

TEATRO FIN DE SIGLO

Tema 18 (306-312)

EN ESPAÑA

- Obras intrascendentes
- No se cuestionan los valores sociales y morales de la burguesía de la Restauración.

Paradigma

**José Echegaray
(1832-1916)**

- Teatro artificioso y grandilocuente.
 - Mundo dramático falso.
- Personajes de la alta sociedad:
La espada del vengador, El gran galeoto.

Dramas realistas de Pérez Galdós:

Creíbles pero con escasa tensión dramática:
Realidad, Electra, El abuelo.

Obras de Joaquín Dicenta:

Juan José, drama de honor y celos aunque en principio pareciera un drama social.

EN EUROPA

Dramaturgos innovadores:

- Strindberg: *La señorita Julia.*
- A. Chejov (teatro que refleja la complejidad y sencillez de la vida:
El jardín de los cerezos)
- H. Ibsen, *Casa de muñecas.*

TEATRO DE PRINCIPIOS DE SIGLO

Teatro de entretenimiento;
renovación poco arriesgada

Drama burgués (realista)

Jacinto Benavente

- Adaptación a los gustos del público.
- Crítica superficial.
- Lenguaje ágil y efectista.
- Acertado diseño de los caracteres.

Orientaciones:

Dramas de la alta burguesía urbana:

temas: hipocresía, cursilería, infidelidad. *El nido ajeno*.

Dramas cosmopolitas: inspiración modernista o de ambiente decadentista europeo. *La noche del sábado*.

Dramas de la burguesía provinciana:

Dominio de la Iglesia y el caciquismo; sociedad abúlica y antiprogresista. *Pepa Doncel*.

Dramas rurales: violentas pasiones de amor y celos, ambiente campesino convencional. *La malquerida*, (diap. 6) *Señora ama*.

Farsa: *Los intereses creados* (la aportación más original):

- Enfrentamiento entre el idealismo y el materialismo.
- Ambiente simbólico de la *Commedia dell'arte italiana*.

Teatro poético

- Teatro neorromántico de exaltación nacionalista.
- Idealización del mundo medieval y las gestas del Imperio Español.
- Versos brillantes y sonoros.

Francisco Villaespesa

Ambiente exótico de la España legendaria:
María de Padilla.

Eduardo Marquina

Evocación nostálgica de la historia nacional: *Las hijas del Cid*.

Hermanos Machado

Temas legendarios: *Juan de Mañara*.
Inspiración folclórica andaluza: *La Lola se va a los puertos*.

TEATRO DE PRINCIPIOS DE SIGLO

Teatro costumbrista de tono cómico

ORIGEN

Género chico: comedia musical de entretenimiento con tipos y ambientes castizos.

Álvarez Quintero

Costumbrismo amable (visión alegre de la Andalucía tópica): *El genio alegre. (dip. 2)*

Carlos Arniches

Escribió **sainetes**, obras breves con visión costumbrista del Madrid castizo: *El santo de la Isidra*.
Tragedia grotesca: personajes trágicos con apariencia ridícula, conflictos importantes, visión crítica cercana al regeneracionismo del 98: *La señorita de Trevélez. D4*

Pedro Muñoz Seca

Escribió **astracanadas** (situaciones disparatadas, humor desenfadado que puede llegar a lo vulgar y soez). Teatro muy conservador que busca la risa fácil: *La venganza de don Mendo*.

Regeneración dramática del 98

- Rechazo del teatro naturalista.
- Insistencia en las ideas y conflictos interiores.
- Ambiente de fantasía e irrealidad.
- Teatro minoritario.

Miguel de Unamuno

- Creador de un teatro ideológico (tesis).
- Obras desnudas y esquemáticas.
- Monólogos con temas unamunianos: espiritualidad, dudas sobre la fe, identidad del ser humano.
- Obras: *Fedra, La venda, El otro, La esfinge...*

Azorín

- Teatro experimental de tono surrealista.
- Teatro estático (la palabra es la que aporta la fuerza).
- Ambiente de fantasía e irrealidad.
- Temas: tiempo, felicidad, muerte.
- Obras: *Old Spain, Brandy, mucho Brandy*.

**VALLE-INCLÁN
EL DRAMATURGO INNOVADOR**

<http://www.youtube.com/watch?v=aYbhLVDiDdU>

Etapas en su evolución dramática

Estética Modernista

- Ambientes idealizados.
- Convencionalismos neorrománticos
- Sociedad decadente.
El marqués de Bradomín.

Farsas

Deformación grotesca del ambiente y de los personajes modernistas.
Farsa y licencia de la reina castiza
(óptica caricaturesca y degradante de la corte de Isabel II)

Influencia de **Alfred Jarry**, autor de farsas de estética guiñolesca y disparatada.

Dramas de la Galicia rural

- Mitificación de una sociedad supersticiosa, violenta y cruel.
 - Personajes dominados por oscuras pasiones.
 - Cuadro grotesco e infrahumano.
- Los personajes no llegan a ser fantoches.
- Temas: lujuria y avaricia.
- Obras: trilogía de las ***Comedias bárbaras*** y ***Divinas palabras.***

Influencia de **Bertolt Brecht**, teatro frío y distanciado, Personajes simbólicos y ambientes esquemáticos

Águila de blasón,
Romance de lobos,
Cara de plata.

Esperpento

- Deformación de la realidad.
- Deshumanización caricaturesca de los personajes.
- Ridiculización de los valores de la sociedad tradicional.
- Lo trágico resulta cómico.
- Lenguaje arrabalero y soez.
 - Animalización y cosificación de las personas.
- Intento de superación del dolor y la risa por medio del distanciamiento.
Obras: *Luces de bohemia*,
trilogía de ***Martes de Carnaval.***

EL TEATRO EN LOS AÑOS TREINTA

Teatro comercial, público poco exigente; el teatro del 98 no triunfa.

El teatro de humor

Jardiel Poncela: teatro basado en lo inverosímil, alejado del teatro cómico tradicional. ***Usted tiene ojos de mujer fatal.***

Miguel Mihura (d.10)

• Con su obra ***Tres sombreros de copa***, anticipa el teatro del absurdo de Ionesco.

Características:

- Concepción irracional del humor (asociaciones disparatadas, comportamientos ilógicos)
- Cierta rebeldía ante las normas establecidas.

El teatro poético

Alejandro Casona:

- Deseoso de difundir el teatro entre las clases populares.
- Teatro de tono lírico y fuerte simbolismo.
- Enfrentamiento entre la realidad y la belleza ideal.
- La libertad y el amor.

Obras: **La sirena varada**, **La dama del alba**.
(D. 9)

Divulgación y renovación teatral

• Durante la II República (1931-1936), intento de difundir el teatro por medio de dos empresas:

- **Misiones pedagógicas**, entre otras actividades, **teatro ambulante** dirigido por Alejandro Casona.
- **La Barraca**, compañía itinerante formada por actores universitarios y promovida por García Lorca.

Además:

- **Compañía de Margarita Xirgu**, actualizó el teatro clásico y estrenó obras de Lorca.
- **Compañías teatrales independientes.**

"¡ Mora de la morería !...
¡ Mora que a mi lado moras !...
¡ Mora que ligó sus horas
a la triste suerte mía !...
¡ Mora que a mis plantas lloras
porque a tu pecho desgarró !...
¡ Alma de temple bizarro !...
¡ Corazón de cimitarra !...
¡ Flor más bella del Darro
y orgullo de la Alpujarra !...
¡ Mora en otro tiempo atlética
y hoy enfermiza y escuálida,
a quien la pasión frenética
trocó de hermosa crisálida
en mariposa sintética !...
¡ Mora digna de mi amor
pero a quien no puedo amar,
porque un hálito traidor
heló en mi pecho la flor
aun antes de perfumar !...
Deja de estar en hinojos.
Cese tu amarga congoja,
seca tus rasgados ojos
y déjame que te acoja
en mis brazos, sin enojos.

No celes, que no es razón
celar, del que por su suerte
en una triste ocasión
por escapar de la muerte
dejó en prenda el corazón.
No celes del desgraciado
que sin merecer reproche
fue vilmente traicionado
y cambióse en medianoche
por no ser emparedado.
Ni a ti ni a nadie he de amar.
Déjame a solas pensar
sentado en aqueste ripio,
sin querer participar
del dolor que participio.
Déjame con mi revés:
Si quieres besarme, bésame,
consiento por esta vez,
pero déjame después.
Déjame, Azofaifa, déjame."

Muñoz Seca, ***La venganza de don
Mendo.***