

SERGIO SANTIAGO ROMERO (ed.): *Cien años de Luces. Ensayos en torno a Luces de bohemia*. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2022, 299 págs. ISBN: 978-84-9192-259-9.

Cien años de Luces recoge las principales aportaciones en torno al estudio de *Luces de bohemia* presentadas en el marco de las jornadas que celebró en 2020 el Instituto del Teatro de Madrid con motivo del centenario de la publicación de la obra. Este volumen, editado por Sergio Santiago Romero, reúne las voces de los especialistas en Valle-Inclán para arrojar luz sobre las innovaciones y las múltiples complejidades que presenta el texto dramático, al mismo tiempo que da cuenta de su relevancia en el teatro contemporáneo. Para ello, con el fin de poder abordar la diversa naturaleza de las problemáticas que se encuentran en este esperpento, se adopta una triple perspectiva, en torno a la que se estructuran los diferentes trabajos. De este modo, se distinguen los siguientes bloques: en el primero, se contemplan las particularidades respecto al género que propone la obra; en el segundo, se trata la dimensión de referencias literarias que se articula; y, por último, se consideran algunas de las dificultades surgidas a la hora de plantear una puesta en escena.

La discusión en torno al género en *Luces de bohemia* se centra en el debate y la confrontación entre lo trágico y lo farsesco, lo dionisiaco y lo apolíneo. En primer lugar, Javier Huerta Calvo encuentra en la tauromaquia, y el modo en que a partir de esta se entiende la relación entre crueldad, muerte y belleza, una útil explicación para la dimensión trágica del esperpento, donde las dos fuerzas que se enfrentan lo hacen en condición de desigualdad. Sergio Santiago profundiza en la integración de los elementos dionisiacos en ese camino hacia la muerte que sigue Max Estrella, especialmente en las escenas II y IX, y atiende a la relevancia del juego con lo farsesco para la concepción de un nuevo modelo dramático que se ve influido por la concepción nietzscheana de la tragedia. Ignacio Amestoy aborda la relación de Valle-Inclán con la prensa y estudia el proceso de publicación de *Luces de bohemia* en la revista *España* revelando los descuidos cometidos en su presentación. Para completar esta sección, Eduardo Pérez-Rasilla ilustra con acierto la doble dimensión que adquiere la ceguera de Max Estrella –condición limitante y al mismo tiempo símbolo del conocimiento profundo de la realidad–, a raíz de la cual se cataliza la escisión identitaria y la disociación desde la que se articula este modelo

trágico del esperpento. De este modo se comprende que las tensiones desarrolladas en la obra, las cuales han propiciado los diálogos respecto a su naturaleza genérica, encuentran su germen en la misma construcción del protagonista.

El bloque central del volumen se enfoca en el mundo bien delimitado de referencias literarias que va tejiendo *Luces de bohemia* y su dimensión intertextual. M.ª Ángeles Varela Olea ofrece una esclarecedora explicación respecto a la mención de Galdós como «don Benito el Garbancero» a partir de la consideración de determinados elementos formales del texto y las variaciones que sufre. Para llegar a resolver esta cuestión, no solo desgana con detalle el vínculo de Valle-Inclán con el autor canario, así como las polémicas que lo rodean, sino que también distingue, por un lado, la influencia literaria de Galdós en la adopción de la perspectiva política y social y, por otro, la deformación de su figura para su utilización como personaje del esperpento. A continuación, Julio Vélez-Sainz analiza el modo en que Valle-Inclán dialoga mediante citas o alusiones con el poema *Peregrinaciones* y el prólogo de *Iluminaciones en la sombra* para construir la imagen de Rubén Darío, con lo que se acentúa el ambiente hedonista y necrofílico al mismo tiempo que se homenajea al gran poeta del modernismo. En cuanto a la inspiración de Max Estrella en el escritor Alejandro Sawa, que constituye uno de los aspectos de principal interés a la hora de acercarse al texto dramático, Amelina Correa Ramón atiende tanto a la biografía de Sawa, la problemática respecto a su obra, incluida en listas de libros prohibidos, y la relación que con él mantiene Valle-Inclán, como a las semejanzas demostrables entre el protagonista y el autor real, fundamentadas más allá del trágico final que comparten. Cierra esta segunda parte José Severa Baño, que rastrea la presencia de menciones a escritores modernistas, así como otros personajes históricos, cuya figura aparece deformada por el artificio del esperpento. Así, se advierten las referencias a figuras como Ciro Bayo, Antonio Rey Moliné, Rafael de los Vélez, Juan Antonio Cavestany, Francisco Villaespesa..., con lo que queda retratada la sociedad literaria a la que pertenece el dramaturgo gallego y se configura un canon modernista.

Por último, en la tercera sección se revisan algunas de las puestas en escena que han sido más relevantes y las dificultades que plantea la representación del texto dramático. Diego Santos Sánchez expone de forma exhaustiva los problemas que surgen –derivados del conflicto que supone la

lectura ideológica– a la hora de llevar a escena *Luces de bohemia* durante el periodo de la dictadura franquista y cómo lo resuelve –no exenta de debates– la propuesta de Tamayo en 1970, en la cual se juega con la ambigüedad, se utiliza el realismo para evitar una lectura política contemporánea sin buscar desligarse del esperpento y así se logra que un público amplio acceda a la obra. José Gabriel López-Antuñano realiza un recorrido por las escenificaciones de José Tamayo (1971), Lluís Pasqual (1984), Helena Pimenta (2002), Lluís Homar (2012) y Alfredo Sanzol (2018) analizando el modo en que se hace frente en cada caso al conocimiento de la obra por parte del público, la elección de perspectiva, la cohesión de las escenas, la articulación del esperpento o la resolución del final. Con ello, se concluye la necesidad –todavía por cubrir– de pensar nuevos montajes en los que se compatibilice la contemporaneidad y el respeto por el texto. Por su parte, César Oliva pone el broche final ofreciendo una perspectiva de considerable relevancia para la comprensión de la importancia de la obra de Valle-Inclán en la historia teatral y literaria. Con este fin, desglosa los aspectos relativos a la dramaturgia –acotaciones, desarrollo de la acción y personajes– que suponen destacadas innovaciones y desafíos para la práctica escénica.

Finalmente, cabe señalar que *Cien años de Luces*, si bien se enfrenta a la abundante cantidad de estudios preexistentes sobre la obra del dramaturgo gallego, consigue profundizar, desde la diversidad de miradas, en los retos que descubre el esperpento. De este modo, se satisfacen con éxito los objetivos propuestos al iluminar con exhaustividad y claridad la riqueza que encierra *Luces de bohemia*.

Teresa MARTÍN MERCHÁN

Universidad de Alcalá

teresa.martinm@uah.es

<https://orcid.org/0009-0000-1239-8712>