

Teatro anterior a 1939

Tendencias, autores y obras principales

TENDENCIAS

TEATRO COMERCIAL:

Continúa las tendencias teatrales del XIX. Se orienta a un público burgués, poco interesado en las tendencias experimentales del teatro europeo del momento. Los gustos del público poco depurados y el escaso interés de los empresarios teatrales dificultan la consolidación de las novedades.

- Alta Comedia.
- Teatro Poético.
- Teatro Costumbrista.

TEATRO INNOVADOR

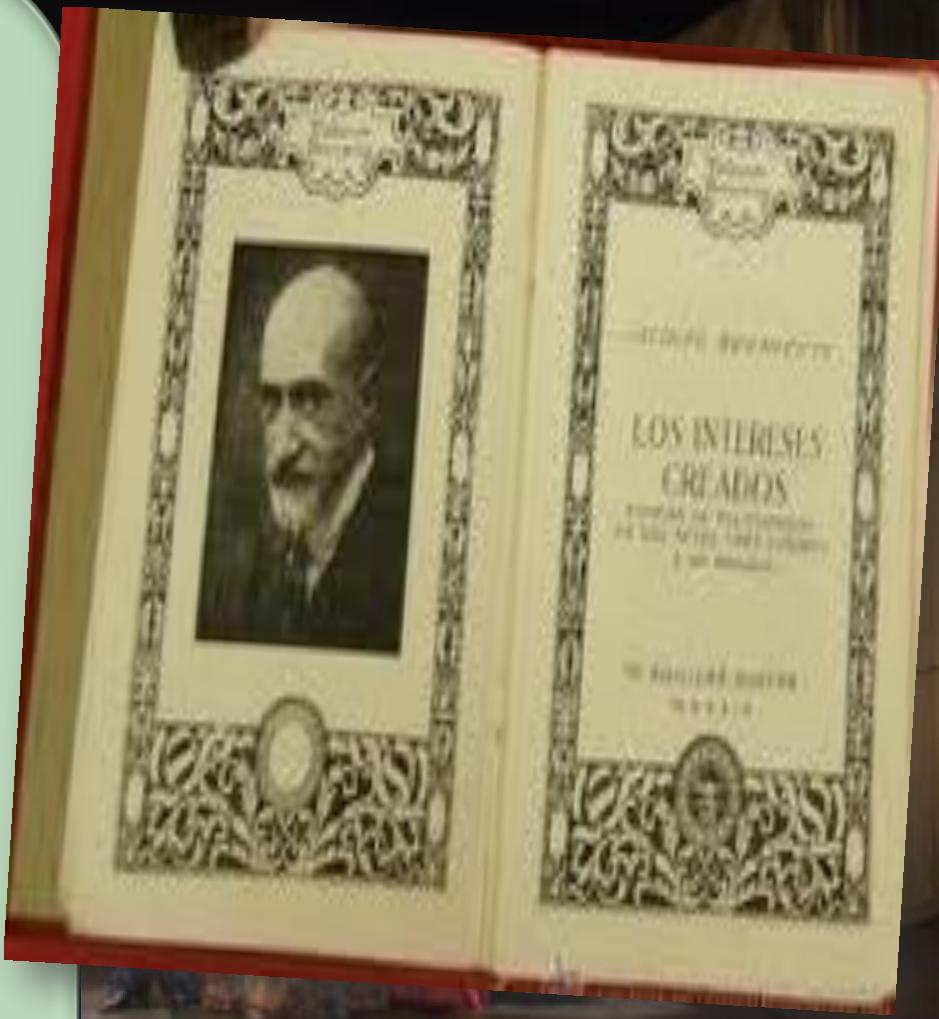
Nuevas fórmulas teatrales en los contenidos (teatro crítico), en la técnica teatral o en ambas. En general fueron obras que fracasaron comercialmente,

- Teatro de la Generación del 98: Valle Inclán (el esperpento)
- La Generación del 27: García Lorca

La alta comedia

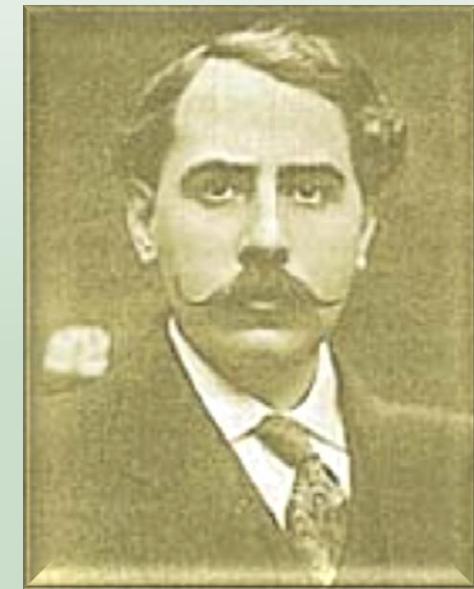
- ❑ El autor más relevante de esta tendencia es **Jacinto Benavente**, recibe en Nobel en 1922. Fue el autor más representado en las primeras décadas del siglo XX
- ❑ Su teatro refleja con ironía los vicios y virtudes de la alta burguesía española. No hay rechazo del estamento social, sino sólo un deseo de describir sus comportamientos y desvelar sus conflictos: amores insatisfechos, hipocresía, infidelidades...
- ❑ Obras: Rosas de otoño, Lo cursi, (ambiente urbano) La Malquerida, Señora ama (ambiente rural)
- ❑ Los intereses creados, es su obra maestra, utilizando los personajes de la farsa (*Commedia dell'arte*) aborda el tema del poder del dinero, enfrentando el mundo bajo y egoísta de los criados y el mundo del amor.

ados

Teatro poético

- Aparece como reacción al teatro realista triunfante y está en conexión con el Modernismo.
- El de mayor éxito es el **teatro histórico en verso** e ideológicamente tradicional que tiende hacia la sonoridad y la retórica huera, sin sentido.. Con **Eduardo Marquina (1879-1946)** y **Francisco Villaespesa(1877-1936)** como autores destacados
- Las hijas del Cid obra en la que se recrea el episodio de la Afrenta de Corpes, es la obra más representada.

Villaespesa

Marquina

EL TEATRO COSTUMBRISTA , DE HUMOR:

- Representado por el madrileño **Carlos Arniches** y los sevillanos **Serafín y Joaquín Álvarez Quintero**, teatro que continúa el sainete decimonónico: visión pintoresca de la realidad, pocas situaciones conflictivas, humor fácil, frases de argot, caricaturas de tipos populares, juegos de palabras y equívocos... Arniches compuso más de 270 títulos : El santo de la Isidra, La señorita de Trévezel , La flor del barrio.
- De los hermanos Álvarez Quintero son las obras de ambiente andaluz: El genio alegre, Mariquilla terremoto...

Los Álvarez Quintero y Margarita Xirgú

El astracán

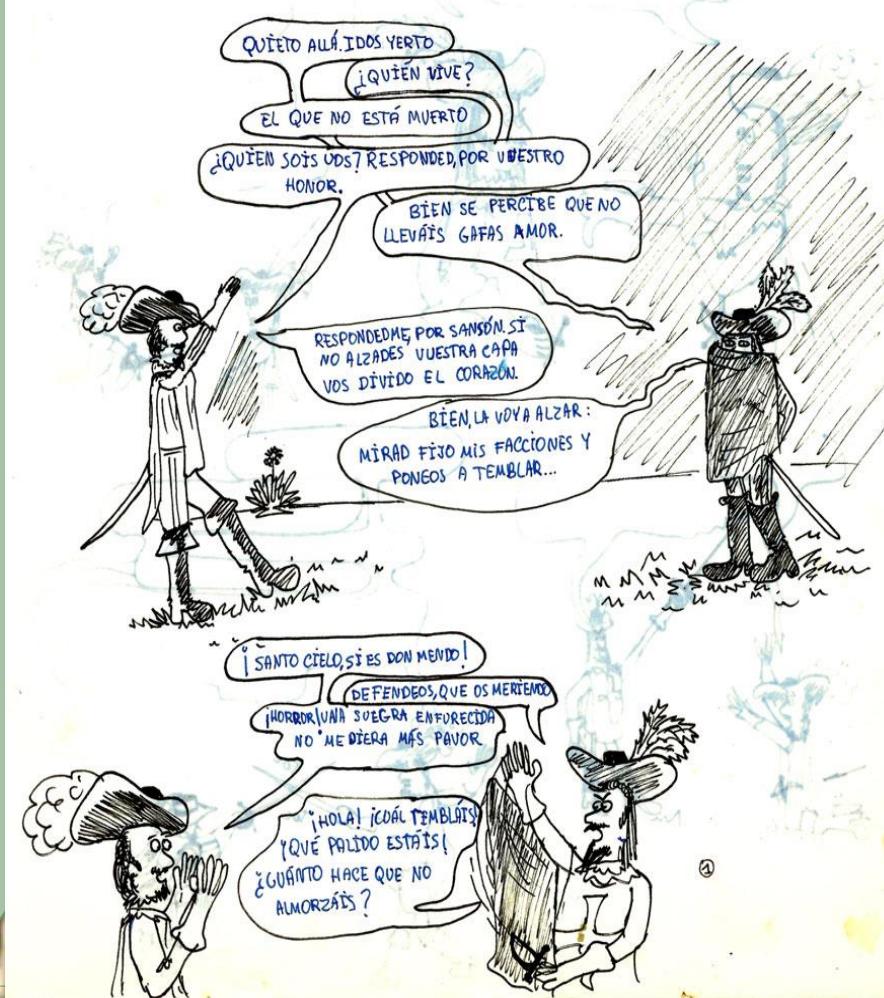
'La venganza de Don Mendo', obra teatral de **Pedro Muñoz Seca**, fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1918 y su éxito fue tan grande que hoy es la cuarta obra más representada de todos los tiempos en España.

La obra pertenece al subgénero del **astracán**: teatro de humor basado en el despropósito de las situaciones, el chiste fácil, los juegos de palabras... Los extremeños se tocan es otra de sus obras más representadas-

Pedro Muñoz Seca
1879-1936

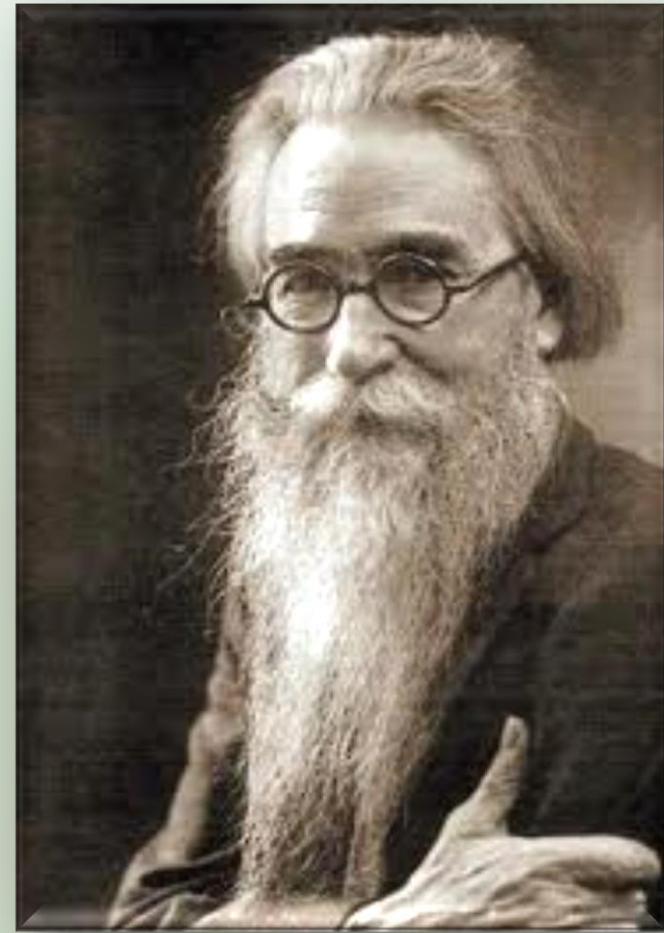
La Venganza de Don Mendo

Teatro innovador

Ramón María del Valle Inclán

- Nace en Villanueva de Arousa (Pontevedra) en 1866 muere en Madrid en 1936
- El teatro de Valle constituye una de las aportaciones más sólidas, innovadoras y geniales al teatro europeo contemporáneo. Su teatro no fue representado en su época debido a su originalidad, sus planteamientos radicales, su riqueza y su expresividad. Fue un personaje polémico y bohemio, con una figura original e inconfundible. Fue más radical que sus contemporáneos del 98.
- Tras sus inicios en un teatro poético, modernista, ensayarán dos fórmulas dramáticas alternativas:
  - la recreación mítica de su Galicia natal
  - la farsa de ambiente dieciochesco. Hacia **1919** ambas se integran y cristalizan en una nueva fórmula totalmente original: **el esperpento**.

El esperpento

- Más que una técnica o un género nuevo, es una nueva estética, una manera de ver el mundo que consiste en deformar y distorsionar la realidad para presentarnos la imagen real que se oculta tras ella.
- Presenta una visión deformada y grotesca de la realidad con el fin de criticar o satirizar. Marcó una ruptura con el realismo burgués, un giro importante en la evolución del teatro contemporáneo.

“Mi estética actual consiste en transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Las imágenes bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España”.

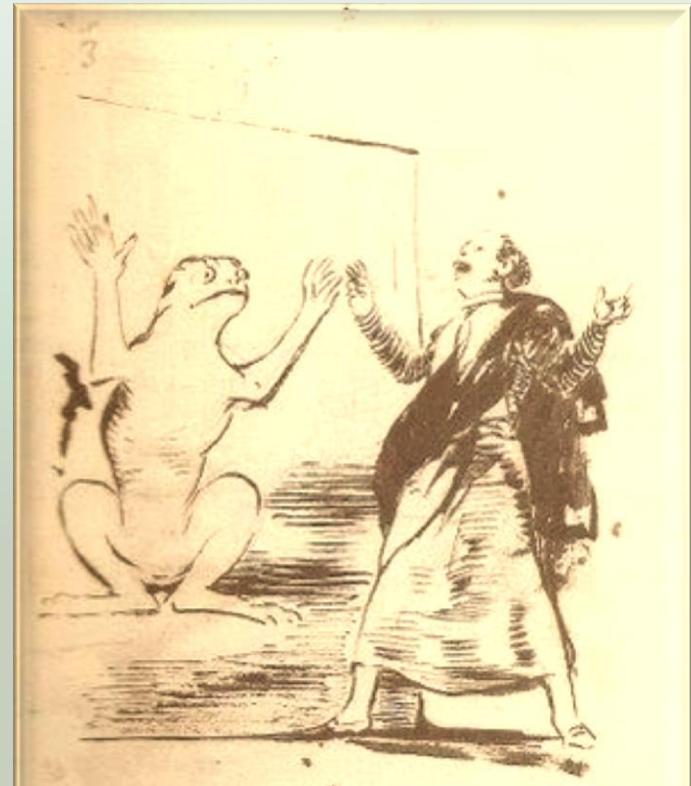
Características del esperpento

- Constante deformación de la realidad mediante un estilo hiperbólico, exagerado, que puede ponerse en relación con el **expresionismo**, cuyos rasgos más sobresalientes son la degradación, la cosificación y la animalización de los seres humanos (mientras que objetos y animales se presentan a veces con rasgos humanos)
- La fusión de la historia real con la ficción
- La utilización para este fin de mitos y arquetipos literarios clásicos, parodiados o deformados (Don Quijote, Homero, Dante.)
- El uso narrativo e impresionista de las acotaciones escénicas. Acotaciones literarias, más que descriptivas.
- Variedad de registros lingüísticos: en el plano coloquial continuos vulgarismos, insultos, madrileños, gitanismos... Junto a un lenguaje rico y variado, lleno de recursos retóricos, de expresiones de otras lenguas...

Valle Inclán y el esperpento.

- El término aparece por primera vez en 1920 en *Luces de Bohemia*, escena XII.
- En los años siguientes escribe tres nuevos esperpentos: *Los cuernos de don Friolera*, *La hija del capitán* y *Las galas del difunto*, recogidos todos ellos en *Martes de carnaval*.
- Presentan una visión ácida, degradada y crítica de la realidad, una visión distorsionada que Valle cree la única capaz de mostrar la verdad del momento histórico.
- El esperpento es la mayor aportación del teatro español al europeo del siglo XX y un precedente del teatro experimental posterior.

"El sentido trágico de la vida española sólo puede ofrecerse con una estética sistemáticamente deformada".

*MAX. - La tragedia nuestra no es una tragedia.
LATINO. - ¡Pues algo será!
MAX. - ¡El esperpento!*

Luces de bohemia

La obra

- ❑ Fue publicada por primera vez en la revista *España* por entregas en 1920.
- ❑ En 1924 la publica como obra independiente añadiendo tres escenas: la II, la VI y la XI. Son las escenas con más contenido crítico y esperpénticas.
- ❑ No se representó hasta 1970. Dificultades tanto técnicas (nº de escenarios) como políticas (fuerte carga crítica) lo impiden en su época.

Escena II cueva de Zarathustra

- ❖ Crítica a la religiosidad tradicional y vacía española.
- ❖ Unos policías llevan detenido a un hombre maniatado.

Escena VI calabozo

- ❖ Max se encuentra con el detenido.
- ❖ Crítica a la relación entre obreros y patronos.

Escena XI: la calle

- ❖ Llanto de la madre por la muerte de su hijo tras una descarga policial.
- ❖ La policía asesina al anarquista catalán al aplicarle la ley de fugas.

Argumento

En la obra se representan las últimas horas de vida de *Max Estrella*, artista marginado, poeta ciego y lúcido, que recorre en su última noche distintos escenarios de un Madrid “*absurdo, brillante y hambriento*” un Madrid corrupto y violento en el que los personajes son solo fantoches, protagonistas de una trágica mojiganga. Tras su muerte, la obra se prolonga con su velatorio, el entierro y el posible suicidio de su familia.

Estructura

☐ Externa

- ☐ Sucesión de 15 escenas yuxtapuestas con identidad dramática por sí mismas.
- ☐ Una serie de motivos dramáticos que se repiten y dan unidad a la obra: *la presencia constante de Max y Latino en escena. El décimo de lotería, las muertes primero anunciadas y después cumplidas, la brutalidad policial.*

Interna

En vida de Max (I –XII)

Transcurren en doce horas: desde el anochecer a la madrugada. El viaje de Max y don Latino hasta la muerte del poeta.

Preludio: presentación del personaje, contexto humano y vital del protagonista, invitación al suicidio colectivo.

Peregrinaje: viaje por el Madrid nocturno de los protagonistas, progresiva toma de conciencia. Acaba con la muerte de Max en la puerta de su casa.

Tras la muerte de Max (XIII, XIV, XVI)

Desarrolladas también en doce horas, funcionan como un epílogo que sirve para cerrar una serie de motivos dramáticos: *suicidio de Madame Collete y Claudinita, décimo premiado de lotería, destino de don Latino*.

Tiempo

☐ Tiempo dramático

- ☐ 24 horas: desde el atardecer del 1º día hasta la noche del siguiente.
- ☐ Desarrollo cronológico lineal de las escenas, excepto dos que son simultáneas (la VI y la VII)

☐ Tiempo histórico

- ☐ la obra se sitúa en torno a 1920, pero la idea de Valle es la de evocar un ambiente político y social, por eso se alude a distintos personajes y acontecimientos históricos, sucedidos entre principios de siglo y 1924, personajes y hechos que no coinciden en el tiempo.
- ☐ Las referencias constantes al pasado y al presente, los anacronismos, tienen una finalidad estética: el efecto deformador propio del esperpento.
- ☐ Valle nunca falsea los datos, el aparente caos le sirve para recrear una época que coincide con el último periodo de la Restauración.

Semana trágica de Barcelona (1909) levantamiento popular contra el envío de tropas a Marruecos.

Mateo, el anarquista catalán, justifica sus primeras detenciones en este suceso histórico.

Huelga general revolucionaria (1917)

El carácter subversivo de la huelga general de 1917 amenazó el sistema político de la restauración, pero fue brutalmente reprimida por el ejército, a instancias del gobierno

Contexto histórico de Luces de Bohemia

Restauración: 1902-1923

Antonio Maura y Alfonso XIII. Maura fue Presidente de Gobierno en cinco ocasiones.

1898 Pérdida de las últimas colonias de ultramar

1906 Atentado del anarquista Mateo Morral contra Alfonso XIII

1909 Semana trágica de Barcelona
(motivos que aduce el anarquista catalán para sus primeras detenciones)

1913 Maurismo.

1917 Huelga General revolucionaria
Revolución Rusa

1919 Acción Ciudadana. Asociación paraestatal ultraderechista que colabora con la policía para reprimir las manifestaciones. Cercana a Maura.

1921 Ley de Fugas: permite fusilar a cualquier preso con la excusa de intento de fuga (en la obra muerte del anarquista catalán)

Espacio

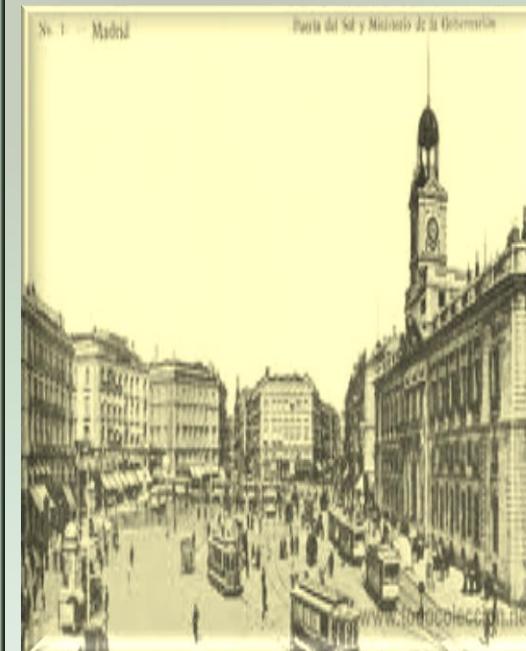
- La unidad espacial se consigue con la dramatización en un único macroespacio: la ciudad de Madrid.
- Las escenas se desarrollan en distintos microespacios de los que sólo se repiten dos: la buhardilla de Max y la taberna de Pica Lagartos.
- Diez escenas tienen lugar en interiores, las restantes en el exterior, en las calles de Madrid tienen lugar momentos importantes de la obra y es el escenario de los enfrentamientos entre el pueblo, la policía, las organizaciones paramilitares, telón de fondo de la acción principal.

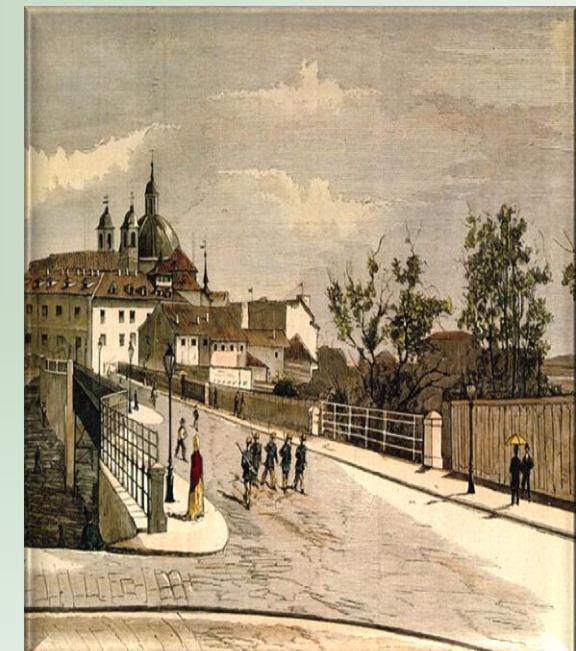
Callejón del gato (esperpento)

Buñolería modernista

Gobernación (Delega)

Viaducto (escena XII)

Personajes:

Más de 50 personajes aparecen en *Luces de bohemia*. Algunos inspirados en personas reales. Se intenta evocar con ellos la sociedad madrileña de la época y sus distintos estratos sociales.

*Son enanos o patizambos
que juegan una tragedia*

- **El mundo oficial. El poder establecido**
Representado por el Ministro, Dieguito, Don Filiberto, Capitán Pitito y Serafín el bonito. Representan a la sociedad burguesa, a la política.
- **El mundo de la bohemia literaria**
Representado por Máximo Estrella, Don Latino, Gay Peregrino, Los modernistas, Soulinate, Rubén Darlo y el Marques de Bradomín.
- **El mundo del comercio,**
Caracterizado por su integristmo, por su asimilación al poder establecido y enfrentado al pueblo. Representado por, Zaraustra, Pica Lagartos, el tabernero.
- **El mundo marginal da la noche madrileña:** la Pisa-bien, el Rey de Portugal, el Pollo del Pay-Pay, La Lunares, la Vieja pintada, Zacarías el borracho,
- **El mundo de los subalternos**, personajes genéricos, parte del poder oficial. Representado por los guardias, el sereno, el llavero, el conserje de la redacción, el ujier del ministerio, el cochero de la funeraria y los sepultureros.

Personajes principales

Max Estrella

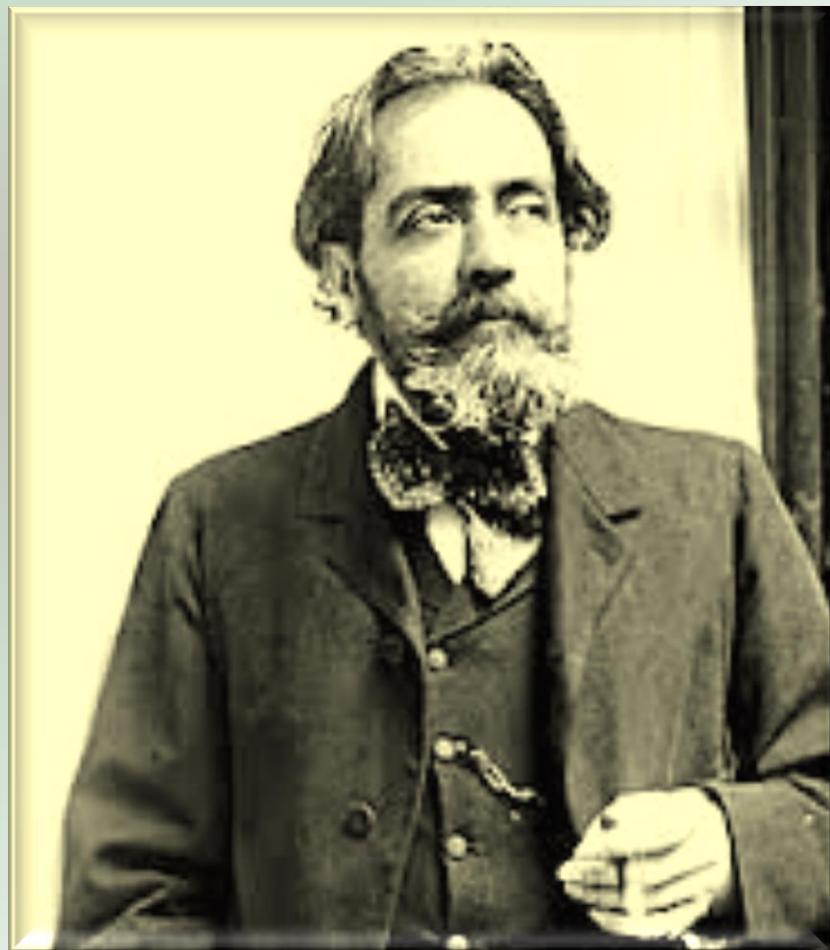
- Protagonista de la obra, se le describe inicialmente con cierta nobleza, cierta grandeza, la de un héroe clásico. Esta grandeza se complementa con su solidaridad con los humildes y oprimidos, como se observa en su conmoción y su dolor ante la madre que ha perdido a su hijo o ante la situación del preso catalán.
- Inadaptado socialmente y cercado por la miseria, el alcohol y la ceguera, que le impide trabajar, consciente de la situación de su familia, se ve abocado al suicidio “por cansancio de la vida”.

Pero Max es contradictorio:

- Critica la corrupción política, pero acepta una pensión vitalicia de su amigo el ministro.
- Se compadece del dolor de la madre del niño muerto, pero se acaba convirtiendo en verdugo de su mujer y su hija.

Max Estrella – Alejandro Sawa

Existen notables paralelismos entre Max Estrella y su historia, y la del escritor bohemio Alejandro Sawa amigo del autor. Sawa murió en 1909 ciego, loco y fracasado como poeta.

"Hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales"

Don Latino de Hispalis

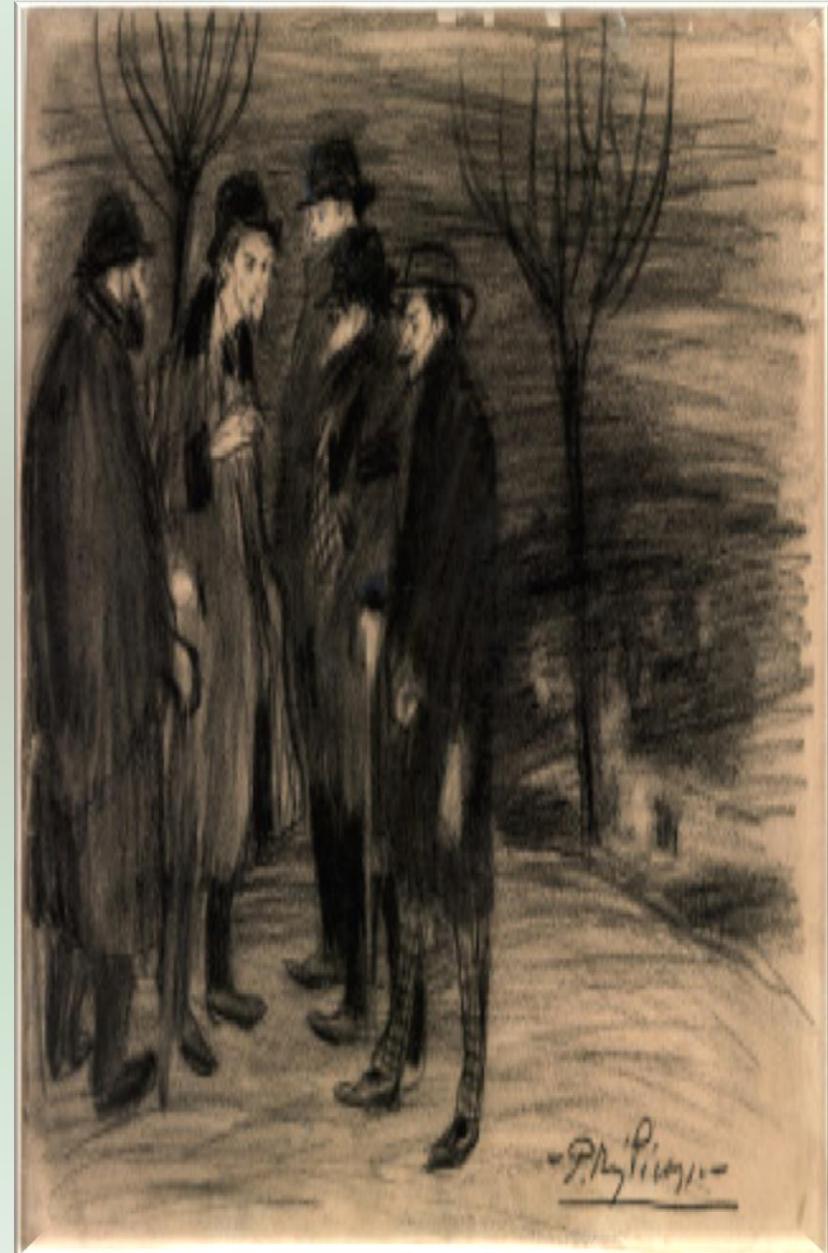
- ❑ Contrapunto del protagonista, el antagonista que le acompaña en su viaje para adularlo en apariencia pero engañándolo constantemente e incluso propiciando su muerte.
- ❑ Es seguramente el personaje más esperpéntico de la obra: canalla, cínico, carente de dignidad, parásito....,
- ❑ Vive siempre en la apariencia, por eso es el gran fantoche de la obra: el perro de Max. El “imbécil” que “se inhibe” ante el sufrimiento de los demás.
- ❑ Aunque el esperpento en el lenguaje se observa de forma generalizada en todos los personajes, es especialmente en don Latino donde más destaca, oscilando entre el uso de coloquialismos, madrileños y una retórica hiperbólica vacía de contenido.

Los temas

La bohemia.

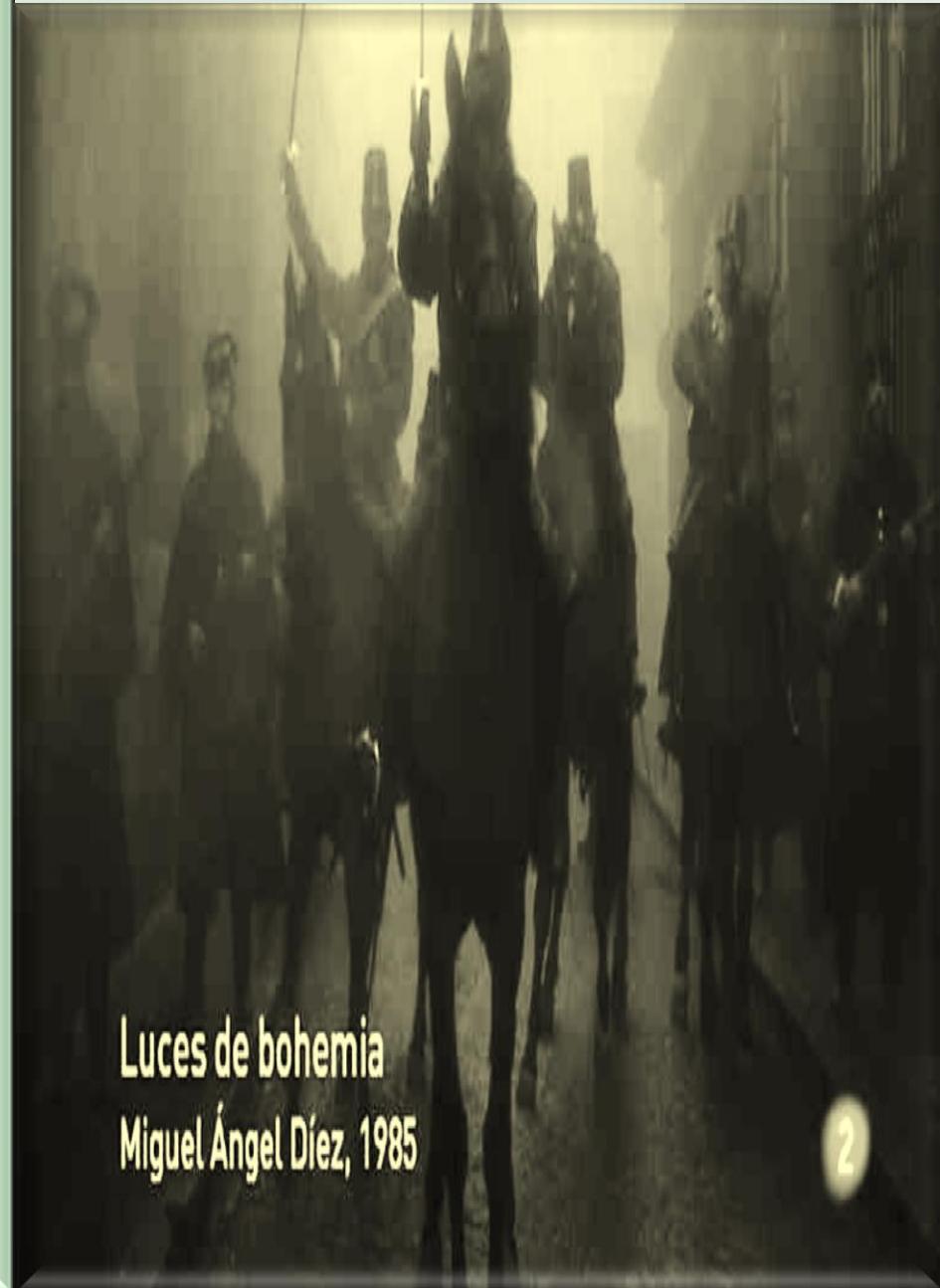
- Max Estrella, en su itinerario, adquiere la conciencia de que el artista ha de comprometerse con la sociedad. Cuestiona y se burla de esa bohemia inoperante y estéril de la que él mismo forma parte.
- Reacción contra el mundo literario establecido:
- Rechazo del realismo literario de finales del siglo XIX (despectiva referencia a Pérez Galdós, "Don Benito el Garbancero")
- Admiración por el modernismo (Rubén Darío aparece como personaje) Y la búsqueda de nuevas formas expresivas para reflejar la "verdadera" realidad, Valle encuentra esa nueva forma expresiva en el esperpento.

Denuncia y crítica social

- La obra es una "*portentosa radiografía de la sociedad contemporánea y de los años juveniles de Valle-Inclán en particular*" (Zamora Vicente)
- En lo estrictamente político, se muestra la descomposición del sistema en que se había sustentado la Restauración: turno de partidos-gobiernos de concentración.
- Tal visión incluye críticas a políticos de diversos signos: Castelar, Romanones , el conservador Maura , García Prieto , el rey Alfonso XIII .
- Se critica el mal gobierno y la corrupción. En todos los ámbitos: la prensa servil, el pueblo miserable. Se fustiga el capitalismo y el conformismo burgués. Y a la Iglesia, que aparece apoyando al poder establecido,

Los temas

Lengua y estilo

□ Diálogos

- ❑ Alternancia de registros desde el jergal al formal. Junto a vulgarismos, madrileñismos, gitanismos...el uso de la metáfora más audaz.
- ❑ Valle utilizará el lenguaje como herramienta principal de su esperpento:
  - ❑ Utilización irónica y deliberadamente pedante de cultismos y referencias literarias.
  - ❑ Expresiones del Madrid arrabalero: gitanismos, expresiones deformadas, vulgarismos...
  - ❑ Registro formal y culto con la incorporación de términos griegos y latinos, referencias históricas y mitológicas...

Amarillos: del Partido Liberal, en oposición al rojo, de los socialistas.

Apoquinar: pagar inmediatamente.

Estar apré: quedarse sin blanca.

Beatas: pesetas.

Briago: borracho.

Cambiar el agua a las aceitunas: orinar.

Camelar: sonsacar-conseguir las pesetas.

Chanelar: entender; gitanismo.

Dar morcilla: fastidarse.

Dar mulé: matar; gitanismo.

Guindilla: guardia municipal, uniforme rojo.

Guipar: ver, mirar.

Morapio: vino tinto

Pájara: astuta, pícara

Pan de higos: partes sexuales de la mujer.

Panoli: tonto, infeliz, incauto.

Papiro billete de banco

Parné: dinero.

Pescarla: emborracharse

Pindonga: mujer de malas costumbres.

Pingona: prostituta.

Recibir la visita del nuncio: “tener la menstruación”.

Soldados romanos: policía municipal creada por Romanones

Soleche: pelma, atontado, impertinente...

Vivales: persona desaprensiva, caradura.

Acotaciones

Frente a las acotaciones habituales descriptivas, denotativas en las que la finalidad es indicar la puesta en escena y los movimientos de los personajes:

Luces de bohemia

- Tienen valor literario** y son difíciles de representar, por sus referencias extradramáticas.
- Uso de distintos recursos estilísticos.**
  - Repeticiones.
  - Rimas internas.
  - Adjetivación inusual: epítetos , sinestesias.
  - Alusiones literarias.
  - Prosopopeyas, personificaciones, animalizaciones.
- Tratamiento de la luz:** apenas hay luz natural, la mayor parte de las escenas transcurren con luz artificial (luces de acetileno, velas, farolas), siempre mortecina, lúgubre. Se consigue un fuerte contraste entre la luz y las sombras. El claro-oscuro que define la vida bohemia, la vida española.

El teatro de García Lorca

Teatro de García Lorca

La llegada de la República supuso un apoyo oficial a las nuevas formas dramáticas. La experiencia del teatro universitario. La Barraca dirigida por García Lorca alcanzó éxito popular.

Realiza un teatro esencialmente poético:

- ❖ Lenguaje de los personajes lleno de imágenes y deliberadamente lejano del habla cotidiana y coloquial.
- ❖ Ambientación simbólica de muchas escenas
- ❖ Abundancia de soliloquios líricos.
- ❖ Frecuentes inclusiones de canciones y fragmentos en verso, que con frecuencia retardan la acción para condensar el tema central.
- ❖ Los temas claves del teatro lorquiano giran en torno al **conflicto entre libertad y realización personal**- casi siempre críticos- frente a las fuerzas externas: normas sociales, tabúes. El resultado es siempre la frustración personal que recae sobre la mujer-protagonista en la mayoría de los dramas.

Grupo de la Barraca. Teatro itinerante.

Obra

□ Teatro menor: las farsas.

Títeres de cachiporra y Retablillo de don Cristobal se mezclan tonos grotescos y lúdicos cercanos al teatro de Valle.

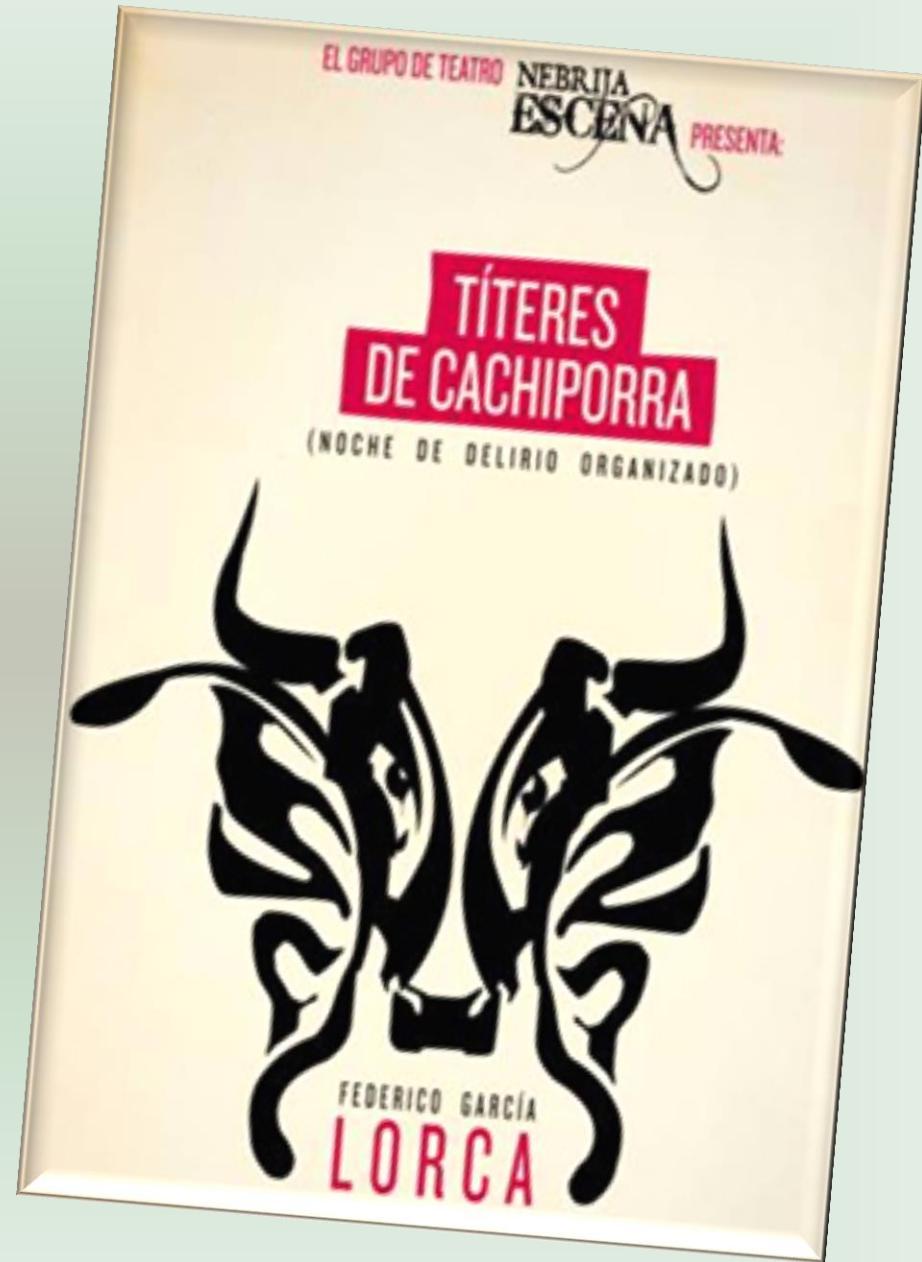
□ Teatro de ensayo:

En pleno apogeo vanguardista, obras de carácter surrealista, en las que se funden planos de la realidad y el subconsciente:

El público.

□ Teatro mayor: obras de tres

actos, dramas y comedias. Lo inicia con Mariana pineda y culmina con sus tres tragedias rurales más famosas: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba.

En Bodas de sangre(1932)

- ❑ Los principales periódicos del país publicaron en 1928 la información sobre un crimen cometido en un cortijo de Níjar (Almería). Una novia había huido a caballo con su antiguo amante la noche anterior a la boda. El hermano del novio encontró a los fugitivos en el camino y mató a tiros al amante raptor. La realidad le sirve a Lorca como argumento de la obra.
- ❑ Junto a la realidad, el plano onírico, surrealista desde el 3º acto
- ❑ Una atmósfera de tragedia y violencia inunda la escena. El conflicto entre los impulsos y las normas va aumentando hasta llegar a un final previsible. La tragedia.
- ❑ Teatro en prosa y verso, lleno de símbolos relacionados con la muerte, la violencia, el impulso sexual... *la luna, la mendiga, el caballo,*

Luna:

*Cisne redondo en el río,
ojos de las catedrales,
alba fingida en las hojas
soy; ¡no podrán escaparse!
¿Quién se oculta? ¿Quién solloza
por la maleza del valle?
La luna deja un cuchillo
abandonado en el aire,
que siendo acecho de plomo
quiere ser dolor de sangre.
¡Dejadme entrar!
¡Vengo helada
por paredes y cristales!
¡Abrid tejados y pechos
donde pueda calentarme!*

Yerma

Yerma (1934)

- Desarrolla una tragedia de ambiente rural. Está dividida en tres actos de dos cuadros cada uno. Se utiliza la prosa y el verso.
- Narra la historia de una campesina de nombre Yerma, frustrada por no poder engendrar hijos con su marido, única forma que entiende de ser una mujer completa.
- La tragedia de la protagonista, anunciada por su nombre, se materializa al conocer la posible esterilidad de su pareja. Juan, su esposo, no puede ni quiere engendrar hijos, Yerma lo estrangula condenándose así a la esterilidad eterna.

La 1ª representación tuvo lugar en 1934 en el teatro Español

La casa de Bernarda Alba

Drama de mujeres de los pueblos de España.

☐ Argumento

Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas a que salgan a la calle. Cuando Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe el Romano. El joven se compromete con Angustias, pero simultáneamente enamora a Adela, la hermana menor, quien está dispuesta a ser su amante.

Cuando Bernarda se entera de la relación entre Adela y Pepe, estalla una fuerte discusión y Bernarda le dispara a Pepe, pero éste se escapa. Tras escuchar el disparo, Adela cree que su amante ha muerto y se ahorca.

☐ Temas

- ❖ El deseo de libertad y el destino trágico: simbolizados en Adela que al rebelarse contra el orden establecido lo paga con la muerte.
- ❖ Opresión sobre la mujer
- ❖ Clasismo
- ❖ Sociedad de apariencias, del “que dirán”
- ❖ Autoritarismo

Teatro anterior a 1939

“He aquí el tinglado de la antigua farsa”