

TEMA 8. EL TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL: BENAVENTE, LORCA Y VALLE-INCLÁN

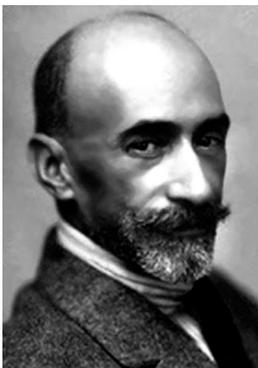

El género teatral, por su doble carácter de texto y representación, presenta una mayor complejidad que la novela y la poesía. Desde finales del siglo XIX, el teatro europeo vivió una progresiva renovación formal con el objetivo de encontrar nuevos caminos al espectáculo. Esta renovación afectó por igual a los temas y el estilo (el texto) y al modo de configurar la escenografía (el espectáculo). Se puede, basándose en este hecho, establecer una distinción entre dos tipos de teatro: el **teatro tradicional** (que respeta las convenciones de lo que todos entendemos por una representación teatral de carácter realista-naturalista) y el **teatro innovador** (aquel que proponía nuevos caminos tanto en los temas como en el modo de concebir el espectáculo).

En España, el público teatral apoyó principalmente el teatro de tipo tradicional. El teatro innovador se encontró con dificultades para desarrollarse (empresarios que no deseaban invertir en él su dinero, actores que desconfiaban de su viabilidad, un público de gustos conservadores...). A pesar de ello, algunos autores y empresarios llevaron a la escena un teatro muy personal y moderno que, en ocasiones, alcanzó incluso el éxito popular.

I. El teatro tradicional: Jacinto Benavente

El teatro tradicional es aquel que refleja el estilo burgués y realista. Sus rasgos son los que consideramos típicos de una obra de teatro convencional:

Jacinto Benavente

- ⌚ la obra consta de un texto que se representa en un edificio diseñado para tal fin: un patio de butacas, un telón, un espacio destinado al escenario, etc.
- ⌚ la escenografía trata de recrear de manera realista el espacio en el que se desarrolla la obra (si la obra sucede en la Roma clásica, esperamos ver templos de mármol o actores vestidos con togas, si sucede en Japón esperaremos ver actores vestidos con kimonos, etc.)
- ⌚ los actores representan la acción en el escenario (espacio dedicado a la "ficción"), mientras el público lo observa desde las gradas (espacio reservado a la "realidad").
- ⌚ los temas y asuntos tratados son cercanos a la experiencia del espectador: problemas sociales, conflictos familiares, asuntos históricos, engaños cómicos, personajes populares...

El teatro tradicional contó con numerosos cultivadores, entre los cuales destacó el madrileño **Jacinto Benavente (1886-1954)**, quien obtuvo el Premio Nobel en 1922. Benavente practicó todos los géneros del teatro tradicional, pero destacó sobre todo en el campo de la comedia burguesa y en el drama.

Su teatro cómico huye del mal gusto y de las burlas del teatro tradicional. Por el contrario, Benavente buscaba una comicidad elegante basada en el ingenio y en la sátira (crítica humorística de las malas costumbres).

Su obra más representativa en este género fue *Los intereses creados*, en la que todos los miembros de una pequeña población son engañados por un conjunto de vividores que se hacen pasar por ricos viajeros. La perspectiva del dinero despierta la actitud hipócrita de todos los ciudadanos, que proporcionan a los viajeros toda clase de privilegios. Al final, el engaño se descubre y la codicia de cada personaje queda en evidencia. Esa combinación entre comicidad y finalidad moral es característica de la *alta comedia benaventina*.

En el género del drama, Benavente se centró en las preocupaciones de la vida burguesa: el matrimonio, el adulterio, los crímenes pasionales, la educación de los hijos... Una característica de sus dramas es la atención prestada a los personajes femeninos y a los problemas de la mujer en la sociedad de la época. Entre sus numerosos dramas podemos destacar *La*

malquerida (drama rural sobre la pasión trágica entre una joven y su padrastro) o *La fuerza bruta* (inspirada en el mundo del circo, al que Benavente perteneció en su juventud).

El teatro poético y el teatro cómico

Además de la comedia y el drama benaventinos, otros autores desarrollaron otro tipo de obras dentro del teatro tradicional. Es el caso de las obras del teatro modernista, de carácter poético, o de las obras cómicas populares. La comedia popular fue, con diferencia, el género dramático que contó con mayor apoyo del público. Frente al estilo elegante y culto de la comedia de Benavente, la comedia tradicional se basa en un humor más directo y popular: personajes extraídos del pueblo y de carácter típico o ridículo (el chulo madrileño, el torero andaluz, el viejo verde, la jovencita seductora, el sabihondo, el ignorante...), parodias de asuntos serios tomados a burla... Entre los géneros cómicos tradicionales destacaron en estos años el sainete (obra cómica en un acto protagonizada por personajes típicos) y el astracán (basados en la parodia)¹.

II. El teatro innovador: Federico García Lorca y Valle-Inclán

El teatro innovador es aquel que rompe con las convenciones que hemos identificado como típicas de las obras de teatro tradicionales. Estas innovaciones afectaban tanto al texto de las obras como a la representación:

- ⌚ la obra no tiene por qué representarse en un espacio especializado: una plaza, una habitación, la calle misma pueden ser lugares apropiados para una obra de teatro.
- ⌚ la escenografía no tiene por qué imitar ninguna realidad reconocible: el escenario puede estar vacío, puede utilizarse el espacio o el vestuario de formas creativas y alejadas de la realidad.
- ⌚ la obra puede, por tanto, representar una realidad deformada e irreal: los actores se caracterizan y actúan imitando a los personajes del guignol, el mundo representado se simplifica o se exagera con intención paródica o crítica...
- ⌚ se potencian formas de teatro alternativas: el musical, el teatro de títeres, el teatro de sombras, la pantomima...
- ⌚ el texto dramático no se organiza en los típicos tres o cinco actos. Una obra puede presentar una extensión desmedida, o ser increíblemente breve (como en el teatro sintético de la vanguardia futurista)
- ⌚ los obras pueden reflejar asuntos alejados de las preocupaciones cotidianas, centrándose en temas cercanos a la reflexión filosófica o existencial: qué es la realidad, qué lugar ocupa el ser humano en ella, hasta qué punto lo que percibimos es verdadero o solo una apariencia de la verdad...

Todas estas innovaciones fueron aplicadas al teatro español por escritores vinculados al arte de vanguardia y por algunos empresarios teatrales comprometidos con el arte moderno (Cipriano Rivas Cherif o Margarita Xirgu, por ejemplo). Hay dos autores que deben ser tratados independientemente.

El teatro trágico de Federico García Lorca

García Lorca fue un poeta de la generación del 27, como ya hemos visto. Su interés por el teatro empezó desde muy pronto. Dejando a un lado sus obras infantiles, las primeras obras teatrales de Lorca respetaron las convenciones del teatro de la época. Se trata de dramas históricos y poéticos, en los que destaca el tratamiento de los personajes femeninos (mujeres fuertes que se enfrentan

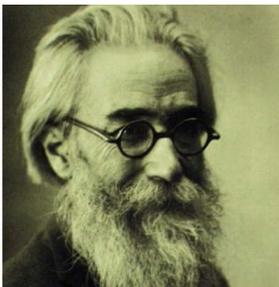
¹ Autores de sainetes fueron los hermanos Álvarez-Quintero o Carlos Arniches. En el astracán hay que señalar a Pedro Muñoz Seca.

a una realidad conflictiva, como en *Mariana Pineda*; o mujeres de sensibilidad rota que sufren una situación social injusta, como en *Doña Rosita la soltera*).

Su teatro innovador se desarrolló a partir de los años 30 en dos tipos de obra:

- ⌚ **las obras vanguardistas** (*El público* y *Así que pasen cinco años*). Son obras que presentan un lenguaje completamente irracional y tramas absurdas e ilógicas, inspiradas por los principios de la vanguardia surrealista. No se estrenaron nunca en vida de García Lorca. En este grupo podemos incluir las obras inspiradas en el teatro de títeres (*El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*).
- ⌚ **las tragedias españolas**: supusieron un intento de recuperar la tragedia griega, pero ambientándola en el universo rural andaluz. Sus tres obras más representativas son *Bodas de sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba*. Destaca en esta última tendencia el protagonismo que se da a los personajes femeninos “fuertes”, centrado en aspectos incluso muy atrevidos para su época (la frustración sexual, la maternidad imposible, la subordinación de la mujer al hombre, el erotismo femenino, la rebelión contra la autoridad materna...). El lenguaje de estas obras está marcado por un rico simbolismo: la luna, las navajas, el mundo de los gitanos, el agua, la sangre, la muerte, el sexo, etc.

Los esperpentos de Ramón María del Valle-Inclán

Valle-Inclán es el gran renovador del teatro de la primera mitad del siglo XX en España. Su evolución teatral sigue tres etapas:

- ⌚ **teatro de tipo poético-modernista**: utiliza el verso y un tono lírico para tratar temas eróticos ambientados en lugares lujosos o exóticos. A esta etapa pertenecen obras como *Cenizas* y *La marquesa Rosalinda*.
- ⌚ **teatro mítico (el ciclo de las Comedias bárbaras)**: representa el camino que le llevará a los esperpentos. Se trata de obras que se ambientan en la Galicia rural y que muestran una realidad de habitantes deformados, ruines y hasta monstruosos: viejas brujas, caballeros predestinados, criadas lujuriosas, enfermos, mendigos deformes, etc. La intención de mostrar un mundo absurdo y deshumanizado, marcado por la ignorancia y la violencia es común a todas las obras de este período: *Comedias bárbaras* y *Divinas palabras*.
- ⌚ **el esperpento**: supone la gran innovación teatral de Valle Inclán. Durante su tiempo, sus obras de este período se consideraron irrepresentables y sólo en los últimos cuarenta años se ha comprendido la profundidad de su intento. El teatro esperpéntico está inspirado, según el autor, en la pintura más expresionista de Goya, y consiste en la visión deformada de la realidad española con intención crítica. Valle se burla de las instituciones militares, políticas y sociales españolas, sin embargo, su burla, lejos de resultar cómica adopta el lenguaje de una tragedia (la risa y la burla ocultan una oscura y desesperada visión del mundo). Todos los esperpentos se basan, pues, en la deformación de la realidad, en la animalización y cosificación de los personajes, en la burla y la parodia y en el uso de un lenguaje extraordinariamente rico. Los principales son *Luces de Bohemia*, *Las galas del difunto*, *Los cuernos de don Friolera*, *El retablo de las marionetas*, etc.