

EL TEATRO POSTERIOR A 1936

Lengua castellana y Literatura

2º Bachillerato

DOMI

MINA

1. El teatro en los años cuarenta

La situación del teatro en España en la década de los cuarenta está condicionada por estas circunstancias:

- Asesinato de Federico García Lorca
- Muerte de Valle-Inclán y Unamuno
- Exilio de Jacinto Grau, Alberti, Max Aub y Alejandro Casona

CENSURA FRANQUISTA: hace imposible la aparición de un teatro que refleje con fidelidad la realidad del país o reflexione críticamente sobre ella.

CONSECUENCIAS

Preferencia por la comedia

Carácter evasivo o escapista

1.1. La comedia burguesa

Cultivan un teatro estéticamente convencional e ideológicamente conservador.

El objetivo es entretener al espectador

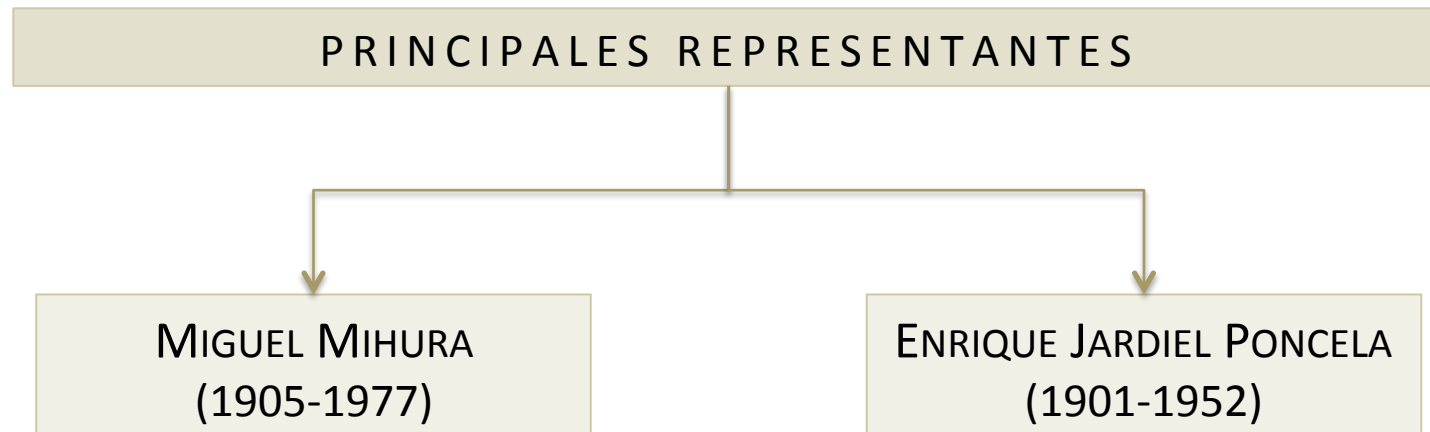
AUTORES

- JOAQUÍN CALVO SOTELO
- JOSÉ LÓPEZ RUBIO
- VÍCTOR RUIZ IRIARTE
- EDGAR NEVILLE

Siguen la estela de las obras de Benavente.

1.2. La comedia del disparate

Obras con un humor absurdo, de raíz vanguardista, ajeno a la realidad de la época.

MIGUEL MIHURA

- ❑ Fundador y director entre 1941-1944 de la revista de humor gráfico *La Codorniz*.
- ❑ *Tres sombreros de copa*: obra fundacional de la comedia del disparate. Escrita en 1932, pero estrenada en 1952.
- ❑ Mecanismos de comicidad habituales:
 - acumulación de objetos inútiles
 - juegos con el lenguaje
 - situaciones disparatadas
- ❑ Sistemática ruptura con la lógica.

ENRIQUE JARDIEL PONCELA

- ❑ Sus primeras obras – *Usted tiene ojos de mujer fatal* (1932), *Las cinco advertencias de Satanás* (1935), *Cuatro corazones con freno y marcha atrás* (1936) – ya reflejan las características de su propuesta teatral:
 - Incorporación de sucesos inverosímiles o fantásticos.
 - Búsqueda de una comicidad basada en la agudeza verbal y la creación de situaciones insólitas, que apela a la inteligencia del espectador.
 - Eliminación de elementos castizos o costumbristas.

2. El teatro en el exilio

RAFAEL ALBERTI

(1902-1999)

Dos de sus obras las escribió en el exilio:

- ❑ *El adefesio*. Tragedia (esperpento, simbolismo).
- ❑ *Noche de guerra en el Museo del Prado*. Ejemplo de teatro político. Durante los bombardeos de Madrid en 1936, en el sótano del Museo del Prado los personajes de Goya cobran vida.

MAX AUB

(1903-1972)

Sus principales obras dramáticas escritas en el exilio:

- ❑ *San Juan*. Tragedia que transcurre durante poco más de un día en un carguero en el que viaja un contingente de judíos que huyen de los nazis en busca de un puerto donde desembarcar; no les dan permiso en ninguno y finalmente naufragan.

ALEJANDRO CASONA

(1903-1965)

Teatro cargado de poesía y misterio.

Principales rasgos:

- ❑ Conflicto entre fantasía y realidad (*Prohibido suicidarse en primavera* y *Los árboles mueren de pie*).
- ❑ Personajes alegóricos: el Diablo, la Muerte... (*La barca sin pescador* y *La dama del alba*).

3. Los años cincuenta: el teatro comprometido

En los años cincuenta surge un teatro comprometido con la realidad social y política del país.

Oscila entre dos polos:

El **posibilismo** de Antonio Buero Vallejo

Interpretación simbólica. Objetivo: inquietar o desasosegar al espectador (que se interroga sobre sus circunstancias vitales).

El **teatro de agitación** de Alfonso Sastre

Los dramas de Alfonso Sastre contienen una denuncia explícita de las injusticias sociales y de la situación política de España.

3.1. ANTONIO BUERO VALLEJO

El dramaturgo Antonio Buero Vallejo (1916-2000, premio Cervantes 1986) es el autor más destacado de la segunda mitad del siglo xx en España.

- Sus obras admiten una lectura en clave social.
- Crítica de la realidad española (miseria, ignorancia y falta de libertad).
- Estrenó su primera obra, *Historia de una escalera*, en 1949.
- Su obra incluye casi treinta títulos.

Sus estrategias teatrales:

- Uso de **personajes históricos** que fracasan en su empeño por alcanzar una sociedad más justa y libre, para reflexionar sobre el presente.
- Presencia de **elementos simbólicos** sobre una **base realista**.

3.2. ALFONSO SASTRE

El madrileño Alfonso Sastre (n. 1926) irrumpe en la escena española con el drama *Escuadra hacia la muerte* (1953).

Evoluciona hacia un teatro de agitación social y política que choca con la censura.

- *La mordaza* (1954): protagonizada por un padre despótico que tiene atemorizada a su familia.
- *La sangre y la ceniza* (1965): recreación de la figura de Miguel Servet.

La taberna fantástica
(1966, estrenada en 1985)

ejemplo de lo que
Sastre llamaba

TRAGEDIA COMPLEJA

Denuncia el abandono social en que viven los jóvenes de los arrabales de Madrid, que se ven empujados al alcoholismo y la delincuencia.

3.3. Los dramaturgos realistas

A finales de los años cincuenta estrenan sus primeras obras algunos autores que optan inicialmente por una estética realista para mostrar críticamente las disfunciones sociales del presente.

AUTORES

LAURO OLMO (1922-1994), JOSÉ MARTÍN RECUERDA (1922-2007), JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉNDEZ (1925-2009), CARLOS MUÑIZ (1927-1994) y RICARDO RODRÍGUEZ BUDED (n. 1928).

PRINCIPALES OBRAS DEL TEATRO REALISTA

La camisa (1960, estrenada en 1962), de Lauro Olmo.
Las salvajes de Puente San Gil (1963), de José Martín Recuerda.
Los inocentes de La Moncloa (1961), de José María Rodríguez Méndez.
La madriguera (1960), de Ricardo Rodríguez Buded.

4. El teatro experimental

Influido por el surrealismo, el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad.

4.1. FERNANDO ARRABAL

El melillense Fernando Arrabal (n. 1932) desarrolló parte de su obra en Francia, donde fundó en 1962 el **Movimiento Pánico**, junto con los artistas Alejandro Jodorowsky y Roland Topor.

Características:

- Teatro provocador (violencia, el sexo o locura).
- Parábolas o alegorías: imagen pesimista y atroz de la condición humana.
- Teatro simbólico, vinculado al teatro del absurdo.
- Importancia de los signos no verbales: gestos, movimientos, decorado, música...
- Los diálogos, poéticos o incoherentes, se apartan de la lengua cotidiana.

4.2. FRANCISCO NIEVA

De la amplia producción teatral de Francisco Nieva (n. 1924), destacan aquellas obras que el propio autor agrupa bajo la denominación de **teatro furioso**.

Tema central de su obra

Crítica a la España tradicional

Marcada por la religiosidad y la represión sexual.

Propugna la transgresión y la liberación de los instintos.

Lenguaje dramático caracterizado por el erotismo y la desinhibición, al que incorpora elementos del carnaval, el esperpento o el surrealismo.

5. El teatro en democracia

5.1. Características

Apoyo institucional

Durante los años ochenta, el teatro deja de estar circunscrito al ámbito privado y se convierte en una actividad promocionada y subvencionada por las distintas

Administraciones del Estado.

A partir de 2008: fuerte reducción de los presupuestos culturales en el contexto de la crisis económica y surgimiento de salas alternativas.

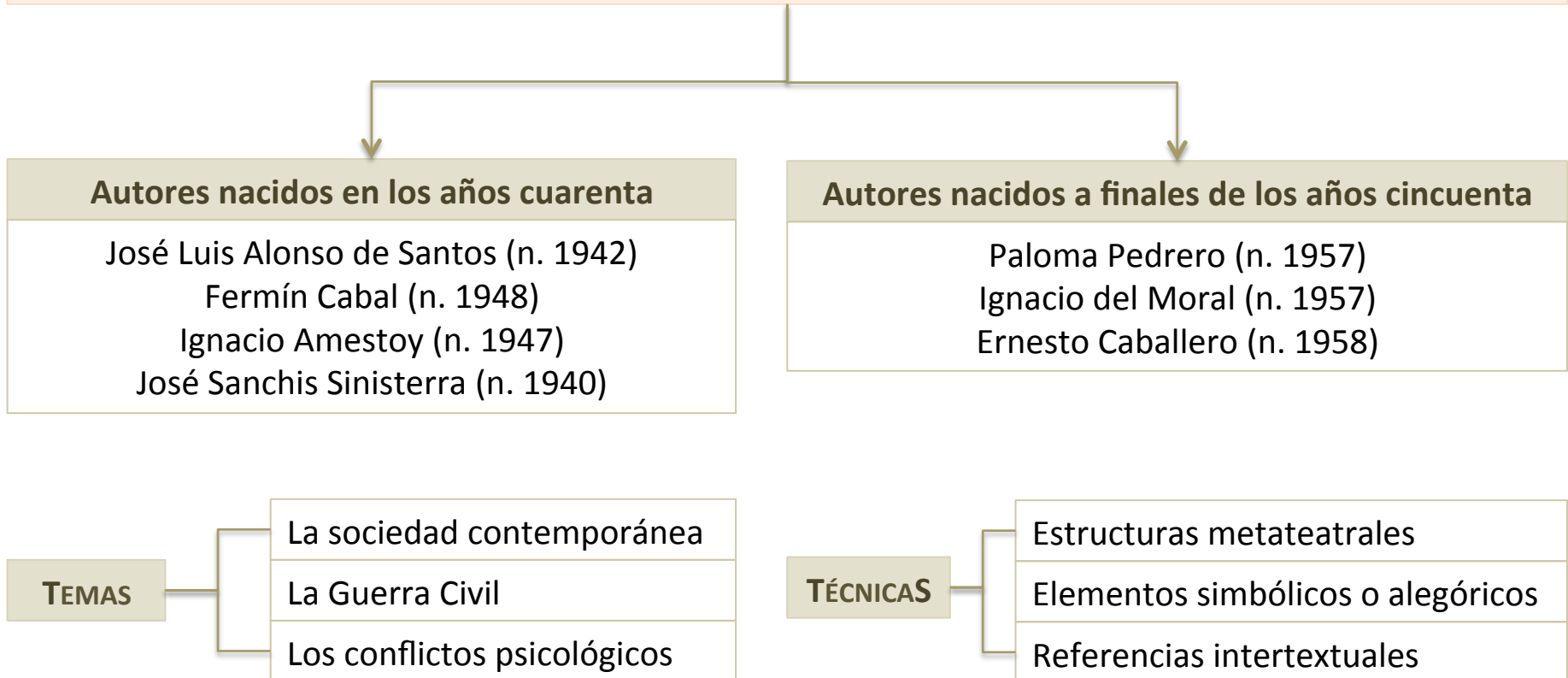
Pérdida de importancia del dramaturgo y del texto dramático

Preponderancia del director de escena: nuevos puntos de vista. El director se convierte en una figura fundamental en la creación artística.

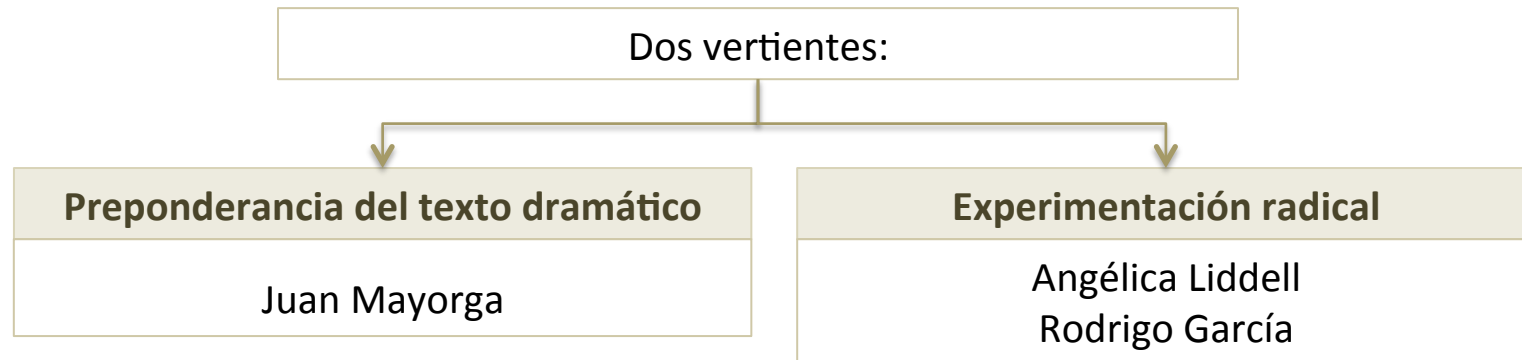
Aparición de grupos de teatro independiente: se caracterizan por la tendencia a la creación colectiva y a un teatro no verbal; referentes norteamericanos.

5.2. El teatro de los años ochenta

En los años ochenta conviven en la escena española dramaturgos de dos generaciones sucesivas:

5.3. El teatro reciente

JUAN MAYORGA

Juan Mayorga es uno de los autores españoles contemporáneos con más repercusión internacional.

TEATRO DE LA
PALABRA

El tema central es la reflexión sobre las distintas formas de opresión o dominación, y la indefensión de las víctimas ante el abuso y la violencia ejercida por los otros.

Principales obras

Cartas de amor a Stalin (1997), *Himmelweg* (2003), *Hamelín* (2005)