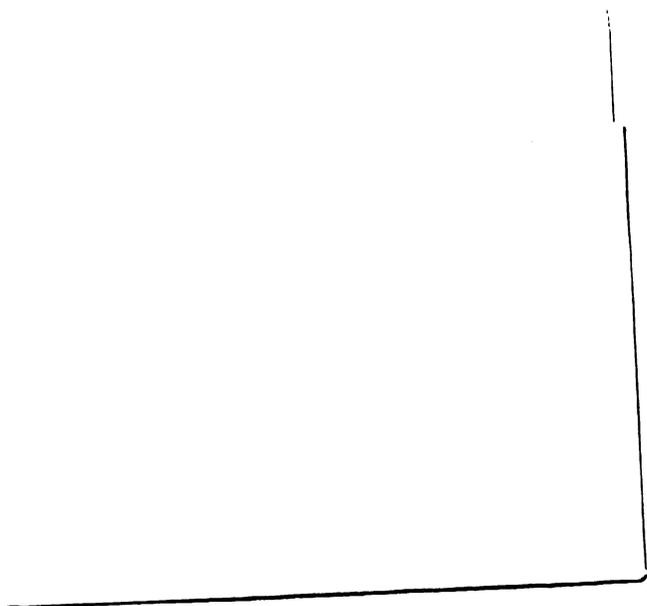

FANTASIA Y REALIDAD
EN ALGUNAS DE LAS OBRAS
DE ALEJANDRO CASONA

THESIS FOR THE DEGREE OF M. A.
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
ADOLPH JOHN AYALA

1965

THESIS

ROOM USE ONLY

~~JUL 1 1966~~

~~OCT 1 1966~~

~~NOV 25 1968~~ ¹³⁴ PAID

~~APR 8 1970~~ NCHA

FANTASIA Y REALIDAD
EN ALGUNAS DE LAS OBRAS
DE ALEJANDRO CASONA

By

Adolph John Ayala

A THESIS

Submitted to
Michigan State University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

MASTER OF ARTS

Department of Romance Languages

1965

INDICE GENERAL

	Página
BIOGRAFIA DE ALEJANDRO CASONA	1
Niñez y Creencias Religiosas	1
Juventud y Primeras Obras	4
Principios de su Teatro y El Valle de Arán	7
<u>Flor de Leyendas</u>	8
El Teatro del Pueblo	9
Exitos bajo la República	12
Exilio y Regreso	13
La Fantasía	16
LA LEYENDA Y EL FOLKLORE	18
<u>La Dama del Alba</u>	19
La Muerte y El Agua	21
El Arbol	23
<u>Corona de amor y de Muerte</u>	24
PERSONAJES ALEGORICOS	34
El Diablo	34
La Muerte	49
Los Siete Pecados Capitales	60
LA EVASION Y LA REALIDAD	69
<u>La Sirena Varada</u>	71
<u>Prohibido Suicidarse En Primavera</u>	74
<u>La Casa de los Siete Balcones</u>	79
ESTOICISMO	83
<u>Los Arboles Mueren de Pie</u>	84
<u>Estoicismo en Otras Obras</u>	87
OBRAS DE ALEJANDRO CASONA	89
OBRAS DE CONSULTA	93

BIOGRAFIA DE ALEJANDRO CASONA

NIÑEZ Y CREENCIAS Alejandro Rodríguez Álvarez, -el verdadero nombre del gran dramaturgo Alejandro Casona,- nació en la aldea de Besullo, provincia de Asturias, el 23 de marzo de 1903.¹ Juan Chabás es el único erudito que no está de acuerdo con esta fecha. Dice él que Casona nació en 1900.²

Su padre, Gabino Rodríguez, también fue natural de Besullo, "Su ascendencia paterna, toda de Besullo hasta donde alcanza el recuerdo familiar,"³ mientras que su madre era de Canales, provincia de León. Ambos fueron maestros, de una posición económicamente modesta. De sus hermanos, con la excepción de su hermana mayor, Matutina, doctora en medicina, todos han seguido la profesión pedagógica; sus hermanos Jovita y José son maestros.

Besullo es una aldea situada en lo alto de la Sierra de Cangas de Narcea. El templo parroquial de Besullo fue monasterio de benedictinos en el siglo X.⁴ Existen allí desde 1868 varias familias pertenecientes a la secta

¹Juan Rodríguez-Castellano, "Introduction" La dama del alba, New York: Charles Scribner's Sons, 1947. p.xi.

²Juan Chabás, Literatura española contemporánea: 1898-1950, La Habana: Cultural, S.A., 1952. p.661.

³Constantino Suárez, Escritores y artistas asturianos, Oviedo: Edición y Adiciones de José María Martínez Cachero, 1957. Tomo VI, p.493.

⁴Juan Antonio Cabezas, Asturias: Biografía de una región, Madrid: Espasa Calpe, S.A., 1956. p.530.

evangélica protestante, cuyo primer pastor se llamó Manuel Rodríguez Martínez. Aunque el verdadero apellido de Alejandro Casona es Rodríguez y una de las familias protestantes de Besullo de nuestros días es una familia Rodríguez,⁵ no se ha podido averiguar si Casona es o fue protestante. En Los árboles mueren de pie, Casona dice que "el protestantismo es un dialecto del catolicismo."⁶ Pero por lo menos lo que sí se puede decir es que en la obra de Casona no existe el concepto de las sectas religiosas, o mejor dicho, aunque existen Dios y las creencias en Dios, se encuentran elementos en las obras de Alejandro Casona que no son aceptables, ni en el dogma católico, ni en el protestante, tal como el sacrificio de seres humanos en Siete gritos en el mar.

A pesar de que en La dama del alba existe el suicidio, es efectuado de una manera aceptable. La Peregrina, que representa la muerte en la obra, le dice a Angélica, quien á vuelta a su hogar para reunirse con su marido después de haberlo abandonado por otro, que su presencia sería dolorosa para su familia, puesto que ignoraban lo que había hecho y la creían muerta. La única solución que le queda, para mantener la felicidad de los suyos, es el suicidio. En La casa de los siete balcones el espíritu de una madre le dice a su hijo:

⁵Ibid.

⁶Juan Rodríguez-Castellano, Los árboles mueren de pie, New York: Henry Holt and Co., 1953. p.10.

Madre.--- Escucha, Uriel. Para pasar aquí, conmigo tienes que esperar tu hora. Si un día lo intentas por otro camino, nunca más volveremos a encontrarnos. ¡Nunca más! ¿Lo oyes bien?

Parace que esta situación contradice la de La dama del alba, ya que en La dama del alba se permite el suicidio y en La casa de los siete balcones se prohíbe. Pero no es contradicción, puesto que en La dama del alba la Peregrina le dice a Angélica que se suicide para dejarle a su familia un bello recuerdo, y en La casa de los siete balcones el hijo se quería suicidar para escapar los tormentos de la vida. El suicidio de Angélica representa el sacrificio por la felicidad de su familia. Por lo tanto el sacrificio, aunque en forma del suicidio, por el bien de otros o por amor es permisible, pero el suicidio por escapar la vida no lo es. Este concepto del suicidio lo encontramos en todas las obras de Casona, por ejemplo en Prohibido suicidarse en primavera el Doctor Ariel ha establecido un asilo donde los que se quieren suicidar lo pueden hacer en un ambiente de paz y tranquilidad, pero en realidad ese ambiente cambia el deseo de morir a una ansia de vivir.

Asimismo no encontramos personajes pertenecientes a sectas religiosas como sacerdotes, monjas o pastores.

⁷Alejandro Casona, Obras completas; Prólogo de Federico Carlos Sáinz de Robles, segunda edición; Madrid: Aguilar 1959. p.893.

En Los árboles mueren de pie aparece uno que lo hace de pastor de una iglesia protestante, pero que en realidad es un profesor. La religiosidad en la obra de Casona no pertenece a las religiones establecidas, sino más bien a un culto personal, basado principalmente en el amor, como vimos en el suicidio de Angélica en La dama del alba.

JUVENTUD Y PRIMERAS OBRAS Los primeros dos años de estudios de Alejandro Casona en la escuela secundaria los pasó en Gijón, 1913 en el Instituto de Jovellanos.⁸ Luego estudió un año en Palencia. Después hizo los últimos dos años de escuela secundaria en Murcia, en el Instituto de Murcia donde se recibió en 1919. En ese año ingresó en la Universidad de Murcia; poco después fue suspendido.⁹ Entonces pasó al Conservatorio de Declamación dirigido por el poeta regional Pedro Jara Carrillo,:

... fue en este centro donde se despertaron sus aficiones de escritor y comediante. Surgió el poeta concurrente a varios certámenes públicos y Juegos Flores, en los que alcanzó diplomas y flores naturales, a la vez que el colaborador de algunas publicaciones como Renovación, Politeknicum y El Liberal, y, sobre todo, el dramaturgo, con entremeses y comedias que quedaron en ensayos privados. Al par que el escritor apareció el actor. Tenfa tablas, como se dice en la jerga de bastidores, y participó en ensayos y representaciones del Conservatorio, con tal decisión de dedicarse a comediante que acabó por escaparse ...¹⁰

⁸Constantino Suarez, Escritores y artistas asturianos, p.495.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid. pp.495-496.

En 1922 pasó a la Escuela Superior del Magisterio de Madrid. La Escuela Superior del Magisterio es escuela preparatoria para maestros.¹¹ Quizás el ingreso de Casona en una escuela para maestros fuera consecuencia del influjo de sus padres.

En 1926 publicó su primera obra, un cuento en poesía, titulado El peregrino de la barba florida. La primera edición contiene un prólogo escrito por el ya famoso poeta y dramaturgo Eduardo Marquina. Entre 1928 y 1930 escribió una colección de poesías titulada La flauta del sapo. Esta colección contiene quince poemas: 1. Poema del sapo. 2. Mulheira. 3. Canción oscura. 4. Ladrones. 5. Tormenta de verano. 6. Encanto de luna y agua. 7. El milagro pequeño. 8. Cantiga de la vaca mansa. 9. Garona español. 10. Momentos del paisaje. 11. Estampa marinera. 12. Que-
rencia. 13. Aire de acordeón. 14. Romance del ahogado. 15. El barco ciego.

En El milagro pequeño encontramos el tema del poder del amor que empleará Casona a través de gran parte de su obra. El poema trata de una niña que:

... aún no tenía senos ... ¡
... --- Yo quiero tener senos.
Señor, haz un milagro;
... Pero Dios no la oía,
allá arriba, tan lejos ...
.....
Y un día fue el amor;
se le entró pecho adentro
¡ y se sintió florida!
Le nacieron dos senos ...¹²

¹¹William H. Shoemaker, "Introduction" Nuestra Natacha, New York: Appleton-Century -Crofts, Inc., 1947. p.xiv.

¹²Alejandro Casona, Obras completas, segunda edición; pp.1215-1216. Tomo II.

También encontramos el tema de la ligazón de la muerte y el agua que encontraremos después, especialmente en La dama del alba. Vemos este tema en los poemas Canción oscura, y Romance del ahogado.

En Canción oscura:

Hoy se ha muerto la fuente ...
por el sendero oscuro, la bajan hasta el mar.¹³

En Romance del ahogado:

... tiene las manos hinchadas, mordidas de agua
de mar ...¹⁴

En La dama del alba:

Madre.--- No es lo mismo. Los tuyos están bajo
tierra, donde crece la hierba y hasta
espigas de trigo. La mfa está en el
agua. ¿Puede nadie abrazarla y echar-
se a llorar sobre ella? Eso es lo que
me muerde en la sangre.¹⁵

También encontramos en La flauta del sapo el perso-
naje de la sirena, desarrollado más tarde en La sirena va-
rada. En Romance del ahogado habla Casona de:

¡Aquel pobre marinero ... !
casó con una sirena en el fondo de la mar; ...¹⁶

Y en El barco ciego:

(Canta una sirena divinamente lejos.)¹⁷

La flauta del sapo se publicó por primera vez en 1930.

¹³Ibid., p.1210.

¹⁴Ibid., p.1223.

¹⁵Juan Rodríguez-Castellano, La dama del alba, p.11.

¹⁶Alejandro Casona, Obras completas, segunda edición; tomo II, p.1223.

¹⁷Ibid., p.1224.

PRINCIPIOS DE SU TEATRO Y En 1928 escribió su primera obra teatral, Otra vez el diablo, para un concurso del periódico madrileño A B C, pero que no se estrenó hasta el 26 de abril de 1935, en el teatro Español de Madrid.¹⁸

El mismo año en que escribió Otra vez el diablo, 1928, contrajo matrimonio con Rosalía Martín del Valle, compañera de estudios en la Escuela Superior del Magisterio. El mismo año ambos fueron al Valle de Arán donde Casona fue maestro de primaria. Durante su estancia en el Valle de Arán fundó un teatro para niños que llamó El pajarito pinto.¹⁹ En El pajarito pinto los actores eran niños que representaban comedias de temas tradicionales y regionales. En este mismo año fundó un periódico escolar El Valle de Arán que alcanzó dos años de vida.²⁰

También durante su estancia en el Valle de Arán escribió La sirena varada en 1929, la cual no será estrenada hasta 1934. La sirena varada fue otorgada el Premio Lope de Vega, 1933, el máximo galardón español para obras teatrales. Dice Casona que cuando recibió la noticia:

La noticia --- dice el autor Angel Lázaro --- me cogió dentro de un tranvía. Eran las nueve de la noche. Yo iba a mi casa. Compré el Heraldo de Madrid. Había crisis política en aquellos días y los periódicos venían con grandes titulares.

¹⁸Juan Rodríguez-Castellano, Los árboles mueren de pie, "Introduction," p.xv.

¹⁹Ibid., p.xi.

²⁰Constantino Suarez, Escritores y artistas asturianos, p.497.

Hojé el periódico ... En esto, allá dentro, en las páginas interiores, me veo la noticia: el premio "Lope de Vega" para La sirena varada. Me quedé aturdido. Luego me dieron impulsos de temblar el periódico y empezar a dar voces: "¡Mi obra! ¡Es mi obra! ¡Una obra mía!" Me tiré del tranvía y me quedé allí, en la calle, sin saber qué hacer, quieto, confundido durante mucho tiempo. Por fin, como no sabía qué otra cosa hacer de momento, pensé: "¡Bueno! ¡Y para qué me he bajado yo del tranvía?" Esperé otro, subí y me fui a mi casa a contárselo a mi mujer.²¹

El jefe del jurado que se encargó de escoger la obra dramática que sería premiada fue Joaquín Álvarez Quintero, el autor que con su hermano mayor escribió Puebla de las mujeres. La sirena varada sobresalió de las ciento diez y seis obras en el concurso. Juan Chabás incorrectamente dice que el premio fue otorgado el año 1936.²² El mismo año, 1933, ganó el Premio Nacional de Literatura por su colección de cuentos, Flor de Leyendas.

FLOR DE LEYENDAS Esta colección contiene trece cuentos: Villancico y pasión, trata del ladrón que pidió perdón a Jesucristo cuando lo crucificaban al lado del Señor. El tema de este cuento es religioso, y pertenece a toda la cristiandad, y no sólo a una secta religiosa. También encontramos en esta colección historias de héroes legendarios, como Guillermo Tell, Héctor y Aquiles, El destierro de Mfo Cid, y El cantar de Roldán. En estos cuentos vemos la

²¹Ibid., p.501.

²²Juan Chabás, Literatura española contemporánea: 1898-1950. p.665.

fusión del artista y el maestro que es Alejandro Casona. Estos cuentos fueron escritos para niños y dirigidos a ellos. También incluyó cuentos orientales como El anillo de Sakuntala y Nala y Damayanti. Otros títulos son: La muerte del Niño Muñi, La leyenda de Balder, Lohengrín, Los nibelungos, Tristán e Iseo, y Dioses y gigantes.

EL TEATRO DEL PUEBLO Entre 1930, un año después del nacimiento de su hija Marta en el Valle de Arán, y 1931 fue Alejandro Casona director de escuela primaria en las provincias de León y Asturias. En 1931 se proclamó la República, y en ese año Casona fue nombrado director de escuelas primarias de Madrid y a la vez don Manuel Bartolomé Cossío le ofreció a Casona la oportunidad de organizar y dirigir el Teatro del Pueblo.²³

El nuevo gobierno estableció el Patronato de Misiones Pedagógicas bajo el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Don Manuel Bartolomé Cossío fue nombrado presidente de las Misiones Pedagógicas.²⁴ Las Misiones Pedagógicas se fundaron para ligar las aldeas rurales con la sociedad y cultura de las ciudades. Las Misiones intentaban llevar a los pueblecitos rurales e aislados, películas, literatura y música. Una parte importante de las Misiones Pedagógicas fue el Teatro del Pueblo.

²³Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, Madrid: Tercera edición; Aguilar, 1963. p.105.

²⁴Ibid.

Bajo Casona el Teatro del Pueblo consistió de más o menos cincuenta estudiantes que trabajaban sin remuneración. Nuestro autor escribió, para el Teatro del Pueblo; tres obritas de una jornada cada una. La primera es El entremés del mancebo que casó con mujer brava, que es una escenificación del apólogo XXXV del Conde de Lucanor del infante don Juan Manuel. También tiene orígenes en Taming of the Shrew, obra dramática del inglés William Shakespeare. La segunda, Sancho Panza en la Insula Barataria, es una adaptación del personaje del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha por don Miguel de Cervantes. Casona emplea el juicio de Sancho Panza para su obra, de una manera que el ineducado Sancho sobresale como personaje sabio. La tercera obra de Casona para el Teatro del Pueblo fue Balada de Atta Troll, que es una adaptación del poeta alemán Heine. Esta obra aparecerá más tarde en el tercer cuadro del acto segundo de Nuestra Natacha. Además de las tres obras de Casona, el Teatro del Pueblo presentó obras por Juan del Encina, Lope de Rueda, Cervantes, Calderón, don Ramón de la Cruz, los hermanos Quintero y Moliere.²⁵

El entremés del mancebo que casó con mujer brava y Sancho Panza en la Insula Barataria fueron incluidos en una publicación de Casona titulada Retablo Jovial. Además de las dos citadas obras se encuentran en Retablo

²⁵William Shoemaker, "Introduction," Nuestra Natacha,. p.xviii.

Jovial las siguientes: Farsa del cornudo apaleado, Tablilla del secreto bien guardado, Farsa y justicia del Corregidor.

Retablo Jovial, en un volumen, se publicó en Buenos Aires en 1949. Las tres últimas comedias de Retablo Jovial, aunque nunca fueron presentadas por el Teatro del Pueblo, están escritas, como dijo Casona, para el pueblo:

... sin fórmulas ni letras En una palabra, las tres primeras farsas sólo pretenden ser fieles transportaciones de género; las dos últimas, recreaciones personales con plena libertad. Quedan así delimitadas mis aportaciones y mi reponsabilidad. Finalmente, bien comprendo que, tanto por la ingenuidad primitiva de sus temas como el retozo fundamental de su juego --- chafarrinón de feria, dislocación de farsa, socarronería y desplante campesinos --- no son obras indicadas para la seriedad de los teatros profesionales. Si a alguien pueden interesar, será a las farándulas universitarias, eternamente jóvenes dentro de sus libros, o al buen pueblo agreste sin fórmulas ni letras que siempre conserva una risa verde entre la madurez secular de su sabiduría. A ellos dedico este Retablo Jovial.²⁶

Farsa del cornudo apaleado viene de la historia número LXXII del Decamerón, de Boccacio, Tablilla del secreto bien guardado, un cuento popular italiano, y Farsa y justicia del Corregidor de un apólogo oriental que aparece en Pueblos y Leyendas, de Herminio Almendros. Algunas partes de Farsa y justicia del Corregidor fueron inspiradas por El patrañuelo, de Timoneda.

Alejandro Casona dirigió el Teatro del Pueblo hasta 1936, cuando huyó de España al estallar la guerra. Dice

²⁶Alejandro Casona, Obras completas, tomo I, tercera edición, pp.820-821.

de sus cinco años de director:

Durante los cinco años en que tuve la fortuna de dirigir aquella muchachada estudiante, más de trescientos pueblos --- en aspa desde Sana-bria a la Mancha y desde Aragón a Extremadura, con su centro en la paramera castellana. --- nos vieron llegar a sus ejidos sus plazas o sus porches, levantar nuestros bártulos al aire libre y representar el sazonado repertorio ante el feliz asombro de la aldea. Si en mi vida, alguna obra bella puedo enorgullecerme de haber hecho, fue aquélla; si algo serio he aprendido sobre pueblo y teatro, fue allí donde lo aprendí. Trescientas actuaciones al frente de un cuadro estudiantil y ante públicos de sabiduría, emoción y lenguaje primitivos son una educadora experiencia.²⁷

EXITOS BAJO LA REPUBLICA Después del éxito de La sirena varada en 1934, Casona estrena su primera obra teatral, Otra vez el Diablo, la noche del 26 de abril de 1935, en el teatro Español de Madrid. Alcanzó un gran éxito, aunque menor al que consiguió con La sirena varada. Casona escribió Otra vez el Diablo en 1928 pero no pudo presentarla hasta que La sirena varada lo hizo famoso. El tema del diablo en esta obra y en La barca sin pescador tuvo su origen en la obra de Casona en su tesis para la Escuela Superior del Magisterio, titulada El Diablo en la literatura y en el arte, la cual nunca se ha publicado.²⁸

En 1935 escribió en colaboración con don Alfonso Hernández-Catá, El misterio del Marfa Celeste, aun inédito aunque estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el

²⁷Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, tercera edición; tomo I, p.105.

²⁸William Shoemaker, "Introduction," Nuestra Natacha,. p.xxx.

mes de julio de 1935. El mismo año compuso Nuestra Natacha en el pueblo natal de su madre, Canales de León.

Nuestra Natacha se estrenó en el teatro Victoria de Madrid el día 6 de febrero de 1936. Nuestra Natacha, comedia en tres actos, trata de una profesora que representa el liberalismo en la enseñanza. Esta es la única obra suya que trata un problema sociopolítico.²⁹ Según Juan Chabás Nuestra Natacha fue la primera comedia de Alejandro Casona, incorrectamente dice: "A Nuestra Natacha, y con poca distancia de tiempo, siguieron La sirena varada y Otra vez el Diablo."³⁰

EXILIO Y REGRESO El mismo año del estreno de Nuestra Natacha, 1936, estalló la Guerra Civil Española. Alejandro Casona tuvo que abandonar el país. Cuando se vio en peligro, fue con su familia a Asturias, y allí les dejó en una aldea mientras él regresaba a Madrid. Luego pasó a Valencia. Mientras estaba en Valencia supo que la aldea donde estaba su familia había sido capturada por los nacionales. Marchó por fin a Francia, donde la Cruz Roja Internacional pudo sacar a su familia de España y trasladarles junto al dramaturgo. Casona y su familia partieron más tarde para México con la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado. En México escribió y estrenó Prohibido suicidarse en primavera, en el teatro Areu, la noche del 12 de junio de 1937. En esta obra vemos el

²⁹Ibid. p.xxv.

³⁰Juan Chabás, Literatura española contemporánea: 1898-1950. p.667.

regreso de Casona a la fantasía de La sirena varada y Otra vez el Diablo que había abandonado en Nuestra Natacha. En 1938 estrenó en La Habana El crimen de Lord Arturo, una adaptación de la novela corta de Oscar Wilde del mismo título. Casona añadió partes originales que no aparecen en la obra de Wilde.³¹ El mismo año se estrenó en Caracas Romance en tres noches con el título de Romance de Dan y Elsa. En 1940 estrenó en Montevideo Sinfonía inacabada, en el teatro Solís, la noche del 21 de mayo.

Desde 1939 hasta 1962, Casona vivió en Buenos Aires y Punta del Este, donde tiene una villa que ha llamado La Sirena. También en ese año se retiró de la Sociedad de Autores Españoles de Madrid para ingresar en la Sociedad General de Autores Argentinos. Desde 1941, con el estreno de Las tres perfectas casadas, hasta 1962 todas las obras de Casona se estrenaron en Buenos Aires. Las tres perfectas casadas se estrenó en el teatro Avenida. La noche del 3 de noviembre de 1944 se estrenó en el mismo teatro La dama del alba. La barca sin pescador tuvo su estreno en el teatro Liceo, la noche del 24 de agosto de 1945. Dos años más tarde Casona estrena en el teatro Argentino, La molinera de arcos, 19 de junio de 1947. En el teatro Ateneo estrenó Los árboles mueren de pie el día primero de abril de 1949, y La llave en el desván, 1 de junio de 1951. Siete

³¹Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, segunda edición, tomo II pp.28-33.

gritos en el mar, que trata los siete pecados capitales, tuvo su estreno el 14 de marzo de 1952 en el teatro Politeana, La tercera palabra el 29 de mayo de 1953 en el teatro Odeón. Corona de amor y muerte, que se basa en la leyenda de Inés de Castro, se estrenó en el mismo teatro el 3 de marzo de 1955. El 9 de enero de 1957 estrenó la dramatización de la novela de Stefan Zweig, Carta de una desconocida. El mismo año en la noche del 12 de abril se estrenó La casa de los siete balcones en el teatro Liceo. Al siguiente año El anzueto de Fenisa, que es una refundición de la comedia de Lope de Vega. Vemos influencias de su vida en América en La casa de los siete balcones:

Genoveva.--- ... Al otro lado del mar, donde está mi novio, hay una tierra que, fíjate si será hermosa, que los hombres le han puesto nombre de mujer: Argentina. Pero en vez de cientos de aldeas pequeñas, como aquí, allí no tienen más que un pueblo grande, grande, que se llama como una Virgen: Nuestra Señora de los Buenos Aires. Y en lugar de cien ríos estrechos, uno solo, tan ancho, tan ancho, que en algunos sitios no tiene más que una orilla, como el mar. ...

Uriel.--- Y es tan rica la tierra que, en lugar de agua, como los nuestros, ellos tienen un río todo de plata.³²

Aunque Casona vivió muchos años fuera de España, su deseo fue siempre de regresar a su tierra querida:

Próxima a terminar la segunda Guerra mundial,

³²Alejandro Casona, Obras completas, segunda edición, tomo II. p. 912.

cuando aparentemente abrigaba el autor esperanzas de regresar a España, se expresaba de esta manera: "¿Será posible que el hermoso sueño se realice al fin y que pronto podamos vernos y abrazarnos sobre la tierra querida? Sólo vivo para esperar eso."³³

En 1962 Alejandro Casona regresa a España para la primera presentación de La dama del alba en España.³⁴ En 1964 estrenó por primera vez desde 1936 una comedia en Madrid:

Lo más sobresaliente ha sido el estreno de El caballero de las espuelas de oro, de Alejandro Casona. El famoso actor José María Rodero da vida en escena a la singular figura de don Francisco de Quevedo, cuya existencia solitaria atormentada y heroica describe el autor en cuadros muy cortos cada uno de los cuales recoge una anécdota habilmente expuesta y desarrollada. Casona ha titulado su obra "retrato dramático" consciente sin duda de que no se había preocupado de una intriga y de un conflicto. Quevedo está allí en el escenario luchando contra el ambiente de su tiempo, contra las debilidades de sus contemporáneos y es él mismo quien humanamente nos interesa. Ha habido unanimidad en los elogios a la calidad y méritos de esta obra.³⁵

LA FANTASIA El elemento que predomina en la mayoría de las obras de Casona es la realidad y la fantasía:

Lo fundamental de toda la obra de Casona es el arte con que ha sabido combinar la realidad y la fantasía.³⁶

Casona crea la fantasía a través de sus personajes alegóricos y de evasión. Otro aspecto de la fantasía de nuestro

³³Juan Rodríguez-Castellano, "Casona y Asturias," Hispania, tomo XXXV, número 4, noviembre, 1952. p.392.

³⁴Juan Rodríguez-Castellano, "Alejandro Casona---Español Repatriado," Hispania, tomo XLVI, número 2. mayo, 1963. p.342.

³⁵Crónica Cultural, Oficina Cultural de la Embajada de España a los Estados Unidos de América: Washington, nov.-dic. 1964.

³⁶Juan Rodríguez-Castellano, "Introduction," La dama del alba. p.xv.

autor es su empleo de leyendas y creencias populares de su provincia natal, Asturias, que ha influido mucho en su obra:

No cabe duda: Asturias, su paisaje y sus hombres han dejado huellas patentes en la obra de Casona. Hasta su mismo nombre proclama bien a las claras su ascendencia asturiana, pues Casona es un seudónimo con el que ha querido perpetuar el recuerdo de "la casa grande," "la casa blanca," la "Casona" del pueblo donde vio por primera vez la luz de este mundo.³⁷

³⁷Juan Rodríguez-Castellano, "Casona y Asturias" Hispania, tomo XXXV, número 4. p.394.

LA LEYENDA Y EL FOLKLORE

CASONA Y ASTURIAS Alejandro Casona, como natural de Asturias y como hijo de maestros que iban de pueblo en pueblo, llegó a conocer su querida Asturias de un extremo a otro, conociendo las leyendas, supersticiones, costumbres y tradiciones de esa región española. Según Constantino Suárez en Escritores y artistas asturianos:

... al preguntarle Angel Laázaró por su principal recuerdo de la infancia, contestó: "Mi gusto de andar pastoreando ganado. Yo he tenido una infancia vaquera. En mi libro de versos La flauta del sapo hay evocaciones de aquellos días ... Sí; ir con el ganado al campo era mi delicia. Andar con los pastores viejos. Recuerdo a uno ... Nunca lo olvidaré, aunque viva cien años. Aquel viejo pastor me contaba los cuentos más maravillosos ... Sabía romances antiguos que encantaban nuestras horas de soledad, sentados con la quijada en la mano, mientras las vacas pacían en la paz de la montaña." De esta impregnación de su espíritu en los romances, los cuentos, los cantares y las consejas oídas a compañeros de pastoreo más viejos que él, se advierte un trasunto en la labor literaria de Alejandro Casona.¹

Este conocimiento del folklore asturiano lo empleó Casona no sólo en La flauta del sapo, sino que también en sus obras teatrales; La dama del alba, y La casa de los siete balcones, cuya ambientación es completamente la de Asturias. El conocimiento del folklore se ve más destacadamente en Corona de amor y muerte, basada completamente en la leyenda portuguesa de Doña Inés de Castro, el gran amor del Príncipe Don Pedro de Portugal.

¹Constantino Suárez, Escritores y artistas asturianos, tomo VI. p.495.

LA DAMA DEL ALBA En La dama del alba la protagonista es la vida y la antagonista es la muerte en la forma de una bella mujer. El título de esta obra se puede interpretar como la llegada de un nuevo día, o un amanecer con la muerte. Pero el nombre quizás pueda ser una influencia de las creencias asturianas de Nuestra Señora de Alba de Quirós. En Asturias se le atribuyen toda clase de milagros a la Virgen de Alba. La devoción a ella es tremenda, especialmente en Quirós:

En Quirós campa la de Alba, y por los beneficios que les hace y por la fe que le tienen, Quirós le manda allí las multitudes de toda su población. Día de la Ascensión, 15 de Agosto, cruzan los caminos ásperos de las montañas abruptas hasta la Peña lejana, para ofrecerle a la Virgen el amor más profundo de su vida, o para cumplirle el voto de sus horas de angustia más ardiente. Hay quienes le llevan "ramos", en estas horas de angustia, hay quienes le prometen una Misa porque los mire un instante ... Hay quienes le prometen una Misa, y cuando no un pernil, o cer, o pan ... Y hay quienes le llevan "ramos", prometidos también en esas horas, con roscas que los valoren y cintas que los adornen, para poner en la fiesta una nota graciosa de color ...²

También, en cuanto al nombre "dama del alba" que emplea Casón para la muerte y la Virgen de Alba: es interesante que entre otras cosas se dice que la Virgen de Alba consuela a los muertos.

... tenfa un manto que evocaba la salvación que le ofreciera a un hombre cuando ya iba a sucumbir ...³

Se dice, también, que Nuestra Señora de Alba vive en la

²Constantino Cabal, "Contribución al" Diccionario Folklórico de Asturias, Oviedo: Gráficas Summa. Tomo III, 1951. pp.161-162.

³Ibid., p.162.

peña sola. Se fue allí para consolar a una huérfana.⁴

La Virgen de Alba gloriosa
tien la capilla en la Peña;⁵

La dama de Casona también está sola, rodeando el mundo trayendo la paz, y nuestro autor la llama la Peregrina.

Otro aspecto que aparece en La dama del alba que se basa en las costumbres y tradiciones asturianas es la fiesta de San Juan. Alejandro Casona emplea la fiesta de San Juan no sólo para la ambientación de su obra sino que también para intensificar la fantasía durante el clímax, cuando los aldeanos encuentran una mujer en el río recién muerta, que ellos creían muerta desde hacía cuatro años, se les hace fácil creer que después de cuatro años en el río se ha conservado hermosa por un milagro, puesto que ocurre en la noche de San Juan.

Peregrina.--- No ha ocurrido todavía. Pero ya está cerca ... ¿No os acordáis? ... ¡Esta noche todos los ríos del mundo llevan una gota del Jordán!⁶

Constantino Cabal dice:

... y en otros pueblos fue norma el preparar la noche de la víspera el fuego de sus hogares, para que al llegar los ánimas que iban a visitarlos esa noche, se pudiesen calentar ...⁷

En La dama del alba los aldeanos van de casa en casa en busca de leña para un fuego que ponen en el centro de la aldea:

⁴Ibid. pp.155-156.

⁵Ibid. p.159.

⁶Juan Rodríguez-Castellano, La dama del alba. p.112.

Mozo 2.--- Leña es lo que queremos. Hace falta en la hoguera.⁸

LA MUERTE Y EL AGUA La leyenda más destacada que aparece en La dama del alba es la ciudad de los muertos que existe bajo el agua:

Abuelo.--- Ya ha ocurrido lo mismo otras veces. El remanso no tiene fondo.

.....

Telva.--- Dicen que dentro hay un pueblo entero, con su iglesia y todo. Algunas veces, la noche de San Juan, se han oído las campanas debajo del agua.⁹

También Don Miguel de Unamuno en San Manuel Bueno, Mártir, habla de una ciudad bajo agua casi idéntica a la de La dama del alba:

... Ya sabes que dicen que en le fondo de este lago hay una villa sumergida y que en la noche de San Juan, a las doce, se oyen las campanadas de su iglesia.¹⁰

En La sirena varada, vemos el símbolo de una casa bajo agua:

Sirena.--- ... Entonces vendrás. ¿No habías de venir? El fondo del mar es como el monte, Dick; igual que el monte, con el cielo más bajo. ¡Verás qué felices somos allá! Tendremos una casita en lo más hondo, con tiestos en las ventanas y un palomar de delfines. Y las noches claras saldremos a ver los barcos que pasan por arriba

⁸ Juan Rodríguez-Castellano, La dama del alba,. p.115.

⁹ Ibid. p.11.

¹⁰ Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir: y tres historias más, quinta edición; Madrid: Espasa-Calpe, 1963. p.41.

moliendo con la hélice las estrellas.
¿No vendrás, Ricardo?¹¹

La ligazón de la muerte con el agua es una idea muy antigua. Viene, quizás del bautismo, en que el agua quita y retiene el pecado o mejor dicho parte del alma. En el bautismo el alma es sumergida y ocurre un nuevo nacimiento,¹² así es que el alma vieja u original es retenida por el agua. Dice Constantino Cabal en su contribución al Diccionario folklórico de Asturias, que se dice en Asturias que los espíritus malos odian todas las bodas y:

El medio más seguro de impedirles acercarse, era el estar junto al agua, o era --- aún mejor --- el rodearse de agua ... Se entiende de los espíritus, que con un arroyuelo que tropiecen, tienen que cortar su avance, ya no lo pueden pasar ...¹³

No es difícil comprender cómo la leyenda de ciudades de muertos que viven bajo agua pudo haber desarrollado, ya que los espíritus son retenidos por el agua:

Los espíritus, no obstante, no andan con el agua a bien. En regla general puede decirse que la temen demasiado, y sábase en Asturias de sus penas cuando tropiezan un río, por el romance del alma que iba a Santiago en peregrinación:

... Por donde el alma pasaba,
la tierra se estremecía.
Arrimose un caballero

¹¹ Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición; tomo I, p.139.

¹² "Diccionario Católico," Sagrada Biblia, primera edición, ed. Mons. Dr. Juan Straubinger, apro. Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Miguel Darfo Miranda, Arzobispo Primado de México. Chicago: La Prensa Católica, 1958. p.34.

¹³ Constantino Cabal, "Contribución al," Diccionario folklórico de Asturias, tomo V, 1958. p.79.

a la ventana y decía:
--- Si eres cosa del demorgo
de aquí te esconxuerfa;
si eres cosa deste mundo,
dirásme lo que querfas. ---
--- Non soy cosa del demorgo;
conxurarme no debías:
soy un alma pecadora
que para Santiago diba;
hallara un río muy fondo,
y pasarlo no podía ...¹⁴

También dice Cabal que, puesto que el agua retiene un alma, hay costumbre en Asturias de "al sacar un cadáver de una casa, cuando se levanta el féretro, se echa sobre éste y por debajo de éste, o bien agua de Colonia o bien agua de azahar."¹⁵ Esto se hace para que no se escape el alma y ande suelta.

EL ARBOL Un símbolo que aparece primeramente en Otra vez el Diablo, y más destacadamente en Los árboles mueren de pie, surge nuevamente en muchas otras obras casonianas: el árbol, símbolo de fuerza y longevidad. Este símbolo se basa en creencias tradicionales del cristianismo.

El símbolo del árbol como algo de fuerza y longevidad tiene sus principios en la antigüedad. Dice el Diccionario Católico que "... entre algunos de los paganos semitas los árboles eran objeto de culto."¹⁶ y en la Biblia:

3Es como un árbol

¹⁴Ibid., tomo IV, p.22.

¹⁵Ibid.

¹⁶"Diccionario Católico" Sagrada Biblia, La Prensa Católica. p.2h.

plantado junto a ríos de agua
que a su tiempo dará fruto
y cuyas hojas no se marchitan;
todo cuanto hiciere prosperará.¹⁷

Y:

22 ... porque como los días de los árboles
serán los días de mi pueblo,¹⁸

CORONA DE AMOR Y MUERTE El mejor ejemplo del empleo de la leyenda por Casona es en Corona de amor y muerte. Aquí Casona ha escrito, según él, la cuatrigésimoquinta versión de la leyenda de Inés de Castro.

... Casona assigns to his play the 'number 45'
---Possibly not the correct one, since perhaps
other versions exist which were unknown to Figueiredo and Heineremann.¹⁹

Según J. Owre y Balsiero, Antero de Figueiredo en su El gran desvarío encontró cuarenta y cuatro obras dramáticas del tema de Doña Inés y:

among them a play by Lope de Vega which is, unfortunately, lost. H.Theodor Heineremann gives the same number of titles in his monograph.²⁰

El protagonista es Don Pedro, infante de Portugal, el antagonista, su padre, el Rey Don Alfonso. A través de Pedro vemos el amor apasionado pero, más importante, la rebelión contra el orden que representa el rey. La causa de la rebelión de Pedro es Inés de Castro, gallega, nacida a principios

¹⁷Sagrada Biblia, Los Salmos 1:3.

¹⁸Ibid. Isías 65:22.

¹⁹J. Riis Owre, José Balsiero, "Introduction," Corona de amor y muerte, New York: Oxford University Press, 1960. p.xv.

²⁰Ibid.

del siglo catorce e hija ilegítima de Don Pedro Fernández de Castro, Señor de Galicia; por su padre, descendiente del rey castellano Sancho IV "el bravo."²¹

Casona, en su drama, ha deformado la historia:

Respeto a esta "versión 45," aunque su fuente original sea la historia, he aceptado algunas deformaciones ya tradicionales de la leyenda, introduciendo junto a ellas con plena libertad todos los elementos de fantasía que me han parecido artísticamente útiles o necesarios a la mente actual. No necesitare añadir que ciertos anacronismos evidentes de tiempo o de pensamiento --- señaladamente en el personaje de la infanta --- son perfectamente voluntarios, sometiendo la verdad al interés dramático. Por otra parte esas licencias son pocas más que las que pueden verse en la versión barroca de Vélez de Guevara, e infinitivamente menos que en la de Montherland.²²

Un aspecto importante de esta deformación histórica según Owre y Balsiero, es:

Casona violates history with a fortunate anachronism in not having Constanza and Inés come to Coimbra together. When the Infanta arrives, Inés is already Pedro's devoted mistress, ...²³

Cuando llega la Infanta a Coimbra ya ha sabido de la pasión de su prometido, Don Pedro por Inés, de una manera, para ella, misteriosa y sutil:

Infanta.--- Fue hace tres noches, en un mesón del camino. Una tuna de estudiantes empezó a cantar bajo mi ventana una historia de amor, y precisamente cuando se estaba poniendo más interesante, tus hombres los hicieron callar a latigazos.

²¹Ibid. p.x.

²²Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J. Riis Owre, y José Balsiero. p.6.

²³J.Riis Owre, José Balsiero, "Introduction," Corona de amor y muerte, p.xvii.

¿Por qué? ...

Maestre.--- ¿Tan interesante era la historia?

Infanta.--- Para mí mucho; porque hablaba de un príncipe cazador, como el tuyo ... y de una novia española, que venía ... ¿Cómo decían los versos?

De España viene la novia,
camino de Portugal,
a conquistar un castillo
que está conquistado ya.²⁴

Y:

Rey.--- Si no es más que curiosidad mandaremos llamar a esos estudiantes.

Infanta.--- No hace falta ya. Puesto que tu hijo va a hacerme por fin el gran honor de venir a saludarme, él mismo me contará la historia completa. Es el que mejor debe saberla. Y además ... es el único que todavía está a tiempo de cambiar el final. Mi señor ... señores ...²⁵

El único que no a venido a darle a la Infanta la bienvenida a Portugal es Pedro, que ha estado en la casita a la orilla del río con Inés. El rey lo manda traer por la fuerza si fuera necesario. Al llegar, Pedro le admite claramente a la Infanta sus amores con Inés.

Infanta.--- ... ¿Y cómo puedo creer eso de un príncipe que tiene entre sus abuelos a Santa Isabel de Aragón, San Hurberto de Saboya y Santa Isabel de Hungría?

Pedro.--- Por eso mismo, señora. Una familia que ha producido tantos santos tiene derecho a un pobre pecador.

Infanta.--- ¿Es decir que no estás dispuesto a negar nada? Escándalo, rebeldía, mujeres ...

²⁴Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J. Riis Owre, y José Balsiero. p.23.

²⁵Ibid. p.20.

Pedro.--- Mujeres, no. Una sola.

.....

Perdón, pero creo que no nos hemos entendido bien. Quizá en vez de decir una mujer he debido decir un amor.

Infanta.--- ¿No es lo mismo?

Pedro.--- Casi nunca. A una mujer la tenemos; un amor nos tiene.²⁶

Estas palabras de Pedro es exactamente la mejor descripción para la emoción que le tiene prisionero.

La Infanta Constanza no puede comprender qué fuerzas de Inés tienen atado a Pedro. Va a la casita a la orilla del río para conocer a la mujer que es para ella un misterio. Es entonces cuando Casona, a través de Inés, da una explicación del amor.

Infanta.--- ¿Entonces el famoso amor no es más que eso? ¿Una ceguera?

Inés.--- Más: es otra manera de ver. Suéñate fundida con él hasta dejar de ser tú. Que su frío sea tu único frío, y que su fiebre te quemé. Que su separación te duela como una desgarradura, y que si cortan su mano sientas sangrar la tuya.

Infanta.--- ¿Pero entonces es una locura?

Inés.--- Mucho más: es otra manera de tener razón.

Infanta.--- No te entiendo, comprendo esas palabras aplicadas al alma; pero el otro amor ...

Inés.--- ¿Qué otro?

Infanta.--- Los libros hablan del alma y de la carne

²⁶Ibid. p.47.

como dos enemigos.

Inés--- Tira esos libros. En el verdadero amor el cuerpo y el alma son una sola cosa inseparable, hecha de barro y de Dios. ...²⁷

Este diálogo entre la Infanta e Inés nos dá, para los que conocemos la leyenda, el asunto de la obra de Casona: el amor tiene que sufrir las consecuencias de la realidad, cuando ese amor ha crecido sin tomar la realidad en cuenta.

Más tarde la Infanta trata de humillar a Inés pero es ella la que queda rendida ante la muralla de amor de Inés y Pedro:

Infanta.--- Gracias Inés. Nunca me he sentido tan humillada y tan pequeña como hoy delante de ti, y sin embargo, gracias.²⁸

Cuando el Rey trata de exigir a Pedro que abandone a Inés y cumpla con su obligación a la Infanta, le contesta él que está casado con Inés desde hace nueve años. Dicen Owre y Balsiero que:

One of the many contradictory accounts of the two lovers says that they were married some nine years later, in Bravanza, by the Bishop of Guarda. Pedro himself, in the fourth year of his reign, testified to this marriage. There is, however, no documentry evidence of it, and there are circumstances which make it unlikely that such a marriage actually took place. For example, during an investigation in 1385 in Coimbra, the nobleman Diego Lopes Pacheco --- a bitter enemy of Pedro, and one of those who had urged the murder of Inés --- denied that they had been married: 'Upon being asked whether he knew from eye witnesses that the said King Don Pedro had ever taken the said Doña Inés de Castro to wife, he answered "no." ' In the Cronica dos Reis de Portugal, Cristóvão Rodrigues

²⁷Ibid. pp.67-68.

²⁸Ibid. p.69.

Acenheiro accepts this evidence that the two were never married, and adds that Pedro himself told his father that he was not married to Inés and would not marry her.

On the other hand it is said that once Pedro swore upon the Bible that Inés was his wife. His detractors point out that his word was not good, that he also swore to pardon the courtiers of Alfonso IV who forced the immolation of Inés, and broke his word. Of course, the fact that he broke his word on that occasion does not prove that he did so always.

In any case, whether or not there was a marriage --- and we are inclined to doubt there was ---
...²⁹

La única solución que le queda al Rey para quedar bien con la Infanta y Castilla, es matar a Inés.

Rey.---¿No lo has comprendido ya? Mi consejo te ha juzgado y te condena.

Inés.--- ¿Por qué delito? ¿Por el amor de tu hijo?

Rey.--- Eso fue sólo el principio. Ahora es la pasión de mi pueblo lo que estás despertando. Y un pueblo entero enamorado puede hacer más locuras que ningún hombre.³⁰

Mientras que muere Inés, a Pedro le llevan al aislamiento en el Castillo de Montemor. En el camino al castillo el espíritu de Inés se le aparece a Pedro. "Entre los árboles aparece Inés con el cabello suelto y el brial blanco de su último momento. Lleva anudado al cuello un largo chal rojo-sangre."³¹ Al acercarse Pedro ella dice:

¿Dónde vas, príncipe Pedro?
¿Dónde vas, triste de ti?

²⁹J.Riis Owre, José Balsiero, "Introduction," Corona de amor y muerte. pp.xiii-xiv.

³⁰Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J.Riis Owre, y José Balsiero. p.105.

³¹Ibid. p.111.

Tu enamorada está muerta ...
Muerta está, que yo la vi ...³²

Dicen Owre y Balseiro que son líneas alteradas del 'Romance del palmero.' Hay muchas versiones de este romance. Constantino Cabal en su contribución al Diccionario folklórico de Asturias, dice que un caballero llegaba hacia Pedro diciendo:

-¿Dónde vas, el caballero,
dónde vas triste de ti ... ?
Que la tu querida esposa
muerta es, que yo la vi.
Las señas que ella tenía
bien te las sabré decir:
su garganta de alabastro
y sus manos de marfil ...³³

Pueda ser que la versión que sigue fue la que influyó más en Casona, ya que en Corona de amor y muerte es Inés la que habla. Es por lo menos la versión más interesante y bella según Cabal:

-En la ermita de San Jorge
una sombra oscura vi;
el caballo se paraba,
ella se acercaba a mí ...
-Adonde va el soldadito
a estas horas por aquí ... ?
-Voy a ver a la mi esposa
que ha tiempo que no la vi ...
-La tu esposa ya se ha muerto;
su figura vesla aquí ...
-Si ella fuera la mi esposa,
ella me abrazara a mí.
-Brazos con que te abrazaba,
la desgraciada de mí.
Ya me los conió la tierra,
la figura vesla aquí.

³² Ibid. p.111.

³³Constantino Cabal, "Contribución al" Diccionario folklórico de Asturias, tomo II, 1951. p.204.

-Si vos fuerais la mi esposa,
no me mirarais ansí.
-Ojos con que te miraba,
la desgraciada de mí ... !
Ya me los comió la tierra,
su figura vesía aquí.³⁴

Y como en Corona de amor y muerte fue la pasión de Pedro la que la mató. "Que esta mujer, que hemos matado entre todos, nos dé a todos una vida nueva."³⁵

-Yo venderé mis caballos,
y diré misas por ti.
-Non vendas los tu caballos
nin digas misas por mí,
que por tus malos amores,
agora peno por ti. ...³⁶

El clímax tiene lugar con la muerte de Inés y el desenlace comienza con el encuentro de Inés, ya muerta, con Pedro. Aunque la pasión de Pedro fue la causa de la muerte de Inés, el consuelo de ella se revela en sus últimas palabras a él:

Inés.--- ... ¡Benditos los tres puñales que me mataron joven y hermosa, porque ahora ya lo seré siempre! ¡Benditos los que me mataron enamorada, porque ahora tengo toda la eternidad para seguir queriéndote!³⁷

Pero la última escena de la obra, en que Pedro pone la corona de Portugal sobre la sien de Inés es totalmente innecesaria, ya que el asunto de Corona de amor y muerte está completamente desarrollado antes de esta escena. La coronación de Inés

³⁴Ibid. p.204.

³⁵Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J. Riis Owre, y José Balseiro. p.116.

³⁶Constantino Cabal, "Contribución al" Diccionario folklórico de Asturias, tomo II, . pp.205-206.

³⁷Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J. Owre, y José Balseiro. p.112.

sirve para completar la leyenda de Inés de Castro, aunque hay historiadores que dudan que Inés fuese coronada después de muerta:

Was Inés really crowned after death? Or is this something which legend has added to history? We cannot tell. Suzanne Cornil in her erudite study advances the theory that this is a legendary element, the most important of all the legendary accretions, and that it is really more Spanish than Portuguese.³⁸

En Corona de amor y muerte también vemos el empleo de Casona de la leyenda y el folklore cuando emplea la frase "cuello de garza" en referencia a la belleza de Inés:

Inés.--- No me hagáis daño. Me llaman 'cuello de garza.' ... ly con un cuello así debe ser tan fácil ... ³⁹

Mitchell D. Triwedi en su estudio en la revista Hispanófila titulada; "Inés De Castro, "Cuello de Garza": Una Nota Sobre El Reinar Después De Morir De Luis Vélez De Guevara," dice:

Entre los poetas medievales no era raro decir que la mujer de cuello alto, bien formado y elegante lo tenia de garza, (Tal vez los ejemplos mejor conocidos de esta figura poética sean los con que topamos en el Libro de buen amor cuando Juan Ruiz describe a Doña Endrina:

¡Ay! ¡quán fermosa vyene doñ' Endrina por la placa! ¡Qué talle, qué donayre, qué cuello de garca. (653, 1-2)

y a Doña Garoza:

Vy estar á la monja en oración: locana,
Alto cuello de garca, color fresco de grana ... (1499, 2-3)

pero muy poco sabemos del origen y difusión de esta frase como locución ponderativa de la belleza de Inés de Castro. ...⁴⁰

³⁸J.Riis Owre, José Balseiro, "Introduction," Corona de amor y muerte. p.xvii.

³⁹Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de J.Riis Owre, y José Balseiro. p.107.

⁴⁰Mitchell D.Triwedi, "Inés De Castro, "Cuello De Garza": Una Nota Sobre El Reinar Después De Morir De Luis Vélez De Guevara,"Hispanófila, #15, mayo 1962, Amherst Mass. p.1.

Después dice:

López de Ayala, el único que escribe sobre los amantes de Colmbra en época todavía cercana a los hechos históricos, sólo dice que Inés "era muy hermosa," y no son más explícitos, en cuanto a esta hermosura.⁴¹

También:

Entre las obras inesianas que conservamos impresas, la primera en que figura el consabido apodo es La infanta coronada, seudoepepeya de João Soares de Alacão (1606). Lo menciona este poeta al retratar el aspecto físico de su heroína:

Era bella mui más que el sol radiante,
su pecho blanco más que alabastro,
Por su belleza tanta tan preciada
Cuello de garca bello era llamada.⁴²

Por lo visto la leyenda y el folklore han ejercido una influencia importante en las obras teatrales de Alejandro Casona.

Casona mismo dice que en cuanto a La dama del alba:

La escribí al otro lado del mar, lejos de mi tierra y mi paisaje, pero con toda el alma puesta en ellos. Su lugar de acción es mi aldea natal, sus personajes son los pastores y campesinos con quienes me crié, sus canciones son las primeras que aprendí a cantar, y sus palabras, entre poemáticas y refranes, son las del viejo castellano astur que tiene resonancias de buen abuelo.⁴³

Pero los aspectos aún más importante en la fantasía de este gran dramaturgo, son la alegoría y la evasión.

⁴¹Ibid. p.2.

⁴²Ibid. p.3.

⁴³Juan Rodríguez-Castellano, "Alejandro Casona---Español Repatriado," Hispania, tomo XLVI. p.342.

PERSONAJES ALEGORICOS

Las comedias de Casona en que aparecen personajes alegóricos son Otra vez el Diablo, La barca sin pescador, La dama del alba, y Siete gritos en el mar. Muchas de las demás obras --- particularmente La sirena varada, Prohibido suicidarse en primavera, Los árboles mueren de pie, y La casa de los siete balcones, --- aunque son fantásticas, lo son por la evasión y no por la alegoría.

EL DIABLO La primera vez que aparece el Diablo en las obras de Casona fue en su tesis para la Escuela Superior del Magisterio titulada, El Diablo en la literatura y en el arte.¹ En sus obras dramáticas aparece esta figura primeramente en Otra vez el Diablo y después en La barca sin pescador. El protagonista en Otra vez el Diablo es un estudiante español que se encuentra en un país imaginario. Este "cuento de miedo," como le llama Casona, se divide en tres jornadas y un amanecer, siendo el amanecer una escena donde se desarrolla el desenlace de la obra. El antagonista, el Diablo, aparece durante la exposición, que ocurre cuando el Diablo le dice al estudiante:

Diablo.--- Escucha. Yo tengo muy mala fama; la gente cree que no sirvo más que para enredar; los filósofos me consideran como una nega-

¹Charles H. Leighton, "Alejandro Casona and the Devil" Hispania, tomo XLVIII, marzo, 1965, número 1. p.29.

ción, y los teólogos sostienen que no podré hacer el bien aunque quiera. Y eso sí que no. Yo tengo que darles un mentís a esos charlantes. ¿Comprendes? Tengo que hacer un bien antes de jubilar-me. Pero un bien diabólico ..., con intriga y tentación.

Estudiante.--- Pues no comprendo para qué te hago falta yo ... no creo que necesites contar con nadie.

Diablo.--- Te equivocas; necesito contar con el que ha de recibirlo. ... Necesito lucha, necesito inteligencia y esfuerzo. Tú me sirves.

.....

Diablo.--- Tómame como compañero, no te pesará. Yo te enseñaré a hacerte un alma templada al fuego y al hierro.²

El alma que quiere hacerle el Diablo al estudiante, quiere hacerla por medio de la lucha.

Después el estudiante se tropieza con la infanta en el bosque. La infanta, de espíritu romántico, está en el bosque deseando encontrarse con un capitán de bandoleros:

Infantina.--- El caso es que esta tarde nos hemos entretenido demasiado. Está ya oscureciendo y el señor Rey nos va a regañar. Además, el sitio es peligroso; dicen que el monte está infestado de bandidos.

Estudiante.--- En efecto: yo los he visto hace poco.

Infantina.--- ¿Tú los has visto? ¿Dónde?

Estudiante.--- Aquí mismo. Sentados en rondel junto a esa cruz.

²Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, prólogo de Federico Carlos Sáinz de Robles, tomo I, pp.173-174.

Infantina.--- ¡Aquí! ¿Lo ves, Cascabel? ¿Ves cómo era verdad? ¿Qué desgracia? ¡Siempre llego tarde!

Estudiante.--- ¿Los buscabais acaso?

Infantina.--- Naturalmente. Los bandidos tienen que ser unas personas muy interesantes. ¿Viste al capitán? Oh, dime: ¿Cómo es?

La lucha del estudiante por hacerse un alma fuerte y valiente es la lucha por conseguir el amor de la infanta. Cuando el estudiante le pide al Diablo que le consiga a la infanta, el Diablo le responde:

Diablo.--- ¡Dártela? ¡Gánatela tú!

Estudiante.--- Entonces puedes marcharte.

Diablo.--- Sí, ya los sé. Poseer sin el placer de conseguir. ...

.....
Diablo.--- El amor sólo es bueno cuando se toma como espejuelo para mayores empresas. Se quiere a una mujer, y se dice: "Lucharé por ella, revolveré el mundo, la conseguiré." Y si esto último no llega, ¿Qué importa? Lo esencial es lo otro: Luchar, revolver el mundo. ¡Yo te ayudaré a eso!⁴

Pero para poder luchar por algo tiene que existir una lucha contra algo, lo que nos recuerda el pensamiento de Unamuno, especialmente en Niebla y Nada menos que todo un hombre. Pronto nos da Casona ese algo. El país imaginario se encuentra en peligro de guerra, y está sufriendo de carestía y enfermedad. Todas estas calamidades se las achacaban al Diablo.

³Ibid. pp. 177-178.

⁴Ibid. p.180.

Para vencer al Diablo con su propio puñal, que es la única arma con que se le puede matar, el rey ofrece su corona y la mano de su hija, la infanta. Pero el puñal no puede matar al Diablo; es sólo un símbolo:

Diablo.--- Un símbolo necesario; los hombres no sabéis vivir sin la plástica; no comprendéis de verdad más que lo que entra por los ojos.
.....
Pero te servirá para saber que me has matado. Porque ese día se teñirá de sangre.⁵

El conflicto del estudiante es un conflicto interior, como vemos:

Diablo.--- Desde luego; no esperaba menos de ti. Al Diablo no se le mata ni con éste ni con ningún puñal. Al Diablo se le ahoga, se le ahoga dentro. ¿Comprendes?⁶

Hablando del estreno de Otra vez el Diablo, dice Federico Carlos Sáinz de Robles:

Creo que muchos de los espectadores y algunos de los críticos quedaron desconcertados Y no lograron reconocer que Casona, con absoluta maestría, había planteado un hondísimo conflicto interior y lo había resuelto en un ambiente y por medio de unos personajes fantásticos, ...⁷

El conflicto interior es parte del asunto, ya que lo que el estudiante tenía que combatir, era su propio Diablo, es decir, cada uno tenemos nuestro propio Diablo y para ganar el amor de la infanta el estudiante crearía su propia alma. El asunto por lo visto, es que uno tiene que luchar por un bien

⁵Ibid. p.209.

⁶Ibid. p.208.

⁷Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, tercera edición, tomo I. p.45.

concreto para crearse su propia alma, y así fue como, por amor, que el estudiante pudo conquistar la maldad.

Casona empleó una comedia, para dar su asunto, que a primera vista parece ser un cuento infantil. En Otra vez el Diablo tenemos los personajes estereotípicos del cuento infantil: una infanta, un rey, un bufón, bandoleros, y un joven plebeyo, que por su valor y heroísmo gana la mano y amor de la infanta. Sólo por la razón del heroísmo del estudiante, y la profundidad de su conflicto, deja de ser esta obra un cuento infantil, y se convierte en un drama psicológico, filosófico, ya que el héroe lucha contra sí mismo.

Se aproxima el clímax de la obra cuando llega la infanta a la hostería donde está el estudiante, ya que ella sabe que él tiene el puñal del Diablo y, según su creencia, es la única arma con que se puede matar al dueño de la misma. Después el estudiante toma una bebida que le ha dado el Diab-
blo:

Diablo.--- (Con voz de culebra.) ¡Si comes de esa fruta serás tanto como Dios!⁸

Que viene siendo un paralelismo con el episodio bíblico de Adán y Eva.

²Respondió la mujer a la serpiente: "Podemos comer del fruto de los árboles del jardín; ³mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, no lo toquéis, no sea que muráis." ⁴Replicó la serpiente a la mujer: "De ninguna manera moriréis; ⁵pues bien sabe Dios

⁸Alejandro Casona, Obras completas, Prólogo de Federico Carlos Sáinz de Robles, tercera edición, tomo I. p.210.

que el día en que comieréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal."⁹

Al tomar la bebida el estudiante cambia completamente a un malvado empeñado en abusar de la infanta. Antes de convertirse enteramente en una bestia, sin embargo, manda a uno de los bandoleros que le ate las manos y que vaya en busca del rey y sus tropas, que en ese momento andan en busca de la infanta.

El clímax tiene lugar cuando el estudiante vence a su propia maldad, o a su propio Diablo. Después de ver la señal en el puñal como lo había prometido el Diablo, el rey le entrega la infanta al estudiante.

La segunda obra dramática en que aparece el Diablo es en La barca sin pescador, pero como veremos, el Diablo de esta obra es distinto al de Otra vez el Diablo, puesto que en Otra vez el Diablo es un personaje mucho más cómico que el de La barca sin pescador.

El protagonista de esta obra, Ricardo Jordán, es un hombre rico, poderoso y cruel. El antagonista es el Diablo. En la primera parte del primero de los tres actos sabemos que Ricardo está para perder toda su fortuna a causa de un rival, Josué Méndel, quien nunca llega a aparecer en la obra. Además de estar al borde de la ruina, tanto sus amigos como su amante lo han abandonado. Cuando queda solo Ricardo en el escenario, llega el Diablo:

⁹Sagrada Biblia, Génesis 3:2-5.

Caballero.--- No lo pienses más, Ricardo Jordán. Tu amante te ha traicionado. Tus amigos, también. Estas al borde de la ruina. Tal vez de la cárcel. En estas condiciones, el único que puede salvarte soy yo. (Ricardo mira sorprendido a su alrededor y luego al desconocido, como si tardara en darse cuenta.)

.....

Ricardo.--- (No queriendo creer.) ¡No!

Caballero.--- Sí.

Ricardo.--- (Se restrega los ojos.) Hablemos en serio, por favor ... ¿No pretenderá hacerme creer que estoy tratando con ... con...?

Caballero.--- Dílo sin miedo. Con el Diablo en persona.¹⁰

El caballero viene para proponerle un negocio espiritual: la compra de su alma. Le dice el Diablo que para recobrar su fortuna sólo tiene que desobedecer el único mandamiento que le ha detenido durante los años que acumulaba su fortuna, el quinto: No matarás. En la primera parte del drama el personaje de Ricardo se nos presenta como un hombre cruel, pero no sin ciertos escrúpulos, lo que nos ayudará a explicar su cambio más adelante:

Ricardo.--- Una cosa es encogerse de hombros ante la vida de los demás, y otra muy distinta matar con las propias manos.

Caballero.--- ¿Y si no hiciera falta las manos?

Ricardo.--- ¿Qué quieres decir?

Caballero.--- Que el hecho material no me importa.

¹⁰Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José Balseiro y J.Riis Owre, New York: Oxford University Press, 1955. pp.16-17.

Basta con la intención moral. Pon tú la voluntad de matar, y yo me encargo de lo demás.¹¹

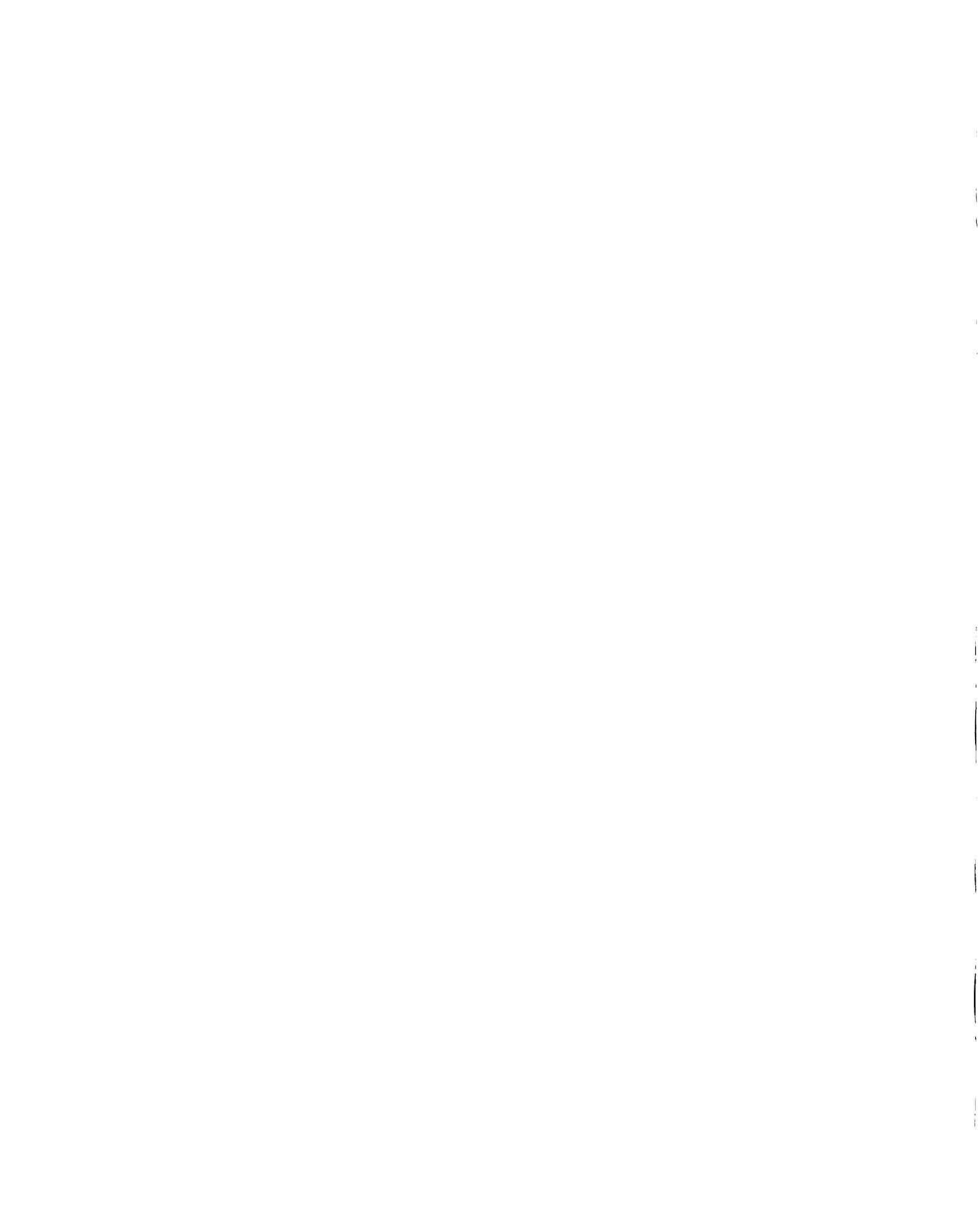
El caballero lleva a Ricardo junto a una esfera donde ven a Peter Anderson, un pescador de un país norteco; Peter Anderson sube la cuesta de la playa hacia su casa cantando alegremente. El caballero hace que Ricardo firme su contrato y mientras lo hace se oye, saliendo de la esfera, un grito de mujer. Será ese grito que atormentará a Ricardo. Se marcha el caballero y recobra Ricardo su fortuna. Más adelante Ricardo va al país del norte a conocer a los parientes del hombre que ha matado por su voluntad, con la esperanza de que Peter Anderson haya sido un malvado que merecía la muerte. Se entera, en cambio, de que Peter había sido un buen hombre, bien querido de los aldeanos, y que había estado casado. Al conocer a la viuda de Peter, Ricardo se da cuenta que ella y Peter se habían amado mucho.

El climax se aproxima cuando se da cuenta Ricardo que Peter Anderson fue asesinado por el esposo de su cuñada, y llega el caballero de negro para avisarle a Ricardo que su contrato sigue en pie:

Ricardo.--- No me importan tus experimentos. Lo único que está claro es que yo no maté. Todo fue obra tuya.

Caballero.--- ¿Mía? El que puede disponer de la

¹¹Ibid. p.22.

y de la muerte, no soy yo. Es ... el Otro. (Señala vagamente.) Esto lo saben hasta los chicos de las aldeas. Solamente los que habéis leído muchos libros llegáis a olvidar las cosas más sencillas.

Ricardo.--- ¿Quién lo mató, entonces?

Caballero.--- ¿No lo sabes ya? Cristián. Sólo Cristián.

Ricardo.--- ¿Y si tú mismo lo confieras, qué vienes a buscar ahora? Yo estoy libre de culpa.

Caballero.--- Ahí es donde te equivocas. No has matado, de acuerdo. Pero has querido matar. Y para mí ésa es la verdad que vale. También te dije aquel día que el hecho material no me importaba. Mi único mundo es el de la voluntad.¹²

Aunque Ricardo no mató a Peter Anderson, pecó con sólo la voluntad de matar, un asesinato sin sangre. El Diablo reconoce la voluntad de matar como pecado y así también lo reconoce el cristianismo, puesto que la Biblia reconoce la voluntad como lo más importante en un acto de asesinato:

3 para que pueda refugiarse allí el homicida que haya matado a un hombre por inadvertencia sin querer. ... 5 Y cuando lo persiguere el vengador de la sangre, no han de entregar al homicida en su mano; porque mató a su prójimo, sin querer y sin tenerle rencor anteriormente.¹³

El clímax ocurre cuando le pregunta Ricardo al Diablo:

Ricardo.--- (Piensa un momento.) ¿Qué dice ese contrato?

Caballero.--- Pocas palabras, pero claras. "Ricardo Jordán se compromete a matar a un hombre."

¹²Ibid. p.84.

¹³Sagrada Biblia, Josué 20:3-5.

Ricardo.--- Sin sangre.

Caballero.--- Sin sangre.

Ricardo.--- Está bien. La mejor manera de liquidar un contrato es cumplirlo. He prometido matar y mataré.

Caballero.--- (Le mira sorprendido.) ¿A quién?

Ricardo.--- Al mismo que firmó ese papel. ¿Recuerdas el día que llegaste a mi despacho? Allí encontraste a un cobarde dispuesto a cualquier crimen con tal de no presenciarlo. Un cómodo traficante del sudor ajeno. Un hombre capaz de arrojar al mar cosechas enteras sin pensar en el hambre de los que las producen. Contra ése estoy luchando desde que llegué aquí; contra ése lucharé ya toda mi vida. Y el día que no quede en mi alma ni un solo rastro de lo que fui, ese día Ricardo Jordán habrá matado a Ricardo Jordán. ¡Sin sangre! (El Diablo baja la cabeza confuso.) ¡Ya estamos los dos en el mundo de la voluntad! No lo esperabas ¿Verdad. ...? ¹⁴

Durante el segundo acto y la primera parte del tercero Ricardo y Estela, la viuda de Peter Anderson, se han enamorado. En el desenlace se declaran su amor y es el poder de ese amor que le da fuerzas a Ricardo para destruir el hombre que había sido. Triunfa cuando se despide el Diablo de Ricardo Jordán, quien ha tomado el lugar de Peter Anderson:

Caballero.--- Gracias. Buenas noches, Ricardo ...
Anderson ... (Sale.) ¹⁵

El amor en muchas de las demás obras dramáticas será,

¹⁴Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José Balseiro y J.Riis Owre. p.86.

¹⁵Ibid. p.87.

como lo fue en Otra vez el Diablo, lo que les dará fuerza a los personajes casonianos. En La barca sin pescador:

Caballero.--- ¿Quién te ha dado esa fuerza nueva? ¿Ella?

Ricardo.--- Ella. Hasta que no llegué a esta casa no supe de verdad lo que es una casa. Hasta que no conocí a Estela no supe de verdad lo que es una mujer.

Caballero.--- Me lo temía. El amor ... Siempre se me olvida ese pequeño detalle, y siempre es el que me hace perder.¹⁶

El asunto de La barca sin pescador es casi igual al asunto de Otra vez el Diablo: Uno tiene que luchar para ser digno del amor. En Otra vez el Diablo el estudiante tuvo que crearse un alma; en esta obra Ricardo también ha tenido que crearse un alma, pero después de haber destruido la primera.

La pasividad la ve Casona como inmoralidad. Para conseguir cualquier virtud hay que luchar, pensamiento no sólo de Casona, sino también del mundo cristiano.

El Quietismo, teoría mística que exalta el papel pasivo del alma para alcanzar la perdilección, enseñada por Miguel de Molinos (1640-1696); aboga por la completa inactividad de la mente y la voluntad, permitiendo así que Dios obre en el alma. El alma no tiene ya que preocuparse por los actos de virtud, ni por la resistencia a la tentación, ni por el pecado, que es solamente obra del Diablo, ni siquiera por su propia salvación. El Papa Inocencio XII condenó esta doctrina en 1687.¹⁷

En La barca sin pescador vemos más del simbolismo de Casona. En el segundo acto aparece el símbolo de un remo

¹⁶Ibid. pp. 86-87.

¹⁷"Diccionario Católico," Sagrada Biblia, primera edición de La Prensa Católica, . p. 252.

clavado en la puerta de la casa de Peter Anderson que significa que el jefe de la casa, un pescador, ha muerto. Este símbolo parece ser una invención de Casona, ya que la costumbre no existe en Escandinavia, dicen José A. Balseiro y J. Riis Owre en la introducción de su edición de La barca sin pescador:

... the oar nailed to the door (as a symbol to all that the head of the household, a fisherman, is dead. This seems to be a symbol invented by the author, since the custom is not known in Scandinavia.)¹⁸

Así también emplea en La barca sin pescador el silencio como un símbolo del temor y de lo misterioso y también de lo desconocido:

Abuela.--- ¿Que no? En cuanto entré por esa puerta, ¡fue buena soy yo para andar con secretos al escondite! Así nací y así me quedo. ¿Ves que a otros niños los asustan con la oscuridad? Pues a mí me asustan con el silencio. Y vete tú a saber si, en el fondo, no son la misma cosa.¹⁹

Y:

Ricardo.--- Le tiene usted un verdader miedo al silencio.

Abuela.--- Esa es la palabra; miedo. ¿Y con razón? ¿Cuándo se calla el mar? Cuando va a haber tormenta. ¿Cuándo se calla el bosque? Cuando pasan los hombres con escopetas. Siempre que hay un gran silencio, es que está el peligro en el aire. ...²⁰

El símbolo del silencio también aparece en otras obras de

¹⁸José A. Balseiro y J. Riis Owre, "Introduction," La barca sin pescador, p.35.

¹⁹Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José A. Balseiro y J. Riis Owre. p.41.

²⁰Ibid. p.73.

Casona como en La tercera palabra:

Pablo.--- La noche entera parecía contener el aliento esperando no sé qué ..., y se hizo un silencio tan grande que me corrió un escalofrío desde la nuca hasta los cascos del caballo.²¹

El Diablo de La barca sin pescador y el de Otra vez el Diablo, como ya hemos dicho, aunque parecidos, son dos personajes distintos. El demonio de Otra vez el Diablo es más gracioso que el de La barca sin pescador. Cuando el estudiante se encuentra con el Diablo en la primera obra le reconoce y le dice que no niegue que es el Diablo, éste replica:

Diablo.--- ¿Negarlo? ¿Por qué? Soy el Diablo en persona. No creo que sea vergonzoso confesarlo.²²

Luego le dice el estudiante que con él, pierde el tiempo ya que "Yo soy católico apostólico romano."²³ Le contesta el Diablo que él también es católico apostólico romano. Cuando habla el Diablo en Otra vez el Diablo de su aspecto dice:

Estudiante.--- Yo creí que eras todavía más feo.

Diablo.--- (Picado) ¡Más feo! Sí, claro, te habrán contado perrerías. La gente no sabe más que fastidiar al prójimo. Además, lo reconozco, estoy algo pasado, he engordado ... ¡Si me hubieras conocido en mis tiempos!²⁴

En cambio el Diablo en La barca sin pescador cuando habla de

²¹Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. p.782.

²²Ibid. p.171.

²³Ibid. p.171.

²⁴Ibid. p.171.

su aspecto, habla más profundamente:

Ricardo.--- Perdón; quiero decir, con ese aspecto provinciano, de pequeño burgués.

Caballero.--- Te diré; en realidad hay tres Diablos distintos según la jerarquía de las almas. Hay uno aristocrático y sutil para tentar a los reyes y a los santos. Hay otro, apasionado y popular, para uso de los poetas y los campesinos. Yo soy el Diablo de la clase media.²⁵

En Otra vez el Diablo el Demonio quiere hacer un bien porque tiene muy mala fama y quiere probarle al mundo que es capaz de hacer un bien. Este Diablo tiene que ser más cómico, debido al estilo de un cuento infantil que usa Casona en la obra en cuestión.

El Diablo en La barca sin pescador sólo desea el alma de Ricardo Jordán. En esta obra Casona trató de dramatizar el cuento del mandarín de Génie du Christianisme de Chateaubriand (1802)²⁶ y emplea una cita que deberá figurar en los programas, como lema de la comedia:

En el más remoto confín de la China vive un Mandarín inmensamente rico, al que nunca hemos visto y del cual ni siquiera hemos oído hablar. Si pudiéramos heredar su fortuna, y para hacerle morir bastara con apretar un botón sin que nadie lo supiese ... ¿Quién de nosotros no apretaría ese botón?²⁷

Casona atribuye el cuento a Rousseau, pero según José A. Balseiro y J.Riis Owre, Pfo Baroja en su Juventud, egloga-tría, (1917), dice "No conozco ni el pasaje donde Rousseau

²⁵Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José A. Balseiro y J.Riis Owre. p.18.

²⁶José A. Balseiro y J.Riis Owre, "Introduction," La barca sin pescador. p.xxxvii.

²⁷Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José A. Balseiro y J.Riis Owre. p.3.

afirma esto. He visto la frase citada en varias partes, pero no el texto original."²⁸

Los dos Diablos de Casona, sin embargo, son personajes de carne y hueso. Dice Charles H. Leighton:

There is, first of all, the traditional school: those Catholics and Protestants who attribute to the Devil a real existence apart from the evil which exists in the world. They derive their thought ultimately from the Bible where the Devil is identified as Lucifer. ... The second school of thought now in favor conceives of itself as enlightened. It is composed of those rationalists who look upon the Devil as nothing more than a convenient myth. ... The final school is comprised by those characterized sometimes as irrationalists and sometimes as anti-intellectuals. ... Their position is this: The Devil is an allegorical figure, yet not in the same sense that he is one for the rationalists. He personifies not only the conscious, manifest evil found in the world but also the unconscious latent evil which lurks within each one of us.²⁹

Después dice:

... for Casona at least, the Devil is very much alive, and very much in evidence. Perhaps the author, ever the pedagogue, is trying to point out this fact to his audiences, to rouse them from their lethargic attitude toward evil. ... Casona regards the Devil as really existing, as multiform, clever, and witty. He also regards him as pathetic.³⁰

Otra cita que debe aparecer en los programas es de la novela del portugués Eca de Queiroz. O Mandarim, que también se inspira en Chateaubriand:

Después me asaltó una amargura mayor. Empecé a pensar que el Mandarín tendría una numerosa familia que, despojada de la herencia que yo consumía en platos

²⁸José A. Balseiro, J.Riis Owre, "Introduction," La barca sin pescador, pp.xlvii-xlviii.

²⁹Charles H. Leighton, "Alejandro Casona and the Devil," Hispania, tomo XLVIII, marzo, 1965, numero 1. pp.29-30

³⁰Ibid. p.34.

de Sevres, iría atravesando todos los infiernos tradicionales de la miseria humana: los días sin arroz, el cuerpo sin abrigo, la limosna negada ...³¹

De las dos citas dice Federico Carlos Sáinz de Robles en su prólogo a Alejandro Casona: Obras completas:

Muy pocos ignoran el famosísimo cuento del mandarín. Lo inventó - o contó - por vez primera Juan Jacobo Rousseau. Lo repitió el señor vizconde de Chateaubriand. Y el maligno Eca de Queiroz se inspiró en él para una de las mejores y más deliciosas de sus narraciones. El cuento del mandarín, ...³²

El personaje del Diablo en estas obras representa algo concreto contra qué luchar para poder alcanzar el amor y la felicidad, que en las obras de Casona ---como se verá oportunamente--- es todo lo que importa.

LA MUERTE La única producción en que aparece la muerte como personaje alegórico es La dama del alba, considerada por muchos críticos de Casona como una de las mejores de sus obras teatrales. Dice Juan Rodríguez-Castellano en la introducción a su edición de esta obra:

Es sin duda de lo mejor que ha salido de la pluma del autor, tanto por la delicada pintura de caracteres como por su lenguaje, por la naturalidad del diálogo y por el realismo del ambiente.³³

En Alejandro Casona: Obras completas, dice Federico Carlos Sáinz de Robles en su prólogo:

³¹Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José A. Balseiro y J.Riis Ovre. p.3.

³²Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, tercera edición, tomo I, p.72.

³³Juan Rodríguez-Castellano, "Introduction," La dama del alba, p.xix.

Para mi gusto, La dama del alba es la obra escénica más completa, excelsa y paradigmática de Alejandro Casona, hasta hoy; la que marca con una seguridad absoluta las posibilidades de su genio dramático.³⁴

Y también en Escritores y artistas asturianos, dice Constantino Suárez:

Caso González, estudioso del teatro de nuestro autor, afirma que esta pieza "me parece el fruto más logrado del teatro de Casona," ...³⁵

La antagonista de la obra es la muerte en forma de una mujer, la protagonista es la vida representada en cada uno de los personajes hasta en el mismo personaje de la muerte. El conflicto básico es el conflicto entre la vida y la muerte.

La muerte, o la Peregrina, como le llama Casona, llega a una casa de labranza en la primera parte del primero de los cuatro actos. La familia de esta casa está sumida por la angustia desde hace cuatro años cuando la hija mayor, Angélica, recién casada murió ahogada en el río, sin que pudiera haber sido encontrado su cuerpo. La llegada de la Peregrina es parecida a la llegada de la muerte en muchas obras de Casona, en que al entrar, o simplemente a la proximidad de la muerte, domina siempre un cierto frío. En La dama del alba, cuando Telva, la criada, habla de la llegada de la Peregrina le dice al Abuelo que sintió el repuls de la escarcha.³⁶ La Peregrina misma dice que cuando va a cortar rosas todo el jardín se le hiela.³⁷ Más

³⁴Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, tercera edición, tomo I. p.62.

³⁵Constantino Suárez, Escritores y artistas asturianos, tomo VI. P.505.

³⁶Alejandro Casona, La dama del alba, edición de Juan Rodríguez-Castellano. p.41.

³⁷Ibid. p.51.

tarde al hablar el Abuelo con la Peregrina le dice: "¡Cuando el aire limpio entró con las piquetes ya había sentido tu frío y te había visto la cara!"³⁸ y en La tercera palabra, el protagonista, Pablo, dice de su corza:

Pablo.--- Una tarde, estando yo solo, la vi llegar arastrándose, con una mancha roja aquí. Yo trataba de lavarle aquella mancha pero ella me miraba con los ojos tristes, como diciendo: "No te canses, pequeño; ya es inútil." Se recostó junto a la lumbre a esperar. Y de repente sentí que un frío misterioso cruzaba la puerta ... Cuando llegó mi padre y dijo la palabra "Muerte," ...³⁹

Después en la misma obra:

Pablo.--- ... Pero, ¿Qué frío ha entrado aquí en la sombra? ... (Se levanta temblando y se pone ante ella defendiéndola con su cuerpo.) ¡No! ¡La Muerte, No!⁴⁰

En Corona de amor y muerte, cuando el infante portugués Don Pedro se encuentra con el espíritu de Doña Inés de Castro, dice: "¿Y este frío en el tuétano?"⁴¹ La ligazón de la muerte con el frío, sin duda, tiene conexión con la frialdad del cuerpo después de la muerte.

Después de haberle contado al Abuelo de las tres últimas veces que había estado en esa región, la Peregrina juega con los niños, luego se queda dormida y se le pasa la hora en que tenía que recoger un alma. Hasta aquí los espectadores, por la maestría de Casona, saben quién es la Peregrina, pero

³⁸Ibid. p.45

³⁹Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. p.781.

⁴⁰Ibid. p.812.

⁴¹Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de Balseiro y Owre. p.113.

sus personajes aún no lo saben. Se crea, por lo tanto, un sentido de angustia entre los espectadores. Mientras duerme la Peregrina el Abuelo se le queda contemplando hasta que se da cuenta de que es la muerte, porque el Abuelo ha recordado que en cada una de las tres visitas alguien había muerto, y hasta él por poco muere.

Poco antes de irse la Peregrina llega Martín, viudo de Angélica, con una joven, Adela, que había querido ahogarse en el río. Martín la ha salvado y la trae desmayada. El Abuelo le dice a la Peregrina que se le han escapado, ella contesta que su hora nunca pasa del todo, se aplaza simplemente,⁴² y le dice que volverá dentro de siete meses.

El misterio aumenta cuando la madre de Angélica acepta a Adela como hija y ella se encuentra por primera vez en la vida completamente feliz. No sabemos quién irá con la Peregrina cuando vuelva en la noche de San Juan, y no nos podemos explicar por qué le dijo la Peregrina al abuelo que si ella no viniese, él mismo la mandaría llamar.

El clímax ocurre cuando sabemos que Angélica vive, y que Adela y Martín se quieren. Cuando Angélica estaba para casarse con Martín conoció a un hombre de la ciudad. A los tres días de casada huyó con él. Martín los siguió a caballo y cuando se le escaparon, regresó. No tardó la aldea en pensar que Angélica había muerto ahogada en el río, Martín calló y no dijo la verdad. Calló por el amor que todavía tenía por

⁴²Alejandro Casona, La dama del alba, edición de Juan Rodríguez-Castellano. p.47.

Angélica. Con esta revelación por fin sabemos quién irá con la Peregrina.

Casona nos anuncia el desenlace antes de la llegada de Angélica, cuando la Peregrina les narra un cuento a los niños de la casa:

Peregrina.--- Como Angélica. Un día la gloria de la aldea desapareció en el río. Se había ido a vivir a las casas profundas donde las peces golpeaban las ventanas como pajaros fríos; y fue inútil que el pueblo entero la llamara a gritos desde arriba. Estaba como dormida, en un sueño de niebla, paseando por los jardines de musgo sus cabellos flotantes y la ternura lenta de sus manos sin peso. Así pasaron los días y los años ... ya todos empezaban a olvidarla. Sólo una mujer, con los ojos fijos, la esperaba todavía ... Y por fin el milagro se hizo. Una noche de hogueras y canciones, la bella durmiente del río fue encontrada, más hermosa que nunca. Respetada por el agua y los peces, tenía los cabellos limpios, las manos tibias todavía, y en los labios una sonrisa de paz ... como si los años del fondo hubieran sido sólo un instante. (Los niños callan un momento, impresionados.)

Dorina.--- ¡Qué historia tan extraña! ... ¿Cuándo ocurrió eso?

Peregrina.--- No ha ocurrido todavía. Pero ya está cerca ...⁴³

Cuando todos han salido para la fiesta, se queda la Peregrina sola esperando a Angélica. Al llegar ésta la Peregrina le dice que ya otra ha tomado su lugar en el hogar y que su

⁴³Ibid. p.112.

presencia sólo causarfa más sufrimiento a la familia. Por ellos, por amor de ellos, le sugiere otro camino, el de la muerte. Angélica se suicida y los aldeanos la encuentran y creen que es un milagro, puesto que la han encontrado aún bella y con una sonrisa, después de lo que creían cuatro años de muerte. Además de la Peregrina, sólo el Abuelo, Adela y Martín saben que Angélica acaba de morir. Martín y Adela porque saben que no murió hace cuatro años, y el Abuelo porque él es el único que sabe que la Peregrina había venido por alguien.

Como hemos dicho, el conflicto de la obra es la angustia entre la vida y la muerte en cada uno de los personajes. El Abuelo teme la muerte, no por él, sino por sus nietos. Talva ha sufrido la muerte de sus hijos, pero de pie, como un árbol, resiste el viento. La madre sufrió la desaparición de su hija, a quien creía muerta, hasta que volvió la vida en la persona de Adela que toma el lugar de la hija. En cuanto a Angélica, sólo su muerte puede resolver el amor de Martín y Adela. El aspecto más interesante de este conflicto, es que existe también dentro del personaje de la muerte. La Peregrina es la muerte, pero también Casona nos hace recordar que es una mujer:

Peregrina.--- Gracias, abuelo. Te había pedido un poco de comprensión, y me has llamado mujer, que es la palabra más hermosa en labios de hombre.⁴⁴

⁴⁴Ibid. p.54.

Es una mujer que tiene todos los sentimientos de una mujer sin poder vivir completamente y sin poder morir:

Peregrina.--- ... También yo quisiera adornarme de rosas como las campesinas, vivir entre niños felices y tener un hombre hermoso a quien amar. Pero cuando voy a cortar las rosas todo el jardín se me hie-la. Cuando los niños juegan conmigo tengo que volver la cabeza por miedo a que se me queden quietos al tocarlos. Y en cuanto a los hombres ¿de qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo, si al besarlos siento que sus brazos inútiles me resbalan sin fuerza en la cintura. (Desesperada.) ¿Comprendes ahora lo amargo de mi destino? Presenciar todos los dolores sin poder llorar ... Tener todos los sentimientos de una mujer sin poder usar ninguno ... ¡Y estar condenada a matar siempre, siempre, sin poder nunca morir!45

Este conflicto interior nos recuerda el Diablo de La barca sin pescador, y especialmente el de Otra vez el Diablo, que no puede hacer un bien ni puede amar.46

El asunto de La dama del alba, es que todo cuanto sea posible, hasta la mentira, debe utilizarse para no traicionar la fe y el amor que se nos tiene. Este asunto se nos revela especialmente cuando consideramos que además del conflicto básico, entre la vida y la muerte, existe otro conflicto entre la realidad y la ilusión. Todos menos Martín creen en la ilusión de que Angélica murió ahogada en el río, él sabía que en realidad --- como se dieron cuenta más tarde Adela y la Pere-

45Ibid. p.51.

46Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. pp. 173-174.

grina, --- Angélica había huido con otro hombre y había vivido desde entonces una vida de perdición. Para no romper esa ilusión, Angélica se suicida:

Angélica.--- (Vencida.) ¿Adónde puedo ir si no? ...

Peregrina.--- A salvar valientemente lo único que te queda: el recuerdo.

Angélica.--- ¿Para qué si es una imagen falsa?

Peregrina.--- ¿Qué importa, si es hermosa? ... También la belleza es una verdad.

.....

... Un momento de valor, y tu recuerdo quedará plantado en la aldea como un roble lleno de nidos. ...⁴⁷

Cuando Angélica se entrega al río se produce un milagro digno de la santa que creían que era.

Por primera vez en sus obras dramáticas habla Casona del poder de los niños. Cuando la Peregrina se queda dormida fue porque los nietos del Abuelo le contagiaron un poco de su vida. Dice la Peregrina:

Peregrina.--- Tus nietos tuvieron la culpa. Me contagiaron su vida un momento, y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Sólo un niño podía realizar tal milagro.⁴⁸

Más tarde en Corona de amor y muerte:

Rey.--- Reinar es un oficio que no admite debilidades. A mi edad, cuando ya estoy duro para los hombres y viejo para las mujeres,

⁴⁷Alejandro Casona, La dama del alba, edición de Juan Rodríguez-Castellano. pp.144-145.

⁴⁸Ibid. p.46.

mi único peligro puede ser un niño. Por eso desde aquel sueño yo no le pido a Dios que no me deje caer en la tentación; pido simplemente que no me deje caer en la ternura. ...⁴⁹

Después:

Pedro.--- Es peligroso jugar con niños. ¿O has olvidado ya tu famoso sueño?

Rey.--- ¿Qué sueño?

Pedro.--- Ayer mismo me lo contabas como un presagio: era un niño luchando con un león ... y el león terminaba rodando por el suelo.⁵⁰

Quizá la belleza de La dama del alba, y el sentido de poesía en prosa que encontramos en la obra, es por la gran cantidad de observaciones y conceptos profundos que encontramos, de los cuales unos cuantos ejemplos son:

Martín.--- Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió.⁵¹

Cuando Telva se sienta a desgranar las arvejas en la casa que se encuentra en luto:

Telva.--- ¿Quiere ayudarme a desgranar las arvejas? Es como rezar un rosario verde; van resbalando las cuentas entre los dedos ...⁵²

Cuando llega la Peregrina a la casa le dice a Telva:

Peregrina.--- ... vi a los niños detrás de los cristales. Las casas donde hay niños siempre son calientes. ...⁵³

Cuando la Peregrina explica por qué no es necesario guiar a un peregrino a Compostela dice:

⁴⁹Alejandro Casona, Corona de amor y muerte, edición de Owre y Balseiro. p.41.

⁵⁰Ibid. p.80.

⁵¹Alejandro Csona, La dama del alba, edición de Juan Rodríguez-Castellano. p.13.

⁵²Ibid. p.11.

⁵³Ibid. p.17.

Peregrina.--- No hace falta; está señalado en el cielo con polvo de estellas.⁵⁴

Cuando la Peregrina sabe que el Abuelo la ha reconocido dice:

Peregrina.--- (Serenamente.) Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca.
...⁵⁵

Parecido es todo ello con lo que había dicho el Diablo en Otra vez el Diablo, puesto que los únicos que reconocen al Diablo son los que lo han visto antes. Por eso el estudiante español lo había reconocido, ya que el Diablo siempre ha andado por España.

Quizá los dos conceptos más bellos de toda la obra es cuando habla la Peregrina del instinto natural de los animales para el conocimiento de la muerte:

Peregrina.--- No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me conoció antes que tú ...⁵⁶

El otro concepto es cuando el Abuelo le dice que teme la muerte porque no sabe lo que hay al otro lado; dice la Peregrina:

Peregrina.--- Lo mismo ocurre cuando el viaje es al revés. Por eso lloran los niños al nacer.⁵⁷

Otro aspecto del estilo casoniano que le da belleza a esta obra es la ligazón de la emoción con aspectos físicos, como la angustia:

Telva.--- ... Si alguna vez hablo de más es por desatar los nervios ... como si rompiera platos ...⁵⁸

⁵⁴Ibid. p.28,

⁵⁵Ibid. p.45.

⁵⁶Ibid. p.45.

⁵⁷Ibid. p.49.

⁵⁸Ibid. p.8.

Madre.--- Por lo menos a estar sola. Ya que nadie quiere escucharme, me encerraré en mi cuarto a rezar. (Subiendo.) Rezar es como gritar en voz baja...⁵⁹

Peregrina.--- ... Los hombres corrían apretando los puños.⁶⁰

Otra emoción que liga Casona con aspectos físicos es la alegría:

Peregrina.--- ...¿Qué es esto que me hincha la garganta y me retumba cristales en la boca?⁶¹

Peregrina.--- ¿La risa? (Se incorpora con esfuerzo.) Qué cosa extraña ... Es un temblor alegre que corre por dentro, como las ardillas por un arhueco.⁶²

La muerte como protagonista de una obra dramática no es original de Alejandro Casona. "En la primera obra dramática de la literatura española"⁶³ Danza general en que entran todos estados de gentes, obra anónima, 1356?⁶⁴

...pieza dramática escrita en coplas de arte mayor no es fácil decidir se los versos se cantaban o se representan; pero no cabe duda en que a lo menos alternaríase con ellos las mudanzas del baile ejecutadas al son de la música. ...

La muerte.--- Yo sé la Muerte cierta á todas criaturas. Que son y serán en el mundo durante; Demando, e digo: Oh! home, por qué curas de vida tan breve un punto pasante? Pues no hay tan fuerte nin recio gigante. Que deste mi arco se pueda amparar, conviene que mueras, quando lo tiras con esta

⁵⁹Ibid. p.23.

⁶⁰Ibid. p.26.

⁶¹Ibid. p.34.

⁶²Ibid. p.35.

⁶³Juan Rodríguez-Castellano, "Introduction," La dama del alba. pp.xx.

⁶⁴Colección de los mejores Autores españoles, tomo X, Tesoro del teatro español, tomo I, Orígenes del teatro español. por D.L.F. de Moratín. Madrid: Librería Europa de Bandry 1838. p.25.

mi frecha cruel traspasante.⁶⁵

La muerte como protagonista, pero en forma masculina aparece en la obra de Alberto Casella, Death Takes a Holiday. La muerte como personaje femenina también aparece en la obra cumbre de la literatura española, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, cuando habla Sancho a Don Quijote de la muerte en la segunda parte, capítulo número XX:

Tiene esta señora más de poder que de melindre; no es nada asquerosa; de todo come y a todo hace, y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias, hinche sus alforfas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas siega y corta así la seca como la verde yerba; y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta; y, aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sediente de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría.⁶⁶

En La barca sin pescador, Otra vez el Diablo y La dama del alba sólo conocimos dos personajes alegóricos, el Diablo y la muerte. En Siete gritos en el mar aparecen siete.

LOS SIETE PECADOS CAPITALES La obra de Casona en que aparecen todos los pecados capitales es Siete gritos en el mar. El protagonista de esta obra es Juan de Santillana, periodista español que se encuentra en altamar a bordo del "Nalon", viejo transatlántico sin bandera. En esta comedia hay siete personajes, los pasajeros de primera, que son "el antagonista" y representan los

⁶⁵Ibid. p.26.

⁶⁶Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición IV Cenenario, Madrid: Ediciones Castilla S.A. p.610.

siete pecados capitales.

El conflicto entre Santillana y los pasajeros de primera es el conflicto universal entre el pecado y la virtud. Santillana representa la virtud, el único de los pasajeros de primera que no es una representación de un pecado; es sólo un testigo de lo que va ocurrir abordo durante la Nochebuena, mientras que el "Nalon" atraviesa el mar.

Al levantarse el telón habla el viejo capitán del vapor con el primer oficial y por su conversación sabemos que algo extraño pasará esa noche:

Capitán.--- Regna a todos los oficiales en el puente. En cuanto a la tripulación y al pasaje, que nadie sospeche nada. Mientras sea posible el barco debe conservar todas las apariencias de un viaje normal.⁶⁷

Es aquí donde Casona plantea un misterio que nos llevará a través de la primera parte del primer acto.

Mientras habla el capitán, una mesita de fumar que hay junto a un sillón de espaldas al público cae, volcando libros. Es Santillana que ha recordado después de haberse quedado dormido leyendo Memorias de viaje del viejo capitán. Al preguntarle éste si había terminado de leer el libro le contesta Santillana que no. El capitán luego arranca la última página, y mientras la guarda le devuelve el libro.

Los de primera entonces se reúnen en una fiesta. Los pasajeros además del periodista son: Julia Miranda, mujer soltera y humilde; El Barón Petrus y su mujer Nina, que aparente-

⁶⁷Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. p.661.

mente son ricos europeos aristócratas; Santiago Zabala, ingeniero sudamericano, aficionado a la bebida, y su mujer Mercedes; el Profesor de Ironía y el Director Hárison, hombre de negocios que tiene fábricas de armamentos.

La crisis ocurre con el anuncio del capitán:

Capitán.--- Ya no hay que esperar, señora. Lo que tengo que decirles cabe en dos palabras. Ojalá sepan escucharlas con la misma serenidad con que yo se las digo (En pie.) Señores: cumplo el deber de anunciarles que todos nosotros estamos viviendo nuestra última noche. (Hay una pausa de estupor. ...)68

Explica el capitán que desde hace tres días están en guerra y:

Capitan.--- Es nuestro destino. Estamos en aguas patrulladas por submarinos. Un convoy aliado cruza en este momento rumbo al sur y mi deber es atraer sobre nosotros la atención del enemigo para que el convoy pueda seguir libremente.69

Cuando le preguntan por qué no se pueden salvar con los botes salvavidas les dice que los botes están reservados para los de tercera, ya que ellos han sufrido bastante y son inocentes y no tienen culpa de que haya guerra. Con respeto a los siete personajes, les dice el capitán:

Capitán.--- Los siete grandes culpables son los que están aquí.70

¿Qué son los siete pecados capitales que representan

68Alejandro Casona, Obras completas, primera edición, tomo I. pp.954-955.

69Ibid. p.959.

70Ibid. p.964.

alegóricamente los siete personajes de primera? El Diccionario Católico dice:

... el orgullo, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza.⁷¹

Pero según Federico Carlos Sáinz de Robles en su prólogo a Alejandro Casona: Obras completas, Casona ha dicho:

Los siete pecadores protagonistas. --- que no son siete por casualidad, aunque no respondan a la lista ortodoxa de los pecados capitales ---;⁷²

Federico Carlos Sáinz de Robles identifica los siete pecados en la obra como: La soberbia, que en los pecados citados del Diccionario Católico corresponde al orgullo; el egofismo, "un egofismo que ha pactado amistad y ayuda con la avaricia;"⁷³ la sensualidad que corresponde con la lujuria; la indiferencia, que es forma de pereza; el vicio, la desesperanza y el crimen. Estos son los pecados representados en Siete gritos en el mar. Los que no pertenecen a la lista ortodoxa de los pecados capitales tienen, sin embargo, rasgos de los pecados de esa lista.

El Director Hárrison, por su egofismo y avaricia, representa la ira. Más bien su propio egofismo produce la ira:

Hárrison.--- (Se levanta derribando su vaso.) ¡Voy!
(Encarando al Capitán.) Tengo millares
de hombres a mis órdenes en cuarenta
países ... ¡Puedo comprar este barco, y
el que nos ataca también! ¡Déjeme el

⁷¹"Diccionario Católico," Sagrada Biblia, primera edición; La Prensa Católica, Chicago. p.235.

⁷²Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, primera edición, tomo I. p.91.

⁷³Ibid. p.92.

aparato de radio un minuto, y todavía vamos a ver quién manda aquí!74

Santiago Zabala, según Sáinz de Robles, representa el crimen por haber causado el suicidio de su primera mujer, pero también representa la gula, puesto que siempre tiene que beber para olvidar su crimen:

Mercedes.--- (Viendo a su marido llenar un vaso de whisky.) Pero, Santiago. ¿Ya vas a empezar a beber?

Zabala.--- No estoy empezando, querida. Estoy siguiendo.

Mercedes.--- Ya veo; solo y aparte como siempre ...75

Zabala.--- Siéntese con nosotros, barón. Ya sé que el alcohol no arregla las cosas; pero ayuda, ayuda.76

Julia Miranda es la desesperación. Deseosa de morir, tenía pensado suicidarse para evitar lo que creía ser su terrible destino, causar la muerte de los que más quiere. Como veremos oportunamente, Casona condenará el suicidio de desesperación en La casa de los siete balcones, como lo hizo en Los árboles mueren de pie.

La sensualidad o lujuria la vemos en el personaje de Nina Petrus, mujer que subió de las peores mancebías de Tánger a ser amante de los aristócratas de Europa. Los demás pasajeros piensan que es la mujer del Barón Petrus, pero en

74Alejandro Casona, Obras completas, primera edición, tomo I. pp.962-963.

75Ibid. p.942.

76Ibid. p.967.

realidad es su querida. Mercedes Zabala es el vicio, segunda mujer de Santiago Zabala y querida del Director Hárison. Ella fue la razón de que Santiago deseara la muerte de su primera mujer. El Profesor de Ironfa, sólo hace observaciones irónicas y burlescas de las debilidades humanas sin tomar la responsabilidad de tratar de corregirlas; es en realidad la indiferencia o pereza. El Barón Petrus es el orgullo:

Nina.--- No lo he hecho nunca, pero hoy es distinto. Pienso en tu castillo de yedras en la colina, pienso en aquella gran señora del bastón y los terciopelos, que hacía temblar a sus campesinos ... y comprendo toda mi pequeñez. ¡Tú eras el hombre superior, la familia superior, la raza superior! ¿Cómo iba a esperar y nunca entrar en tu casa?

Petrus.--- (Se levanta violento) ¿Pero es que has podido soñarlo siquiera? ¿En mi casa tú ...? ¿Una desdichada cocotte de París?77

Entre la crisis y poco antes del clímax, Casona ha escrito un auto sacramental. Según Sáinz de Robles: "Yo afirmo categóricamente que Siete gritos en el mar es una interpretación moderna, audaz y feliz del auto sacramental."⁷⁸ El auto sacramental según George Tyler Northup es:

A wholly Spanish form is the auto sacramental, a descendant of the medieval mystery play, treating the sacrament of the Eucharist in allegorical fashion.⁷⁹

Según el Diccionario Católico:

... se desrollan con episodios del gran drama de la

⁷⁷Ibid. pp.993-994.

⁷⁸Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, primera edición, tomo I. p.91.

⁷⁹George Tyler Northup, An Introduction to Spanish Literature, tercera edición, Chicago: University of Chicago Press, 1960. p.275.

Pasión, y a veces de la Encarnación o de la Sma. Trinidad. Con la participación de varias personificaciones y abstracciones, como los vicios o las virtudes, la justicia y la culpa, ...⁸⁰

Los siete gritos que se oirán sobre el silencio del mar serán los gritos de angustia y de pasión de los siete personajes. Además, cada uno se confesará, menos el Director Harrison, quizá el peor de todos porque vivió del sufrimiento de los demás. Los otros se hicieron el mayor mal a sí mismos menos Harrison; el mayor mal lo dirigió contra su prójimo. Las confesiones serán confesiones públicas. La confesión de los personajes alegóricos en Siete gritos en el mar, es la pasión que se encuentra en un auto sacramental.

Para darle más perfección a su auto sacramental Casona en esta obra, creó el nacimiento de un niño en la noche de Navidad entre los humildes pasajeros de tercera a bordo del "Nalon" que puede representar "nuestro mundo rodando y marcado por la angustia, el miedo, y el remordimiento."⁸¹ y el nacimiento, un paralelismo al de Jesucristo.

El clímax tiene lugar cuando despierta Santillana en el momento en que estaba para ser destruido el "Nalon". Santillana se da cuenta de que todo ha sido un sueño, pero al ver y hablar con los pasajeros de primera se da cuenta que todos en realidad son los mismos personajes de su sueño y nos quedamos con el pensamiento que quizá el sueño de Santillana fue en

⁸⁰"Diccionario Católico," Sagrada Biblia, primera edición; Chicago: La Prensa Católica. p.29.

⁸¹Federico Carlos Sáinz de Robles, "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, Primera edición, tomo I. p.91.

realidad una premonición. Del sueño de Santillana, dice Charles H. Leighton:

In reading the play and even in watching it one is apt to miss an important point about this dream. It is supposed to have taken place in Santillana's mind within the brief moment between the reception of the stimulus which awakened him and the actual awakening. That stimulus is provided by the falling of a small table, the sound of which is woven into Santillana's dream as the explosion. The rest of the dream is created simultaneously by the dreamer's unconscious in order to explain the explosion. For this information I am indebted to the author himself. He writes:

... al leer muchas cosas sobre sueños (Freud, Adler, Jung, etc.) para escribir La llave en el desván (obra inmediatamente anterior a Siete gritos en el mar) descubrí algo muy simple que siempre me había parecido misterioso: el hecho de que soñamos una historia de naufragio y al despertarnos está abierto el grifo del baño; o que alguien nos estrangula, y al despertar tenemos la almohada apretada al cuello. Creemos que coincide el "final de una larga historia soñada, con una realidad inmediata." La explicación, claro, es la contraria: la almohada nos hace soñar con toda la historia que conduce al asesino que nos estrangula; porque el sueño dura todo él una milésima de segundo.

La mesa que está junto a Santillana cae; a su golpe, que sugiere detonación, Santillana pone en circulación eléctrica todas sus preocupaciones (la paz y la guerra, el misterio de Nina, la sugestión de Julia --- de la que el sueño le revela que se ha enamorado --- etc., etc.). Y cuando el Steward se acerca a levantar la mesa y despertarle, ha transcurrido toda la comedia.⁸²

El asunto de Siete gritos en el mar es que: "antes de liberarnos de guerras y para la salvación del mundo, tiene que

⁸²Charles H. Leighton, "Alejandro Casona and the Significance of Dreams," Hispania, tomo XLV, número 4, diciembre, 1962. p.700.

destruir el hombre su propia maldad."

En esta obra no hay ningún elemento cómico como en Otra vez el Diablo, ni esporádica alegoría como en La dama del alba. Es una de las obras más reconcentradas de Casona.

La alegoría es solo un aspecto de la fantasía de Alejandro Casona. Otro aspecto significativo es la evasión.

LA EVASION Y LA REALIDAD

En muchas obras trata Casona el tema de la evasión. Entre las comedias donde predomina este tema se encuentran: La sirena varada, Prohibido suicidarse en primavera, y La casa de los siete balcones. Casona en su tratamiento de la evasión se preocupa, como veremos, porque sus personajes tengan que ajustarse a la realidad. Un caso especial es Nuestra Natacha, escrita, sin embargo, como comedia sociológica. Según Kessel Schwartz:

In Nuestra Natacha the idea of adjustment to reality is not the central theme.¹

Y según Guillermo Díaz-Plaja:

... Nuestra Natacha, 1935, que intenta un teatro sociológico, basado en la exaltación, en pedagogía, de la libertad humana.²

Pero, con todo, encontramos rasgos de la evasión, como señala

A. Wallace Woosley:

The prime example of the desire to avoid the problems of life in the play Nuestra Natacha is the university student Lalo. He is a very real sort of fellow, ... All of this has caused Lalo to romanticize failure and to make of it his device to escape. ...

Others of Nuestra Natacha are also seeking escape. The Conserje must hide from his own lack of self-confidence behind the facade of his brilliant uniform: ... Margo has always rebelled against the restrictions that life has placed upon her and finds release in walking endlessly, endlessly. ... Mario

¹Kessel Schwartz, "Reality in the Works of Alejandro Casona," Hispania, tomo XL, número 1, marzo 1957. p.60.

²Guillermo Díaz-Plaja, Literatura hispánica contemporánea. A través de los críticos y de los textos. segunda edición, Barcelona: 1964. p.334.

has almost unwittingly withdrawn completely from the world of human values in pursuit of his never ending entomological studies. ... Atta Troll, the bear of the dramatic fable, is a symbol of all those who aspire to freedom from the enslavement in which they find themselves. He breaks his shackles and ambles off falsely believing himself unfettered.³

Ciertas obras que hemos discutido ya, tales como, Corona de amor y muerte, La barca sin pescador, Siete gritos en el mar y La dama del alba, tienen asimismo elementos evasivistas.

¿Qué es la evasión, qué es esto que tanto le ha preocupado a Casona? En la evasión el personaje trata de crearse una verdad fuera de la realidad, hasta el punto en que la única verdad para él es la ilusión que ha creado. La creación de la ilusión puede llevar, como veremos, a un lugar físicamente fuera del mundo cotidiano, o puede permanecer dentro del mundo real, como Don Quijote, que por su evasión llegó a la locura.

Todos probablemente hemos tenido aquellos momentos cuando hemos evadido la realidad, como cuando vemos un drama o película y por nuestra imaginación nos identificamos con el héroe. Gonzalo Torrente Ballester en Teatro español contemporáneo dice que nos dejamos poseer por el héroe como una invasión.⁴ Esta posesión es negativa, ya que negamos nuestro propio ser para aceptar otro. En la invasión aceptamos la personalidad

³A. Wallace Woolsey, "Illusion versus Reality in some of the Plays of Alejandro Casona," The Modern Language Journal, tomo XXXVIII, Enero a diciembre, 1954. pp.81-82.

⁴Gonzalo Torrente Ballester, Teatro español contemporáneo, Madrid: Ediciones Guadarrama, S.L., 1957. pp.195-196.

de otro, en la evasión se acepta o se crea, por la imaginación, un personaje adecuado para lo que se quiere negar. Es, pues, la invasión una forma de evasión.

LA SIRENA El protagonista de La sirena varada, Ricardo, niega VARADA la realidad para crearse un ser nuevo, fuera del mundo de todos los días. Se ha refugiado en una casona fuera de cualquier ciudad:

Florín.--- ¿Qué te propones? ¿Qué vas a hacer aquí?

Ricardo.--- Es algo complicado. Por lo pronto voy a fundar una república.

Florín.--- Muy platónico.

Ricardo.--- Una república de hombres solos donde no existe el sentido común.

Florina.--- ¡Admirable! ¿Y para cuántos días?

Ricardo.--- Para siempre.

Florín.--- Demasiado; ya serán unos días menos.

Ricardo.--- Le estoy hablando en serio. Encuentro que la vida es aburrida y estúpida por falta de imaginación. Demasiada razón, demasiada disciplina en todo. Y he pensado que en cualquier rincón hay media docena de hombres interesantes, con fantasía y sin sentido, que se están pudriendo entre los demás. Pues bien: yo voy a reunirlos en mi casa, libres y disparatados. A inventar una vida nueva, a soñar imposibles. Y todos conmigo, en esta casa: un asilo para huérfanos de sentido común.⁵

La crisis de La sirena varada es la amenaza a la existencia de evasión de Ricardo. Esto ocurre cuando Ricardo espera

⁵Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. p.119.

a Samy, el "clown" de circo, que será el presidente de la república fantástica. En vez de llegar Samy, entra por la ventana una joven desconocida que dice ser una sirena. Ricardo no tarda en enamorarse de la sirena y antes de caer el primer telón, es Ricardo quien comienza a quebrar su mundo fantástico preguntándole a la sirena su verdadera identidad:

Sirena.--- Déjame, no me quites ahora tu beso. ¡Es mío ya!

Ricardo.--- ¡No! ¡Ahora no te vas! ¡Ahora tengo que saber quién eres!⁶

No tarden en descubrir que la sirena está loca, ya al poco tiempo se enteran también que en realidad se llama María y es hija de Samy el "clown". Ricardo con la ayuda de don Florín, médico y viejo amigo de la familia de Ricardo, lentamente ayuda a la sirena a recobrar la cordura. Para entonces sabemos que Ricardo ha deshecho su mundo de ilusión al tener relaciones amorosas con la sirena, lo que está en contra de su república platónica.

Además de la sirena, don Florín y Samy, Ricardo tiene otros huéspedes. Uno es Daniel, pintor que, aburrido de los colores de todos los días, se ha vendado los ojos para imaginarse nuevos. Daniel actúa como cualquier persona, a pesar de la venda:

(Sale Pedrote. Daniel se sienta un poco aparte y se pone a hojear una revista, sin quitarse la venda, por supuesto. ...)

⁶Ibid. p.129.

.....
Ricardo.--- (Por Daniel.) Por lo pronto ya somos dos, y hace unos días era yo solo. ¿Ve usted? Ese hombre, que es capaz de vivir a oscuras porque le aburren los colores, éste es de los míos.

Florín.--- Ese hombre ... Pero ¿qué hace?

Daniel.--- Nada, estaba viendo esta revista; no merece la pena (La deja y enciende un pitillo).⁷

Otro de los huéspedes es Joaquín, el fantasma. Joaquín se había creado el papel de fantasma cuando la casona estaba en abandono, para que nadie le estorbara creyendo la casa encantada, pero Ricardo, sabiendo del encantamiento, con más ahínco aún, la adquirió. Pedrote, el criado de Ricardo, no toma parte en la república, solo está allí para servir a su amo:

Florín.--- ¿Y tú a seguirle el aire, no?

Pedrote.--- Yo quiero al señorito de corazón; adonde vaya él allá va Pedrote. Y aquí estamos.⁸

El clímax de esta obra ocurre cuando Ricardo arranca la venda de Daniel y se da cuenta que el pintor en realidad está ciego:

Ricardo.--- Pero esto es horrible ... ¿Y es ésta la verdad? ¿Siempre? ¿Es esto lo que usted quería devolver a Sirena? ¡Ah, no, no será! Gracias, don Florín, por lo que quiso hacer. Pero váyase, ¡no se marchaba esta tarde? ¡Pues váyase ya! Yo destruiré su obra otra vez punto por punto. ¡Y con qué alma, con que alegría

⁷Ibid. pp.118-119.

⁸Ibid. p.116.

nueva! (Gritando.) ¡Sirena! ¡Sirena!

...

Florín.--- ¡Loco! ¿Qué vas a hacer?

Ricardo.--- ¡Lo que Daniel! ¡Vendarla otra vez! ...⁹

Y es entonces que Sirena ruega por la cordura a causa de su hijo, dándose cuenta Ricardo, al mismo tiempo, que el amor por Sirena no puede existir en su vida fantástica, y se ve obligado a volver a la realidad:

Ricardo.--- No tengas miedo ... Nos espera el mar.
¡Juntos en él para siempre!

Sirena.--- No. Ya estuve una vez ... Es un abismo amargo. Y ahora ... (Cruza los brazos sobre el vientre y estalla en sollozos.) ¡Hijo mío!

Ricardo.--- Sirena.

Sirena.--- ¡Por él, Ricardo; no me lleves ...

Ricardo.--- Ahora sí ahora hay que curarla por encima de todo. (Vuelve junto a ella.) Duerme. (Besándole las manos con una ternura infinita.) María ...¹⁰

PROHIBIDO SUICIDARSE En Prohibido suicidarse en primavera,
EN PRIMAVERA

Casona otra vez establece el argumento fuera del mundo de todos los días. La comedia se desarrolla en un asilo para los que se quieren suicidar, en el cual se encuentran todos los mejores instrumentos para el suicidio. El asilo fue fundado por el Doctor Ariel,:

Doctor Roda.--- ... El Doctor Ariel fue mi maestro.
Su familia, desde varias generaciones,
era víctima de una extraña fatalidad:

⁹Ibid. p.160.

¹⁰Ibid. p.161.

su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos morían suicidándose en la plenitud de la vida, cuando empezaban a perder la juventud. El Doctor Ariel vivió torturado por esta idea. Todos sus estudios los dedicó a la biología y la psicología del suicidio, penetrando hasta lo más hondo en este sector desconcertante del alma. Cuando creyó que su hora fatal se acercaba, se retiró a estas montañas. Aquí cambió sus amigos, sus alimentos y sus libros. Aquí leía a los poetas, se bañaba en las cascadas frías, paseaba sus dos leguas a pie durante el día, y escuchaba a Beethoven por las noches. Y aquí murió, vencedor de su destino, de una muerte noble y serena, a los setenta años de felicidad.¹¹

De todas las obras teatrales de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera es la única en que todos los personajes tratan de evadir la realidad, ya que aun en La sirena varada algunos personajes se mantienen firmes en el mundo real. El Doctor Florín y el fantasma, Joaquín, desde el primer telón hasta el último, quedan en plena realidad. Joaquín, que siguió haciendo el papel de fantasma, lo hizo tan sólo por permanecer en casa. Casona en un artículo en A B C después del estreno madrileño de Prohibido suicidarse en primavera dijo:

la comedia quedó montada en un sanatorio de almas ... habilitado para el despliegue de una curiosa variedad de tipos atacados de ese supremo y contagioso afán de evasión.¹²

El protagonista de Prohibido suicidarse en primavera es la evasión, y el antagonista es la realidad en cada uno de

¹¹ibid. p.234.

¹²Alejandro Casona, "Autocrítica de Prohibido suicidarse en primavera," (periódico madrileño,) A B C 12 de febrero de 1964. p.63.

los personajes, o sea, que es la realidad la que amenaza a la evasión, y no el caso contrario.

Los personajes principales son: Fernando, periodista especializado en reportajes sensacionales; Chole, compañera y novia de Fernando; Juan, hermano de Fernando; el Doctor Roda, director del asilo; el amante imaginario, empleado en una casa de banca, además poeta; Cora Yako, cantante de ópera que ha llegado al asilo por la publicidad; y Alicia, mujer soltera.

Fernando y Chole llegan al asilo sin querer cuando se les acaba la gasolina. Son una pareja completamente alegre y feliz sin pensar en el mundo que los rodea. Al encontrarse en un lugar tan extraño, deciden quedarse, llevados por su curiosidad periodística. Los recibe el Doctor Roda y después les explica que el Hogar del Suicida fue fundado para salvar a los desdichados del suicidio, que en realidad viene a ser un:

Doctor Roda.--- ... Sanatorio de Almas. Aparentemente, esta casa no es más que el club del perfecto suicida. Todo en ella está previsto para una muerte voluntaria, estética y confortable; los mejores venenos, los baños con rosas y música ... Tenemos un lago de leyenda, celdas individuales y colectivas, festines Borgia y tañedores de arpa. Y el más bello paisaje del mundo. La primera reacción del desesperado al entrar aquí es el aplazamiento. Su sentido heroico de la muerte se ve defraudado. ¡Todo se le presenta aquí tan natural! Es el efecto moral de una ducha fría. Esa noche algunos aceptan alimentos, otros llegan a dormir, e invariablemente todos rompen a llorar. Es la primera etapa.

Chole.--- (Echando mano a su lápiz.) Magnífico.

Segunda etapa. ...

Doctor Roda.--- Etapa de la meditación. El enfermo pasa largas horas en silencio y soledad. Luego pide libros. Después busca compañía. Va interesándose por los casos de sus compañeros. Llega a sentir una piadosa ternura por el dolor hermano. Y acaba por salir al campo. El aire libre y el paisaje empiezan a operar en él. Un día se sorprende a sí mismo acariciando a una rosa. ...

Fernando.--- Y empieza la tercera etapa.

Doctor Roda.--- La última. El alma se tonifica al compás de los músculos. El pasado va perdiendo sombras y fuerza; cien pequeños caminos se van abriendo hacia el porvenir, se van ensanchando, floreciendo. ... Un día ve las manzanas nuevas estallar en el árbol, al labrador que canta sudando al sol, dos novios que se besan mordiéndose la risa ... ¡Y un ansia caliente de vivir se le abraza a las entrañas como un grito! Ese día el enfermo abandona la casa, y en cuanto traspasa el jardín, echa a correr sin volver la cabeza. ¡Está salvado!¹³

No tardan Fernando y Chole en tropezar con Juan, quien se encuentra en el asilo porque se siente desgraciado. Desde niño su hermano, Fernando, había sido el más fuerte y el bien parecido, el preferido de su madre, a quien adoraba Juan. Ya mayor, fue Fernando en quien se fijó Chole. Juan se sentía inferior, cosa que en el fondo era evasión; esta inferioridad existía sólo en su imaginación. Su inferioridad, pues, será su verdad, aunque falsa. Juan no odiaba a Fernando, puesto que él decía que su hermano era bueno, aunque le tenía envidia. Cuando

¹³Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. pp.235-236.

Fernando y Chole se encuentran con Juan, ignoran todo lo que siente Juan.

En esta obra, como lo hizo en La dama del alba, Casoa anuncia el clímax con los personajes, el Amante Imaginario y Cora Yako. El Amante Imaginario había ido una noche a la ópera, enamorándose de la cantante Cora Yako. Roba dinero para mandarle flores, pero ella no hace caso de ellas, entre tantas flores de sus muchos admiradores. Después el Amante Imaginario sueña con viajes lejanos con Cora. Cuando el Amante Imaginario tiene la oportunidad de huir con Cora Yako la rechaza, como lo hiciera Juan con Chole más tarde. La verdadera Cora Yako no era la misma mujer de sus sueños, y así es como regresa el Amante a la realidad.

Cuando la realidad del dolor de Juan invade el mundo alegre de Chole, ella trata de suicidarse, pero pronto se da cuenta que su muerte habría convertido ese dolor entre los hermanos en verdadero odio:

Fernando.--- ... Tu muerte nos hubiera separado todavía más, convirtiendo en odio lo que hasta ahora no ha sido más que dolor.¹⁴

El clímax de Prohibido suicidarse en primavera ocurre cuando Chole trata de substituir la ilusión de alegría e inadvertencia al mundo, para una situación irreal en que por lástima ella se quedaría con Juan. Juan reconoce lo ridículo de lo que propone Chole:

¹⁴Ibid. p.282.

Juan.--- ... Gracias, Chole ... Ya sabía yo que no podía ser, que te engañabas a ti misma. Pero gracias por lo que has querido hacer. Llévala, Fernando. ...¹⁵

El Doctor Roda también vivía una vida de evasión, aunque evasión distinta de la de los demás. El Doctor negaba la realidad simplemente porque sacaba a las almas doloridas del mundo de todos los días, metiéndoles en un lugar fantástico e irreal. Para que sane una persona con tendencias al suicidio, sin embargo, la cura no puede llevarse a cabo a través de la evasión, sino enfrentándose a la realidad y aceptando la verdad. El Doctor Roda les da una ilusión para evitar el suicidio, en vez de ayudarles a enfrentarse con la realidad.

Vemos que en Prohibido suicidarse en primavera ninguno de los personajes pudo negar la realidad cuando la realidad llegó a ser imprescindible para seguir viviendo, y que el suicidio no es una solución, puesto que es una negación de la vida, por lo tanto es otra forma de evasión.

LA CASA DE LOS SIETE BALCONES En La casa de los siete balcones, Casona trata la evasión de una manera completamente diferente que en La sirena varada o Prohibido suicidarse en primavera. La protagonista, la tía Genoveva, nunca llega a aceptar la realidad. El antagonista es Ramón, viudo y cuñado de Genoveva, quien quiere echarla de la casa, quedándose con la fortuna en joyas que ella ha escondido.

Genoveva vive en un ensueño de esperanza. Cuando joven

¹⁵Ibid. p.284.

su novio había marchado a América para hacer su fortuna, prometiéndole mandar por ella lo más pronto posible. Al poco tiempo, sin embargo, se casó con otra. Genoveva se negó a sí misma la verdad de la traición, viviendo desde entonces con la esperanza de que cualquier día llegase la carta del novio que la reclamaba. La evasión de Genoveva es tan completa que llega hasta el punto de negar que han pasado años desde que se fue su novio, y rechaza todo lo que pueda amenazar su ilusión:

Genoveva.--- ... Todo lo feo, lo sucio, lo grosero,
se tacha, y en paz. ...¹⁶

La casa de los siete balcones, es una de las pocas comedias de Alejandro Casona en que aparecen personajes fantásticos que no son ni personajes de evasión ni alegóricos. El sobrino de Genoveva e hijo de Ramón es Uriel, joven mudo que sólo puede comunicar con Genoveva, haciéndolo mentalmente, cosa que se efectuaba por el amor:

German.--- Lo que no sé es qué infinita cantidad de
amor hará falta para llegar a ese prodigio.¹⁷

Otros personajes fantásticos son los espíritus: el abuelo; la madre de Uriel y hermana de Genoveva; además de Alicia, quien murió casi niña y quien había sido compañera de Uriel. Estos personajes se le aparecen al joven mudo cuando está solo y triste.

En una de las visitas de los espíritus, Uriel indica que se quisiera suicidar para estar felizmente con ellos. Su

¹⁶Ibid. tomo II. p.577.

¹⁷Ibid. p.571.

madre le advierte que si el día llegase en que él se suicidara, ese día nunca más los volvería a ver. Esta idea del suicidio, como ya hemos dicho en la biografía de Casona, está muy de acuerdo con su concepto de la evasión. Sólo que en este ejemplo Casona casi dice que la evasión es un pecado, ya que la evasión de Uriel por medio del suicidio sería castigado. Recordemos que el suicidio de Angélica en La dama del alba no fue para evadir la realidad, sino para aceptarla, puesto que ella misma había destruido su vida al traicionar a su marido.

Ramón había tratado de sacarle a Genoveva el secreto del tesoro golpeándola y encerrándola. Incluso trató de reducirla por medio del hambre; todo, en fin, cuanto se le podía ocurrir. Todo en vano, aunque su querida, Amanda, no tardó en hallar la clave de su silencio. Amanda falsificó una carta con un sello americano y con ella tentó a Genoveva a que le dijera el secreto. La pobre Genoveva, que había esperado treinta años por la carta de su novio llamándola, no tardó un instante en hablar, con tal de que le entregasen la carta.

Cuando Ramón halla la fortuna, hace preparativos para mandar a Genoveva al manicomio, engañándola al decirle que la lleva para embarcar a América. Uriel se da cuenta de la verdad y toma un caballo para avisarle al Doctor Germán, amigo de Genoveva. Uriel cae del caballo y muere, llegándole así la muerte y la felicidad a la vez.

La obra termina en un acto de ternura por parte del espíritu de Uriel:

Madre.--- ¿Adónde vas?

Uriel.--- A dejarle lo único que puedo. Un pequeño regalo de despedida. ... (Con una infinita delicadeza le toma una mano y se la besa. Genoveva, estremecida, queda inmóvil un instante. Retira con un escalofrío la mano besada. No se atreve a mirar.)

Genoveva.--- ... ¡Qué extraño! Fue como cuando se abre de golpe una ventana y entra un soplo fresco. (Mirando la mano.) Pero sólo aquí. Nunca había tenido en la mano nada tan suave y tan ardiente ... (Toma la mano con la otra, se la lleva a la mejilla, acariciándola, y besa el sitio del beso. ...)¹⁸

Nos queda la esperanza de que ella, como Uriel, no tardará en encontrar la felicidad. Con el personaje de Genoveva hemos visto que, aunque la realidad de la vida esté desprovista de esperanza, sin embargo, la evasión no puede seguir inconclusa.

Por lo visto, la evasión en estas tres obras es, según Casona, una negación de la vida, y la vida "no es solamente un derecho. Es sobre todo un deber."¹⁹

¹⁸Ibid. p.641.

¹⁹Ibid. Tomo I, p.248.

ESTOICISMO

--- la parte más importante y vital del Estoicismo--- se centra en la virtud, único medio de alcanzar el fin supremo del hombre: la felicidad. La virtud se funda en el saber y la misión suprema de la filosofía es precisamente enseñar a ser virtuoso. Las virtudes fundamentales son: 1) la sabiduría que se muestra en la elección acertada; 2) la fortaleza del alma y el dominio de sí mismo que se manifiestan en la apatía, es decir, en el estar libre de toda pasión y permanecer impasible ante el dolor y los males de la vida; 3) la justicia. Sabio es, pues, quien vive de acuerdo consigo mismo y de acuerdo con la Naturaleza; como esta se identifica para los estoicos con la razón, el sentido de esta máxima es: acepta el destino, somete tu propia razón a la razón del mundo.¹

Alejandro Casona, a pesar de que no se le podría llamar puramente estoico, sin embargo, por su tratamiento del tema de evasión, manifiesta tendencias hacia esa filosofía. El aspecto más importante que lo separa del pleno estoicismo me parece ser la importancia que le da al amor --- cualquier clase de amor--- en todas sus obras. La comedia casoniana que mejor ejemplifica sus tendencias estoicas es sin duda, Los árboles mueren de pie, en la que hasta el título hace pensar en el estoicismo: un árbol muere de pie enfrentándose con la vida, hasta el último instante. Correspondería el dicho inglés al mismo sentido "To die with your boots on." La evasión siendo negación y una forma de cobardía ante la vida, está completamente en contra de la fuerza de alma que manifiesta el estoicismo y el pensamiento de Alejandro Casona.

¹Diccionario enciclopédico, Union Tipográfica Editorial Hispanoamericana: México, 1953. p.1011. Tomo IV.

LOS ARBOLES MUEREN DE PIE Como en Prohibido suicidarse en primavera, el protagonista de Los árboles mueren de pie es la evasión representada por los personajes, Mauricio, Alicia y Balboa. Al antagonista, la realidad, la representa el otro "Mauricio", el verdadero nieto. También, como Prohibido suicidarse en primavera, esta comedia trata de un instituto de caridad para almas:

Mauricio.--- Lo que estamos ensayando aquí es una beneficencia pública para el alma.²

también fundada por el Doctor Ariel. En Los árboles mueren de pie, no obstante, el Doctor todavía vive, aunque nunca aparece, se habla de él.

Esta obra comienza cómicamente, como muchas de las comedias casonianas: Otra vez el diablo, por ejemplo, parece pertenecer al teatro infantil al principio; La sirena varada, que comienza en la casona de la república cómica de Ricardo. En Los árboles mueren de pie el aspecto cómico llega hasta el absurdo desde el principio de la obra hasta casi la mitad del primer acto. Cuando se levanta el telón, la escena está dispuesta de la siguiente manera:

En contraste con el aspecto burocrático hay acá y allá un rastro sospechoso de fantasía: redes de pescadores, carátulas, un maniquí descabezado con manto, un globo terráqueo, armas inútiles, mapas coloristas de países que no han existido nunca; toda esa bigarrada promiscuidad de las almonedas y las tiendas de anticuario.³

Los personajes incluyen un profesor que hace el papel de pastor protestante y de marinero noruego, un ilusionista,

²Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, edición de Juan Rodríguez-Castellano, New York: Henry Holt and Co. 1953. p.45.

³Ibid. pp. 3-4.

un cazador y un mendigo que es el ladrón de los ladrones. Estos personajes hacen el bien consolando y curando las almas de los desdichados. El caso por excelencia nos lo describe Mauricio:

Mauricio.--- Una noche el Juez Mendizábal iba a firmar una sentencia de muerte; ya había firmado muchas en su vida y no había peligro de que le temblara el pulso. Todos sabíamos que ni con súplicas ni con lágrimas podía conseguirse nada. El Juez Mendizábal era insensible al dolor humano, pero en cambio sentía una profunda ternura por los pájaros. Frente a su ventana abierta el Juez recactaba tranquilamente la sentencia. En aquel momento, en el jardín rompió a cantar un ruiseñor. Fue como si de pronto se oyera latir en el silencio el corazón de la noche. Y aquella mano de hielo tembló por primera vez. Sólo entonces comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan sagrado y tan alto, que jamás un hombre tendrá el derecho de quitársela a otro. Y la sentencia no se firmó.

Isabel.--- ... ¡No irá a decirme que también aquel ruiseñor era usted!

Mauricio.--- No, yo no he llegado a tanto. Pero tenemos un imitador de pájaros! ¡prodigioso ...⁴

Isabel llega a la institución al salvarla Mauricio del suicidio, Balboa al querer ayudar a su mujer. El nieto de Balboa había sido un malvado hasta que cansado de la vida errante del nieto, el abuelo lo echó de la casa. El nieto se fue al Canadá donde siguió su vida de perdición. Mientras tanto, Balboa falsificó cartas para que su mujer creyera que el nieto se había

4Ibid. pp.52-53.

reformado. Balboa le dió al nieto imaginario, educación y esposa. Las cartas falsas siguieron por veinte años, hasta que supo el abuelo que el verdadero nieto regresaba. Poco después se enteró Balboa que el vapor en que venía el nieto se había hundido, y fue entonces cuando le pidió ayuda a Mauricio.

Mauricio se compromete a hacer el papel del nieto e Isabel el de su mujer para así darle a la abuela unos días felices.

Mauricio e Isabel pasan unos días en casa de Balboa y la abuela, los suficientes para que Isabel se enamore de él. Isabel llega al punto donde ya no puede mantener la vida de ilusión como compañera de institución, ya que la realidad de su amor ha invadido su evasión.

A los dos días de pensar Mauricio decirle a la abuela que él e Isabel tienen que regresar al Canadá, llega el verdadero nieto, quien había tomado otro vapor. Llega seguido de gente a quien debe dinero, dispuestos a matarle si no paga. Llega el nieto a exigirle al abuelo que le dé el dinero que necesita para pagar. Cuando éste se lo niega le dice que si no se lo da, le dirá toda la verdad a la abuela. La abuela, sin embargo, ya lo sabe todo y cuando va el nieto a decirselo, ella lo echa. En vez de decirles a Mauricio e Isabel que sabe la verdad, sigue con la comedia para no hacerles a ellos sufrir:

Abuela.--- Es el último día Fernando. Que no me vean caída. Muerta por dentro, pero de pie. Como un árbol. ...⁵

⁵Ibid. p.159.

ESTOICISMO EN OTRAS OBRAS La abuela de Los árboles mueren de pie, es casi el mismo personaje que la abuela de La barca sin pescador:

Estela.--- Va a cumplir setenta años de juventud.

Ricardo.--- ¿Y es siempre así?

Estela.--- Siempre; en el buen tiempo y en el malo.⁶
Hay árboles que nunca pierden las hojas.

Y Telva en La dama del alba:

Telva.--- ... ¿Va a decirme a mí lo que es un hijo?
... ¡Yo perdí los siete el mismo día! ...
¿Iba por eso a cubrirme la cabeza con el manto y sentarme a llorar a la puerta? ¡Los lloré de pie, trabajando!⁷

También en La dama del alba aparece el estoicismo de Casona con la Peregrina, cuando habla con el Abuelo de la muerte:

Peregrina.--- Me estraña de ti. Bien está que me imaginen odiosa los cobardes. Pero tú perteneces a un pueblo que ha sabido siempre mirarme de frente. Vuestros poetas me cantaron como a una novia. Vuestros místicos me esperaban en un éxtasis impaciente, como una rendición. Y el más grande de vuestros sabios, me llamó "libertad". Todavía recuerdo sus palabras, cuando salí a esperarme en un baño de rosas: "¿Quieres saber dónde está la libertad? ¡Todas las venas de tu cuerpo pueden conducirte a ella!"⁸

Así sucede también en La sirena varada, cuando el Doctor Florín

⁶Alejandro Casona, La barca sin pescador, edición de José Balseiro y J. Riis Owre. p.57.

⁷Alejandro Casona, La dama del alba, edición de Juan Rodríguez-Castellano. p.10.

⁸Ibid. p.50.

comenta sobre la evasión de Ricardo:

Florín.--- Mentirla no; por dura que sea la verdad, hay que mirarla de frente. (Junto a él con intención.) ¿Me oye, Daniel? Por dura que sea. De nada sirve vendarse los ojos.⁹

En cuanto a la virtud estoica, el mejor ejemplo casoniano es la condenación del pecado en Siete gritos en el mar.

Para lograr tener esta fuerza estoica que encontramos en todas las comedias, Alejandro Casona tiene que incluir el amor. Como hemos visto a través de este trabajo, los personajes de Casona encuentran tranquilidad en sí mismos a través de un alma fuerte y sana. La filosofía predominante de este gran dramaturgo español, por lo tanto, es que sólo el amor puede sostener el dominio de sí mismo para enfrentarse con la vida tal y como es, elemento imprescindible para alcanzar ese fin supremo del hombre: la felicidad.

⁹Alejandro Casona, Obras completas, tercera edición, tomo I. p.151.

OBRAS DE ALEJANDRO CASONA

POESIA:

La flauta del sapo. edición privada, Valle de Arán, 1930.
edición de homenaje, Instituto de Cultura Ibero-
Americana; México, 1937.

El peregrino de la barba florida. Madrid: Caro Raggio, 1926.

PROSA:

Flor de leyendas. Madrid: Espasa-Calpe, 1933;
segunda edición, 1936.

ESTUDIOS CRITICOS:

El Diablo en la literatura y en el arte. Tesis para la Escuela
Superior del Magisterio de Madrid. Inédito.

Las mujeres de Lope de Vega. Conferencia en la Aula Magna de
la Universidad de La Habana; publicada en la Revista
de Indias, Bogotá, 1938.

Galdós y el romanticismo. Conferencia en Buenos Aires. Publica-
da en Cursos y conferencias, Revista del Colegio Libre
de Estudios Superiores, Buenos Aires, Año XII, vol. XXIV,
núm. 139 a 141, octubre, noviembre y diciembre, 1943,
pp. 99-111

Nueva poesía. Conferencia en el Ateneo "Pi y Margal" en Buenos
Aires, 1945. Inédito.

TEATRO:

La sirena varada. Comedia en tres actos. (Premio Lope de Vega)
Estreno: Teatro Español, Madrid; 17 de marzo de 1934.
Ediciones: Rivadeneyra, La Farsa, Madrid; 1934.
Losada, Buenos Aires; 1941 (con Prohibido
suicidarse en primavera y Entremés del mance-
bo que casó con mujer brava.)
Appleton, Nueva York; 1951, edición de Ruth
C. Gillespie.
Traducciones: Italiano; Gillerto Beccari.
Francés; Jean Camp.
Portugués; Nair Lacerda.

- Otra vez el Diablo, Cuento de miedo en tres Jornadas y un amanecer.
Estreno: Teatro Español, Madrid; 26 de abril de 1935.
Ediciones: Rivadeneira, La Farsa, año 9, núm. 410, julio de 1935.
Ediciones de la Universidad Nacional, México; 1937.
Losada, Buenos Aires; 1943.
- El misterio del Marfa Celeste. (En colaboración con Alfonso Hernández-Catá.) Comedia en tres actos.
Estreno: Teatro de la Zarzuela, Madrid; julio de 1935.
Inédito.
- Entremés del mancebo que casó con mujer brava. Comedia en un acto.
Estreno: Teatro del pueblo de las Misiones pedagógicas.
Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1941.
- Sancho Panza en la insula Barataria. Comedia en un acto.
Estreno: Teatro del pueblo de las Misiones pedagógicas.
Ediciones: Solamente en Alejandro Casona: Obras completas.
- Nuestra Natacha. Comedia en tres actos.
Estreno: Teatro Victoria, Madrid; 6 de febrero de 1936.
Ediciones: Poveda, Madrid; 1936.
Teatro Selecto; 1936. Barcelona.
Argentores; 1936. Buenos Aires.
Losada; Buenos Aires 1943.
Appleton, Nueva York; 1947, edición de William Shoemaker.
Traducciones: Portugués; Miroel Silveira.
Francés; Jean Camp y Jean Cassou.
- Prohibido suicidarse en primavera. comedia en tres actos.
Estreno: Teatro Arbu, México D.F.; 12 de junio de 1937.
Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1941
Traducciones: Portugués; Nair Laceda.
- El crimen de Lord Arturo. Comedia en tres actos. Dramatización de la obra de Oscar Wilde, Lord Arthur Savile's Crime: A Study of Duty.
Estreno: La Habana; 1938.
Ediciones: Solamente en Alejandro Casona: Obras completas.
- Romance de Dan y Elsa. Romance en tres actos.
Estreno: Teatro Nacional, Caracas; 1938.
Ediciones: Solamente en Alejandro Casona: Obras completas, con el título; Romance en tres noches.

Sinfonía inacabada. Comedia en tres actos.

Estreno: Teatro Solís, Montevideo; 1940.
Ediciones: Solamente en Obras completas.
Traducciones: Portugués; Miroel Silveira.

María Curie. Biografía escénica. Obra de circunstancia, en colaboración con Francisco Madrid.

Estreno: Teatro Smart, Buenos Aires; 1940.
Ediciones: Inédita.

Las tres perfectas casadas. Comedia en tres actos, inspirada por The Old Bachelor de Arthur Schnitzler.

Estreno: Teatro Avenida, Buenos Aires; mayo de 1941.
Ediciones: Solamente en Obras completas.

La dama del alba. Retablo en cuatro actos.

Estreno: Teatro Avenida, Buenos Aires; 3 de noviembre de 1944.

Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1944
Scribner's Sons, Nueva York; 1947 edición de Juan Rodríguez-Castellano.

Traducciones: Portugués; Valdemar de Oliveira.

La barca sin pescador. Comedia en tres actos.

Estreno: Teatro Liceo, Buenos Aires; 24 de julio de 1945.

Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1951
Oxford University Press, Nueva York; 1960, edición de José A. Balseiro y J. Riis Owre.

La molinera de arcos. Tonadilla en cinco escenas y un romance de ciego.

Estreno: Teatro Argentino, Buenos Aires; 19 de junio de 1947.

Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1949.

Los árboles mueren de pie. Comedia en tres actos.

Estreno: Teatro Ateneo, Buenos Aires; 1 de abril de 1949.

Ediciones: Losada, Buenos Aires; 1951
Henry Holt, Nueva York; 1953, edición de Juan Rodríguez-Castellano.

Siete gritos en el mar. Comedia imposible en tres actos.

Estreno: Teatro Politeama, Buenos Aires; 14 de marzo de 1952.

Ediciones: Solamente en Obras completas.

La tercera palabra. Comedia en tres actos.

Estreno: Teatro Odeón, Buenos Aires; 29 de mayo de 1953.

Ediciones: Solamente en Obras completas.

- Corona de amor y muerte. Leyenda dramática en tres actos.
Estreno: Teatro Odeón, Buenos Aires; 8 de marzo de 1955.
Ediciones: Oxford University Press, Nueva York; 1960,
edición de José A. Balseiro y J. Riis Owre.
- Carta de una desconocida. Drama para una sola voz, según la narración de Stefan Zweig.
Estreno: Teatro Sao Pedro, Porto Alegre; 9 de enero de 1957, por Berta Singerman.
Ediciones: Obras completas, 2nd. y 3a. ediciones.
- La casa de los siete balcones. Comedia en tres actos.
Estreno: Teatro Liceo, Buenos Aires; 12 de abril de 1957.
Ediciones: Solamente en Obras completas, 2nda. y 3a. ediciones.
- El anzuelo de Fenisa. (Refundición de la obra de Lope de Vega.)
Estreno: Buenos Aires; 1953.
Inédita.
- El caballero de las espuelas de oro.
Estreno: Madrid; 1964.
Inédita.
- Alejandro Casona: Obras completas. Con un prólogo por Federico Carlos Sáinz de Robles. En dos tomos.
Ediciones: Primera; Aguilar, México, 1954.
Segunda; Aguilar, Madrid, 1959.
Tercera; Aguilar, Madrid, 1963.

OBRAS DE CONSULTA

- Altolaguirre, Manuel. "Nuestro teatro," en Hora de España nú. IX, septiembre, 1937, págs. 29-37.
- Anónimo. Homenaje a Alejandro Casona. Madrid: Inspectores de Primera Enseñanza de España, 1935.
- _____. "Sobe, Flor de leyendas," Índice Literario, (Madrid) junio, 1933, págs. 163-164.
- "Autocrítica: Prohibido suicidarse en primavera," A B C, (Madrid), 12 de febrero de 1964 pág. 63.
- Balseiro, José A. "Alejandro Casona," El Mundo, (San Juan, Puerto Rico), 29 de junio de 1941.
- _____. "El teatro de Alejandro Casona," El Mundo, (San Juan, Puerto Rico), 13 de julio de 1941.
- Balseiro, José y Riis Owre, J. "Introduction," La barca sin pescador, Nueva York: Oxford University Press, 1955.
- _____. "Introduction," Corona de amor y muerte. Oxford University Press, 1960.
- Bianchi, Alfredo A. "El teatro de Alejandro Casona," Nosotros, (Buenos Aires), Volumen I, 1936, págs. 309-314.
- Borrás, Angel A. "Musical Underscoring in teh Dramas of Casona," Hispania, Vo. XLVII, nú. 3, sep., 1964.
- Cabal, Constantino. Las costumbres asturianas. Madrid: Talleres Voluntad, 1931.
- _____. Del folk-lore de Asturias. Madrid: Talleres Voluntad, 1938.
- _____. "Contribución al" Diccionario folklórico de Asturias. Oviedo: Graficas Summa, tomo II 1951, tomo IV 1955, tomo V 1958.
- Cabezas, Juan Antonio. Asturias: Biografía de una región, Madrid: Espasa-Calpe, 1956.

- Caso González, José. "Fantasía y realidad en el teatro de Alejandro Casona," Archivum, (Oviedo), tomo V, págs. 304-318.
- Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición IV Cenenario, Madrid: Ediciones Castilla S.A.
- Chabás, Juan. Literatura española contemporánea: 1898-1950. La Habana: Cultural, S.A., 1952.
- Colección de los mejores autores españoles, tomo X, Tesoro del teatro español, tomo I, Orígenes del teatro español. por D.L. F. de Moratín. Madrid: Librería Europa de Bandry, 1838.
- "Crónica Cultural," Oficina de Cultura, de la Embajada de España a los Estados Unidos de América, noviembre-diciembre, 1964. pág. 6.
- Díaz-Plaja, Guillermo, Literatura Hispánica contemporánea: A través de los críticos y de los textos. segunda edición, Barcelona: 1964, págs. 332-343.
- Díez-Canedo, Enrique. "The Contemporary Spanish Theater," en Thomas H. Dickinson. The Theater in a changing Europe. New York: Holt, 1937, págs. 285-320.
- _____. "Panorama del teatro español desde 1914 hasta 1936," Hora de España, núm. 16, abril de 1938, págs. 13-52.
- "Diccionario Católico," Sagrada Biblia, primera edición, ed. Mons. Dr. Juan Stranbinger, apro. Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Miguel Darío Miranda, Arzobispo Primado de México. Chicago: La Prensa Católica, 1958.
- Diccionario enciclopédico. Tomo IV. México: Union Tipográfica Editorial Hispanoamericana, 1953.
- Eichelbaum, Samuel. "Teatro extranjero-Nuestra Natacha," en Nosotros, vol. I, 1936, págs. 104-107.
- Entrambasaguas, Joaquín de. "El teatro de Alejandro Casona," (Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 10 de mayo de 1950,) e impreso parcialmente en la revista Clavileño, (Madrid) núm. 4, julio-agosto, 1950.
- Espina, Antonio. "Nuestra Natacha," El Sol, (Madrid), 7 de feb. de 1936.
- Fernández Almagro, Melchor, "La sirena varada," El Sol, (Madrid), 18 de marzo de 1934.
- Fishtine, Edith. "Review of Nuestra Natacha." Books Abroad, vol. XI, núm. 2. 1937.

- Galaor, Don. "Prohibido suicidarse en primavera," Bohemia, (La Habana), 21 de nov. de 1937, págs. 33-56.
- Gil-Albert, Juan. "La barraca." Hora de España, núm. X, oct. de 1937, págs. 76-77.
- Gillespie, Ruth C. "Introduction," La sirena varada. Nueva York: Appleton, 1951.
- Ignatov, S. El teatro europeo en los tiempos modernos. Buenos Aires: Ed. Futuro, 1947.
- Leighton, Charles H. "Alejandro Casona and the Significance of Dreams," Hispania, vol. XLV núm. 4, dic. 1962, págs. 697-703.
- _____. "Alejandro Casona and the Devil," Hispania, vol. XLVIII, núm. 1, marzo, 1965.
- Liscano, J. "Esbozo para una interpretación de Alejandro Casona," Revista de la Federación de Estudiantes de Venezuela, (Caracas), vol. II, págs. 28-33, 1938.
- Monner Sans, José María. Panorama del nuevo teatro. Buenos Aires: Losada, 1942.
- Moon, H. Kay. "Calderón and Casona" Hispania, vol. XLVIII núm. 1, marzo 1965.
- Nieto Arteta, Luis E. "Universalidad y sexualismo en el teatro: Casona y García Lorca." Revista de las Indias, (Bogotá), vol. XII, dic. 1941, págs. 85-96.
- Northup, George Tyler. An Introduction to Spanish Literature. Tercera edición, Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Perez Minik, Domingo: Debate sobre el teatro español contemporáneo. Santa Cruz de Tenerife; Ed. Goya, 1953.
- Prampolini, S. Historia de la literatura Universal, Tomo XI, Apéndice a La literatura castellana, por Guillermo de Torre. Buenos Aires: Uteha, 1941.
- Rodríguez-Castellano, Juan. "Alejandro Casona---Expatriado español," Hispania, vol. XXV, 1942, págs. 49-54.
- _____. "Introduction," La dama del alba, Nueva York: Scribner's Sons, 1947.

_____. "Casona y Asturias," Hispania, vol. XXXV, núm. 4, nov. 1952.

_____. "Introduction," Los árboles mueren de pie, Nueva York: Henry Holt, 1953.

_____. "Alejandro Casona, Español repatriado," Hispania, vol. XLVI, núm. 2, mayo, 1963.

Sagrada Biblia.

Sáinz de Robles, Federico Carlos. Diccionario de la literatura. Tomo II, 2a. edición, Madrid, 1953.

_____. "Prólogo," Alejandro Casona: Obras completas, 1a. edición, México: Aguilar, 1954. 2da. edición, Madrid: Aguilar, 1959. 3a. edición, Madrid: Aguilar, 1963.

Sánchez Barbudo, Antonio. "El grupo 'Arte y propaganda' en el teatro de la Zarzuela de Madrid." Hora de España, núm. X, oct. 1937, págs. 75-76.

Schwartz, Kessel, "Reality in the Works of Alejandro Casona," Hispania, vol. XL, núm. 1, marzo, 1957.

Shoemaker, William H. "Introduction," Nuestra Natacha, Nueva York: Appleton, 1947.

Souviron, José María. La nueva poesía española. Santiago de Chile: Editorial Nascimento, 1932, págs. 46-53.

Suarez, Constantino. Escritores y artistas asturianos. Tomo VI P-R, Oviedo: Edición y Adiciones de José María Martínez Cachero, 1957.

Tiempo, César. "Con Alejandro Casona," El Radical, (Buenos Aires), 23 de junio de 1945.

Torrente Ballester, Gonzalo. Teatro español contemporáneo. Madrid: Ediciones Guadarrama, S.L. 1957.

Triwedi, Mitchell D. "Inés de Castro, 'Cuello de Garza'; Una nota sobre el Reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara," Hispanofilia, (Amherst Mass.), núm. 15, mayo de 1962, págs. 1-7.

Unamuno, Miguel de, San Manuel Bueno, Mártir: Y tres historias más, quinta edición, Madrid: Espasa-Calpe, 1963.

Valbuena Prat, Angel. Historia de la literatura española. 4a. edición, tomo III, Barcelona: 1953.

Woosley, A. Wallace. "Illusion versus Reality in Some of the plays of Alejandro Casona," Modern Language Journal, vol. XXXVIII, Enero a diciembre de 1954, págs. 80-84.

MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRARIES

3 1293 03082 5156