

1. El teatro español hasta la Guerra Civil

- El desarrollo del teatro español encauzado por los condicionamientos sociales de su representación.
- Los gustos del público burgués son de escasa exigencia.
- Los problemas sociales o ideológicos y las aventuras formales se hallan fuera de sus intereses al sentarse en la butaca. De ahí que los empresarios buscaran el sostenimiento del espectáculo teatral a base de hacer concesiones a lo que el público pedía.
- La consecuencia es la pobreza del teatro español en este período
 - Teatro inmovilista, ligado a un público conservador y un escaso estímulo creativo.
 - Repetición de las mismas fórmulas
 - La mayor parte de la creación que servía para alimentar este tipo de teatro presenta grandes limitaciones
- Algunos autores menos conformistas (Unamuno, Azorín, etc.) trataron de romper esta tendencia, rebelándose ante el teatro comercial. Pero sus esfuerzos tuvieron poca efectividad.

El teatro comercial del éxito

- Varios intentos de acabar con el tipo de teatro retórico y melodramático a finales de siglo XIX.
- Intentos de introducir un teatro cercano al del naturalismo europeo.
 - Escenarios que reproducían ambientes reales.
 - Empleo de un lenguaje más coloquial
 - Actuación más natural
 - Temas conflictivos
- Sería Benavente quien le daría forma al nuevo teatro, aunque después de plegarlo a las exigencias del público.
- *La comedia benaventina*
 - El fracaso de Benavente de *El nido ajeno*, le llevó a escribir otras más acorde con el tipo de público al que había que halagar. Desde entonces se limitó a pulir la estructura de su teatro para garantizarse la aceptación de los espectadores y repitió la fórmula sin descanso.
 - Cuando recibió el *Premio Nobel* en 1922, ya su estilo era reprobado por buena parte de la intelectualidad española.
 - Características de sus obras:
 - Sus tramas presentan problemas poco conflictivos (ponía en escena leves defectos de las relaciones personales o sociales).
 - Diálogo elegante, natural e ingenioso

Los lugares donde se desarrolla la acción han permitido la clasificación de sus obras en:

- Los interiores burgueses ciudadanos (salones, gabinetes, etc.) Ej: Rosas de otoño (1905)
- Los interiores cosmopolitas (Hoteles, yates, estaciones invernales, palacios, etc.) Ej: La noche del sábado (1903)
- Los interiores provinciales (salas, saloncitos, plazas) Ej: Pepa Doncel (1928)
- Los interiores rurales (cocinas, comedores o salones de casas campesinas) Ej: Señora ama (1908) y La malquerida (1913)

El magisterio y el éxito de Benavente pesaron sobre un numeroso grupo de autores, entre los que se cuentan *Manuel Linares Rivas*, *Gregorio Martínez Sierra* y los representantes del drama burgués de la posguerra.

La comedia costumbrista

→ Consigue el éxito a base de desarrollar el cuadro costumbrista romántico, mezclando aspectos de la zarzuela y del denominado género chico (breves sainetes en un acto que alternaban los diálogos con partes musicales)

→ Se caracteriza por:

- Hacer incapié en el ambiente pintoresco de determinadas regiones españolas
- Creación de personajes típicos
- Lenguaje avulgarado y humorístico
- En lo ideológico, por su conservadurismo

→ Entre sus principales autores cabe destacar a:

→ Carlos Arniches

- Es el más conocido autor de Sainetes
- Especialista en las costumbres madrileñas de los barrios populares.
- Creó un lenguaje rico que provocase la carcajada con sus deformaciones y expresiones hiperbólicas.
- Desde 1916 intentó un nuevo género (tragicomedia grotesca, obras construídas con personajes caricaturados y tágicos), en las que se advierte una fuerte crítica social
- Algunas de sus obras:
La señorita de Trévez
Es mi hombre

→ Serafín y Joaquín Álvarez Quintero

- Escribieron en colaboración cerca de doscientos cuentos, sainetes y comedias ambientados en:
 - Andalucía irreal y tópica.
 - Humorismo omnipotente
 - Andalucía sin preocupaciones, ajena a la conflictiva realidad de la región.
- Los títulos más destacados son:
El patio
Las de Caín
Malvaloca

Pedro Muñoz Seca

- Mezcla el género chico y vodevil, en el que se busca la comicidad, sin reparar en los aspectos constructivos o argumentales de la creación teatral
- Entre sus obras destacan:
La venganza del Don Mando, parodia versificada de los dramas históricos.
Los extraños se tocan

El teatro poético

Esta denominación equívoca esconde un tipo de teatro en verso, influído en un principio por los hallazgos modernistas.

Caracterizado por:

- Sus asuntos históricos
- Su conservadurismo ideológico

Cultivaron este teatro:

Eduardo Marquina

- Las hijas de Cid (1908)
- En Flandes se ha puesto el sol (1910)

Francisco Villaespinosa

- El alcázar de las perlas (1911)
- Abén Humeya (1913)

Hermanos Manuel y Antonio Machado

- Escribieron conjuntamente obras en esta línea
- La Lola se va a los puertos (1929)

José Mª Pemán

- El divino impaciente (1933)
- Trataría de prolongar esta corriente más allá de la guerra civil.

El teatro renovador y marginado

El teatro en torno a la Generación del 98

Miguel de Unamuno

- Considera el drama como el instrumento más adecuado para presentar los problemas humanos que le obsesionaban
- Rasgos diversos en sus creaciones teatrales:
 - El valor concedido a los diálogos
 - Abandono de la verosimilitud y de las convenciones escénicas
 - Innovaciones técnicas (necesarias para presentar su teatro descarnado y desnudo)
 - Primacía del tema sobre los personajes

→ Azorín

- Se inició tarde en el teatro
- Desarrollo su vocación teatral sobre todo como crítico
- Sus obras se basan en el diálogo
- Quiso aproximar la técnica del montaje cinematográfico
 - Buscar nuevas formas de simbolización a través de los decorados
 - La luminotecnia o la actuación
 - Sus piezas carecen de conflicto y sufren de estatismo.
- Lo invisible, su obra más notable. Es una breve trilogía sobre la angustia ante la muerte.
- Es frecuente la aparición de elementos subconscientes en sus composiciones, muy en línea con el Surrealismo de la época

→ Jacinto Grau

- Se caracteriza por el uso de una prosa poética y por los temas histórico, bíblico o procedente de la tradición literaria.
- Su obra más elogiada es El señor Pigmalión, trata en clave de farsa sobre la rebelión de unos muñecos creados por Pigmalión a semejanza de los seres humanos, que acaban matando a su creador.

→ Ramón Gómez de la Serna

- Ensayó la escritura de obras teatrales distintas de las comerciales
- Entre 1909 y 1912 escribió diecisiete piezas breves, plagadas de elementos modernistas y dadaístas
- En 1929 estrena Los medios seres, sobre la frustración humana

→ El teatro en la generación del 27

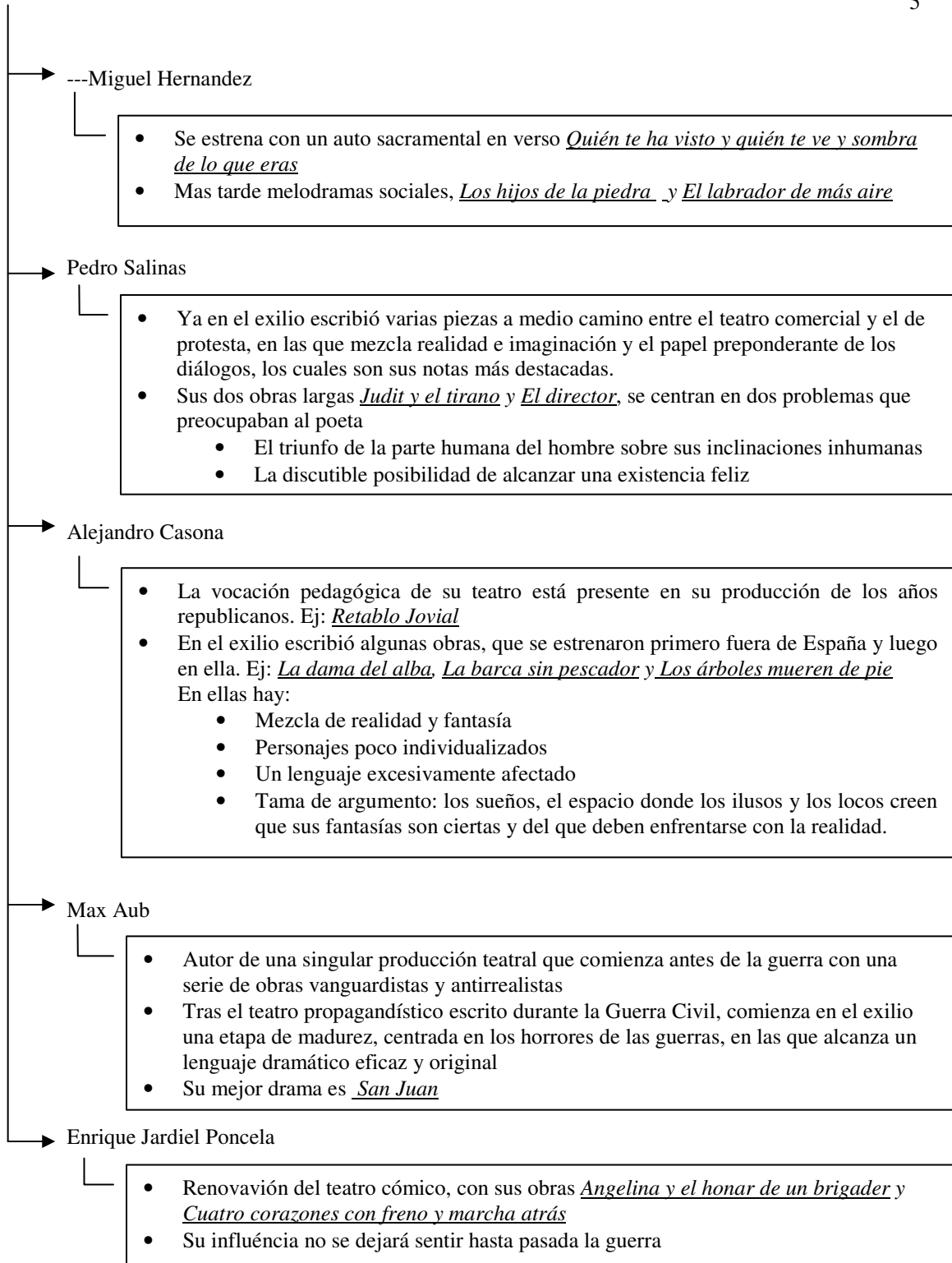
→ Mientras que los autores del 98 y los novecentistas hicieron poco por conseguir el favor del público, los del 27 intentaron crear un nuevo público mediante el acercamiento del teatro al pueblo.

→ El rechazo frontal de los circuitos comerciales a todo intento de experimentación y el escaso interés del público hizo que la mayoría de las obras no se estrenasen.

→ Grupos experimentales, cuyos montajes y giras pretendieron una educación teatral del público distinta de la habitual.

→ Rafael Alberti

- En algunas de sus obras concibe el escenario como forma de lucha para la concienciación y divulgación de ideales. Ej: El hombre deshabitado
- En otras obras domina el sentido poético, con una fuerte carga simbólica. Ej: La gallarda

La obra teatral de Ramón del Valle-Inclán

→ El abismo entre el teatro analizado hasta ahora y la producción dramática de Valle-Inclán es insalvable

- La originalidad
- Sus planteamientos radicales y sin concesiones
- La riqueza y expresividad de su lenguaje
- Lo distinto de sus temas y de su estética

Todo esto explica que sus obras permanecieran fuera de los escenarios de su tiempo, hoy se le considera como un autor que supo ver más allá de su tiempo y sus creaciones, en la actualidad representadas con frecuencia.

→ La biografía de Valle está salpicada de anécdotas y fabulaciones, verídicas o inventadas por otros o por él, que la hacen sumamente atractiva

→ La adscripción de Valle a la Generación del 98 ha dado lugar a muchos debates, sin embargo su evolución ideológica y estética no tiene apenas puntos en común con lo noventayonchistas. Fue mucho más radical que ellos en sus críticas de la sociedad, cultura y política

→ Su inagotable búsqueda artística le llevó de su inicial modernismo decadente a la creación de un género personal: el esperpento

→ El primer teatro de Valle se inscribe en la corriente modernista

- Temas de evasión
- El estilo brillante
- Actitud rebelde

Todos éstos se encuadran en una obras idealizadas y estetizantes, que resultan convencionales y retóricas.

→ Algunas de éstas obras son:

- Cuento de Abril
- Voces de gesta

→ Otros caminos como el ciclo mítico

- La Galicia mítica y rural es el marco en el que se desarrollan estas historias
- Los personajes, ya sean hidalgos, mendigos o seres tarados, actúan gobernados por instintos y pasiones violentas y primitivas, en un clima donde las supersticiones y los mitos desempeñan un papel fundamental
- Este ciclo culmina con Divinas palabras, seres diabólicos, irracionales y monstruosos forman esta obra, en la que la avaricia y la lujuria desencadenan todos los conflictos.

→ Simultáneamente, Valle desarrolla una serie de farsas, donde lo grotesco y la caricatura convierte a los personajes en fantoches y marionetas ridículas

- Algunas de éstas obras son: Farsa italiana de la enamorada del Rey y Farsa y licencia de la Reina Castiza

→ Valle fue un precursor y un guía del moderno teatro crítico

El esperpento

- Con la primera versión de *Luces de Bohemia*, Valle da nombre a un género literario propio, basado en la deformación sistemática de personajes y valores, con la que ofrece una denuncia a la sociedad española contemporánea
- Lo esperpéntico es una manera de ver el mundo, un reflejo deformado de una realidad ya deformada, que nos revela el verdadero rostro de la vida española.
- Los personajes son seres grotescos en un mundo grotesco, semejantes a marionetas ridículas y de pesadilla, aunque en ocasiones el autor tenga un gesto de ternura hacia ellas
- Otros rasgos formales de los esperpentos son:
 - El uso de contrastes: entre lo doloroso y lo grotesco, lo trágico y lo cómico, etc.
 - La riqueza del lenguaje, cuidadosamente elaborado y muy personal, en el que hay una estilización de registros diferentes.
 - Las acotaciones teatrales, muy literarias, que adquieren valor en sí mismas
 - Los numerosos personajes y los continuos cambios de espacio y tiempo entre las escenas
- Las obras esperpénticas incluyen: *Tirano Banderas*, *La serie de El ruedo ibérico*, *Luces de Bohemia*, *La triología Martes de carnaval*

La obra teatral de Federico García Lorca

- Aunque el interés de Lorca por el teatro arranca desde muy temprano, su dedicación a él será una tarea de los últimos años de su vida.
- El teatro lorquiano puede llamarse con propiedad poético, no tanto por el uso de verso como por la raíz poética de la que nace sus argumentos y su lenguaje
- Los temas dominantes en su teatro, también en sus libros de poesía, son:
 - El enfrentamiento entre el individuo, cuyas armas son el deseo el amor y la libertad
 - La autoridad, el sometimiento a la tradición, a las convenciones sociales y culturales
- Dejando a un lado su teatro juvenil, su primer intento dramático *El maleficio de la mariposa* resultó fallido, sin embargo esta comedia, del modernismo, ya contenía los temas presentes en los títulos posteriores
- Algunas piezas cortas concebidas entre 1925 y 1928 anuncian el giro hacia el Surrealismo, que estará presente también en su poesía. Dos obras terminaron ese giro: *El público* y *Así que pasen cinco años*
- De 1935 es la inacabada *Comedia sin título*, premonición de la guerra civil.
 - Esta obra une a sus rasgos surrealistas una intención social y didáctica, con su interpretación directa al público para proponerle la destrucción del teatro “en escena”
- En ese mismo año acaba Lorca *Doña Rosita la soltera*

→ La trilogía rural incluye su obra más célebre. Las tres presentan rasgos comunes:

- La índole sexual de los problemas tratados
- La mujer como protagonista
- La ambientación en el campo andaluz
- Final trágico.

→ La casa de Bernarda Alba es la cumbre teatral de Lorca, en la que viene a confluir sus obsesiones y en la que el lenguaje adquiere un acento poético difícilmente superable.

- Última obra teatral de Lorca
- La tiranía extraordinaria de la madre con sus hijas llamó la atención del poeta
- Tras mucho tiempo de madurar la obra, la escribió de un tirón
- Su primer esreno fue realizado en Bs As en el 45
- También en Argentina, al año siguiente, se editó por primera vez
- La obra no subió a escena, en España, hasta 1964

2. El teatro español tras la guerra civil

→ Durante la guerra civil, el teatro español se limitó a servir de instrumento de agitación política en los dos bandos enfrentados.

- En el lado republicano proliferaron las organizaciones teatrales que ofrecían espectáculos propagandísticos o de división de las ciudades o en los frentes de guerra. Los autores crearon un teatro de urgencia, que provocaba la exaltación de los espectadores y les estimulaba al combate.
- En la zona nacional surgieron organismos que montaban dramas y zarzuelas. Los autores se inclinaron por un teatro de evasión o de propaganda

→ El impacto de la guerra civil sobre el teatro fue tremendo

→ La censura explica la extraordinaria pobreza que en todos los aspectos afecta al teatro

→ La censura fue más perjudicial para el teatro que para otros géneros literarios

→ Todo ello alejó a los empresarios de la más mínima aventura experimental e instauró el hábito de la autocensura en los escritores

El teatro en los años cuarenta

→ En el teatro este período es muy poco interesante

→ Teatro condicionado por la sociedad burguesa del momento, dirigido a su ideología

→ Representa una realidad falsificada

→ Desde el pto de vista de representación teatral, varias son las corrientes que suben al escenario en estos años

- Teatro cómico, heredero del sainete y del teatro, lleno de situaciones tópicas y chistes lingüísticos de nulo valores literario
- Teatro folclórico-musical que casi no es teatro, ya que la música asfixia lo literario
- Teatro histórico-político, de evasión, que permita olvidar la realidad inmediata

→ Junto a este teatro comercial, cabe tener en cuenta la participación de valiosos autores extranjeros

- En la creación dramática son dos las líneas que sobresalen:
 - El drama Burgués, continuación de la comedia benaventina. Ya sean comedia de evasión o drama ideológico, defienden valores conservadores, encuadrados en obras de correcta construcción y elegantes diálogos, que no aportan nada nuevo al teatro
 - El teatro de amor, lo más interesante del período. Enrique Jardiel Poncela tratará de crear un audaz tipo de comicidad de lo inverosímil, caracterizada por la ruptura con las formas tradicionales del humor. Sin embargo chocará con un público y una crítica cerrados a la comprensión de su originalidad y de su inventiva, obligando a reducir su audiencia y le amargarán los últimos años de vida.
- Miguel Mihura
 - Tres sombreros de copa, aunque no fue representada hasta veinte años más tarde
 - El humor cercano al absurdo, la burla corrosiva de los hábitos burgueses y provincianos y la sonrisa dolorosa que provocan sus situaciones resultaban muy osados cuando fue escrita. Más tarde también, pero Mihura ya había renunciado a esa línea y se había decantado por la escritura de comedias más normales, sometidas a los dictados de la época.
 - ↳ Maribel y la extraña familia y Ninette y su señor de Murcia

El teatro realista de protesta y denuncia

- La década de los cincuenta se abre con tres importantes estrenos: Hª de una escalera, Tres sombreros de copa y Escuadra hacia la muerte
- Con los estrenos de Buero y Sastre (nombres claven en esta generación realista) se vio la posibilidad de hacer un teatro distinto, que reflejara los problemas del momento, ya que ambos se insertaban en una corriente existencialista que derivará hacia la preocupación social.
- Sus temas abordan problemas de obreros, estudiantes, etc.
- Muchas piezas nunca llegaron al escenario, por lo que se puede hablar de un teatro soterrado
- Las dificultades de difusión de sus obras y la llegada de nuevas corrientes condujeron a estos autores a una evolución o al silencio.
- La estética de esta generación difiere de unos escritores a otros
 - Alfonso Sastre
 - El más importante e inquieto del grupo
 - Adopta diversas maneras dentro de su constante compromiso con la hª
 - El enfoque metafísico
 - La denuncia del militarismo y de la tiranía
 - La llamada a la revolución
 - La investigación lingüística
 - Lauro Olmo, crea un drama proletario con elementos tomados del sainete de Arniches
 - José Mª Rodríguez Méndez, emplea técnicas esperpénticas en su obra más importante
 - Carlos Muñiz, pasa del realismo social al expresionismo
 - José Martín Recuerda, se inspira en Lorca

La obra teatral de Antonio Buero Vallejo

- Dramaturgo de mayor interés del teatro de posguerra
- En la guerra civil combate como soldado en el bando republicano
- Condenado a muerte, se le redujo la condena, quedando finalmente en libertad condicional; para volcarse de lleno al teatro
- Su producción está marcada por el compromiso adoptado por el autor ante los temas humanos más universales, ya sean de tipo existencial o social
- Buero mira la realidad con ojos lúcidos:
 - Ve los deseos de los hombres y sus frustraciones
 - Las mentiras que se inventan para soportar su infelicidad
 - Los obstáculos que los gobernantes, la sociedad o la existencia misma les ponen para impedir su realización plena
- Lo que ve lo traslada a sus argumentos para comunicárselo al espectador y provocar en él una reflexión y una reacción
- El género adoptado por Buero es la tragedia, doblemente problemático para el espectador, porque le enseña los problemas, pero le plantea también el problema de cómo resolverlo, ya que no les ofrece soluciones.
- El diálogo ocupa un papel importante, pero no exclusivo. El lenguaje de los protagonistas suele estar caracterizado por su densidad, hondura y precisión.
- El espacio escénico suele estar descrito con minuciosidad en las acotaciones
- Utiliza efectos de inmersión, el autor trata de hacer partícipe al espectador de lo que ve en la escena.
- Se han propuesto varias clasificaciones de la producción dramática, una de ellas es:
 - Los dramas de indagación del ser humano envuelto en conflictos sociales. Hª de una escalera y Caimán
 - Los dramas históricos, que presentan argumentos alejados en el tiempo, pero que sirven como modelo de hechos o conductas actuales, además de una forma de salvar la censura
 - Dramas de personajes con taras, cuyas limitaciones físicas simbolizan las limitaciones humanas para enfrentarse abiertamente a la realidad. La ardiente oscuridad

Nuevas formas de expresión dramática

- Surge un movimiento de renovación caracterizado por un acercamiento al teatro extranjero
- Una mayor valoración del teatro independiente frente al comercial y la búsqueda de nuevas formas y técnicas sacarán al teatro español del aislamiento y la rutina
- Las experiencias más interesantes surgen de los grupos de teatro independiente. Colectivos cuya actividad inquieta y renovadora se desarrolla al margen de los circuitos culturales establecidos.
- Sus características generales son:
 - La creación colectiva de la obra
 - La infravaloración del texto en detrimento de los aspectos más espectaculares del teatro
 - El mantenimiento de enfoques críticos que no se limitan a lo político y social.
 - La ruptura de las convenciones escénicas

- Los grupos más destacados fueron: *Tábano, Teatro Lebrijano, Los Goliardos y el teatro experimental Independiente*
- Durante la transición la mayoría de estos grupos fueron desapareciendo, para reconvertirse en teatros estables
- Los autores individuales de este período se han enfrentado con más obstáculos que los representantes del realismo social, ya que: *siguieron siendo fuertemente críticos y sus novedades estéticas no fueron comprendidas ni aceptadas por un público y una crítica muy conservadora.*
- Francisco Nieva
 - Escenógrafo y autor
 - Ha etiquetado su creación como *teatro furioso*
 - El simbolismo, los elementos oníricos y la raíz dadaísta caracterizan obras como: *la carroza de plomo candante*
- Frenando Arrabal
 - Consigue fama internacional con una producción escrita en el exilio a Francia
 - Su *teatro Pánico*, provocador y rebelde, de gran libertad formal recoge elementos de la vanguardia de entreguerras y del terreno de lo absurdo
 - *Los hombres del triciclo*
- Otros autores de este período son: *José Ruibal y Manuel Martínez Mediero*

El teatro en los últimos años

- Tras el fin de la dictadura se producen dos tendencias:
 - La primera consistió en montar obras de autores clásicos exóticos
 - La segunda se proponía restituir los textos silenciados del pasado inmediato
- La expectación que en el ámbito teatral levantó la llegada de la democracia fue enorme:
 - Se podía hacer un teatro en libertad, con representaciones de autores malditos, se conseguían ayudas institucionales
- A pesar de todo en público no asimila los cambios y deserta de los teatros y rechaza los montajes que se hacen de Lorca, Valle, etc.
- Antonio Gala
 - Quizá el autor de más éxito
 - Alterna el simbolismo den dramas realistas o recreaciones históricas
 - Sus protagonistas son generalmente mujeres
 - Sus temas tratan sobre los conflictos individuales: el amor, la soledad, etc.
 - Algunas de sus obras son: *Verdes campos del Edén* y *Anillos para una dama*
- José Luis Alonso de Santos
 - Ha cultivado la comedia humorística que refleja aspectos de la sociedad actual
 - *Bajarse al moro*

- Los teatros independientes se profesionalizan y se convierten en grupos estables, con los siguientes concesiones
- La forma de teatro estatal e institucionalizado ha acabado por imponerse como modelo.

Es por todo esto por lo que en os últimos años nos encontramos carteleras sorprendentes por su poca novedad.