

EL TEATRO DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

El teatro es el **género más afectado** negativamente por la Guerra Civil; han muerto los grandes renovadores (Valle-Inclán y Lorca) y se imponen mayores restricciones de posguerra que en otros géneros, precisamente por su necesidad de ser representado en público. Durante la larga posguerra (1939-1975) diferentes tendencias dan fe de la evolución política e intelectual del país: hay teatro del exilio, conservador; de humor; realista, experimental y vanguardista. Con la democracia se estrena de todo según dos tendencias: la neorrealista y la neovanguardista.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE POSGUERRA. TEATRO DE LOS AÑOS 40.

El teatro predominante en España fue el teatro burgués y la alta comedia, cuyo único objetivo era el entretenimiento de la clase media urbana: teatro que continuó una tendencia ya existente antes de la Guerra Civil, cuyos creadores fueron **Jacinto Benavente y Enrique Jardiel Poncela**. (HUMOR INTELECTUAL)

Los rasgos más frecuentes son:

- **Entretenimiento:** sigue la línea más habitual del teatro cómico. Se escriben dramas de tesis, que abordan los problemas de la moral burguesa y dramas históricos, en los que se hace apología de los valores espirituales imperantes como **la unidad de España, el heroísmo patriótico o la confesionalidad católica del Estado**.
- **Valores tradicionales:** se defienden la **honestidad, el trabajo, la fidelidad y el amor conyugal**.
- **Crítica contenida:** se centra en las costumbres de la clase media, con abundantes dosis de moralismo, siempre desde una perspectiva amable.
- **Final feliz:** se añade una gran dosis de sentimentalismo trivial al final de las obras.

Los temas

En cuanto los temas que desarrolla este teatro cómico se pueden establecer dos tipos de obra que se simultanean en las carteleras de la época.

- **Mundo real:** giran en torno a un problema de desavenencia amorosa, infidelidad conyugal o problemas económicos. Los protagonistas pertenecen a una clase social alta y el problema se resuelve según un código del honor privativo de dicha clase social. (*José López Rubio, Celos del aire*)
- **Mundo poético:** introducen un elemento inverosímil y crean un mundo fantástico que distorsionan la realidad, (*Eloísa está debajo de un almendro, Enrique Jardiel Poncela o Tres sombreros de copas, de Miguel Mihura*).

EL ESTILO

- **Piezas redondas:** se trata de piezas bien hechas, con diálogos correctamente contruidos, un lenguaje literario muy cuidado y una gradación de interés y de las reacciones que se intentan obtener del público.
- **Ambientes burgueses:** interiores refinados o aristocráticos.
- **Burguesía:** pertenecen los personajes a la burguesía media o alta y en ocasiones a la nobleza.
- **Técnicas cinematográficas:** se introducen saltos temporales y cambios de lugar, con el objetivo de aportar más dinamismo a las acciones.

Los dramaturgos más reconocidos son *José María Pemán, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura o Jacinto Benavente* que continúa su modelo comercial previo a la guerra.

Los escritores en el exilio no podrán ver sus obras representadas en España hasta fines de los años 60 en adelante. **En los años 40** su teatro presenta tintes poéticos, bien con elementos grotescos: *El adefesio de Alberti* (sobre la intolerancia del poder) o simbólicos: *La dama del alba de Casona* (con la Muerte como un personaje más en la vida). **Max Aub** está contra el antisemitismo europeo y la vida de los desterrados.

Hasta los años 50, predomina un **teatro conservador** que pretende entretener y moralizar. Se cultiva la alta comedia benaventina, el sainete costumbrista y el drama burgués. La crítica de las costumbres es muy superficial y nunca hiere al espectador.

Se representan obras que son fieles a los ambientes aristocráticos como *¿Dónde vas, Alfonso XII?, ¿Dónde vas, triste de ti?* De **Luca de Tena**. Otros hablan de temas escabrosos para la época, por lo que se hace desde fuera como **José María Pemán** habla de adulterio (*La verdad*) o de la discriminación de un diplomático casado con una republicana (*Callados como muertos*) o **Joaquín Calvo Sotelo** refleja, pero no critica, los abusos de poder y el catolicismo superficial en *La muralla*, por medio de un oficial del ejército que quiere devolver su fortuna a su legítimo dueño más por miedo a la condenación de su alma que por puro arrepentimiento. En esta línea están los autores del **teatro de evasión**, de la felicidad o del amor, que en los años 50 hacen sonreír para compensar las limitaciones y amarguras de la realidad, **Edgar Neville, José López Rubio...**

Cierta innovación representa el **teatro del humor** sin acidez y bienpensante de **Jardiel Poncela** cuyo teatro de lo inverosímil fue muy criticado. *Eloísa está debajo de un almendro (1940)* es una comedia de humor negro, incoherente, en la que al final se explican los personajes y las situaciones. El protagonista pasa treinta años encerrado en una habitación dentro de la cual se ha fabricado su propio mundo sin guerras (ni civil ni mundial). Siempre hay en un teatro criados fieles a sus señores, impasibles ante lo absurdo, que encarnan el sentido común. Por su parte, **Miguel Mihura** escribió en 1932 *Tres sombreros de copa* y si no hubiera tardado veinte años en estrenarla, habría sido considerado un revolucionario del teatro europeo, concretamente del teatro del absurdo. En la obra, el serio y formal Dionisio se enamora la víspera de su boda de Paula, una desenfadada actriz de variedades. A pesar de que descubre que su vida de casado promete ser convencional y aburrida, opta por casarse y seguir las convenciones sociales ante que su propia realización personal. El verdadero mérito de la obra estriba en lo

que Bousoño llama **ruptura del sistema**, es decir, en una comicidad insólita de situaciones, personajes y de lenguaje verbal.

TEATRO DE LOS AÑOS CINCUENTA. TEATRO EXISTENCIAL.

La censura que se imponía a todas las manifestaciones artísticas durante el franquismo afectó singularmente al teatro, ya que no solo se censuraban los textos sino que los ensayos y las representaciones estaban sometidas a un rígido control. Los empresarios teatrales eran muy cautelosos con las obras que seleccionaban, preferían obras acordes con el gusto burgués de la época sobre todo las de corte benaventino (Jacinto Benavente).

Éste era un **teatro comercial**, tradicional.

Otros autores se posicionaron frente a este teatro comercial de los años cuarenta. Va a ser un **teatro existencial**. Este teatro empieza de la mano de *Buero Vallejo con su obra Historia de una escalera (1949)*.

Estos autores parten de un **enfoque realista**, para dar paso después a un **teatro social**. Son dramas que por su contenido, no llegaron a los escenarios importantes, y su difusión se redujo al ámbito universitario o compañías de aficionados. Por eso algunos lo llaman **teatro soterrado**.

En Historia de una escalera se reflexionaba sobre asuntos como **el sentido de la existencia, la condición humana o la frustración de las ilusiones**. Destacamos otros autores como Alfonso Sastre (*Escuadra hacia la muerte*).

Otros dramaturgos empezaron a incluir en sus creaciones **temas como la injusticia social, la falta de libertad o la pobreza material y moral de la época**, es decir, empezaron a escribir un **teatro social**, que al igual que en la novela y en la poesía, trataba de **dar testimonio de los problemas sociales más candentes**.

Ejemplos claros de este tipo de teatro son: *La mordaza de Alfonso Sartre*, *Los inocentes de Moncloa de José María Rodríguez Méndez*; *La camisa de Lauro Olmo*.

ANTONIO BUERO VALLEJO

Nace en Guadalajara (1916) y murió en Madrid en 2000. Fue uno de los autores más importantes del teatro español. Ha recibido el Premio Cervantes, fue miembro de la Real Academia de la Lengua...

Según la temática de las obras pueden diferenciarse varias etapas:

- **Etapa contemporánea:** escribe *Historia de una escalera* (es el retrato de la frustración y la mediocridad vital de tres humildes familias madrileñas. El autor refleja el inmovilismo social y la imposibilidad de algunas personas para mejorar la situación. Es una historia de sueños y frustraciones en las que se denuncian las condiciones en que viven algunos grupos sociales. *El tragaluz* (es un experimento temporal en el que unos científicos del futuro regresan a los días posteriores a la Guerra Civil y observan sus consecuencias en una familia. Se trata de un drama sobre el compromiso social para transformar la realidad injusta) Otra obra *En la ardiente oscuridad*.
- **Etapa histórica:** intenta aunar los problemas existenciales y sociales, tomando como punto de partida distintos hechos históricos para reflexionar sobre estos asuntos y evitar problemas con la censura. Se trata de obras como *Un soñador para un pueblo*, *Las Meninas*.
- **Última etapa:** dramas en los que se afrontan los problemas de la tortura por motivos políticos, la degradación humana y la responsabilidad colectiva. La obra más representativa de esta etapa *La fundación*.

ALFONSO SASTRE

En toda su obra se observa su compromiso vital con el teatro. Forma parte de un grupo de teatro, Teatro Realista, además con su participación teórica. Intenta impulsar la renovación total de la escena española.

LAURO OLMO

Es un autor autodidacta, que conoce de cerca los ambientes que recrea en su teatro, **realista y crítico**. Destaca su obra *La camisa*, (1962), se centra en el tema del paro y la pobreza, y la consecuente necesidad de ascender socialmente. Tiene una intención de denuncia social (*La pechuga de la sardina*).

JOSÉ MARTÍN RECUERDA (granadino, 1926-2007)

Se caracteriza por su teatro crítico, de realismo desnudo y documental, en el que los personajes se rebelan contra la intolerancia que los rodea. (*Las arrecogías del beaterío de Santa maría Egipciaca*).

ANTONIO GALA

se incluye en la **línea dramática de realismo simbólico**. Destaca su dominio de los diferentes registros lingüísticos y su actitud crítica, aderezada con un gran lirismo, (*Los verdes campos del Edén; Los buenos días perdidos...*)

TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 60.

Desde los años 60 y sobre todo en los 70, la apertura de la censura franquista permite la entrada de corrientes europeas que influyeron mucho en el teatro:

- Teatro del absurdo: Este teatro está vinculado al existencialismo, intenta plasmar lo absurdo de la existencia humana mediante situaciones incoherentes y un lenguaje ilógico.
- Teatro de la crueldad: esta tendencia concibe la obra como espectáculo total en el que se integran manifestaciones diferentes del arte. Intenta provocar al espectador.
- Teatro pobre: apuesta por la desnudez de la escena y por apoyar el espectáculo en la expresividad del actor.

Son obras que se oponen a los cánones establecidos, no por el contenido, sino por las técnicas de puesta en escena.

El teatro se concibe como un **espectáculo total**, que incorpora técnicas de otros tipos de arte como la **danza, el cine o el circo**.

Se rompe la barrera entre el espectador y los actores, porque a veces se representa en la calle, en escenarios circulares.

Se orienta la representación al debate y la reflexión o a la catarsis (transformación) individual o colectiva.

Destacan: Fernando Arrabal y Francisco Nieva.

FERNANDO ARRABAL

Su figura supuso una revolución profunda para la escena. Participó en Francia en las revueltas del 68.

La evolución del drama para Arrabal fue evolucionando desde los años 50 hasta llegar a la idea del **teatro pánico**, idea de la que luego se alejaría. Conjuga lo absurdo con lo cruel y lo irónico, la fiesta y lo irracional. (viene de "Pan" dios griego de la fiesta y lo irracional).

Es un tipo de teatro en el que se integra la influencia de Valle-Inclán (expresionismo), el teatro de la crueldad (Artaud) o el surrealismo para **rebelarse contra la sinrazón del mundo**, y presentar una realidad que carece de coherencia.

Después su teatro toma tintes políticos. Destacamos la obra ***Pic-nic***

FRANCISCO NIEVA

Este dramaturgo empezó a escribir en los años 50, se exilió a Francia y no estrenó sus obras hasta 1975 en España.

El tema más frecuente es **la imposibilidad del desarrollo pleno del ser humano**, a consecuencia de la represión social y espiritual, por eso sus obras tiene influencia del surrealismo y del teatro del absurdo

Utiliza un lenguaje duro, con una gran toque irónico y tiene una gran capacidad para imaginar situaciones dramáticas.

Opta por las piezas cortas y la división cinematográfica en secuencias. Destacan obras como *Pelo de tormenta*; *La señora Tártara*, *Sombra y quimera de Larra*. (“teatro dentro del teatro”).

TEATRO EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XX

La transformación de la escena europea tras la Segunda Guerra Mundial se percibe desde comienzos de los años 70 en el teatro español, pese a las dificultades impuestas por la censura. Sin embargo, fu a partir de 1975 cuando las innovaciones en el contenido y las técnicas dramáticas se manifestaron en España con todo vigor.

Se dan cambios fundamentales en los escenarios a partir del final de la dictadura franquista. Destacamos:

- **Surgimiento de diferentes foros de debate:** este hecho permite que el teatro pierda el carácter político que había tenido en los últimos años del franquismo.
- **Creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico:** se representan obras de teatro de carácter universal, del teatro grecolatino y del teatro clásico.
- **Consolidación de los teatros independientes:** La cuadra, Els joglars, Els comedians, La fura del Baus, La cubana...
- **Proliferación de compañías de aficionados:** difunden el teatro por todos los sitios del país, para acercarlo al público.
- **Influencia del teatro de calle y del teatro independiente:** 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.
- **Recuperación de los clásicos y autores censurados:** se retoman obras de autores como Lorca (*El público*) o Valle-Inclán, o de autores vetados durante la dictadura (Alberti, *Martín Recuerda...*)
- **Éxito de la comedia musical.** Dentro de la gran variedad de tendencias en el panorama español, se da la puesta en escena la trayectoria de grupos musicales (*Mamma mía*, *Hoy no me puedo levantar...*)

- **La nómina es muy extensa, destacamos:** *José Sanchís Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, Fermín Cabal, Miguel Romero Esteo...*

FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

La obra más importante es *Las bicicletas son para el verano*, en la que se representa la honda marca que imprimió el estallido de la Guerra Civil en la existencia de una humilde familia de Madrid.

En nuestros días no hay novedades significativas, salvo que el texto se revaloriza y se produce un boom del género del musical. Hay dos líneas diferenciadas:

- La realista (teatro asunto):
- La vanguardista (teatro imagen).

Los neorrealistas o “**Generación del 82**”, proceden del teatro independiente y ambientan sus obras tanto en el presente como en el pasado histórico: *Jose Luis Alonso de Santos, Con la estanquera de Vallecas; Bajarse al moro; José Sanchís Sinisterra, ¡ay Carmela!; Ernesto Caballero En la roca (2009); J.L. Alonso de Santos, (Cuadros de amor y humor, al fresco, (2006).*

Los neovanguardistas hacen montajes espectáculo, por ejemplo *La Fura dels Baus; La Cuadra de Salvador Távora, Carnicería Teatro*, va más allá de la performance.

Las **compañías de teatro independiente** surgen en la etapa final del franquismo, continúan siendo la vanguardia en la investigación y experimentación de los espectáculos.

Els comediantes: son representaciones que mezclan elementos de la fiesta popular (dragones, monigotes, gigantes, cabezudos...) y el teatro de calle, hasta conseguir una fiesta social participativa que trata de estimular al público. (Sol solet; Catacroc...)

La fura del Baus: se caracteriza por su imaginación para romper con el teatro comercial. Integra en su espectáculo distintos elementos audiovisuales en sus representaciones, se desarrollan en

calles, locales, naves industriales... (Tier moon. Noun, Naumaquia...)

Els Joglars: (Dirige Alberto Boadella) en un principio empleaban pocos elementos escénicos, pero con múltiples significados. En sus obras va ganando peso la palabra. Parodian a personajes públicos o conductas humanas (La torna)

La Cuadra: enfocan su trabajo a la investigación de la cultura popular, a lo que se añade en sus representaciones una fuerte carga de denuncia política. (obras *Quejío*, *Andalucía amarga*, *Alhucema...*)

Para terminar, destacar la gran variedad teatral en el siglo XXI, lo que dificulta sintetizar las características escénicas; se pueden resaltar:

- Interacción con el público: se siguen representando obras en las que predomina la acción de los actores en interacción con el público.
- Reivindicación del teatro clásico: oscila entre la minuciosidad del detalle y la sugerencia de la época a través de unos pocos elementos simbólicos, lo que concentra la atención del público en la palabra.
- Empleo de los medios de comunicación. Se incorpora a la escena la televisión, el cine, la radio y las nuevas tecnologías, que sugieren relaciones de espacio, tiempo y significado. A través de Internet se crean espacios cibernéticos.