

LUCES DE BOHEMIA

R.A.E: *esperpento*: **1.** Persona o cosa notable por su fealdad, desaliño o mala traza. **2.** Desatino, absurdo.

Valle- Inclán emplea este adjetivo para definir una serie de obras teatrales y narrativas, de las que es *Luces de Bohemia* la pieza más destacada.

- **Característica del esperpento**

1. *Lo grotesco* como forma de expresión:

Para Valle-Inclán la sociedad española no está a la altura de su propia tragedia, por lo que el contraste entre la magnitud del dolor que la realidad descarga sobre los individuos y la escasa entidad humana de éstos es tan extremada que sólo puede expresarse a través de lo grotesco.

Rasgos de *lo grotesco* :

- Distorsión de la escena exterior.
- Fusión de formas humanas y animales.
- Mezcla del mundo real y el de pesadilla.
- Efectos que en el espectador producen risa, horror y perplejidad, de modo que la risa sirve para mitigar el dolor.

2. Deformación sistemática de la realidad.

Este es el rasgo más característico del *esperpento*. Consiste en acusar los rasgos más destacados del contexto social, desorbitándolos en un intento de subrayar las contradicciones existentes entre el comportamiento de la sociedad y su escala de valores. Tal desorbitación se traduce en caricatura.

3. Código doble.

La obra presenta dos significados:

- a) el aparente de burla y caricatura de la realidad.
- b) El profundo, semitransparente, cargado de crítica e intención satírica, que constituye una auténtica lección moral, sin caer en el sermoneo.

4. Recursos empleados por Valle-Inclán para construir el esperpento.

- Contrastes violentos.
- Presentación de lo extraordinario como verosímil.
- Presencia de la muerte que apresura la degradación de lo humano.
- Igualación prosopopéyica: si lo humano se degrada, los animales y las cosas adquieren categoría superior que las igualaron el hombre.
- Degradación de lo humano, que llega a la transformación de los personajes en fantoches o peleles.
- Mordacidad sarcástica: lo grotesco encuentra su propia expresión a través del humor.
- Libertad formal.
- Desgarro lingüístico: deformación idiomática en la que se cruza la lengua culta con el habla achulada y barriobajera.

Valle-Inclán está siguiendo la larga tradición de lo grotesco, de la que forman parte artistas tan variados como Petronio, El Bosco, Goya, Quevedo, la Picaresca o Bertold Brech.

ANÁLISIS DE LA OBRA

Se publicó en la Revista España en 1920 por entregas semanales. En 1924 se edita como libro, con el añadido de varias escenas. Se estrena por primera vez en Madrid en 1969.

- ESTRUCTURA

Se compone de 15 escenas, que se dividen en tres partes:

1ª Parte: Prólogo (Escena 1ª). Presentación de los personajes principales y sus circunstancias vitales.

2ª Parte: Núcleo (Escenas 2ª- 12ª) En ellas asistimos al recorrido que hacen Max Latino y por las calles de un Madrid nocturno, bohemio y canalla. Hay una escena que actúa como eje, ya que en ella se sitúa el momento de más intensidad de la obra: el encuentro en el calabozo con el preso catalán.

3ª Parte: Epílogo (Escenas 13ª- 15ª) Reacciones a la muerte de Max, que van desde el dolor y la miseria en los que queda la familia, a la indiferencia evasiva de unos y la vileza egoísta de otros.

Frente a la diversidad de escenarios, la obra mantiene firmemente la cohesión gracias a la **unidad de tiempo**, sobre todo en las doce primeras escenas.

El **ritmo** de la obra tiene mucho de **cinematográfico**, sin que por ello resulte, como a veces se señala, que sea difícil su representación.

- **SIGNIFICADO**

Ya en el mismo título de la obra observamos un doble significado:

Luces: en el plano real refleja el ambiente bohemio y nocturno de un Madrid, al que alumbran las farolas y en el plano simbólico remite a la *luz*, como inteligencia y lucidez para ver y entender lo que nos rodea.

La *ceguera* está usada en su sentido mítico, tal y como se entendía en la antigüedad se la identifica con la sabiduría.

El *viaje* de los protagonistas por un Madrid “*absurdo, brillante y hambriento*” es una visión paródica de la bajada de Dante a los infiernos: “*Latino, sácame de este círculo infernal*” “*Nuestra vida es un círculo dantesco*”. También está reflejado el viaje como **viaje moral**, tal y como les sucede a D. Quijote y Sancho.

Al acercarnos a *Luces de Bohemia* nos asalta por todas partes la literatura: en la conversación de los sepultureros asoma *Hamlet* y Valle-Inclán se autocita a través de la presencia del Marqués de Bradomín.

No sólo está la literatura presente, también la realidad, ya que se alude constantemente a personas y acontecimientos del momento español, en el que se desarrolla la acción de la obra.

Rubén Darío y Dorio de Gadex aparecen con sus nombres reales. Detrás de Zaratustra se adivina a Pueyo, el librero de los modernistas. Don Gay es en realidad el escritor Ciro Bayo. El Ministro es Julio Burell. Un refugiado eslavo muy extravagante llamado Ernesto Bark es le que se esconde detrás de Basilio Soulinake. Max Estrella refleja con exactitud al escritor Alejandro Sawa, que murió ciego y pobre, en 1909. Pero en Max Estrella hay mucho también del propio Valle-Inclán, que nos está hablando de su visión de la bohemia.

Latino es una proyección grotesca del perro que Sawa empleaba de lazarillo. En Latino se observa un desdoblamiento de Max, la otra cara de su nobleza que le lleva a aceptar la ayuda degradante del Ministro, en una escena en la que, curiosamente, Don Latino no está presente.

- **LENGUAJE**

La caracterización de los personajes se realiza en gran medida a través de su forma de expresión lingüística. Rubén, Madame Collet y Soulinake son ejemplos claros.

Los niveles culto y vulgar del lenguaje están presentes a lo largo de toda la obra. El culto, de extracción predominantemente modernista le sirve a su autor para ridiculizar de forma sutil al propio Modernismo. Al mismo tiempo resulta prodigiosa la recreación artística del habla popular madrileña, la del arrabal, cuyo empleo hasta entonces estaba reducido a la literatura sainetesca. Valle-Inclán todo este caudal lingüístico se hace reflejo de la vida real, es decir, aquella que se escapa a la hipocresía de la norma. Valle-Inclán da forma a “la voz callejera de la pobreza y el dolor”, marcando así el contraste con el sainete, en el que este tipo de habla nos conduce a la risa y a la complacencia del ambiente retratado.

La ironía, tan marcada en la obra, crea modismos particulares como llamar *capitalista* al que ha dado un sablazo o *palacio* a una buhardilla.

Los niveles culto y popular no se dan de modo individualizado, sino que a menudo se produce un cruce entre ambos. El personaje que mejor ilustra este aspecto es D. Latino, que constantemente está utilizando los dos niveles lingüísticos a al vez.