

EN TORNO A VALLE-INCLÁN Y SUS IDEAS ESTÉTICAS

Por el Dr. FRANCISCO SERRANO CASTILLA
Catedrático de Lengua y Literatura Es-
pañolas.

EN nuestra tesis doctoral sobre «La crítica literaria en los últimos cien años» (1964), nos ocupamos del gran escritor en el capítulo «La estética de Valle-Inclán».

El genio literario de la ría de Arosa ha sido objeto últimamente de importantes estudios, el mejor fruto que podía desearse de la conmemoración del primer centenario de su nacimiento, celebrada en 1966.

Guillermo Díaz-Plaja, Ramón Sender, Guillermo de Torre, Benito Varela Jácome, entre otros, aparte la nueva edición de la biografía de Melchor Fernández de Almagro, ofrecen obras de fundamental interés en la bibliografía valle-inclanesca que citaremos al final de este artículo.

Con respecto al tema objeto de este trabajo, cabe destacar que Díaz-Plaja ha estudiado la estética de Valle-Inclán, examinando la visión mítica, la irónica y la degradadora y Benito Varela Jácome, prosiguiendo anteriores estudios, ha tratado de la teoría del esperpento y de la técnica de la novela de Valle.

Brevemente vamos a referirnos a la estética del extraordinario escritor gallego, una de las figuras más destacadas y significativas de toda nuestra Literatura.

Valle-Inclán cultivó con la misma fortuna el teatro, la poesía, el cuento y la novela. Orientó su fecunda producción entre el modernismo y la estética de la Generación del 98; pero, además, es el creador de las Comedias bárbaras y los esperpentos.

A través de las obras de Valle-Inclán podemos espigar algunas de sus ideas literarias, en relación con la etapa modernista y el teatro esperpéntico.

«LA LAMPARA MARAVILLOSA»

Parte de esta estética de Valle-Inclán está expuesta en su libro «La lámpara maravillosa», procedente del impresionismo proustiano para Varela Jácome (1). El autor de las «Sonatas» se propone escribir unos Ejercicios espirituales de contemplación de la belleza, de las impresiones del alma creadora. En sus páginas iniciales evoca cómo se disciplinó en la disciplina estética desde joven, como se esforzó en vencer las dificultades de expresión literaria.

A través de los distintos capitulillos de «La lámpara maravillosa», Valle-Inclán va exponiendo los principios de su disciplina estética. El enunciado de algunos es suficiente para comprender su orientación, su postura esteticista.

- *«El poeta solamente tiene algo suyo que revelar a los otros. Cuando la palabra es impotente para la expresión de sus sanciones: tal aridez es el comienzo del estado de gracia.»*

(1) Vid. VARELA JÁCOME, *Teoría del esperpento*, en C. de E. G., 1966, pág. 327.

- *«La belleza es la intuición de la unidad, y sus caminos, los místicos caminos de Dios.»*
- *«Cada día de Dios hemos de abrir en nuestra alma una sima de emociones y de intuiciones, a donde jamás haya llegado la voz humana, ni en sus ecos.»*
- *«El verbo de los poetas, como el de los Santos, no requiere descifrarse por Gramática para mover las almas. Su esencia es el milagro musical.»*
- *«El idioma de un pueblo es la lámpara de su karma. Toda palabra encierra un oculto poder cabalístico: es grimorio y pentáculo.»*
- *«En la ética futura se guardan las normas de la futura estética. Tres lámparas alumbran el camino: temperamento, sentimiento, conocimiento.»*
- *«La belleza es la posibilidad que tienen todas las cosas para crear y ser amadas.»*
- *«La suprema belleza de las palabras sólo se revela, perdido el significado con que nacen, en el goce de su esencia musical, cuando la voz humana, por la virtud del tono, vuelve a infundirles toda su ideología.»*
- *«El Padre Homero pudo llamar a sus versos con un nombre de flor: heliotropos.»*
- *«Amor es un círculo estético y teológico, y el arte es una disciplina para transmigrar en la esencia de las cosas y por sus caminos buscar a Dios.»*
- *«Gozo y amor en la Gracia de todas las vidas, es el segundo tránsito para entender la belleza del mundo.»*
- *«La primera rosa estética florece del concepto teológico del logos espermático: se abre en el cielo del Padre Creador y sella con el enigma del futuro, la eterna voluntad del mundo.»*
- *«En las creaciones del arte, las imágenes del mundo son adecuaciones al recuerdo donde se nos representan fuera del tiempo, en una visión inmutable.»*
- *«Aprendamos a descubrir en cada forma y en cada vida aquel estigma sagrado que los define y los contiene.»*
- *«El quietismo estético es la significación más expresiva de las cosas, en un nuevo entrever.»*
- *«Toda expresión suprema de belleza es un divino centro que engendra infinitos círculos.»*
- *«El alma estética deviene centro cuando ama sin mudanza, y por igual, todas las imágenes del mundo en las divinas normas.»*
- *«La belleza es aquella razón inefable que por la luz descubrimos en las cosas para ser amada, y para crear, porque amar es la eterna voluntad del mundo.» La doctrina estética de «La lámpara maravillosa» está en la sensibilidad de la etapa modernista. Nos interesa en especial las páginas dedicadas al milagro musical de la prosa de las «Sonatas» y del verso de «Aromas de leyenda».*

El escritor tiene la virtud de moldear las palabras, de someterlas a una estructura rítmica.

- *«El poeta —dice— ha de confiar a la evocación musical de las palabras todo el secreto de esas ilusiones que están más allá del sentido humano apto para encarnar en el número y en la pauta de las verdades demostradas.»*

Tienen un interés especial sus opiniones sobre la lengua. Es bien conocida la expresión: «Los idiomas son hijos del arado», y continúa:

- *«De los surcos de la siembra vuelan las palabras con gracia de amanecida como vuelan las alondras. La pampa argentina y la guazteca mejicana crearon una lengua suya, porque desenvuelven a sus labranzas en trigales y maizales de cientos de lenguas, como nunca vieron los viejos labradores del agro romano. Los idiomas son hijos del arado y de la honda del pastor... Así advertimos en las más viejas lenguas una profunda capacidad teológica, y una agreste fragancia campesina... El romance severo, altivo, sentencioso, sonoro, no está ni en el labio, ni en el corazón de donde fluyen las leyes...»*
- *«La entereza y castidad mental del vasco se advierte en los sonos de su lengua, y la condición del brusco catalán asoma en su romance, que parte el olor de los pinos montañeses con la brea de bajeles piratas y la sal del mar. La urgencia y cordura que hubo en la Vieja Castilla, en dictar fueros y ordenaciones, conforme cobraba sus villas de mano del moro, están en el bronce templado de su castellano. Y en el latín galaico cantan como en geórgicas las faunas del campo, con mitos y dioses, presididos por las fases de la luna regidora de siembras y de recolecciones.»*

Don Ramón señala claramente los tres romances neolatinos de España: «catalán de navegantes, galaico de labradores, castellano de sojuzgadores».

TEORIA DEL ESPERPENTO

En su obra dramática «Luces de bohemia», Valle-inclán explica los procedimientos del esperpento.

Uno de sus protagonistas dice:

- *«Mi estética actual es transformar, con una temática de espejo cóncavo, las normas clásicas.» «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...»*

Claro que esta deformación encierra la particularidad de que todos los personajes están moldeados por el arte del escritor. Por eso afirma que «la deformación deja de serlo, cuando está sujeta a una matemática perfecta.

Las creaciones esperpénticas de don Ramón, reflejadas en las superficies cóncavas de los espejos de la ferretería del callejón del Gato, tiene en su visión caricaturesca, estilizado y evidente parentesco con el Dómine Cabra de Quevedo y con los Caprichos de Goya.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL DE VALLE-INCLAN

(Solo se cita lo más relacionado con este trabajo)

Opera Omnia, Madrid, 1912-28, 22 vols.*Obras completas*, Madrid, Rúa Nova, 1944.*Obras escogidas*, M. Aguilar, 1958, con prólogo de G. Gómez de la Serna.

- S. C. ROSEBAUN, y J. GUERRERO RUIZ, en *Revista Hispánica Moderna*, 1956, 11, Nueva York. (Bibliografía.)
- JOAQUÍN DE ENTRABASAGUAS, en *Las mejores novelas contemporáneas*, Editorial Planeta, Barcelona, II, 1958 (incluye edición de la "Sonata de otoño") (con bibliografía). Estudios sobre V. - I.
- J. RUBIO BARCIA: "A bibliography and iconography of V. - I. (1866-1936)", Berkeley-Los Angeles, 1960. (Bibliografía.)
- ANTONIO GARCIA SOLALINDE: "Prospero Merimée y Valle-Inclán", en *Revista de Filología Española*, VI, 1919.
- ALFONSO REYES: "Apuntes sobre Valle-Inclán", en *Los dos caminos*, Madrid, 1923.
- AMADO ALONSO: "Estructura de las sonatas de Valle-Inclán", en *Verbum*, Buenos Aires, 1928, reproducido en "Materia y forma en poesía", Madrid, 1955 "La musicalidad de la prosa en V.-I.", en *Materia y forma en poesía*, Madrid, 1955
- J. SARRAILH: "Notes sur Stendhal et Valle-Inclán", en *Revue de Littérature comparée*. París, XIV, 1934.
- MELCHIOR FERNÁNDEZ ALMAGRO: *Vida y Literatura de V.-I.*, Madrid, 1943, Nueva edición, Madrid, Taurus, 1966.
- RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: *Don Ramón María del Valle-Inclán*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944. (También Colección Austral.)
- GUILLERMO DÍAZ-PLAJA: *Modernismo frente a noventa y ocho*, Madrid, Espasa-Calpe, 1951.
- GUILLERMO DÍAZ-PLAJA: *Las estéticas de Valle-Inclán*, Madrid, Gredos, 1965.
- ALONSO ZAMORA VICENTE: *Las "Sonatas" de Ramón del Valle-Inclán. Contribución al estudio de la prosa modernista*, Buenos Aires, Instituto de Filología Románica, 1951; 2.ª edición Gredos, 1955.
- RAMÓN SENDER: "La gestación literaria en Valle-Inclán", en *Cuadernos Americanos*, LXII, 1952. Otros artículos del mismo.
- RAMÓN SENDER: *Valle-Inclán y la dificultad de la tragedia*, Madrid, Gredos, 1965.
- RAFAEL BENITEZ CLAROS: "Metricismos en las "Comedias Bárbaras", en "Revista de Literatura", Madrid, III, 1953.
- JOAQUIN CASALDUERO: "Elementos funcionales en las 'Sonatas' de Valle-Inclán", en *clavileño*, 1954, núm. 25.
- Número dedicado a Valle-Inclán, por la revista *Índice de Artes y Letras*, IX, 1954, núm. 74-75.
- J. RUBIO BARCIA: "Valle-Inclán y la Literatura Gallega", en *Revista Hispánica Moderna*, de Nueva York, XXI, 1955.
- J. L. BROOKS: "Valle-Inclán and the 'Esperpento'", en *Bulletin of Hispanic Studies*, de Liverpool, XXXIII, 1956.
- J. AMOR y VAZQUEZ: "Los galaicismos en la estética valle-inclanesca", en *Revista Hispánica Moderna*, de Nueva York, XXIV, 1958.
- Encuesta sobre el teatro de Valle-Inclán, en *Insula*, 1961, núm. 176-77.
- BENITO VARELA JÁCOME: *Las novelas escarpadas de Valle-Inclán*. Publicaciones del curso Hispánico-Portugués de Orense, 1963.
- BENITO VARELA JÁCOME: "Teoría del esperpento", en *Cuadernos de Estudios Gallegos*. Tomo XXI, fasc. 65, 1966.
- BENITO VARELA JÁCOME: *Renovación de la novela en el siglo XX*. Ediciones Destino, Barcelona, 1967.
- GUILLERMO DE TORRE: "Valle-Inclán o el rostro y la máscara", en *La difícil universalidad española*, Madrid, Gredos, 1965.
- Interesan también obras generales, como el importante "Libros y autores contemporáneos", de CESAR BARRA, Madrid, Victoriano Suárez, 1935, los principales textos de historia literaria, etcétera. Hemos seguido en esta bibliografía —en modo alguno exhaustiva— un criterio cronológico, por revistas y autores, etc.