

Educagüía
.com

EL TEATRO

ANTERIOR A 1936

1

1. VALLE-INCLÁN: EL ESPERPENTO

Cronológicamente se sitúa a principios del siglo XX, con lo cual en un principio cae dentro de la órbita del Modernismo, aunque por su ejemplar inquietud pronto se separa de este movimiento y comienza un arte de ruptura personal.

Valle-Inclán nació en Pontevedra, abandonó sus estudios de Derecho y durante gran parte de su vida fue un bohemio. En una disputa, fue herido en el brazo izquierdo y posteriormente le tuvo que ser amputado. Fue director de la Academia Española de Roma durante la República y poco años más tarde muere en Santiago de Compostela aquejado de un cáncer.

La primera obra importante de Valle fue *Sonatas*, obra que incluía cuatro novelas tituladas *Sonata de otoño*, *Sonata de Estío*, *Sonata de primavera* y *Sonata de invierno*.

A esta obra sigue el ciclo de las *Comedias Bárbaras: Águila de blasón, Romance de lobos y Cara de plata*, y la trilogía titulada *La Guerra Carlista*, que incluye *Los Cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera y Gerifaltes de antaño*.

El año 1920 fue una fecha crucial en la trayectoria de Valle, en este año publica cuatro obras decisivas, y aunque en las tres primeras Valle no aparece la denominación de "esperpento", sí participan de sus características: *Farsa italiana de la enamorada del rey, Farsa y licencia de la reina castiza, Divinas palabras y Luces de bohemia*.

Con la palabra "esperpento"¹ Valle-Inclán designa obras suyas donde lo trágico y lo burlesco se mezclan. Para él la tragedia clásica es un género demasiado noble para describir el panorama histórico español, y así de la imposibilidad de la tragedia surge el esperpento, es decir, una deformación de la realidad del mismo modo que lo haría un espejo cóncavo.

Otras obras teatrales posteriores dentro de esta línea esperpéntica son: *Los cuernos de Don Friolera*, *Las galas del difunto* y *La hija del Capitán*.

Valle-Inclán escribió también novelas que son esperpentos, entre ellas, *Tirano Banderas*, *El ruedo ibérico*, etc.

Durante mucho tiempo se creyó que el teatro de Valle era irrepresentable, que sus obras no pasaban de ser novelas dialogadas; hoy en día esta opinión ha quedado desmentida ya que gracias a las nuevas concepciones del espectáculo teatral y las nuevas técnicas de representación, sus obras han podido llevarse al teatro.

Los rasgos que definen y que caracterizan el esperpento son:

- a).- La deformación y la distorsión de la realidad, a la que por supuesto no se escapa España; así en sus obras aparecen críticas y distorsiones de políticos, de la represión policial, de personajes o de instituciones literarias, de la religión, etc.
- b).- La degradación de los personajes que se manifiesta por los rasgos de animalización, cosificación o muñequización.
- c).- El humor característico que aparece en estas obras: la mordacidad y la risa agria aparecen por doquier y Valle utiliza este recurso como un ataque demoledor.
- d).- Aparición muy frecuente de contrastes, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco.

¹"Esperpento": persona o cosa extravagante, desatinada o absurda.

e).- El lenguaje que aparece en estas obras asombra por su riqueza y por la variedad de registros, así aparece una lengua pedante o cursi, palabras y giros del habla castiza madrileña, vulgarismos, uso paródico de frases literarias o expresiones formularias o administrativas, etc. Todo ello forma diálogos rápidos y nerviosos.

f).- Son importantes en este tipo de teatro las acotaciones, de inconfundible valor literario, en las que predominan las frases nominales con las que a base de brochazos describe un escenario, un ambiente, etc.

Nadie pone en duda hoy la estricta actualidad de Valle, pues gracias a las constantes representaciones de sus obras teatrales y a una versión cinematográfica, su hondura y su carga crítica siguen sacudiendo al espectador.

2

2. FEDERICO GARCÍA LORCA: LA CASA DE BERNARDA ALBA

Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros (Granada, 1898). Cursó estudios de Derecho y tras instalarse en la Residencia de Estudiantes (Madrid) traba relación con Dalí, Buñuel, Juan Ramón Jiménez y todos los literatos de la Generación del 27.

Su estancia en Nueva York tras conseguir una beca lo marcó profundamente. A su regreso a España funda en 1932 su grupo teatral universitario La Barraca, con el que recorre toda España representando obras clásicas con el apoyo del gobierno republicano.

Su labor como literato y su progresivo acercamiento al pueblo le acarrea numerosos odios, lo cual le condujo a su asesinato a comienzos de la Guerra Civil, en agosto de 1936.

Por debajo de su personalidad arrolladora late un hondo malestar, un dolor de vivir y sentimiento trágico que está presente en toda su obra.

El teatro de F. García Lorca es una de las cumbres del teatro español y universal.

La temática que subyace en las obras de Lorca es la frustración, que nace del deseo de lo imposible y del conflicto entre realidad y deseo. Esa frustración se sitúa en un doble plano: en el plano metafísico, en cuyo caso las fuerzas enemigas son el tiempo y la muerte, y en un plano social donde las convenciones y los prejuicios sociales impiden la realización personal.

La concepción que Lorca tenía del teatro era un tanto peculiar; para él la relación entre poesía y teatro era evidente, hecho que se demuestra con el uso de prosa y verso en sus obras teatrales, y además veía en el teatro una función didáctica, con lo cual tiene un importantísimo lugar lo social y lo popular.

La trayectoria teatral de Lorca puede dividirse en tres etapas de desigual extensión:

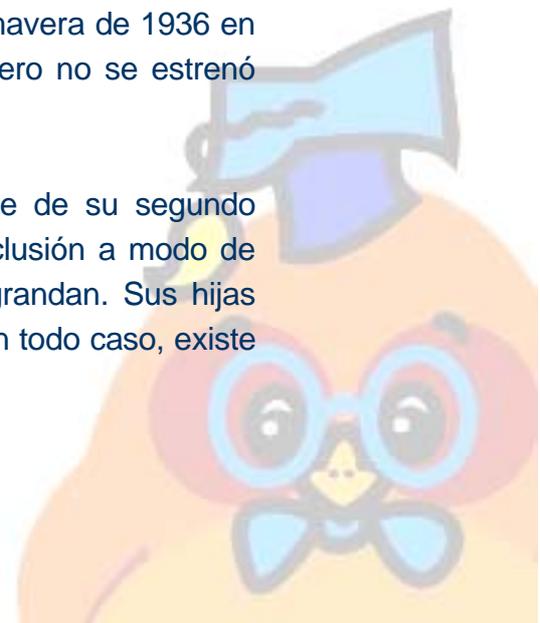
a).- Teatro de los años 20: coincide con sus primeros pasos en el mundo dramático; en esta etapa se sitúan obras como *Mariana Pineda*, *La zapatera prodigiosa* o *el Retablillo de Don Cristóbal*.

b).- Teatro de principios de los años 30: para entender estas obras hemos de tener en cuenta su crisis vital y estética; vital porque coincide con su condición de homosexual y estética porque se ve alterado por las críticas y la llegada del surrealismo. Fruto de este encuentro de crisis son *El público* y *Así que pasen cinco años*.

c).- Teatro de plenitud: coincide con los últimos años de su vida y con su quehacer con *La Barraca*. Las obras de esta época tienen una clara orientación social y en casi todas la mujer ocupa el lugar central, porque al fin y al cabo, la mujer es una criatura marginada igual que un gitano o un negro. Pertenecen a esta época *Bodas de sangre*, *Yerma*, *Doña Rosita la soltera* y *La casa de Bernarda Alba*.

La casa de Bernarda Alba fue escrita en la primavera de 1936 en un cortísimo espacio de tiempo -en unos pocos días-, pero no se estrenó hasta el año 1945 en Buenos Aires.

El tema de la obra es el siguiente: tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas larga reclusión a modo de luto, en esa situación los conflictos y las pasiones se agrandan. Sus hijas reaccionan unas con sumisión y otras con rebeldía, pero en todo caso, existe frustración.

Toda la acción transcurre en un espacio cerrado, la casa, y a ella se opone el mundo exterior donde la vida continúa y que es motivo de envidia y de crítica.

El personaje de Bernarda es, sin duda, el más logrado; ella es símbolo de la represión. Es una mujer con fuertes convicciones sociales y morales, de manera que da gran importancia al "qué dirán" y a "la buena fachada". Su visión de la mujer es totalmente tradicional, y por encima de todo está la salvaguarda de la honra y la virginidad. A esto se une la creencia de pertenecer a una clase social superior, en ella aparece un verdadero "orgullo de casta", por ser una familia con posibilidades económicas.

Junto a ella se sitúan sus cinco hijas, unidas por un afán común, el matrimonio, porque sólo a través de él podrán terminar con su obsesión por lo erótico; sus edades van desde los 39 años a los 20; sus nombres son Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela.

Pero éstas no son las únicas figuras de la obra; aparecen también dos criadas, una de ellas, Poncia, cumple un importante papel (representa la sabiduría popular, se atreve a oponerse a Bernarda Alba, y con sus hijas habla de sexo "libremente"); en dos ocasiones aparece también María Josefa, la abuela, en la que se mezclan locura y realidad. Finalmente hemos de mencionar otro personaje que no aparece en escena, pero que paradójicamente está siempre presente, Pepe Romano, que en realidad es la encarnación de "el hombre" (pretende casarse con la hermana mayor por su dinero, porque ella heredaría, pero en realidad está enamorado de Adela, la más pequeña).

Todos estos personajes hacen que la acción se desarrolle en una progresión dramática; todos los acontecimientos, hábilmente encadenados por Lorca, contribuyen a crear tensión y dramatismo.

El estilo de Lorca es admirable; los diálogos son rápidos, fluidos, nerviosos, intensos; en ellos aparece el sabor popular, y junto a él figuras como símbolos, imágenes y comparaciones. Todo ello contribuye a la unión de realidad y poesía que se han mencionado como característica principal.

