

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

GÉNERO ESPECIAL: condicionamientos comerciales

- El teatro es un género **afectado en esta etapa por grandes condicionamientos comerciales** de los que se derivan **limitaciones**
 - en lo **ideológico** (pocas posibilidades de hacer un teatro crítico)
 - en lo **estético** (fuertes resistencias ante las experiencias innovadoras).
- Aquellos autores que no respondan a las condiciones imperantes y **no gocen**, por ello, del **favor del público y de los empresarios**, deberán resignarse a que su producción quede relegada a la “**lectura minoritaria**”.

TENDENCIAS PRINCIPALES

TEATRO TRADICIONAL

- COMEDIA BURGUESA: Jacinto Benavente.
- TEATRO CÓMICO: hermanos Álvarez Quintero o Carlos Arniches.
- TEATRO POÉTICO: Edardo Marquina o Francisco Villaespesa.

TEATRO INNOVADOR

- Ramón María del Valle-Inclán y Lorca

DOS VERTIENTES PRINCIPALES

● TEATRO TRADICIONAL

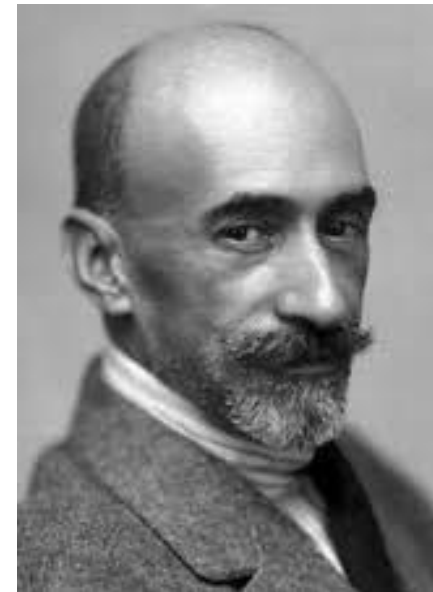
- Se ajusta a los **cánones tradicionales**, con una **escenografía realista**. Su finalidad era sobre todo **entretener** a la burguesía (buscaba su complicidad).
- Sus temas principales eran el **amor/desamor, la infidelidad, la hipocresía**. Criticaba, pero de manera muy sutil.
- El principal representante es **Jacinto Benavente** (Nobel de Literatura en 1922). También los hermanos **Álvarez Quintero o Carlos Arniches**, representantes del teatro cómico.

TEATRO INNOVADOR

- Se destinaba a otro tipo de **público, más intelectual y crítico, por su simbolismo y su profundidad filosófica y psicológica**.
- Rompía con todos los moldes tradicionales.
- Representan una **realidad deformada y exagerada**.
- Escenografía prácticamente inexistente** (que queda a merced de la imaginación del espectador).
- Representantes principales: Lorca y Valle-Inclán.

JACINTO BENAVENTE (NOBEL DE LITERATURA 1922)

- Sus obras teatrales representan el **mundo burgués**, con sus hipocresías, vicios y virtudes.
- Ofrece una **crítica muy sutil**, que no hiera al público.
- Es un teatro **muy tradicional en sus formas**.
- Escribió más de ciento setenta y dos obras teatrales.
- Obras principales: ***Los intereses creados*** / ***La malquerida***.

TEATRO POÉTICO

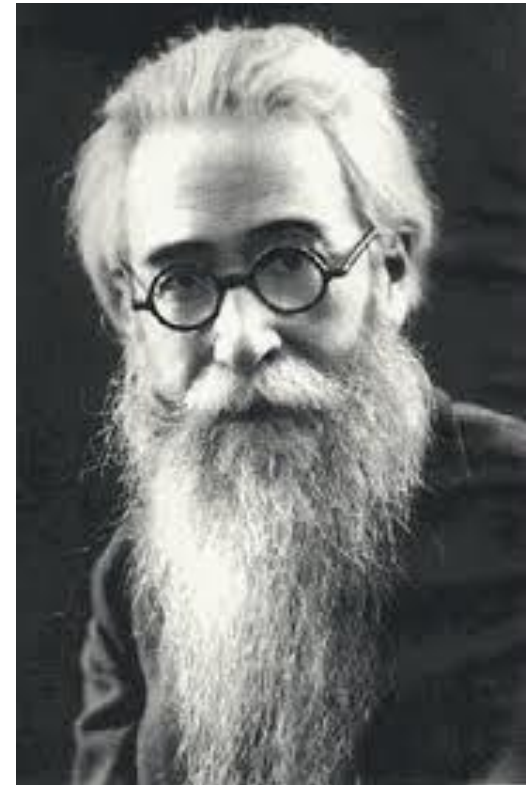
- Pretende reflejar la sensibilidad modernista:
 - Busca la **representación de mundos de belleza** mediante la palabra poética, la música, los decorados y la escenografía
 - trata **temas históricos o legendarios** asociados a una **ideología marcadamente tradicionalista**.
- Destacan **Eduardo Marquina**, **Francisco Villaespesa** y los **hermanos Machado**

TEATRO CÓMICO

- Aportan una **visión idealizada y tópica de la vida popular**:
 - personajes graciosos
 - lenguaje popular, lleno de equívocos y vulgarismos.
- Destacan: Carlos **Arniches** y los **hermanos Álvarez Quintero**.■

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN (1866-1936)

- Su apariencia inconformista se corresponde también con su carácter, abiertamente declarado antiburgués.
- Fue narrador, poeta y dramaturgo.
- En su faceta dramática evolucionó desde un teatro modernista hasta el “**esperpento**”.

ETAPAS DEL TEATRO DE VALLE-INCLÁN

**Primeras obras
línea modernista**

**1907
Los mitos y las
farsas**

**1920
El esperpento**

PRIMERAS OBRAS

Siguen una **línea modernista**:

- hermosa lengua,
- bellas acotaciones,
- excesivo **esteticismo**,
- demasiada **retórica**.

LOS MITOS Y LAS FARSAS

El mito:

- La acción transcurre en una **Galicia mítica**
- Se representa una **sociedad arcaica** que se rige por **instintos**
- **Destacan**

Comedias bárbaras: situadas en la Galicia rural, los personajes aparecen gobernados por las pasiones primitivas (sexo, avaricia, violencia y poder) en un ambiente donde las supersticiones y los mitos forman parte de la realidad.

Divinas palabras : aparecen seres deformes, irracionales y monstruosos en las aldeas y caminos de Galicia, todos ellos dominados por la lujuria, el dinero, el brutalismo obsceno.

Las farsas: Con ellas inicia el camino que lo llevará al esperpento

- Situadas en un **espacio ridículo, propio del siglo XVIII** (jardines, cisnes, flores)
- La caricatura convierten a los personajes en fantoches y marionetas ridículas
- **Farsa italiana de la enamorada del rey**

EL ESPERPENTO

Valle-Inclán designó como “**esperpento**” a aquellos dramas que ofrecen una **visión deformada de la realidad**. Esta forma de hacer teatro conecta con el expresionismo europeo.

La primera obra que él denominó así fue ***Luces de Bohemia*** (1920). Su protagonista es Max Estrella, autor teatral ciego, que, desde su ceguera, es el único en ver los males del país (la miseria, la corrupción, la ignorancia, el desdén por la cultura, la insensibilidad ante el sufrimiento de los desfavorecidos...).

EL ESPERPENTO

- Él mismo define la técnica del esperpento:

“ Los héroes clásicos *reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento*. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética deformada [...] España es una deformación grotesca de la civilización europea [...] Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas”.

LUCES DE BOHEMIA

- En *Luces de Bohemia* Valle caricaturiza y critica la España de su época a través del Madrid nocturno de los bajos fondos, guiados por Max Estrella.
- Denuncia el capitalismo, las desigualdades sociales, el abuso por parte de las autoridades, la política calamitosa española, la miseria y la ignorancia del pueblo, la estética modernista.

RASGOS FUNDAMENTALES DEL ESPERPENTO

- Visión de los **personajes** “desde arriba”, como criaturas y **fantoches** a los que el autor ha degradado, **deshumanizado** e **idiotizado** = **caricatura**, **cosificación** y **animalización**. Son personajes con muchos **defectos**.
- Recrea la historia de España, **denuncia la miseria** material y moral del país a comienzos del XX.
- Las obras del esperpento se ubican en **ambientes sórdidos y degradados**.

RASGOS FUNDAMENTALES DEL ESPERPENTO

- Extraordinario **dinamismo**: los personajes están en continuo movimiento, acompañados de **gestos muy exagerados**.
- Descripción **impresionista**: Valle no describe en detalle a los personajes, sino que nos da unas pinceladas llenas de sugerencia.
- **Mezcla de estilos lingüísticos**: el lenguaje más vulgar y chabacano se mezcla con el lenguaje hiperculto.

OTROS ESPERPENTOS

- Además de *Luces de Bohemia*, Valle-Inclán compuso otras obras dramáticas que también se catalogan dentro de la estética esperpéntica:
- ***Martes de carnaval*** (sátira del militarismo compuesta por *Las galas del difunto*, *Los cuernos de Don Friolera*, *La hija del capitán*).

FRAGMENTO. LUCES DE BOHEMIA

MAX.-Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apis. Lo torearemos.

DON LATINO.-Me estás asustando. Debías dejar esa broma.

MAX.-Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.

DON LATINO.- ¡Estás completamente curda!

MAX.-Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

DON LATINO.-¡Miau! ¡Te estás contagiando!

MAX.-España es una deformación grotesca de la civilización europea. [...]

MAX.-Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.

DON LATINO.-Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.

DON LATINO.- ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! [...]

MAX.-Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España.

RASGOS DEL ESPERPENTO EN EL FRAGMENTO

Este fragmento se ubica en la parte final de *Luces de Bohemia*. En él confluyen los rasgos que definen el esperpento, que es definido, además, en el mismo fragmento:

- **Visión pesimista y trágica. Crítica de la situación de España** ("España es una deformación grotesca de la civilización europea").
- **Personajes que pertenecen a los bajos fondos y que son animalizados** ("te has convertido en un buey / tú eres el cabestro").
- **Deformación de la realidad, se exageran los rasgos grotescos:** "Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas".
- **Mezcla de estilos lingüísticos:** lenguaje culto (ultraísmo, belenita, cóncavo) y popular (curda, miau, me quito el cráneo). Alusiones mitológicas y literarias.
- **Diálogos** de extraordinaria viveza.

FEDERICO GARCÍA LORCA

- Experimentó con formas teatrales diversas:
 - teatro simbolista, **modernista, de marionetas**
 - obras **vanguardistas** próximas al surrealismo (***El público***, que desarrolla el tema del amor homosexual),
 - **realistas** (***Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba***). Estas últimas tienen en común el ser tragedias al estilo clásico cuyo tema es la marginación social de las mujeres.

ETAPAS DEL TEATRO DE LORCA

Primeras piezas:

***modernismo
simbolista***

- **Drama histórico:**
Mariana Pineda
- **Farsas trágicas sobre
amores desgraciados:** *La
zapatera prodigiosa*
- **Piezas breves de teatro de
marionetas**

Teatro más vanguardista

(“comedia imposible”):

- ***El público***

Tema: 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.

Técnica surrealista

Etapa de madurez. Tragedias y dramas rurales:

- ***Yerma***
- ***La casa de Bernarda
Alba***
- ***Bodas de sangre***
- ***Doña Rosita la soltera
o el lenguaje de las
flores.***

ETAPA DE PLENITUD: años 30

- Alcanzan **el éxito comercial**.
- **El valor simbólico** de los elementos que forman parte de un decorado
- **La importancia de los signos no verbales** como el sonido o la iluminación
- Protagonizadas por **mujeres**, cuya situación de **marginación social** es tema común.
- Se desarrollan en un **ambiente rural** en el que las fuerzas naturales imponen un destino trágico.
- Aparecen **temas conocidos de Lorca** como:
 - **el amor, el deseo erótico**
 - **la violencia, la muerte,**
 - **la libertad frente a la autoridad,**
 - **los instintos naturales enfrentados a las normas sociales y morales,**
 - **la frustración vital ,**
 - **la condición sometida de la mujer**

BODAS DE SANGRE Y YERMA

Dos tragedias de **aire clásico**:

- mezcla la **prosa y el verso**,
 - utiliza **coros** como en la tragedia griega para comentar la acción,
 - maneja elementos simbólicos y alegóricos.
-
- ***Bodas de sangre*** una novia huye con su antiguo novio el día de su boda
 - ***Yerma*** aborda el tema de la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral tradicional.

LA CASA DE BERNARDA ALBA.

Sobre todas ellas destaca ***La casa de Bernarda Alba.***

- Suele señalarse como la **cumbre de su teatro.**
- 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.
- Aparecen **temas constantes en su obra**

LORCA EN LA CIUGA

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

Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos. Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes. [...] Se oyen doblar las campanas.

Bernarda: [...] En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas.

Magdalena: Lo mismo me da.

Adela: (*Agria*) Si no queréis bordarlas irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más.

Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura.

Bernarda: Eso tiene ser mujer.

Magdalena: Malditas sean las mujeres.

(La casa de Bernarda Alba)

LORCA EN LA CIUGA

En lo que respecta al texto, se trata de un fragmento del drama rural *La casa de Bernarda Alba*, en el que se reconocen algunos rasgos característicos de la obra de Lorca como los siguientes:

- El valor simbólico de los elementos que forman parte de un decorado (*"habitación blanquísima", "muros gruesos"*) que es posible identificar como típicamente andaluz (*"Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes."*).
- La importancia de los signos no verbales como el sonido (*"Se oyen doblar las campanas"*) o la iluminación (*"dentro de esta sala oscura"*).
- El protagonismo de los personajes femeninos (en el fragmento intervienen Bernarda y dos de sus hijas).
- El tema de la frustración como consecuencia del conflicto entre el deseo y la realidad, representado por las reacciones de Adela (*"Agria"*) y Magdalena (*"Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura."*) al luto riguroso impuesto por su madre (de todas las intervenciones de Bernarda en el fragmento se deduce su carácter autoritario e intransigente, reforzado por el imperativo en su forma vulgar *"haceros"*, el futuro de mandato *"podréis cortar"* o las perífrasis de obligación como *"no ha de entrar"*, *"podéis empezar"*).
- La dimensión universal que alcanza el conflicto particular (*"Bernarda: Eso tiene ser mujer. Magdalena: Malditas sean las mujeres."*)

FEDERICO GARCÍA LORCA, DIBUJANTE

