

TEMA 5: EL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL: LORCA Y VALLE INCLÁN

1. EL CONCEPTO DEL TEATRO EN EL 1º TERCIO S.XX

Definición: A comienzos del siglo XX, se desarrolla en Europa un teatro influido por las vanguardias artísticas de principios de siglo (Expresionismo, Surrealismo, Cubismo, etc) que van a renovar radicalmente el Arte y la Literatura a través de una continua experimentación, rompiendo con las normas establecidas por el teatro tradicional, si bien ambas tendencias convivirán y pervivirán enfrentadas todo el siglo.

ARTE Y TEATRO DE VANGUARDIA	← →	ARTE Y TEATRO CLÁSICO
Rompe con las normas y claves establecidas por la Tradición		Sigue el conjunto de reglas aceptadas por la Tradición
Admitidas por una minoría (teatro de Brech, Ionesco, Beckett)		Admitidas por la mayoría (teatro de Chejov, Ibsen, Shaw)

Autores destacados dentro del teatro de vanguardia europeo:

BERTOLT BRECHT: mediante la técnica del distanciamiento, crea un teatro para la reflexión y la crítica, en el marco del nazismo y de la 2º GM. Es el modelo de toda una línea de teatro social y político que busca el compromiso cívico y ético del espectador.

EUGENE IONESCO: escritor francés de origen rumano, con obras memorables como *Las sillas*, donde se rezuma una intensa angustia ante el absurdo de la existencia del hombre y la soledad en un escenario repleto de sillas que van anulando a los dos ancianos protagonistas.

SAMUEL BECKETT: escritor irlandés que en *Esperando a Godot* (1953), refleja al hombre vacío, sin esperanzas y sin horizonte, a través de una obra llena de angustiosas situaciones absurdas que simbolizan el componente irracional que late bajo la condición humana.

2. CONTEXTO HCO, FCO Y SOCIAL de principios de s. XX

1. La Europa que había depositado sus esperanzas en los avances científicos de la Rev. Ind. del s.XIX descubrirá con la **1ª Guerra Mundial** (1914-17) la inseguridad, el terror, la crueldad y la falsedad que se esconde tras los sistemas establecidos.
2. Se recupera la **filosofía existencialista** de pensadores del siglo XIX como Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche, que presentan una visión irracional de la existencia humana y que se conoce como la teoría del **Irracionalismo**.
3. Este contexto filosófico y político propicia que se desarrolle una literatura basada en esta crisis del racionalismo porque **el mundo es absurdo** y los postulados heredados de la Tradición como modelo de conducta a seguir se han demostrado falsos. En consecuencia, **el Realismo y la Lógica pierden su sentido** y se explorarán otras vías de conocimiento y de arte.
4. El psiquiatra S. Freud desarrolla su teoría del **Psicoanálisis** que revoluciona la visión del hombre al afirmar que el ser humano posee **una parte racional** (razón) y **una parte irracional** (sueños, impulsos, inconsciente) en idénticas proporciones. Es una zona oscura que siempre se ha intentado ocultar por la Tradición pero que ahora las vanguardias explotarán rompiendo con todo tipo de tabús

3. PRINCIPALES ESCRITORES Y TENDENCIAS del TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

A. EL TEATRO DE LA TRADICIÓN: LA COMEDIA BURGUESA DE JACINTO BENAVENTE (1866-1954)

- Creó lo que se conoce como comedia benaventina, y fue un prolífico dramaturgo que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1922. Se encuadra dentro del teatro que se mantiene seguidor de las normas de la Tradición.
- Este teatro se adapta a los gustos y costumbres de la burguesía de su tiempo sin crear escándalo y siendo aceptado por la mayoría del público. Sus personajes pertenecían a la clase social alta y los conflictos nunca llegan a cuestionar el orden social sino que se limitan a denunciar levemente el mundo de la hipocresía, las infidelidades, etc.
- Destaca la obra *“Los intereses creados”* (1907) protagonizados por dos pícaros que hambrientos deciden hacerse pasar por señor adinerado y sirviente, para sobrevivir en una comunidad hipócrita que concede excesivo valor a la apariencia de las cosas, a través de una obra cargada con toques de ironía y cuidado uso del lenguaje. Los personajes siguen los prototipos de la Comedia del arte italiana (Arlechin, Polichinela, etc)
- Otra vertiente cultivada por el autor fue la del drama rural, en obras como *La malquerida* (1913) drama de grandes pasiones que se desarrollan en un medio aldeano asfixiante y brutal entre miembros de una misma familia.

B. EL TEATRO INNOVADOR O DE VANGUARDIA: LORCA Y VALLE-INCLÁN

FEDERICO GARCÍA LORCA (Granada, 1898-36)

ETAPAS, OBRAS y ARGUMENTOS:

1ª etapa (hasta 1926 - 27): TEATRO DE RAÍZ POPULAR

- *“Mariana Pineda”* (1925) es una obra teatral sobre la heroína real que murió ajusticiada en Granada en 1831 por haber bordado una bandera liberal en contra del poder de la autoridad conservadora. La obra se estrenó en plena dictadura de Primo de Rivera en España (1923-30) y fue interpretada como un alegato contra el propio dictador por el tono épico y valeroso de la mujer, a pesar de tratarse de un drama de amor trágico, donde destaca el personaje femenino caracterizado por la búsqueda de la libertad en lo político pero también en lo personal y amoroso, porque Mariana estaba enamorada del cabecilla del movimiento revolucionario.
- *“La zapatera prodigiosa”* subtitulada como “farsa violenta” trata de una joven hermosa casada con un zapatero viejo por conveniencia. Se trata de una obra heredada del teatro de títeres, de las canciones populares, con versos cortos, y tono de humor.

2ª etapa (1927 a 1932 aprox): LA EXPERIENCIA VANGUARDISTA

- Debemos partir de una profunda y doble crisis que sufre Lorca. En lo personal tiene que ver con su homosexualidad silenciada y el hecho de que resquebraja su amistad con sus íntimos amigos Dalí (pintor) y Buñuel (director de cine), lo que le produce un infinito dolor, tras el viaje de estos a París donde conocen a los surrealistas. Hecho que les lleva a alejarse del poeta e incluso despreciarlo.
- Lorca entonces decide viajar a N. York en 1929. Abandona el tono popular para acercarse a las corrientes de vanguardias del Surrealismo que descubre en esta ciudad y da como resultado sus obras teatrales: “*El público*” y “*Así que pasen cinco años*” influenciado por una ciudad inhumana y mecanizada como Nueva York con influencia del Teatro del absurdo (Ionesco, Beckett...)

3ª etapa (1933-36): LA PLENITUD DE SU TEATRO COMPROMETIDO

- Son los años de la compañía teatral universitaria *La Barraca*, con la que recorren los pueblos de España representando obras clásicas del teatro español de Lope de Vega, etc. En estos años previos a la guerra civil, declara su compromiso político con los desfavorecidos, los pobres y la II República, lo que desencadenará su asesinato por el bando franquista en 1936.
- “*Bodas de sangre*” (1933) se basa en un hecho real: una novia se escapa con su amante el mismo día de su boda. Se trata de una pasión en un marco de odios familiares y de venganzas, en un contexto de influencia gitana donde la libertad no siempre triunfa y la mujer quedará finalmente sola ante la muerte de su marido y amante, que se enfrentan y mueren ambos, acuchillados en duelo.
- “*Yerma*” (1934) es el drama de la mujer condenada a la infertilidad, de ahí el nombre del personaje (Yerma = sin vida), ante un marido que no comparte su deseo de maternidad y un pueblo que murmura sobre las mujeres que no se ajustan a las normas
- “*La casa de Bernarda Alba*” (1936) trata sobre unas hijas encerradas en la casa de una madre autoritaria que no las deja respirar y condena a un luto eterno tras la muerte del padre. El tema central de la obra es el enfrentamiento entre libertad y autoridad, la moral tradicional, la presión social que existía sobre la mujer de la época y el deseo sexual reprimido que lleva al suicidio de la hija pequeña.

TEMAS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN TODAS ELLAS:

1. La temática profunda de su teatro es similar a la de su poesía: el mito del deseo imposible, el conflicto entre la realidad y el deseo, la frustración, la ausencia de libertad, protagonizados por mujeres ahogadas por la sociedad que no desean someterse a las normas establecidas.
2. Los personajes viven destinos trágicos: pasiones condenadas a la soledad o la muerte, amores marcados por la esterilidad, etc.
3. En todas sus obras, la mujer ocupa un puesto central. Este hecho revela la sensibilidad de Lorca ante la condición de la mujer en la sociedad tradicional, junto con todo tipo de criaturas marginales a las que defiende como los gitanos, los negros en N. York, los pobres...
4. Su obra está cargada de metáforas y símbolos dotados de carga poética que hay que descifrar y que encierran contenidos metafóricos como la luna y la noche (destino trágico), los cuchillos (muerte, violencia), el agua estancada (la tradición), los caballos (la pasión), etc.

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN (Vilanova de Arousa, 1866-1936)

BIOGRAFÍA E IDEOLOGÍA:

- Nació en Vilanova de Arousa en 1866. Viajó por Europa e Hispanoamérica.
- De regreso en España, lleva una vida bohemia. En una disputa, recibe un bastonazo que le hunde un gemelo en la muñeca. La herida se infecta y hubo que amputarle el brazo izquierdo. Fama de excéntrico y fuerte carácter.
- Se enfrentó a la dictadura de Primo de Rivera. Fue fiel defensor de la República y en 1933 ingresa en el Partido Comunista. Trabajó como corresponsal de guerra durante la 1ª Guerra mundial, donde conoció el horror al enviar crónicas desde las trincheras.
- Según Gómez de la Serna: “Fue la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá”. Su figura es inconfundible: manco, con melenas largas, barbas, capa, etc...Debajo de su excentricidad bohemia, se ocultaba un riguroso escritor y un defensor de la libertad.

OBRAS, ETAPAS Y ARGUMENTOS:

1ª etapa: TEATRO DECADENTISTA

- Se inicia en el teatro a través de unos poemas dramáticos de carácter modernista y gusto refinado como en “*Voces de Gesta*”.

2ª etapa: TEATRO DEL PRIMITIVISMO

- Abandona el esteticismo aristocratizante de la etapa modernista anterior para penetrar en un estilo bronco y desgarrado, lleno de barbarie, destrucción, violencia, crueldad, brutalidad, pasiones desbordadas y muerte.
- El ciclo de “*Las comedias bárbaras*” nos sitúa en un ambiente violento en la Galicia rural y primitiva. Se presenta el mundo rural cargado de primitivismo a través de hechicerías, supersticiones, sacrilegios y mitos mágicos interiorizados dentro de la sociedad gallega.

3ª etapa: TEATRO DE LAS FARSAS

- El autor utiliza elementos procedentes del guñol y del teatro de marionetas, pero sobre todo descubre el humor para ridiculizar de forma desenfadada comportamientos de la nobleza, los matrimonios desiguales o el ambiente de la corte de Isabel II.
- En “*Farsa y Licencia de la reina castiza*”, se satiriza ese ambiente de la nobleza en Madrid a finales del siglo XIX

4ª etapa (a partir de 1920): TEATRO DE LOS ESPERPENTOS

- La caricatura de las farsas se agudiza y se acerca a la deformación sistemática y caricaturesca de la realidad. Esta técnica recibe el nombre de esperpento y su principal obra es “*Luces de Bohemia*” influida por la vanguardia artística del expresionismo.
- Algunos críticos han señalado un entronque entre la estética esperpéntica y el **expresionismo europeo**, dentro del ámbito de las vanguardias (Expresionismo). Decía Valle Inclán: “*España es una deformación grotesca de la civilización europea*”
- La obra cuenta la **última noche en la vida de Max Estrella**, poeta miserable y ciego. La obra se va a convertir en una parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en una España deformada, injusta, absurda y corrupta.
- La peregrinación de Max Estrella es un viaje al fondo de la noche. Max desciende a los abismos de la injusticia y de las miserias. **Muere arruinado y abandonado al amanecer**, después de que le roben un billete de lotería premiado.
- Algunos críticos han interpretado ese **descenso “al infierno”** como una parodia de *La divina comedia* de Dante.
- La deformación de la realidad es la base del esperpento inspirada en los **espejos deformantes que existían en “El callejón del gato”** en una calle de Madrid. De esa imagen deformada surge su inspiración para crear el esperpento, donde se presenta a España como un pueblo deformado por su propia miseria y corrupción, plagada de personajes sin principios.
- Esos personajes caricaturizados o deformados son una parodia de una **España atrasada, cruel, analfabeta** donde Max, que representa al hombre noble con principios, muere abandonado e incluso robado por su mejor amigo.
- Son piezas que presentan grandes innovaciones en cuanto a la multiplicidad de escenarios y acotaciones de alto valor dramático pero que convirtió a estas obras en **proyectos difíciles de llevar a escena**.