

EL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL. VALLE-INCLÁN Y LORCA.

En el panorama general del teatro de las primeras décadas del siglo XX, hay que diferenciar la producción que contaba con el favor de los espectadores (teatro comercial) y las propuestas que constituyen intentos de renovación.

En la época gozaron de gran aceptación entre el público el **teatro de consumo** (el género chico, las variedades,...); el **teatro poético** de Eduardo Marquina y los hermanos Machado y el **teatro cómico**, línea en la que destacan los sainetes de los hermanos Álvarez Quintero (Cinco lobitos), la tragedia grotesca de Carlos Arniches (La señorita de Trévez) o el astracán de Pedro Muñoz Seca (La venganza de don Mendo). Pero el teatro de mayor éxito de la época corresponde a la **comedia burguesa** de Jacinto Benavente, en cuya producción teatral destacan Los intereses creados, Señora ama y La malquerida.

Frente a los anteriores aparece un grupo de dramaturgos decididos a renovar la escena pero que no tuvieron éxito en su momento. Son los autores de la Generación del 98, como Unamuno con un teatro intelectual y filosófico y Azorín, que hizo un teatro simbólico e irreal. Y el grupo del 27 que significó una importante renovación con tres propósitos comunes: romper con el teatro que triunfaba comercialmente, acercar el teatro al pueblo y, al mismo tiempo, incorporar las nuevas tendencias vanguardistas. Sin embargo, el teatro español de las primeras décadas del siglo XX alcanzó la cima con Valle-Inclán y Lorca.

ESTO SERÍA OBLIGATORIO.

Para algunos Valle es el autor más importante del teatro en España; supone una revolución en la historia del teatro español y la semilla de los nuevos caminos abiertos por el teatro actual. Fue el creador de un arte de ruptura, un visionario, un precursor que fue mucho más allá de lo que le permitían las convenciones de su tiempo. Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos:

Φ El mito: la acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal. Se representa una sociedad arcaica, elegida para ofrecer la visión de un mundo donde el mal, la irracionalidad y la muerte son fuerzas primarias que rigen la existencia humana. Comedias bárbaras, protagonizada por don Juan de Montenegro, hidalgo tiránico y arrebatado, inmensa figura de un mundo heroico en descomposición. Divinas palabras, violento drama en un mundo sórdido en el que a las deformaciones morales y sociales corresponde un lenguaje desgarrado y con frecuencia brutal.

Φ La farsa: obras situadas en un espacio más ridículo, propio del siglo XVIII: jardines, cisnes, flores..., en las que introduce personajes de la farándula, el uso de disfraces y el teatro dentro del teatro, buscando la ruptura del efecto de realidad que producen las obras dramáticas: La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza.

Φ El esperpento: Luces de bohemia (1920) y la trilogía Martes de carnaval (Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán).

El esperpento consiste en abordar asuntos graves desde una perspectiva burlesca; al combinar la seriedad de los asuntos con la risa, brota lo grotesco. Es un intento de presentar la realidad española, pero deformándola: cosifica y animaliza los personajes que pierden su condición de humanos, personifica animales y objetos, selecciona los aspectos más indignos y los mezcla con los más delicados, une el lenguaje lírico y elevado a la expresión más soez... No se ofrece una visión natural y real, sino que se presentan los hechos de una manera exagerada y burlesca; y esa distorsión y exageración permite realizar una profunda crítica. Este tipo de teatro es un teatro de crítica de una realidad falsa y de unos valores que ya no tienen sentido.

Luces de bohemia inicia la estética del esperpento. La trama representa la última noche del escritor bohemio, ciego y arruinado, Max Estrella en compañía de don Latino de Hispalis, guía desleal de Estrella, en la que recorren los lados más sórdidos y marginales del Madrid de su época. Pretende ilustrar una España deformada, injusta, opresiva y absurda, traspasada por la miseria y el hambre. De la crítica de Luces no se libra nadie, desde la monarquía hasta el último plebeyo, pasando por la estéril bohemia: la queja es, así, total y aparece por primera vez una crítica colectiva.

Lorca se dedicó al teatro plenamente los seis últimos años de su vida. Dirigió *La Barraca*, grupo de teatro universitario desde 1932 con el que recorrió los pueblos representando obras clásicas porque tenía una idea didáctica del género.

Su obra puede agruparse en tres grandes bloques:

Φ 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, en ellas desarrolla otro de los temas lorquianos: el conflicto autoridad/ libertad.

Φ Teatro vanguardista: las comedias imposibles. 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: en Así que pasen cinco años plantea que la única forma de prolongar el deseo es aplazando el amor, y El público (incompleta) 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.

Φ La etapa de plenitud: durante los años treinta, escribe obras teatrales que sí alcanzan el éxito comercial. Todas ellas tienen en común el protagonismo de las mujeres: Bodas de sangre y Yerma son dos tragedias de aire clásico, en las que 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 como 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 o el lenguaje de las flores habla sobre la espera inútil del amor.

La casa de Bernarda Alba suele señalarse como la cumbre de su teatro. Inspirada en un suceso real, desarrolla la lucha entre el principio de autoridad, encarnado en Bernarda, quien dicta años de luto para sus hijas por la muerte de su marido, y el principio de libertad, representado por Adela, su hija menor, quien mantiene relaciones ocultas con Pepe el Romano, prometido de su hermana Angustias. La obra transcurre en un ambiente hermético y finaliza en tragedia: Adela se suicida al creer muerto a Pepe después de haberle disparado Bernarda.

EXAMEN EBAU 2022.

Desarrolle el tema “El teatro anterior a la Guerra Civil: Lorca”. Identifique en el fragmento características propias del autor y/o del teatro de la época y explíquelas.