

**Universidad de Al Azhar
Facultad de Humanidades
Departamento de Español**

**Tendencias reformistas y costumbres
populares en dos obras teatrales de Carlos
Arniches
*La señorita de Trevélez y Es mi hombre***

**Tesina presentada
Por
Ayat Rabie Shafik**

**Bajo la dirección de
Dr./Serry Mohamed Abdel Latif
Catedrático de la facultad de Idiomas, Universidad de Al Azhar
Dr./Zidan Abdel Halim Zidan
Catedrático de la facultad de Idiomas, Universidad de Al Azhar**

A mis queridísimos padres, mi marido, mis hijos y mis
hermanos

Agradecimiento

Me gustaría agradecer a algunas personas que me ayudaron mucho en mi trabajo.

Agradezco al director de mi tesina, Prof. Dr. Zidan Abdel Halim Zidan por su incesable auxilio, su fuerte apoyo y su revisión meticulosa del trabajo, a mi estimado profesor, Prof. Dr. Serry Abdel Latif por su cooperación y el enorme refuerzo que me prestó y a todos los profesores que contribuyeron a mi preeminencia.

Muchísimas gracias a los estimados profesores Dr. Mohamed el saghir y Dra. Rana Abu Elfadl por haber aceptado ser parte de este trabajo.

Un montón de gracias a mis padres a quienes no bastan las palabras del diccionario para expresarles mi reconocimiento, a mi querido marido por apoyarme, darme ánimos, haberme inspirado algunas ideas además de haberme ayudado a realizar todo el trabajo, a mis hermanos y a mi querido suegro.

Índice

♦ <u>Agradecimientos</u>	III
♦ <u>Prólogo</u>	VIII
♦ <u>Introducción</u>	1
1- Perfil biográfico y humano de Carlos Arniches	2
2- Arniches y su época	7
* Entorno historico-pólitio	7
* Entorno económico	9
* Entorno social	10
* Entorno cultural	10
♦ <u>Capítulo primero</u>	
Los perfiles del mundo teatral arnichesco	12
1- El teatro arnichesco	13
2- Opiniones de escritores y dramaturgos sobre Arniches	16
3- La generación del 98	19
4- El Sainete	21
5- El género chico	23
6- La tragedia grotesca	26
7- El teatro político	30
8- El madrileñismo	31
9- El costumbrismo	32
10-Un autor popular	33

11-El lenguaje arnichesco-----	34
--------------------------------	----

♦ Capítulo segundo

Análisis de La Señorita de Treveléz-----	37
---	-----------

1- Argumento-----	42
2- Estructura-----	44
3- Macrosecuencia-----	45
4- El espacio-----	52
5- La decoración -----	54
6- El tiempo -----	56
7- Los personajes -----	56
8- El lenguaje -----	66
9- La parodia-----	72
10-Los diálogos-----	75
11-Los monólogos-----	76
12- Cuestiones planteadas en la obra -----	77
13- Las tendencias reformistas -----	82
14- Las costumbres populares -----	83

♦ Capítulo tercero

Análisis de Es mi hombre -----	85
---------------------------------------	-----------

1- Argumento -----	88
2- Estructura de la obra-----	89
3- Macrosecuencia-----	89
4- El espacio y decoración -----	94
5- El tiempo -----	95
6- Los personajes -----	95
7- El lenguaje -----	99
8- La parodia-----	

9- Los diálogos -----	105
10-Los monólogos -----	106
11- Cuestiones planteadas en la obra -----	107
12- Las tendencias reformistas -----	110
13-Las costumbres populares -----	111

♦ <u>Conclusiones</u> -----	113
------------------------------------	-----

♦ <u>Bibliografía</u> -----	
------------------------------------	--

117

Prólogo

Arniches es un hombre que durante cincuenta y dos largos años ocupó una butaca de primera fila. Un hombre que, llevado por una gran vocación hacia el teatro, llega a ser un dramaturgo que tiene una destacada influencia en la sociedad española. El alicantino nace en 1866 y desde pequeño surgen sus talentos literarios, precisamente teatrales, por lo que rechaza cualquier otra profesión recomendada por su familia, haciendo lo imposible para alcanzar su fin.

Empezó escribiendo sainetes, unas veces con música, otras sin ella; un hombre que, conocedor de los gustos del público, supo escribir también melodramas, comedias de costumbres e incluso dramas de tipo rural. Un hombre que, finalmente llegó a inventar un nuevo género teatral: La tragedia grotesca.

La tragedia grotesca era el género en el que Arniches probó su manía. Este tipo logró grandes éxitos. Refleja, en un modelo cómico, la condición trágica del héroe grotesco que se enfrenta con la situación más patética. Sus tragedias grotescas disfrutaban de un tono agudamente moralizante.

Estos días la mayoría de los autores reflejan en sus obras realistas todo lo real tan feo, malo y salvaje sin intentar a dar unas reformaciones, esto ha sido porque escogí este autor y especialmente estas dos obras, ya que Arniches, en sus obras, sobre todo estas dos, no solo presentan la sociedad y la realidad que vivimos, sino también hace un papel reformista muy importante a través de unos mensajes al espectador enseñándole una moraleja, algo que nos hace mucha falta estos días.

Las dos obras analizadas en este trabajo son de las obras arnichescas más célebres, temática, estructural y artísticamente distinguidas. Cada obra tiene su argumento, luego un análisis estructural incluyendo la sucesión de los actos y las escenas, los personajes, el espacio, la decoración, el tiempo, y el lenguaje. Después, tenemos un estudio de los diferentes temas tratados en la obra.

Al final, un análisis de las tendencias reformistas y costumbres populares en la obra.

La señorita de Trevélez es la primera tragedia grotesca escrita por Arniches y su estremo consiguió un éxito inesperado. En esta obra Arniches construye un duro alegato contra la insensibilidad, la incultura y la falta de principios morales.

La obra critica la incultura de los jóvenes carentes de escrúpulos a través de la tragedia de Flora de Trevélez que cae víctima de una trampa inventada por los jóvenes del (Gausa Club) a favor de uno de sus miembros, Pablito Picavea, que procura quedarse con la criada de los Trevélez. La trampa consiste en convencer a Florita de que el rival de Pablito está ciegamente enamorado de ella. La protagonista, solterona, fea, se siente amada por la primera vez y se agarra locamente a esta última esperanza. Otra víctima de la desdicha de Flora es su hermano Gonzalo de Trevélez. Las esperanzas de ambos héroes grotescos se derrumban cuando al final se descubre la mufa.

El portavoz del autor, don Marcelino, atiene esta situación trágica a la falta de cultura, porque el ocio estéril conduce a tonterías. La pieza termina con el parlamento del portavoz que dice en la escena VIII del acto III:

“ Pues, si tengo razón, calma su justo cólera y piensa, como yo, que la manera de acabar con este tipo tan nacional del guasón es difundiendo la cultura. Es preciso matarlos, pero con libros, no hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad, y cuando estos jóvenes sean inteligentes, ya no podrán ser malos.”

Así, el autor evita el final feliz que caracteriza el resto de sus obras, recurriendo al final esperanzado. Además del tema principal, la obra trata otros temas, el más importante de las cuales es la situación de la solterona en los pueblos provincianos y el desdén que siente la sociedad hacia ella.

Es mi hombre es la segunda obra analizada en este trabajo. La obra refleja el significado del hombre valiente por fuerza, quien salva la vida y la honra de su hija, ya que el valor es el cumplimiento del deber. La causa principal que cambia la personalidad de don Antonio es la miseria económica.

Don Antonio vive en estrecha pobreza con su joven hija Leonor. Leonor ayuda mucho a su padre a sobrellevar estas miserias. Se le presenta la oportunidad de trabajar como inspector en un casino de barateros. La naturaleza del oficio va en contraposición a su cobarde temperamento; pero las difíciles circunstancias lo inducen a aceptar el cargo. Cuando viene tres matones para matarlo, Antonio está a punto de huir pero al ver a su hija acosada por ellos, encuentra verdadero valor para enfrentarse a los tres maleantes a fin de defender a su hija.

La amistad es un tema importante aparecido en *Es mi hombre*. Don Mariano encarna esta amistad positiva en la que uno hace lo posible para ayudar al otro.

Como observamos, las ideas arnichescas salen de monotonía y se someten a una extraordinaria novedad temática y estructural. Incluso cuando la materia cruda de la obra es ya consumida, el autor la trata en un molde muy diferente.

La obra de Arniches se distingue por su gran variedad, desde la variedad en los tipos de obras del género chico, al sainete extenso a la tragedia grotesca y hasta la variedad que existe en una sola obra, de lenguaje vulgar a cultismos a extranjerismos, de personajes cursis hasta la gran sabiduría que existe en el portavoz del autor. En el almacén único de Arniches hay de todo.

Este trabajo, además de la introducción, la conclusión y la bibliografía comprende tres capítulos; el primero explica los perfiles del mundo teatral arnichesco. El segundo incluye un análisis general de *La señorita de Treveléz* y el tercero incluye el mismo análisis pero de la otra obra *Es mi hombre*.

Espero que les sea de gran ayuda.

Introducción

Perfil biográfico y humano de Carlos Arniches

Antes de iniciar el estudio de las características del teatro de Carlos Arniches, es importante proporcionar algunos datos biográficos del autor levantino. En Alicante nace Carlos Jorge Germán Arniches Barrera el día 11 de octubre del 1866, al igual que sus ilustres paisanos (Rafael Altamira y el escultor Vicente Bañuls). También en el mismo año nacen Jacinto Benavente en Madrid y Ramón María del Valle – Inclán en Villa Buena de Arosa.

La familia de Arniches era muy modesta. Su padre era empleado de una fábrica de tabaco. Empieza sus primeros estudios en el colegio (La Educación) y en el de (San José) donde tenía como camaradas a Joaquín Dicenta y Rafaél Altamira, con el quien se reunía frecuentemente para escuchar lecturas o para presentar pequeñas obras teatrales.

Como consecuencia de las turbulencias sociales y los vaivenes políticos que existían en España durante aquel tiempo, el padre de Arniches queda cesante y se ve obligado a trasladarse a Barcelona. Es un momento que el escritor no puede olvidar :

No se borrará de entre mis recuerdos el de aquella mañana en que todos los míos, silenciosos y tristes, abandonamos la amada (terrata) Yo desde el último peldaño de la escalinata de la estación, volví con los ojos nublados por las lágrimas para dirigir un último adiós, lleno de ternura a aquel pueblo en el que quedaban todos mis recuerdos de niño. En aquel viaje que tuvo para mí la emoción de un éxodo bíblico, las maldiciones a la política volvieron a surgir, recias y fuertes en mi alma infantil.¹

En Barcelona, empieza Arniches su trabajo en la banca Freixas y en la casa Singer. Al mismo tiempo colabora Arniches en el diario de la Vanguardia. A comienzos de 1885, sus ilusiones literarias le conducen a Madrid. Se instala en la casa de sus tías, que quieren convertir a Arniches en un brillante abogado, pero el sobrino prefiere pasear por el Retiro y escribir en el Diario Universal.

El propio Arniches ha relatado así el proceso evolutivo de su vida en un autorretrato escrito el mismo año de su muerte :

¹Carlos Arniches , “ Recuerdo” , en *El correo* , Alicante , 1 de junio de 1923 .

*Estoy en el yunque desde los catorce años. Al principio, de dependiente de comercio ; luego, de aprendiz de periodista, y por último y desde los dieciocho, de autor cómico. Y aquí me quedé, y con mala suerte*²

Entonces, pasa Arniches unos años muy duros en los que padece hambre y duerme en un banco del paseo del Prado. Para sobrevivir colabora con La Ilustración Artística Universal y El Resumen. Unos amigos le ayudan mucho para conseguir editar Cartilla y Cuaderno de Lectura (Trazos de un reinado); es una síntesis biográfica del reinado de Alfonso XII, escrita en tono moralizante, enfático y altisonante. Esta publicación le resuelve su problema económico y le permite entrar en contacto con el pueblo bajo de Madrid que le da la materia prima para sus obras.

En 1888, estrena en el teatro Eslava su primera obra *Casa Editorial* escrita en colaboración con Gonzalo Cantó y con música del maestro Rafael Taboada. Esta obra refleja las vicisitudes de los autores en lucha con los editores y revela las cualidades artísticas de Arniches abriéndole una vía de éxito. *El santo de Isidra* es la obra que consagra a Arniches en 1898, un retrato entroncado en los cuadros costumbristas madrileños.

Manuel Cojo describe la personalidad de Arniches como :

Un hombre poco hablador, casi tímido, elegante, ordenado, y trabajador. Ni los éxitos ni los fracasos hacían variar sus costumbres, católico practicante y amante del hogar, se entregó con cariño a la formación de los hijos. Era hospitalario, amable y generoso con sus colaboradores. El mismo decía de sus obras : (No hay héroes, ni genios, ni santos. Me interesa el lado humano de la vida... Mi obra es toda humildad porque nace del pueblo.)

Tampoco sus metas son ambiciosas :

*Mi ideal es sencillo y humilde corresponde a la modestia de mi rango literario. Aspiro sólo sus sainetes y farsas a estimular las condiciones generosas del pueblo y a hacerle odiosos los malos instintos.*³

En 1844, Carlos Arniches se casa con Pilar Moltó. El matrimonio tiene cinco hijos: Carlos, José, Fernando, Pilar y Rosario. Desde

² Juan Emilio Aragonés , *Introducción a Carlos Arniches* : Antología , Madrid , Doncel , 1966 , pp.14-15.

³ Manuel Cojo, *Introducción a Carlos Arniches: La Señorita de Trevéles* , Madrid , Editorial Bruño, 1991 , p.20 .

siempre es un escritor ordenado y metódico, que trabaja diariamente de nueve a dos de la mañana.

El mismo Arniches lo declara así en su autorretrato : “Todos los días, a las nueve, estoy trabajando. Estreno un gran éxito ; al día siguiente, a las nueve, trabajando. Estreno, me dan un grito y me aturden ; al día siguiente, a las nueve, trabajando.” ⁴

El madrileñismo es una faceta importante en la personalidad de Arniches :

“ No soy madrileño ..., pero en esta villa insigne ha vivido mi juventud sus horas de lucha y de alegría y ella es, por tanto, mi pueblo de adopción.” ⁵

Estas frases de Carlos Arniches reflejan el amor que sentía hacia Madrid. Sus frecuentes paseos por los barrios públicos como el Lavapiés y la Puerta de Toledo le permitieron conocer desde cerca las gentes sencillas y los trabajadores que forman los tipos básicos de su teatro. La identificación del autor con la sociedad madrileña hace que el ayuntamiento le tribute en 1931 el homenaje que merece. Desde entonces, la antigua Calle del Peñón, en el corazón de Madrid, pasó a llamarse Calle de don Carlos Arniches, lo que será uno de los últimos motivos de satisfacción para él.

Es cierto que, frente a “la alta comedia benaventina”, Arniches es el mejor representante del sainete popular de ambiente madrileño. La gente de Madrid y sus costumbres son la fuente fundamental de su obra. Se inserta así, en una larga tradición de teatro “menor” : obras cortas, cómicas y populares. Arniches mantendrá estos caracteres aunque también escribirá obras largas. Este teatro suele ofrecernos una visión de la vida popular española menos convencional y ficticia que la del teatro de mayores pretensiones.

La obra de Arniches es amplia. Podemos clasificarla en tres grupos:

1º.Sainetes, como *La chica del gato* (1921) y *Don Quintín el amargado* (1924);
2º.Género chico : *El santo de la Isidra* y *El puñado de rosas* (1902);
3º.Tragedias grotescas: *La señorita de Trevélez* (1916); *¡ Que viene mi marido!* (1918); *Los Caciques* (1920) y *Es mi hombre* (1921). La creación máxima de Arniches es, la tragedia grotesca, mezcla de risas y lágrimas. La obra maestra, dentro de este género, es *La señorita de Trevélez*.

⁴ Aragonés , Juan Emilio , op. Ct. ,p.12

⁵ Carlos Arniches : *Del Madrid Castizo “Sainetes”* , Madrid , Catédra , 1992 , p.126

Al comienzo de la guerra civil se traslada Arniches a Marsella, para embarcar después hacia Argentina.

Él mismo cuenta lo que pasa :

“Nos ha traído a estas lejanas tierras el horror a la miseria, pues el dinero se nos acabó e hicimos la señora y yo el viaje con una maleta y una sombrera, sin ropa y con poquísimos dinero.”⁶

Cuando se termina la guerra civil, Carlos Arniches regresa a España. En febrero de 1943 falleció en Méjico su hija menor Rosario, esposa del escritor José Bergamín. Aquella desgracia afectó tanto al comediógrafo que apenas tuvo tiempo para concluir su última tragicomedia, *Don Verdades*, que se estrenó en el teatro Alcázar, de Madrid, el 27 de octubre de 1943. Se deteriora su salud y repentinamente, Don Carlos Arniches falleció en la madrugada del 16 de Abril de aquel año.

Con los versos de José Luis Maizal concluimos esta introducción que conmovido por la muerte del admirable escritor y amigo, escribió los siguientes versos en Méjico, titulados la muerte de Carlos Arniches :

Ha muerto Carlos Arniches
alma del alma del pueblo,
risa de risas alegres,
Sentido de sentimientos...
Síntesis extraordinaria
de Bretón de los Herreros,
de Ricardo de la Vega.
de López Silva y Casero.
Lo sé, porque era su amigo
y tengo el convencimiento
De que no habrá otras Estrella
De más garbo y más salero
Ni un Quintín el amargo
Con más apasionamiento
Ni un alma de Dios tan buena
-¡ como llorará Loreto!-
Ni unos caciques más bárbaros
Ni un Don Juan más recompuesto
Ni aquella chica del gato
-¡Catalina, qué recuerdos!-

⁶ Carlos Arniches , en carta desde Montevideo , con fecha 19 de febrero de 1937 ,cit. Por Vicente Ramos en “ *Vida y teatro de Carlos Arniches*” , p. 255 .