

TEMA 8: EL TEATRO EN ESPAÑA DESDE 1939

Definición del teatro posterior a 1939: género dramático desarrollado a partir de la guerra civil española (1936-39) que debido a la imposición de la dictadura se ve obligado a abandonar la influencia de las vanguardias artísticas que se habían desarrollado en Europa, y que sobrevivirá sometido a la censura hasta la apertura del régimen en las décadas de los años 60 y 70.

1. EL TEATRO DE LA INMEDIATA POSTGUERRA

Definición: género dramático desarrollado en España a partir de la guerra civil sometido a la férrea censura del régimen franquista

Contexto:

- En Europa se habla de *crisis de la conciencia burguesa*, para referirse a la figura del intelectual caracterizado por *su conciencia crítica* con la sociedad que le ha tocado vivir.
- Pero España ha salido de la guerra civil española profundamente desgarrada y sometida a la censura bajo pena de muerte, y por lo tanto, las corrientes de renovación europeas serán bloqueadas por la censura franquista.

Características del teatro de postguerra en España de los años 40:

1. **El teatro del exilio** → estará compuesto por autores españoles en América que se vieron obligados a huir tras acabar la Guerra Civil, tras el fusilamiento de Lorca y la muerte de Valle-Inclán. Destacará la labor del miembro de la G27 Rafael Alberti con *"El adesfio"* o Alejandro Casona con *"Prohibido suicidarse en primavera"* (1937) que trabajaron desde el exilio.
2. **El teatro burgués** → se desarrollará por autores pertenecientes al bando de los vencedores de la contienda civil, un teatro afín al régimen franquista y de escasa calidad que posee rasgos del teatro costumbrista + melodrama + folclore. Muestran apología de la buena moralidad y correctas costumbres como Jose Mª Pemán y su obra *"El divino impaciente"*
3. **El teatro cómico o de humor** → Es un teatro alejado de la realidad que emplea el humor como recurso principal por lo que no supone ningún ataque al régimen franquista. De entre los mejores autores, por el empleo de cierto espíritu crítico, destacaremos:

Jardiel Poncela

- La comedia permite adentrarse en un terreno cercano al absurdo propio del teatro europeo de vanguardia.
- Se trata de una comedia con planteamientos disparatados y situaciones inverosímiles o fantásticas que ofrecen cierta caricaturización de la sociedad de la época pero volviendo a la lógica en el final, cumpliendo así con las normas.
- Dentro de esta línea de obra afín al gusto del público, destaca la pieza *Eloisa está debajo de un almendro*.
- La obra representa las peripecias de una pareja joven y sus chifladas familias, que se ven envueltas en el misterio de la desaparición de Eloisa, años atrás, una mujer que guarda un sospechoso parecido físico con la chica de la pareja.

Miguel Mihura

- Fue el verdadero renovador del teatro del humor en España con cierto contenido crítico.
- *Tres sombreros de copa* fue escrita realmente en 1932 pero no llegó estrenarse hasta muchos años después
- Ofrece un lenguaje lleno de ingenio y una postura inconformista ante los problemas sociales:
- El argumento relata la historia de un viajante apocado que pasa su última noche de soltero en un hotel donde conoce a una bailarina que le muestra un mundo nuevo bohemio y opuesto al suyo. Pero el final es pesimista, pues al día siguiente acepta seguir con su aburrida y anodina vida y se dirige a su boda con alguien a quien ya no ama.

2. EL TEATRO EXISTENCIAL (años 40)

Definición: es el género dramático que se desarrolla en España a partir de la guerra civil española. Es un teatro cultivado en el contexto de la dictadura franquista durante los años 40 que expondrá las preocupaciones del ser humano desde un punto de vista existencial ante la falta de libertad en un contexto angustiado e irá evolucionando hacia el teatro social en los años 50.

Características del teatro existencial de los años 40:

1. Corriente teatral de tono agrio y trágico, que se enfrenta con un mundo caótico invadido por el sufrimiento y la angustia ANTE LA EXISTENCIA → Por ello recibe el nombre de teatro existencial
2. Se adopta un tono de la desesperanza y del dolor humano ante unos jóvenes que se sienten sin esperanza
3. Entronque con una línea existencialista del teatro francés de Sartre o Camus (se da paralelamente a la novela del existencialismo)
4. El estilo huye del virtuosismo técnico, pero aparece cargada de connotaciones metafóricas para eludir la censura
5. En ocasiones utilizarán un lenguaje doliente, pero sabiendo que al estar sometidos a la censura, no pueden llevar adelante un tono de denuncia evidente
6. Pero este teatro existencial va evolucionando hacia una dramaturgia comprometida, testimonial y combativa en los 50, que empieza a denunciar la situación social española, a cuya transformación quiere contribuir.
7. Se presentan personajes simbólicos que encarnan actitudes opuestas a la hora de enfrentarse a la realidad
8. El lenguaje empleado resulta sincero pero posee un tono amargo que refleja el pesimismo que late en el alma de los personajes

ANTONIO BUERO VALLEJO (Guadalajara, 1916-2000)

BIOGRAFIA E IDEOLOGIA

- Su padre fue fusilado por el régimen franquista.
- Era pintor de joven, de ahí que el arte esté muy presente en sus obras, como el cuadro de Vermer en *La Fundación*.
- Él mismo fue condenado a muerte por difundir propaganda contra el régimen, pena que le fue commutada ocho meses después tras un largo peregrinar por diversas cárceles.
- En esas cárceles conoció a M. Hernández, antes de que fallezca de tuberculosis. Sale en libertad condicional en 1946.

ETAPAS, OBRAS Y ARGUMENTOS:

1. Teatro simbolista y existencial (años 40):

- *Historia de una escalera* (1949), es la historia del implacable destino que condena al eterno retorno. Se puede calificar como el drama de la frustración social visto a través de tres generaciones de la clase media baja (padres e hijos que repetirán los mismos errores). En ella plantea la imposibilidad de algunos individuos de mejorar debido a la situación social y a la falta de voluntad, que les impide apostar y arriesgarse en la vida por sus deseos y principios.

- A través del Px de un ciego, Buero simboliza las limitaciones humanas de los que no quieren ver lo que sucede en la realidad, en su obra *En la ardiente oscuridad*, (1950) donde la oscuridad es el mundo de los ciegos, pero también de los que no lo son pero no quieren ver lo que pasa en su realidad circundante, es decir, los que niegan las atrocidades cometidas por el franquismo.

2. Teatro social (años 50): Estas obras analizan la sociedad española con todas sus injusticias, mentiras y violencias. Pertenecen a este grupo: *La tejedora de sueños* o un poco más tarde, *El concierto de San Ovidio*, donde presenta a un grupo de ciegos explotados por un poderoso que los obliga a vivir tocando y haciendo el payaso.

3. Dramas históricos: Toma los materiales del pasado o de personajes históricos. Pertenecen a este grupo *Las Meninas*

4 Teatro experimental: Aquí analizaríamos la obra de lectura obligatoria *La Fundación* (1974) con sus procedimientos de inmersión.

3. EL TEATRO SOCIAL (años 50)

Definición: es el género dramático que se desarrolla en España a partir de los años 50, derivado de un teatro existencial de los años 40, proponiendo un modelo de teatro realista centrado en el compromiso político y de denuncia social.

Contexto:

- España se incorpora a organismos internacionales como la ONU y el régimen franquista quiere dar una apariencia de normalidad ante el mundo → En consecuencia, la censura empieza a permitir algunas tibias libertades.
- Ante un Teatro alejado de la Realidad (años 40) se produce como reacción Teatro REALISTA y SOCIAL (años 50)

Características:

1. En general estas obras persiguen un fin combativo y buscan alentar conciencias críticas entre el público
2. Suele tener problemas constantes con la censura del régimen franquista y dificultades para poder ser representado.
3. Se mantienen los postulados de Sartre respecto al compromiso del intelectual con los problemas sociales de su tiempo.
4. La intención de estos autores busca informar al lector de las desigualdades sociales para provocar en él una toma de conciencia frente al discurso oficial del franquismo que negaba la miseria o la existencia de la represión oficial.
5. El dramaturgo busca reproducir la conducta de los personajes y los ambientes empobrecidos en los que se mueven, para transmitir una sensación de verdad y evitar la sensación de manipulación
6. Presenta una visión centrada en describir las causas y efectos de las injusticias sociales.
7. Presencia de personajes que aluden a tipos comunes como los obreros explotados, las mujeres abandonadas, los campesinos esclavizados por los señoritos o la gente establecida en el poder sin escrúpulos.
8. La acción se desarrolla a través de abundantes diálogos, que incorporan muchos rasgos del habla coloquial.

ALFONSO SASTRE

- Es partidario de un teatro combativo, más revolucionario y con referencias políticas que puede llevarlo a justificar la violencia
- Ha tenido muchos problemas con la censura y también estuvo encarcelado, debido a su posición combativa contra los fascismos
- Es además un agitador del teatro, así como director de colectivos teatrales: en 1950 funda TAS (Teatro de Agitación Social)
- Empezó como A.B. Vallejo escribiendo Teatro Existencial pero irá evolucionando hacia el Teatro Social
- En *"Escuadra hacia la muerte* (1953) se centra en un grupo de soldados que son enviados al frente enemigo. En ese aislamiento no tardan en surgir tensiones ante un cabo represor, y todos ellos acabarán con distintos destinos. Uno se suicida, otro huye, etc
- En *"La mordaza"* (1954) presenta la vida de un déspota que tiene atemorizada a su familia pero nadie se atreve a delatarlo
- Son piezas con un fuerte componente testimonial de denuncia
- Presenta diálogos densos, cargados de reflexiones y con un tono duro y explícito, en el que los personajes se recriminan duramente

3. EL TEATRO INDEPENDIENTE Y EXPERIMENTAL (AÑOS 60 y 70)

Definición: Se trata de un teatro de renovación que se opone a la estética burguesa y se desarrolla en los años 60 y 70 con presencia de elementos vanguardistas heredados de los movimientos de teatro europeos, que no pudieron ponerse en práctica en España.

Contexto:

- España empieza a desarrollar el turismo y una lenta industrialización que mejora un poco la situación económica del país.
- La Nueva Ley de Prensa de 1966 facilita las publicaciones y se aligera algo la censura anterior

LA NUEVA VANGUARDIA

- Muestra influencias del teatro del absurdo europeo, frenadas durante la dictadura en España donde el teatro era de corte tradicional:
- BERTOLT BRECHT:** mediante la técnica del distanciamiento, crea un teatro para la reflexión y la crítica, en el marco del nazismo
- EUGENE IONESCO:** *Las sillas*, reflexiona sobre absurdo de la existencia en un escenario repleto de sillas que van anulando a dos ancianos.
- SAMUEL BECKETT:** *Esperando a Godot* refleja al hombre vacío, sin esperanzas y sin horizonte, a través de situaciones absurdas
- Se busca un nuevo lenguaje dramático con montajes difíciles o imposibles donde destacan la novedosa escenografía o la incorporación de técnicas audiovisuales, influenciadas por el cine, la televisión y el mundo de la imagen.

FERNANDO ARRABAL (1932)

- Este autor ha desarrollado su trabajo sobre todo en Francia, donde vive debido al rechazo que suscitaba su obra en España
- Sus obras presentan elementos propios del surrealismo, junto al absurdo, la crítica social y el humor con espíritu crítico
- Sobresale una actitud de rebeldía ante lo absurdo, la guerra, la sinrazón del mundo con tono pesimista a pesar del uso del humor
- Crea lo que ha llamado como “teatro pánico” con elementos sacados de situaciones irreales: “*Pic nic*” es la historia de un soldado que en plena trinchera recibe la visita de unos padres protectores e ingenuos dispuestos a celebrar con su hijo un domingo de Picnic.

EL TEATRO INDEPENDIENTE

- Se trata de un teatro independiente o marginal que saca adelante sus montajes teatrales con escasa financiación (teatro universitario, amateur, compañías independientes etc) y que se opone al teatro institucional o mayoritario por su sumisión al poder.
- Es un tipo de teatro que no acepta las normas del teatro comercial por lo que se desarrolla para públicos minoritarios
- Defienden ser autosuficientes y no buscan protección oficial a pesar de estar supeditados a la censura (económica y política).
- Muestran claras influencias del teatro vanguardista, del surrealismo y demás géneros experimentales (Artaud, Ionesco, etc)
- Se trata de un teatro que incorpora igualmente elementos de los medios de comunicación, del cine, la sociedad de consumo... Lleva a cabo una permanente investigación del lenguaje dramático e incorpora el mimo, la danza, audiovisuales, etc

GRUPOS: *Els Joglars* (Los Juglares) o *Les Comediants* (Los Comediantes) **Los goliardos** (Madrid) o **Teatro Matarile** (Compostela) o **Chévere** (actualmente todavía actúan en Compostela).