

EL TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL: BENAVENTE, VALLE-INCLÁN Y GARCÍA LORCA

El teatro de esta época se caracteriza por unos fuertes condicionantes comerciales que imponen el interés de los empresarios. Las ganancias estaban garantizadas con obras poco complejas destinadas a un público burgués conservador. Por tanto, se coarta la libertad en los temas y las formas. Por ello, el teatro español de principios de siglo se puede repartir en dos frentes:

1. El teatro que triunfa (continuador, en parte, del de fines del XIX): la comedia burguesa, el teatro en verso y el teatro cómico
2. El teatro innovador (en las técnicas, en el enfoque ideológico...): las experiencias teatrales del 98, en especial, **Valle-Inclán**; y los impulsos renovadores de las vanguardias y del grupo del 27, en especial, **García Lorca**.

1.a. La comedia burguesa: era el teatro destinado a un público mayoritariamente burgués. Es **Jacinto Benavente** su máximo representante. A partir del estreno de su primera obra, El nido ajeno, su fama y prestigio aumentan paulatinamente hasta obtener en 1922 el Nobel de Literatura. En su teatro utiliza diversos ambientes, por ello cabe hablar de:

- ♦ dramas rurales: se sitúan en aldeas y con personajes campesinos: Señora Ama; La malquerida (en esta obra confluyen la lucha entre la pasión y su prohibición debido a una relación de parentesco; y por otro, una intriga policíaca)
- ♦ comedias de ambiente cosmopolita: la alta burguesía, los temas frívolos y folletinescos: La noche del sábado; La mariposa que voló sobre el mar
- ♦ comedia burguesa: los personajes son fieles representantes de la burguesía que iba al teatro; se reflejan los modos de vida de esa clase social, no sin algo de crítica pero suave e irónica, sin llegar nunca a ser provocador: El nido ajeno; Gente conocida y Rosas de otoño
- ♦ farsas: que se basan en los personajes de "la comedia dell'arte" (Polichinela, Pantaleón, Colombina, Arlequín): Los intereses creados que desarrolla el tema del poder del dinero para encubrir situaciones deshonorosas; con esta obra, en la que sobresale la fluidez del diálogo, logró crear una sátira de carácter universal.

1.b. El teatro cómico: es **Carlos Arniches** quien consolida el género. Las dos modalidades de la creación de **Arniches** son el sainete y la comedia grotesca. En el sainete (ambiente madrileño, de chulapos y chulapas, y lengua castiza en el que se basa toda la gracia de la obra) destaca El santo de la Isidra; y en la comedia grotesca (que denuncia lacras sociales como la inmoralidad, la injusticia, la mentalidad provinciana...): La señorita de Trévez.

Dentro del género cómico están también los hermanos **Álvarez Quintero** (Cinco lobitos) y el llamado "astracán" (obras paródicas sin más objetivo que arrancar la carcajada) de **Pedro Muñoz Seca** (La venganza de don Mendo)

1.c. El teatro poético: escrito en su mayoría en verso, trata temas históricos o legendarios, en un tono posromántico y estilo modernista. Destacan: **Eduardo Marquina** (Las hijas del Cid), los hermanos **Machado** (La Lola se va a los puertos), etc.

2.a. Teatro de innovación: la generación del 98: entre los primeros intentos de renovación destacan las aportaciones de **Unamuno** (con un teatro intelectual y filosófico), **Azorín** (que hizo un teatro simbólico e irreal), pero sobre todo **Valle-Inclán**. Para algunos **Valle** es el autor más importante del teatro en España; supone una revolución en la historia del teatro español y la semilla de los nuevos caminos abiertos por el teatro actual. Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos:

a) 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: Comedias bárbaras, Divinas palabras

b) La farsa: obras situadas en un espacio más ridículo, propio del siglo XVIII: jardines, cisnes, flores..., en las que introduce personajes de la farándula, el uso de disfraces y el teatro dentro del teatro, buscando la ruptura del efecto de realidad que producen las obras dramáticas: La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza.

c) El esperpento: Luces de bohemia (1920) y la trilogía Martes de carnaval (Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán)

El esperpento 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 trama representa la última noche del escritor bohemio, ciego y arruinado, Max Estrella. En compañía de don Latino de Hispalis, guía desleal de Estrella, recorre los lados más sórdidos y marginales del Madrid de su época. Pretende ilustrar una España deformada, injusta, opresiva y absurda, traspasada por la miseria y el hambre. De la crítica de Luces no se libra nadie, desde la monarquía hasta el último plebeyo, pasando por la estéril bohemia: la queja es, así, total y aparece por primera vez una crítica colectiva.

(Valle escribió otras obras esperpénticas que no son teatro: las novelas Tirano banderas y El ruedo ibérico)

2.b. Teatro innovador: el grupo del 27: significó una importante renovación con tres propósitos comunes: romper con el teatro que triunfaba comercialmente, acercar el teatro al pueblo y, al mismo tiempo, incorporar las nuevas tendencias vanguardistas. De entre todos ellos destacó **Federico García Lorca**

La obra de **Lorca** puede agruparse en tres grandes 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: 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 otros temas muy lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con la moral tradicional... Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores habla sobre la espera inútil del amor.

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.