

Tema **5** El teatro anterior a la guerra civil: Lorca y Valle-Inclán.

El teatro de esta época se caracteriza por unos fuertes condicionantes comerciales que imponen el interés de los empresarios. Las ganancias estaban aseguradas con obras poco complejas destinadas a un público burgués conservador. Por lo tanto, se coarta la libertad en los temas y en las formas. Se puede analizar el enorme caudal de autores en dos vertientes:

- El teatro comercial: que responde a los gustos del público y a los dictados de los empresarios. Destacan aquí las comedias y los dramas rurales de Jacinto Benavente, el teatro poético, constituido por dramas históricos en verso (Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa) y el teatro cómico que incluye formas como la tragicomedia grotesca de Carlos Arniches, el astracán de Pedro Muñoz Seca o las comedias de los hermanos Quintero.
- El teatro anticomercial: lo cultivan autores cuya trayectoria dramática discurre al margen de los gustos del público. Con excepción de Lorca, se trata de obras de escasa presencia y repercusión en los escenarios de la época pero más sugerentes e innovadoras desde un punto de vista estético. Se incluyen en esta vertiente Valle-Inclán y Federico García Lorca, entre otros autores.

Valle-Inclán

Comienza siendo carlista para dar un giro hacia posturas revolucionarias basadas en distorsionar la realidad para acentuar los aspectos negativos de España. Prefiere un teatro sin sujeciones formales, le gustaban las obras con muchos cambios de escenario, con requerimientos propios del cine y escribía los dramas como lo haría un prosista, para ser leídos.

A) El ciclo mítico: la trilogía *Las comedias Bárbaras* la integran *Águila de Blasón*, *Romance de lobos* y *Cara de plata*, en ellas se describe a una Galicia mísera con personajes extraños, crueles, codiciosos y lascivos. La obra *Divinas palabras* (tras la muerte de su madre, el hidrocefálico Laureaniño se convierte en objeto de codicia de sus dos hermanos: Pedro Gailo y Marica del Reino que pretenden explotarlo exhibiéndolo en ferias y caminos. En un encuentro entre Mari Gaila y su amante, estos emborrachan a Laureaniño que acaba muriendo) introduce ya el esperpento y se considera una farsa.

B) El esperpento: *Luces de bohemia* es la obra cumbre en donde nace **el esperpento** que 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. Es una 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* presenta la última noche del escritor bohemio, ciego y arruinado, Max Estrella. En compañía de don Latino de Híspalis recorre los lados más sórdidos y desleales del Madrid de su época. Se pretende ilustrar una España deformada, injusta, opresiva y absurda, traspasada por la miseria y el hambre. A esta obra le siguen otras con la misma técnica como *Los cuernos de Don Friolera*, *Las galas del difunto* y *La hija del capitán*. Más tarde, las tres quedan recogidas bajo el título *Martes de Carnaval*.

C) La farsa: En su última etapa abundan los personajes deshumanizados y la técnica esperpéntica, introduce el uso de disfraces y el teatro dentro del teatro: *La marquesa Rosalinda* y *Farsa y licencia de la reina castiza*.

Federico García Lorca

El teatro del grupo del 27 significó una importante renovación con tres propósitos comunes: romper con lo que triunfaba comercialmente, acercar el teatro al pueblo e incorporar las nuevas tendencias vanguardistas. De entre todos ellos destacó Federico García Lorca

Funda La Barraca, grupo teatral que recorre España representando obras clásicas. Su tema central es la frustración que provoca el enfrentamiento entre la realidad y el deseo además de las fuerzas enemigas como el Tiempo y la Muerte. Los yugos sociales son los que impiden la realización personal. La obra de Lorca puede agruparse en tres grandes etapas o bloques:

 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.

 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.

 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: son 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...

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.