

COLECCIÓN BIBLIOTECA HISPÁNICA · EDICIONES GALATEA

LUCES DE BOHEMIA

Ramón del Valle-Inclán (1866–1936)

Subtítulo: «*Esperpento* · Visión de una noche de dolor y de ruina en el Madrid de 1920»

GUÍA DE REPASO Y CLAVES DE EXAMEN PARA BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD (PAU / EBAU)

I GÉNESIS ECDÓTICA Y MARCO HISTÓRICO

Nacimiento del esperpento teatral (1920–1924)

- ♦ **Publicación por entregas (1920):** Aparece en la revista *España* en doce escenas; reescrita y ampliada a quince escenas en volumen en 1924.
- ♦ **La España en crisis de 1920:** Violencia del pistolismo patronal, huelgas obreras, guerra colonial de Marruecos y descomposición del régimen de la Restauración.
- ♦ **Revolución estética teatral:** Invención del *esperpento*: deformación sistemática de la realidad española para revelar su tragedia histórica y moral.

El conflicto central: el poeta ciego y la España degradada

- ♦ **La agonía de Max Estrella:** Poeta ciego, hiperbólico e indigente inspirado en Alejandro Sawa; dignidad artística incorruptible que agoniza en el arroyo.
- ♦ **La degradación del entorno:** Sociedad mercantilizada y mezquina donde los intelectuales se venden al poder y la policía asesina obreros desarmados.

II ESTRUCTURA ESPACIAL Y DIMENSIONES TEATRALES

Topografía nocturna: el viaje al infierno madrileño

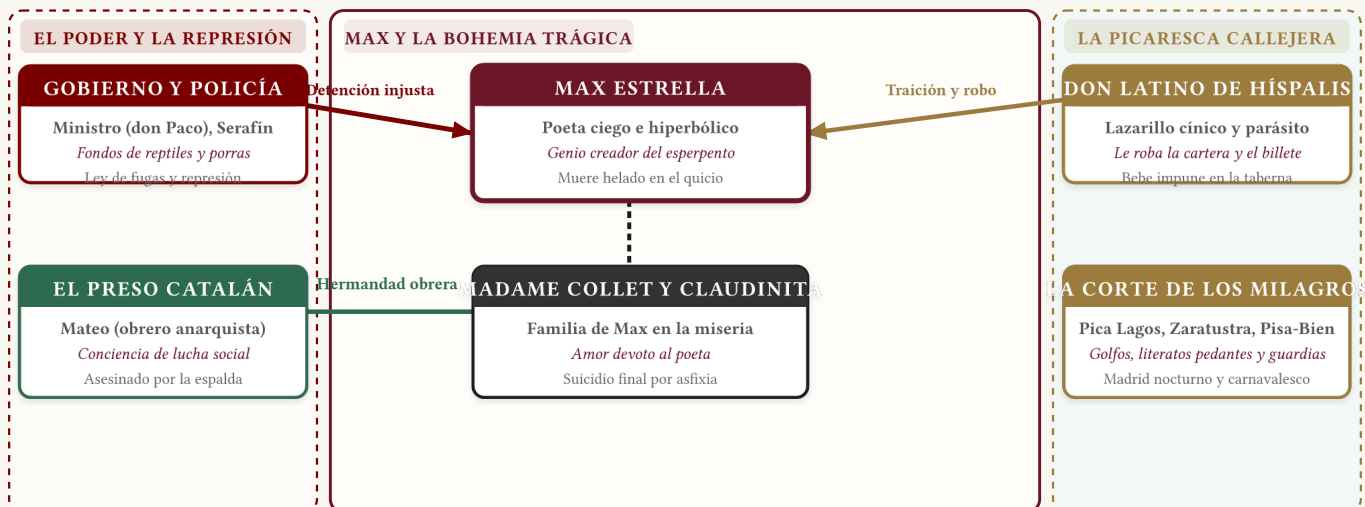
- ♦ **La cueva de Zaratustra y la taberna de Pica Lagos:** Submundo de libreros estafadores, pícaros, alcohol barato y prostitutas de arrabal.
- ♦ **El calabozo y el Ministerio de la Gobernación:** De la tortura policial al despacho alfombrado del ministro corrupto que compra el silencio de Max.
- ♦ **El callejón del Gato y el portal de la muerte:** De los espejos deformantes cóncavos a la fría acera donde Max muere congelado al amanecer.

Las tres dimensiones de la obra (claves PAU)

- ♦ **Dimensión estética y filosófica:** La teoría del esperpento; España como caricatura grotesca del honor y la grandeza clásica europea.
- ♦ **Dimensión política y de denuncia:** Solidaridad con el preso catalán Mateo y crítica demoledora a la Acción Ciudadana y la oligarquía gubernamental.
- ♦ **Dimensión lingüística y carnavalesca:** Maridaje genial entre cultismos helénicos, léxico modernista, jerga de germanía y habla popular chulapa.

III SOCIOGRAMA DRAMÁTICO: BOHEMIA HEROICA, PICARESCA Y REPRESIÓN

SOCIOGRAMA DRAMÁTICO · BOHEMIA HEROICA, PICARESCA Y REPRESIÓN

CLAVES PAU: 1. La estética del esperpento · 2. Los espejos cóncavos del callejón del Gato · 3. La denuncia social y política · 4. El dolor de la bohemia frente al cinismo de Don Latino

IV

ARQUITECTURA DRAMÁTICA: LAS QUINCE ESCENAS DEL VÍA CRUCIS

EJE ESTRUCTURAL: DE LA PROPUESTA DE SUICIDIO A LA CATÁSTROFE FINAL		
ESCENAS I–VI · SALIDA Y CALABOZO Miseria, taberna y encarcelamiento «<i>¡Mal Polonia el francés uncida arrastra!...</i>» - Esc. I: Buhardilla mísera; Max cesado de su columna periodística. - Esc. II–III: Estafa de Zaratustra y empeño de la capa en la taberna. - Esc. IV: Alboroto callejero de huelga obrera y detención arbitraria. - Esc. V–VI: Interrogatorio policial grotesco y encuentro con el obrero catalán.	ESCENAS VII–XI · CUMBRE Y REVELACIÓN El poder corrupto y el café Colón «<i>El esperpento lo ha inventado Goya</i>» - Esc. VII–VIII: Visita al ministro don Paco; aceptación amarga de la limosna. - Esc. IX: Cena de bohemios con Rubén Darío evocando el más allá. - Esc. X: Paseo por los jardines con las prostitutas y la noche trágica. - Esc. XI: Disparo policial que mata a un niño; llanto desgarrador de la madre.	ESCENAS XII–XV · AGONÍA Y EPÍLOGO Muerte en el portal y suicidio colectivo «<i>España es una deformación grotesca de Europa</i>» - Esc. XII: Definición teórica del esperpento; Max muere helado; robo de Latino. - Esc. XIII: Velatorio esperpéntico con Basilio Soulinake quemando un dedo al muerto. - Esc. XIV: Entierro en el cementerio; diálogo sepulcral con Rubén y el marqués. - Esc. XV: Taberna de Pica Lagos: el décimo robado toca el gordo; suicidio familiar.

V

CLAVES DEL SIMBOLISMO ESPERPÉNTICO VALLEINCLANESCO

Taxonomía de símbolos esenciales para el examen de la PAU	
	Los espejos del callejón del Gato: Metáfora fundacional del esperpento; espejos deformantes de Madrid donde los héroes trágicos se ven convertidos en fantoches grotescos.
	El décimo de lotería premiado: Emblema del azar cínico y la codicia; robado del bolsillo del cadáver de Max por Latino para enriquecerse mientras la familia muere.
	La ceguera de Max Estrella: Atributo de videncia homérica; su pérdida de visión física le otorga una lucidez moral implacable para diagnosticar la ruina patria.
	El maúser y la ley de fugas: Arma homicida de la represión patronal y gubernamental que asesina al preso catalán en la noche madrileña desarmado.
	El hornillo de carbón: Instrumento del suicidio colectivo de Madame Collet y Claudinita; cierre trágico del círculo de miseria inaugurado en la primera escena.

Innovación teatral: el lenguaje de las acotaciones

- Acotaciones literarias y cinematográficas:** Valle-Inclán no escribe meras indicaciones técnicas, sino prosa narrativa de altísimo valor plástico y pictórico.
- Animalización y cosificación:** Los personajes son descritos como marionetas, peleles, perros o cerdos («*el buey apis*», «*fantoches de trapo*»).
- Riqueza léxica inagotable:** Contraste deliberado entre la lengua culta grecolatina y el argot chulapo, la germanía carcelaria y la jerga periodística.

VI

RINCÓN ECDÓTICO: LAS ENTREGAS DE 1920 Y LA EDICIÓN DE 1924

FIJACIÓN ECDÓTICA · EDICIÓN DEFINITIVA EN QUINCE ESCENAS

«*Luces de bohemia. Esperpento, por don Ramón del Valle-Inclán. Opera Omnia, volumen XIX. Madrid, Imprenta Cervantina, 1924...*»

Imprenta Cervantina (Madrid, 1924) · Edición crítica Galatea (Alejandro Curialis)

Variantes textuales y claves filológicas

La edición crítica de Ediciones Galatea atiende a la doble redacción del texto:

- Las tres escenas añadidas en 1924:** Integración de las escenas II (Zaratustra), VI (el preso catalán) y XI (la madre del niño muerto), claves en la carga política.
- Saneamiento de acotaciones:** Restauración de cursivas y ritmos internos de los parlamentos de Max y Don Latino.
- Aparato de notas filológicas [L/H/T/I]:** 120 notas al pie que identifican personajes históricos reales (Alejandro Sawa, Julio Burell, Cánovas, Castelar).

CLAVES PAU · CUADRO SINÓPTICO: POLARIDADES Y OPOSICIONES BINARIAS ESTRUCTURALES		
La grandeza trágica clásica (Homero, Shakespeare)	vs.	La deformación esperpéntica española (Goya)
La dignidad incorruptible del genio poético	vs.	La supervivencia rastrera del pícaro parásito
La represión brutal del Estado policial	vs.	La fraternidad obrera de los desposeídos
La belleza estética modernista deslumbrante	vs.	La fealdad nauseabunda del callejón del Gato
La lucidez interior del poeta ciego	vs.	La ceguera moral de la sociedad entera

VII BANCO DE PREGUNTAS DE LA PAU / EBAU: TEMAS CLAVE

1. La teoría y estética del esperpento

Fundamentos de la nueva técnica dramática:

- ♦ **Deformación sistemática:** Reflejar la realidad española en espejos cóncavos para revelar la discordancia entre su pasado heroico y su presente mediocre.
- ♦ **Distanciamiento y deshumanización:** Los personajes se convierten en fánches y marionetas grotescas, combinando la risa y el dolor trágico.

2. La figura trágica de Max Estrella

El último héroe bohemio:

- ♦ **Inspiración biográfica:** Alejandro Sawa, escritor modernista ciego que murió pobre y desamparado en el Madrid de 1909.
- ♦ **Dignidad y caída:** Pese a su alcoholismo y decadencia física, conserva intacta la nobleza artística y la lucidez crítica frente a la hipocresía social.

3. Crítica política y social de la España de 1920

Denuncia implacable de la Restauración:

- ♦ **El terror institucional:** Aplicación de la «ley de fugas» a los huelguistas obreros y corrupción de los fondos reservados gubernamentales.
- ♦ **La farsa intelectual:** Crítica a la Real Academia, al periodismo servil y a los cenáculos modernistas acomodados en el poder.

4. La riqueza idiomática y el plurilingüismo

Revolución lingüística teatral:

- ♦ **Hibridación estilística:** Convivencia de versos de Rubén Darío, términos castizos madrileños, latinismos de sacristía y caló gitano.
- ♦ **Fuerza performativa:** El diálogo rápido y sarcástico dotado de un ritmo quebrado que dinamita la escena convencional.

VIII COMENTARIO DE TEXTO GUIADO: LA DEFINICIÓN DEL ESPERPENTO EN LA ESCENA XII

MAX.— Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato...

DON LATINO.— ¡Estás completamente curda!

MAX.— 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...

DON LATINO.— ¡Miau! ¡Te estás contagiando de mi ingenio!

MAX.— España es una deformación grotesca de la civilización europea... Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas... ¡Deformemos en el mismo espejo que nos deforma la cara miserable de toda la vida!

Paso 1: localización y manifiesto estético

- ♦ **Ubicación textual:** Escena XII de *Luces de bohemia*. Quicio del portal de la casa de Max, en una noche helada de invierno.
- ♦ **Momento clímax doctrinal:** Minutos antes de morir congelado y abandonado, Max expone a Don Latino la formulación canónica del esperpento.
- ♦ **Contraste dramático:** La revelación genial y lúcida del poeta agonizante choca frontalmente contra las burlas groseras y el cinismo de Don Latino.

Paso 2: análisis conceptual y recursos retóricos

- ♦ **La metáfora del espejo cóncavo:** No se trata de inventar monstruos, sino de mirar la realidad española en el espejo deformante que ella misma ha creado.
- ♦ **La herencia de Goya:** Valle entronca su poética con los *Caprichos* y las *Pinturas Negras*, únicos precedentes artísticos capaces de captar el horror patrio.
- ♦ **Sentido político revolucionario:** La estética deformada no es un juego formal gratuito, sino un bisturí de denuncia contra la mediocridad y la opresión.

Paso 3: modelo de redacción crítica para examen de la PAU / EBAU

Modelo de redacción para el estudiante: «El pasaje reproducido, perteneciente a la Escena XII de *Luces de bohemia* (1924) de Ramón María del Valle-Inclán, constituye el manifiesto teórico fundacional del esperpento y una de las cumbres reflexivas del teatro contemporáneo europeo. En la gélida madrugada madrileña, postrado en el umbral de su portal y presintiendo su muerte inminente, el poeta ciego Max Estrella formula la clave hermenéutica de toda su peripecia. Ante la incomprensión zafia de Don Latino, Max proclama que la tragedia clásica resulta ya imposible en un país envilecido: paseados por el madrileño callejón del Gato, los héroes antiguos refractados en los espejos cóncavos devienen inevitablemente en fánches esperpénticos. Con su célebre aserto —“*España es una deformación grotesca de la civilización europea*”—, Valle-Inclán desmonta la retórica imperialista del casticismo tradicional para revelar la bancarrota moral, política y social de la Restauración. La matemática del espejo cóncavo no opera, por tanto, como mero artificio vanguardista, sino como el único método ético y estético riguroso capaz de desentrañar el sentido trágico y doliente de la historia contemporánea de España».

IX TALLERES DIALÉCTICOS Y TEMAS DE DEBATE EN EL AULA

Taller 1: el esperpento como crítica política contemporánea

Debate histórico y actual: El diagnóstico valleinclanesco de la vida pública española.

- ◆ ¿Qué elementos del esperpento (corrupción, compra de voluntades, violencia institucional) siguen latiendo en la actualidad?
- ◆ Analizad la figura del ministro don Paco y su reparto cínico de fondos de reptiles a la prensa.

Taller 2: Max Estrella frente a Don Latino: honor bohemio y picaresca

Análisis moral de personajes: El lazarillo degradado en la bohemia madrileña.

- ◆ Examinad cómo Don Latino desciende del pícaro áureo para convertirse en un ser puramente abyecto y parásito.
- ◆ ¿Por qué Max no rompe su relación con Latino pese a ser consciente de sus engaños continuos?

Taller 3: puesta en escena: el reto de las acotaciones teatrales

Taller de dirección escénica: La teatralidad irrepresentable según los cánones clásicos.

- ◆ Elegid una acotación de Valle-Inclán y diseñad cómo trasladarla a un escenario moderno mediante iluminación y sonido.
- ◆ ¿Por qué tardó casi cincuenta años en estrenarse la obra en España tras su publicación?

Taller 4: redacción de ensayo PAU: la deformación satírica

Disertación crítica (200–250 palabras): «*El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada*». Reflexionad sobre el humor negro y la caricatura como herramientas de denuncia social en la literatura y el arte.

Taller 5: laboratorio filológico: la polifonía lingüística en Valle

Práctica ecdótica y de léxico: El habla de los personajes en *Luces de bohemia*.

- ◆ Identificad en las notas léxicas [L] del aparato de Ediciones Galatea términos de germanía (briago, coima, apoquinar).
- ◆ Analizad cómo Valle mezcla la jerga arrabalera con citas clásicas en boca del propio Max.

X ECOSISTEMA DIDÁCTICO Y DESCARGA EN LA WEB OFICIAL

Acceso a la edición crítica y recursos digitales

El presente cuaderno didáctico en PDF de alta resolución, junto con la guía didáctica de apoyo y el aparato crítico completo, se encuentra alojado en la web oficial de Ediciones Galatea (localizable mediante el código QR institucional):

Búsqueda web: Ediciones Galatea

Disponible en eBook Kindle interactivo y en cuidada edición impresa bajo demanda (POD) en papel crema noble.

Recepción crítica y fortuna editorial

- ◆ 1924: Publicación en libro que revoluciona silenciosamente el concepto del drama moderno en Europa.
- ◆ 1970: Histórico estreno tardío en Madrid en el Teatro Bellas Artes dirigido por José Tamayo.
- ◆ Consagración: Considerada la obra teatral española más importante del siglo XX junto al teatro de Lorca.
- ◆ Actualidad: Texto imprescindible de comentario en las pruebas EBAU en múltiples comunidades autónomas.

Ficha técnica de la edición crítica Galatea

- ◆ Volumen escolar: BH-086 (Biblioteca Hispánica).
- ◆ Fijación ecdótica: Cotejo crítico de las entregas de *España* (1920) y la edición princeps definitiva (1924).
- ◆ Estudio preliminar: Ensayo monográfico universitario de 8.800 palabras (Alejandro Curialis).
- ◆ Aparato crítico: 120 notas filológicas directas a pie de página [L/H/T/I].
- ◆ Material docente: Cuaderno didáctico de 4 páginas A4 verificadas.
- ◆ Formato impreso: Edición clásica en rústica noble de 5.5 × 8.5 in.

XI GUÍA METODOLÓGICA PARA EL COMENTARIO TEATRAL DEL ESPERPENTO (PAU / EBAU)

Pautas analíticas para obtener la máxima calificación en las pruebas de acceso a la Universidad

1. Localización y escena

Identificar a cuál de las quince escenas corresponde el fragmento y su posición en el peregrinaje nocturno.

2. Técnicas esperpénticas

Señalar la animalización, cosificación, distorsión expresionista, contrastes lumínicos y acotaciones literarias.

3. Sociología y denuncia

Explicar la crítica a las instituciones de la Restauración, la represión política y la mezquindad social.

4. Lenguaje y estética

Analizar la mezcla de registros (culto, vulgar, chulapo, argot), la ironía trágica y el distanciamiento moral.

