

EL TEATRO EN EL SIGLO XX

Literatura universal

1º Bachillerato

DOMI

MINA

Panorama general

Diversidad de propuestas o tendencias escénicas, numerosas obras difíciles de encuadrar. El centro de gravedad de la creación teatral se desplaza paulatinamente del texto al espectáculo.

Teatro comprometido

- Reflexión crítica sobre la realidad del presente.
- Denuncia las injusticias o la opresión política.

Teatro político: Erwin Piscator.
Teatro épico: Bertolt Brecht.
Teatro social: Buero Vallejo, Alfonso Sastre.
Teatro neorrealista italiano: Eduardo de Filippo.
Realismo norteamericano: Arthur Miller.

No todo el teatro realista es teatro comprometido.

No todo el teatro comprometido se ajusta al canon del realismo.

Teatro alusivo o simbólico

- Incluye todas las formas teatrales innovadoras, no realistas.
- Cauce de expresión de conflictos existenciales.

Teatro simbolista: Maurice Maeterlinck
Teatro expresionista: Georg Kaiser
Metateatro: Luigi Pirandello
Teatro vanguardista: Tzara, Apollinaire y Lorca.
Teatro del absurdo: Samuel Beckett y Ionesco.

El teatro de Fin de Siglo

El teatro simbolista

Ambientación onírica o legendaria y profundización en el mundo interior de los personajes, que, dominados por la angustia y la desesperanza, se ven empujados hacia un desenlace trágico.

Salomé (1891), del irlandés Oscar Wilde.

Peleas y Melisenda (1893), del belga Maurice Maeterlinck

Alfred Jarry

(1873-1907)

Dramaturgo francés.
Principal creación: **Ubú rey** (1896).

Ubú es un tipo panzudo, violento, codicioso y malhablado que asesina al rey y se convierte en un tirano sanguinario.
Ubú refleja de modo caricaturesco los más bajos instintos del ser humano.

Jarry es un antecedente del dadaísmo, del surrealismo y del teatro del absurdo.

Luigi Pirandello

(1867-1936)

Dramaturgo siciliano.
Seis personajes en busca de autor.

Seis personajes ficticios irrumpen en un ensayo teatral y piden al Director que ordene y dé coherencia al conjunto fragmentario de vivencias que constituye su vida.

Reflexión filosófica:

- Relativismo: certeza de que no existe una verdad única y objetiva. Tópico de la vida como teatro.
- Necesidad humana de creer en un dios, representado alegóricamente por ese «autor» a quien los personajes buscan para que dé sentido sus vidas.

El teatro de vanguardia

En las **vanguardias** históricas **sobresale** la obra dramática de **tres autores**:

TRISTAN TZARA

Fundador del dadaísmo, escribió la *Primera aventura celeste del señor Antipyrine*, con diálogos formados por sonidos carentes de sentido, cercanos a la poesía fonética.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Autor de *Las tetas de Tiresias* (estrenada en 1917), obra transgresora protagonizada por Thérèse, quien, harta de su matrimonio, se libra de sus pechos y se convierte en Tiresias. En el prólogo de la pieza aparece por primera vez el término surrealismo.

GEORG KAISER

Principal representante del expresionismo teatral, refleja en sus sombrías obras dramáticas los rasgos de este movimiento artístico y literario. Es autor de la trilogía *El coral, Gas I y Gas II* (1917-1920).

El teatro del absurdo

El **teatro del absurdo** es la corriente teatral dominante en la escena europea durante los **años cincuenta y sesenta**.

- ❑ Los dramas del absurdo deben entenderse como alegorías o metáforas de la condición humana (Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial).
 - ❑ Existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre o Albert Camus.
- ❑ Influencia de Kafka y de Pirandello: anticipan conflictos existenciales de las obras del absurdo.

Temas

- ❑ **Falta de una justificación** que dé sentido a la vida y a los hechos del mundo.
- ❑ **Pérdida de identidad** del ser humano.
- ❑ **Inutilidad del lenguaje** (incomunicación entre los seres humanos).

Mecanismos dramáticos

- ❑ No existe una intriga o acción.
- ❑ Los personajes carecen de coherencia psicológica.
- ❑ Desarticulación del lenguaje, reducido a una sucesión de sonidos.

Eugène Ionesco

BIOGRAFÍA

(1909-1994)

- ❑ Nació en Slatina (Rumanía).
- ❑ De padre rumano y madre francesa.
- ❑ Vivió su infancia en París.
- ❑ Estudió la carrera de Letras en Rumanía.
- ❑ Coincidió con las otras dos grandes figuras de la cultura rumana del siglo xx: el pensador Emil Cioran y el novelista e historiador de las religiones Mircea Eliade.

OBRA

***La cantante calva*, de Eugène Ionesco, estrenada en París en 1950, es la primera obra del teatro del absurdo.**

La cantante calva (1950)

Conversación trivial y disparatada. El lenguaje se desintegra hasta terminar con los personajes bailando por la escena a oscuras.

Las sillas (1952)

Un matrimonio de ancianos espera a un prestigioso orador que va a transmitir un mensaje que salvará a la humanidad. Cuando aparece el orador los ancianos se suicidan.

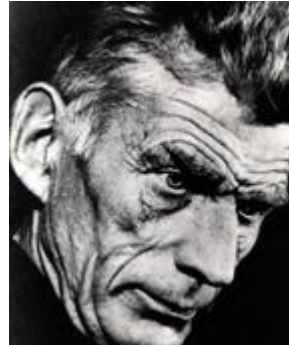
Rinoceronte (1959)

En una tranquila ciudad, todos se convierten en rinocerontes. Al final solo queda Berenger, que defiende furiosamente su individualidad.

Samuel Beckett

BIOGRAFÍA

(1906-1989)

- ❑ Dramaturgo, novelista, crítico y poeta nacido en Dublín, en una familia de origen protestante.
- ❑ Tras estudiar lenguas románicas, viajó a París, donde se convirtió en asistente y discípulo de James Joyce.
- ❑ Formó parte de la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial.
- ❑ Escribió en inglés obras como *Acto sin palabras I y II*, *La última cinta* o *Los días felices*.
- ❑ Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1969.

OBRA

Las dos más importantes son:

***Esperando a Godot* y *Final de partida*.**

ESPERANDO A GODOT

Escrita entre 1947 y 1948, y estrenada en 1953, es la obra maestra del teatro del absurdo y, quizá, la pieza más influyente del siglo xx.

Primer acto: Vladimir y Estragón, dos personajes de aspecto estafalario, esperan a Godot bajo un árbol sin hojas. Tratan de llenar el vacío de su existencia.

Segundo acto: plantea mínimas variaciones. «Nos ahorcaremos mañana. A menos que venga Godot», dice Vladimir a Estragón al final de la obra.

INTERPRETACIÓN

Vladimir y Estragón representan a los seres humanos, que buscan en vano un sentido a sus vidas (encarnado en Godot, que jamás acudirá), infectadas fatalmente por el tedio.

El teatro existencialista

Jean-Paul Sartre

A puerta cerrada
Las moscas

Albert Camus

El malentendido
Calígula

Recogen los mismos temas e inquietudes presentes en sus novelas y en el teatro del absurdo.

El teatro del absurdo rompe con las convenciones dramáticas tradicionales el absurdo de la existencia.

Pero Sartre o Camus escriben obras formalmente convencionales:

- Con diálogos coherentes.
- Personajes dotados de espesor psicológico.
- Una acción que respeta el esquema básico de planteamiento, nudo y desenlace.

Bertolt Brecht y el teatro épico

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht es el **máximo exponente** del teatro de compromiso en el siglo xx.

BIOGRAFÍA

(1898-1956)

- ❑ Nació en Augsburgo, en el seno de una familia acomodada.
- ❑ Abandonó la medicina para dedicarse a la literatura.
- ❑ En 1933, Brecht marcha al exilio.
- ❑ Escribe obras en las que censura ferozmente el antisemitismo de la Alemania de Hitler.
- ❑ Reside en Praga, Zúrich, París, Dinamarca y EEUU.
- ❑ Será investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas durante la Caza de Brujas (1947).
- ❑ En 1948 se instaló en Berlín Este.

- ❑ Tiene como objetivo **denunciar la desigualdad social** y la opresión política.
- ❑ **Intenta evitar la identificación emocional**, que anularía el juicio del espectador. Para ello, propugna una estética del distanciamiento o extrañamiento.
- ❑ El distanciamiento se consigue por medio de **mecanismos de extrañamiento**: el empleo de un narrador, carteles que cuentan los hechos, escenario no ilusionista, fragmentación en escenas autónomas.

Vida de Galileo

- ❑ Pieza escrita en 1938, gira en torno a la figura de Galileo Galilei, forzado por la jerarquía eclesiástica a retractarse de sus descubrimientos científicos.
- ❑ Galileo se convierte en símbolo:
 - Conocimiento y razón frente al fanatismo religioso.
 - Necesidad de la revolución social frente a cualquier forma de opresión.

Madre Coraje y sus hijos

- ❑ Escrita en 1941.
- ❑ Se desarrolla en el siglo XVII, durante la Guerra de los Treinta Años, un conflicto religioso y político que enfrentó a las potencias europeas entre 1618 y 1648.
- ❑ Tiene carácter antibelicista, critica la simbiosis entre la guerra y el afán de enriquecimiento, y señala a los miserables como sus víctimas inevitables.

El alma buena de Se-Chuan

- ❑ Fábula compuesta en 1943.
- ❑ Cuenta cómo tres dioses llegan a Se-Chuan en busca de un «alma buena».
- ❑ La encuentran en una prostituta, Shen-Te, que les proporciona alojamiento.
- ❑ Con el dinero que le pagan, la joven monta una tienda.
- ❑ Sin embargo, tendrá que hacerse pasar por su primo Sui-Ta, un hombre sin escrúpulos, para poder defender su negocio.

El realismo norteamericano

Eugene O'Neill

(1888-1953)

***Largo viaje hacia la noche* (1942)**

Descarnada disección de las relaciones familiares construida con elementos autobiográficos.

ARGUMENTO

- ❑ El título sugiere la dolorosa toma de conciencia, por parte de los personajes, de su fracaso vital.
- ❑ El drama se desarrolla durante un día de agosto en la casa de los Tyrone.
- ❑ Mary, la madre, regresa a casa tras un tratamiento para curarse de su adicción a la morfina.
- ❑ Allí se reencuentra con su marido, James, y sus hijos, Jamie y Edmund.
- ❑ Tras el encuentro, estallan los resentimientos y frustraciones de todos los personajes.
- ❑ James es un actor acabado, Jamie tiene problemas con el alcohol, Edmund ha contraído la tuberculosis, y Mary, incapaz de soportar la vida mediocre y mezquina que ha llevado por seguir a James, no ha conseguido superar su adicción.

Tennessee Williams

(1911-1983)

- ❑ **Indagación en los conflictos familiares** y el retrato de personajes atormentados, vencidos por el rencor, la culpa o la insatisfacción.
- ❑ Sus dramas **reflejan críticamente el espíritu sureño**, marcado por el conservadurismo, el racismo, la religiosidad y una concepción de la familia opresivamente patriarcal.

Un tranvía llamado deseo (1947)

Blanche visita a su hermana Stella, casada con el obrero de origen polaco Stanley Kowalski. A lo largo de la obra descubrimos el pasado turbio de Blanche y la ambigua relación con su cuñado. Mientras Stella se encuentra de parto en el hospital, Stanley viola a Blanche, que será ingresada en un psiquiátrico.

La gata sobre el tejado de zinc caliente (1955)

Retrata la decadencia física, moral y económica de los Pollitt, una familia de hacendados del sur. La acción se desarrolla el día de cumpleaños del padre, que padece, sin saberlo, una enfermedad.

Arthur Miller

(1915-2005)

Acusada dimensión social y política.

Las brujas de Salem (1952)

El juicio por brujería de unas jóvenes en Massachusetts en 1692 se convierte en metáfora de la Caza de Brujas macarthista.

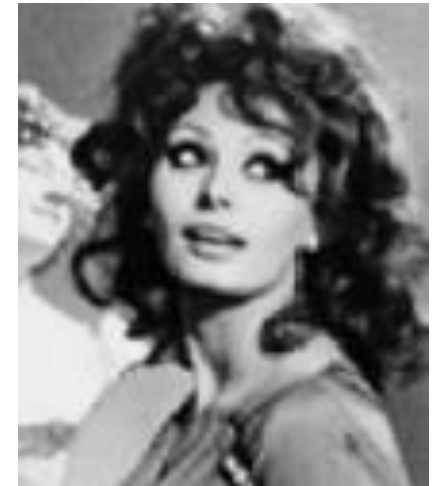
Panorama desde el puente (1955)

Aborda el drama de la inmigración.

Otros realismos

Mirando hacia atrás con ira, John Osborne (1929-1994).

Un joven de origen obrero, con cierta cultura, obligado a malvivir como tendero. Desata su violencia verbal contra su esposa Alison, de familia acomodada, y contra la sociedad británica, inmovilista y conservadora, de su tiempo.

Neorrealismo italiano

Eduardo de Filippo (1900-1984)

Filomena Marturano

Dio lugar a la película *Matrimonio a la italiana*, de Vittorio de Sica.