PETR POLÁK, *El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo*, Brno, Masarykova Univerzita, 2011, pp. 97.

Petr Polák, licenciado en Filología Hispánica y Derecho, diplomado en Teoría e Historia del Arte Dramático, en sus investigaciones académicas muestra especial interés por el teatro español de principios del siglo XX. El libro que vamos a presentar a continuación —*El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo*— es el resultado de las investigaciones que el autor realizó preparando su tesina, defendida en 2009 en la Universidad de Masaryk, titulada *El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco*.

El principal objetivo de este trabajo, como señala Petr Polák, es el acercamiento a lo grotesco, que en su opinión, es "una de las constantes del esperpento valleinclaniano […], núcleo de lo que Ramón del Valle-Inclán había designado con el término «esperpento»" (p. 9). Los estudios presentados en este trabajo tienen una gran importancia sobre todo si tenemos en cuenta el desconocimiento del tema del teatro esperpéntico fuera de España y el hecho de que todavía los estudios de este tipo de dramaturgia, salvo muy pocas ocasiones, no se han centrado en el significado de lo grotesco en la creación de Valle-Inclán.

El estudio está dividido en tres apartados. El primero hace referencia a la teoría del esperpento, el segundo presenta el arte grotesco a través de los siglos, mientras que el tercero se refiere a sus repercusiones en el esperpento valleinclanesco. Para empezar Petr Polák ofrece la explicación del término esperpento, presentando a la vez los problemas con los que ya desde el principio se encuentran los críticos cuando tratan de analizar este género. Como señala el autor, el desconocimiento de los orígenes del término hace imposible una precisa delimitación de sus características semánticas. Además, como veremos en el caso del dramaturgo gallego, el esperpento, en sus distintas realizaciones, difiere significativamente de la carga retórica que conlleva la palabra. Tras esta corta presentación el autor pasa al análisis de diferentes obras de Valle-Inclán que le permite mostrar la teoría del género, su desarrollo y sus diferentes facetas. Las consideraciones teóricas las encuentra Polák en la escena XII de *Luces de Bohemia*, en el *Prólogo*, *Epílogo* y en el cuerpo central de la obra *Los cuernos de don Friolera* y las completa a base de las reflexiones que el mismo escritor presentó en una entrevista publicada en el año 1928 en el diario *ABC.* A continuación se centra en un breve resumen de los estudios realizados sobre este tema por la crítica teatral de los últimos treinta años, el cual le permite concluir que "el esperpento es generalmente considerado como una particular actitud estética cuyas huellas pueden rastrearse ya en la producción literaria española que lo procede y que, en cierto modo, coincide en varios aspectos con los movimientos artísticos de su época" (p. 38). De ahí se pasa a la presentación del arte grotesco a través de los siglos para dar una

© for this edition by CNS

visión más completa del género y mostrar que la nueva fórmula de la obra de Valle-Inclán no nace en un vacío, sino que es un efecto de una paulatina fusión de lo trágico con lo grotesco. En un breve recorrido por la historia del arte, desde los primeros murales antiguos al estilo grotesco, descubiertos en el Renacimiento, muestra diferentes etapas del desarrollo de este tipo de creación. Sus rasgos los encuentra tanto en la cultura renacentista (en los cuadros del Bosco, Arcimboldo y Pieter Brueghel el Viejo), en las obras de Goya del siglo XVIII, como en la creación de algunos de los artistas de los siglos XIX y XX. Todos ellos influyeron, según Polák, en la posterior creación del dramaturgo. Tampoco la literatura universal —la prosa y el teatro— se encuentra despojada de lo grotesco. Lo encontramos en los escritores de mayor renombre, como Rabelais, Swift, Hoffmann, Dostoyevski, Flaubert, Joyce o Kafka. El autor del estudio subraya también algunos elementos característicos de esta corriente en la obra dramática anterior al escritor gallego —excepto el ejemplo claro del *Teatro grottesco* italiano— en la dramaturgia alemana y anglosajona. En cuanto a los precedentes literarios españoles, las primeras bases ideológicas de lo grotesco las podemos observar ya en el Arcipreste de Hita, pero aparecen también en las novelas picarescas, en las obras de Quevedo y de Diego de Torres de Villarroel. Algunos ejemplos de este estilo los encuentra en los siglos XVIII y XIX y en el siglo XX los menciona, entre otros, en la creación de Pío Baroja y Ramón Gómez de la Serna.

Después de haber presentado las posibles fuentes de inspiración del dramaturgo, el estudio pasa al análisis del estilo valleinclanesco. Primero se centra en la naturaleza tragicómica del esperpento, o sea, en la mezcla de elementos trágicos y hasta horrorosos, que producen en el espectador sentimientos de extrañamiento o perplejidad, con las escenas o sentencias cómicas, capaces de "amortiguar el pavor y hacer más soportable la percepción de la imagen inquietante" (p. 65). Todo esto destinado a dar una visión absurda de la vida humana. El autor subraya también la presencia de los rasgos carnavalescos —uno de los elementos claves que le hicieron posible a Valle-Inclán expresar su deseo de quebrantar las leyes establecidas, su intención de profanación y desmitificación— los cuales, con el tiempo, se hacen cada vez más visibles en la creación del dramaturgo. De allí pasa a observar el uso de la técnica de dos planos y del desdoblamiento del personaje. Este recurso permite mostrar el choque entre las apariencias que presumen de ser auténticas y la perspectiva grotesca que presenta el sentido paradójico y distorsionado de esta situación con el fin de descubrir el verdadero ser de los personajes.

Citando el estudio de Pavis, Petr Polák nombra las principales funciones del uso de las máscaras en el teatro: sirven para observar sin ser vistos, para suprimir la expresión psicológica de los personajes, pueden también liberar las identidades o tabús de clase o género. Al estudiar la obra de Valle-Inclán, podemos observar que el dramaturgo fue consciente de estos principios estéticos. En su creación se sirve de este recurso para mostrar la bajeza moral de la clase dirigente, su irresponsabilidad e injusticia y, por otra parte, para

© for this edition by CNS

ridiculizar a los que carecen de la integridad humana. El análisis de los rasgos del lenguaje de la obra de Valle-Inclán, con su característica heterogeneidad léxica (el uso de galleguismos, gitanismos, neologismos, arcaísmos y voces de argot), condensación de los diálogos, diversidad de los espacios dramáticos, permite descubrir el afán del autor por la renovación y exaltación del arte. Los últimos recursos de los que se sirve el dramaturgo, analizados por Petr Polák, son la animalización y la muñequización de los personajes. Los dos tienen como objetivo dejarle al espectador descubrir a sí mismo en las situaciones nuevas y muy impactantes, para hacerle reflexionar sobre su propia condición de vida, sobre el estado actual de las cosas y, a lo mejor, influir en su deseo de cambiarlos.

El análisis de Petr Polák es un estudio importante para todos los interesados en el teatro de Valle-Inclán. El autor se centra en uno de los aspectos de su creación, mostrando tanto sus precedentes históricos, como su aplicación en el teatro innovador del dramaturgo gallego, acentuando que lo grotesco "constituye una de las fuentes imprescindibles para una correcta comprensión y apreciación del esperpentismo valleinclaniano" (p. 89).

Izabela Krzak
(Wrocław)

PIOTR SAWICKI, *Polska–Hiszpania, Hiszpania–Polska. Poszerzanie horyzontów*, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2013, 338 pp.

Las relaciones literarias hispano-polacas están de enhorabuena: no todos los días se publica una antología de la obra de uno de sus especialistas más insignes. Pese al abundante caudal de contactos entre España y Polonia, de motivos literarios e influencias mutuas, su estudio y sistematización sigue estando "en construcción". Y es que, si bien todos los campos del saber son infinitos, algunos están más trillados que otros. El que ahora nos ocupa, sin embargo, es lo suficientemente fértil y fecundo como para dedicar toda una vida a su cultivo, conservando además el atractivo y la frescura de los parajes no demasiado transitados.

A lo largo de su carrera, el hispanista y profesor Piotr Sawicki ha encarnado este espíritu científico y pionero de los filólogos que han mirado más allá de las disciplinas mayoritarias y del llamado *mainstream*. El presente volumen es un magnífico testimonio de ello. Se trata de una recopilación de los trabajos más representativos de cuarenta y cinco años dedicados al hispanismo, seleccionados por el propio autor con la perspectiva que otorga el paso del tiempo.

Así pues, la antología consta de cuatro partes bien diferenciadas. Cada una de ellas sigue, a su vez, un orden cronológico.

© for this edition by CNS