EL OJITO DERECHO. AMORES Y AMORÍOS. MALVALOCA

Serafín y Joaquín ÁLVAREZ QUINTERO
Edición de Mariano de Paco

(Madrid: Clásicos Castalia, 2007, 288 páginas)

Es a veces difícil encontrar textos teatrales de autores que tuvieron en otro tiempo un lugar primordial en los escenarios, pero que, por uno u otro motivo, no ocupan hoy el espacio merecido en la historia literaria. Ediciones como la que ahora se publica en Editorial Castalia cubren esos inmerecidos huecos. El catedrático de la Universidad de Murcia y estudioso del teatro del siglo XX Mariano de Paco, que ha preparado numerosos textos de Buero Vallejo, Benavente, Azorín, Arniches, García Lorca, Miguel Hernández, Alfonso Sastre y otros autores actuales, se ha centrado en esta ocasión en el estudio y análisis del teatro de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero y el resultado es una magnífica (y necesaria) edición de tres de sus más significativas obras: *El ojito derecho*, *Amores y amoríos* y *Malvaloca*, que expresan la gracia, la lengua y las costumbres andaluzas, el ingenioso humor de sus comedias, la incursión en el género dramático y su habilidad para construir inolvidables personajes femeninos.

El volumen consta, en primer lugar, de una «Introducción biográfica y crítica», en la cual se abordan distintos aspectos, todos ellos de suma rele-

vancia en el análisis de la obra quinteriana: «Vida y obra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero», «Andalucía y andalucismo», «Los críticos ante el teatro de los Quintero», y aproximaciones a los distintos géneros: el teatro breve (*El ojito derecho*), la comedia (*Amores y amoríos*) y el drama (*Malvaloc*a). Tras la «Noticia bibliográfica» de las tres piezas estudiadas, encontramos una útil «Bibliografía selecta» que incluye libros y compilaciones, artículos y críticas de prensa de los estrenos de las obras editadas. Por último, tras la nota previa del editor —en la que se indica que se ha seguido «la edición definitiva confrontada con los textos originales» y cuidada por Joaquín de las *Obras Completas* de Espasa-Calpe—, figuran los textos teatrales de los Quintero cuidadosamente anotados.

Gracias al estudio preliminar de Mariano de Paco, conocemos datos muy reveladores de la vida de ambos hermanos, que nos permiten entender su universo dramático. En sus escritos afloran sus recuerdos y sus obras están impregnadas del ambiente que les rodea, así como de sus lecturas de escritores áureos (Cervantes, Lope de Vega, por ejemplo). La trayectoria literaria de Serafín y Joaquín es la misma. Ambos hermanos comparten su afán por escribir y componen juntos toda su producción escrita, hasta el punto de que, una vez muerto Serafín, Joaquín continúa firmando los textos que siguen apareciendo con el nombre de los dos.

Las obras de teatro de los Quintero tienen a Andalucía como espacio y tema. La tierra, costumbres y los tipos andaluces se convierten en fuente de inspiración propia. De este modo, la lengua y la gracia andaluzas surgen desde dentro de sus personajes, lo que dota a los textos de una naturaleza y comicidad singulares. Las hablas andaluzas, los gitanismos, el cante flamenco son producto de la observación de los Quintero que los emplean de forma muy estilizada, evitando el simple costumbrismo.

El teatro quinteriano se convierte, de esta forma, en un teatro muy significativo para su época, que gozó de mucha popularidad y del aplauso por parte del público y de la crítica. Al respecto, Mariano de Paco nos ofrece un detallado informe sobre las opiniones de la crítica teatral coetánea. En estas páginas nos comenta que el éxito acompañó pronto a los hermanos, ya que contaron con el apoyo de muchos escritores, las mejores compañías estrenaron sus obras y el público se mostró apasionado con sus piezas dramáticas. Según Clarín, exigente crítico como es sabido, los Álvarez Quintero aportaban a nuestra escena una «nota nueva, rica, original, fresca, espontánea, graciosa y sencilla: muy española, de un realismo poético y sin mezcla de afectación ni de atrevimientos inmorales» (pág. 26).

En general, la obra quinteriana fue muy representada en su tiempo y se les rindieron homenajes y reconocimientos. Antes y después, numerosas adaptaciones de sus textos pasaron a las pantallas (*Mariquilla Terremoto*, *Marianela*, *Cancionera*, *Tambor y cascabel*, *Puebla de las mujeres*, *Ventolera*...). En la posguerra continuó su presencia en los escenarios, pero, a pesar de su atractivo popular, un sector de la crítica, constituido por los escritores más jóvenes, no gustó del teatro de los Quintero, «cuya estética no compartían».

Mariano de Paco realiza un análisis de los tres textos reproducidos en esta edición: *El ojito derecho* (estrenado con éxito en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 2 de julio de 1897), «entremés» situado en el castizo barrio sevillano de San Bernardo (espacio andaluz), donde el humor y el tema de la burla del ingenuo, la simplicidad de la pieza y la estilización del habla andaluza hacen acto de presencia; *Amores y amoríos* (estrenado el 10 de octubre de 1908 en el Teatro Avenida de Buenos Aires, por la «Compañía Dramática Española» de María Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza), comedia perfectamente construida, desarrollada en una finca andaluza y en Madrid, presenta una historia de amor entre Juan María (poeta mujeriego) e Isabel (joven, bella y distinguida dama), con final feliz; y el drama *Malvaloca*, que se convierte en la pieza más representada dentro y fuera de España de sus autores y una de las más aplaudidas por parte de la crítica, especialmente por su pericia escénica, por la historia de amor de los protagonistas (acechada por la murmuración y los celos), y por el personaje femenino de Malvaloca, uno de los más hondos de su teatro, símbolo de belleza y mujer andaluza, que evoca la figura evangélica de la Magdalena.

Finalmente, el editor aporta datos bibliográficos muy importantes para el estudio del teatro de los hermanos Álvarez Quintero y, en concreto, para el análisis de las tres obras de teatro reproducidas en este trabajo. Por ejemplo, las ediciones que se han hecho de *El ojito derecho*, de *Amores y amoríos* y de *Malvaloca*; libros a ellos dedicados o en los que se les incluye; artículos y críticas de prensa de los estrenos de las obras editadas

En definitiva, estamos ante una edición excelente, muy bien ilustrada, anotada y comentada, en una prestigiosa colección de «clásicos», de tres obras que son reflejo del éxito y de la popularidad que los hermanos Álvarez Quintero tuvieron en su tiempo. Mérito singular de Mariano de Paco es mostrar con ella el valor histórico, escénico y literario del teatro quinteriano, que «ha de juzgarse hoy sin prejuicios por lo que es y por lo que en su momento constituyó».

Susana M.ª Teruel Martínez