

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

El teatro en los primeros años de posguerra se limita a insistir en las fórmulas heredadas (*teatro comercial e ideológico*). El impacto de la Guerra Civil fue muy fuerte, ya causó la muerte y el *exilio* de autores, directores, escenógrafos y actores.

No obstante, la *censura* se mantuvo hasta los años 70, mandando a los empresarios a la autocensura o a una elusión alegórica, en consecuencia, prosperan los teatro autores con un teatro intrascendente o conformista.

En el teatro de los años cuarenta, sólo continúa el teatro burgués abanderado por Benavente y el género conservador o popular, junto a sus respectivos rasgos principales. Destacan tres tendencias:

- **La comedia burguesa benaventina** que se desarrolla en espacios lujosos, con personajes burgueses que viven conflictos personales, los cuales se resuelven de manera sentimental y se convierten en un ejemplo moral, y con un lenguaje cuidado y humorístico.
- **El teatro cómico** propone “renovar la risa”. Destaca **Poncela**, que reivindica un teatro inverosímil y **Mihura**, que apoya lo inverosímil y la autenticidad del mundo mediante el humor y rechaza el Realismo, anticipando el teatro del absurdo.
- **El teatro en el exilio**, desarrollado en México y Argentina con diferencias estéticas. Destacan Max Aub y Alejandro Casona.

El teatro realista de los años 50 se caracteriza por su compromiso con la realidad de la sociedad española mediante **una actitud crítica y política** con objetivo de hacer reflexionar al espectador y buscar soluciones, convirtiéndose en un **teatro testimonial**.

- Refleja la violencia y la injusticia de España de posguerra y la denuncia.
- Destacó **el teatro crítico**, que busca un **compromiso ético-social** con el individuo y su realidad, cuyo objetivo es protestar y denunciar, lo que dio lugar a la censura de libros.
- Defienden un **teatro comprometido** políticamente, testimonial, de inspiración popular y costumbrista, protagonizado por personajes de extracción humilde.

El teatro vanguardista destaca **en los años 60**, cuando surgen orientaciones dramáticas **innovadoras**.

- Influye el **teatro del absurdo** y el **teatro de la crueldad**, y el objetivo es establecer un espectáculo teatral.
- Destacaba el carácter **crítico** junto a la censura, y se creó una corriente de teatro soterrado, lo que introdujo enfoques simbólicos, lenguaje poético y directo, y **recursos extraverbales**.
- Los autores más relevantes de este tipo de teatro fueron: Fernando Arrabal que destacó por su trayectoria internacional desde el **teatro del absurdo** hasta el **teatro del pánico**. Francisco Nieva se caracteriza por su compleja escenografía, su inmoralidad en las obras, un humor sutil y mágico y el Surrealismo junto al absurdo.
- **El teatro poético y simbólico** también destaca en los 60, con una renovación de la expresión dramática, teatro de protesta y denuncia con enfoques simbólicos (personajes) y alegorías descifrables. Se mezcla un lenguaje vulgar y agresivo con otro de carácter poético, y utilizan recursos extraverbales. Destaca Antonio Gala.
- **El teatro independiente** también destaca en los 60. Es un teatro experimental y

popular. Crean espectáculos provocadores y han asimilado las tendencias más renovadoras y se dirigen a amplios sectores del público. Se preocupan por los aspectos lúdicos del espectáculo.

Antonio Buero Vallejo.

Quizás el autor teatral más importante de la segunda mitad del S.XX. Este autor concede gran importancia a la misión del escritor en la sociedad que lo rodea: "El escritor debe convertirse en una parte de la conciencia de su sociedad", dijo. En una época en que los escritores tenían grandes problemas con la censura, Buero defiende el **posibilismo** y *el valor de lo implícito*, postura que le valió alguna crítica de colegas contrarios a cualquier concesión (Sastre, por ejemplo) pese a tener Buero problemas también de ese tipo (su obra sobre la tortura *La doble historia del doctor Valmy* fue prohibida).

El teatro de Buero es un teatro de *carácter trágico*, teatro que pone en cuestión el destino y la vida humana sin ofrecer respuestas concretas, pero dejando al final una puerta abierta a la esperanza. Junto a este final abierto podemos señalar otras características temáticas de su teatro:

- Presencia de personajes activos y contemplativos (doble actitud ante la vida).
- La presencia de una tara física o psíquica (ceguera, sordera, locura...) que por un lado refleja las limitaciones humanas.
- La capacidad de trascender esas limitaciones y ver "más allá", la mezcla de realismo y simbolismo (en las obras de Buero se presenta habitualmente un caso particular con proyección y alcance universal)...
- En cuanto a la técnica dramática (años 60), hay que citar los llamados "efectos de inmersión", mediante los cuales Buero desea identificar a los espectadores con lo que ocurre en escena, haciéndoles compartir la ceguera, la sordera o la locura de los personajes, incorporándolos a la escena mediante recursos escenográficos...

Con respecto a la clasificación de su obra, se puede establecer la siguiente división:

- Obras sobre la sociedad española actual: *Historia de una escalera*, *Hoy es fiesta*, *El Tragaluz*.
- Dramas históricos: *Un soñador para un pueblo* (centrada en la figura de Esquilache, ministro ilustrado de Carlos III); *Las Meninas*, cuyo protagonista es Velázquez; *El sueño de la razón*, centrado en Goya, *La detonación*, cuyo protagonista es Larra...
- Obras "simbolistas": *En la ardiente oscuridad*, *La Fundación*.

Alfonso Sastre.

El teatro de Alfonso Sastre, por su lado, se caracteriza por su compromiso político y social.

- por plantear, como Buero, conflictos de carácter universal -libertad, injusticia, miedo marginación-
- pero desde un punto de vista *revolucionario*. Esta orientación revolucionaria hizo que muchas de sus obras no se pudieran estrenar hasta la muerte de Franco, o, como el caso de *Escuadra hacia la muerte*, fuese prohibida y retirada de cartel después de la tercera representación.
- Sastre, al contrario que Buero, estaba en contra de hacer concesiones a la censura para poder estrenar sus obras (**imposibilismo**).

Con la práctica de un teatro realista Sastre pretendía no sólo presentar la realidad tal como era, sino actuar sobre ella modificándola.

- Su primera obra, *Escuadra hacia la muerte* (1953) está ambientada en la Tercera Guerra Mundial: un pelotón formado por cinco soldados y un cabo es enviado al frente, como castigo, para realizar una misión suicida. Durante una borrachera, cuatro de los soldados se rebelan contra la autoridad arbitraria del cabo y lo matan. Después, cada uno de ellos tendrá que asumir sus responsabilidades y tomar una decisión. La obra puede entenderse como una **tragedia antibelicista** que rechaza todo tipo de **tiranía** pero también como una reflexión sobre cómo asumir el agobiante peso de la **libertad** y de **los propios actos**.
- Cabe destacar también *La mordaza* (1954) protagonizada por un padre despótico que tiraniza a su familia y *La taberna fantástica* (1966), estrenada en 1985) en la que se denuncia el abandono social en el que viven los jóvenes de los arrabales de Madrid, empujados al alcoholismo y la delincuencia.