

TEATRO HASTA 1939 2º BACH (actualizado)

El teatro ha sido el género literario más afectado por los gustos estéticos del público. Por esta razón, a pesar de que a finales del siglo XIX se sufre una crisis que provoca un distanciamiento entre los artistas y la burguesía, el teatro proseguirá un rumbo más tradicional y conservador, obligado por la necesidad de satisfacer a su público y seguir persistiendo. Para principios del siglo XX, se produce una división entre dos tendencias generales: los que realizan un teatro popular, que triunfa en los escenarios, pero es escasamente renovador, y los que tratan de innovar las formas dramáticas, aunque para ello sacrifiquen la posibilidad de ser estrenados.

1. Teatro popular:

- La comedia burguesa, también denominada alta comedia, es un tipo de teatro que continuaba con el Realismo del siglo XIX con pocas innovaciones y realizando críticas sociales muy suaves y generalmente amables. Por ejemplo, trataban asuntos como problemas de negocios, infidelidades conyugales, hijos conflictivos o la actitud hipócrita de las familias burguesas. Fue poco valorada por la crítica del momento, especialmente por los intelectuales, que consideraban que no realizaban ningún aporte artístico y se limitaban a ser comerciales y entretenidas. Su principal representante es **Jacinto Benavente** (1866-1954), premio Nobel en 1922. Este dramaturgo decidió satisfacer al público burgués creando un teatro acomodado a los gustos mayoritarios. Este hecho es evidente en el cambio de rumbo que adopta tras su primera obra, *El nido ajeno* (1894), cuando ante el fracaso con las malas críticas de la burguesía, decide limitarse a crear obras que censuren pequeños vicios sociales, sin plantear una crítica total, y siempre dentro de los esquemas del género tradicional. En sus piezas teatrales se interesaba por retratar los rasgos colectivos de la sociedad más que de los personajes individuales, reflejando defectos y vicios sociales a la par que agilizaba la trama a través de unos diálogos bien resueltos y agradables. A pesar de su ligereza, se trata de un dramaturgo destacado que logró realizar obras reseñables, entre las que destacan *Los intereses creados* (1907) y *La Malquerida* (1913), drama rural que pudo servir de inspiración para los posteriores dramas lorquianos.

1 - Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura

- Otra tendencia del teatro popular fue el teatro costumbrista y cómico, cuyo principal objetivo era entretener al público mediante el humor con equívocos, juegos de palabras e historias regionalistas, por ejemplo, de Andalucía, en el caso de los **hermanos Álvarez Quintero**, o de Madrid, en el caso de **Carlos Arniches** (posteriormente hace un teatro cómico con un cierto fondo amargo llamado tragedia grotesca, *La señorita de*

Trevez). También destacó **Pedro Muñoz Seca**, creador del “astracán”, género de parodias en verso del teatro romántico, entre las que destaca *La venganza de don Mendo*.

2 - Los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero

- Por último cabe destacar el teatro poético de corte modernista, con escritores como **Eduardo Marquina** o **Manuel Machado**

2.- Teatro Renovador

EL ESPERPENTO: VALLE - INCLÁN

La primera gran figura destacable del panorama teatral español del siglo XX es **Ramón María del Valle-Inclán** (1866-1936). No obstante, no fue el único que tanteó la posibilidad de renovar el teatro. Dentro de la Generación del 98 y del Novecentismo encontramos a autores como Unamuno, que realizó un teatro de ideas, con poca acción y completa ausencia de elementos escénicos, Jacinto Grau o Ramón Gómez de la Serna, que plantearon los primeros acercamientos al teatro vanguardista. No obstante, la obra de Valle-Inclán evolucionó progresivamente hasta desarrollar el esperpento, una de las cimas del teatro innovador y crítico de la época.

Sus inicios dramáticos estuvieron afectados por el Modernismo, como sucede también con su narrativa. Así desarrolló sus dos primeras etapas dramáticas en torno al ciclo mítico de sus *Comedias Bárbaras* y a su ciclo de farsas, es decir, sátiras sobre el poder en el que ya comienza a deformar la realidad con un lenguaje chabacano y chulesco entremezclado con situaciones poéticas y hasta cursis, como muestra en *Farsa italiana de la enamorada del rey* o en *Farsa y licencia de la reina castiza*. En este periodo ya aparecen algunas características propias de Valle-Inclán, como su difícil representación por la gran longitud de sus obras, sus cambios rápidos de escenario y sus extensas acotaciones escénicas.

3 - Curioso personaje Ramón María del Valle-Inclán

Finalmente, desarrolló **el esperpento**, una deformación grotesca de la realidad europea del momento a través de argumentos trágicos que se desarrollan como una comedia negra y atroz. Valle-Inclán trata de mostrar los aspectos más profundos y oscuros de nuestra sociedad a través de la exageración de sus defectos, siendo capaz de entremezclar y sintetizar elementos muy dispares: lo vulgar y lo literario, lo social y lo existencial... Se trata de una de las cimas de nuestro teatro y en el que encontramos obras como *Luces de bohemia* (1920), que narra la última noche de vida del poeta bohemio Max Estrella, *Divinas palabras* (1920) y la trilogía de *Martes de Carnaval*.

4 - Valle-Inclán el primer hipster de España (5.00mn)

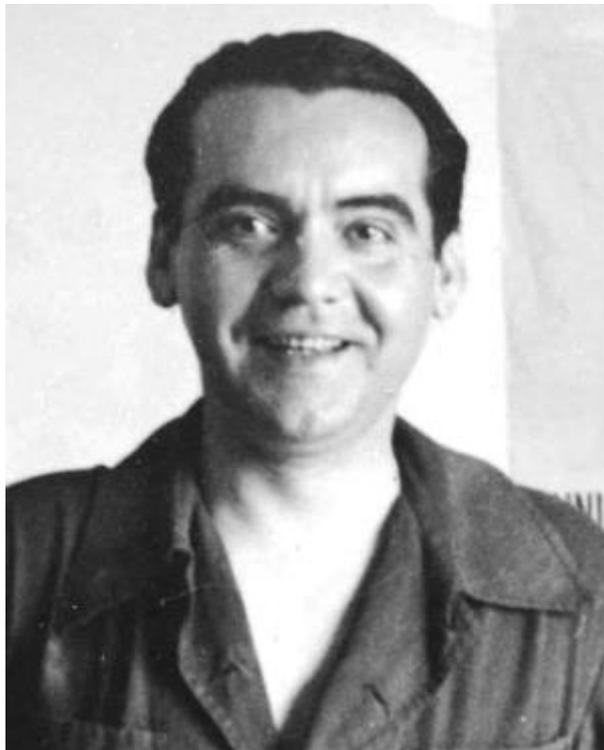
5 - Resumen por capítulos de Luces de Bohemia (10.30mn)

6 - Una explicación sobre el concepto del esperpento de Valle-Inclán (3.30mn)

TEATRO POÉTICO: GARCÍA LORCA

La otra gran figura de la dramaturgia española de principios del siglo XX es **Federico García Lorca** (1898-1936), que desarrollará una obra variada y equilibrada entre la tradición y la vanguardia, logrando un gran éxito entre el público y la crítica intelectual, a diferencia de los casos anteriores, donde la balanza se decantaba hacia uno de los dos lados. Generalmente, se ha enmarcado al desarrollo dramático de García Lorca como teatro poético o lírico, aunque no debemos confundirlo con el teatro poético modernista que se cultivó a finales del siglo XIX por autores como Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa o los hermanos Machado, de corte más tradicional y conservador, incluso folklórico.

7 - Foto de García Lorca

1. García Lorca desarrolló una constante búsqueda de la pureza original de la palabra evocadora y sutil, sin olvidar su capacidad comunicativa para con el público, dado que no solo pretende incorporar nuevas tendencias vanguardistas o depurar el teatro poético, sino que también quiere acercar el teatro al pueblo. Como le sucedió a Benavente, tuvo un fracaso inicial por sus intentos experimentales y simbólicos con *El maleficio de las mariposas*, pero prosiguió depurando su teatro sin rechazar la experimentación con piezas breves para guiñol, como *Retablillo de don Cristóbal* farsas, como *La zapatera prodigiosa*, y el drama histórico *Mariana Pineda*, dando muestras de una gran combinación entre lirismo, prosa y recursos teatrales.
2. En una segunda etapa desarrollaría obras puramente surrealistas como *El público* y *Así que pasen cinco años*. No obstante, sería finalmente en su tercera y última etapa donde alcanzaría su plenitud con un gran equilibrio entre el rigor estético de la época y el sentido popular y tradicional del público.
3. En esta etapa escribe obras como *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *La casa de Bernarda Alba* (1936). Aquí se consolidan los temas que ya había abordado anteriormente, situando a la mujer como protagonista de su teatro, una mujer que representa el ansia de libertad dentro de un sistema social que la oprime, marcada siempre por el destino trágico, dado que las pasiones se ven condenadas al olvido o al rechazo. En definitiva, se muestra el conflicto entre el deseo y la realidad, entre la libertad y la autoridad, que acaba derivando siempre en la frustración. Todo enmarcado con el simbolismo lírico también presente en su poesía y diversos recursos dramáticos extraídos de las vanguardias y de la tradición.

8 - Muy recomendable el visionado de la película *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca (1h26mn)