

Entre una rosa y una pícara:
La (re)presentación de la mujer en el teatro
contemporáneo
entre Millán Astray y Paloma Pedrero

Claudia Echazarreta

Universidad de Nebraska-Lincoln
claudia_clave@hotmail.com

Resumen: Paloma Pedrero y Pilar Millán Astray recurren en sus obras al sainete y a personajes marginados, pero especialmente a la presencia de la mujer joven de clase baja que busca los medios para poder salir adelante. Millán Astray pone a su protagonista dentro de la novela rosa mientras Pedrero coloca a una joven dentro del género picaresco.
Palabras clave: Paloma Pedrero, Pilar Millán Astray, teatro contemporáneo español posfranquista

Entre el teatro incipiente del siglo XX y el teatro de hoy en día, hay una gran distancia en tiempo y tendencia. Pilar Millán Astray y Paloma Pedrero comparten una perspectiva común y a la vez diferente tanto en su escritura como al papel protagónico que tienen las mujeres en la sociedad. En los comienzos del teatro moderno la participación de las mujeres fue escasa. Sin embargo, aparece la escritora gallega Millán Astray como una cuentista y dramaturga de ese tiempo. Ella recurre a los cuentos de hadas y elementos de la novela rosa para ensalzar los valores de la mujer en la familia y la sociedad. Esto aparece en su obra *La tonta del bote* (1927). Actualmente, el teatro español cuenta con más escritoras de teatro, y una de ellas es la madrileña Paloma Pedrero. Escritora que revela el nuevo enfoque y desenvolvimiento de la mujer en la sociedad; como por ejemplo, la obra *Invierno de luna alegre* (1985). De ese mismo modo, ambas escritoras recurren en sus obras al sainete y a personajes marginados, pero especialmente a la presencia de la mujer joven de clase baja que busca los medios para poder salir adelante. Millán Astray pone a su protagonista dentro de la novela rosa mientras Pedrero coloca a una joven dentro del género picaresco. Las dos escritoras tienen protagonistas huérfanas, de buenos sentimientos y dulces. Una, que vive en la fantasía, y la otra, que vive la turbulencia de su juventud y de su época. Estos personajes son mujeres que logran de alguna manera salir adelante, pero todavía, ambas obras resaltan la existente incertidumbre que hay en la mujer.

Los inicios del teatro español contemporáneo lo hubo en Madrid en el año 1894 donde se incurrió a nuevos estilos, con temas diferentes e incorporando pequeñas ideas extranjeras, no muy bien acogidas, dado a la tendencia a rechazar lo extranjero. Sin embargo, la incipiente reaparición de la burguesía, la tenue participación de las clases populares aunado a la situación social del país, sirvió de plataforma para que dramaturgos como José Echegaray escenificara una leve lucha de clases, pero que al mismo tiempo, las obras fueran aceptadas por el gusto burgués. Es así como el teatro contemporáneo fue evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias por las que atravesaba la sociedad española (Ballester 56). Jacinto Benavente quien procedía de la clase burguesa fue quien más incorporó y realizó el teatro burgués. Hechos y personajes orientados hacia la moral de la sociedad. La sátira y la crítica jugaban una parte importante en sus obras. De esta forma, Benavente incorpora el baile y la música para lograr este efecto en el público. Sus obras incurren a la zarzuela y al sainete como parte del humor y la comedia, pero siempre con la finalidad de dar un buen ejemplo al público en general. El sainete lleva música y baile, caracterizándose por poner “personajes típicos; intención cómica o satírica; material teatral tomada de la vida popular; lenguaje vivo y realista, con tendencia, sin embargo, a la estilización” (70).

Una de las partes más difíciles e importantes en una obra de teatro es cómo hacer reír al espectador, para hacerlo se recurre a la comedia incorporando el humor. No obstante, el humorismo va más allá de ser una parte cómica. El humor encierra sentimientos de simpatía, ternura y compasión. Lo cómico tiende a durar poco mientras que el humor va creciendo con el tiempo. La comicidad siempre termina con risa, a diferencia del humor que puede hacer llorar y reír al mismo tiempo. El humorismo también puede ir en dos direcciones entre el drama y lo cómico, inclinándose hacia la subjetividad con elementos poéticos. De tal manera, el humorismo forma parte del mundo moderno, como la tragedia en el mundo antiguo. Rof lo define de la siguiente manera:

El humor es la actitud de conciencia de los lobos esteparios, de los seres marginales de nuestra época... Únicamente el humor, ese descubrimiento magnífico de los que han sido frenados en su llamada a la grandeza, de los casi trágicos, de los desdichados con cualidades de excepción, solo el humor realiza lo imposible, recubre y suelta todas las zonas del ser humano con las irradiaciones de su prisma. (13)

Tanto el humor como el sainete fueron utilizados en las obras de Millán Astray; dado al consejo o petición de Jacinto Benavente donde alude de su talento al leer uno de sus libros. Él lo expone de la siguiente manera “hay en usted una gran dramaturga. Haga una cosa para el teatro. Yo se lo mando”. De ahí nació su primera obra de teatro *Al rugir el león*. A pesar de no haber incluido la música en esta obra, Millán Astray tuvo el don para que su obra fuera tan teatral que no necesitara de la música. La obra tuvo un gran éxito, convirtiéndose en una consentida y gran admiradora del público. Entre las obras más exitosas se encuentran *La Galana*, *El juramento de la primorosa*, *Los amores de la Nati*, *Mademoiselle Nana*, *El millonario* y *la bailarina*, etc.; pero, sin lugar a duda, una de las más sobresalientes fue *La tonta del bote*, obra que logró tener las trecientas

diez representaciones seguidas después de su estreno. Aún hoy en día, esta obra sigue presentándose con gran éxito en el teatro español (Millán Astray, "Revista literaria", 8).

En *La tonta del bote*, se encuentra a Susana, un personaje que se representa como un ser humano pleno y de buenos sentimientos. Con este personaje, la autora da a la obra un barniz de dulzura y feminidad. Es así como esta obra se encierra en una historia rosa, con un final feliz donde se combinan los dramas de la vida, con momentos de felicidad y amor. Aunque sea una obra de teatro, mantiene las características del género de la novela rosa. El género rosa crea un mundo diferente de lo real. Sus personajes y hechos mantienen una parcialidad de la realidad que no se encuentra todavía, pero que se desea. Lo convencional se desaparece para tornar lo objetivo e indefinido del mundo para superar la individualidad absoluta y elevar la espiritualidad e intelectualidad en el ser humano. En la novela del género rosa se incurre a la belleza y a la naturaleza, de ahí que la mujer se enmarque en este género; aflorando sus sentimientos y cristalinidad de su alma y persona. La limpieza y la verdad se juntan en el personaje de Susana. Ella lleva lo absoluto de su personaje a las leyes universales como son los principios y valores de la humanidad.

Sin embargo, cuando los valores y los principios sufren una transformación a consecuencia de la vida externa de la persona. Cuando la inocencia y pureza tienden a inclinarse hacia lo negativo como un medio para salir adelante y tener una vida mejor. Es ahí cuando el género picaresco aparece. *Invierno de luna alegre* pone al personaje de Reyes como una pícara. Una muchacha de veinte años bonita, alegre y simpática que vive en el bajo mundo de la urbe. Ella combina la necesidad de su sobrevivencia, con el deseo de libertad y de experimentar nuevos caminos en su vida. Reyes transita por la vida contemporánea, ella tiene que vivir entre la vida práctica y una conducta moral. Una pícara que se ve entre el dilema de sus malicias y de sus ideales; que puede viral entre "los sermones moralista y el enigma de una sociedad impregnada de idealismos absurdos" (Hanrahan 52).

De ese modo, Pedrero se caracteriza por ser una escritora contemporánea que se ajusta a la realidad de la mujer. Ella describe el ambiente social y personal de la mujer. Un hecho femenino de época que visualiza el conflicto común de innumerables mujeres en su matice. Pedrero narra las emociones de "inadaptación, falta de comunicación, soledad, desamor, muerte, y violencia" (Pedrero, *Juego de noches*, 23); pero principalmente, "presenta en sus personajes a seres de nuestro tiempo. En un momento en que hay una profunda crisis personal que desemboca ante seres atormentados de la actualidad" (Pedrero, *Juego de noches*, 26). Entre las obras más importantes de Pedrero se encuentra *La llamada de Lauren, Resguardo personal, El color de agosto, Noches de amor efímero*, etc., una de ellas es *Invierno de luna alegre*. Sus personajes caminan hacia la búsqueda de la verdad personal y la libertad, es decir el hallazgo de la existencia personal a causa de la vida cotidiana en que se vive. Las obras de Pedrero mezclan la realidad de la vida, con "los elementos mágicos y poéticos" de la mente del ser humano (Pedrero, *Juego de noches*, 28).

El personaje Reyes en *Invierno de luna alegre*, es una joven de la actualidad. Lo estable de su vida, es su propia inestabilidad. Ella no está muy bien definida, motivo que la lleva al constante ir y venir de su vida. Ella lo que quiere es "ser libre y volar sin trabas" (Pedrero, *Juego de noches*, 51). Su finalidad en la vida es encontrar la búsqueda de su propio ser y elegir el camino que ella escoja. De tal manera, entre Reyes y Susana, se encuentran dos personajes opuestos, sin mitigar como egoísmo o mala intención de Reyes; ya que simplemente, se encuentran ante una visión y una perspectiva de una época y un mundo diferente. Las dos buscan profundamente encontrar el verdadero amor. Reyes ante la turbulencia y explosión de su corazón, Susana ante una fantasía y una inocencia cautiva.

El personaje de Susana se narra dentro del género de la novela rosa. En ella se presenta a la muchacha maltratada y marginada dentro de su entorno. Millán une la versión del cuento de *La centinela* (1857) con la obra, ahora ésta representada en Susana, muchacha recogida por Engracia ya que su madre muere. Una sonriente muchacha, ingenua y con una gran bondad hacia los demás. Ella es la típica muchacha huérfana recogida por una señora, que más tarde es castigada y despreciada tanto por la madrastra como por sus hermanastros. Susana conoce a Felipe, un maestro de baile que llega a vivir a la casa de Engracia. Él descubre sus dones en el baile, la saca de ese lugar, y después logran tener fama y éxito.

Por el otro lado, Reyes es un personaje del género picaresco; no se sabe mucho de ella, sin embargo, es también una huérfana, que vivía en la calle, pasaba frío y especialmente hambre. En la calle, Reyes conoce a Olegario. Un hombre solitario, sencillo y de mal genio que se dedicaba al teatro ambulante. Él le da de comer y le ofrece su pequeña casa para vivir. Olegario descubre su gracia en el baile y en el canto, más tarde, Reyes se une al espectáculo donde empiezan a tener éxito y aceptación en el público.

Es así, como *La tonta del bote* e *Invierno de luna alegre* incorporan los ritmos y la música para dar colorido y comedia como parte del sainete. La finalidad es hacer reír y entretener al espectador. Es evidente, que las obras se ven dentro del teatro popular ya que ambas obras incluyen a la comicidad y a la sátira. La música y el baile ayudan a colocar "el ingenio, el chiste y el sentimiento" para yuxtaponer la parte dramática de sus personajes (Ballester 559). Con esto, se mezcla la estética con lo espiritual para lograr el humor y, de ese modo, dar "un ejemplo de honradez y de solidaridad, digno no sólo de imitar, sino de alabar, de ahí que la comedia suele obedecer a las exigencias del espectador" (560).

Dentro de la década de los treinta y cuarenta, se puede interpretar al baile y a la música como un cambio en la sociedad hacia la mujer ya que fue una de las actividades que podía ejercer. Millán Astray se encontraba en un periodo de transición entre la tradición y la vanguardia no sólo del teatro sino también de la sociedad española. Las mujeres europeas, como las inglesas y francesas, empezaban a participar en la fuerza laboral. De ahí se percataron sobre la importancia de la participación de la mujer en la economía y política de estos países. Hechos que marcaron una pauta hacia los derechos y deberes en las mujeres españolas, principalmente en el ámbito educativo y cultural. Una época de cambio hacia las mujeres donde empiezan a combinar sus deberes de ama de casa con la vida activa y laboral en la sociedad. De esta forma, las mujeres cambiaron en su modo de vivir y vestir; abriéndose un debate entre lo que era “lo femenino en la mujer”, con “la mujer moderna” (Dougherty 429). Esta nueva perspectiva repercute en “la producción dramática argumentando que las autoras representaban un fenómeno cultural ante una realidad social cambiante” (429). Una de estas dramaturgas fue Millán Astray en su obra *La tonta del bote*, el personaje de Engracia revela la nueva tendencia en las mujeres. Ella se dedica a la venta de ropa (al trapichero), esto se aprecia en el diálogo entre Engracia y Filomena:

Engracia -¡No vendo yo pocas cosas a señoras muy señoras, que después las lucen en el Palás y en el Rice, como nuevas...!

Filomena -¡Cuántas locuras nos hacen cometer las modas! Acuértese de mi encargo; una piel imitación a escúñ y un traje hechura sastre. (Millán Astray, *La tonta del bote*, 2)

Lo que más buscó Millán Astray en sus obras fue inculcar los valores morales en la sociedad a través de “la familia, el amor, el matrimonio y la maternidad” (Dougherty 432). Ella supo combinar lo convencional con lo vanguardista. El personaje de Susana representa, por un lado, la parte reformista de la mujer; ella salió de su pueblo para triunfar como bailarina, por el otro lado, la parte conservadora está en preservar las ideas convencionales en la mujer como es el matrimonio y formar una familia. Estas cualidades o atributos, se pueden ver en el final de la obra. Susana después de haber triunfado, vuelve a su lugar de origen para casarse con Felipe. Ella perdona los malos tratos de su familia y regresa para estar cerca de Engracia y sus hermanastros, esto se ve en los siguientes párrafos:

Susana -Te quiero aún más que tú a mí, porque has sabido ser un hombre honrado, y ahora mismito, pa que todo sea en regla, le pides mi mano a la señora Engracia.

Felipe -Señora Engracia, tengo el honor de pedir la blanca manita pa este humildísimo servidor. (Millán Astray, *La tonta del bote*, 10)

De tal manera, la obra es vista como “moderada, feminista y reformista” que incluye la superación de la mujer y, al mismo tiempo, los sentimientos de feminidad que encierran en una mujer (Dougherty 432).

Con la muerte de Franco, se abre un nuevo capítulo en la historia de España. Una dictadura de casi cuarenta años se termina, y se da un paso hacia la democracia. Consecuentemente, se produce un cambio en la literatura, ahora la nueva narrativa deja a un lado lo conservador y convencional para manejar temas contemporáneos con ideas más provocativas. De esa misma forma, el país transita de la euforia hacia el desencanto, declive de los valores y hacia un vacío en lo espiritual. No obstante, se abre una esperanza a la apertura y a la libertad de la sociedad. Uno de estos resultados, fue el aumento en la presencia de escritoras. En esta nueva etapa, las mujeres provocan un nuevo paradigma en la sociedad. Ellas son las que llevan obras de gran calidad y con una temática fuertemente feminista. Una de estas escritoras es Pedrero, Ana M. Fagundo la describe así:

Ella hace un teatro más audaz e interesante, que invita al espectador a ir a verlo porque estimula, entretiene, divierte y hace pensar. Un teatro que, a su manera, aborda la crisis espiritual de mundo de hoy proponiendo que el ser humano indague en sí mismo y en el otro con el que se relaciona para resolver sus problemas. (156)

Las obras de Pedrero manejan una fuerte carga de sentimientos que permiten llenar el vacío espiritual del momento, y dar un alcance a “la realización personal en el amor” (Fegundo 157). De ahí que Pedrero sea “una persona que crea profundamente en la humanidad y en el amor” (Pedrero, *Juego de noches*, 28); por tal motivo, ella incurre al metateatro para que el espectador se una al juego de sus obras. Es decir, la psicología viene hacer uno de los personajes principales dentro de las obras de Pedrero. Entre los personajes y el lector puede desatarse una catarsis por la fuerte dosis de ternura y por la profundidad de sus temas. Lo poético se incorpora para resarcir lo árido del mundo contemporáneo mediante lo espiritual y el amor. Estos son los componentes que determinan la feminidad de su teatro. No sólo por poner a mujeres dentro de sus personajes sino también porque incorpora los sentimientos que encierran a una mujer como son “el deseo, las ilusiones, los problemas y los fracasos” de las mujeres de hoy en día (158).

En *Inverno de luna alegre* está Reyes, una mujer contemporánea que se ve ante este dilema. Ella al verse sola en la vida, se encuentra con la necesidad de escoger los caminos que la vida misma le va poniendo. Este

hecho la lleva a un estado de confusión; sin saber, que en su subconsciente, lo que más trata es encontrar el amor del que ha carecido desde su nacimiento. Reyes se ve en la paradoja del amor de dos hombres. Olegario un hombre de cincuenta años y Víctor un joven de la misma edad. Lo convencional habría sido que Reyes escogiera a Olegario dado a la ayuda recibida por él. Sin embargo, estos son los juegos que presenta Pedrero al reivindicar a la nueva mujer. Reyes no sólo escoge a Víctor sino que su libertad es la que llega a decidir. Esto se ve en los siguientes diálogos de la obra:

Reyes -Ole, yo..., yo te debo mucho. Has sido muy bueno conmigo. Todo lo he conseguido gracias a ti, hasta ese trabajo. Me encantaría..., me gustaría tanto poder... quererte.

Reyes -Sería todo tan fácil...

Reyes -¡No puedo! ¡No puedo quererte!

Olegario -¿Qué dices? ¡Deja de decir tonterías! (Pedrero, *Invierno de luna alegre*, 82)

Es aquí que pasa lo contrario al esquema tradicional patriarcal ya que la mujer a pesar de encontrarse sola no asume el antiguo "código masculino" (Fagundo 158). Ella se revela a seguir estos roles, a pesar de llevarla a su fracaso y de verse en la búsqueda infinita para concretizar el verdadero amor, y no nada más del cuerpo sino también del alma. Ahora la mujer está determinada "a ser ella misma" (158).

Las actuales leyes han venido protegiendo a la mujer cada día más. Aunque, éstas puedan diferir de acuerdo al sitio en que se encuentre la mujer. Es decir, el mejor o peor trato radicara en la situación social y civil de la mujer. En el caso de la mujer soltera se asume de ante mano su tutela, y de permanecer dentro del seno familiar para cuidarla y protegerla y, a la vez, de no ser castigada más adelante por la sociedad (Scanlon 126). Este palpable hecho es visto en Susana. Felipe toma la tutela de ella como hermano mayor. Motivo que le valió para ser respetada y ascender en el ámbito laboral. En el caso de Reyes, la libertad de la mujer se abre ante un abismo de incertidumbre, y no sólo de juzgarla de inadaptada, sino además de ubicarla fuera de un contexto social.

Geraldine Scanlon señala que "el matrimonio estaba considerado como el estado mejor y más propio de la mujer" (126). Consecuentemente, todavía persiste la idea en predeterminar a la mujer en el matrimonio para alcanzar la estabilidad y seguridad de ella a través de la parte protectora de un hombre. De ahí que Felipe cambiara de ser un hermano para Susana, en pedir su mano y casarse con ella; mientras que Reyes plantea la inestabilidad e inseguridad de la mujer libre. No obstante, en ambos casos existe la incertidumbre en la mujer ya que no siempre la felicidad de la mujer está en el matrimonio, y no siempre la mujer libre puede salir adelante por ella misma.

Entre *La tonta del bote* e *Invierno de luna alegre* se encuentran entre dos ángulos diferentes. Sin embargo, ambas obras manejan la situación de la mujer en el presente siglo. Por un lado, Susana se encuentra en los inicios de la era contemporánea. En esta obra se ve el comienzo de la mujer joven que trabaja y triunfa sin alejarse todavía de los patrones convencionales de la sociedad. De esta manera, la obra lleva a Susana a un final feliz, pero ésta a través del género de la novela rosa; de algo que se quiere y se desea, pero que aún no existe. Es decir, la felicidad de Susana es una fantasía. Por el otro lado, la situación actual de la mujer joven está en Reyes. La mujer que busca ese algo y ese alguien que no lo encuentra todavía. El modo de comportarse y de actuar de la sociedad van muy lejos de lo que es ella. Esto marca, o ser un paradigma o un hecho ambiguo; si se plantea quién es el personaje en la obra, Reyes o el espectador. Un protagonista del teatro contemporáneo, un público y una sociedad empecinada en querer seguir viendo al teatro y a la mujer dentro del estilo Benavente. Las necesidades y deseos de la mujer no están dentro de una comedia, de los cuales no se pueden descifrar dado al gran grado de subjetividad. No obstante, se plantea la incansable búsqueda de la seguridad de la mujer tanto en lo económico como en el amor y lo espiritual. Sí se asume, que en la actualidad tanto hombres como mujeres se rigen bajo un sistema patriarcal, es de ahí, que haya tanta incertidumbre en todas partes. No sólo de la mujer en sí, sino del hombre como ser humano. Sí se toma la idea de Judith Butler en que se elimina al género, se podría plantear un nuevo sistema en que se incluyeran los sentimientos que encierran a una mujer, como lo son el deseo, las ilusiones y la sensibilidad, y así, se reduciría de alguna manera la gran incertidumbre que hay nivel mundial, y de esa forma, "quizás" se alcanzaría esa búsqueda infinita del verdadero amor en el ser humano

Obras citadas

Alfaro, Gustavo. *La estructura de la novela picaresca*. Bogota: Ed. Instituto Caro y Cuervo, 1977.

Butler, Judith. *Gender Trouble*. New York: Ed. Routledge, 2008.

Caughie, John. *The feminist, the housewife, and the soap Opera*. New York: Ed. Oxford university, 2000.

Dougherty, Dru, y Vilches de F. *El teatro en España entre la tradición y la vanguardia (1918-1939)*. Madrid: Ed. Tabacalera, 1992. 429-38.

Facundo, Ana. "La mujer en el teatro de Paloma Pedrero." *Colección estudios hispánicos*. 4 (1995): 155-67.

Hanrahan, Thomas. *La mujer en la novela picaresca española*. Madrid: Ed. José Porrúa Turanzas, 1967.

Millan Astray, Pilar. *La tonta del bote*. Madrid: Ed. Prensa moderna, 1928.

Munoz Seca, Pedro. *El teatro de humor contemporáneo (1898-1936)*. Madrid: Ed. Fundación Pedro Munoz Seca, 1998.

Navajas, Gonzalo. "La novela rosa en el paradigma literario: Inmaculada de Rafael Pérez y Pérez." *Revista monográfica*. 7 (1991): 364-81.

Pedrero, Paloma. *Invierno de luna alegre*. Madrid: Ed. Antonio Machado, 1990.

_____, Paloma. *Juego de noches. Nueve obras en un acto*. Madrid: Ed. Cátedra, 2007.

Porras, Francisco. *Titelles teatro popular*. Madrid: Ed. Nacional, 1981.

Scanlon, Geraldine. *La polémica feminista en la España contemporánea*. Madrid: Ed. Akal, 1986.

Torrente Ballester, Gonzalo. *Teatro español contemporáneo*. Madrid: Ed. Guadarrama, 1968.

Weege, Cornelia. El discurso femenino en la obra de Paloma Pedrero. *Teatro contemporáneo español posfranquista*. (1999): 106-15.

© *Claudia Echazarreta* 2009

Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid

2010 - Reservados todos los derechos

Permitido el uso sin fines comerciales

Súmese como [voluntario](#) o [donante](#), para promover el crecimiento y la difusión de la [Biblioteca Virtual Universal](#). www.biblioteca.org.ar

Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente [enlace](http://www.biblioteca.org.ar/comentario). www.biblioteca.org.ar/comentario

