

TEMA 8: LAS FIGURAS DE BUERO VALLEJO Y ALFONSO SASTRE EN EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL. LA RENOVACIÓN DEL TEATRO.

Al terminar la Guerra Civil el panorama del teatro es desolador. No sólo los grandes maestros (*Valle* y *Lorca*) habían muerto, sino que la mayoría de autores importantes se habían exiliado. Las dificultades con que nos encontramos son básicamente las siguientes:

- destrucción de los locales teatrales durante el conflicto
- situación de pobreza de la población que impide su asistencia al teatro
- existencia de una censura que impide toda crítica o aparición de elementos considerados inmorales

En un primer momento aparecerá un teatro de carácter propagandístico sin el menor interés y se tenderá a hacer un teatro de tipo burgués y de entretenimiento, básicamente comercial, carente de todo tipo de crítica por mínima que fuese (*José María Pemán* y *Enrique Jardiel Poncela*)

A finales de los años 40 nos encontramos con dos hitos de gran importancia: estreno de *Tres sombreros de copa* de *Miguel Mihura*, una obra humorística, escrita antes de la Guerra, que se adelanta al llamado *teatro del absurdo*; e *Historia de una escalera* (1949), de *Antonio Buero Vallejo*, que inicia un teatro de corte social que será la tónica durante los años 50. Es un teatro de oposición al régimen franquista, en el que destaca, junto a *Buero*, *Alfonso Sastre*. Abordaban temas como: la falta de libertad, la marginación, la desigualdad social, los conflictos personales y colectivos...

Antonio Buero Vallejo desarrollará una extensa obra en la que, mediante procedimientos de ocultación, expone críticas a determinados aspectos del Régimen (prisioneros políticos, falta de libertad creativa, etc.) Además de un uso exhaustivo de los elementos escénicos (iluminación, juegos con los decorados o el sonido), *Buero* utiliza un procedimiento que le permitirá burlar la censura, en concreto, la presentación de los acontecimientos como hechos históricos, con lo que el autor se desentiende (hasta cierto punto) de las palabras de sus personajes. Una constante en la obra de *Buero* será también la aparición de personajes con taras físicas o mentales, que se convierten en un símbolo de la sociedad española, mutilada por el Régimen franquista. Teniendo en cuenta el contenido de sus obras, en su trayectoria pueden señalarse tres etapas:

- **1ª época:** hasta 1957: predomina un **enfoque existencial**. Desde el punto de vista técnico, las obras se ajustan a una estética realista y a lo que él mismo llamó “construcción cerrada” (espacio escénico tradicional y progresión clásica de la acción). Destacan: *Historia de una escalera* (refleja un mundo gris donde las frustraciones se repiten, no sólo por el peso del medio social sino también por la debilidad personal) y *En la ardiente oscuridad*.
- **2ª época:** de 1958 a 1970: es la **etapa social**, ahora se insiste más en las relaciones entre el individuo y su entorno. La necesidad de burlar la censura hace que en esta época cultive reiteradamente un tipo de drama histórico, en el que la anécdota de la historia es un pretexto para plantear problemas actuales. Destacan: *Un soñador para el pueblo*; *Las meninas*; *El concierto de San Ovidio*; *El tragaluz* (centrada en unos personajes marcados por la Guerra Civil); *El sueño de la razón*.
- **3ª época:** desde 1970: manifiesta una voluntad de no permanecer al margen de las **innovaciones experimentales** de los 70. La novedad técnica más llamativa es lo que se ha denominado “**efectos de inmersión**”, que nos hacen “ver” u “oír” la cosas tal y como las percibe o las imagina algún personaje, con ello logra expresar lo escondido en la conciencia, las obsesiones e incluso los trastornos psíquicos. Destacan: *La llegada de los dioses*; *La fundación* (nos introduce en una celda de presos políticos, uno de los cuales cree hallarse en un centro de investigación hasta que comprende la situación real y comparte las angustias y esperanzas de los demás); *La detonación*...

Alfonso Sastre, dedicado plenamente al teatro comprometido y de protesta, sus tragedias son una lucha en la que el individuo sale siempre derrotado. Para él, el teatro debe tener la misión de transformar la sociedad injusta en la que vive el ser humano. Es el representante de un teatro muy crítico, que busca la agitación social, aun a

sabiendas de que la censura lo prohibirá. Por eso recibe el nombre de “teatro imposibilista”. En su trayectoria se distinguen las siguientes etapas:

- **En los años 50 inició la senda de un teatro social y crítico.** Su drama más representativo es *La escuadra hacia la muerte* (1953). Se trata de una obra muy influida por el pensamiento existencialista y prohibida por la censura tras tres representaciones. La obra desarrolla la tensa convivencia durante la Tercera Guerra Mundial entre un cabo tiránico y un grupo de soldados que bajo su mando han de desempeñar una misión suicida en primera línea del frente. Los temas principales de esta obra son la opresión, la rebelión, la culpa y la expiación. Existen dos formas de interpretarla: o bien como un alegato antibelicista; o bien como la forma de asumir el peso de la libertad y de los propios actos.
- **En los años 60 Sastre acentúa en su teatro la preocupación social y busca otros moldes expresivos, denominando sus obras “tragedias complejas”.** En ellas pretende alcanzar la catarsis del teatro griego: el espectador ha de identificarse con los personajes y participar de su tragedia. En estas obras los elementos melodramáticos dan paso al humor. Pero no se trata de un humor evasivo, sino de un humor irónico que nace de lo grotesco que se representa en escena. Otros elementos propios de estas tragedias complejas son la fragmentación en múltiples cuadros, la ampliación de las acotaciones, intervenciones del narrador, lenguaje salpicado de expresiones coloquiales, empleo de música y canciones, proyección de películas en escena, etc. Sus obras *La mordaza* y *La sangre y la ceniza* se inscriben en este teatro dirigido a la agitación social y política. Pero será su obra *La taberna fantástica* (1966) la que mejor represente su idea de “tragedia compleja”. En ella denuncia el abandono social en el que viven los jóvenes de los arrabales de Madrid, empujados por el alcoholismo y la delincuencia.

En torno al año 1965 los autores españoles comienzan a aplicar en sus obras las tendencias vanguardistas europeas y americanas que se venían desarrollando desde principios de siglo. En esta **corriente experimental** cabe destacar a **Fernando Arrabal**, su teatro se basa en una violencia y erotismo extremos (el llamado *Teatro pánico*), tratados desde procedimientos surrealistas.

A partir de los años 70 la búsqueda de nuevas formas teatrales dio lugar a importantes cambios en la manera de hacer teatro; el fenómeno más característico de estos años fueron las **compañías independientes**. Eran compañías teatrales formadas por actores no profesionales que actuaban al margen de los circuitos comerciales y que creaban sus propios espectáculos dándoles un sello personal., como las surgidas en Cataluña: *Els Joglars*, *El Comediants* o *La Fura dels Baus*. **Rasgos comunes:**

- rechazaban el espectáculo conservador mediante la elaboración de una estética particular y de un intento de autofinanciación.
- se pierde la primacía de la palabra y se potencian los elementos sonoros y visuales. Se dan cambios entre los actores y el público, que puede implicarse en la realización de la obra.
- el deseo de llegar a públicos más amplios y de conseguir la participación de los espectadores, los llevó a apropiarse de técnicas propias de la farsa, la pantomima, el teatro de títeres, el circo o el cabaret

Els Joglars, ya al escoger el nombre hicieron una declaración de principios: "Els Joglars" significa, en catalán, "los juglares", y hace referencia al papel que en la Edad Media ejercían los juglares. Para ellos, el teatro tenía una función social y política: la de hacer crítica social mediante la ironía y la fabulación.

Els Comediants: desde el principio apostaron por el estilo de teatro vanguardista que se hacía en el extranjero, basado en experiencias creativas colectivas sin texto ni directores, frente al teatro clásico que se hacía en España. La interdisciplinariedad es una de sus características: más allá de una compañía de teatro, son una "compañía de espectáculo" en la que mezclan el teatro con el circo, la música, el audiovisual, diseño, etc

La Fura dels Baus: es uno de los grupos más destacados de la escena teatral internacional, con un lenguaje basado en la interacción, la utilización de espacios insólitos y la adaptación de la escena a ellos.

Otros grupos destacados son: en Madrid: *TEM (Teatro Estudio de Madrid)*, *Los Goliardos*, *Tábano*, *TEI (Teatro Experimental Independiente)*; en Galicia: *Teatro Circo...*