

9 Las figuras de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el teatro posterior a la Guerra Civil. La renovación del teatro.

Introducción

De forma progresiva el teatro va perdiendo su papel como espectáculo de masas frente al cine (breve evolución del cine: 1895 cinematógrafo de los hermanos Lumière, 1927 cine sonoro, 1935 cine en color), esto será más evidente a partir de los años 50. Desaparece por tanto también progresivamente la distinción entre teatro que triunfa y teatro innovador.

Se distingue tras la guerra civil dos tipos de teatro: teatro en el exilio (Max Aub *Morir por cerrar los ojos*, No; Alejandro Casona *La dama del alba*, *Los árboles mueren de pie*; Alberti *Noche de guerra en el museo del prado*); teatro realista (destacaremos a Buero y Sastre). El primero no llega al público para el que fue escrito, el segundo debe de enfrentarse a la censura.

Junto a estos dos teatros se puede hablar de un teatro de evasión de los vencedores (con autores como Benavente y Quintero por citar dos nombres) y dos autores humorísticos con un teatro muy interesante: Jardiel Poncela, *Eloisa está debajo de un almendro*, y Miguel Mihura, *Tres sombreros de copa*.

Por último, dentro del teatro llamado realista se produce una escisión o enfrentamiento entre los autores, que veremos personificada en Buero (posibilismo) y Sastre (imposibilismo), y surge de dos modos de enfrentarse a la censura. Por una parte tendremos la corriente posibilista, que considera necesario adaptar la obra (mediante símbolos, alusiones, autocensura) para que esta pueda estrenarse; por otra parte tenemos la corriente imposibilista, que considera que no se deben hacer concesiones, y que una obra que supera el corte de la censura corre el riesgo de ser una obra que traiciona el compromiso político necesario en el teatro.

Buero Vallejo

(1916 Guadalajara-2000 Madrid) Estudio en la Escuela de Bellas Artes (la pintura tendrá un peso especial en algunas de sus obras, como *Las Meninas*). Fue soldado voluntario en el bando republicano, tras la guerra y debido a su actividad política fue encarcelado y condenado a muerte (pena que se le conmuta por treinta años de prisión, saldrá de forma provisional en 1946). En prisión coincide con Miguel Hernández. En 1971 ingresará en la Real Academia de la Lengua, y en 1986 recibirá el Premio Cervantes.

Características

Su teatro, desarrollado íntegramente en la posguerra, pretende cumplir una triple función testimonial, social y moral (con las concesiones mínimas para que lo permita la censura, de ahí que pertenezca al posibilismo); además, actualizó el género trágico.

Temas: muestra una concepción humanista del hombre, y un compromiso político-social; trata a menudo la búsqueda de libertad, rota por las circunstancias concretas del hombre, en un plano existencial reflexiona acerca del sentido de la vida, en un plano social denuncia injusticias.

Estética: condicionado por sus circunstancias concibe el teatro como tragedia (pretende inquietar y curar), dejando lugar a la esperanza y al compromiso con lo ético. Emplea un lenguaje realista y simbólico, sus últimas obras tienen un carácter algo experimental.

Etapas

Etapas: 1º (1949-55 existencial y realista) *Historia de una escalera* (1949)

2º (1955-71 enfoque social e histórico), *Un soñador para un pueblo* (1958), *Las Meninas* (1960), *El tragaluz* (1967)

3º (1971-1990 contenidos políticos explícitos) *La Fundación* (1974), *La detonación* (1977)

Alfonso Sastre

(Madrid 1926) Mostró un temprano interés por el teatro. Rechazó visceralmente el teatro burgués. Reúne sus ideas sobre el teatro en el libro *Drama y sociedad* de 1956. En 1950 trata de fundar un grupo llamado T.A.S. (Teatro de Agitación Social) que es prohibido. En 1961 funda el G.T.R. (Grupo de Teatro Realista), que estuvo vinculado al mundo universitario y funcionó como espacio en el que nuevos autores pudieron darse a conocer. En esa época, discute con Buero, pues consideraba una traición el teatro posibilista, en tanto que reducía la crítica para burlar la censura. Creía que el único teatro aceptable era un teatro imposible. Estuvo ligado a movimientos comunistas y socialistas.

Características

Para este autor el teatro tiene una función antes social que artística, aunque siempre advirtió en sus escritos teóricos que una obra mal hecha resultaba inútil.

Temas: la denuncia política y social constante provoca que uno de sus temas recurrentes sea las consecuencias que tiene un poder abusivo sobre los individuos, junto con las distintas posibilidades de rebelión frente a este poder. La soledad y la desesperación humana tienen origen en factores históricos, y pueden remediararse mediante una solución socialista.

Estética: Es frecuente en su obra la irrupción de lo grotesco y lo absurdo. En una primera etapa cultivará un teatro melodramático y realista, para en una segunda etapa presentar obras más irónicas, con elementos absurdos y en ocasiones aterradores. En esta segunda etapa aparecen numerosísimas innovaciones técnicas, destinadas en general a obligar al espectador a darse cuenta de que está viendo una obra de teatro, una ficción (a esto en literatura lo llamamos "suspensión de la descreencia"). Para conseguirla recurrirá a intervenciones del narrador, música y canciones, proyecciones, carteles, grabaciones, juegos de luces o anacronismos.

Etapas

1º Etapa, años 50. Obras de corte más realista, carácter existencial centrado en el absurdo de la vida (influencia de Sartre). *Escuadra hacia la muerte* 1952.

2º Etapa, a partir de los años 60. Obras de aspecto más grotesco o ridículo. Crea la "tragedia compleja" (género que pretende conseguir la catarsis de la tragedia clásica, y también combinar los hallazgos de Valle-Inclán, Ionesco, Brecht, Artaud o Peter Weiss). 1966 *La taberna fantástica*.