

TEMA 8: El teatro desde 1940 a nuestros días

1. CONTEXTUALIZACIÓN

2. EL TEATRO DE POSGUERRA (AÑOS 40)

2.1. Drama burgués

2.2. Teatro de humor: Miguel Mihura y E.Jardiel Poncela

3. EL TEATRO SOCIAL (DE TESTIMONIO Y PROTESTA) 50:

Antonio Buero Vallejo

4. EL TEATRO DE RENOVACIÓN FORMAL (60-70)

Grupos independientes y autores: Francisco Nieva y Fernando Arrabal

5. EL TEATRO DESDE 1975

1. CONTEXTUALIZACIÓN

La **dictadura de Franco** (1939-1975) tras la Guerra Civil española, aísla a España de toda influencia internacional, la misma ONU condenará el régimen dictatorial en 1945 aunque después cambiará su postura. Al tiempo que la dictadura avanza también se organizan grupos de oposición entre los estudiantes y obreros. **Hacia los años 60** la industrialización y el turismo estabiliza la situación económica a la que se añade la emigración constante de españoles en busca de un futuro mejor. **Al comienzo de los años 70**, la enfermedad del dictador acelera la actividad de partidos políticos contrarios al régimen que, tras su muerte, serán legalizados y conllevará consigo el principio de un estado democrático que será una realidad ya en 1978.

En lo que respecta al teatro español, el impacto de la Guerra Civil fue tremendo, al exilio de muchos autores hay que añadir la acentuación de las presiones comerciales y, sobre todo, ideológicas por medio de la censura. En esas condiciones, resultó imposible cualquier aventura experimental y la **autocensura** se hizo frecuente entre los escritores.

Las principales corrientes dramáticas son:

- **El teatro de posguerra (años 40)**: donde destaca Miguel Mihura y Jardiel Poncela.
- **El teatro social (de testimonio y protesta) (años 50)**: con el realismo de Antonio Buero Vallejo.
- **El teatro renovación formal (años 60)**: con la incorporación de numerosas novedades en escena.
- **Años 70 en adelante**, con un teatro diversificado y apoyado institucionalmente.

2. EL TEATRO DE POSGUERRA (AÑOS 40)

Es un teatro el de este período condicionado por la sociedad **burguesa** del momento y dirigido a su ideología. Representa una realidad falsificada y desprecia la experimentación. **Desde el punto de vista de las representaciones teatrales** varias son las corrientes que suben a escena en estos años. Las más comerciales son el **teatro cómico**, heredero del sainete lleno de situaciones tópicas y chistes lingüísticos y el **teatro histórico-político**, de evasión, que permitía olvidar la realidad inmediata elogiando héroes del pasado.

Junto al teatro comercial, **en lo referente a la creación dramática**, son dos las líneas más sobresalientes en estos años:

- a) **El drama burgués**, continuación de la comedia de Jacinto Benavente donde se defienden valores conservadores a través de una correcta construcción. Destaca **Joaquín Calvo-Sotelo**
- b) **El Teatro del humor** es, quizá lo más interesante del periodo y en el que destacamos dos autores: **Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura**. Ambos crearán una comicidad de lo inverosímil, cercano al absurdo, con la burla de los hábitos burgueses. Pretendieron la ruptura con las formas tradicionales del humor rompiendo con la lógica típica y el chiste fácil. Sin embargo, sus obras chocaron con un público cerrado a la comprensión de la originalidad que los llevó a crear comedias más convencionales desde posturas menos experimentales y más cercanas al éxito.
 - ⇒ Destacan las obras *"Eloísa está debajo de un almendro"* y *"Un marido de ida y vuelta"* de E.Jardiel Poncela y *"Tres sombreros de copa"*, de Miguel Mihura (escrita en 1932 pero representada 20 años más tarde, en 1952)

3. EL TEATRO REALISTA DE PROTESTA Y DENUNCIA (AÑOS 50)

La década de los cincuenta inaugura con **tres importantes estrenos** que abrieron la posibilidad de hacer un teatro que reflejara de algún modo los problemas del momento: "*Tres sombreros de copa*" (1952), **Miguel Mihura**, "*Historia de una escalera*" (1949), **Antonio Buero Vallejo** y "*Escuadra hacia la muerte*" (1953) **Alfonso Sastre**. Buero y Sastre son los autores claves de la **generación realista**.

Entre sus temas destacan los problemas de obreros y gente humilde poniendo de relieve las desigualdades y la falta de humanidad. Muchas de estas obras nunca llegaron al escenario, por lo que en ocasiones se habla de un "teatro soterrado" o "teatro silenciado".

Estéticamente, predomina **el realismo**: la escena imita espacios cotidianos, con rasgos costumbristas y el lenguaje se esfuerza por reproducir el habla correspondiente a las distintas clases sociales.

ANTONIO BUERO VALLEJO (1916-2000)

Su larga producción teatral, unida a la que continuó escribiendo durante la transición, confirma a Buero Vallejo como el principal autor teatral de la segunda mitad de nuestro siglo. Su producción está marcada por el **compromiso** ante los **temas humanos** más universales, ya sean de tipo existencial o social.

El género preferido por Buero es la tragedia. Con la que pretenden una **catarsis** con el espectador: éste debe conmoverse ante lo representado y debe sentirse impulsado a luchar para labrarse su propio destino (aunque el autor nunca ofrece una solución concreta a dicho problema)

El diálogo ocupa un papel importante pero sin descuidar los **aspectos espectaculares** del teatro. El **espacio escénico** suele estar descrito con minuciosidad porque para él los objetos, su disposición y el ambiente creado adquieren una significación concreta. Así, por ejemplo, utiliza los denominados **efectos de inmersión**, en los que trata de hacer partícipe la espectador de lo que ve en escena, si un personaje en ciego se oscurece la escena.

Entre sus obras destacan:

- ⇒ Los dramas **históricos**, en las que se sirve de temas históricos del pasado para reflexionar sobre el presente; esta forma consigue burlar la censura y llegar a su público: "*Un soñador para un pueblo*" (1952)
- ⇒ Los dramas de **personajes con taras**, cuyas limitaciones físicas (ceguera, sordera...) simbolizan las limitaciones humanas para enfrentarse con la realidad: "*Las Meninas*"
- ⇒ Obras **de transición** como "*El tragaluz*" (1967) fueron representadas con gran éxito de público.

4. EL TEATRO DE RENOVACIÓN FORMAL (AÑOS 60)

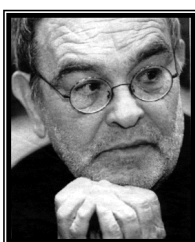
Avanzada la década de los sesenta surge un **movimiento de renovación** caracterizado por un acercamiento a las tendencias del teatro extranjero: el teatro **de Bertolt Brecht**, el teatro **underground**, el teatro **del absurdo**...

Los nuevos aires de los 60 traen un alejamiento del teatro comercial y la búsqueda de nuevas formas técnicas. Surgen los grupos de teatro independiente como *Els Joglars*, *el Teatro Experimental Independiente (TEI)*, *Tábano*... Estos grupos presentan unas **características generales**:

- El uso primordial de la **improvisación** en escena.
- La **infravaloración del texto** dando mayor importancia a la expresión corporal, la danza, las luces, la música.
- La **ruptura de las convenciones escénicas** de espacio y tiempo (trasladando el escenario al patio de butacas y buscando la participación del espectador).

Los autores individuales de este periodo se enfrentaron, al igual que la generación anterior, a obstáculos puesto que sus novedades estéticas no fueron comprendidas ni aceptadas por el público ni la crítica. Destacan:

⇒ **Francisco Nieva (1927)** ha etiquetado su creación como "teatro furioso".

⇒ **Fernando Arrabal (1932)** que consiguió fama internacional con una producción escrita en su exilio francés. Su "*teatro pánico*" es provocador y rebelde, de gran libertad formal, recoge elementos de las vanguardias y del teatro del absurdo. Sólo a partir del final de la dictadura se conocieron en España títulos suyos como "*Pic-Nic*" (escrita 1952) o "*El cementerio de automóviles*" (1966)

5. EL TEATRO DESDE 1975

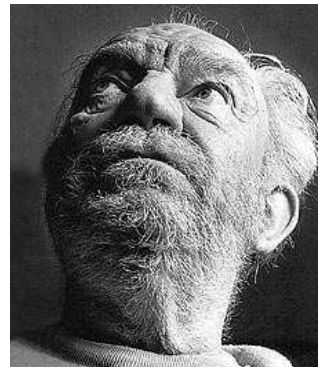
Tras el fin de la **dictadura y la llegada de la democracia**, por fin se podía hacer un teatro en libertad, y se optó por hacer montar obras de autores clásicos consagrados y recobrar los textos silenciados del los autores del pasado más reciente. Sin embargo, el teatro **experimentó en este tiempo una crisis importante** porque el público no asimila los cambios y abandona los teatros rechazando esos montajes vanguardistas. Fueron necesarios muchos apoyos económicos institucionales para su supervivencia.

Como reacción se regresa a un tipo de teatro más convencional y accesible al público. Destacan autores como:

- ⇒ El cordobés **Antonio Gala** (1936) con *"Anillos para una dama"*
- ⇒ **Jose Luis Alonso de Santos** (1942) con *"Bajarse al moro"*
- ⇒ **Fernando Fernán Gómez** (1921-2007), triunfó con *"Las bicicletas son para el verano"*

Antonio Gala

Fernando Fernán Gómez

El panorama de estos últimos años hasta la actualidad es variado y cambiante. Predomina el **teatro comercial** y el **teatro de compañías institucionales** (como *El Centro Dramático Nacional*) pero también surgen autores y grupos que realizan **nuevas propuestas escénicas**.