

TEMA VIII: EL TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

El teatro de principios del siglo XX, no goza del mismo reconocimiento que el de otras épocas. Esto se debe a la gran vitalidad del teatro comercial que impedía el estreno de autores innovadores que no escribían al gusto del público.

La generación de Azorín opinaba que la situación del teatro era deplorable y había que someterla a reformas, aunque no obtuvo grandes resultados.

- La “alta comedia burguesa”:

Durante las primeras décadas del siglo XX predomina en los escenarios un teatro comercial y de diversión que llena las salas con gentes de la clase media o burguesa. Es un drama burgués realista, que opuso una gran resistencia al teatro experimental y minoritario de Unamuno, Valle-Inclán o Azorín.

El dramaturgo más importante de este género fue **Jacinto Benavente**. Sus obras se caracterizan por el fuerte realismo de sus argumentos, sus cuidados diálogos, los ambientes burgueses y la presencia de la ironía que encierra una crítica velada a esta clase social. Aunque muchos intelectuales estaban en su contra, gozó de la aceptación del público con obras como *Los intereses creados*, donde censura amablemente el materialismo e hipocresía de la sociedad; *La noche del sábado*, en la que critica el papel de la mujer en la sociedad burguesa; *Rosas de otoño*, que refleja la decadencia de la aristocracia; o *La Malquerida*, obra de ambiente rural que muestra una relación incestuosa que acaba llevando al crimen.

- Teatro poético:

Mezcla aspectos del Romanticismo y Modernismo y busca la evasión hacia un mundo artificial de fantasía frente al realismo de la comedia burguesa.

Trata temas históricos o fantásticos y usa metros modernistas. Destacan **Eduardo Marquina** (*Las hijas del Cid*, *En Flandes se ha puesto el sol*), los hermanos **Machado** (*La Lola se va a los puertos*), **José María Pemán** y **Francisco Villaespesa**.

- Teatro cómico o comedia costumbrista:

Presentó una gran variedad. Recibió la influencia del “género chico” y la zarzuela. Esto se observa en autores como los hermanos **Serafín** y **Joaquín Álvarez Quintero** que presentaban en sus comedias una Andalucía llena de encanto y gracia. Por su parte **Carlos Arniches** refleja en sus obras el Madrid de chulos y majas. Fue el creador de la “tragedia grotesca” en la que fue introduciendo poco a poco ciertas dosis de crítica social.

Dentro del teatro popular hay que situar a Pedro Muñoz Seca, autor de éxitos tan notables como *La venganza de don Mendo* parodia en verso de los dramas históricos neorrománticos. Fue el creador del “astracán”, comedia disparatada que busca el efecto cómico.

- Teatro innovador o minoritario:

Era un teatro innovador, difícil de escenificar y que gozó de menor éxito de público. Estas obras presentaban importantes dificultades de tipo práctico, como los problemas técnicos para escenificar determinados efectos o la dificultad de plasmar lo expuesto en las acotaciones por los autores. Por otra parte, sus argumentos trataban temas más complejos que los que trataba el teatro de la época y no buscaban, en absoluto, la risa fácil.

Sus dramaturgos más importantes fueron Unamuno, Valle-Inclán y García Lorca.:

MIGUEL DE UNAMUNO

Escribió un teatro “de ideas” donde lo único importante es el texto, el conflicto de los personajes. Hay poca acción y escasos elementos escénicos. Destaca de su obra *Fedra* o la trilogía *Lo invisible*.

RAMÓN MARÍA VALLE-INCLÁN

Valle-Inclán se enfrenta directamente al teatro comercial vigente en su época, mostrando una clara oposición al teatro realista, costumbrista y de corte burgués.

Sus obras dramáticas se pueden distribuir en varios grupos según su temática y su modo de expresión:

- Dramas modernistas: Obras en prosa o verso con una fuerte carga crítica. Destacan *La marquesa Rosalinda* o *La enamorada del rey*.
- Dramas de ambiente rural. Reflejan pasiones humanas en toda su crudeza en el ambiente de una Galicia mítica y elemental. Utiliza unos personajes caricaturescos e intemporales. Destacan

en este grupo la trilogía *Comedias bárbaras* o *Divinas palabras*, que con un lenguaje desgarrado y brutal nos muestra lo irracional, la superstición y la crueldad de unas gentes elementales y primitivas.

- Obras de carácter expresionista: el “esperpento”. El esperpento es un subgénero inventado por él, que pretende mostrar la deformación grotesca de la realidad. Mediante el esperpento, Valle-Inclán trata de representar la situación decadente de la España de la época con la que muestra su disconformidad. Se consideran esperpentos *Luces de bohemia* y la trilogía *Martes de carnaval* (*Los cuernos de don Friolera*, *Las galas del difunto* y *La hija del capitán*). Las obras de esta trilogía fueron las únicas llamadas explícitamente “esperpentos” por el autor. En ellas critica instituciones, costumbres y tópicos de la sociedad de su tiempo.

Luces de bohemia supone un hito en su trayectoria y en la historia del teatro español. La obra está estructurada en quince escenas durante las cuales Max Estrella y Don Latino recorren distintos ambientes de Madrid en una progresión cada vez más degradante. Valle-Inclán critica tanto el pasado histórico de España como su disconformidad con la vida española de su tiempo. Valle piensa que esa realidad sólo puede ofrecerse a través del esperpento, cuyo significado nos explica en la escena XII. Para él “España es una deformación grotesca de la civilización europea”, por lo que no podemos mostrar esa realidad con una estética clásica. Si la realidad está deformada, la estética debe adecuarse a ella. Esta nueva estética y forma teatral es el esperpento, que se consigue al mostrar la realidad según queda reflejada en los espejos cóncavos del “callejón del Gato”, en los que todo se transforma en algo absurdo y risible. Valle aplica este procedimiento deformador a todo aquello que quiere criticar. Los recursos que utiliza para ello son variados: la exageración, el contraste, el absurdo y la ironía, el humor negro, la mezcla de registros lingüísticos o la descripción de personajes como seres grotescos y deshumanizados.

FEDERICO GARCÍA LORCA

La temática de Lorca, al igual que en la poesía, trata los temas del amor, la frustración y la muerte. Se preocupó por que fuera un teatro poético y que tuviera una finalidad educativa (Grupo teatral “La Barraca”).

Su obra se puede clasificar en los siguientes apartados:

- **Farsas:** plantean problemas sociales, como el conflicto del matrimonio de conveniencia entre un viejo y una joven. *Retablillo de don Cristóbal*, *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *La zapatera prodigiosa*.
- **Comedias “imposibles” o ciclo de los misterios:** Temas de misterio, oníricos, fantasmas. Se percibe la influencia del surrealismo. Destacan *El público*, *Así que pasen cinco años* y *Comedia sin título*. *El público* se desarrolla en el interior de un personaje (un director de teatro) cuyos fantasmas y pesadillas se encarnan ante el espectador para poner de manifiesto la hipocresía e insensibilidad hacia quienes, como él, perseguían un amor imposible en la época. Por su parte *Así que pasen cinco años* es una obra de lucha interior que dramatiza la historia íntima de un joven atormentado y que se desarrolla en gran medida en la mente del protagonista durante un sueño.
- **Tragedias y Dramas:** representan la restauración de la tragedia pura en español: *Bodas de sangre*, *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba*. Esta última es una de las obras más importantes del siglo XX. Son obras que parecen ligadas al entorno del autor por el argumento o el ambiente popular, pero que, sin embargo, trascienden con su fuerza trágica las fronteras del espacio y del tiempo porque hablan de realidades humanas permanentes. Eso explica su éxito intemporal.
  - *Bodas de sangre* se basa en una historia real: la novia que se escapó con su amante el día de la boda. El amor, el odio, la muerte y la fatalidad gravitan sobre toda la tragedia, remansada a veces por breves momentos de lirismo.
  - *Yerma* es la tragedia de una mujer que no puede tener hijos. Es la tragedia de la maternidad frustrada, de la esterilidad, de una mujer que se alza contra su destino matando a su marido. Como en las tragedias griegas clásicas, ese destino acaba destruyendo a la protagonista.
  - *La casa de Bernarda Alba* es subtitulada por Lorca “drama de mujeres de los pueblos de España”. Constituye una de las piezas capitales del teatro del siglo XX. La acción transcurre en un espacio cerrado y hermético en el que se desarrolla el conflicto entre dos fuerzas mayores: el principio de autoridad encarnado en Bernarda y el ansia de libertad representado por las hijas. De esa frustración irremediable solo puede salirse con la muerte.