

EL TEATRO ANTERIOR A 1936

- **El teatro comercial.**
- **Intentos renovadores: Valle Inclán, García Lorca. Estudio de *La casa de Bernarda Alba*.**

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el teatro español estaba anclado en una comedia burguesa de costumbres muy del gusto de las clases medias. Era un teatro inmovilista, muy alejado de los movimientos renovadores del teatro europeo y mundial. Surgirán algunos intentos renovadores con **Valle-Inclán** y **García Lorca**, pero no lograrán romper esa tendencia comercial que pedía el público.

El teatro comercial.

Predomina en la escena de principios del siglo XX un teatro comercial, inmovilista, nada renovador, con ausencia de afán crítico. Los autores que intentan alguna crítica regresarán a lo comercial por falta de éxito. Dentro de este teatro, podemos distinguir la comedia burguesa o benaventina, la comedia costumbrista y el teatro poético.

El máximo representante de la comedia burguesa fue **Jacinto Benavente**(1866-1954). Benavente moderniza la escena española reaccionando contra el drama grandilocuente de Echegaray, y acercando el teatro a la mentalidad de la época. Sus obras, que comenzaron con mayor carga de crítica social, se convierten en unas piezas llenas de finura, bien construidas, de cuidados diálogos, de personajes y ambientes preferentemente burgueses. Recibieron el favor y el aplauso de un público también burgués. Sus dos mejores obras son *Los intereses creados* y *La malquerida*.

La comedia costumbrista

El género que más complacía al público de principios de siglo era la comedia costumbrista o el teatro cómico, que perseguía, sin excesivas pretensiones literarias, la carcajada del espectador.

Los hermanos **Serafín y Joaquín Álvarez Quintero** cultivaron la **comedia de costumbres andaluza**, construida sobre una imagen estereotipada de Andalucía (*El genio alegre*, *La malvaloca*).

Carlos Arniches fue el más famoso autor de **sainetes** de su tiempo. Estas piezas están ambientadas en un Madrid castizo, lleno de personajes procaces, ingeniosos y vulgares que emplean un lenguaje en el que se mezclan madrileñismos, juegos de palabras, dobles sentidos y toda suerte de recursos humorísticos. A partir de *La señorita de Trévez*, “farsa cómica”, evolucionó hacia una “tragedia grotesca” (así subtítulo algunas obras) en la que lo cómico se mezcla con lo trágico para cristalizar en una caricatura de la hipocresía social.

En un nivel estético inferior se sitúa la obra de **Pedro Muñoz Seca**, creador del **astracán**, género que sólo pretende provocar la risotada mediante situaciones disparatadas. Su mejor “astracanada” fue *La venganza de don Mendo*, burla de las convenciones del teatro histórico.

El teatro poético , escrito en verso, estaba influenciado por el Modernismos , y se caracterizaba por sus temas históricos y su conservadurismo ideológico. Cultivaron esta tendencia los modernistas **Francisco Villaespesa** y **Eduardo Marquina**.

Intentos renovadores

Junto a este teatro comercial, existió un teatro inspirado por las corrientes innovadoras europeas, que no solía llegar siquiera a la representación. Entre los escritores que experimentaron con el lenguaje dramático sobresalen Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca, aunque hubo otros autores que formularon también propuestas arriesgadas.

La evolución del teatro de **Valle-Inclán** es similar a la del resto de su obra: desde una literatura cercana a la estética modernista hasta una obra cada vez más crítica y original, que en el teatro se resuelve sobre todo en el **esperpento**. La producción dramática de Valle anterior al esperpento puede ordenarse en dos ciclos:

El ciclo mítico, formado por la trilogía *Comedias Bárbaras* y *Divinas palabras*.

El ciclo de las farsas, transición del modernismo al esperpento. En *Farsa y licencia de la reina castiza*, Valle mueve ya a sus personajes como muñecos grotescos y distorsiona su palabra para degradar y deformar con intención crítica la corte de Isabel II.

Los esperpentos. Esperpento es la palabra valleinclanesca para denominar a unas obras creadas mediante una estética dramática personal y renovadora que pretende mostrar lo absurdo, exponer el “sentido trágico” de la vida y su disconformidad con la vida española de su tiempo. El autor se sirve de la deformación de las situaciones y de la realidad para llegar a captar la auténtica realidad..

Luces de bohemia, la mejor obra dramática de Valle-Inclán, multiplica sus personajes y espacios para, a través de las últimas horas y del último peregrinaje nocturno de un poeta ciego, Max Estrella, y de su acompañante, don Latino, mostrar una visión caleidoscópica y esperpéntica de la vida madrileña y española.

El teatro de **F. G. Lorca** , escrito en verso, en prosa o mezclando uno y otra en una misma obra, está, como su poesía, dotado de un profundo sentido trágico y, a la vez, lírico. La frustración, el amor y el deseo insatisfechos o imposibles, o la falta de realización personal, se convierten en generadores del conflicto individual o social, y de la misma acción dramática. La mujer se erige las más de las veces en protagonista relevante, como en su primer drama histórico, *Mariana Pineda*, En su obra dramática podemos hacer la siguiente clasificación:

Las farsas

Lorca escribió dos farsas para muñecos: *Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita*, y el *Retablillo de don Cristóbal*, en las que critica el miedo ante los opulentos. En las farsas para actores *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín* se trata el tema del amor desvirtuado por las convenciones sociales.

Teatro vanguardista

Tras su estancia en Nueva York y La Habana (1929-1930) Lorca se adentra en el teatro experimental con *El público*; una obra subversiva y de difícil realización, de carácter simbolista-surrealista, que indaga en la accidentalidad del amor. *Así que pasen cinco años* es, asimismo, un texto de inspiración surrealista en el que se reelabora el tópico del *carpe diem*: un joven aplaza su felicidad aceptando casarse cinco años más adelante.

Tragedias rurales

La cima de su producción teatral la forman las tragedias escritas entre 1933 y 1936: *Bodas de Sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba*, a las que hay que añadir el drama *Doña Rosita la soltera*. Comparten las cuatro piezas el protagonismo de la mujer y el tema de la represión que sobre su amor y sexualidad ejerce la moral establecida. Son obras sobre la coerción de la libertad individual, sobre la frustración de los deseos y, en suma, sobre la irredenta soledad de la mujer española. En ellas, Lorca se propone conmover al espectador y poner en tela de juicio sus convicciones.

La casa de Bernarda Alba es la obra maestra del teatro lorquiano. Este “drama de mujeres en los pueblos de España” (así la subtuló) presenta el opresivo ambiente del luto en una familia de mujeres tras la muerte del varón dominante.

La obra se estructura en tres actos con una gradación intensiva que alcanza el clímax en el desenlace final. El drama se localiza en un pueblo indeterminado de España. El espacio escénico se reduce a la casa, un lugar opresivo y hermético. El tiempo viene marcado por el tañido de las campanas y los comentarios de los protagonistas.

La obra ahonda en las obsesiones y en la personalidad conflictiva de un grupo de mujeres, obligadas a vivir un encierro sofocante; las mujeres serán las protagonistas de unos hechos amargos y violentos. La obra puede considerarse una tragedia pues los caracteres de la obra, especialmente Bernarda y Adela, poseen fuerza trágica, ya que son víctimas de sus propias pasiones. Adela, víctima de la feroz imposición de su madre, sucumbe ante lo irrefrenable de sus deseos sexuales por Pepe el Romano. Bernarda vive ciegamente para mantener e imponer su voluntad, centrada esta en mantener una honra pública;

En la obra se refleja el tema preferido de Lorca: el enfrentamiento entre el principio de libertad y el principio de autoridad. Ante este conflicto, caben tres opciones : la locura(madre de Bernarda), la

muerte (Adela) o la reproducción del sistema (Bernarda). Bernarda asume el papel de la autoridad y de la defensa de los valores morales, puestos en cuestión por Adela , la menor de sus hijas.

Aparecen otros temas secundarios como la pasión sexual, la honra, la hipocresía, la injusticia social, la marginación de la mujer,etc. La obra está cargada de un fuerte simbolismo , reflejado en el uso de símbolos como el caballo(pasión sexual), la luna(muerte), el perro(sumisión), el color blanco(alegría-amor) , el color negro(tristeza-muerte).