

El teatro en el siglo XX

ESQUEMA

1. EL TEATRO

DE LA EDAD DE PLATA

- 1.1. El teatro tradicionalista
- 1.2. El teatro renovador
- 1.3. Valle-Inclán y el esperpento
- 1.4. Federico García Lorca, de la farsa a la tragedia

2. EL TEATRO

BAJO LA DICTADURA

- 2.1. El teatro de la primera posguerra
- 2.2. El teatro realista y de denuncia
- 2.3. La neovanguardia teatral

3. EL TEATRO

DE LA DEMOCRACIA

En esta unidad se recoge un vasto panorama del teatro español del siglo XX y sus distintas tendencias. Se expone la convivencia en el primer tercio del siglo de corrientes tradicionales e innovadoras, prestando especial atención al teatro de Valle, creador del esperpento, y de García Lorca, cultivador de la tragedia poética. Se analiza luego el teatro posterior a la Guerra Civil: el surgimiento de un teatro conformista en la década de los cuarenta, la aparición de una dramaturgia realista y de denuncia en los años cincuenta, las corrientes neovanguardistas de los sesenta y las tendencias predominantes en el teatro de la democracia.

Conceptos clave: *teatro tradicionalista, comedia burguesa, teatro poético, teatro de ideas, teatro vanguardista, esperpento, farsa, teatro realista, neovanguardia teatral.*

Esquema de contenidos

1. El teatro de la Edad de Plata.

1.1. El teatro tradicionalista.

- La *comedia burguesa* está representada por Jacinto Benavente (1866-1954), que cultivó un *naturalismo levemente crítico*, localizado en ambientes cosmopolitas o rurales (*Señora ama, La malquerida*). Su obra maestra es la farsa *Los intereses creados*.
- Existía también un *teatro poético*, en verso y de *ideología tradicionalista*, representado por Francisco Villaespesa y Eduardo Marquina.
- El *teatro cómico* está representado por estos autores:
  - Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que cultivaron la *comedia de costumbres andaluza*.
  - Carlos Arniches, autor de *sáinetes* que evolucionó después hacia la *tragedia grotesca*.
  - Pedro Muñoz Seca, creador del *astracán*, género que busca la risa fácil.

1.2. El teatro renovador.

- Junto al teatro comercial, existía un teatro inspirado en las corrientes innovadoras europeas, que no solía llegar a la escena.
- El *teatro de ideas* está representado por Miguel de Unamuno, autor de obras esquemáticas de honda significación moral (*Fedra, El otro...*), y Jacinto Grau, cuya obra más lograda es *El señor de Pigmalión*.
- El *teatro vanguardista*, que fracasó en la escena, fue cultivado por Ramón Gómez de la Serna, Azorín o Rafael Alberti.
- Alejandro Casona elaboró un *teatro poético* (*La sirena varada*), que adquiere en ocasiones tintes de denuncia (*Nuestra Natacha*) o valores simbólicos (*La dama del alba*).

1.3. Valle-Inclán y el esperpento.

- Antes del esperpento, se distinguen en la producción de Valle-Inclán (1866-1936) dos ciclos:
  - *Ciclo mítico*, formado por las *Comedias bárbaras* (*Águila de Blasón, Romance de lobos y Cara de Plata*), *El embrujado* y *Divinas palabras*, obra esta última que contiene ya algunos de los rasgos propios del esperpento.
  - *Ciclo de las farsas*, que supone una transición entre el Modernismo y el esperpento. Se encuadran en él la *Farsa infantil de la cabeza del dragón*, *La marquesa Rosalinda*, la *Farsa italiana de la enamorada del rey* y la *Farsa y licencia de la reina castiza*.
- El *esperpento* es una propuesta estética basada en la deformación grotesca. Se vale de una *técnica distanciadora y deshumanizante*.

- Las fuentes del esperpento son múltiples: el teatro de títeres, el expresionismo, la sátira literaria y plástica, el primer cine mudo, el caricaturismo de la prensa, el habla del teatro cómico...
- Se consideran esperpentos la obra *Luces de bohemia* y las piezas integradas en *Martes de Carnaval* (*Los cuernos de don Friolera*, *Las galas del difunto*, *La hija del capitán*).

1.4. Federico García Lorca, de la farsa a la tragedia.

- El teatro de García Lorca (1898-1936) muestra gran interés por la farsa y el teatro de títeres. Sus primeras obras son *El maleficio de la mariposa* y el drama histórico y romántico *Mariana Pineda*.
- Lorca escribió dos farsas para muñecos (*Tragicomedia de don Cristóbal* y *la señora Rosita* y *Retablillo de don Cristóbal*) y dos para actores (*La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*).
- En su viaje a Nueva York, el autor comenzó dos *dramas vanguardistas*, *Así que pasen cinco años*, reelaboración del tópico del *carpe diem*, y *El público*, que puede considerarse un alegato a favor de la homosexualidad.
- Las tres *tragedias* escritas entre 1933 y 1936 son la cima de la obra teatral lorquiana. Son rasgos propios de estas obras –compartidos con *Doña Rosita la soltera*– el *protagonismo de la mujer* y el *tema de la represión*:
  - *Bodas de sangre* muestra el conflicto entre una boda por interés y la pasión amorosa.
  - *Yerma* presenta el choque entre deseo y represión moral.
  - *La casa de Bernarda Alba* es una denuncia de todas las tiranías.

2. El teatro bajo la dictadura.

2.1. El teatro de la primera posguerra.

- Continúa en los años cuarenta la *comedia burguesa*, cultivada por José María Pemán, Juan Ignacio Luca de Tena o Joaquín Calvo Sotelo (*La muralla*).
- El *teatro de humor* está representado por Enrique Jardiel Poncela (*Cuatro corazones con freno y marcha atrás*, *Eloísa está debajo de un almendro*) y Miguel Mihura (*Tres sombreros de copa*, *Melocotón en almíbar*, *Maribel y la extraña familia*), autores que practican una comicidad basada en lo *ilógico* o lo *incongruente*.

2.2. El teatro realista y de denuncia.

- A finales de los cuarenta nació un teatro realista, de *inconformismo social*, representado por Antonio Buero Vallejo, con una actitud *posibilista* que busca eludir la censura oficial, y Alfonso Sastre, defensor de un realismo social revolucionario (*imposibilismo*).
- En los sesenta aparecen autores que partieron del realismo pero evolucionaron hacia formas alegóricas o farsescas de abordar la realidad: Lauro Olmo (*La camisa*), José Martín Recuerda (*Las salvajes de Puente San Gil*), Carlos Muñoz, José María Rodríguez Méndez.
- Antonio Buero Vallejo (1916-1999) se dio a conocer con *Historia de una escalera* (1949), drama de lo cotidiano en el que ya aparecen las constantes de su obra: la pugna del hombre por gobernar su destino y la defensa moral de valores como la *dignidad*, la *justicia* o el amor a la *verdad*.
- En la obra de Buero se pueden distinguir tres etapas:
  - En la *primera etapa* predomina el desasosiego existencial (*En la ardiente oscuridad*).
  - En la *segunda etapa*, el autor se enfrenta con el presente por medio de figuras del pasado (*Las Meninas*, *El concierto de San Ovidio*, *El sueño de la razón*) o de la perspectiva que procura el futuro (*El tragaluz*).
  - En su *última etapa*, utiliza recursos escenográficos para implicar al público en la realidad subjetiva de los personajes (*La Fundación*, *La llegada de los dioses*).

- Alfonso Sastre (1926) desarrolló una doctrina teatral revolucionaria. En los años cuarenta cultiva un *teatro metafísico y existencial*. A partir de 1950 practica un *teatro de crítica social* que busca transformar la realidad política: *Escuadra hacia la muerte*, *La mordaza*, *Guillermo Tell tiene los ojos tristes*. A su tercera etapa corresponde la *tragedia compleja*, que combina la caricatura grotesca de Valle y el distanciamiento de Brecht (*La taberna fantástica*).
- En Fernando Arrabal (1932) convergen la tradición satírico-grotesca hispánica y las vanguardias. Arrabal es el creador del «*teatro pánico*», que se propone provocar al espectador. Entre sus obras destacan *Pic-nic* y *El cementerio de automóviles*.

2.3. La neovanguardia teatral.

- En los años sesenta el realismo testimonial entra en crisis. Aparecen autores que experimentan con el lenguaje teatral (Luis Riaza, Francisco Nieva, José Ruibal, Miguel Romero Esteo...) y *grupos de teatro independientes*, como Tá-bano, Los Goliardos, Els Joglars, Els Comediants, La Fura dels Baus, Akelarre o La Cuadra.
- Este neovanguardismo mantiene el compromiso social a la vez que se convierte en *teatro simbólico* que requiere la complicidad del espectador.
- El teatro de Francisco Nieva (1927) tiene tres vertientes: el «*teatro furioso*» (*Coronada y el toro*), el «*teatro de farsa y calamidad*» (*La señora tártara*) y el «*teatro de crónica y estampa*» (*Sombra y quimera de Larra*).

3. El teatro de la democracia.

- En los primeros años de la democracia conviven un *teatro simbólico o farsesco*, un *teatro primitivista y ritual* y otro más *comercial*, en el que destaca Antonio Gala.
- En los años ochenta y noventa el teatro recibe un notable *apoyo institucional*. Aparecen nuevos autores, cultivadores de un teatro realista, sobre los que han ejercido su magisterio tres dramaturgos:
  - José Luis Alonso de Santos, maestro de la *comedia costumbrista* y del habla popular (*La estanquera de Vallecas*, *Bajarse al moro*).
  - José Sanchís Sinisterra, que obtuvo un gran éxito con *¡Ay, Carmela!*
  - Fermín Cabal, dramaturgo que trata temas de gran actualidad, como el oportunismo político (*Tú estás loco, Briones*) o el mundo de la droga (*Caballito del diablo*).

Una lectura de...

Se estudian *La casa de Bernarda Alba*, de García Lorca, e *Historia de una escalera*, de Buero Vallejo, dos obras muy representativas, respectivamente, de la innovación anterior a la Guerra Civil y de la renovación teatral de la posguerra.

Orientaciones metodológicas

- Es muy importante relacionar el papel innovador del teatro de Valle y de Lorca con las transformaciones que se producen en el teatro europeo del siglo XX (Ibsen, Brecht, las vanguardias...).
- Se debe resaltar asimismo la vinculación de las preocupaciones ideológicas del teatro de Buero y Sastre con el existencialismo y el marxismo, así como la influencia del teatro de la crueldad y del absurdo en Arrabal, Nieva y otros dramaturgos.

Propuestas de ampliación y refuerzo

- Puede resultar útil ver en clase alguna película basada en una obra de teatro del siglo XX (*La estanquera de Vallecas*, *Bajarse al moro*, *¡Ay, Carmela!...*) y realizar una comparación entre el lenguaje teatral y el cinematográfico.
- Será conveniente leer algunos fragmentos representativos del teatro europeo o norteamericano del siglo XX.