

El teatro español del siglo XX hasta 1939

Enunciado Selectividad: Exponga las características de las distintas tendencias del teatro del siglo XX hasta 1939. Cite los autores y obras más representativos.

Consideraciones generales

El teatro español de la primera mitad del siglo XX ha sido muy negativamente valorado por la crítica por varias razones:

- Porque, pese a la abundancia de autores y tendencias, la escena española pasaba por un período de postración.
- Porque los dramaturgos españoles, salvo excepciones como Valle o la Generación del 27, ignoraban la evolución del teatro del resto de Europa.
- Porque es un género caracterizado por fuertes condicionamientos comerciales.

Hay dos posiciones muy marcadas:

A. **Un teatro comercial**, orientado hacia un público burgués, escasamente crítico y que aporta pocas novedades técnicas. Esta tendencia es la que triunfa en las salas teatrales de la época.

B. **Un teatro innovador**, que pretende ofrecer un nuevo tipo de obras, bien por su carga crítica, bien por sus novedades técnicas, o bien por ambas. Esta tendencia, por lo general, fue un fracaso comercial.

A. EL TEATRO COMERCIAL:

Tres tendencias fundamentales:

1. Alta comedia o comedia burguesa, representada por **Jacinto Benavente** (1866-1954)

- Propuso un teatro sin grandilocuencia (alejado de los excesos del teatro de fin de siglo representado por Echegaray), con atención preferente a los ambientes cotidianos.
- Estéticamente, quedó anclado en un realismo alejado de las vanguardias, aunque sus obras poseen una buena construcción dramática y un lenguaje cuidado.
- Su obra bascula entre la crítica amable de los ideales burgueses (como en su obra maestra: *Los intereses creados*) o el intento de drama rural (como en *La Malquerida* o *Señora Ama*).
- Se ganó el favor del público y tuvo una popularidad enorme, en 1922 gana el Premio Nóbel.

2. El teatro en verso o teatro poético, representado por Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina o los hermanos Machado.

✓ En un principio, dentro del espíritu modernista, fue un intento de aproximación del género dramático a la poesía lírica para constituir un drama lírico, pero con el tiempo quedó como un teatro histórico en verso al más puro modo casticista.

✓ Reivindican una vuelta a la tradición teatral española- comedias barrocas y dramas románticos-, y son apoyados por las instancias oficiales. Se recrean asuntos de la historia nacional y se utiliza un verso sonoro, efectista y retórico.

De los cultivadores de esta línea merecen citarse:

- **Francisco Villaespesa** (1877-1936): *Doña María de Padilla*.
- **Eduardo Marquina** (1879-1946): *Las hijas del Cid*.
- Los **hermanos Manuel y Antonio Machado** en obras escritas en colaboración como *Lola se va a los puertos*.

3. El teatro cómico, representado por los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniches o el "astracán".

✓ Los tipos y ambientes castizos que habían sido la materia de los cuadros costumbristas del Romanticismo vuelven ahora a la escena, con obras que abordan

temas superficiales con una trama fácil que se resuelve favorablemente, presentando personajes populares y castizos que resultan divertidos por su lenguaje.

De los cultivadores de esta línea merecen citarse

- Los **hermanos Álvarez Quintero** presentan en sus obras la imagen de una Andalucía superficial, tópica e incluso falseada. Algunas de sus obras más celebradas son *El ojito derecho* o *El patio*.
- **Carlos Arniches** (1866-1943). Por una parte produce sainetes de ambiente madrileño, y por otra parte escribe lo que él mismo denomina "tragedia grotesca", obras en las que se mezcla lo risible y lo conmovedor, como *La señorita de Trévez*.

✓ Entre los años 1915 y 1935 se avanza hacia un nuevo género humorístico, el **astracán**, donde se busca la conversión de todos los elementos en su forma más cómica e histriónica, pero con gran superficialidad. Se busca solo la risa con retruécanos, chistes, juegos de palabras, situaciones inverosímiles, nombres de los personajes, etc.

De los cultivadores de esta línea merece citarse:

- **Pedro Muñoz Seca**, sus mayores éxitos son *La venganza de don Mendo* (1918) o *Los extremeños se tocan* (1926).

B. EL TEATRO INNOVADOR:

- ✓ Al margen de pretensiones comerciales, estos autores pretenden hacer un teatro que sirva como cauce para la expresión de sus conflictos religiosos, existenciales y sociales.
- ✓ Harán un teatro intelectual y complejo que enlazará con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras del panorama occidental de la época.
- ✓ Técnicamente, intentarán romper definitivamente con las formas realistas de la representación.
- ✓ Destacan: en la generación del 98 Ramón del Valle-Inclán y en la generación del 27 Rafael Alberti, Alejandro Casona y, sobre todo, Federico García Lorca.

a. El teatro de la Generación del 98. Ramón del Valle Inclán.

El teatro de la Generación del 98.

- ✓ Al margen de pretensiones comerciales, estos autores (Unamuno, Azorín, Valle-Inclán y Jacinto Grau, sobre todo) pretenden hacer un teatro que sirva como cauce para la expresión de sus conflictos religiosos, existenciales y sociales
- ✓ Harán un teatro intelectual y complejo que enlazará con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras del panorama occidental de la época.
- ✓ Técnicamente, intentarán romper definitivamente con las formas realistas de la representación, aspecto en el que destaca, sobre todos, Ramón del Valle-Inclán.

Ramón María del Valle Inclán

- ✓ Es el gran dramaturgo de nuestro teatro contemporáneo por su personalidad creadora y su originalidad en el uso del idioma.
- ✓ La evolución teatral de Valle es paralela al cambio ideológico por el que pasa de un Modernismo elegante y nostálgico a una literatura crítica, basada en una feroz distorsión de la realidad, el "esperpento", a partir de 1920.
- ✓ Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos:
 - A) EL MITO: La acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal: Comedias bárbaras, Divinas palabras.
 - B) LA FARSA: Obras situadas en un espacio más 'ridículo', propio del siglo XVIII: jardines, rosas, cisnes: La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza.
 - C) EL ESPERPENTO: *Luces de Bohemia*, (1920) y la trilogía "Martes de carnaval" ("*Los cuernos de don Friolera*, 1921; "*Las galas del difunto*", 1926; "*La hija del capitán*", 1927).
- ✓ **La teoría del esperpento en Valle Inclán** (no sólo en teatro también en poesía (*La pipa de Kif*) o en novela (*Tirano Banderas* o *El ruedo ibérico*)).
 - *El esperpento* es una estética deformadora: consiste en aplicar a personajes y situaciones una óptica degradada, como la que en *Luces de bohemia* se refleja en los espejos cóncavos de un establecimiento del callejón del Gato, en la escena XII.

-Se entremezclan lo trágico y lo burlesco. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

-Valle-Inclán, con el esperpento, destaca como un gran innovador teatral, que anticipó técnicas cinematográficas (saltos en el tiempo, escenarios múltiples, etc.) y acercó el teatro español al teatro del resto de Europa.

b. El teatro en la Generación del 27, Rafael Alberti, Alejandro Casona y Federico García Lorca.

✓ La Generación del 27 contribuyó de manera eficaz a la renovación teatral. Sus componentes incorporaron a sus obras los avances de las vanguardias y potenciaron la intención social.

✓ Acercaron el teatro al pueblo mediante la representación de autores clásicos españoles a través de *La Barraca*, de García Lorca.

• **Rafael Alberti** estrena, con polémica, en 1931 dos obras: *El hombre deshabitado*. (Auto sin sacramento) y *Fermín Galán* (Romance de ciego en tres actos), sobre el fusilamiento de un militar republicano. En la segunda etapa, ya en el exilio, escribe *El Adefesio* (1944) y *Noche de guerra en el Museo del Prado* (1956, Aguafuerte en un prólogo y un acto), lo mejor del teatro político de su autor."

• **Alejandro Casona**. Su técnica dramática, común a toda su obra, combina la evasión ilusionada de la realidad prosaica y dura, la elevación moral y humana, la exaltación de la belleza y la bondad. Crea un tipo de drama poético y simbólico que mezcla realidad y ensueño. Escribió, entre otras muchas obras, *La dama del Alba* (1944), su obra maestra.

- **FEDERICO GARCÍA LORCA:** La obra dramática de Lorca se agrupa en tres grandes bloques:

1. PRIMERAS PIEZAS TEATRALES. En 1920 estrena *El maleficio de la mariposa*, obra de influencia modernista sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura ya el tema fundamental de la dramaturgia lorquiana: la insatisfacción amorosa. El estreno fue un fracaso del que Lorca se resarcó pronto con *Mariana Pineda*, drama histórico basado en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal. A estas dos obras se unen las farsas trágicas sobre amores desgraciados de *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*. En esta primera época también compone varias piezas breves de teatro de marionetas, al que dio la denominación de *Los títeres de cachiporra*; en ellos desarrolla otro de los temas nucleares de su dramaturgia: el conflicto autoridad/libertad.

2. TEATRO VANGUARDISTA: las comedias imposibles o misterios. Lorca dio este nombre a las comedias creadas bajo el influjo surrealista. La técnica surrealista le vale para explorar en los instintos ocultos del hombre. Así en *El público* (incompleta) Lorca defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad, que se manifiesta de formas muy diversas, entre ellas, la homosexual; y critica a una sociedad que condena a todo el que es diferente.

3. LA ETAPA DE PLENITUD. Lorca escribe durante los años treinta obras teatrales que sí alcanzan el éxito comercial: *Bodas de sangre*, *Yerma*, *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores* y *La casa de Bernarda Alba*. Todas ellas tienen en común el protagonismo de las mujeres, cuya situación de marginación social es tema común en las cuatro.

Bodas de sangre y *Yerma* son dos tragedias de aire clásico, en las que Lorca mezcla la prosa y el verso, utiliza coros como en la tragedia griega para comentar la acción, maneja elementos simbólicos y alegóricos.

En *Bodas de sangre* (una novia huye con su antiguo novio el día de su boda") aparecen temas conocidos de Lorca (el amor, la violencia, la muerte, las normas sociales que reprimen los instintos).

Yerma aborda otros temas muy lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral tradicional.

Doña Rosita la soltera es un drama urbano, también en prosa y verso -aunque aquí el verso sirve para satirizar y parodiar-, que trata de las señoritas solteras de provincias

condenadas a esperar inútilmente el amor en un medio burgués mediocre que ahoga sus deseos de felicidad; el drama de "la cursilería española, de la mojigatería española" como señala el propio Lorca.

La casa de Bernarda Alba es un apasionado alegato contra el autoritarismo familiar que encarna la figura de Bernarda Alba y que desemboca en muerte y dolor.