras literarias de la época. Podemos destacar algunas, como Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox, de Pío Baroja, o, claro, Luces de bohemia de Valle-Inclán. En la literatura española se han hecho varios intentos de recrear el mundo de la bohemia, de los cuales el más logrado tal vez sea la novela Las máscaras del héroe, de Juan Manuel de Prada.

03. ***Plantead un debate sobre si sigue existiendo comportamientos y lugares bohemios hoy en día. Y sobre los problemas del alcoholismo entonces y ahora.***

LUCES DE BOHEMIA Y ALEJANDRO SAWA

Existen notables paralelismos entre Max Estrella y su historia, y la del escritor bohemio Alejandro Sawa, amigo del autor. La muerte de Sawa, once años antes de la publicación de Luces de bohemia, pudo influir a Valle-Inclán. Él mismo relata las condiciones de su muerte en una carta:

"Querido Darío: Vengo a verle después de haber estado en casa de nuestro pobre Alejandro Sawa. He llorado delante del muerto, por él, por mí y por todos los pobres poetas. Yo no puedo hacer nada, usted tampoco, pero si nos juntamos unos cuantos algo podríamos hacer. Alejandro deja un libro inédito. Lo mejor que ha escrito. Un diario de esperanzas y tribulaciones. El fracaso de todos sus intentos para publicarlo y una carta donde le retiraban la colaboración de sesenta pesetas que tenía en El Liberal, le volvieron loco en sus últimos días. Una locura desesperada. Quería matarse. Tuvo el final de un rey de tragedia: loco, ciego y furioso." Carta de Valle-Inclán a Rubén Darío

Además del evidente paralelismo entre la carta que menciona Valle-Inclán y la que recibe Max del Buey Apis y su reacción al verse en la miseria, Sawa también murió ciego. También la situación familiar del personaje es similar a la del poeta real, casados ambos con mujeres francesas y con una hija. La novela mencionada es Iluminaciones en la sombra, que se publicaría un año después de la muerte de Sawa con un prólogo de Rubén Darío. Aunque Rubén Darío no asistió al entierro de Sawa, sí está reflejado así en Luces de bohemia, acompañado del Marqués de Bradomín, personaje de obras anteriores del autor que sin duda representa al propio Valle-Inclán.

En publicaciones posteriores sobre el tema, muchos identifican directamente la historia de Luces de bohemia como una biografía ficcional de Alejandro Sawa. Era de origen griego, hijo de una comerciante que importaba vinos y productos ultramarinos de toda clase. Tras un primera vocación religiosa que le hizo ingresar en el seminario de Málaga, salió convertido en un exacerbado anticlerical y estudiará Derecho en Granada durante el curso 1877-1878. Llegado a un Madrid "absurdo, brillante y hambriento" por primera vez en 1885, vive la pobreza de la vida bohemia y marginal:

Sé muchas cosas del país Miseria; pero creo que no habría de sentirme completamente extranjero viajando por las inmensidades estrelladas.

Viajó a París en 1889 atraído por la vida artística de la metrópoli. Allí viviría lo que siempre consideró sus "años dorados". Durante algún tiempo trabajó para la famosa casa editorial Garnier, que editaba un diccionario enciclopédico. En ese periodo tuvo ocasión de entablar amistad con los principales literatos franceses del Parnasianismo y el Simbolismo, aunque él fue un gran lector del romántico Víctor Hugo. Tradujo a los hermanos Goncourt y vivió entonces la etapa más feliz de su existencia. Se casó con una borgoñona, Jeanne Poirier, y tuvo una hija, Elena.
En 1896 regresó a España entregándose febrilmente al periodismo. Fue redactor de El Motín, El Globo y La Correspondencia de España, y colaboró en ABC, Madrid Cómico, España, Alma Española etcétera. Sus últimos años fueron trágicos: se quedó ciego y perdió la razón. No sin ironía, se inicia en esos años finales con el modesto triunfo de su adaptación escénica para el Teatro de la Comedia de Los reyes en el destierro, de Alphonse Daudet, en enero de 1899. Como escritor, se dedica exclusivamente al periodismo; colabora con los diarios más prestigiosos de la época El Liberal, El País, Heraldo de Madrid, España, El Imparcial... El derrumbamiento físico y moral es progresivo. Escribe: «Yo no hubiera querido nacer; pero me es insoportable morir». Murió el día 3 de marzo de 1909 loco y ciego, en su humilde casa de la calle del Conde Duque de Madrid. Poco antes, el gran bohemio había dicho:

¡Irme, irme! Ya no sueño sino con eso. Irme a una tierra cualquiera donde la villanía no sea el estado social de la gente. ¡Es que yo me noto aún sano en esta sociedad de leprosos!

Algunos novelistas de la Generación del 98 lo evocaron en algunas de sus obras, como Pío Baroja en El árbol de la ciencia. Aunque era de escasa cultura, poseía un fuerte temperamento y un estilo donde son frecuentes los resabios de una apasionada lectura de Víctor Hugo y Verlaine, de quien fue amigo. También se honraron con su amistad Alphonse Daudet, Rubén Darío y Manuel Machado, quien le dedicó un espléndido epicedio en verso, y, por supuesto, Valle-Inclán. Su mejor obra es Iluminaciones en la sombra (1910), que se publicó de manera póstuma prologada por Rubén Darío, y que presenta un claro sesgo modernista. También fue
autor de novelas de estética naturalista (fue, ya se ha dicho, traductor de los Goncourt) como La mujer de todo el mundo, de 1885; Crimen legal, de 1886; Declaración de un vencido de 1887; Noche, de 1889; Criadero de curas, 1888; La sima de Igusquiza, 1888 etc.).

04. ***Escribe un argumento con la historia de un artista fracasado.***

IMPRESIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA DE TEATRO DEL TEMPLE

01. La puesta en escena no sitúa la acción de la obra en la España de los años 20 sino en un tiempo indefinido más cercano al actual. **¿Cuáles han sido las impresiones que te ha causado este tipo de ambientación de la obra? ¿Qué motivos crees que ha tenido la compañía para hacerlo así? ¿Qué objetos descubriste en la puesta en escena que no existían cuando Valle escribió la pieza?**

02. La obra tiene más de 50 personajes y en esta versión están interpretados por sólo 8 actores. **¿Te parece adecuado que los actores asuman distintos roles a lo largo de la representación? ¿Por qué crees que se ha hecho así? ¿Se sigue con facilidad la historia? ¿Dan los actores matices nuevos para cada personaje pese a no cambiar mucho su apariencia física?**

03. Las transiciones de escena se hacen a vista y con los mismos actores moviendo las paredes-perchero y demás elementos del escenario. **¿Qué aporta esta solución escénica en la dinámica del espectáculo?**

04. A veces se ha dicho que Luces de Bohemia era muy cinematográfica por el continuo cambio de los lugares de la acción. **¿Te parece que esta solución para sugerir los diferentes espacios es adecuada? ¿Y es cinematográfica o teatral?**

05. El texto de Valle-Inclán se ha respetado en su integridad y es muy rico y complejo en expresiones, léxico, metáforas... **¿Qué dificultades te ha producido eso en la comprensión del espectáculo? ¿Qué crees que aporta al mismo en cuanto a sonoridad y tempo? ¿Cómo crees que ha condicionado a los actores a la hora de afrontar la interpretación de sus personajes?**

06. Luces de Bohemia se ha definido muchas veces como un retrato de la sociedad española de la época. **¿Cómo crees que ha cambiado este país a lo largo de estos tiempos? ¿Crees que sigue definiendo a la sociedad española? ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? ¿Crees que esta puesta más atemporal sirve para que sintamos que muchas cosas de las que cuenta Valle siguen sucediendo?**

06. Luces de Bohemia es la trágica historia de un artista fracasado y alcoholizado. **¿Crees que como se dice en la obra "En España es un delito el talento"? ¿Qué dificultades tienen los artistas hoy en día?**

LUCES DE BOHEMIA

de Valle-Inclán