

UNAMUNO Y PIRANDELLO

LA FE Y EL YO

Con M. de Unamuno (España, 1864-1936) se conocerán las palabras "sacerdocio del arte", "arte por el arte", "el literato no es más que literato, jamás llegará a ser un verdadero artista". Según el autor, pululan los novelistas que se forman leyendo novelas, y los autores dramáticos que se hacen estudiando teatro hecho.

Unamuno descubre "una confesionalidad objetiva" (ensayos "Adentro", "La ideocracia", "La fe")

Sobre el concepto de nivola: hay quien cree, y con fundamento, que esta obra pudiera ser una lamentable equivocación de su autor, quien es inventor de personajes "muñecos que el autor pasea por el escenario mientras él habla"

CARACTERÍSTICAS DEL PROTAGONISTA DE NIEBLA

- Ambición humana de reducir todo a método y sistema. Los cálculos, duda y literatismo de A. Pérez son desbordados por el principio de realidad. Parece estar inaugurando cada día la conciencia de su propia identidad. Unamuno deseaba una relación entre la comicidad y la tragedia y la construcción del yo como personaje de uno mismo y de la necesidad de reemplazar la fe imposible por el esfuerzo heroico. "Idea del querer ser". Valle Inclán.
- Fe religiosa que consistía en la voluntad de creer, pero que conviviría siempre con la duda, algo que conduce a la angustia. El artista se emancipó históricamente del "artesano" y al convertirse en refinado esteta, ha venido todo eso del "sacerdocio del arte", "el arte por el arte". El literato que no es más que literato, jamás llegará a ser un verdadero artista.
- Unamuno repudia el intelectualismo.

CONCEPCIÓN DE LA ESCRITURA SEGÚN UNAMUNO: ESCRITORES VIVÍPAROS

- Hay escritores que producen un óvulo de idea, y una vez que se les fecunda comienzan a darle vueltas en la mente, a desarrollarlo, ampliarlo, diversificarlo y añadirle toda clase de desenvolvimientos. Se le ocurre a uno un tema de una novela o de un suceso y se pasa un mes o un año revolviendo y desenvolviendo en su fantasía la futura novela. Y cuando ya tiene todo se sienta, toma una cuartilla y empieza a escribir su novela. Este es un escritor vivíparo, que creó su obra en su mente y la pare viva, entera y verdadera, y en su forma casi definitiva.
- A Unamuno le sorprende esta manera de producción, tratándose de obras de extensión, aunque sabe que uno de los novelistas españoles más famosos ha creado así sus obras, "sin tomar apuntes, ni notas, sin trabajo exterior previo"

UNAMUNO: ESCRITORES OVÍPAROS

- "Otros procedemos de manera distinta"
- Se toman apuntes en una cuartilla y se anotan rasgos del carácter del sujeto en cuestión.
- De cuando en cuando se anotan detalles, particularidades y observaciones que se le van ocurriendo al escritor.
- Sobre esta base se compone una narración, tachando, añadiendo, sustituyendo y alterando detalles y noticias. Luego esta narración puede ser una novela (pasar a tener la forma de otro género), aumentar los personajes, ampliar su acción y desarrollar el ambiente histórico en que el argumento narrado se desenvolvía. Unamuno ofrece un ejemplo sobre una de sus narraciones.
- "De la misma manera crece un embrión con materiales que la sangre le trae de afuera"
- El oviparismo tiene sus grados porque aún el escritor que se sirva de más papeletas no puede eximirse de la labor interna. Una obra de erudición tiene que ser una obra de oviparismo.

"A LO QUE SALGA" Y "PRÓLOGO A TRES NOVELAS EJEMPLARES" (1904 Y 1921) ARTÍCULOS DE UNAMUNO

- Uno y otro modo (escritura vivípara y ovípara) tiene sus ventajas e inconvenientes. Escribir de forma vivípara es dejarse llevar. Muchas veces lo difícil no es la obra si no los preparativos.
- Unamuno afirma que escribir de forma vivípara es escribir "a lo que salga", aunque guiado por una idea inicial de la que irán desarrollándose las sucesivas.
- "Mala cosa" es esclavizarse a cada escrito.
- Afirma que la realidad no es la del que llaman los críticos "realismo". En una creación la realidad es "íntima, creativa y de voluntad". Don Quijote es tan real como Cervantes, por ejemplo (lo mismo Augusto Pérez de Niebla)
- Existen cuatro posiciones del "querer ser" (página 133 pdf)
- Un hombre que quiere ser o quiere no ser es un símbolo o un concepto. Un símbolo o un concepto pueden hacerse hombres.

TEATRO EN ITALIA

- Búsqueda de nuevos terrenos.
- Año tras año, escritores famosos se interesan por él y aceptan colaborar en la preparación de guiones (por ejemplo G. D' Annunzio, 1863-1938).
- La temática y el modo de actuar están muy cerca del gusto dannunziano.
- Incluso los autores que trabajan para el cine (D' Annunzio, G. Gozzano, L. Pirandello, A. Gramsci, P. Gobetti) lo consideran un arte inferior, económicamente rentable, pero sin punto de comparación con el teatro.

TEATRO DE LA ÉPOCA EN ITALIA

- Estaba en auge **el teatro dialectal**:
- El napolitano, que tiene como representante a E. Scarpetta (1853-1925), inventor de un nuevo personaje. Autor de comedias satíricas sobre la nobleza y la burguesía. "Elegí... la burguesía, porque me parecía que ningún ambiente era más adecuado para el fin que me proponía"
- El siciliano, que tenía a sus espaldas una tradición menos antigua, pero que por aquellos años había cobrado auge. Representante: Nino Martoglio (1870-1921)

OTRAS MODAS TEATRALES

- Teatro "de consumo burgués" y que entonces se llamaba "boulevardier" (a la manera de los espectáculos de París)
- Teatro de "agradable ingestión y de fácil digestión" (según palabras de B. Brecht, autor alemán, 1898-1956).
- Aspiraba a entretener un par de horas, planteando alguna que otra vez problemas de moral y de costumbres.
- Influjos del teatro extranjero: las obras del noruego Henrik Ibsen (1828-1906)son leídas como ejemplo de un "teatro del espíritu" y las obras del belga Maurice Maeterlinck (1862-1949) reciben inspiración espiritualista y simbolista. El teatro italiano se centró en una indagación totalmente interior.
- Del otro lado, A. Gramsci (1891-1937) y P. Gobetti (1901-1926) buscaron las causas de esta debilidad teatral en la estructura comercial y en el excesivo protagonismo de los actores.

OTRAS MODAS TEATRALES

- Roberto Bracco (1862-1943): escribió dramas "espirituales" que llevaban a la escena "problemas del alma"
- Teatro poético: teatro lírico, crepuscular, tendente a la ensoñación y al cuento de hadas (E. Luigi Morselli, 1882-1921) y teatro histórico, grandilocuente y poético (D'Annunzio y Sem Benelli, 1877-1949)
- Los futuristas propugnaron un teatro distinto del tradicional: "puro espectáculo" que escenificase (son palabras del manifiesto futurista) "todos los descubrimientos (por inverosímiles, extraños y antiteatrales que sean) que nuestra genialidad produce en el subconsciente, en formas mal definidas, en la abstracción pura, en el cerebralismo puro, en la fantasía pura, en el record y en la fisicolocura"

TEATRO FUTURISTA

- Propusieron "abolir la farsa, el vaudeville, la pochade, la comedia, el drama y la tragedia, para poner en su lugar las numerosas formas del teatro futurista, tales como los diálogos en libertad, la simultaneidad, la compenetración, el poema animado, la sensación escenificada, la hilaridad dialogada, el acto negativo, la respuesta-eco, la discusión extra-lógica, la deformación sintética, el atisbo científico"
- Y estudiaron innovaciones escenográficas, la combinación de teatro y cine, al tiempo que ensalzaban ciertas formas de teatro "inferior", pero que se prestaban mejor a expresar contenidos provocadores e innovadores: el cabaret, el teatro de variedades.

TEATRO FUTURISTA

- La revolución futurista fue más programática que efectiva: las obras de teatro se reducen a sketchs, ocurrencias, escenas cómicas.
- El alcance de sus teorías influyeron en todo el teatro de vanguardia italiano y extranjero, y sus huellas se encuentran en las décadas siguientes, aunque mezcladas y confundidas con los influjos de otros movimientos de vanguardia como el expresionismo y el dadaísmo.

TEATRO GROTESCO

- Los frutos de estas innovaciones se vieron en los años de la primera guerra mundial y en los inmediatamente sucesivos.
- Fue entonces cuando surgió el "teatro grotesco": un movimiento que se agotó muy pronto y que tampoco produjo obras de relevancia artistica, pero que aún así tiene un notable significado histórico como testimonio de una actitud generalizada ligada a otras manifestaciones de rebelión de aquellos años, entre la guerra y la posguerra.
- La obra La máscara y el rostro de Luigi Chiarelli (1884-1947) sintetiza en el título el tema del contraste entre las apariencias convencionales ("mentiras convencionales" rezaba un título del alemán **Max Nordau**) y la realidad del sentimiento.

TEATRO GROTESCO

- Prefirió los contrastes violentos (precisamente grotescos) porque esa violencia debía poner de manifiesto las contradicciones interiores y sociales.
- En esta época escribió P. M. Rosso di San Secondo (1887-1956). Pirandello es intermediario entre su teatro y el teatro expresionista alemán. En sus dramas (por ejemplo en Marionetas ¡qué pasión! de 1918) tradujo en formas expresionistas el sufrimiento del hombre dividido entre razón e instinto, atrapado en el remolino de pasiones tiránicas.

LUIGI PIRANDELLO (1867-1936)

- Fue para el teatro la máxima conciencia ideológica de la crisis que atravesaba su propio tiempo y el ejemplo más alto de capacidad de renovación técnica.
- Como Ítalo Svevo (1861-1928), nació a mediados del S. XIX, por lo que tuvo una inevitable formación positivista y naturalista, de la que nacieron sus primeras obras.
- También como Svevo elaboró formas nuevas en el terreno ideológico y artístico, y las hizo madurar después de la Primera Guerra Mundial de forma personalmente original.
- Alcanzó la fama después de la guerra, cuando nuevos acontecimientos históricos (la guerra y las consecuencias morales y materiales; la revolución soviética y el pánico entre las clases dominantes) ponían de actualidad ideas relativistas.

DATOS BIOGRÁFICOS DE L. PIRANDELLO

- Estudió Filología románica en Roma y Bonn.
- Después de casarse, vivió en Roma, consagrado a la actividad literaria y periodística.
- Pero la quiebra de una empresa en la que había invertido sus bienes lo obligó a emplearse como profesor en la Escuela de Magisterio Superior Femenino.
- Abrumado por las obligaciones domésticas y por una enfermedad mental de su mujer, alternó la enseñanza con el trabajo literario.

LUIGI PIRANDELLO

- Después de la primera guerra mundial se dedicó al teatro, mientras su mujer, tras agravarse la enfermedad, era recluida en una clínica.
- En 1921 Seis personajes en busca de un autor le dio una resonancia primero europea y luego mundial.
- Formó una compañía teatral con la que recorrió parte de Europa y América.
- Fue miembro y presidente de la Academia de Italia, tuvo admiradores e imitadores en todos los países.
- Nació y estuvo ligado a la escuela positivista aunque también participó del movimiento que tendía a subrayar el momento subjetivo y creativo del arte.
- No compartió la postura de los socialistas pero tampoco la de los intelectuales empeñados en lo que se llamó "intervencionismo de la cultura"

VERSIÓN ESPAÑOLA DE SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE UN AUTOR HTTPS://YOUTU.BE/OOQJ9NMALFU

CONCEPCIÓN INTELECTUAL DE PIRANDELLO

- Mientras los demás denuncian, combaten y ven en nuevas filosofías o en movimientos políticos la salvación para la burguesía y para Italia, Pirandello va definiendo una concepción propia de la vida que en definitiva niega todas esas filosofías y movimientos:
- Una visión en la que en el tronco de los principios positivistas se injertan ideas que ya están arraigadas en la cultura, las cuales transfieren la crisis desde el plano histórico al existencial.
- Observa el contraste de "la vida" que fluye sin cesar y "las formas" en que el hombre se ve obligado a fijarla;
- la asfixia del individuo dentro de esquemas que, por culpa de la sociedad y por su propia culpa, está encerrado;

CONCEPCIÓN EXISTENCIAL

- la miseria de esa vida aprisionada en fórmulas fijas, ajenas a la naturaleza y a nuestros impulsos;
- las tragedias que se desencadenan cuando ese contraste se agudiza, hasta que al hombre no le queda otra solución que el crimen o el suicidio, su propia destrucción o la de su antagonista, la locura o la resignación.
- Fuerza deshumanizadora de una determinada situación histórica.

- Sus héroes, incluso cuando se presentan como "máscaras desnudas", grotescas en su desnudez, son "trágicos" porque ansían una libertad de sentimientos y de gestos que les permita plenamente ser ellos mismos.
- Toda la obra de Pirandello está sembrada de hombres derrotados por la vida, sofocados por las convenciones y las obligaciones, pero que ansían una libertad plena de ambientes y de acciones, y en esa ansia se arrancan de vez en cuando la máscara, rompen o tratan de romper las "formas"

EL HUMORISMO SEGÚN PIRANDELLO

- En un ensayo de 1908 Pirandello afirma que el "humorismo" es "el sentimiento de lo contrario", es decir, la coexistencia del crítico y del poeta en un mismo hombre.
- Nosotros experimentamos "la sensación del sentimiento de lo contrario": advertimos una disonancia, y entonces el contraste entre el ser y el parecer, entre la sustancia y las formas, nos hace reír.
- Pero si somos capaces de ver al mismo tiempo la máscara y el rostro, la parte exterior e interior del hombre, dejamos de reír.
- Para Pirandello el humorista llega más adentro que el autor trágico, porque no sólo descubre y denuncia las mentiras sino que en el mismo momento que las denuncia ve también su lado serio y doloroso. Desmonta el mecanismo para reír y compadecer al mismo tiempo.

EL HUMORISMO

- El humorista es el único que lee en lo hondo del hombre y de la vida social, la cual es un conjunto enmarañado de verdad y de mentira, de objetividad y de ilusiones.
- El humorismo llevó al autor a negar el arte tradicional. El arte tradicional había dado una explicación lógica de la vida. Pero la vida es una mezcla de tragedia y comedia, y el hombre moderno tiene la sensación dolorosa de esa vida. El arte debe representar la vida "sin orden, plagada de contradicciones", de modo que el ánimo humano aparezca como un abismo en el que se deslizan "pensamientos extraños, relámpagos de locura, pensamientos incoherentes"
- La obra de arte debe ser como la vida: desordenada, caprichosa, inconexa, entramada de menudencias hasta de vulgaridades.
- El lenguaje es siempre tenso, convulso, expresionista.
- Aparece la condición trágica del hombre, la inutilidad de su rebelión y la piedad de quien lo contempla.

TEATRO DE PIRANDELLO

- Historias contemporáneas vividas por personajes de la medida y pequeña burguesía, centrada en los problemas de la familia, en ambientes realistas.
- El personaje "pirandelliano" precisamente porque ve las cosas los hombres, sus pasiones y sus vicisitudes- con el sentimiento de lo contrario, "debe", para afirmar su punto de vista, desenmascarar el sistema de convicciones y prejuicios en el que aquellos se asientan.
- El mundo no puede no resultar absurdo.
- Más tarde creó personajes saliendo incluso de los límites de lo real, ansiosos por vivir y por eso se presentan en un escenario con la esperanza de que los actores les den la vida que el autor les había negado (Seis personajes en busca de un autor)

BIBLIOGRAFÍA

- Mainer, J., Artículos sobre M. de Unamuno en Historia de la literatura española 1900-1939, España, Crítica, 2010.
- Petronio, G., "El teatro" en Historia de la literatura italiana, Madrid, Cátedra, 2009.