

EL TEATRO DE PRINCIPIOS DE SIGLO. BENAVENTE. VALLE-INCLÁN. LORCA.

Introducción

Antes de comenzar hay que recordar las particularidades que rodean al género teatral. Como espectáculo pesan sobre él uno condicionantes comerciales: predominio de los locales privados y el gusto del público burgués que acude a las salas.

El teatro de principios de siglo debe ser clasificado en dos grupos:

1. Un teatro convencional y **comercial**, continuador del teatro que imperaba a finales del XIX. En esta línea se sitúan:
  - Una comedia Burguesa, con **Benavente**
  - Un teatro en verso Con **Francisco Marquina y Eduardo Villaespesa**
  - Un teatro cómico con **Carlos Arniches y los hermanos Álvarez Quintero**.
2. Un teatro que pretende innovar, sea aportando nueva técnicas, sea adoptando nuevos enfoques ideológicos, o ambas cosas a la vez. Es esa dirección se hallan:
  - Modernistas y noventayochistas: **Valle-Inclán**
  - Las vanguardias, la generación del 27 : **Lorca**

1.- Teatro comercial

La nueva comedia de Jacinto Benavente (Madrid, 1866-1954). Tuvo un comienzo atrevido con *El nido ajeno* (1894), contenía un fuerte carga crítica sobre la situación opresiva de la mujer casada en la sociedad burguesa. Fue aplaudida por los jóvenes dramaturgos, pero rechazada por el público. La obra fracasó

A partir de aquí Benavente se vio obligado a elegir entre la carga crítica y verse rechazado y o aceptar los límites impuestos por el *respectable* público. Escogería lo segundo, así, en sus siguientes obras *la noche del sábado*, *Rosas de otoño* sigue retratando a la burguesías con su hipocresía y vicios pero criticándola solo hasta cierto punto. Sus obras se mantendrán en la línea de las llamadas *comedias de salón*, salvo excepciones, como su obra más notable, *Los intereses creados*: farsa que utiliza los personajes de la *Commedia dell arte*, pero que encierra una cínica visión de los ideales burgueses.

También escribió un drama rural, *La Malquerida*

Benavente terminó con los restos del teatro posromántico, proponiendo un teatro sin grandilocuencia, con una representación de los ambientes cotidianos. Destaca su habilidad escénica y la fluidez de los diálogos.

Teatro cómico

En esta línea desatacan sobre todo dos géneros: **la comedia de costumbres y el sainete**

En el XVIII Don Ramón de la Cruz escribió sainetes inspirados en el Madrid castizo, esta es la línea que prolongan **Los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniches**.

- **Los hermanos Álvarez Quintero**, Serafín y Joaquín, llevan a escena una Andalucía tópica y sin más problemas que los sentimentales De su producción sobresalen los sainetes, piezas cómicas de un acto, y algunas comedias breves *El patio*, *El genio alegre*, *Las de Caín*

- **Carlos Arniches** (1866-1943) En su producción se distinguen :
  - **Los sainetes** de ambiente madrileño, *El santo de la Isidra*, *Los milagros del corral y chica del gato*.
  - **La tragedia grotesca**, obras en las que se funden lo risible y lo conmovedor destacan *La señorita de Trévez*, *Los caciques*

Teatro en verso.. Sus principales cultivadores son Eduardo Marquina, *Doña María de Padilla*, *La leona de Castilla* , Francisco Villaespesa *Las hijas del Cid*, *En Flandes se ha puesto el sol* y los hermanos Machado.

2.- Intentos de renovación y dramaturgos de ruptura

Los primeros intentos de renovación teatral vinieron de la mano de los escritores del 98 y del 27, destacan Valle-Inclán y Federico García Lorca

2.1.- Dramaturgos de ruptura: Valle-Inclán y el teatro en libertad

Según Francisco Ruiz Ramón, «el teatro de Valle-Inclán es, como totalidad, una de las más extraordinarias aventuras del teatro europeo contemporáneo y, desde luego, el de más absoluta y radical originalidad en el teatro español del siglo XX».

En su trayectoria dramática, Valle mostró una constante voluntad de renovación formal y temática, así como una pretensión de romper con el teatro de su época. Progresivamente, evolucionó hacia su creación máxima, el esperpento, cuyos elementos se observan de manera incipiente en sus primeras obras.

a) Inicios dramáticos: dramas decadentistas

Valle-Inclán comienza escribiendo un teatro poético, cercano a la estética modernista y simbolista. Las únicas aportaciones de Valle-Inclán fueron unos tintes de ironía y unos personajes caricaturescos. De esta primera época son El yermo de las almas y El marqués de Bradomín.

b) Dramas de ambiente gallego

Comedias bárbaras, El embrujado y Divinas palabras forman el ciclo mítico. Todas estas obras, relacionadas por sus temas, personajes, atmósferas y significado, se localizan en una Galicia mítica, intemporal. Se trata de una sociedad arcaica, elegida para presentar una visión de un mundo en el que la existencia humana se rige por fuerzas primarias. Los conflictos se centran en la lujuria, la soberbia, la crueldad, el despotismo, el pecado, el sacrilegio, la superstición, la magia.

c) Farsas

Ramón M^a del Valle-Inclán escribió cuatro farsas: La marquesa Rosalinda (1912), Farsa infantil de la cabeza del dragón (1914), Farsa italiana de la enamorada del Rey (1920) y Farsa y licencia de la Reina castiza (1920), todas en verso salvo la segunda. Las tres últimas están reunidas en *Tablado de marionetas para educación de príncipes* (1926).

d) El esperpento

La producción dramática de Valle culmina en el esperpento. Él mismo denominó así a cuatro de sus obras: *Luces de bohemia* (1920) *Los cuernos de don Friolera* (1921), *Las galas del difunto* (1926) y *La hija del capitán* (1927), estas tres últimas publicadas juntas bajo el título *Martes de carnaval*, en 1930. El esperpento, definido en *Luces de bohemia*, constituye una estética que se refiere a una visión particular del mundo, resultado de una posición crítica. El esperpento deforma determinados aspectos del personaje y de las situaciones, produciendo una visión caricaturizada, alternativamente cómica y macabra. De este modo, se destruye de forma sistemática la realidad, transformando por completo su imagen aparente y revelándola tal y como es. El esperpento funciona, así, como un instrumento de desenmascaramiento. Valle se vale de esta nueva estética para centrarse, por primera vez, en su momento histórico, ante el cual manifiesta su profundo desprecio.

Los elementos del esperpento son: deformación caricaturesca de la realidad, degradación de los personajes (cosificados o animalizados), el uso de los contrastes, lo cómico se confunde con lo grotesco y por último la ironía y el humor (amargo, sarcástico, mordaz, siempre crítico).

2.2.- Dramaturgos de ruptura: Lorca y el espectáculo total

Federico García Lorca creó el verdadero teatro poético: "El teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera», dijo el dramaturgo. Su producción dramática expresa, de manera profunda, los problemas de la vida y de la historia, a través de un lenguaje cargado de connotaciones, alejado del habla cotidiana deliberadamente, que, a veces, es simbólico. En su teatro, además de la palabra, cobran importancia otros componentes como la música, la danza y la escenografía.

El teatro de Lorca habla del conflicto entre los impulsos de libertad y la realización personal frente a las fuerzas externas que intentan ahogarlos. El resultado es siempre la frustración que suele recaer en la mujer.

La obra dramática de Lorca se divide en tres etapas

Etapa inicial

Emprende experiencias teatrales que buscan una voz dramática propia. Destacan *El maleficio de la mariposa* drama simbólico de influjo modernista y unas farsas para guiñol, en las que fusiona el teatro popular y el poético *Tragicomedia de don Cristóbal y la Señá Rosita* ,y farsas para personas *La zapatera prodigiosa* (1929) o *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín* (1929).

Etapa vanguardista

Bajo la denominación de teatro de ensayo o «teatro imposible» se reúnen tres comedias, *El público*, *Así que pasen cinco años* y *Comedia sin título*, en las que se aprecia la influencia del surrealismo. El "teatro imposible" lorquiano anticipa posteriores hallazgos del teatro europeo: la ruptura de la lógica espacio-temporal, el desdoblamiento de la personalidad y la posibilidad de varias interpretaciones.

Tragedias y dramas

Tragedias. Mezcla prosa y verso e introduce elementos simbólicos. *Bodas de sangre* (1932), basada en una historia real, *Yerma* (1934) representa el amor estéril.

Dramas. Son más realistas que las tragedias y representan mayor preocupación social. *Doña Rosita o el lenguaje de las flores* (1935), drama urbano representa la frustración de una mujer por un amor que nunca llega, *La casa de Bernarda Alba* (1936), escrita en prosa representa el *Drama de las mujeres de España* (subtítulo de la obra), oprimidas por los convencionalismos sociales