

# Literatura

## El teatro hasta la Guerra Civil (págs. 256-265)

La unidad traza una visión panorámica del teatro español desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. Se tratan, en un primer momento, los géneros tradicionales: la comedia burguesa de Jacinto Benavente, las variedades de teatro cómico, el teatro poético de Eduardo Marquina y el teatro popular de los hermanos Machado. Posteriormente, se estudia la renovación del teatro, que llevan a cabo Valle-Inclán, García Lorca, Alberti y Miguel Hernández. Como autores clave de esta unidad se estudia a Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca.

### ESQUEMA DE CONTENIDOS

#### 1. La comedia burguesa

- Este género refleja los vicios y las virtudes de la clase social burguesa. Su máximo representante fue Jacinto Benavente, con obras como *La malquerida* o *Los intereses creados*.

#### 2. El teatro cómico

- El teatro costumbrista continúa la línea marcada por el sainete. Destacan Carlos Arniches y Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
- El astracán, creado por Pedro Muñoz Seca, se basa en los despropósitos y el chiste fácil (*La venganza de don Mendo*).
- La comedia grotesca conjuga lo trágico y lo cómico, lo melodramático y lo caricaturesco. Destaca Carlos Arniches (*La señorita de Trevélez*).

#### 3. El teatro poético

- Surge en relación con los aspectos más superficiales del Modernismo y como reacción al teatro realista. En el teatro histórico en verso, el de mayor éxito, sobresale Eduardo Marquina (*Doña María la Brava*).

#### 4. El teatro popular de los hermanos Machado

- Antonio y Manuel Machado escribieron varias obras dramáticas acordes con la estética tradicional de la escena española y obtuvieron un gran éxito (*Desdichas de la fortuna* o *Julianillo Valcárcel*, *Juan de Mañara*, *Las adelfas*, *La Lola se va a los puertos*...).

#### 5. La renovación del teatro

- La renovación del teatro tiene lugar con dos autores:
  - Ramón María del Valle-Inclán creó la técnica del esperpento, una visión caricaturesca de la realidad.
  - Federico García Lorca elevó los motivos populares a mitos trágicos.

#### 6. El teatro de Rafael Alberti

- Alberti compuso obras de varios tipos:
  - Un auto vanguardista sobre la creación, tentación y caída del hombre (*El hombre deshabitado*).
  - Teatro político (*De un momento a otro* y *Noche de guerra en el Museo del Prado*).
  - Teatro poético (*El trébol florido* y *El adefesio*).

#### 7. El teatro de Miguel Hernández

- El teatro de Miguel Hernández consta de tres piezas largas en verso (*Quién te ha visto y quién te ve* y *sombra de lo que eras*, *El labrador de más aire* y *Pastor de la muerte*), una en prosa (*Los hijos de la piedra*) y cuatro piezas breves (*Teatro en la guerra*). La trama y los personajes son sencillos y el tema central es el conflicto entre poderosos y sometidos.

### Autores y obras clave

#### Ramón María del Valle-Inclán

- Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) frecuentó ambientes bohemios y se implicó en las instituciones culturales en el periodo republicano. Su personalidad excéntrica y su oposición a la estética realista burguesa marcaron su obra narrativa y dramática.

#### El teatro valleinclanesco

- Suele dividirse en cinco ciclos:
  - Ciclo modernista (*El marqués de Bradomín*).
  - Ciclo mítico, centrado en Galicia (*Comedias bárbaras* y *Divinas palabras*).
  - Ciclo de la farsa (*Tablado de marionetas para educación de príncipes*).
  - Ciclo esperpéntico, basado en una estética deformante (*Luces de bohemia*).
  - Ciclo final, en el cual lleva al extremo sus propuestas dramáticas (*Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*).

### Luces de bohemia

- Esta obra relata el paseo nocturno del fracasado poeta ciego Max Estrella y de su amigo don Latino por diferentes ambientes de los bajos fondos madrileños, y constituye una dura crítica del sistema político, económico, social y cultural español imperante en la época.

### Federico García Lorca

- Federico García Lorca (1898-1936) estudió en la Universidad de Granada. Viajó por varios países de América como director de la compañía teatral La Barraca. Fue fusilado por los rebeldes un mes después de empezar la guerra. Fue el más internacional de los autores del 27 y el que supo llegar a un público más amplio.

### La poesía de Lorca

- Su obra poética evoluciona de la sencillez de sus primeros poemas juveniles a la fuerza de la madurez y a la experimentación vanguardista:
  - *Libro de poemas* es un poemario de juventud.
  - *Canciones* contiene poemas breves marcados por la musicalidad y el tono infantil.
  - *Poema del cante jondo* se centra en la poesía popular del cancionero y el folclore andaluz.

- *Romancero gitano* consta de dieciocho romances en torno al mundo gitano.
- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* es un largo lamento por la muerte de su amigo, el torero Sánchez Mejías.
- *Poeta en Nueva York* comprende los poemas surrealistas de denuncia social escritos durante su estancia en esta ciudad.
- *Diván del Tamarit* representa la atracción por el mundo oriental.

### El teatro lorquiano

- Aparte de farsas y obras surrealistas, cuatro obras destacan en el conjunto del teatro lorquiano:
  - *Mariana Pineda* es la historia de una mujer que se sacrifica por los ideales políticos liberales.
  - *Bodas de sangre* es la tragedia de una pasión irrefrenable que, a partir de un triángulo amoroso, desata el amor, el odio y la muerte.
  - *Yerma* es el drama rural de una mujer joven y atractiva pero estéril que acaba enloqueciendo y vengándose de la incomprensión de su marido.
  - *La casa de Bernarda Alba* desarrolla el tema de la autoridad y la libertad.

## Sugerencias didácticas

- Con esta unidad sobre el teatro se cierra el bloque de las unidades dedicadas a la literatura desde principios del siglo xx hasta la Guerra Civil. Puede ser una buena ocasión para recapitular los autores y obras clave de estas primeras décadas del siglo xx en los diferentes géneros. También se puede sugerir la reorganización de los apuntes de manera cronológica o por autores, como complemento de la presentación por géneros que propone el libro del alumno.
- Como evaluación inicial, cabe comprobar la cultura teatral adquirida por los alumnos durante la Secundaria Obligatoria. Pueden haber asimilado conocimientos relativos a la estructura del texto teatral (actos y escenas, diálogos y monólogos, apartes, acotaciones, etc.) o referentes a los géneros teatrales clásicos (especialmente la tragedia, la comedia y el drama), e incluso pueden haber asistido una o varias veces a representaciones teatrales en el marco de la actividad escolar o en compañía de sus familias. Aun así, a menudo les resulta difícil leer teatro e imaginarse cómo sería la obra puesta en escena. Sugerimos la siguiente estrategia: leer una de las obras clave de García Lorca –como *Bodas de sangre* o *La casa de Bernarda Alba*– por partes, de manera que, tras la lectura individual en casa de cada acto, hagamos una puesta en común de lo que hemos comprendido, de lo que podemos interpretar del texto leído y de cómo nos lo imaginamos puesto en escena.
- En relación con el apartado del teatro de Valle-Inclán, podemos proponer a los alumnos una investigación sobre la noción de *esperpento* y sus antecedentes. Para orientar la búsqueda de información se les podrían ofrecer las siguientes pautas:
  1. Consulta del diccionario de la Real Academia Española.
  2. Lectura de la escena XII de *Luces de bohemia*, especialmente de las palabras del protagonista, Max Estrella, sobre el tema.

3. Investigación sobre los espejos cóncavos del callejón del Gato de Madrid.
  4. Investigación de la influencia de las vanguardias (especialmente, el expresionismo).
  5. Consideración de los antecedentes españoles: Quevedo y, en el ámbito de la pintura, Goya.
  6. Comparación con los personajes y las situaciones del teatro de Jacinto Benavente, especialmente de su obra *Los intereses creados*.
- Una actividad de síntesis sería asistir a una representación teatral de alguno de los autores de esta unidad o, en su defecto, ver alguna adaptación cinematográfica o televisiva. Después, se podrá comparar el texto con la puesta en escena o la versión cinematográfica.
  - Para ofrecer a los alumnos una visión más completa de la poesía lorquiana se puede complementar el poema de la página 263 con otros de temática andaluza o gitana (las dos *Canciones del jinete*, *Memento*, *Sorpresa*, *Tierra seca*, etc.) y, sobre todo, se puede hacer hincapié en el giro que provoca en su obra la estancia en Nueva York y la incorporación plena del surrealismo y de una abierta denuncia social (*La aurora*, *Nacimiento de Cristo*, etc.).

## Textos

### Documento 1

Lo grotesco y formas afines como lo absurdo y lo tragicómico son considerados como la forma de expresión propia de nuestra época. De ahí que, para entender el esperpento y las técnicas que inauguró e hizo progresar en la literatura española, es menester también considerarlo en relación a otras formas de literatura problemática de los últimos tiempos. Para Valle-Inclán, el esperpento se entronca en la vasta tradición de lo grotesco. Y lo grotesco es una forma que atraviesa todas las artes. Tal flexibilidad hace imposible dar una definición precisa. Lo grotesco puede, sin embargo, ser identificado por características especiales, tales como: distorsión de la apariencia externa, fusión de lo animal con lo humano y mixtura de la realidad con el ensueño. Estos extraños efectos producen risa, horror y perplejidad en el observador, sirviendo la risa, a menudo, para amortiguar el horror y la perplejidad y hacer la pesadilla más soportable. La técnica del esperpento es como sigue: como un espejo cóncavo capta, distorsiona y ridiculiza la apariencia, así el dramaturgo refleja, en un entramado grotesco, una elaboración imaginaria de la realidad. Y las deformaciones, como los números flotantes en una fórmula matemática, adquieren orden y armonía y son, estéticamente hablando, bellas. En su contenido, los esperpentos retratan usualmente realidades contemporáneas o históricas. O sea, la invención grotesca de Valle-Inclán puede ser fascinante artísticamente, pero para llegar a ser válida y profunda, debe hallarse enraizada en lo que de histórico hay en la actividad cotidiana. Que lo grotesco ha dominado en la literatura de nuestro siglo es de sobra conocido, pero en el esperpento hallamos desarrollos técnicos y teóricos que son únicos y originales y que exigen una evaluación más cuidadosa.

ANTHONY N. ZAHAREAS

### Documento 2

Dentro del tematismo del teatro lorquiano, numéricamente reducido, pero cualitativamente rico, suelen señalar los críticos un tema mayor o fundamental, constante en cada una de sus piezas, desde la primera hasta la última, y al que se han dado distintas designaciones: tema del amor imposible (Jean-Paul Borel), tema del amor frustrado (Edward Honing), tema de la separación (Jean Selz), mito del deseo imposible o de la oposición del deseo y la realidad (André Belamich)... Más que de un tema me parece que habría que hablar de una situación dramática básica como núcleo de la dramaturgia lorquiana; situación profundizada sin cesar y enriquecida de obra en obra hasta alcanzar su más honda significación, por más total, en *La casa de Bernarda Alba*. El universo dramático de Lorca, como totalidad y en cada una de sus piezas, está estructurado sobre una sola situación básica, resultante del enfrentamiento conflictivo de dos series de fuerzas que, por reducción a su esencia, podemos designar *principio de autoridad* y *principio de libertad*. Cada uno de estos principios básicos de la dramaturgia lorquiana, cualquiera que sea su encarnación dramática –orden, tradición, realidad, colectividad, de un lado, frente a instinto, deseo, imaginación, individualidad, de otro–, son siempre los dos polos de la estructura dramática. Y a cada uno de ellos corresponde una constelación de símbolos o de temas simbólicos (tierra, río, simiente, luna, toro, caballo, sangre, navaja, etc.), pues no hay que olvidar esta *verdad primera* ni sus consecuencias: que el teatro lorquiano es un teatro poético como lo es, cada uno en su nivel, el teatro de Lope o de Shakespeare.

FRANCISCO RUIZ RAMÓN