

El teatro antes de la Guerra Civil

1. Panorama general

Convivencia de diversas formas teatrales: **tradición** e intentos de **renovación** en las primeras décadas del siglo xx.

Teatro comercial	<ul style="list-style-type: none"> ■ Benavente → Medida en la composición de situaciones y caracteres; identificación con un público burgués. ■ Teatro cómico → Uno de los preferidos por el público. Incluían música, canto, baile... Destacan los hermanos Álvarez Quintero, el astracán de Muñoz Seca y la tragedia grotesca de Arniches. ■ Teatro en verso → Temas históricos y fantásticos, metros modernistas. Marquina, Villaespesa y los Machado.
Renovación y ruptura	<ul style="list-style-type: none"> ■ Primeros intentos → Grau, Unamuno (teatro desnudo) y Azorín (antirrealismo). ■ Valle-Inclán y Lorca → Influencia decisiva en el teatro posterior.
Otras tendencias	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teatro social → Teatro de denuncia que no superó el maniqueísmo melodramático. ■ Grupos de vanguardia → Nuevo concepto de drama en España.

2. Jacinto Benavente (1866-1954)

Concepción dramática	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crónica de las preocupaciones y los prejuicios de la burguesía. ■ El teatro como instrumento de ilusión y evasión, ironía. ■ La acción en sus obras se sustituye por la narración, la alusión y el diálogo (fluido y natural).
Principales obras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interiores burgueses ciudadanos → Salones y gabinetes de la alta burguesía. <i>El nido ajeno</i> (1894), <i>Gente conocida</i> (1896), <i>Rosas de otoño</i> (1905). ■ Interiores cosmopolitas → Estaciones invernales, yates y palacios; ambiente decadente. <i>La noche del sábado</i> (1903), <i>La mariposa que voló sobre el mar</i> (1926). ■ Interiores provincianos → Desarrolladas en Moraleda, ciudad ficticia. <i>La gobernadora</i> (1901), <i>Pepa Doncel</i> (1928). ■ Interiores rurales → Tema de la honra, crudeza en la expresión de sentimientos, lenguaje sobrio y directo. <i>Señora ama</i> (1908), <i>La malquerida</i> (1913). ■ Los intereses creados (1907), farsa satírica de carácter universal. Tema: el poder del dinero. Personajes tipo que proceden de la <i>commedia dell'arte</i>.

3. Teatro cómico

La finalidad básica del teatro cómico fue el **entretenimiento** del público.

Géneros	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obras con música<ul style="list-style-type: none"> ● Opereta → Asuntos frívolos, importancia de los elementos visuales y musicales. ● Revista → Elementos eróticos y ambientes cosmopolitas. ● Vodvil → Comedia frívola, picante y ligera. ■ Obras sin música<ul style="list-style-type: none"> ● Juguete cómico → Enredo sin verosimilitud. ● Sainete → Mundo popular madrileño; amor, celos, poder. ● Astracán → Disparate cómico, importancia del retruécano.
Principales autores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Obras de ambiente andaluz, acción sin complicaciones y diálogos graciosos.<ul style="list-style-type: none"> ● Obras → <i>El traje de luces</i> (1898), <i>El patio</i> (1900), <i>Canciones</i> (1924), <i>Mariquilla Terremoto</i> (1930), el drama <i>Malvaloca</i> (1912). ■ Pedro Muñoz Seca (1881-1936). Creador del astracán.<ul style="list-style-type: none"> ● Obras → <i>La venganza de don Mendo</i> (1918), <i>Los extremeños se tocan</i> (1926). ■ Carlos Arniches (1866-1943). Tragedia grotesca: comicidad externa y gravedad en el contenido. Denuncia de la realidad nacional.<ul style="list-style-type: none"> ● Obras → <i>La señorita de Trevélez</i> (1916), <i>¡Que viene mi marido!</i> (1918), <i>Los caciques</i> (1920), <i>La heroica villa</i> (1921), <i>Es mi hombre</i> (1921).

El teatro antes de la Guerra Civil

4. Intentos de renovación

Unamuno (1864-1936)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teatro desnudo → Reducción de los personajes al mínimo y de las pasiones a su núcleo, y esquematismo de la acción. ■ Obras → <i>La venda y La esfinge</i> (1898-1899), <i>El pasado que vuelve y Fedra</i> (1910), <i>Soledad y Raquel encadenada</i> (1921-1922), <i>Sombras de sueño y El otro</i> (1926), <i>El hermano Juan</i> (1929); una versión de <i>Medea</i>, de Séneca.
Azorín (1873-1967)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Importancia de lo maravilloso y el subconsciente. Renovación y experimentación en la técnica y estructura del espectáculo. ■ Temas → La felicidad, el tiempo y la muerte. ■ Obras → <i>Lo invisible</i> (1928), trilogía compuesta por <i>La araña en el espejo</i>, <i>El segador</i> y <i>Doctor Death, de 3 a 5</i>; <i>La fuerza del amor</i> (1901), <i>Old Spain</i> (1926), <i>Brandy, mucho brandy</i> y <i>Comedia del arte</i> (1927), <i>Angelita</i> (1930), <i>Cervantes o la casa encantada</i> (1931); <i>La guerrilla</i> (1936).

5. Ramón M.^a del Valle-Inclán (1866-1936)

Características	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rompe con el teatro de su época: renovación temática y formal. ■ Evolución hacia el esperpento, su creación máxima.
Dramas decadentistas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Características → Tendencia modernista, influencia del simbolismo. Personajes realistas, tratados con ironía. ■ Obras → <i>El marqués de Bradomín</i> (1906) y <i>El yermo de las almas</i> (1908), tema decimonónico del adulterio.
Dramas de ambiente galaico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Características → Galicia mítica e intemporal, sociedad arcaica; los conflictos: la lujuria, la crueledad, la soberbia... ■ Obras → Comedias bárbaras: <i>Águila de blasón</i> (1907), <i>Romance de lobos</i> (1908) y <i>Cara de plata</i> (1922), representación de la decadencia de la aristocracia rural; Divinas palabras (1920), distorsión esperpéntica y estilización decadentista.
Farsas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Características → Introducción de personajes de la farándula, uso de disfraces y teatro dentro del teatro. Su objetivo es la ruptura del efecto de realidad escénica. ■ Obras → <i>La marquesa Rosalinda</i> (1912), obra modernista, crítica de España; <i>Farsa infantil de la cabeza del dragón</i> (1914), crítica de la situación española; <i>Farsa italiana de la enamorada del Rey</i> (1920), sentimental / grotesca; <i>Farsa y licencia de la Reina castiza</i> (1920), sátira del reinado de Isabel II.
Esperpento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visión particular del mundo, posición crítica y presentación descarnada de la realidad, deformación de aspectos de los personajes y de las situaciones que produce una imagen caricaturizada, cómica y macabra. ■ Obras → <i>Luces de bohemia</i> (1920); <i>Los cuernos de don Friolera</i> (1921), <i>Las galas del difunto</i> (1926), <i>La hija del capitán</i> (1927).

6. Federico García Lorca (1898-1936)

Características	<ul style="list-style-type: none"> ■ Creador del teatro poético: importancia de la palabra, la música, la danza y la escenografía. Expresión de los problemas de la vida y de la historia. Influencias: teatro modernista y clásico, Shakespeare, Valle-Inclán y teatro de títeres.
Primeros dramas y farsas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Primeros dramas: teatro modernista y en verso. <ul style="list-style-type: none"> ● Obras → <i>El maleficio de la mariposa</i> (1919), <i>Mariana Pineda</i> (1923). ■ Farsas → El conflicto del matrimonio de conveniencia entre el viejo y la joven. <ul style="list-style-type: none"> ● Farsas para guiñol → <i>Tragicomedia de don Cristóbal y la señor Rosita</i> (1923), <i>Retablillo de don Cristóbal</i> (1931). ● Farsas para personas → <i>La zapatera prodigiosa</i> y <i>Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín</i> (1929).
Comedias imposibles	<ul style="list-style-type: none"> ■ Influencia del surrealismo. Ruptura de la lógica espacio-temporal, desdoblamiento de la personalidad; posibilidades interpretativas. ■ Obras → <i>Así que pasen cinco años</i> (1931), <i>El público</i> (1933), <i>Comedia sin título</i> (inconclusa).
Tragedias y dramas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ambiente rural, destino trágico, escasa importancia del argumento. Personajes corales. ■ Obras → <i>Bodas de sangre</i> (1932), los instintos; <i>Yerma</i> (1934), la esterilidad; <i>La casa de Bernarda Alba</i> (1936), la autoridad; <i>Doña Rosita la soltera</i> (1935).