

TEMA5. EL TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL: LORCA Y VALLE-INCLÁN

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) y 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”.

Todo ello explica el panorama del teatro español en el primer tercio del siglo, que ofrece una **clara división**: de una parte el teatro que triunfa y de otra, los intentos de renovación que chocan contra los intereses de público y empresarios y se ven condenados al fracaso.

- **Teatro que triunfa** (continuador, en parte, del de fines del XIX). En esta línea se sitúan: *la comedia burguesa, el teatro en verso y el teatro cómico*.

- **Teatro que pretende innovar**: las experiencias teatrales de *algunos noventayochistas*, en especial, *Valle Inclán, y el teatro de la generación del 27*, sobre todo, el de Lorca.

1. TEATRO QUE TRIUNFA:

a. LA COMEDIA BURGUESA: Muestra, desde una perspectiva suavemente crítica, los pequeños vicios de la burguesía cosmopolita, provinciana o rural. En ellas se retrata, en general, a las clases altas, con sus hipocresías y sus convencionalismos, siempre cuidándose de no traspasar los límites de lo tolerable. Su máximo representante fue **J. Benavente**. Entre sus obras destaca *Los intereses creados*.

b. TEATRO POÉTICO: Pretende reflejar la sensibilidad modernista: aspira a 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**.

c. TEATRO CÓMICO: Responde a una visión idealizada y tópica de la vida popular. El humor se basa en personajes graciosos y en un lenguaje casticista, lleno de equívocos y vulgarismos. Lo más innovador de este tipo de teatro es la incorporación del lenguaje popular. Destacan: **Carlos Arniches** y los hermanos **Álvarez Quintero**.

2. TEATRO INTELLECTUAL CON DESEOS RENOVADORES.

a. GENERACIÓN DEL 98:

Sin duda, el autor más destacado es Valle-Inclán, aunque son interesantes también las experiencias teatrales de Unamuno y Azorín.

VALLE-INCLÁN: para algunos críticos es la figura más importante del panorama teatral español. Su obra supone una revolución en la historia del teatro español y la apertura de nuevos caminos que influirán en el teatro actual.

En su trayectoria dramática, Valle mostró una constante voluntad de renovación formal y temática, así como una pretensión de romper con el teatro de su época.

Etapas:

• **Sus primeras obras** siguen una *línea modernista*: hermosa lengua, bellas acotaciones, excesivo esteticismo, demasiada retórica.

• **Hacia 1907** da un **giro en su producción** y escribe: los mitos y las farsas.

***El mito**: la acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal. Se representa una sociedad arcaica, elegida para ofrecer la visión de un mundo en el que la propia vida se rige por instintos. En esta etapa destacan **Comedias bárbaras**: situadas en la Galicia rural, en estas obras, los personajes aparecen gobernados por las pasiones primitivas (sexo, avaricia, violencia y poder) en un ambiente rural donde las supersticiones y los mitos forman parte de la realidad. La trilogía narra el asesinato de un bruto señor feudal y el posterior saqueo de su linaje y de sus bienes por parte de sus desagradecidos hijos.

Divinas palabras culmina este ciclo. Aparecen seres deformes, irracionales y monstruosos en las aldeas de y caminos de Galicia, todos ellos dominados por la lujuria, el dinero, las convenciones sociales y el brutalismo obsceno.

***Las farsas**: en paralelo al ciclo mítico, Valle escribe una serie de farsas, obras situadas en un espacio más ridículo, propio del siglo XVIII (jardines, cisnes, flores) donde lo grotesco y la caricatura convierten a los

personajes en fantoques y marionetas ridículas: *Farsa italiana de la enamorada del rey*, Con ellas inicia el camino que lo llevará al esperpento.

- **El esperpento:** se inicia con *Luces de bohemia* (1920) y continúa con la trilogía *Martes de Carnaval*. 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 (lo cual concuerda con la actitud crítica de los miembros de la generación del 98, a la que se incorporó Valle después de una época modernista).

LUCES DE BOHEMIA inicia la estética del esperpento. La obra cuenta el recorrido (el último, porque al final muere) de Max Estrella y su compañero Latino de Hispalis por la noche madrileña (Una noche, desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente).

Max Estrella, después de haber sido desposeído de la posibilidad de hacer vivir malamente a su familia, después de haber sido encarcelado, abofeteado, perdido su dignidad al aceptar una arbitraria pensión, se muere arrimado al quicio de una puerta y es traicionado y esquilmado por su lazarillo (le roba la cartera).

¿Cómo es el mundo que denuncia?: un mundo en el que sólo hay miseria, injusticia, arbitrariedad, violencia, estupidez ("Tú gusano burocrático, no sabes nada. Ni soñar (escena 5ª) (" Si no fuese un borracho, ya me hubiese pegado un tiro) ("Me muero de rabia..." final de la escena 11). ("España es una deformación grotesca de la civilización europea", escena 12) "Latino, llévame al viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo" (final escena 11; alusión al viaducto madrileño, lugar desde el que se tiraban los suicidas).

Bajo los personajes de ficción se esconden muchos personajes reales de la época; pero también hay alusiones a personajes históricos con su propio nombre: Unamuno, Alfonso XIII, Pastora Imperio, Antonio Maura, Joselito.

b. LA LABOR DEL GRUPO DEL 27

La generación del 27 contribuyó de manera eficaz a la renovación teatral; pero fue **LORCA** el único que escribió una obra interesante antes de la Guerra. La obra de Lorca puede agruparse en tres grandes bloques:

- **Primeras piezas teatrales:** Su primer éxito fue *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*. 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.
- **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 *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.
- **La etapa de plenitud:** durante los años treinta, escribe obras teatrales que **sí alcanzan el éxito comercial**. Todas ellas protagonizadas por mujeres, cuya situación de marginación social es tema común de las tres. Se desarrollan en un ambiente rural en el que las fuerzas naturales imponen un destino trágico. *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 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* 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. Aparecen temas constantes en su obra: *la libertad frente a la autoridad, el deseo erótico y los instintos naturales enfrentados a las normas sociales y morales, la frustración vital y la condición sometida de la mujer*.

VALLE-INCLÁN; *Luces de bohemia* (comienzo de la escena XII)

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras.

MAX: ¿Debe estar amaneciendo?

DON LATINO: Así es.

MAX: ¡Y que frío!

DON LATINO: Vamos a dar unos pasos.

MAX: Ayúdame, que no puedo levantarme. ¡Estoy aterido!

DON LATINO: ¡Mira que haber empeñado la capa!

MAX: Préstame tu carrik, Latino.

DON LATINO: ¡Max, eres fantástico!

MAX: Ayúdame a ponerme en pie.

DON LATINO: ¡Arriba, carcunda!

MAX: ¡No me tengo!

DON LATINO: ¡Qué tuno eres!

MAX: ¡Idiota!

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una fisonomía algo rara!

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!

DON LATINO: Una tragedia, Max.

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO: ¡Pues algo será!

MAX: El Esperpento.

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max.

MAX: ¡Me estoy helando!

DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar.

MAX: No puedo.

DON LATINO: Deja esa farsa. Vamos a caminar.

MAX: Échame el aliento. ¿Adónde te has ido, Latino?

DON LATINO: Estoy a tu lado.

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 sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás contagiando!

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea.

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo.

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.

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo?

MAX: En el fondo del vaso.

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.

DON LATINO: Nos mudaremos al callejón del Gato.

MAX: Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Arrímame a la pared. ¡Sacúdeme!

DON LATINO: No tuerzas la boca.

MAX: Es nervioso. ¡Ni me entero!

DON LATINO: ¡Te traes una guasa!

MAX: Préstame tu carrik.

DON LATINO: ¡Mira cómo me he quedado de un aire!

MAX: No me siento las manos y me duelen las uñas. ¡Estoy muy malo!

DON LATINO: Quieres conmovirme, para luego tomarme la coleta.

MAX: Idiota, llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz.

DON LATINO: La verdad sea dicha, no madrugan en nuestro barrio.

MAX: Llama.

GARCÍA LORCA: *La casa de Bernarda Alba*

Argumento: En un pueblo andaluz, la despótica Bernarda Alba, a la muerte de su marido, impone a sus cinco hijas el más riguroso luto, un verdadero encierro, en nombre de la más estricta moral tradicional y de las convenciones de casta. En un ambiente sofocante, irá creciendo la tensión entre madre e hijas, y entre estas mismas. Sólo la mayor, Angustias, está prometida; pero su novio, Pepe el Romano, está enamorado de la hija más joven, la hermosa, apasionada y rebelde Adela. El conflicto acaba trágicamente. Tras la anécdota, se encierran las grandes obsesiones del autor: la pasión enfrentada a trabas y barreras, la frustración impuesta, la tiranía, la opresión.

ACTO PRIMERO. *Al morir su marido, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas (Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela) guardar luto durante ocho años.*

La Poncia (criada encargada del cuidado de la casa y las hijas de Bernarda Alba). No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo.

Bernarda. Sí; para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas.

Amelia. ¡Madre, no hable usted así!

Bernarda. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada.

La Poncia. ¡Cómo han puesto la solería!

Bernarda. Igual que si hubiese pasado por ella una manada de cabras. (*La Poncia limpia el suelo.*) Niña, dame el abanico.

Adela. Tome usted (*Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.*)

Bernarda. (*Arrojando el abanico al suelo*) ¿Es este el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre.

Martirio. Tome usted el mío.

Bernarda. ¿Y tú?

Martirio. Yo no tengo calor.

Bernarda. Pues busca otro, que te hará falta. 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 bordar 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 quieres 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.

Bernarda. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.

En medio de este ambiente opresivo, Adela –la hija más joven– se entera de que Angustias, la hermana mayor, va a contraer matrimonio con Pepe el Romano, con quien Adela mantiene relaciones en secreto.

Adela. ¡Pero si no puede ser!

Magdalena. El dinero lo puede todo.

Adela. ¿Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón? (Pausa) Y ese hombre es capaz de...

Martirio. ¿Qué piensas, Adela?

Adela. Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo.

Magdalena. Ya te acostumbrarás.

Adela. (*Rompiendo a llorar con ira*) No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. ¡No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras! ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido y verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir!