

EL TEATRO ANTERIOR A 1936

El teatro de los primeros treinta años del siglo XX presentó una dicotomía que supuso una escisión tajante entre el teatro que triunfaba en los escenarios (teatro conservador) y el teatro innovador, que se representó en pocas ocasiones. El teatro era un género que gozaba de gran éxito, sin competencia en esos momentos. Asistía un público burgués, de clase media-alta, que imponía sus gustos, lo cual determinaba en gran medida la producción dramática.

A. EL TEATRO CONSERVADOR

Dentro de esta corriente, los autores cultivaron tres tendencias principales:

1. La alta comedia

También conocida como comedia benaventina, debe su nombre a Jacinto Benavente, su máximo representante y Premio Nobel de Literatura en 1922. Los temas y personajes de la comedia burguesa se corresponden con los de las clases medias y altas de la sociedad de la época, abordando conflictos típicos como amores insatisfechos, infidelidades, hipocresía y murmuraciones. Benavente creó un teatro a la medida de la burguesía, que lo convirtió en el autor más representado. Ideológicamente, se limitó a criticar de manera superficial las hipocresías y convencionalismos burgueses, sin sobrepasar los límites de lo socialmente aceptable. Entre sus obras destacan:

- *Los intereses creados* (1907)
- *Señora ama* (1908)
- *La malquerida* (1913)

2. El teatro poético o en verso

Surgió directamente de la corriente modernista y se caracteriza por ser un teatro de evasión, sin relación inmediata con la realidad, que recupera temas históricos y legendarios. Destacan:

- Eduardo Marquina (*Las hijas del Cid*, *En Flandes se ha puesto el sol*)

3. El teatro cómico y costumbrista

Su finalidad principal era el entretenimiento del público. Bajo este rótulo se engloban tendencias y espectáculos diversos, como la zarzuela y los sainetes.

- **Carlos Arniches** presentó en sus sainetes una galería de personajes pintorescos de Madrid (*chulapos*), con sus problemas cotidianos y su forma castiza de hablar. También escribió tragedias grotescas, en las que denunció problemas sociales como el atraso cultural de España, la injusticia social, el caciquismo y la inmoralidad de las clases dirigentes. Obras destacadas:

- *Los caciques*
- *La señorita de Trevélez*
- **Pedro Muñoz Seca** creó el género del *astracán*, caracterizado por los juegos de palabras, dislocaciones lingüísticas, chistes y parodias de otros géneros teatrales. Su obra más popular es:
 - *La venganza de don Mendo*
- **Hermanos Álvarez Quintero** (Serafín y Joaquín) estrenaron numerosas obras ambientadas en Andalucía. Sus comedias, con acciones sencillas y diálogos graciosos, alcanzaron gran éxito.

B. EL TEATRO INNOVADOR

1. Intentos de renovación teatral: Unamuno

Dentro de la Generación del 98, **Miguel de Unamuno** cultivó el teatro como un medio de expresar sus inquietudes existenciales. Sus obras se caracterizan por diálogos densos y una escenografía mínima. Se trata de un teatro intelectual y filosófico, en el que reflejó sus obsesiones por el paso del tiempo, la muerte y la búsqueda de la felicidad. Obras destacadas:

- *Fedra*
- *El otro*
- *El hermano Juan o el mundo es teatro*

2. Teatro de innovación / Dramaturgos de ruptura: Valle-Inclán y García Lorca

Ramón María del Valle-Inclán

Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos:

- **El mito:** Ambientado en una Galicia mítica e intemporal.
 - *Comedias bárbaras*
 - *Divinas palabras*
- **La farsa:** Obras situadas en un espacio ridículo, propio del siglo XVIII (jardines, rosas, cisnes).
 - *La marquesa Rosalinda*
 - *Farsa y licencia de la reina castiza*
- **El esperpento:** *Luces de Bohemia* (1920) y la trilogía *Martes de Carnaval* (*Los cuernos de don Friolera*, *Las galas del difunto*, *La hija del capitán*).

El **esperpento** busca presentar la realidad española de manera exagerada, burlesca y grotesca. En *Luces de Bohemia*, Max Estrella y Latino de Hispalis recorren Madrid durante su última noche de vida. En una escena clave, se ven reflejados en los espejos cóncavos y

convexos del Callejón del Gato, simbolizando la visión deformada de la realidad que caracteriza el esperpento.

Federico García Lorca

La obra de **Lorca** se puede dividir en tres etapas:

- **Primeras piezas teatrales:**

- *El maleficio de la mariposa* (1920): Influencia modernista, trata el amor entre una cucaracha y una mariposa.
- *Mariana Pineda*: Drama histórico sobre una heroína ajusticiada por Fernando VII.
- *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*: Farsas trágicas sobre amores desgraciados.

- **Teatro vanguardista:**

- *El público* (incompleta): Explora la homosexualidad y critica la hipocresía social.

- **Etapas de plenitud:**

- *Bodas de sangre*, *Yerma*, *Doña Rosita la soltera* y *La casa de Bernarda Alba*.

En estas obras, protagonizadas por mujeres, se abordan temas como la opresión, la frustración vital, las normas sociales restrictivas y la lucha por la libertad. *La casa de Bernarda Alba* es considerada su obra maestra, donde Bernarda impone un luto riguroso a sus hijas, simbolizando la represión y el poder autoritario.

3. Otros intentos de renovación

Otros dramaturgos innovadores fueron:

- **Max Aub**: Desarrolló su producción en el exilio.
- **Alejandro Casona**: Fundó el *Teatro del Pueblo*, con obras de contenido político.
- **Rafael Alberti y Miguel Hernández**: Intentaron renovar el teatro en los años previos a la Guerra Civil.

Este periodo teatral refleja una clara división entre un teatro de éxito, adaptado a los gustos burgueses, y otro más experimental, que buscaba romper con las convenciones establecidas.