

EL TEATRO en el S. XIX y el S. XX

1. El teatro realista de finales del S. XIX
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. La renovación del teatro europeo a fines del XIX
 - 1.3. Dramaturgos renovadores escandinavos: Ibsen y Strindberg
 - 1.4. El teatro postvictoriano inglés: Oscar Wilde
 - 1.5. El nuevo teatro ruso: Antón Chéjov
2. El teatro del S.XX
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Alfred Jarry: ruptura con el realismo
 - 2.3. Luigi Pirandello
 - 2.4. Bertolt Brecht y el teatro épico
 - 2.5. Eugéne Ionesco y Samuel Beckett: el teatro del absurdo
 - 2.6. El teatro norteamericano de postguerra: Tennessee Williams y Arthur Miller

1. El teatro de fines del siglo XIX: Ibsen, Strindberg, Wilde y Chéjov

1.1 Introducción

A lo largo del Romanticismo, el teatro había tenido un desarrollo escaso e irregular, debido a la evolución de los gustos del público burgués hacia tendencias más conservadoras que las que ofrecía el propio teatro romántico. Podemos mencionar algunos autores importantes como el italiano Goldoni, el cual seguirá en muchas de sus obras los preceptos de la Comedia del arte (*La posadera*); el alemán Friedrich Schiller, con dramas como *Los bandidos*, proclama del anarquismo que le fue censurada o el español José Zorrilla con su *Don Juan Tenorio*.

1.2 La renovación del teatro europeo a fines del XIX

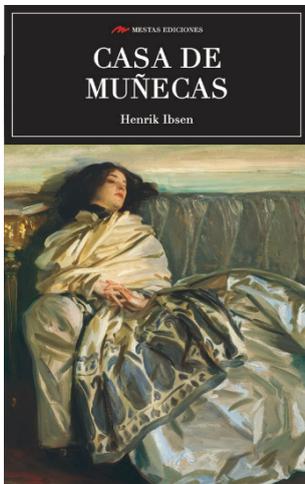
A finales del s. XIX se produce una **renovación**¹ en las obras dramáticas, de la mano de autores cercanos a los planteamientos del Naturalismo:

- Renovación de la escenografía** motivada por el afán de verosimilitud: mobiliario real en escena; indumentaria de la época; luz de gas, que permitía ver mejor a los actores y no tenían así que moverse y gesticular tanto, etc.
- Por influencia del naturalismo, **se profundiza** en la **psicología de los personajes** y en las circunstancias -determinismo- que explican su comportamiento.
- Hay una **crítica de la sociedad** del momento.
- Aparecen los ambientes degradados, de pobreza y marginalidad.

¹ El concepto de la *cuarta pared* en el teatro fue introducido por André Antoine. Se trataba de que los actores se moviesen por el escenario con la naturalidad de la vida real, como si la boca del escenario fuera la cuarta pared del recinto en la que se desarrolla la escena. Los actores ignoraban la presencia del público, al que podían, si convenía, darle la espalda.

1.3 Dramaturgos renovadores escandinavos: Ibsen y Strindberg

Henrik IBSEN (1828-1906)

El noruego Ibsen es considerado el **creador del drama moderno**. Su producción dramática -conocida como “teatro de ideas”- está influenciada por el naturalismo y aspira a realizar un fiel retrato de la sociedad, profundizando en los aspectos psicológicos. Ibsen plantea el **tema del individuo en conflicto con una sociedad** que, con sus convencionalismos, coarta su libertad y no le permite alcanzar una plena realización personal.

Su **pieza más conocida -y controvertida-** es *Casa de muñecas* (1879), donde plantea la situación de la mujer en la época. El portazo final de su protagonista abandonado a su familia, porque la trata como a una muñeca, generó polémica en todos sus estrenos y convirtió la obra en **bandera del feminismo**.

Otra obra importante es *Un enemigo del pueblo* (1882), una denuncia de la hipocresía social. El autor defiende la libertad de expresión y la honestidad frente a los intereses económicos. El doctor Stockmann, un personaje íntegro, denuncia que las aguas del balneario, que constituye el principal motor de la economía local, están contaminadas. El pueblo lo considerará su enemigo y lo reducirá a un aislamiento completo

August STRINDBERG (1849-1912)

El escritor sueco Strindberg destaca por el **estudio psicológico de sus personajes** y la **intensidad de los conflictos** que plantea, violentos enfrentamientos de personalidad entre un hombre y una mujer, que ponen de manifiesto la crueldad humana y la fuerza de las imposiciones sociales.

Su mejor pieza es *La señorita Julia* (1888). La obra causó **escándalo en su momento** porque presenta a **una mujer que exige su derecho a tomar la iniciativa en el amor** como un hombre y por romper las fronteras entre las clases sociales. Julia es una muchacha rica educada para sentirse igual al hombre, pero al sentirse atraída por un criado, comprueba que este no se deja llevar como sería su deseo y también. que tiene su propio proyecto vital: medrar en la vida para ascender socialmente, muy distinto al de Julia que ya tiene esas comodidades. La obra como indica su propio subtítulo es “una tragedia naturalista”. La sensación de Julia de fracaso sentimental, emocional y vital la lleva a tomar una decisión trágica.

1.4 El teatro postvictoriano inglés: Óscar WILDE (1854-1900)

A Wilde resulta complicado situarlo dentro del Realismo; solo su teatro se acerca al realismo pues **refleja y critica la sociedad victoriana inglesa**. Cultivó todos los géneros literarios: la poesía esteticista (parnasiana), el ensayo y la novela².

Pero fue en el teatro, concretamente en la **comedia satírica de costumbres**, donde encontró el **género ideal** para reflejar su **visión de la sociedad victoriana**. Critica la hipocresía de la nobleza con gran ironía y mordacidad. Su mejor obra de teatro es *La importancia de llamarse Ernesto* (1895). Se trata de una comedia divertidísima, llena de parodia e ironía que triunfó en su momento.

1.5 El nuevo teatro ruso: Anton CHÉJOV

En Rusia, el realismo se convertirá en **teatro psicológico** de la mano de Chéjov, que traslada a la escena los conflictos tratados en sus novelas. Incorpora **asuntos de la vida cotidiana**, considerados no dramáticos por los cánones tradicionales. A sus protagonistas no se oponen antagonistas, sino el propio conflicto del personaje consigo mismo o con el mundo que le rodea. Una de sus primeras obras innovadoras es *La gaviota* (1896), que no fue comprendida y fracasó en su estreno. Trata de las relaciones amorosas de cuatro personajes que tienen en común su dedicación al arte e intentan inútilmente conciliar vida y arte. Al final de la obra, una gaviota herida, símbolo de la valentía y del amor sobrevuela sobre los personajes. Es una obra pesimista y desesperanzada, llena de elementos autobiográficos.

En 1899 estrena con éxito *El tío Vania*. La acción se desarrolla en la finca de una familia aristocrática venida a menos. El conflicto se dispara con la llegada del profesor Serevriakov y su joven mujer, cuya presencia trastorna a todos los personajes (Vania, su sobrina Sonia enamorada del médico Astrov) al tomar conciencia de sus miserias personales. La obra muestra a un grupo de personas fracasados, hundidos en sus desdichas, paradigma de la degeneración de una clase en esa época

El jardín de los cerezos (1903) no es un drama como los anteriores sino una comedia. La historia se centra en un grupo de terratenientes, representantes de la antigua aristocracia, que pierde sus propiedades en manos de una nueva y enérgica clase social. *El jardín de los cerezos* representa a la antigua nobleza rusa derrotada por el nuevo orden encarnado en la incipiente burguesía. ["Casa de muñecas" \(adaptación de Estudio 1, rtve\)](#) ["La señorita Julia", trailer película, 2014](#) ["La importancia de llamarse Ernesto", adaptación cinematográfica \(parte 1\)](#) ["El tío Vania", escena](#)

² Entre sus novelas destaca *El diario de Dorian Gray* (1891), una historia de decadencia moral, que algunos han considerado una novela gótica. El tema central del libro es el deseo de la eterna juventud y el narcisismo, ya que el personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse tal y como aparecía en un retrato que se hace siendo joven. Además escribió varias series de relatos destinados a sus hijos, como *El príncipe feliz* y *El gigante egoísta*,

2. El teatro en el siglo XX

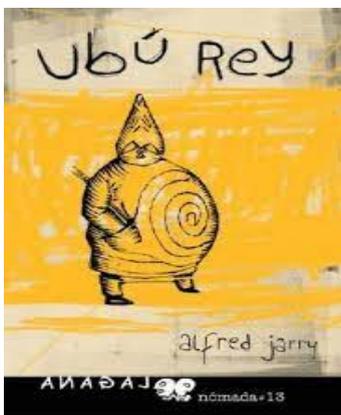
2.1 Introducción

Ya se ha comentado anteriormente cómo el siglo XX comienza con una guerra donde hay millones de muertos. Ante este hecho los artistas reflexionarán sobre **el sinsentido de la vida, la incomunicación, la incomprensión del mundo y la acción del hombre**. Así surge el arte contemporáneo y, en concreto, el teatro del S. XX, cuyo signo será el absurdo, la crueldad, la enfermedad moral, etc.

Veamos los principales movimientos y autores teatrales que determinan ese cambio medular.

2.2 Alfred Jarry y la ruptura con el realismo

A la cabeza de la renovación teatral que se abre paso a comienzos del S. XX se debe situar a Jarry (1873-1907), cuya propuesta dinamita el teatro realista-naturalista imperante en ese momento y **anuncia el teatro de vanguardia y el teatro del absurdo**.

Ubú rey es un tipo panzudo, violento, codicioso y malhablado (la primera palabra de la obra: “merde”, causó gran escándalo en la época). Inducido por su esposa, asesina al rey Wenceslao y se hace con el trono de Polonia. Convertido en tirano, manda asesinar a nobles y campesinos para apoderarse de sus bienes, hasta que es derrotado por el zar de Rusia.

Se trata de una **sátira del poder innoble** y abusivo de Ubú. Es también una **parodia del teatro, de sus personajes, ambientes, lenguaje...**, buscando la **provocación y sorpresa** del espectador. Revela el radical **descontento del autor con el mundo**. [Tráiler "Ubú rey"](#)

2.3 Luigi Pirandello

La obra fundamental de Pirandello (1867-1936) es *Seis personajes en busca de autor* (1920), en la que seis personajes ficticios (el Padre, la Madre, la Hijastra, el Hijo, el Jovencito y la Niña) irrumpen en un ensayo teatral del propio Pirandello y piden al director que lleve a escena con coherencia el conjunto fragmentario de vivencias de su existencia. Este argumento da pie a una reflexión filosófica en torno a dos ejes:

- El **relativismo**, esto es, la certeza de que no existe una verdad única, objetiva, demostrable, vinculada al tópico de la vida como teatro y el empleo de recursos metateatrales (teatro dentro del teatro).
- La **necesidad humana de creer en un dios**, representado alegóricamente por ese autor a quien los personajes buscan para que dé sentido a sus vidas. [Escena](#)

Con esta obra Pirandello inicia una trilogía que él mismo definirá como “**teatro dentro del teatro**” y se convertirá en un pretexto para reflexionar sobre el arte dramático, nuestro papel como espectadores, el significado de la ficción y la consistencia de la realidad.

2.4 Bertolt Brecht³ y el teatro épico

Brecht (1898-1956) es el máximo exponente del teatro de compromiso del S. XX.

Su propuesta puede concretarse en los siguientes puntos:

- Desde una óptica marxista, su teatro de carácter **didáctico**, tiene como objetivo **denunciar la desigualdad social y la opresión política**. Pretende concienciar al espectador y promover la transformación social.
- Para ello propugna una **estética del distanciamiento o extrañamiento**. El teatro debe evitar la identificación emocional del espectador con los personajes, pues esta anula, a juicio del autor, el espíritu crítico. El drama ha de fomentar, según Brecht, una actitud reflexiva y crítica.

➤ El distanciamiento se logra mediante estrategias como la presencia de un **narrador** o el uso de **carteles** para contar los hechos, la preferencia por un **escenario no ilusionista** (que no pretende transmitir impresión de realidad), o la fragmentación de la acción en cuadros o secuencias más o menos autónomos.

Madre Coraje (1941) es una pieza de ambientación histórica, que se sitúa en la Guerra de los Treinta Años (S. XVII). Se cuenta en once cuadros la vida de Madre Coraje, que conduce una carreta acompañada de sus dos hijos varones y su hija muda. En la carreta transporta la mercancía que vende a los soldados. Vive de la guerra, pero esta le acabará arrebatando a sus hijos. Es una crítica antibelicista.

[Teaser Cía Atalaya \(2015\)](#) [Escena \(versión Ernesto Caballero. 2019. CDN\)](#)

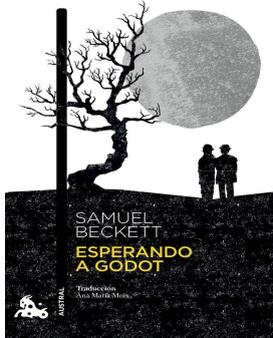
2.5 Ionesco y Beckett: el teatro del absurdo

- *La cantante calva* de **Ionesco** (1909-1994), estrenada en París en 1950 es la primera obra del teatro del absurdo. Está formada por once escenas en las que se desarrolla una conversación trivial y disparatada entre dos parejas de burgueses (Sres. Martín y Smith), a los que se suma la sirvienta Mary y un capitán de bomberos. Según avanza el diálogo, el lenguaje se va desintegrando hasta terminar con los personajes bailando por la escena mientras gritan palabras inconexas. Otras obras: *Las sillas* y *Rinoceronte*. [Teaser "La cantante calva"](#)

³ Autor judío que vivió el antisemitismo de la Alemania de Hitler. Sus libros fueron quemados por los nazis. En 1933 marcha al exilio (Praga, París, Dinamarca y EEUU) donde escribe obras que censuran el antisemitismo y la Alemania nazi: *Terror y miseria del III Reich* (1938) o *El irresistible ascenso de Arturo Ui* (1941). En su etapa en EEUU será investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas en el período de la Caza de Brujas macartista (1947). Después se instalará en Berlín Este, ciudad donde escribirá sus obras más representativas: *Madre Coraje*, *Vida de Galileo*, *El alma buena de Se-Chuan*...

- **Samuel Beckett**, como Ionesco, escribió en francés la mayoría de sus obras. *Esperando a Godot* (estrenada en 1953) es la otra obra maestra del teatro del absurdo y una de las piezas más influyentes del s. XX.

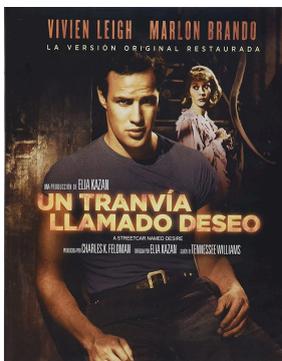

Vladimir y Estragón, dos personajes de aspecto estafalario, esperan a Godot bajo un árbol sin hojas. Hablan, comen, intercambian sombreros... en un intento desesperado de matar el tiempo y llenar el vacío de su existencia. Reciben la visita de Pozzo, que lleva a su criado atado por el cuello (símbolo de la brutalidad de las relaciones sociales). Luego un muchacho les comunica que Godot (¿Dios?) no llegará ese día.

[Teaser de "Esperando a Godot". Cia. Atalaya](#)

2.6 El teatro norteamericano de posguerra: Tennessee Williams y Arthur Miller

- Los ejes del teatro de **Tennessee Williams** (1911-1983) son la indagación en los **conflictos familiares** y el **retrato de personajes atormentados**, vencidos por el rencor, la culpa o la insatisfacción. Sus obras reflejan críticamente el espíritu sureño, marcado por el **conservadurismo**, el **racismo**, la **religiosidad** y una concepción de la **familia opresivamente patriarcal**.

Destacamos una obra: *Un tranvía llamado deseo* (1947). Blanche, miembro de una familia sueña venida a menos, visita a su hermana Stella, casada con un obrero de origen polaco (Kowalski). Blanche, que encarna una sociedad refinada y culta pero que esconde sus miserias, siente por el rudo y primitivo Kowalski una mezcla de desprecio y atracción. Mientras Stella está de parto en el hospital, su cuñado la viola y ella será ingresado en un psiquiátrico. [Presentación de la película \(Elia Kazan, 1951\).](#)

- Frente al psicologismo de Tennessee Williams, los dramas de **Arthur Miller** (1914-2005) presentan una acusada **dimensión social y política**. Destacaremos dos obras:

Las brujas de Salem (1952). El juicio por brujería de unas jóvenes en Massachusetts en 1692 se convierte en una metáfora con la que se critica la **Caza de Brujas macartista**⁴. Se trata de un **alegato contra la intolerancia y el puritanismo**. [Tráiler. CDN.2017](#)

⁴ Miller, al igual que Bertold Brecht, fue víctima de la “caza de brujas” del senador Mcarthy contra “antiamericanos” y comunistas. Escritores, actores, directores y guionistas fueron multados o enviados a prisión. En 1956 Miller fue condenado al no querer delatar a los miembros de un círculo literario sospechosos de actividades procomunistas. Miller apeló la sentencia y fue absuelto.

- *Panorama desde el puente* (1955) aborda el drama de la inmigración. Eddie Carbone es un estibador italoamericano que vive pobremente en Nueva York con su esposa y su sobrina Catherine. La familia acoge a dos inmigrantes sicilianos, Rodolfo y Marco. Catherine y Rodolfo se enamoran pero Eddie se opone -dice que él solo quiere casarse por obtener los papeles, pero la realidad es que es está enamorado de su sobrina- y delata a los italianos. La obra termina dramáticamente. [Escena. Teatros del Canal. 2017](#)

2.1 Introducción

nnnnnnn