

Análisis de Luces de bohemia de Ramón del Valle-Inclán. (Vicente Tusón y Fernando Lázaro).

1.- Origen y tema:

Apareció la primera edición tal como la conocemos en 1924. En 1920 había aparecido una primera versión en el semanario "España", sin las escenas II, IV y XI. La obra cuenta la última noche de la vida de Max Estrella, poeta miserable y ciego, inspirado en la vida y muerte de Alejandro Sawa, novelista sevillano, que vivió una vida bohemia en París, se relacionó con escritores como Víctor Hugo o Verlaine y en España fue amigo de Rubén Darío o Valle-Inclán.

A partir de ese detalle biográfico, la obra se convierte en una parábola trágica de la imposibilidad de vivir en una España deformada, injusta, opresiva y absurda.

Varios críticos han coincidido en considerarla una parodia del descenso a los infiernos de la Divina Comedia de Dante. La peregrinación de Max, acompañado por D. Latino, como Dante, acompañado por Virgilio, es un viaje al fondo de la noche, a los abismos de la injusticia, de la miseria y no sabemos si lo que lo mata es el frío, el hambre, el alcohol, su corazón cansado o el dolor por el espectáculo que ve. En la escena XII aparece definida como representación de un nuevo género: el esperpento, caracterizado por representar una deformación sistemática de la realidad.

2.- Estructura:

Prescinde de la división en actos y se compone de 15 escenas. Está dotada de gran unidad, que aparece, además de por el protagonista y ciertos elementos como la presencia de la muerte desde la escena I –que anticipa el final de la obra- o el billete de lotería que saldrá premiado tras la muerte de Max, en una cuidada estructura:

- Escena I: Preludio. Max en su casa. Anheló de morir.
- Escenas II-XI: Cuerpo central. Peregrinación de Max por la noche madrileña.
  - Escenas II-VI: Hasta la estancia de Max en la cárcel con el obrero catalán.
  - Escenas VII-XI: Desde su salida de la cárcel hasta la muerte del obrero catalán.
- Escena XII: Final de la peregrinación. Exposición de la "teoría del esperpento", como recapitulación que da sentido a todo lo anterior. Vuelta de Max a su casa y muerte.
- Escenas XIII-XV: Epílogo.

Paralelismos:

Entre las escenas I y XV y la escena I y XII. Entre las escenas VI y XI, las finales de cada una de las etapas del cuerpo central, con la aparición del mismo personaje en ellas.

3.- Personajes:

Aparecen más de cincuenta personajes, algunos de ellos, como hemos visto, inspirados en seres reales. Unos, la mayoría, en palabras de Valle, son "peleles" vistos desde arriba que juegan una tragedia. Otros, como señaló Buero Vallejo, escapan a esa condición y se convierten en personajes de considerable talla humana, como Max Estrella, el obrero catalán o la madre del niño muerto.

Max Estrella es un personaje complejo. Se mezclan en él el humor, la queja, la dignidad y la mediocridad. Destaca su creciente furia contra la sociedad a la par que un sentimiento de fraternidad o ternura hacia los oprimidos.

Don Latino es un fante, una caricatura de la bohemia y un tipo miserable por su deslealtad.

Grupos: Caricatura de los "burgueses" (el librero Zaratuza, el tabernero, algunos defensores del orden...), "los policías" (El capitán Pitito, Serafín "el bonito", los "guindillas", la caricatura del **Ministro, los pedantes** (Don Gay, don Filiberto, Soulinake y los epígonos del Modernismo. Esperpentizados aparecen también personajes populares como la "Pisa-Bien", el "Rey de Portugal", la portera, las prostitutas o los sepultureros –parodia de los de Hamlet-. Personajes literarios, como Rubén Darío o Bradomín.

Los personajes aparecen caracterizados tanto por su habla como por las acotaciones.

4.- Lenguaje del esperpento:

A) Técnicas

- Deformación y distorsión de la realidad: Usos paródicos; por ejemplo, el parque lleno de mujerzuelas se transforma en *el jardín de Armida*, que aparece en la *Jerusalem* de Tasso, o la policía a caballo son *soldados romanos con trote épico*.
- La degradación de los personajes se manifiesta en los rasgos de animalización, cosificación o muñequización: perros, fantoches, camellos, cerdos o peles...
- Contrastes, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco: velatorio de Max, el dolor de la madre y la rebeldía de algunos personajes en la escena XI y el conformismo de los defensores del "orden establecido", por ejemplo.
- Humor mordaz y risa agria que sirve de "consuelo del hambre y de los malos gobernantes".
- Dinamismo cercano al lenguaje cinematográfico: movilidad escénica y espacio itinerante.

B) Lenguaje

- Riqueza y variedad de registros: pedante, paródico, expresiones formularias y administrativas, coloquialismos y vulgarismos... con función dramática de autenticidad.
- Diálogos rápidos y ágiles
- Acotaciones con alto valor literario y visual y cinematográfico: con predominio de la frase nominal, con bocetos de personajes y descripción de actitudes.

5.- Crítica de la realidad. El esperpento.

Luces de bohemia plantea una crítica de los más diversos aspectos de la realidad española:

- Mediante el uso intencionado del anacronismo se hace referencia a las colonias españolas de América, a la Semana Trágica (1909), a la revolución rusa (1917) y a los violentos acontecimientos posteriores a la crisis española de 1917 hasta el tiempo mismo en que se escribe la obra.
- Críticas a políticos de signo diverso: Castelar, Romanones, Maura, García Prieto, Alfonso XIII... Ataca al mal gobierno (Ministerio de la Desgobernación) y al capitalismo y conformismo burgués en contraste con el hambre y las miserias del pueblo, pero sin enfoques populistas, mostrando también su embrutecimiento, su ignorancia y su degradación moral.
- Protesta ante la corrupción, la represión policial, ante los colaboradores derechistas de la misma ("polis honorarios" de la Acción Ciudadana), con especial intensidad en las escenas VI y XI (el obrero catalán y la muerte del niño).
- No se libran ni la religiosidad tradicional y vacía, ni las instituciones literarias (Real Academia, Modernismo tardío, Galdós, Villaespesa, Los Quintero...

Estos aspectos críticos se presentan bajo la estética del esperpento: "España es una deformación grotesca de la civilización europea y el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada". "Los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del Gato... Reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento". "Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas".

6.- Repercusión de la obra: Algunos críticos han señalado la relación entre la estética del esperpento y el expresionismo europeo, que coloca a Valle en una línea de ruptura con el realismo, propia de los movimientos de vanguardia europeos.

Durante mucho tiempo y en varias ocasiones, la obra no pudo representarse por la censura. A partir de su estreno en París en 1963, tuvo resonancia mundial, pero no pudo verse en España hasta el montaje de Tamayo en la temporada 1969/70. Desde ese momento se suceden las representaciones y versiones.