
La Fantasía en *Los Árboles Mueren De Pie* de Alejandro Casona

Aseel Irzooqui Waheeb
Universidad de Bagdad
aseel_arzoke@yahoo.com

Resumen:

El presente trabajo se centra en distinguir, estudiar y analizar los elementos fanáticos imaginativos más relevantes respecto al desarrollo de la acción y los planos irreales que hay en el teatro del gran dramaturgo español, Alejandro Casona, especialmente en su gran obra teatral *Los Árboles mueren de pie*, por la que el autor intentó crear un teatro de un mundo evasivo, escapista, de fantasía que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos, es decir, ajeno a las verdades reales de la vida.

Palabras claves: fantasía, Alejandro Casona, *Los árboles mueren de pie*, teatro, la realidad.

Introducción

La literatura fantástica española se caracteriza por una gran importancia y la modalidad fantástica conoció un extraordinario interés a través de distintos acercamientos literarios, análisis e intentos de definición, es decir que llamó la atención de la crítica académica en la actualidad, aunque antes la fue dejado al margen, considerándola un género literario de menor importancia, pero en los últimos años el panorama cultural español se cambió muchísimo de una forma notable, llegando a existir muchos de los autores literarios y muchas de las obras más relevantes que dejaron una huella tan clarísima y profundísima en la literatura fantástica, entre los cuales podemos mencionamos el gran dramaturgo español, Alejandro Casona y su gran obra teatral *Los árboles mueren de pie* que muestra un gran peso de la tradición literaria y las tradiciones populares que sobre la cual gira nuestro trabajo de investigación, hablando también sobre el concepto general de la fantasía en las obras de Alejandro Casona, una pequeña reseña sobre la comedia, y por fin analizando la misma comedia de Casona, hablando sobre los elementos fantásticos que existen en la obra.

El objetivo fundamental de este artículo es exponer, analizar y aclarar, de una forma clarísima y sincerísima, los elementos fantásticos que existen en la obra teatral *Los árboles mueren de pie* que es una comedia que modifica a la realidad dolorosa de la vida de la gente infeliz de una manera ficciosa, presentando la felicidad y la alegría por medio del magnífico arte, por lo tanto, vemos que el sobresaliente instrumento más usado es esa famosa comedia consiste en el desarrollo continuado de la acción y la actuación de agentes

especializados que se disfrazan con el fin de crear un fantástico mundo y un fantástico personaje que corresponde totalmente a las condiciones de la situación.

1. Concepto de la fantasía en la obra de Alejandro Casona

Cuando Alejandro Casona comenzó a escribir obras de teatro en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil española, su concepto de teatro estaba de fantasía con el paso del tiempo. Adela Palacio ha señalado que "el teatro poético de Casona responde a gustos y exigencias, no solamente exigencias locales, sino europeas también", es decir que es como una parte de una reacción generalizada contra el realismo y el naturalismo en el teatro, Casona enfatizó las fantasías e ilusiones de sus personajes, creando así un "doble plano de realidad y sueño" (Aznar, 1939: 87).

La obra de Casona está llena de la influencia de las leyendas, cuentos y supersticiones que está indiscutible en su tratamiento de personajes y temas relacionados estrechamente al campo de la fantasía que es una ficción, una novela o un pensamientos elevado o ingenioso, es el punto medio entre lo tangible y lo inverificable, y eso lo que vemos tan claro en sus relevantes obras como la *Flor de leyendas* que consiste en una colección de cuentos infantiles que gracias a ella consiguió el premio Nacional de la Literatura (Casona, 2010: 65).

Con respecto al teatro de Alejandro Casona, encontramos un conflicto entre la realidad y la fantasía que es representada en una forma de evasión hacia un mundo mejor, buscando la alegría, la fuerza, el amor y la realidad del sueño, y eso lo que podemos ver tan claro en sus obras como *La dama del alba*, *Las tres perfectas casadas*, *La barca sin pescador* y *Los árboles mueren de pie*. Pero como dice Patrice Pavis: "la fantasía en el teatro de Casona no es propio del su mimo teatro, sino se encuentra en el escenario un privilegiado espacio por medio del cual se resulta una ilusión, denegación, imágenes ficciosas y elementos sobrenaturales que establecen una relación con la realidad donde vive el ser humano". Por otra parte, Torres Naharro ve que las comedias de Casona se refieren siempre a escapar de la realidad con un mayor desarrollo de la intriga, y lo fantástico queda reducido a sueños, conjuros mágicos, prodigios naturales o realidades de la vida popular (Leighton, 1964: 28).

El sueño y el azar son dos elementos muy importantes en las obras de Alejandro Casona que consiguió crear un mundo de fantasía en sus obras a través siempre de contar con crear malentendidos de personajes que huyen de la vida real, la realidad, creando sus propias fantasías, y eso se puede estar visto claramente en los títulos y los nombres de los personajes de sus obras (Oliva y Moneral, 1990: 65).

2. Sucinta reseña sobre *Los árboles mueren de pie*

El autor de la comedia *Los árboles mueren de pie* es Alejandro Casona que es uno de los principales dramaturgos españoles quien nació en Oviedo 1903 y murió en 1965. La novedad y atractivo de sus obras reside en las notas lírica que impregnan el diálogo y en la mezcla de la fantasía y la realidad. Después de la guerra civil español, Casona desarrolló el resto de la producción suya en el exilio. Su teatro se caracteriza por la mezcla constante entre la fantasía y la realidad. En sus obras hay situación extrañas e irreales seres sobrenaturales, personajes sonadores que creen en sus mentiras (Casona, 2010: 90).

En cuanto al dialogo de la obra ue tiene muchos recursos retóricos y gira sobre el interés por la alegría del ser humano y el enfrentamiento vivo entre la vida irreal y la vida real y entre la vida y la muerte, vemos que se desarrolla entre personas cultas, por lo tanto, vemos que el lenguaje de la obra es muy correcto y muy cuidado. El habla de Isabel es muy literaria, sus largos parlamentos no están sacados de la vida real sino de los libros. El tono de la obra es apasionado y vehemente. La abuela emplea frases y expresiones coloquiales muy cortas y espontaneas como por ejemplo (*con la mano en el corazón*) (*por Dios*). La abuela a menudo recurre a un símil para explicar en qué consiste el amor como (*el amor es un poco como esos carritos chinos*) (Huerta, 2003: 39).

Con respecto a la estructura de la obra que es una comedia en tres actos, estrenada 1949 en Buenos Aires, encontramos que esta obra está llena de recursos expresivos más abundantes que atañan la estructura, es decir, existen muchos paralelismos que a veces se combina con el antítesis, rasgos que denota un lenguaje literario, se refuerzan con frecuencia por medio de la anáfora, es decir, repitiendo las mismas palabras al principio de cada sintagma, como podemos ver en los siguientes ejemplos (*Ni una mirada ni una palabra entre los dos*) (Is. 9-10), (*él pensando en sus cosas, tú revolviendo tu té*) (Is. 26-27) (Diez, 1990: 63).

Respecto a los personajes de la obra, encontramos que varios, pero los más sobresalientes son: Isabel que es una mujer profundamente enamorada, sensible y culta, que antes era infeliz y ahora se siente dichosa gracias al amor por Mauricio. Al hablar sobre Mauricio, se deja llevar por la pasión, que adopta una actitud muy sumisa, culta y sensible. La abuela se preocupa por la felicidad de sus nietos, que es muy observadora, que con cariño aconseja a Isabel lo que es mejor para ella. Sus ideas no son del todo anticuadas, pero sí case en algunos tópicos. Se le ve muy segura de lo que dice. Mauricio es aludido en la conversación. De él solo tenemos la visión de una mujer que lo ama. Forzosamente tienen que parecer un ser apasionante (Palacio, 1996: 54).

3. Elementos fantásticos en *Los árboles mueren de pie*

Entre los elementos de la fantasía en la obra de Alejandro Casona que se caracteriza por ser una mezcla entre la fantasía que es un remedio para evadir de los problemas de la vida real y realidad, podemos mencionar:

a. Los espacios fantásticos: El primer elemento fantástico que encontramos en la obra consiste en el espacio representado por las instalaciones donde el autor describe la oficina como un contraste entre un rastro sospechoso de fantasía y lo burocrático, es un escenario confuso en el que es difícil explicarse qué está presenciando, en los primeros momentos todo resulta muy normal, pero paulatinamente los personajes y los elementos extraños que no pueden tratarse de un mundo verdadero real, donde se funden los dos mundo, el de la realidad y el de la fantasía, que tiene como objetivo traer la alegría y la felicidad a las almas humanas por medio de llevar a cabo obras benéficas a la gente, especialmente a aquella mujer deprimida a través del poder de la fantasía, donde un día dos personas llegaban, al mismo tiempo, a esta oficina fantástica. Eran dos personas desesperadísimas, sin saber muy bien por qué están este lugar, que eran: Isabel, una joven al borde del suicidio a raíz de que su vida ve derrumbada, y Balboa, un viejo que se intentaba llevar la alegría a su esposa que estaba con mayores ganas de ver de nuevo a su nieto expulsado del seno familiar desde mucho tiempo por causa de robar la casa donde lo habían criado. Encontramos, también, que existen en el espacio casas sencillas construidas al estilo asturiano y otras casas de campo donde se cruzan la naturaleza y la civilización (Ambrosi, 2012: 87).

Los personajes, por su parte, también se han convertido en un mundo un poco real, ya que en el escenario aparecen y desaparecen, manteniéndose conversaciones absurdas, y todo está implicado en un ambiente misterioso, como si hubiera cosas fuera de lo común está pasando sin que los personajes se den cuenta, pero con una gran neutralidad este toque de irrealidad está tratado. Isabel y Balboa se ven los dos en el medio del acto sumergidos en un estado de locura sin poder saber lo que está pasando, que representa uno de los elementos principales de la fantasía (Pavis, 1998: 73).

b. La muerte: La muerte se refiere a la figura dormida en esta obra que sale como una espantosa sombra que asusta a las personas de carne y hueso. La muerte aparece en la obra, concretamente, cuando el señor Balboa pensaba que su nieto ya se murió a raíz de un naufragio del barco, por lo tanto, envió a varios hombres con el fin de buscarlo, pero en la realidad su nieto no estaba muerto y se apareció de una forma repentina, lo cual ha sido un motivo de ocasionar problemas en la casa, a la cabeza de estos problemas es hacer daños sanitarios a la abuela al oírle la noticia de que el nieto suyo ya se falleció,

empezando a reprocharle al marido suyo, por lo tanto, el marido comenzó a escribir cartas falsas a su esposa haciéndole pasar por su nieto, haciendo reflejar una muy buena imagen que es bastante diferente a la realidad. Es digno de mención que el tema de aparición de nuevo de quien se cree que está fallecido es recurrente en el las obras de Casona (Belevan, 1976: 98).

c. El suicidio falso: Este elemento aparece tan claro que es un suicidio falso al pensar y al creer que el nieto ya está suicidado, porque la soledad, la tristeza y la desesperación de la persona abre el camino ancho a la muerte por medio de intentar a suicidar.

d. La ilusión: resulta muy claro en la obra cuando la abuela vive ajena a la realidad al creerse una imagen incorrecta respecto a su nieto a causa de la culpa de su marido, sin saber que el nieto suyo llevó una malísima vida y no es correcto todo aquello que su marido Balboa le hizo creer, mientras la realidad dice que Mauricio, su nieto, habías intentado robar a sus abuelos y se fue viajando a Canadá donde recibieron noticias de su contrabando, estafa y trampeo. Pues, la ilusión que tenía la abuela resultó de las mentiras que no tienen nada que ver con la verdad, lanzadas por Balboa que siempre le dice a ella que un día se graduaba mi nieto de la universidad, otro día que era un viaje por lagos y bosques de abetos, otro día abría su estudio de ser arquitecto, otro día se enamoraba de una mujer muy guapa que al final se casaron. Pero al final se chocó con la realidad de golpe. Aunque la mentira estaba en terreno, la realidad nítida gana siempre a la fantasía (Bernal, 1972: 96).

e. El fantasma: Este elemento aparece con claridad por medio de la conversación que sucede entre la abuela y su nieto que es, en la realidad ausente, pero se convirtió en un fantasma querido, ya que la abuela le echa mucho de menos, pero no consigue encontrar con él (Benio, 2012: 64).

Conclusión

1. La fantasía en la obra de Casona *Los árboles mueren de pie* está muy presente desde sus inicios hasta el final, y eso se puede observar en los elementos fantásticos que aparecen tan claros como por ejemplo, el diablo, la muerte, el fantasma, la ilusión, la locura y los sueños en general que tienen como objetivo ser controlables sobre la realidad, y que son motores principales en la obra, sobre todo, la muerte y la ilusión.

2. La aparición de la fantasía no se limita a ser representada por los seres sobrenaturales y seres extrasensoriales, sino se puede ser representada por personajes realistas o por el mismo escenario donde se hace la interpretación de los acontecimientos y los sucesos de la obra, como se ve clarísimo en la obra donde aparece la fantasía en las instalaciones de la misma obra.

3. Los personajes de la obra intentan siempre vivir una vida fantástica, rechazando la realidad externa caracterizada por su externa violencia y crueldad, escapando y evadiendo de sus propios problemas tanto a nivel familiar en casa como a nivel laboral, pero al cabo y al final se vuelven a la realidad que es crudísima que la fantasía que intentan vivir.
4. Hemos visto en esta obra que la fantasía puede ser un factor presente en la mente de los personajes a causa del estado psicológico o debido a los golpes que recibieron en la vida.
5. La fantasía está presente en todos los rincones de esta obra tanto de una forma explícita como de una manera implícita, representada por el pensamiento negativo y la mentira que al final serán derribados antes la realidad.
6. El gran dramaturgo español, Alejandro Casona, intentó por medio de escribir su gran obra teatral *Los árboles mueren de pie*, según lo afirma los especialistas, crear un teatro de un mundo evasivo, escapista, de fantasía que no tiene nada que ver con la realidad, es decir, ajeno a las verdades reales.
7. La comedia de *Los árboles mueren de pie* nos muestran con sabiduría que la única manera de hacernos vivir tranquilos y sentir la felicidad que buscamos en la vida es aceptar la realidad y vivirla tal y como es.
8. Alejandro Casona defiende la necesidad de usar y emplear los elementos de la fantasía en esa obra con el fin de poder salvarse de los aspectos muy rígidos en la vida real como por ejemplo, la soledad, el egoísmo, la violencia, el hambre, la codicia, la rutina de la vida y la mediocridad

Bibliografía

AZNAR SOLER, Manuel. (2006), *Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939*. Biblioteca del exilio. Ed. del renacimiento. Barcelona.

AMBROSI, P. (2012): «Introducción: para un acercamiento a lo fantástico teatral», en *Modalidades de lo fantástico teatral*, monográfico de *Pygmalion*.

BELEVAN, Harry. *Teorías de lo fantástico*. Barcelona: Editorial Anagrama. 1976.

BERNAL, Hilda. *Símbolo, mito y leyenda en el teatro de Casona*. Oviedo: Imprenta La Cruz. 1972.

CASONA, Alejandro. (2010), *Los árboles mueren de pie*, Biblioteca EDAF, Madrid.

DE BENI, Matteo. *Lo fantástico en escena: formas de lo imposible en el teatro español contemporáneo*. Vigo: Academia del Hispanismo. 2012.

DIAZ CASTANON, Carmen. *Alejandro Casona*. Asturias: Caja de Ahorros de Asturias. 1990.

HUERTA CALVO, Javier (dir). *Historia del teatro español. II, Del siglo XVIII a la época actual*. Madrid: Gredos. 2003.

LEIGHTON, Charles. “*Alejandro Casona y las ideas*”, *Insula*, No. 206 (Enero, 1964).

OLIVA, Cesar y TORRES MONERAL. (1990), Francisco, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra.

PALACIO, Adela, “Casona y la crítica actual”, *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, vol. XX, nº 57, 1996.

PAVIS, Patrice, *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Editorial Paidós. 1998.

Abstract:

The present work focuses on distinguishing, studying and analyzing the most relevant fanatical elements regarding the development of the action and the unrealistic plans that exist in the theater of the great Spanish playwright (Alejandro Casona) especially in his great play the (Trees die of foot) by which the author tried to create a theater of an elusive, escapist, fantasy world that has nothing to do with the reality we live. that is, oblivious to real truths.

Key Word:fantasy, Alejandro Casona, Trees die of foot, theater, the reality.

الخيال في مسرحية "الأشجار تموت واقفة" للكاتب اليخاندرو كاسونا"

م. اسيل ارزوقي وهيب

جامعة بغداد - كلية اللغات - قسم اللغة الاسبانية

الملخص:

يشتمل هذا البحث على تمييز ودراسة وتحليل عناصر الخيال التصوري البارزة الموجودة في مسرح الكاتب الاسباني الكبير (اليخاندرو كاسونا)، ولاسيما في عمله المسرحي الكبير (الأشجار تموت واقفة) التي من خلاله حاول كاتبها خلق مسرح يمثل عالم متملص ومتهرب وخيالي لا يمت للواقع الذي نعيشه، بمعنى أن يكون بعيدا عن الحقائق الواقعية للحياة.

الكلمات المفتاحية: الخيال، اليخاندرو كاسونا، الأشجار تموت واقفة، المسرح، الواقع.