

Tema 5 ABAU. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Lorca y Valle-Inclán

EL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

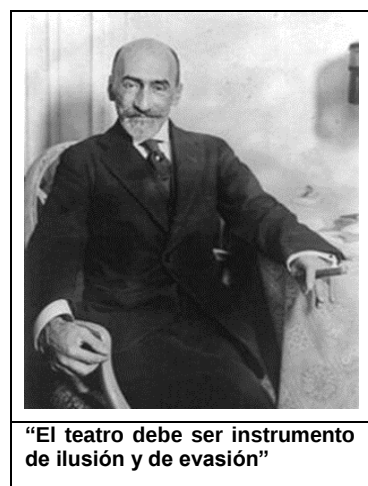

El desarrollo del teatro en España antes de la Guerra Civil viene determinado por el tipo de público que asistía a las representaciones (los pobres no van al teatro): a la burguesía **NO LE INTERESABAN LOS PROBLEMAS SOCIALES NI EL TEATRO EXPERIMENTAL**. Quien paga exige y el autor teatral que no se pliega a las exigencias del público queda automáticamente marginado y no estrena sus obras. Por tanto, el teatro español de estos primeros treinta años del siglo XX es **INMOVILISTA**, da la espalda a los movimientos renovadores europeos y **se limita a ser comercial**, reiterando fórmulas envejecidas del gusto de la burguesía.

5.1 EL TEATRO COMERCIAL

5.1.1 LA COMEDIA BENAVENTINA. JACINTO BENAVENTE (1866-1954). Premio Nobel en 1922

En general, sus 162 dramas **representan problemas poco conflictivos**. Pone en escena **pequeños defectos de las relaciones personales** pero con diálogos elegantes, naturales e ingeniosos. Escribe **COMEDIAS BURGUESAS** como **Señora ama (1908)** y **DRAMAS RURALES** como **La malquerida (1913)**. Su mejor obra es **Los intereses creados (1907)**, que gira en torno a las relaciones hipócritas de la sociedad. Autor muy celebrado en su época (el público lo saca literalmente a hombros tras algunos estrenos), pero **con menos crédito entre la crítica**. Censurado durante un tiempo por el franquismo por su homosexualidad y sus ideas comunistas, acaba granjeándose las simpatías del régimen.

5.2 LA COMEDIA CÓMICA Y COSTUMBRISTA. CARLOS ARNICHES. LOS

HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO

Centrada en los **SAINETES**, piezas teatrales que **exaltan características regionales pintorescas**, muy del gusto del Madrid castizo, con chulos y chulapas. Los personajes son típicos, folclóricos y el lenguaje es humorístico y popular, con personajes con chispa y de chiste fácil. Destaca **Carlos Arniches** como escritor más exitoso. Su mejor obra es ***La señorita de Trévez* (1916)**, con cierta crítica social.

Además, en estos años los hermanos **Serafín y Joaquín Álvarez Quintero** escriben sainetes costumbristas sobre la Andalucía irreal y tópica. Son obras simpáticas, con situaciones cómicas y disparatadas, abundantes juegos de palabras y lenguaje ocurrente. Citaremos sólo una: ***Las de Caín***.

Por último, **Pedro Muñoz Seca** inaugura **el género del astracán**, imitación burlesca del drama romántico, con abundantes situaciones absurdas cuyo objetivo es provocar la carcajada. Destaca ***La venganza de Don Mendo***.

5.3 EL TEATRO POÉTICO. EDUARDO MARQUINA. LOS HERMANOS MACHADO. FRANCISCO VILLAESPESA

Es un teatro en verso, influido por el **Modernismo**, caracterizado por sus **temas históricos y su conservadurismo ideológico**. En este tipo de obras **se evoca con nostalgia episodios de un pasado glorioso español**. Destacan **Eduardo Marquina**, con ***En Flandes se ha puesto el sol* (1910)** y los hermanos **Antonio y Manuel Machado** con ***La Lola se va a los puertos* (1929)**.

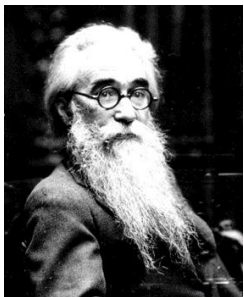
Destaquemos también a **Francisco Villaespesa**, cuyas obras ***Abén Humeya* y *El alcázar de las perlas***, evocan el **mundo árabe y se ambientan en salones lujosos habitados por princesas**.

5.4 EL TEATRO RENOVADOR. RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN Y FEDERICO G^a LORCA

Los escritores de la Generación del 98 también cultivaron el teatro, renovándolo. Al lado de **Unamuno**, con obras que presentan a personajes en lucha consigo mismos –***Fedra*, *La esfinge***– y **Azorín** con su teatro lírico –merece destacarse la trilogía ***Lo invisible***–, es necesario nombrar a **Jacinto Grau**, **creador del teatro intelectual** con ***El señor de Pigmalión* (1921)**, una farsa que cuenta la rebelión de unos muñecos que acaban matando a su creador. Triunfó en París y Londres pero fracasó en España.

Pero sobre todos ellos destaca la espléndida obra de Valle Inclán.

5.4.1 RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN (1866-1936)

Su obra se caracteriza por una radical **OPOSICIÓN AL REALISMO**, que se manifiesta en dos tendencias: **IDEALIZACIÓN** (etapa de juventud) y **DEFORMACIÓN GROTESCA** (etapa de madurez).

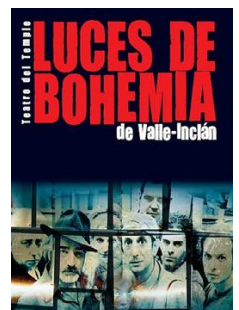
El teatro de Valle Inclán figura en las **antípodas del teatro de su tiempo descrito hasta ahora**. Supone un punto y aparte en su época. **Sus obras permanecieron fuera de los escenarios durante mucho tiempo, relegadas a la lectura**, imposibles de representar dados los desafíos técnicos y la espectacularidad de los elementos escénicos. Valle es **original por sus planteamientos dramáticos**

radicales, por la riqueza y expresividad de su lenguaje, por lo distinto de sus temas y de su estética. Su obra posee voluntad de ruptura, tanto por los temas que elige como por su forma. Su teatro ha sido considerado “agenérico” e incluso narrativo dada la multiplicidad de espacios y personajes, la crudeza sexual de las escenas, la amplitud de las acotaciones, por ser excesivamente lírico. Valle va a traer al teatro español algunos rasgos de la deshumanización del teatro vanguardista europeo: la tendencia a la deshumanización y cosificación de los personajes, la introducción de lo absurdo y de lo grotesco, el intento de crear el espectáculo total, en el que es posible poner en escena todo tipo de recursos. Valle, sin duda, es una figura cumbre en el teatro europeo de su época.

5.4.2 EVOLUCIÓN DEL TEATRO DE VALLE INCLÁN

Valle fue el autor más radical de los noventayochistas en su crítica a la sociedad, la cultura y la política de la época. Su teatro evoluciona desde el Modernismo decadente inicial a la creación de un género personal: el esperpento. Veamos sus etapas:

- **MODERNISMO DECADENTE**, con obras iniciales como *Cenizas*, o *El Marqués de Bradomín*, donde la idealización de ambientes y personajes resulta convencional y retórica.
- **CICLO MÍTICO**, compuesto por la trilogía de las **Comedias Bárbaras** (*Águila de Blasón*, *Romance de lobos* y *Cara de plata*) situadas en la Galicia rural. En estas obras, los personajes aparecen gobernados por las pasiones primitivas (sexo, avaricia, violencia, poder) en un ambiente rural donde las supersticiones y los mitos forman parte de la realidad. Abundan los episodios truculentos, los cambios continuos de escenario, la abundancia de personajes y registros. La trilogía narra el asesinato de un bruto señor feudal y el posterior saqueo de su linaje y bienes por parte de sus desagradecidos hijos. *Divinas palabras* (1920) culmina este ciclo. Aparecen **seres deformes, irracionales y monstruosos en las aldeas 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 donde lo grotesco y la caricatura convierten a los personajes en fantoches y marionetas ridículas. Suponen su primera sátira al poder. La *Farsa y licencia de la Reina Castiza* y la *Farsa italiana de la Enamorada del Rey*, entre otras, pintan un retablo satírico de la España isabelina.
- **EL ESPERPENTO**. Formulado en 1920 en la famosa escena XII de *Luces de Bohemia*, consiste en la **deformación sistemática de los personajes y valores con la intención de ofrecer una imagen-denuncia de la sociedad española contemporánea**. El esperpento expresa una ácida crítica a la sociedad y al poder establecido en su tiempo. Refleja una realidad social que Valle considera corrupta y degradada, con los valores invertidos. Para que exista un reflejo fiel de esa sociedad deforme Valle deforma el prisma con el que observa esa realidad, como si se le aplicase un espejo cóncavo. Conjugua tragedia y disparate.

Los esperpentos de Valle Inclán se caracterizan por:

- a) Deformación sistemática de la realidad.
- b) Intención claramente crítica.
- c) Reducción al absurdo (lo extraordinario es normal y lo irreal verosímil).
- d) Presencia constante de la muerte y del humor.

Valle-Inclán adopta una postura de distanciamiento, una **visión desde arriba de la realidad** y de la condición humana. Para ello utiliza:

1. La mitificación de algunos de los personajes (esto es, la atribución postiza de rasgos y características de personajes míticos)
2. La degradación y cosificación de esos mismos personajes, que se convierten en fanticos, peles y sombras de sí mismos.
3. Animalización de los personajes, que son igualados y caracterizados como animales.

Estilo esperpéntico: Valle emplea todo tipo de recursos que ayuden a la deformación de la realidad: la caricatura, la hipérbole o exageración, las antítesis y las asociaciones sorprendentes. **Toda su técnica esperpéntica está al servicio de la ironía. A través de la ironía presenta una España y unos personajes absurdos, en ocasiones humorísticos que esconden una visión amarga de la sociedad de principios del siglo XX.**

Lenguaje esperpéntico: Valle emplea numerosos registros lingüísticos, desde el lenguaje coloquial, castizo, madrileño, al registro pretendidamente culto empleado por personajes de clase baja, la aparición de términos vulgares, el registro verdaderamente culto o la expresión grandilocuente.

El teatro esperpéntico agrupa las siguientes obras:

- La trilogía **Martes de Carnaval** (*Los cuernos de Don Friolera*, *Las galas del difunto*, *La hija del capitán*), donde, respectivamente, **parodia el honor calderoniano, caricaturiza la figura de Don Juan**, la miseria de los repatriados de la Guerra de Cuba, **y esperpentiza el golpe de Estado de Primo de Rivera**, respectivamente.
- **Luces de Bohemia** (1920 y 1924).

***Luces de Bohemia* (1920 y 1924)**

Está considerada la obra maestra de Valle. Su protagonista (Max Estrella, un poeta pobre y ciego, trasunto del poeta Alejandro Sawa) recorre las calles de un Madrid “absurdo, brillante, hambriento”, encontrando a su paso miseria e injusticia –políticos corruptos, prostitutas, barrios miserables, madres con niños muertos en sus brazos. A Max lo acompaña su “amigo” Don Latino de Híspalis, un vividor sin escrúpulos que acaba sacando partido de la muerte –de hambre y frío– de Max.

En esta obra se considera que Valle-Inclán inventa el **ESPERPENTO**, definido en unas famosas páginas en las que los dos protagonistas pasean frente a los espejos del callejón del Gato.

Las acotaciones de *Luces...* son tan ricas y literarias como los diálogos, lo cual supone una dificultad enorme a la hora de llevar la obra a escena.

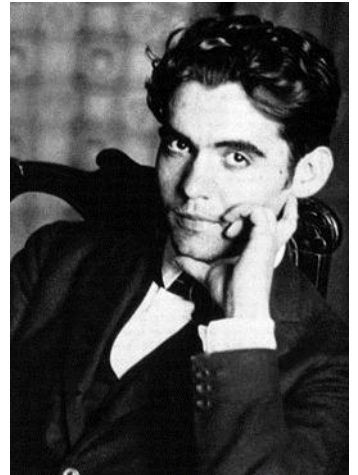
¿Cómo se logra el esperpento? Para conseguir la deformación grotesca de la realidad, Valle se vale de la exageración, la animalización de personas, la fantochización, la humanización de objetos, la ironía, el humor negro... Decía Valle en un famoso discurso que el narrador puede mirar a sus personajes de tres formas distintas:

- ✓ De rodillas, como si el personaje fuese un héroe. Esto ocurre en la tragedia griega.
- ✓ De frente, como si el personaje fuese un igual. De aquí nace la novela realista.
- ✓ Desde lo alto, como si el personaje fuese un pelele sin importancia: **este es el origen del esperpento.**

5.5 FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936)

Su teatro se califica con propiedad como poético, pues es de la poesía de donde nacen sus argumentos y su lenguaje. Cultivó el teatro a lo largo de su trayectoria pero fue el género preferente en los últimos seis años de su vida. Desde 1932 dirigió el grupo teatral universitario “La barraca” y recorrió España representando obras clásicas.

La mayoría de sus obras dramáticas son tragedias. El tema dominante en su teatro es siempre el mismo: el enfrentamiento entre el individuo, su libertad, y la autoridad, que motiva la imposibilidad de la relación sexual y amorosa, la imposición de las convenciones sociales y conduce a los personajes a un fin fatídico: la muerte. **El individuo tiene como armas el deseo, el amor y la libertad pero perece ante la autoridad (el sometimiento al orden establecido, al *fatum*, a la tradición, a las convenciones sociales y colectivas).** En sus obras predominan las **figuras femeninas que aparecen marcadas por la frustración**. Los argumentos de sus dramas se basan en acontecimientos reales a los que aplica un tratamiento simbólico:

1. Introduce escenas líricas, canciones populares.
2. Los personajes funcionan como arquetipos, sin evolución psicológica.
3. Presencia de elementos telúricos primitivos (lo arcano e inherente al ser humano, lo que nunca cambia, relacionado con lo ancestral que todos los humanos poseemos).
4. Emplea acotaciones teatrales sugestivas, simbólicas, muy poco descriptivas.

1. COMIENZOS. EL TEATRO LÍRICO Y LAS FARSAS.

Tras unos ensayos juveniles (**El maleficio de la mariposa, 1920**), Lorca se acerca al **drama lírico y obtiene su primer gran éxito con Mariana Pineda (1923)**. Representa la historia de una joven heroína de Granada ajusticiada tras ser denunciada por bordar la bandera republicana en los tiempos absolutistas de Fernando VII.

De esta primera época destacan las farsas de guiñol, que giran en torno a un mismo tema: **los matrimonios por interés, en los que una mujer joven se casa con un hombre viejo**. Cabe señalar **La zapatera prodigiosa (1926)** y **Amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín (1930)**.

2. EL TEATRO SURREALISTA Y COMPROMETIDO

A partir de 1928, tras una profunda crisis vital, Lorca gira hacia el Surrealismo con obras como ***El público (1929)*** y ***Así que pasen cinco años (1931)***. Son obras de vanguardia. En la primera de ellas, escrita con gran complejidad técnica, encontramos **la reivindicación de la homosexualidad frente a moral tradicional y la Iglesia**. En la segunda, Lorca anula las convenciones temporales y espaciales del teatro realista. El humor, el lirismo y el ambiente onírico e ilógico caracterizan ***Así que pasen cinco años (1931), que se acerca al teatro del absurdo***.

De 1935 es la inacabada ***Comedia sin título***. A los rasgos surrealistas Lorca suma una **intención social y didáctica**, interpelando al público para proponerle la destrucción del teatro (destrucción que se simula en escena).

3. LOS DRAMAS RURALES. SUS OBRAS DE PLENITUD.

Forman la trilogía más importante de Lorca. Son ***Bodas de sangre***, ***Yerma*** y ***La casa de Bernarda Alba***. Las tres presentan rasgos comunes: **la índole sexual de los temas tratados, la mujer como protagonista, la ambientación en el campo andaluz y el desenlace trágico**.

Bodas de sangre (1932) obtuvo un gran éxito de público. Alterna prosa y verso. **El tema principal es la fuerza de la sangre**. Una novia renuncia en el último momento a su boda pactada y huye con su antiguo amor, Leonardo. El despedido novio inicia la persecución de los enamorados y buscará la venganza entre presagios funestos. Ambos hombres, tras la pelea, mueren acuchillados. El clima denso y dramático, el lenguaje poético hacen de esta obra una pieza inolvidable.

Yerma (1934) trata **el drama de la mujer estéril**. Yerma desea ser madre pero tras cinco años de matrimonio los hijos no llegan y comienza a desesperarse y a culpar a su marido de su infertilidad. Acude a romerías buscando milagros y, tras varios intentos inútiles, termina por matar a su marido, perdiendo definitivamente la esperanza de ser madre.

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935). El conflicto de la protagonista está entre la esperanza de que llegue el amor y el paso inexorable del tiempo.

La casa de Bernarda Alba (1936) es un drama sobrecogedor e intenso. Es la cumbre teatral de García Lorca. **Bernarda Alba impone el luto de ocho años a sus hijas tras la muerte de su segundo marido**. Ellas se ven prácticamente enterradas en vida. Cuando Pepe el Romano se promete con Angustias, de 39 años, e hija mayor y heredera de Bernarda Alba, se desencadena una lucha de pasiones entre Adela y Martirio que conducirá a un trágico final (asesinato de Pepe el Romano, suicidio de Adela, la más joven).