

TEMA 9. EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR A 1936: TENDENCIAS, RASGOS PRINCIPALES, AUTORES Y OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS.

9.1. EL TEATRO DE LOS AÑOS CUARENTA: LA COMEDIA BURGUESA Y EL TEATRO CÓMICO O DE HUMOR (JARDIEL PONCELA Y MIGUEL MIHURA).

A) MARCO HISTÓRICO-CULTURAL.

El final de la Guerra Civil(1939) abre paso a la dictadura del General Franco, que va a durar hasta 1975. La ideología del régimen se basaba en el autoritarismo fascista, la defensa de los valores militares, el catolicismo integrista, el rechazo de la democracia, la negación de las libertades y el anticomunismo. La represión franquista abarcó ejecuciones, detenciones, trabajos forzados... En esta época se produjo un fuerte retroceso económico y un fuerte aumento del coste de la vida.

En Europa estalla la Segunda Guerra Mundial(1939-1945), con la derrota de los regímenes fascistas alemán, italiano y japonés y el triunfo de las potencias democráticas. Tras la Guerra, los EEUU y la URSS, dos de las potencias vencedoras, pasaron de ser aliadas a ser enemigas con el fin de extender su hegemonía. Nació un poder bipolar y un nuevo orden mundial(división de Europa en dos bloques: el occidental y el oriental o comunista). Dio comienzo a “ la guerra fría”.

España, al acabar la Segunda Guerra Mundial, fue excluida de Europa, quedó al margen del Plan Marshall, de la ONU y aislada diplomática y económicamente por su régimen dictatorial. Más tarde, con la guerra fría, España se hace aliada de EEUU y entra en la ONU. En el ámbito interno, la economía no marcha nada bien, se producen huelgas de obreros y estudiantes. A partir de los 60, se inicia una progresiva industrialización del país, se fomenta el turismo y se produce la emigración de millones de españoles del campo a la ciudad y a Europa.

Se produjeron importantes avances científicos y tecnológicos en Física, Biología, Genética, la carrera espacial, etc.

En las corrientes de pensamiento aparecen el marxismo y el existencialismo y, como método de investigación , el estructuralismo que se extendió desde la Lingüística a la Antropología, Psicología, Crítica literaria, etc.

En la Península el nacionalismo imperante prohibió el uso de las lenguas de las comunidades hoy autónomas y sólo se permitía hablar el español. En el ámbito de los espectáculos, la revista musical , los toros y el fútbol fueron los entretenimientos preferidos. En el cine, predominaron las comedias alegres y festivas y se desarrollaron los géneros patriótico y religioso. La producción cinematográfica, al igual que las otras manifestaciones culturales, estaba sometida a la censura. El NO-DO(Noticiarios y Documentales) fue la herramienta de propaganda política y del control informativo. La radio tuvo un papel muy importante como difusora de una imagen recortada de España. A partir de los años 50, en el campo de la cultura comienza a aparecer una conciencia innovadora, que rechazaba la moral y la estética del régimen. Surgen protestas en la universidad, mejoró la calidad de la prensa, de la literatura y del cine, y surgió la televisión como el gran medio de comunicación de masas.

B) PANORAMA TEATRAL.

La evolución del teatro español, como la de los géneros narrativo y lírico, estuvo determinada por la **Guerra Civil y sus consecuencias**. Durante la guerra se desarrollaron **distintas orientaciones dramáticas en la zona nacional y en la republicana** (el sainete, la comedia burguesa, la comedia poética, el drama testimonial y el teatro de circunstancias o de urgencia). **Tras la Guerra Civil**, el panorama del teatro, a diferencia de la novela y la poesía, **no es demasiado prometedor**. Las obras de los primeros años se caracterizan por su **baja calidad artística y su mediocridad**. Distintos **factores** contribuyeron a consolidar esta situación:

- Las **muertes** de García Lorca, Miguel Hernández y Valle-Inclán interrumpen la línea renovadora del teatro que ellos habían promovido antes de la guerra.
- El **exilio** de autores teatrales, como Max Aub, Rafael Alberti o Alejandro Casona, aleja de los escenarios un teatro de calidad.
- La **censura** previa recorta el tipo de tema tratado en las obras dramáticas o impide su escenificación en los teatros españoles.
- La **deficiente preparación de los actores**, por falta de escuelas de arte dramático adecuadas, provoca que las obras representadas carezcan de calidad interpretativa.
- El **público**, mayoritariamente **burgués y acomodado**, prefiere un teatro sencillo y tradicional.
- **El interés** fundamentalmente **económico** de los empresarios que sólo buscan complacer los gustos de un público y obtener beneficios.
- El **centralismo** redujo el teatro representado en España a los escenarios de Madrid y Barcelona.
- El teatro escrito y representado es un **teatro comercial y conservador**, cuya única finalidad es hacer reír o entretener al espectador y transmitir ideología. Tiene un carácter de **evasión**, de olvidar la amarga realidad y es de carácter mediocre tanto por los dramas representados como por la puesta en escena. Las obras pertenecen a dramaturgos ya consagrados(Marquina, Arniches) o a José María Pemán y Joaquín Calvo Sotelo.

C. TEATRO DE POSGUERRA

No se produjo un teatro bélico después de la guerra. Continuó la **dramaturgia anterior a la contienda**: el **teatro burgués de Benavente y los géneros tradicionales** como el melodrama, la comedia humorística y de costumbres, el vodevil y la zarzuela(pero no la de la tradición representada por Valle o García Lorca) y predominó un **teatro de evasión**, cuyas funciones básicas eran entretener y transmitir ideología con obras que exaltaban los valores franquistas o con obras referentes de épocas gloriosas españolas(Las mocedades del Cid).

La **renovación** del teatro de la época no vendrá obviamente por esas vías, sino por las que abren **Jardiel Poncela, Miguel Mihura** en el **teatro de humor** y los jóvenes dramaturgos que se inclinan por un **teatro existencialista y realista. ternura.**

9.1.1.EL TEATRO EN EL EXILIO (años cuarenta y posteriores).

El teatro en el exilio, desarrollado especialmente en México y Argentina desde los años de posguerra, presenta diferencias estéticas con el cultivado en España. En este teatro fue relevante la tarea escénica y didáctica de **directores**(Álvaro Custodio, Martínez Sierra...) y de **intérpretes**(Margarita Xirgú creó un centro de formación de actores en Montevideo). El interés artístico llevó a los autores exiliados a incluir novedades vanguardistas en sus obras.

Destaca **Rafael Alberti que cultivó un teatro político con Noche de guerra en el Museo del Prado**; pero gran parte de su obra se caracteriza por la presencia de elementos poéticos, desde el lenguaje y los símbolos empleados, hasta la incorporación de pequeñas estrofas. Las obras más importantes son **El trébol florido, La gallarda y El adefesio**.

Otros autores del exilio son **Max Aub** que comenzó en el terreno de la farsa con estética vanguardista y personajes corales(**Jácara del ávaro**). Durante la Guerra Civil practicó un teatro de urgencia y un teatro comprometido en el exilio con el drama San Juan sobre las víctimas del nazismo. También se considera autor del exilio al ya mencionado **Alejandro Casona** con su teatro poético. Los dramaturgos de este género escriben, en **prosa poética**, comedias con rasgos de diversa procedencia: **la sátira burlesca, la farsa fantástica, el sainete y el teatro de evasión**. Destacamos cuatro autores: **José López Rubio, Víctor Ruiz de Iriarte, Edgar Neville y Alejandro Casona**. Casona escribe gran parte de su producción en el **exilio** y es a su regreso, en 1962, cuando alcanza gran éxito en nuestro país. A diferencia de otros escritores españoles de su generación , sus obras en el exilio siguen la **temática y el estilo que caracterizan su teatro anterior a la Guerra Civil**. El teatro de Casona se basa en una **visión amable e idealizada de la vida**, que tiende a resolver los conflictos y a eliminar los aspectos más duros de la realidad para mostrar sólo los más parciales de ésta. Los rasgos de su teatro son: **universalidad**(problemas humanos comunes, defensa de los débiles y lucha contra la desesperanza); **idealismo, humanismo y lirismo**(lenguaje poético con metáforas, comparaciones, lenguaje rítmico). Ha sido acusado de producir un teatro de evasión, alejado de las circunstancias socio-históricas. Destacan **La sirena varada, La dama del alba**(su mejor obra), **Prohibido suicidarse en primavera...**y a **Pedro Salinas** con obras llenas de humanismo y fuerzas sobrenaturales con **Los santos o Judit y el tirano**.

9.1.2. COMEDIA BURGUESA.

Resurge en los años inmediatos de posguerra la comedia benaventina y costumbrista, que continúa las formas tradicionales del teatro anterior a la contienda. Algunas características de este teatro burgués son:

- ❖ **Perfecta construcción de las obras**: diálogos cuidadosamente elaborados, atención a los valores literarios del lenguaje(ironía y humor) y habilidad en la construcción de la trama.
- ❖ **Teatro amable, divertido e ingenioso, intrascendente**, cuya finalidad es entretener al público y educar mediante el elogio de la virtud. Las obras tienen un tono elegante y moralizador en su crítica de costumbres. Es formalmente

convencional(tres actos y minuciosas acotaciones) e ideológicamente conservador.

- ❖ **Temática burguesa:** infidelidad matrimonial o adulterio, la soltería, conflicto entre padres e hijos y defensa de los valores morales tradicionales, final feliz y lecciones ejemplificadoras.
- ❖ Sus **personajes** suelen pertenecer a las **clases media o alta:** burgueses acomodados o aristócratas que viven sin problemas económicos.
- ❖ Los **ambientes confortables y la escenografía de lujo**(salones)siguen la línea de la alta comedia del siglo XIX.

Los autores y las obras más destacados son los siguientes:

- **Jacinto Benavente:** **El demonio del teatro, Su amante esposa, La vida en verso...**
- **José María Pemán:** **El testamento de la mariposa, Yo no he venido a traer la paz, La verdad...**
- **Joaquín Calvo Sotelo:** **La vida inmóvil, Cuando llegue la noche, La muralla...**
- **Juan Ignacio Luca de Tena:** **Dos mujeres a las nueve, El cóndor sin alas, Don José, Pepe y Pepito, ¿Dónde vas Alfonso XII?...**
- **José López Rubio:** **Celos del aire, La venda en los ojos...**
- **Otros autores son Víctor Ruiz de Iriarte, Edgar Neville, Agustín de Foxá, etc.**

9.1.3. EL TEATRO CÓMICO O DE HUMOR(años de posguerra)

Constituye una de las manifestaciones más interesantes de la época por su **carácter innovador y su alejamiento de la realidad**. Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura son los dramaturgos más importantes de esta tendencia teatral.

9.1.3.A. ENRIQUE JARDIEL PONCELA.

Se propuso renovar la comedia de su tiempo rompiendo con las formas tradicionales de lo cómico, muy apegadas a lo castizo y a recursos trillados como los chistes, los equívocos, las deformaciones y las exageraciones. Por ello, reivindica un **teatro inverosímil, absurdo y fantástico**, opuesto al realista y burgués, que supone un nuevo y más moderno concepto de la comicidad y la risa, con un **humor de raíz intelectual**.

En sus obras predomina la despreocupación, la evasión de problemas, incorporando lo inverosímil, con ingredientes **de locura y misterio**. Sus comedias se centran en **asuntos** preferentemente **amorosos**. Tienen una **estructura laberíntica** que debe mucho al melodrama y a la novela folletinesca y policíaca. La incoherencia de la trama, plagada de acciones inexplicables y sorpresas que pueden desorientar al espectador por su inverosimilitud, es sólo aparente y en su desenlace deja ver la lógica y el rigor en la construcción de las comedias.

Los personajes de Jardiel, siempre numerosos, pertenecen a la burguesía, tienen tics, manías... y aparece con frecuencia el esquema **criado/amo**. Tienen mucho movimiento: entran, salen, se mueven, creando un

dinamismo que provoca la risa. Representan una sociedad feliz cuyos objetivos son el amor y el dinero. En los diálogos se entremezclan el humor verbal(chistes, retruécanos, paradojas) y el de situación(ilógico y disparatado).

Se le ha reprochado haber subordinado su genio dramático al éxito comercial y no haber roto totalmente el viejo teatro cómico popularista; pero contribuyó a reeducar al público español y trató por la vía del humor modas, tradiciones, ideas políticas y sociales.

Los títulos más señeros de su producción teatral son: **Eloísa está debajo de un almendro, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Los ladrones somos gente honrada, Tú y yo somos tres, Como mejor están las rubias es con patatas, etc.**

9.1.3.B. MIGUEL MIHURA.

Es con Jardiel Poncela el otro gran renovador de la comedia española del siglo XX, con una estética basada en lo inverosímil y en el rechazo del realismo, anticipó lo que en Europa se denomina **teatro del absurdo**, cuyos máximos representantes son Samuel Beckett, Eugéne Ionesco y Arthur Adamov. Como Jardiel, también Mihura hubo de relajar las pretensiones de su teatro ante la incomprensión de los empresarios teatrales y del público, utilizando un lenguaje más tradicional en las comedias que escribe a partir de los cincuenta.

Respecto a la comedia burguesa anterior a la Guerra Civil, el teatro de Mihura(sobre todo **Tres sombreros de copa**, su primera obra y la más importante de su producción) supone una ruptura total y arriesgada, por la absoluta novedad de sus temas, formas y lenguaje nada convencionales.

La producción dramática de Mihura no pretende reflejar, sino **idealizar la vida por medio de la humanización de sus personajes y el triunfo de la bondad y la ternura.**

Bajo la influencia de las vanguardias y el surrealismo, Mihura se sirve del **humor**(producto de la asociación inverosímil de elementos, de la exageración y de la distorsión de la causalidad lógica con situaciones absurdas), **la imaginación y lo fantástico para desvelar la inautenticidad del mundo, la falsedad** de la moral burguesa y lo ilógico del comportamiento de los hombres que ahogan la libertad de la persona y su felicidad. Al igual que Jardiel, restablece al final de sus dramas, la normalidad perdida.

Su producción dramática suele dividirse en dos etapas:

1. 1932-1946. Sus obras se acercan al teatro del **absurdo** con una intencionalidad crítica. La obra más representativa es **Tres sombreros de copa.**
2. 1953-1968. Tras un paréntesis en el que se dedica a escribir guiones cinematográficos, escribe obras **cómicas adaptadas al gusto del público**, donde la trama y la acción tienen mayor importancia. Son piezas cómicas, costumbristas, policíacas y de enredo. Destacan **Maribel y la extraña familia, Ninette y un señor de Murcia, El caso de la señora estupenda, etc.**

9.2. EL REALISMO SOCIAL EN LOS AÑOS CINCUENTA.: ANTONIO BUERO VALLEJO Y ALFONSO SASTRE.

9.2.A. EL TEATRO EXISTENCIAL.

Muy diferente de los anteriores, esta tendencia surge en los años cuarenta y comienza su declive a mitad de los cincuenta. Se caracteriza por el **propósito de reflejar de una manera fiel las vivencias, estados de ánimo e inquietudes de los españoles en la inmediata posguerra**. Sus autores más representativos son **Antonio Buero Vallejo(Historia de una escalera) y Alfonso Sastre(Escuadra hacia la muerte)**. Sin embargo, ambos escritores van a encabezar , a partir de 1955, una nueva tendencia teatral, **la del realismo social**.

9.2..B. EL TEATRO REALISTA O DE REALISMO SOCIAL (años cincuenta y sesenta).

Surge a mediados de los años cincuenta y se desarrolla de forma paralela al teatro de humor evasivo. Se caracteriza por su **compromiso con la realidad inmediata** de la sociedad española, de cuya situación quiere dar **testimonio**, desde una actitud crítica y política, con el objetivo de mostrar la verdad e intervenir en la vida española, moviendo al espectador a reflexionar y a buscar soluciones. Las obras del teatro realista se caracterizan por la **complejidad de los espacios escénicos y la profundización en los caracteres de los personajes**. Se preocupan más por el **contenido** y su mensaje; **formalmente es un teatro poco innovador**. Busca la obra bien hecha y persigue la identificación del público con los personajes para que vivan los conflictos que se escenifican.

Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre son los dos dramaturgos más representativos de esta primera generación del realismo social: **Buero, en la creación de un teatro social y de testimonio; Sastre, en un teatro comprometido y de signo político**.

9.2.B.1. ANTONIO BUERO VALLEJO.

Para algunos críticos, es el autor más importante del teatro español de la segunda mitad del siglo XX, por su **función testimonial y su actualización del género trágico**.

Una **concepción humanista del hombre-razón de su teatro existencial- y el compromiso político-social con los más desfavorecidos-motivo de su teatro realista y de denuncia- determinan los temas(Guerra Civil, solidaridad, injusticias, tortura, soledad, la búsqueda de la verdad...)** y el propósito de toda la obra dramática de Buero. Mezcla el **lenguaje realista y simbólico** buscando la moderna tragedia española con **personajes opuestos(activos y contemplativos)** que despiertan compasión, síntesis de realismo y simbolismo; dando un carácter universal a sus obras y empleando en muchas de ellas el **efecto de inmersión**, que consiste en un intento de incorporar al espectador, introduciéndolo en el mundo interno del protagonista; y el uso de acotaciones muy detalladas que describen los escenarios, los gestos, las actitudes de los personajes y los efectos especiales. Utiliza **la tragedia en**

su **función catártica** o de purificación; el individuo debe conmoverse ante la tragedia y superar el dolor construyendo libremente su destino; de ahí que su teatro esté abierto a la esperanza.

Entre sus obras destacan **Historia de una escalera, En la ardiente oscuridad, El sueño de la razón, La fundación, El tragaluz, Jueces en la noche, Caimán**, etc.

9.2.B.2. ALFONSO SASTRE.

Es un dramaturgo de temprana vocación literaria, dedicado plenamente al **teatro comprometido y de protesta**. Su talante luchador se observa en al serie de manifiestos para la renovación del teatro español en su **Teatro de Agitación Social**. De ahí que sus obras tuvieran una difusión muy limitada debido a la censura y al desinterés de los empresarios. La trayectoria dramática de A. Sastre va ligada a la evolución de su concepción teórica del teatro: **parte de una etapa vanguardista hasta llegar a un concepto del teatro como agente transformador de la sociedad**.

Con **Escuadra hacia la muerte** inicia su **teatro existencial y experimental**. Más tarde concibe el **teatro como arte social**, comprometido con **La mordaza, Tierra roja y Guillermo Tell tiene los ojos tristes**. Destacan asimismo sus **tragedias complejas** que incorporan un humor de situación, negro y profundo, que permite el distanciamiento de las historias contadas; estas obras constituyen una forma de evolución del esperpento de Valle-Inclán(**La sangre y la ceniza; La taberna fantástica...**)

9.2.B.3. LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL TEATRO DE REALISMO SOCIAL.

Esta generación o promoción de autores dramáticos es coetánea de la del medio siglo, formada por poetas y novelistas. Defienden un **teatro políticamente comprometido, testimonial, de inspiración popular y costumbrista**, próximo al sainete, a la tragedia grotesca de Arniches, al esperpento de Valle-Inclán y a la obra dramática de Bertolt Brecht. Los personajes son humildes, obreros y empleados que malviven, son víctimas de la explotación económica o están condenados a emigrar para sobrevivir. El lenguaje refleja las formas del habla coloquial e incluso vulgar.

Los autores y obras más representativos de este grupo son: **Carlos Muñiz, con El tintero; Lauro Olmo, con La camisa; José Martín Recuerda, con Las salvajes de Puente San Gil, y José María Rodríguez Méndez, con Los inocentes de la Moncloa.**

9.3. EL TEATRO DESDE LOS AÑOS SESENTA HASTA 1975: TEATRO COMERCIAL, TEATRO EXPERIMENTAL (FERNANDO ARRABAL Y FRANCISCO NIEVA), TEATRO SIMBOLISTA Y TEATRO INDEPENDIENTE.

9.3.A. EL TEATRO POÉTICO Y SIMBÓLICO DE ANTONIO GALA (años sesenta y setenta)

Su teatro se distingue por el empleo de un **lenguaje poético-simbólico** que tiende al barroquismo, la reflexión de temas humanos intemporales(el amor, la soledad, el miedo, la libertad, la muerte, la moral...), una visión de la realidad

cercana a lo mágico y una cierta intención crítica de la sociedad. Los títulos más relevantes de su producción dramática son: **Noviembre y un poco de yerba, Los verdes campos del Edén, Petra Regalada...**

9.3.B. TEATRO EXPERIMENTAL DE VANGUARDIA (AÑOS SETENTA).

Hacia 1970 irrumpe en la escena española un grupo de dramaturgos que, sin formar propiamente una generación o una tendencia, se proponen superar las limitaciones estéticas del realismo, incorporando **corrientes experimentales extranjeras(teatro de la crueldad, teatro del absurdo, living theatre, underground, etc.) La reacción antirrealista** que encarna no lleva aparejada la renuncia al contenido social y a la intencionalidad crítica de sus obras de teatro, más bien al contrario: les preocupan los **temas políticos, sociales y morales** referidos a España, pero lo hacen a través de la alegoría y de lo simbólico.

Desde el punto de vista estético rompen con el teatro anterior, consideran el **texto dramático solo como base para la creación teatral, utilizan un lenguaje poético-alegórico de filiación vanguardista, presentan a los personajes bajo una apariencia simbólica, conceden gran relevancia a los códigos de comunicación sonoros y visuales, incorporan toda clase de artilugios mecánicos y electrónicos a la escena y conciben el teatro como una representación o un espectáculo en el que el espectador tiene que participar activamente para desentrañar el sentido de lo representado.**

Aparecen varias tendencias dentro de este teatro. Destacamos tres:

- **Los vanguardistas**, herederos del teatro del absurdo y del teatro de la crueldad, están representados por **Fernando Arrabal** con su **teatro pánico**, caracterizado por la confusión, el humor, el terror, el azar y la euforia, y por la incorporación de elementos surrealistas en el lenguaje, con elementalidad escénica; destacan sus obras **El cementerio de automóviles, Pic-Nic, ¿Se ha vuelto loco Dios?, etc.** Otro dramaturgo representante de este grupo es **Francisco Nieva**, cuya estética conecta con el **teatro del absurdo y con teatro catártico**, con la represión de la sociedad como tema predominante en sus obras junto con el **erotismo**. Destaca su **teatro furioso** con **Pelo de tormenta** o su **teatro de farsa y calamidad** con **Malditas sean Coronada y sus hijas**, etc.
- **Los simbolistas**, conocidos como **nuevos autores o nuevo teatro**, contraponen a la estética realista un **simbolismo** que les sirve para referirse a un ámbito universal. Sus obras se caracterizan por su **carácter vanguardista, su pesimismo y el uso de la simbología animal**; en cuanto a los temas surge el **poder opresor** junto a elementos provocadores como la **sexualidad, un lenguaje escatológico y agresivo y la violencia física y verbal**. Destacan **José Ruibal** con **La máquina de pedir**; **Miguel Romero Esteo** con **Pontifical**; **Luis Riaza** con **Retrato de dama con perrito**; **Manuel Martínez Mediero** con **El último gallinero**; **Luis Matilla** con **Ejercicios en la red**, etc.
- **El teatro independiente** suponía el rechazo del espectáculo conservador mediante la elaboración de una estética peculiar y de un intento de

autofinanciación; busca un **teatro como vehículo de transmisión de sus ideas**. El censo de grupos es numeroso: **La Fura dels Baus, Els Joglars, Els Comediants, El tricicle, La Cuadra, Los Goliardos, Tábano, Akelarre, etc.**

- Junto a este teatro innovador se sigue representando un **teatro comercial** representado por la nueva comedia burguesa, con **Alfonso Paso(Los pobrecitos), o Juan José Alonso Millán(Capullito de alhelí)**.
- **El teatro actual o social**. Se advierte una vuelta a la **estética realista, a un teatro de texto y autor, que se interesa por temas de la vida contemporánea y cotidianos, como la marginación, la violencia las drogas, el conflicto generacional...** La **comedia, la farsa y el esperpento** son los géneros preferidos con autores como **Fernando Fernán Gómez(Las bicicletas son para el verano), José Luis Alonso de Santos(Bajarse al moro), Fermín Cabal(Tú, estás loco, Briones), José Sanchís Sinisterra(¡Ay Carmela!)**, etc.

AUTOR PARA LA CUESTIÓN QUINTA: ANTONIO BUERO VALLEJO.

CONCEPTO DE TEATRO

- **TEATRO REALISTA O DE REALISMO SOCIAL.**

A mediados de los años cincuenta surgen nuevas tendencias del género dramático, que se desarrollan de forma paralela al teatro de humor de tono escapista y fines comerciales.

El teatro de testimonio o el de realismo social y el teatro comprometido se sitúan en la misma línea que la novela y la poesía sociales: los dramaturgos, disconformes con el sistema vigente, tratan de reflejar la violencia y la injusticia social de la posguerra y, al mismo tiempo, denunciarla.

En el aspecto formal es un teatro poco innovador. Los autores se preocupan más por el contenido y su mensaje. Buscan la obra bien hecha; cuidan la evolución psicológica de los personajes y tratan de justificar cada uno de sus hechos; y persiguen la identificación del público con los personajes para que vivan los conflictos que se escenifican.

Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre son los dos dramaturgos más representativos; el primero, en la creación de un teatro social y de testimonio; el segundo, en un teatro comprometido y de signo político.

- **LA OBRA DRAMÁTICA DE ANTONIO BUERO VALLEJO.**

Según afirma el crítico teatral César Oliva, “ la trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo es la más significativa del teatro español de posguerra”. El papel que desempeñó en el teatro de posguerra es doble. Por una parte, le devolvió la función testimonial, social y moral; y, por otra, actualizó el género trágico. **Historia de una escalera** marcó en este doble aspecto un antes y un después en el panorama del teatro español contemporáneo.

La elección de los temas, así como las características de su lenguaje dramático y de su técnica teatral estuvieron condicionados por la imperiosa necesidad de sortear a la censura. En la polémica que sostuvo con Alfonso

Sastre, quien proponía un teatro de corte revolucionario para acabar con la dictadura franquista, Buero Vallejo, consciente de que no se podría representar por obvias razones políticas, optó por hacer el teatro que, sin traicionar sus ideas, permitían las circunstancias, con tal de llegar al público.

Buero Vallejo inicia su andadura dramática en 1949 con **Historia de una escalera**, galardonada con el Premio Lope de Vega. Esta obra marca el inicio de una nueva etapa en el teatro español. Supone una ruptura con los escenarios burgueses y lujosos de las comedias de evasión y con la temática de un teatro alejado de la realidad española.

A. Características.

1. La **dimensión simbólica en los personajes y en los recursos escénicos**. La ceguera y la oposición oscuridad/luz son dos símbolos fundamentales en sus obras. La ceguera representa las limitaciones humanas y la trágica soledad, por el contrario la luz simboliza la verdad. Otras limitaciones físicas de los personajes(sordera, mudez) tienen una significación similar.
2. Los personajes encarnan **actitudes opuestas** en el modo de afrontar la realidad: unos, activos y solidarios; otros, contemplativos(inacción, duda, angustia...). Con esta oposición el autor busca provocar la reflexión en el espectador y tomar partido por uno de ellos.
3. **El efecto de inmersión**. Buero presenta la realidad al espectador tal y como la vive el personaje, para que pueda identificarse con él. Así, en una escena donde interviene un ciego, se apaga la luz para que el espectador viva también la oscuridad.
4. **El detallismo de las acotaciones**. Éstas no sólo describen minuciosamente los escenarios, sino también los gestos, los movimientos y las actitudes de los personajes. Asimismo se detallan las explicaciones sobre los efectos especiales.
5. Mantiene una **concepción humanística del hombre**-razón de su teatro existencial- y el **compromiso político-social** con los más desfavorecidos- motivo de su teatro realista y de denuncia- determinan los temas, la estética y el propósito de toda la obra dramática de Buero Vallejo, caracterizada en su evolución por una gran coherencia y unidad.
6. Los **temas** más frecuentes son: la Guerra Civil, el presente, la historia de España, el sentido de la vida, la solidaridad, el conflicto generacional, la opresión, la injusticia, la soledad, la tortura, la pérdida de los valores morales, la deshumanización de la vida moderna, la búsqueda de la verdad...
7. Mezcla en distinto grado el **lenguaje realista y el simbólico**.
8. El género preferido es la **tragedia catártica y abierta a la esperanza**.

B. Sentido de su teatro.

La trayectoria dramática de Buero Vallejo ha evolucionado desde unas obras de tono existencial, como Historia de una escalera, a un teatro de testimonio social, donde prevalece el género trágico, complejo por su mensaje y su significado, como ocurre en El tragaluz y La fundación.

Según Buero, la tragedia debe desempeñar función catártica o de purificación; es decir, el individuo debe conmoverse ante la tragedia. La misión del dramaturgo es incitar al individuo a la lucha para que supere sus errores y su

dolor, construyendo libremente su propio destino. Sus personajes no despiertan admiración como en las tragedias griegas, sino compasión; y sus problemas adquieren una dimensión universal, pues reflejan la problemática general social y existencial de cualquier individuo.

Para lograr este último propósito, el ser humano ha de asumir su propia realidad, que obstaculiza muchas veces la búsqueda de la felicidad, y, tomando conciencia de sus limitaciones, tratar de superarlas.

De ahí que el tema predominante en sus obras no es el pesimismo y la fatalidad típica de las tragedias clásicas, sino la búsqueda de la verdad, de la esperanza perdida o la ilusión olvidada en el ser humano.

La tragedia, para Buero Vallejo, es el medio de conocimiento del ser humano y el medio para dar al individuo una razón de existir; es, pues, un teatro de esperanza ante los conflictos que presenta la vida.

C. Etapas.

La crítica se debate en distintas opciones a la hora de clasificar sus obras en distintas etapas. Para algunos, la obra dramática de Buero se divide en tres etapas: para otros, se pueden clasificar sus obras en distintos tipos de dramas según el elemento predominante en cada una de ellas(dramas míticos, históricos, etc.); y, para los demás(incluido el propio Buero) toda su obra representa una unidad, lo que hay es una evolución de su concepción teatral.

1º Etapa.

Va hasta 1955. Es la etapa de **teatro existencial** donde se preocupa más por las inquietudes, vivencias y estados de ánimo de los seres humanos.

Destacan sobre todo las dos primeras obras:

Historia de una escalera (1949) es un drama existencial protagonizado colectivamente por gente de la clase trabajadora. La pobreza, la frustración, la angustia, la carencia de futuro y las tensiones se ceban en los personajes, que representan a tres generaciones(los padres, los hijos y los nietos) y viven en un mundo sin salida, cerrado a la esperanza, en una estática escalera de una casa de vecinos, donde es imposible realizarse. Las connotaciones sociales se conjugan magistralmente con las preocupaciones sociales.

En la ardiente oscuridad(1950) es una tragedia de compleja significación: sus personajes, ciegos, encarnan la resignación o la rebeldía ante su dolorosa condición, símbolo de la miseria existencial o de la alineación social. Plantea la lucha por la verdad y la libertad. La ceguera, tema central, se erige en símbolo de las limitaciones humanas, y la necesidad de ver representa la aspiración a lo imposible. La cuestión es si debemos aceptar nuestras limitaciones y tratar de ser felices con ellas, o si hemos de rebelarnos trágicamente, aunque no esté en nuestras manos el superarlas.

La tejedora de sueños(1952) supone una revisión en clave simbólica de la figura de Penélope, la esposa de Ulises, el héroe de la Odisea.

La señal que se espera(1952), Casi un cuento de hadas(1953), Madrugada(1953) o Irene o el tesoro(1954) donde Buero plantea la oposición entre la vida real y el mundo de ficción que los personajes se forjan para sobrevivir. En todas estas obras se debaten problemas graves: la pureza moral, la verdad, la presencia de lo misterioso, la esperanza. Como se ve, un claro enfoque existencial.

2º Etapa.

Se inicia aquí su **teatro de realismo social y de testimonio**, donde pretende denunciar las lacras de la sociedad actual con un enfoque realista y un lenguaje sencillo y directo. Los ambientes puestos en escena se acercan a los de Historia de una escalera. Y los problemas(ya tratados antes por Buero: la esperanza, la verdad, la frustración) aparecen acompañados de unos condicionamientos sociales más precisos. Las primeras obras de este período son: **Hoy es fiesta(1955)** y **Las cartas boca abajo(1957)**.

En **El tragaluz(1967)**-su obra tal vez más compleja y lograda- Buero dramatiza las consecuencias de la Guerra Civil. La acción- presentada retrospectivamente desde el siglo XXII- transcurre en un miserable sótano desde el que apenas se ve la calle. En él habita pobremente una familia que, al acabar la guerra, ha vivido el desgarramiento de la separación, la muerte de una hija por hambre, la locura del padre y, por último, el enfrentamiento entre dos hermanos: Mario, un hombre corriente, sin recursos, pero noble de espíritu, y Vicente, egoísta, inmoral y, por ello, bien situado social y económicamente.

Llegada de los dioses(1971) supone una vuelta al mundo de la ceguera y al tema que opone la realidad a las falsas ilusiones y a las actitudes escapistas.

La fundación(1974), uno de los grandes éxitos de Buero Vallejo, es un drama de ambiente kafkiano en el que unos presos políticos luchan por obtener la libertad.

La doble historia del doctor Valmy(1976) trata de la tortura.

Cultiva también durante esta etapa lo que se ha llamado “**drama histórico**” u obras basadas en figuras relevantes de la historia española, donde la anécdota histórica es un pretexto para plantear candentes problemas actuales, sorteando a la censura. Alrededor de las biografías del marqués de Esquilache, Velásquez, Goya y Larra, escribe **Un soñador para un pueblo(1958), Las Meninas(1960), El sueño de la razón(1970)** donde Buero plantea el tema de la lucha por la libertad e irreductibilidad del individuo a partir de un Goya prisionero de su casa y de su sordera. La insistencia en motivos irreales, fantásticos, hace de esta obra el drama más surrealista de Buero. También están **La detonación(1977)**, donde busca las razones de un devenir histórico frustrante que apunta al presente de España. Al ciclo histórico y relacionada con los dramas anteriores también pertenece **El concierto de San Ovidio(1962)**. La acción discurre en el París del siglo XVIII y recrea el ambiente opresivo y fatalista de un hospicio en el que vive un grupo de músicos ciegos, explotados por su supuesto benefactor.

3º Etapa. Últimos dramas

Instaurada ya la democracia, Buero, como otros dramaturgos, se vio obligado a buscar nuevos temas y formas de expresión. Bajo la **nueva**

temática(corrupción política, hipocresía de la crítica artística, mala conciencia...) subyace la del individuo que padece diversas formas de tortura, motivo constante de su producción dramática. Continúan los efectos de inmersión, producidos por medio de la iluminación y de cambios escenográficos.

Entre sus últimos dramas cabe citar **Música cercana**(1989), que constituye una crítica al capitalismo que comercia con la vida en los países hispanoamericanos a través del tráfico de drogas, y **Las trampas del azar**(1994), que indaga en el sentimiento de culpa, a través del enfrentamiento entre el idealismo de la juventud y el pragmatismo de la madurez. También están **Jueces en la noche**(1979), **Caimán**(1981) y **Misión al pueblo desierto**(1999), donde somete a análisis crítico el período más reciente de la historia de España.

Otra clasificación distingue varios tipos de dramas según el elemento predominante en ellos:**Dramas de ambiente contemporáneo: Historia de una escalera, Hoy es fiesta, El tragaluz, La fundación, Caimán...****Dramas míticos: La tejedora de sueños, La señal que se espera, Casi un cuento de hadas, Irene o el tesoro...****Dramas históricos: Un soñador para un pueblo, Las meninas, El concierto de San Ovidio, El sueño de la razón...****Dramas psicológicos: Madrugada, Las cartas boca abajo.**