

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	15
1. Se abren las puertas del teatro	15
2. Un centro de investigación	18
2.1. Estados de la cuestión generales	19
2.2. Estados de la cuestión parciales	20
2.2.1. Teatro clásico.....	20
2.2.2. Siglos XVIII y XIX.....	21
2.2.3. Siglos XX y XXI	21
2.3. Dos libros más	22
2.4. Otras publicaciones	23
2.4.1. Seminarios Internacionales.....	23
2.4.2. Textos teatrales, revista <i>SIGNA</i> y carteleras	25
3. Representaciones teatrales	27
4. La función va a comenzar.....	28
 <i>Tema 1. EL TEATRO EN EL SIGLO XVIII</i>	29
1. Contextos histórico y cultural.....	29
1.1. Contexto histórico	29
1.2. Contexto cultural	30
1.2.1. La Ilustración	31
1.2.2. El Neoclasicismo.....	32
1.2.3. Inicios del Romanticismo	33
2. Vida escénica	33
3. Corriente tradicionalista	35
4. Corriente innovadora	40
4.1. La tragedia neoclásica	41
4.2. La comedia neoclásica	42
4.3. <i>La comedia nueva</i> , de Moratín	42

ACTIVIDADES.....	49
1. Lectura	49
2. Análisis	49
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	50
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	50
2. Para la historia del teatro representado	50
<i>Tema 2. EL TEATRO EN EL SIGLO XIX</i>	51
1. Contextos histórico y cultural.....	51
1.1. Contexto histórico	51
1.2. Contexto cultural	53
2. Vida escénica	54
3. El teatro Romántico	55
4. Autores y obras más significativas	56
ACTIVIDADES.....	72
1. Lectura	72
2. Análisis	72
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	73
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	73
2. Para la historia del teatro representado	73
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T..	74
<i>Tema 3. EL TEATRO MUSICAL: LA ÓPERA Y LA ZARZUELA</i>	83
1. Características generales.....	83
2. La ópera: autores y obras más importantes.....	83
2.1. Rasgos generales.....	83
2.2. Autores y obras más significativas.....	85
3. La zarzuela: autores y obras más importantes	87
3.1. Rasgos generales.....	87
3.2. Autores y obras más significativas.....	88
3.3. Un caso de estudio en el SELITEN@T: Ruperto Chapí	93
ACTIVIDADES.....	119
1. Lectura	119
2. Análisis	119

AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	119
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	120
2. Para la historia del teatro representado	120
<i>Tema 4. EL TEATRO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX</i>	121
1. Contextos histórico y cultural.....	121
1.1. Contexto histórico	121
1.2. Contexto cultural.....	122
1.2.1. El Modernismo.....	122
1.2.2. El 98	123
1.2.3. El Novecentismo o la Generación del 14	124
2. Vida escénica	125
2.1. Rasgos generales.....	125
2.1.1. El teatro entre dos siglos	125
2.1.2. Otras corrientes.....	126
2.1.3. La vida escénica	127
3. El 98 y el teatro.....	127
3.1. Autores significativos	127
3.2. Sobre estudios en el SELITEN@T	128
4. El teatro poético	135
5. Otras corrientes	137
5.1. Teatro cómico e intelectual	137
5.2. El drama burgués, con Benavente, el gran triunfador escénico, a la cabeza	139
5.3. Los Novecentistas	141
ACTIVIDADES.....	142
1. Lectura	142
2. Análisis	142
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	142
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	142
2. Para la historia del teatro representado	143
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T..	144
<i>Tema 5. EL TEATRO VANGUARDISTA</i>	149
1. Contextos histórico y cultural.....	149
1.1. Contexto histórico	149

1.2. Contexto cultural	149
2. Vida escénica	151
2.1. Situación teatral	151
2.2. La vida escénica	152
3. Características	152
4. Valle-Inclán	155
5. Federico García Lorca.....	158
6. Otros autores	161
6.1. Gregorio Martínez Sierra	161
6.2. Otros innovadores	161
ACTIVIDADES.....	162
1. Lectura	162
2. Análisis	162
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	163
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	163
2. Para la historia del teatro representado	163
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T..	164
<i>Tema 6. EL TEATRO DEL EXILIO</i>	167
1. Contextos histórico y cultural.....	167
1.1. Contexto histórico	167
1.2. Contexto cultural	169
2. Dramaturgos	170
3. Dramaturgas	176
3.1. Discurso teatral histórico, mujer y exilio	179
3.2. Figuras femeninas de la mitología a la escena	183
3.3. De la memoria al teatro (documento) histórico	187
3.4. Conclusión	191
ACTIVIDADES.....	193
1. Lectura	193
2. Análisis	193
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	193

Tema 7. EL TEATRO DURANTE EL FRANQUISMO	195
1. Contextos histórico y cultural.....	195
1.1. Contexto histórico	195
1.2. Contexto cultural	196
2. Vida escénica	198
2.1. Panorama teatral	198
2.2. La vida escénica.....	198
3. Teatro del régimen.....	199
4. Teatro crítico.....	202
5. Los realistas y el <i>Nuevo teatro</i>	204
5.1. Autores realistas	204
5.2. Autores del <i>Nuevo teatro</i>	206
6. El teatro independiente.....	211
ACTIVIDADES.....	214
1. Lectura	214
2. Análisis	214
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	214
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	214
2. Para la historia del teatro representado.....	215
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T..	216
 Tema 8. EL TEATRO EN EL PERIODO DEMOCRÁTICO.....	 219
1. Contextos histórico y cultural.....	219
1.1. Contexto histórico	219
1.2. Contexto cultural	220
2. Vida escénica	221
2.1. Rasgos generales.....	221
2.2. La vida escénica.....	225
2.3. Antonio Gala: dos obras sobre la transición española	225
2.4. José Luis Alonso de Santos	229
3. El teatro histórico.....	230
3.1. Bases para el estudio	230
3.2. Algunos dramaturgos reflexionan sobre el tema	232
4. Teatro y memoria	242
5. Teatro y prensa	251

5.1. Descripción del volumen.....	252
5.2. ¿Qué debe hacer el interesado?	254
6. Otras corrientes	255
ACTIVIDADES.....	256
1. Lectura	256
2. Análisis	256
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	257
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	257
2. Para la historia del teatro representado	257
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T ..	258
 <i>Tema 9. DRAMATURGIAS FEMENINAS</i>	273
1. Características	273
1.1. Rasgos generales.....	273
1.2. Unas bases para su estudio	276
2. Dramaturgas y obras más importantes.....	277
2.1. Breve panorama.....	277
2.2. Una entrada bibliográfica más	278
2.3. Dramaturgas	278
3. La mujer en las dramaturgias masculinas	285
3.1. Ignacio Amestoy	286
3.2. Jerónimo López Mozo	290
3.3. Fernando Arrabal.....	294
ACTIVIDADES.....	298
1. Lectura	298
2. Análisis	298
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	298
APÉNDICE. Estudio del tema en el SELITEN@T	299
 <i>Tema 10. EL TEATRO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI</i>	309
1. Tendencias escénicas.....	309
1.1. Panoramas	309
1.2. Sobre la escritura dramática.....	310

1.2.1. Autores que se iniciaron a finales del siglo XX y triunfan en el siglo XXI	312
1.2.2. Jóvenes autores	315
1.3. Sobre las puestas en escena	318
1.4. Organización teatral actual.....	321
1.4.1. Teatros públicos	321
1.4.2. Teatros semipúblicos.....	322
1.4.3. Teatros privados	323
1.4.4. Salas alternativas	323
1.4.5. Otras iniciativas.....	323
1.4.6. El público	324
2. Teatro de humor	324
3. Teatro breve	332
4. Teatro, cine y televisión.....	337
4.1. Del teatro al cine.....	337
4.2. Teatro y televisión.....	341
5. Teatro musical	345
6. Teatro y nuevas tecnologías	348
7. Otras corrientes	354
ACTIVIDADES.....	355
1. Lectura	355
2. Análisis	355
AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	355
1. Para el estudio de la historia de autores y obras	355
2. Para la historia del teatro representado.....	356
APÉNDICE. Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T..	357
SE CIERRA EL TELÓN... POR AHORA	367

TEMA 2

EL TEATRO EN EL SIGLO XIX

Temario

1. Contextos histórico y cultural.
2. Vida escénica.
3. El teatro romántico.
4. Autores y obras más significativas.

1. CONTEXTOS HISTÓRICO Y CULTURAL

1.1. Contexto histórico

El acontecimiento histórico que marca el inicio del siglo XIX en España, y en Europa, es el de la hegemonía francesa (fundamentalmente continental), impuesta por Napoleón, frente al dominio del imperio inglés (eminentemente marítimo), que dará lugar a la invasión de la Península por las fuerzas francesas, lo que provocó una reacción enérgica del pueblo español en la denominada Guerra de la Independencia, que duraría de 1808 a 1813, semejante un tanto a la rusa (1813) o a la alemana (1815).

El pueblo se subleva y se realiza una guerra de liberación. Tras las desavenencias entre Carlos IV y su hijo Fernando VII (1784-1833) —en el que abdicó en 1808—, Napoleón decide eliminar a los Borbones e impone como rey de España a su hermano José I, con el objetivo de incorporar a la Península a su imperio. Como consecuencia de ello, se inicia una reacción popular, una guerra en todos los sentidos, a través de las Juntas provinciales o comarcales. Se imponen los *sitios* —la defensa férrea de las localidades, como el de Zaragoza, donde Agustina de Aragón tendrá un papel muy destacado— y el método de la *guerrilla*. El motín de Aranjuez, que derrocará a Carlos IV, a favor de su hijo Fernando VII y el levantamiento de Madrid (el 2 de mayo de 1808) serán dos muestras señeras de la insurgencia popular.

Ante esta situación se producen dos actitudes: aceptar la situación, como hicieron los *afrancesados* (ilustrados) —hecho que repercutirá tanto en la cultura en general como en el teatro en particular— o rechazarla, como haría la inmensa mayoría del pueblo y los poderes fácticos, en general.

En este sentido, gracias al impulso de los liberales, se haría la Constitución de 1812, conocida popularmente como *La Pepa*, por haberse firmado el día 19 de marzo, día de San José, en Cádiz, que derrocaría los valores del Antiguo Régimen, dando la soberanía al pueblo y propugnando una nueva visión de España.

Derrotados los franceses, de vuelta a España, Fernando VII, defensor, en principio, de la Constitución, a quien poco duraría este entusiasmo, impuso, en 1814, el absolutismo, propugnador de los valores más tradicionales y enemigo de las libertades. España, una vez más, dividida en dos: los absolutistas y los constitucionalistas (o liberales). Estos últimos logran hacerse con el poder durante el trienio liberal (1820-1823), que será abortado por una segunda etapa absolutista (1823-1834), denominada la «ominosa década». Se inicia un periodo de emigración, especialmente de políticos, intelectuales y escritores, a Inglaterra y a Francia. De nuevo, conquista el poder el sector liberal, que a la muerte de Fernando VII (1833) apoyan a la reina regente, María Cristina, y a su hija Isabel II, frente al hermano del rey, Carlos, bajo cuya influencia se acogieron los absolutistas —denominados desde entonces carlistas—. ¿Podía una mujer ser reina de España? La contienda por la sucesión al trono se iniciaba, a través de las diversas guerras carlistas. Aunque será Isabel II la que por fin llegue a reinar.

Otro hecho importante en la historia de España de este siglo será el de la emancipación y posterior independencia de los países de Iberoamérica (excepto Cuba y Puerto Rico, que lo harán después). España queda reducida a la condición de potencia secundaria.

Estos y otros hechos históricos, que aquí no podemos exponer más ampliamente, tienen su influencia y reflejo tanto en las corrientes culturales, en general, como en las literarias y teatrales, en particular. Veamos algo al respecto.

1.2. Contexto cultural

El movimiento cultural más sobresaliente durante la centuria fue el **Romanticismo**, iniciado a finales del siglo XVIII. ¿Cuáles son, sintéticamente, las características más importantes de esta corriente cultural, eminentemente europea? Como toda corriente, según un ancestral elemento pendular, reacciona contra la anterior.

El Romanticismo nace en Alemania en el último tercio del siglo XVIII, con las ideas de exaltación de la libertad del individuo y de las pasiones como «motor de la actividad humana», destacando entre sus dramaturgos Friedrich Schiller (1759-1805). Pasa, a finales de siglo, a Francia, donde se había producido la Revolución francesa, que favorece un teatro del pueblo, así como también el melodrama. Los románticos franceses más destacados fueron Victor Hugo (1802-1885) y Alfred de Musset (1810-1857), entre otros. Y finalmente llega a España. Por lo tanto, serán estos tres los países más destacados en los que triunfa el Romanticismo.

Las ideas básicas del Romanticismo eran las siguientes: lo más importante del hombre son los sentimientos (no la razón), y que este, gracias a la intuición, puede llegar a gozar de una libertad sin límites, dentro de un amor a la naturaleza. El creador, el artista, no deberá estar sometido a ningún tipo de reglas.

Frente al imperio de la razón y la estética clasicista, dominantes en la centuria anterior, se va a imponer un nuevo orden, tanto para el individuo como para el pueblo:

- Para el individuo: se dará realce a la sensibilidad (frente a la razón), a la subjetividad, al individualismo.
- Para el pueblo: se realizará una reivindicación de la cultura nacional, de lo autóctono (un claro ejemplo: el de la Guerra de la Independencia), que tendrá en el pintor Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) un exponente señero, muy especialmente con *Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808*.

A finales de siglo el Romanticismo será sustituido por:

- El **Realismo**, que surge, como movimiento artístico frente al anterior, el Romanticismo, a finales del siglo XIX, con el objetivo de reac-

cionar contra los excesos y la imaginación exacerbada, al centrarse en describir a las personas, situaciones y objetos tal como son, no como debieran ser. Es por lo tanto un arte más objetivo y aunque su manifestación más importante la tuviese en la novela (con figuras destacadas como Pedro Antonio de Alarcón, José María de Pereda y muy especialmente Juan Valera y Benito Pérez Galdós), sin embargo algo también dejó huella en la poesía y el teatro al examinar problemas contemporáneos.

- El **Naturalismo**, una doctrina estética elaborada por el francés Émile Zola (1840-1902), en *Le Naturalisme au théâtre* (1881), que llega pronto a España —será Emilia Pardo Bazán, en *La cuestión palpitante* (1883), la que suscite la polémica entre nosotros—, en el que novelistas como Pereda o Pérez Galdós lo cultivaron también con gran éxito, así como Leopoldo Alas, *Clarín*. En el teatro, asimismo, aflora, tratando temas como el influjo del medio ambiente en la formación del carácter humano, la importancia de la herencia, el tratamiento de las enfermedades físicas y mentales, etc.¹

2. VIDA ESCÉNICA

Como rasgos generales podemos decir que en los inicios del siglo son varias las corrientes por las que discurre la vida teatral en España:

- De un lado, pervive la corriente neoclásica, iniciada por Moratín, en el siglo anterior, la más cargada de modernidad.
- De otro, se traducen y adaptan multitud de obras extranjeras, muy especialmente de dramaturgos franceses; así como se siguen adaptando obras del teatro clásico español; lo que, sin duda, sirvió en algo para cierta renovación de nuestro teatro.

España, una vez más, se margina de lo que estaba sucediendo en los escenarios de Europa. La Guerra de la Independencia (iniciada en 1808) y el absolutismo de Fernando VII (1813-1833) contribuirían a este retraso.

¹ Para el teatro de estas dos modalidades artísticas, conviene ver el epígrafe, «Naturalismo frente a Realismo», en César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico* (Madrid: Editorial Cátedra, 2003, 7.ª ed.º ampliada, págs. 287-317).

Las creaciones teatrales, a medida que avanza el siglo, desde la década de los años treinta y cuarenta, discurrirán por otras vías:

- La romántica, a través del drama romántico e histórico.
- La cómica / paródica.
- La «Alta comedia» (que combinaba aspectos neoclásicos con románticos con el fin de ofrecer lecciones morales).
- La popular, a través de las comedias de magia, especialmente, y de las comedias de santos.
- El costumbrismo, a través de un tipo de teatro, conservador ideológicamente, defensor de lo más típico español (costumbres, tipos, lenguaje, etc.) frente a lo foráneo.
- La realista y naturalista (sobre las que apuntamos algo anteriormente).

3. EL TEATRO ROMÁNTICO

Al desaparecer la distinción entre tragedia y comedia, se impone el término drama como una conjunción de ambas modalidades. Como características generales del teatro (drama) romántico español, coincidentes con las alemanas y francesas, César Oliva y Francisco Torres Monreal, en *Historia básica del arte escénico* (págs. 253-253), dan las siguientes:

- «Un notorio afán de transgresión que explica esas mezclas tan evitadas por los neoclásicos: de lo trágico con lo cómico, de la prosa con el verso, de las burlas con las veras...
- Abandono de las tres unidades [acción, espacio y tiempo]. La acción es tan dinámica y variada que requiere un constante cambio del espacio, siendo necesario el devenir del tiempo.
- La complicación de la acción ha de ser explicada en largas acotaciones que cuentan con precisión sus múltiples peripecias y sorpresas. Dicha acción se puede mostrar en cinco jornadas [actos], frente a las tres habituales.
- El nivel temático se sitúa en torno al amor, un amor imposible y perfectísimo, cuyo telón de fondo viene conformado por la historia

o la leyenda —con frecuencia medieval—, con claras referencias a motivos del poder injusto.

- Los héroes románticos, de origen misterioso, están cercanos al mito. Su destino es incierto, pues suelen sucumbir ante las citadas injusticias políticas. En este sentido, los protagonistas, que, como los héroes, son apasionados, no tienen otra misión que la de servir al hombre con su única arma: el amor.
- Los autores utilizan fórmulas dramáticas clásicas, pese a que la forma sea renovadora. Por ejemplo, la *anagnórisis* [acción de reconocer], con que finalizan no pocos dramas, que suelen reunir un cúmulo de casualidades que, solo al final, coinciden desgraciadamente en el escenario.
- En el terreno de la técnica aparecen modernas funciones dramáticas en la escenografía. Los espectadores gozan de nuevos efectos escénicos, gracias a las maquinarias que se instalan definitivamente en los escenarios que reúnen condiciones para ello: fondos laterales y, sobre todo, telares, para poder hacer mutaciones con cierta rapidez. Es el final del corral de comedias y el principio de los teatros a la italiana».

El **Romanticismo** en el teatro en España será la pauta más importante del periodo, inaugurándose con el estreno de *Don Álvaro o la fuerza del sino*, de Ángel Saavedra, duque de Rivas, en 1835, hasta finalizar con el estreno de *Traidor, infame y mártir* (1849), de José Zorrilla. Duró, por lo tanto, unos 15 años.

4. AUTORES Y OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Le corresponde ahora al interesado buscar información y hacer sus propias anotaciones, sintéticamente, tanto en manuales como en Internet, de los autores² y obras siguientes:

² Cf. de Leonardo Romero Tobar, «Veinte años después: biografías literarias del siglo XIX» (págs. 127-143) —con referencias al Duque de Rivas, García Gutiérrez, Galdós, Rosario de Acuña, José Ixart, etc.—; así como de José Luis González Subías, «Un primer acercamiento biográfico a la figura del dramaturgo romántico español José María Díaz» (págs. 435-442), en José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carabajo (eds.), *Biografías literarias (1975-1997)* (Madrid: Visor Libros, 1998). El interesado

ACTIVIDADES

1. LECTURA

a) Autor: José Zorrilla.

- Web del dramaturgo:
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/zorrilla/.
- Obra: *Don Juan Tenorio*, una de las piezas más populares y famosas del teatro español de todos los tiempos (estrenada en 1884), puede leerse en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
<http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6884&portal=331> o en las ediciones de Aniano Peña (Madrid: Cátedra, 1998); así como en otras disponibles que se encuentren en ISBN de España (ver en Internet). Esta lectura es preciso realizarla.

2. ANÁLISIS

a) Analizar, además del texto, alguna puesta en escena de *Don Juan Tenorio*, siguiendo el modelo de la semiótica teatral. Este análisis sería conveniente hacerlo.

<http://www.youtube.com/watch?v=C-ZS8GuLPUA&feature=related>
<http://www.youtube.com/watch?v=BgSrJ5JHJ5c&feature=related>
Don Juan Tenorio en Alcalá (2005) TVE
<http://www.youtube.com/watch?v=HFzqiLlcFtQ&feature=related>.

- b) Buscar, optativamente, en Internet (especialmente en *YouTube*) puestas en escena o fragmentos de obras de algunos de los autores anteriormente reseñados.
- c) Elegir uno o dos de los autores, anteriormente mencionados, y constatar qué presencia tuvieron sus obras en la cartelera de dos o tres ciudades estudiadas en el SELITEN@T (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.htm), como se constata en el Apéndice de este tema. Esta actividad es optativa, pero se recomienda realizarla.