

LA BUSQUEDA DE LA VIDA EN EL DRAMA DE CASONA
-A través de la naturaleza, el sexo y el amor-

Shoko Yamamoto

Prólogo

En Nuestra Natacha, Casona manifestó cómo debía ser la vida humana introduciendo la pedagogía renovada.

Esta obra enfoca la reforma de la educación tradicional, y a través de ella se hacen fuertes acusaciones contra la inhumanidad, y en el fondo se defiende la pasión en la vida y la esperanza en el porvenir. Nuestra Natacha no es la mejor de sus obras, pero contiene el elemento autobiográfico del autor y a la vez es la que le causó el exilio.

Su pensamiento libertario, que se destaca en Nuestra Natacha, se considera que fue heredado de tres personas: Su madre Faustina Alvarez, la primera inspectora de la Primera Enseñanza en España, Félix Carrasquer, una persona socialista y líder del grupo de maestros leridianos en que permaneció Casona cuando era inspector de la Primera Enseñanza, y Bartolomé Cossío que fue uno de los colaboradores de Giner de los Ríos. Es indudable que estas personas influyeron directamente en su formación libertaria.

Casona centra su drama sobre la humanidad, para lo cual le da un sentido de máxima importancia a la forma de vivir de cada individuo. En este trabajo pretendo analizar cómo se desarrolla lo que buscó Casona en su drama, y qué es en lo que insistió para que el hombre pudiese vivir más humanamente.

I

La madre de Casona, Faustina Alvarez, una mujer inconformista e independiente, fundó con otro profesor la primera Mutualidad Escolar en Asturias, y se esforzó por reformar la educación tradicional de aquella época en que faltaban escuelas primarias que no tuviesen la característica religiosa.

Ella había estudiado a los pedagogos modernos de entonces, y practicaba una pedagogía firme para la educación, por lo que José Manuel Feito considera que la

modelo de Natacha es la propia madre de Casona ⁽¹⁾ .

En Nuestra Natacha se revela profundamente tal espíritu en el segundo acto en el reformatorio y en el tercero en la granja colectiva, en los que los educandos aprenden la vida trabajando tal como lo plantea Natacha. O Lalo, eterno estudiante rico de medicina y enamorado de Natacha; está contento de haber aprendido a vivir solo con el trabajo manual, en su granja deshabitada que heredó de su abuelo.

El segundo acto se desenvuelve en el reformatorio de las Damas Azules donde Natacha reforma radicalmente la educación tradicional, porque ésta se encontraba en un mundo completamente oprimido; las educandas vestidas de uniforme pobre y triste, la celda de reflexión, una maestra conformista, y la marquesa, presidenta del patronato dominada por la obsesión de que cree que hay que sujetar a los educandos a un reglamento severo. Bajo estas circunstancias, las educandas no podían ni reír siquiera en voz alta.

Natacha intenta abolirlo todo e introducir la nueva pedagogía. Casona no manifiesta que este reformatorio esté en poder de alguna orden religiosa, pero creo que esto está claro.

Por otra parte, lo que quería el grupo de Félix Carrasquer era fundamentalmente crear la escuela libertaria, es decir conseguir una transformación completa para la educación nueva, y cuyo objetivo final era formar hombres libres; para eso la enseñanza debía ser mixta y libre (coeducación).

Natacha practica la coeducación en el reformatorio. Deja a los educandos trabajar, comer y hacer recreo juntos, cosa que estaba prohibida antes de su llegada. Como resultado, la marquesa se lo reprocha a Natacha, pero Natacha cumple su voluntad, y se ve obligada a marcharse del reformatorio con los educandos.

En el tercer acto se desarrolla la nueva vida de los educandos en la granja colectiva de Lalo, con la ayuda de los compañeros del Teatro estudiantil del colegio mayor que salieron en el primer acto. Estos personajes son precisamente los que habían recorrido unos trescientos pueblos, a lo largo de cinco años bajo la dirección de Casona en el Teatro del Pueblo ⁽²⁾ .

La experiencia que obtuvo en el mismo, le hace comentar a Casona lo siguiente: "Si alguna obra bella puedo enorgullecirme de haber hecho en mi vida, fue aquélla; si algo serio he aprendido sobre pueblo y teatro, fue allí donde

lo aprendí" (3) .

Como se aclara en sus palabras, Casona vivió durante cinco años con el Teatro del Pueblo, prestando su colaboración desinteresadamente. Este pensamiento altruista también caracteriza de una manera profunda su drama.

Natacha estimula a Lalo a que no quiera dejar de ser estudiante: "Renuncie usted a su carrera. ¿Qué ganaría el mundo con tener un mal médico más?. Aprenda en cambio, si todavía no sabe, a tocar la guitarra, contar cuentos y sueños. Vaya a buscar a los pobres, a los enfermos, a los trabajadores que se nos mueren de tristeza en las eras de Castilla. Y repártase entre ellos generosamente. Llévelos esa alegría, enséñeles a reír, a cantar contra el viento y contra el sol..." (4) .

Estas palabras de Natacha que dirige a Lalo es lo que pretendía su maestro Cossío, a quien Casona respetaba como maestro de la vida. Dice en una carta dirigida a la actriz Berta Singerman: " ... Considero la mayor honra de mi vida haber sido su discípulo. El maestro Cossío nos advertía claramente para que no confundiéramos nuestra misión: La palabra es el todo - nos decía - ; el teatro no es más que una de sus formas más eficaces..." (5) .

En sus obras suelen salir con frecuencia los ancianos, quienes desempeñan un papel secundario, pero se les da un puesto importante como expertos de la vida. Por ejemplo, Don Santiago que sale en Nuestra Natacha nos sugiere la presencia de Cossío. Como es natural, su obra está muy influida por la idea de Cossío, y es lógico que Casona no buscara solamente el arte por arte en su drama.

Su teatro pues, apela directamente a nuestro sentimiento con palabras sencillas pero poéticas y profundas.

II

En Nuestra Natacha, el acto tercero se desarrolla en la granja rodeada de la naturaleza.

La naturaleza suele ser el espacio donde se recupera la humanidad por medio del trabajo, o sea es un factor determinante para que el hombre pueda vivir más humanamente en la obra casoniana.

Su consideración por la naturaleza coincide con la del anarquismo. El anarquismo define el mal de la sociedad como procedente del aislamiento de la naturaleza. Hasta este punto, Casona sigue el mismo camino. Pero, la ideología

anarquista de que el hombre nace bueno, y luego lo hace malo la sociedad, se diferencia en Casona.

La naturaleza, en su caso es como el sentimiento hacia Dios, en cambio el anarquismo no cree en Dios. Y en contraposición con la naturaleza, la sociedad, o sea las ciudades grandes, es la que produce la soledad.

Para Alicia, el hombre y la soledad verdaderas solo existen en las ciudades.³⁸ Appelina dice a la Peregrina: "Las ciudades son demasiado grandes, y allí nadie conoce a nadie"³⁹.

Ricardo denuncia a Rafael: "Vengo de un mundo donde todo se hace por dinero... Allí todo puede ser como te mira, como a un animal herido"⁴⁰. Este discurso está directamente relacionado con el taller agropecuario de Alicia y la vida pobre de los hijos.⁴¹ Ricardo también firmó un contrato con un tribunal pero salvó la vida de los hijos matando a un periodista socialista que presentaría pues el día siguiente un reportaje que haría morir de hambre a una familia.⁴²

En una conversación palabras de Ricardo con respecto a Ricardo, nos damos cuenta de cómo el mundo de Alicia está industrializado:

"El mundo es una gran plaza (sin sus hombres) donde los ríos de las minas y el humo de las tabernas, y todos ellos hacen vapor azul ante la bóveda normal"

³⁸ El diálogo que refleja tanto la paternidad y cómo la explotación material, va mencionado tal cosa en sus comentarios. Trabajo y explotación que solo sería más de los enemigos. En la conciencia de su mundo actual, como odiaba siempre a la ciencia que se había creado. Alicia también critica mucho al mundo cuando consigue el trabajo.

En "La casa de los siete balcones" Natash, la artista que se dedica a las esculturas y los dibujos. En su mundo, Natash es una mujer que se dedica a la escultura y los dibujos y a veces a la poesía. Natash es una artista que se dedica a la escultura y los dibujos y a veces a la poesía. Natash es una artista que se dedica a la escultura y los dibujos y a veces a la poesía.

En el capítulo el mundo de Alicia y Ricardo es un mundo que se vive en la soledad. Las relaciones de Alicia y Ricardo son muy buenas. Según él, aunque en su mundo siempre había la guerra, cuando él se había ido al guisante, no pensaba nada para se iría a su mundo en que poca se veían los guisantes.

En "La casa de los siete balcones", Ricardo cuenta: "El médico aquí desde que empezó he asistido a todos los partos, a todas las heridas y a todas las muertes: y te juro que, cuando se ha visto cincuenta años nacer y morir a un"

pueblo entero, los libros tienen ya muy poco que contarte" (10). Así se encuentra a menudo la crítica contra el conocimiento.

Como hemos visto, Casona insiste en la importancia de la sabiduría que se pueda obtener a través de la experiencia en la vida, para lo cual a la naturaleza le da un sentido importantísimo. No obstante, no es que Casona sobrevalore la naturaleza: "¡... si no le ayudáramos nosotros! ... Ella (la naturaleza) produce todos los alimentos; pero todos crudos" (11).

Según Unamuno, para reconquistar la naturaleza es indispensable la labor, y nosotros tenemos que ganarnos la vida con el sudor de la frente. Por eso, la bolsa en la que se funda el capitalismo, no es trabajo, es lo que intenta la gente cuando no tiene nada que hacer (12).

Ricardo, viviendo en la aldea de pescadores, trabaja como si no lo hubiera hecho nunca en su vida, y recupera el alma que iba a perder en su tierra, en la que supo la fealdad de su gente cuando estaba a punto de quiebra, pues estas personas empezaron a alejarse de él, hasta su amante. Su negocio volvió a marcharle bien tan pronto como firmó el contrato con el diablo, pero luego sintió la soledad y en la soledad empieza a recordarle la conciencia.

III

Casona toma una postura fluida acerca del asunto del sexo. En el verdadero amor, el cuerpo y el alma son una sola cosa indispensable (13). Por eso los novios que salen en su obra - la mitad de ellos viven el amor libre - están unidos tanto espiritualmente como carnalmente.

"El amor sexual es el tipo generador de todo otro amor. En el amor y por él buscamos perpetuarnos y solo nos perpetuamos sobre la Tierra a condición de morir, de entregar a otros nuestra vida" (14). Así dice Unamuno, lo mismo que Casona, para el verdadero amor el sexo es tan importante como lo espiritual. Sin embargo, a diferencia del amor libre, el adulterio que cometen las mujeres es un hecho imperdonable.

Angélica, aunque está arrepentida del adulterio, la Peregrina no la perdona y le dice: "A salvar valientemente lo único que te queda: el recuerdo" (15). Lo único que le queda es la muerte porque su familia cree que ella murió hundiéndose en el río. Resulta que ella tiene que vivir en el recuerdo de su

familia, pero en recompensa de ello, Casona le ofrece este final hermoso para ella.

<La tercera palabra> es un drama basado en el adulterio, y <Las tres perfectas casadas> es una tragedia causada por el adulterio. Casona niega tanto el adulterio porque piensa que la principal función de las mujeres es la maternidad.

El amor materno es divino e incondicional lo mismo que el verdadero amor, en cambio el adulterio que describe Casona es siempre irremediable, y produce el odio y la muerte. Su insistencia en la maternidad también se refleja en las chicas embarazadas por causa de la violencia sexual, a las que aconseja que despierten en ellas la maternidad y acepten su destino⁽¹⁶⁾, aunque aquí el proceder de Casona parece que es bastante forzado.

IV

Tanto en Nuestra Natacha como en La tercera palabra, Casona describe a las protagonistas muy decididas en su vida.

Estas dos mujeres son las que experimentaron un pasado amargo (Natacha fue huérfana y tuvo que vivir tres años en el reformatorio, antes de ser hija adoptada de Don Santiago), pero su experiencia las hizo fuertes y decididas.

Ellas eligen su vida y la hacen por si mismas para vivirla por su propia iniciativa, superando la idea fija de que las mujeres debían ser tal como eran en aquella época.

Natacha, queriendo a Lalo y soñando en un futuro con él, no quiso que se quedase en la granja a pesar de que se lo propuso él. Hubiese sido más natural que Natacha aceptase su amor, pero ella no quiere interrumpir la vida de Lalo. Se esfuerza por respetar su vida. Don Santiago se preocupa por ella y le aconseja: "¿No estás tratando de resucitar, sin darte cuenta, un sueño fracasado del socialismo romántico?"⁽¹⁷⁾ Ella le contesta que no es eso, y que una flor vale más que una lección de botánica.

¿No estaría ya imbuído Casona de tal idealismo romántico cuando pertenecía al grupo de maestros leridianos? ¿Y no se preocuparía Cossio de fomentar su entusiasmo por el mismo?

La respuesta de Natacha es la siguiente: "Era un general revisando las trincheras. En un puesto de peligro estaba un pobre capitán, con aire de buen

padre de familia; estaba pálido, temblando de pie a cabeza. El jefe se le encaró burlosamente: <Qué, ¿parece que hay miedo?...> <Sí, mi general, mucho miedo..., ¡Pero estoy en mi puesto!> ⁽¹⁸⁾

Al presentarse Nuestra Natacha, Casona dijo que creía en ella, por eso tenía miedo.

Casona presentía lo que le pasaría, pero tenía que escribirla porque era su papel atacar a la inhumanidad y conseguir la dignidad humana, por medio de la pedagogía.

En todo caso, el amor de Natacha y Lalo no se cumple en Nuestra Natacha. Sin embargo, Casona no nos presenta a Natacha como una mujer feminista. Ella dice a Lalo: "Cuando esta granja sea suya(de los educandos), ... entonces seré yo la que vaya humildemente a tu puerta a preguntarte: ¿Me quieres todavía?" ⁽¹⁹⁾. Lalo contesta que la esperará para siempre, pero no sabemos si se podrán cumplir sus palabras.

José Manuel Feito indica que en Nuestra Natacha no aparecerá ni una sola palabra de Dios ni cualquier otra alusión religiosa, tan frecuente en el resto de la obra del autor ⁽²⁰⁾ .

Es que cuando la escribió, Casona estaba más pegado con el pensamiento libertario, por lo que en ella quería dar más énfasis al cargo que debía cumplir Natacha ; por eso cuando trata del amor en el resto de su obra, Dios va a ser el intermediario para que se cumpla el amor.

En La tercera palabra, el amor de los protagonistas es el eje de la obra.

Marga, antes de conocer a Pablo había sido amante del primo de Pablo forzada por la pobreza. El primo que quiere la fortuna de Pablo pide a Marga que le haga firmar el contrato a Pablo. Si no lo hiciera, le diría a Pablo lo que había pasado entre ellos dos. Así la amenaza, pero Marga es una mujer que no se compra con dinero. Ella sabe que Pablo la rechazará si se lo confiesa, pero le dice la verdad en confianza. Sin embargo ella no le pide perdón: "No tengo por qué bajar los ojos. Me duele tanto como a ti, pero no me siento culpable. Por eso no te pido perdón." ⁽²¹⁾ Aunque fue amante, ella vivía la vida bajo su propia responsabilidad y por su propia iniciativa.

Para ella eso era un medio para vivir. Ante la pobreza no había otro remedio. Casona no critica su modo de ser. Al contrario ampara su pasado, teniendo en cuenta que esta conducta no provenía del egoísmo. Pablo reacciona como imaginaba Marga, y le dice que se quede hasta que tenga el hijo, y que se marche

ella sola después. Marga ya se había decidido a separarse de él, pero llega a tanto su impresión al separarse de él que se desmaya. Entonces es cuando Pablo reconoce su culpa:

Pablo: "Aquí estoy, Marga. ¡Contigo siempre!".

Marga: "No me dejes así... No puedo. Es como sentirse morir".

Pablo: "No tengas miedo; la muerte ya no se atreverá. Porque ahora la vida está dentro de ti... Dios está con nosotros..."

En La barca sin pescador, también se cumple el amor de los protagonistas.

Ricardo viaja a la aldea de pescadores, donde vive la mujer de la voz que gritó "Peter" en cuanto fue firmado el contrato con el diablo. Peter era el marido de Estela, y en realidad lo había matado el cuñado de Estela, pues Peter y su cuñado querían la misma barca, y el que la consiguió fue Peter. El cuñado lo mató por envidia. Estela presenció lo ocurrido, pero lo callaba por su hermana e intentaba no creerlo. Pero el cuñado mismo sufría, remordiéndole, y antes de morir se lo confiesa a Estela y le pide perdón.

Estela lo perdona, al mismo tiempo ella siente la apacibilidad del alma, ya que empezaba a sentir que no podía aguantar esta situación.

Ricardo llega a amar a Estela porque nunca había conocido a una mujer como Estela en su tierra. Como resultado de ello Ricardo se decide a vivir en la aldea. Deja la vida de su propia tierra a pesar de que había vuelto a recuperarse su negocio.

Aunque no fue Ricardo el que mató a Peter, él sufría creyéndolo así y viajó a la aldea en la que conoció a los aldeanos que trabajan con el sudor de la frente en medio de la naturaleza, y supo qué es la verdadera vida del hombre, trabajando con ellos al lado de Estela. Por el sufrimiento y el amor a Estela, Ricardo anhela conocer algo que no se pueda expresar con la razón, para eso intenta amar las cosas en que cree Estela.

La conducta de Estela llevó a Ricardo a querer tener fe en algo:

Ricardo: "¿Cuáles son las cosas en que usted cree? Me gustaría poder creer en las mismas".

Estela: "Creo que la vida, aunque a veces amargue, es un deber. Creo que en la tierra y en el mar está todo lo que necesitamos. Y creo que Dios es bueno. Con eso me basta." (23)

En el drama de Casona, la religiosidad no es un asunto primordial. Pero, como hemos visto, a la existencia de Dios se llega por el verdadero amor que viven los protagonistas.

Casona, como hombre liberal, influido por el pensamiento libertario, ¿no buscaría la forma nueva de ser de la fe, aunque no lo tocase abiertamente en su drama?.

Desde este punto de vista, considero que en Casona se establece una analogía con Unamuno.

A Unamuno, le era imposible definir a Dios, y dice: "Y es que al Dios vivo, al Dios humano, se llega no por camino de razón, sino por camino de amor y de sufrimiento. La razón nos aparta más bien de El. No es posible conocerle para luego amarle; hay que empezar por amarle, por anhelarle, por tener hambre de El, antes de conocerle" (24)

Unamuno envidiaba a la gente que tenía la fe simple. La fe que tiene Estela es simple, y Ricardo manifestó el deseo de tener la misma fe que ella.

¿No será esto lo que sentía Casona respecto a la fe en Dios?

Conclusión

El drama de Casona se podrá caracterizar por su variedad, ya que en él se presentan todas las clases de la maldad del hombre.

Sin embargo, la mayoría de sus obras no resultan pesadas a causa de sus aptitudes para el humor, aunque este aspecto no he podido tocarlo en este trabajo.

Para tratar el tema, he citado algunas palabras de Unamuno, quien se considera que es el primer existencialista en España, a pesar de que Unamuno mismo no quiso que se le calificase así.

Unamuno insiste en que las circunstancias naturales deben ser importantes para nuestra formación, y critica la sociedad demasiado industrializada y civilizada o la ciencia por conocimiento, y busca el modo de ser de la fe en Dios, la necesidad del amor sexual, etc...

Creo que todo esto está reflejado en el drama de Casona, es decir, desde el punto de vista ideológico, el pensamiento existencialista de Unamuno le habrá influido en alguna forma indirecta (25).

Al fin lo que lleva a cabo en su drama será el amor al prójimo. En La barca sin pescador, Ricardo dice: " ... leemos que en un frente de guerra han caído treinta mil hombres, y seguimos tomando café tranquilamente, porque aquellas treinta mil vidas no son para nosotros más que una cifra. Y no es que tengamos duro el corazón, no. Es la imaginación la que tenemos muerta." (26)

La imaginación será lo mismo que la consideración al prójimo. En Prohibido suicidarse en primavera, el muchacho enamorado de la novia de su hermano exclama: "Si eres feliz, escóndete. No se puede andar cargado de joyas por un barrio de mendigos. ¡No se puede pasear una felicidad como la vuestra por un mundo de desgraciados!" (27)

El amor al prójimo, que está en el polo opuesto del egoísmo, será lo que buscó Casona para la vida humana, por medio de su obra de teatro.

NOTAS

- (1) Feito, José Manuel, 'La pedagogía libertaria de Nuestra Natacha', Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (IDEA), No. 119 (1986), p. 988.
- (2) Dicen que Antonio Machado impulsó a Casona a la tarea de "Teatro del Pueblo", y Bartolomé Cossío se lo encargó, como presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas.
- (3) Arce, Evaristo, 'Obra inédita de Casona', IDEA, op. cit. (1988), p. 12.
- (4) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 417.
- (5) La Voz de Asturias, 13 de septiembre de 1990.
- (6) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 480.
- (7) Ibidem, p. 823.
- (8) Ibidem, p. 851.
- (9) Ibidem, p. 841.
- (10) Casona, Alejandro, Obras Completas II, Aguilar, op. cit. (1969), p. 252.
- (11) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 504.
- (12) Ibidem, p. 876.
- (13) Casona, Alejandro, Obras Completas II, Aguilar, op. cit. (1969), p. 211.
- (14) Unamuno, Miguel de, Del sentimiento trágico de la vida, Aguilar, op. cit. (1987), p. 128.
- (15) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 825.
- (16) "María" en <La sirena varada>, y "Marga" en <La dama del alba>.
- (17) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 463.
- (18) Ibidem, p. 464.
- (19) Ibidem, p. 470.
- (20) Feito, José Manuel, 'La pedagogía libertaria de Nuestra Natacha', Boletín

- de IDEA, No. 119 (1986), p. 996.
- (21) Casona, Alejandro, Obras Completas II, Aguilar, op. cit.(1969), p. 162.
- (22) Ibidem, p. 164.
- (23) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 878.
- (24) Unamuno, Miguel de, Del sentimiento trágico de la vida, Aguilar, op. cit. (1987), p. 159.
- (25) Cuando vivía Casona en Madrid, iba a la tertulia en que se reunían los grandes literatos de los años 30, tales como Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jimenez, Garcia Lorca, Rafael Alberti, Bartolomé Cossío, etc.
- (26) Casona, Alejandro, Obras Completas II, Aguilar, op. cit. (1969), p. 878.
- (27) Casona, Alejandro, Obras Completas I, Aguilar, op. cit. (1969), p. 513.

BIBLIOGRAFIA

- Feito, José Manuel, 'La pedagogia libertaria de <Nuestra Natacha>', Boletín de Instituto de Estudios Asturianos, No. 119 (1986). pp. 985-1015.
- Unamuno, Miguel de, Del sentimiento trágico de la vida, 1987, Aguilar, Madrid.
- I.L.ホロビッツ編 『アナキスト群像』 批評社 1981.
- 神吉敬三 A.マタイス J.マシア 佐々木孝 編 『ウナムノ著作集』 「スペインの本質」「生の悲劇的感情」法政大学出版局, 1977.
- A.マタイス 「スペインの実存主義」『理想』 408 (1967), pp. 43-53.
- A.マタイス, J.マシアス編 『ウナムノ・オルテガ往復書簡』 以文社 1974.
- A.マタイス, J.マシアス編 『ウナムノ・オルテガの研究』 以文社 1975.
- J.マシア 「ウナムーノとスペイン哲学」『実存主義』 54 (1970), pp. 97-107.
- 大久保折郎 「ミゲル・デ・ウナムノの実存主義」『理想』 407 (1967), pp. 63-74.