

EL TEATRO DESDE LA GUERRA CIVIL

1. PANORAMA GENERAL

Al final de la guerra civil, el panorama escénico español está marcado por el exilio de autores como Max Aub, Rafael Alberti o Pedro Salinas, y por la desaparición de dramaturgos que murieron durante esos años (Lorca, Valle, Miguel Hernández)

1.1. ORIENTACIONES ESCÉNICAS

- Posguerra → Escena dominada por un teatro “nacional” al servicio de la dictadura
  - comedia burguesa
  - teatro de humor ; evasión de la realidad
- Finales de los 40 → surge el teatro realista, de denuncia de la realidad.
  - detonante: ANTONIO BUERO VALLEJO, *Historia de una escalera*
  - confirmación: ALFONSO SASTRE, *Escuadra hacia la muerte*.
- Desde los años 50 → Surgen orientaciones dramáticas innovadoras: teatro de vanguardia: FERNANDO ARRABAL, FRANCISCO NIEVA
↓
- Años 60 → Teatro simbolista: (ARRABAL, NIEVA)
  - Dificultades de puesta en escena
  - Influencia de las innovaciones teatrales europeas:
    - 1) Teatro del absurdo (Beckett, Adamov, Ionesco). Conciencia de habitar en un mundo degradado, y necesidad de denunciarlo. Lenguaje lleno de coloquialismos, que pretenden expresar la crisis de comunicación y el absurdo social en el que se encuentra el ser humano.
    - 2) Teatro de la crueldad (Antonin Artaud). Lleva a escena situaciones crueles que subrayan la incomunicación. Contacto directo con el público.
→Teatro heredero de la comedia burguesa: Triunfa
→Teatro independiente: surge al final de esta época.

2. TEATRO DE POSGUERRA

2.1. RASGOS GENERALES

Dos funciones:

- a) entretener (para no evocar la tragedia reciente).
- b)** Transmitir ideología por medio de distintas vías:
  - a. Negación de las aportaciones más relevantes (Valle, Lorca, Alberti)
  - b.** Estreno de obras que exaltaban los valores de los vencedores. Ej. *Por la Virgen Capitana*, de PEMÁN.
  - c.** Programación de autores clásicos como referentes de épocas gloriosas: *Don Juan Tenorio*, *Peribáñez*.

2.2. COMEDIA BURGUESA

Cumple las funciones de entretener y educar mediante el elogio de la virtud.

Características:

- perfecta construcción.
- Intrascendencia
- Dosis de humor, ternura, amabilidad.
- Exalta valores como la familia, el matrimonio y el hogar.
- Personajes: de la burguesía (igual que lo es el público).

2.3. TEATRO DE HUMOR

Se aleja de la realidad inmediata

- ENRIQUE JARDIEL PONCELA

A diferencia de su producción novelística, en la que el humor oculta una visión trágica de la existencia, en sus obras teatrales predomina la despreocupación (evasión).

Características.

- Incorpora lo inverosímil, junto con ingredientes de locura y misterio.
- Exuberantes acotaciones sobre decorados, que colaboran en la creación de un espacio lúdico.
- Personajes:
  - o Pertenecen a la burguesía.
  - o Frecuente esquema amo / criado.
  - o Entran y salen constantemente → crean un dinamismo que provoca risa.
  - o Representan una sociedad feliz cuyos objetivos son el amor el dinero.
- Los diálogos entremezclan el humor verbal (a base de chistes, retruécanos, paradojas) y el de situación (caracterizado por lo ilógico y lo disparatado).

Eloísa está debajo de un almendro (1940)

- o Comedia clásica de humor negro.
- o A partir de múltiples personajes que hablan y se comportan de modo disparatado, la obra plantea el tema de la locura. Pero Jardiel introduce dos mayordomos (Fermin y Leoncio) que permiten al público racionalizar lo que ocurre en escena.
- o En el acto II, la obra cambia hacia lo misterioso, y , en un final feliz, se descubre que la única loca de verdad es la asesina.

Otras obras:

- o *Cuatro corazones con freno y marcha atrás.*
- o *Los ladrones somos gente honrada*
- o *Un marido de ida y vuelta.*

• MIGUEL MIHURA

Su producción dramática no pretende reflejar la vida, sino idealizarla por medio de la humanización de sus personajes y el triunfo de la bondad y la ternura.

Características:

- Gusto por los asuntos policíacos.
- Distorsiona la realidad por medio de la imaginación y la fantasía poética → asociación inverosímil de elementos; exageración; distorsión de la causalidad lógica.
- Al igual que Jardiel, al final de sus dramas se restablece la normalidad perdida.

Tres sombreros de copa

- o Se estrenó en 1952 (20 años después de ser escrita)
- o Argumento → Dionisio, representante de lo formal, serio y respetable, y a punto de contraer matrimonio, se enfrenta con el mundo libre, alocado, bohemio y mágico de unos cómicos. Se enamora de Paula, perteneciente a esta nueva realidad, pero, finalmente, renuncia a la libertad para reintegrarse en el orden establecido. Con este retorno a lo ya conocido, Mihura pone en evidencia su pesimismo y desencanto.

2.4. TEATRO EN EL EXILIO.

- Desarrollado sobre todo en Méjico y Argentina.
- Interés artístico → Se incluyen novidades vanguardistas en sus obras.
- Importante la tarea de directores (ej. Rival Cherriff, Martínez Sierra) y de actores (ej. Margarita Xirgú).

• RAFAEL ALBERTI

- Cultiva un teatro político antes, durante y después de la Guerra. (ej. *Noche de guerra en el Museo del Prado*).
- Presencia de elementos poéticos → en el lenguaje; en los símbolos empleados; con la incorporación de pequeñas estrofas.
- *El adefesio* (1944)
  - o Es una obra grotesca y a la vez poética.
  - o Plantea el tema de la intolerancia del poder a través de la vieja Gorgo, encarnación de la autoridad absoluta, quien mantiene encerrada a su

sobrino Altea, impidiendo la realización de su amor por Cástor. Gorgo falsea el suicidio del joven, lo que provoca el de Altea. Al final, revela su intención de evitar el incesto, ya que ambos jóvenes eran hijos de su hermano muerto, y expresa su condición: “Yo no soy más que un monstruo, una pobre furia caída, un adefesio”.

- MAX AUB (1903-1972)
  - Comienza su obra dramática en el ámbito de la farsa, dominado por la estética vanguardista.
  - Ej. *El desconfiado prodigioso* (1924)
Espejo de avaricia (1927)
  - En la Guerra Civil practica el teatro de urgencia, y ya en el exilio su producción se distingue por poseer un fuerte componente narrativo, por la presencia del teatro en el teatro y por un cuidado lenguaje realista.
  - Temas.
    - Desastres de la guerra
    - La soledad
    - La ética del exiliado
- *San Juan* (1942)
  - Plantea las vicisitudes de un contingente de emigrados judíos que huyen de los nazis en un barco, el San Juan, y que no logran ser recibidos en ningún puerto, en clara acusación a las naciones libres que han usado su libertad para negar asilo a las víctimas del nazismo.
  - En el único decorado de un gigantesco barco diseñado en varios planos.
  - Un gran número de personajes de distintas condiciones presentan, en escenas sueltas, distintos sentimientos motivados por la situación que viven.
- ALEJANDRO CASONA
  - Sus obras emparentan con la comedia burguesa de posguerra → Se le acusó de producir teatro de evasión, alejado de las circunstancias sociohistóricas.
- *La dama del alba* (1944)
  - Es un drama poético en el que Casona desarrolla una historia fantástica: la leyenda de la Muerte que no puede llevarse a su víctima por quedarse dormida. Martín persigue a su mujer, que ha huido con otro hombre, pero no la alcanza. En su lugar, salva de morir ahogada a una muchacha (Adela), que se va a vivir con la familia de Martín. Con el tiempo, regresa Angélica, la mujer de Martín, y entonces la Muerte se la lleva en lugar de Adela, que debía haber sido su víctima.

3. LOS REALISTAS

EL DRAMA REALISTA

- Nace con *Historia de una escalera*, de CASONA, y se consolida con *Escuadra hacia la muerte*, de ALFONSO SASTRE.
- A partir de un contexto, un argumento y unos personajes identificables, se intentaba hablar de la realidad desde el escenario.
- Puesta en escena:
  - Complejos espacios escénicos (con frecuencia, un lugar donde conviven varios cuadros).
  - Profundización en los caracteres de los personajes: seres complejos, en contradicción, que luchan por defender sus ideales.
- ANTONIO BUERO VALLEJO
  - Busca la moderna tragedia española.
    - Sus personajes no despiertan admiración como en las tragedias griegas, sino compasión.
    - Crítica inquietante, ruptura con el sistema de opiniones que los hombres se forjan para estar tranquilos.
    - Síntesis de simbolismo y realismo.
    - Se oponen personajes contemplativos y personajes activos, con rel. Conflictivas entre sí.

- Los personajes pueden abstraerse de su entorno espacio-temporal, y adquieren una dimensión universal.
- Emplea el fenómeno de la inmersión, o el intento de incorporar al espectador, introduciéndolo en el mundo interno de protagonista.

Historia de una escalera

- En un mismo decorado, la escalera de una casa de vecinos, y en tres épocas: 1919, 1929, 1949, transcurre la vida de unos personajes impotentes para superar su situación de indigencia, antihéroes oprimidos por la sociedad.
  - *En la ardiente oscuridad*
    - 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.
  - Argumento → Ignacio, un ciego, llega a una institución de invidentes que viven felices, ignorantes de su limitación física. Ignacio opone a las mentiras oficiales del centro una afirmación rebelde: la ceguera que padecen. Carlos, alumno modelo, será su antagonista, también en la rivalidad amorosa que mantienen por Juana. Ignacio deberá morir para que todo continúe como antes, aunque ya nada será igual.
  - *El sueño de la razón*
    - Se sitúa en Madrid, en los días previos a la Navidad 1823, época de persecución de los liberales por Fernando VII y su ministro Calomarde.
    - Se plantea el tema de la lucha por la libertad e irreductibilidad del individuo a partir de un Goya protagonista, prisionero de su casa y de su sordera e imposibilitado para combatir contra el mundo corrompido en el que vive.
    - Técnica de inmersión: se utiliza el punto de vista del protagonista.
    - Iluminación: Recuerda las pinturas negras de Goya.
  - *La fundación*
    - La acción dramática de esta obra transcurre al principio en una confortable habitación de una elegante fundación, que progresivamente se va convirtiendo en la lóbrega celda de una cárcel en “un país desconocido”, donde viven cinco hombres condenados a muerte por motivos políticos. Esta transformación se realiza desde la perspectiva de uno de los personajes, Tomás, a medida que recobra la razón que había perdido por su incapacidad para asumir los hechos.
    - Temas → tortura, delaciones, persecuciones políticas.
  - Últimos dramas
    - Corrupción hipocresía, etc. Bajo ellos subyace el individuo que padece diversas formas de tortura.
- Ej. *Música cercana* → Crítica al capitalismo que comercia con la vida en los países hispanoamericanos a través del tráfico de drogas.

3.2. ALFONSO SASTRE

Talante luchador → Desde 1950 inicia una serie de manifiestos para la renovación del teatro español.

→ Forma el Teatro de Agitación social.

- *Escuadra hacia la muerte*
  - Estrenada en 1953 en el teatro María Guerrero.
  - Fue retirada y prohibida tras su 3ª representación.
  - Argumento → Unos soldados cumplen una misión suicida en una supuesta Tercera Guerra Mundial. El conflicto central (el asesinato de un cabo) tiene sus antecedentes en la 1ª parte de la obra, y sus consecuencias en la segunda. La escuadra se rebela contra la autoridad, en clara alusión a la desconfianza hacia los que inducen a una guerra que nadie entiende.
  - El decorado es siempre el mismo (un refugio de montaña) excepto una breve salida al exterior y una escena entre árboles, en la semioscuridad.
- Tragedias complejas
  - La tragedia compleja es una forma de investigación criminal.
  - Humor de situación, negro y profundo, que permite el distanciamiento de las historias contadas ⇒ es una evolución del esperpento de Valle-Inclán, y presenta héroes irrisorios. Su pequeñez se destaca por medio del humor.
  - *La sangre y la ceniza*
    - Se escenifican los últimos acontecimientos vividos por Miguel Servet, personaje histórico que se enfrentó a la Inquisición calvinista y que murió en la hoguera por no renegar de su descubrimiento de la doble circulación de la sangre.
    - En la representación se incluyen canciones, muñecos y proyecciones.
  - *La taberna fantástica*
    - Historia de Rogelio, quien bebe aguardiente para animarse a ir a velar a su madre, acontecimiento que retrasa continuamente; como paradoja, terminará acompañándola, ya que morirá por un navajazo en una reyerta de borrachos.

3.3. JOSÉ MARTÍN RECUERDA

- Tiene un pronunciado carácter documental.
- Cargado de crispación y desgarró. Personajes ansiosos de libertad.
- Difícil montaje (muchos personajes y decorados complejos) ⇒ ha conseguido pocos estrenos.
- *La salvajes en Puente San Genil* (1961)
  - Reflexión contra la intolerancia y alegato contra la hipocresía de muchos españoles de posguerra.
  - Argumento → La llegada de una compañía de revista a Puente San Genil desencadena toda una serie de actos violentos: desde la muerte de una de las chicas de la compañía en un asalto de los mozos al teatro, hasta el encarcelamiento de sus compañeras tras agredir al cura, quien se había aprovechado de ellas como otros hombres del lugar.
  - Personajes corales:
    - Las artistas de la compañía
    - Las señoritas cursillistas →

- Los varones del lugar → ↓ → Estos dos grupos encarnan las fuerzas represivas de la sociedad (la intolerancia moral y la sexualidad reprimida)
- *Las arrecogías del beaterio de santa María Egipciaca*
- Narra los últimos momentos de Mariana Pineda, herina liberal condenada a muerte durante el reinado de Fernando VII.
- Recoge la concepción escénica de “espectáculo total” de Lorca: canciones, bailes andaluces, guitarra y taconeo.
- Personaje colectivo: las presas políticas del beaterio.

3.4. OTROS AUTORES DEL TEATRO REALISTA.

• LAURO OLMO

La camisa (1962)

- Obra situada en un barrio periférico de Madrid.
- Personajes hacinados en chabolas.
- Tema → La pobreza, ocasionada por el paro y la consecuente necesidad de emigrar en busca de trabajo.

• JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Los inocentes de la Moncloa (1960)

- Argumento → Drama en el que en una pensión de estudiantes muere un opositor.
- Juventud amargada, destinada al fracaso.

Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga (1976)

- Rompe la división en 3 actos y fragmenta la acción en estampas sueltas.
- Incorpora canciones y bailes ⇒ Se aproxima al sainete o al esperpento.
- Argumento → Historia de un pobre soldado que roba y mata para deslumbrar a una joven gitana.

• CARLOS MUÑIZ

El tintero

- Crítica a la sociedad. Presenta al protagonista, Crock, sensible y bondadoso, como víctima de una sociedad burocrática. El suicidio será su única salida, previa venta de su esqueleto al Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina, después de haber sido abandonado por su amigo y engañado por su esposa.
- Ecos del teatro del absurdo de Kafka.

• RUCARDO RODRÍGUEZ BUDED

La madriguera (1960)

- Presenta la degradación y la angustia de unos seres obligados a compartir la misma habitación como consecuencia del realquiler.
- El cuarto cerrado, símbolo de la opresión y la falta de libertad impuestas por una sociedad injusta.

El charlatán

4. LOS VANGUARDISTAS

Herederos del teatro del absurdo y del teatro de la crueldad.

Sus dramaturgias, originales, tienen problemas de aceptación en el panorama teatral español.

4.1. FERNANDO ARRABAL

Obras iniciales:

- Elementalidad escénica: decorados sucintos, personajes primitivos y lenguaje ingenuo con rasgos de humor procedente del absurdo.
- Teatro de seres indefensos. Priman la desazón y la inquietud. Opresores ocultos.
- Par expresar la imposibilidad de comunicación se acude a la forma de la ceremonia (especie de rito, vinculado a los orígenes del drama), acabada la cual se impone la tragedia.

Teatro pánico

- Presidido por la confusión, el humor, el terror, el zcazar y la euforia.
- Incorporación de elementos surrealistas en el lenguaje.
- Temas.
- La religión
- Sexualidad
- Política
- Amor
- Muerte
- Confluyen
- el postismo (a través del cual llega al surrealismo)
- el surrealismo: expresión del subconsciente
- teatro del absurdo: abandono de lo racional / discurso ilógico.
- El cementerio de automóviles (1957)
  - Presenta una sociedad moribunda, en desintegración, carente de valores.
  - Los personajes, ocultos en coches inutilizados, están condenados a una desagradable convivencia y reaccionan violentamente, preocupados solamente por sus funciones vitales básicas.
  - Al servilismo imperante se opone a llegada de un personaje, Emanu, que representa el ideal cristiano de caridad, y que funcionará como víctima propiciatoria.
- El Arquitecto y el Emperador de Asiria (1966)
  - Tardó una década en estrenarse en España.
  - El Emperador, encarnación del tiempo histórico, tras sufrir un accidente de aviación, llega a una isla en la que habita el eternamente joven Arquitecto, encarnación del tiempo mítico. Ambos representan la humanidad y participan continuamente en juegos breves basados en la unidad y la separación: se hacen uno (el arquitecto se come al emperador) y luego se desgaja n en dos seres autónomos. La isla, que antes de la llegada del Emperador era como el Edén, se va transformando en un mundo de discordia, guerra y muerte.

4.2 FRANCISCO NIEVA.

Tuvo difícil aceptación en España: No tenía un mensaje directo, la escenografía era compleja, carga de inmoralidad.

- Plantea el problema de relación entre el hombre y la sociedad represiva → busca como respuesta la transgresión : liberación sexual, erotismo
- También abundantes referencias a la España negra.
- Critica rabiosamente la religión.
- Técnica: cinematográfica → divide la obra en secuencias.
- Trayectoria. Tres géneros:
- Teatro furioso. Contra todo
Ej. *Pelo de tormenta*.
- Teatro de farsa y calamidad: Más novelesca, con personajes algo más complejos.
Ej. *Malditas sean Coronada y sus hijas*
- Teatro de crónica y estampa: función puramente informativa
ej. *Sombra y quimera de Larra*.

5. LOS SIMBOLISTAS

Conocidos como nuevo teatro

Características:

- Carácter vanguardista
- Pesimismo
- Frecuente uso de simbología animal.
- Tema recurrente: el poder opresor.
- Presencia de elementos provocadores:
- Sexualidad
- Lenguaje escatológico
- Violencia física y verbal.

5.1. JOSÉ RUIBAL

Temas sobre todo políticos.

Ej. *La máquina de pedir* (1969)

5.2. MIGUEL ROMEO ESTEO.

Lenguaje muy culto. Obras muy largas.

Ej. *Pontifical*. Escenificada duraría unas 8 horas.

5.3. LUIS RIAZA.

Intención desmitificadora de la realidad.

Influencia del teatro griego (coros con función de comentarista, aunque aquí son grotescos).

Trata con ironía la represión, la moral, el poder y la censura.

- *Retrato de dama con perrito* (1976).
- Transcurre en un balneario lleno de símbolos de un pasado glorioso que ya no existe. Ese pasado perdido pretende ser recuperado por la vieja dama, que se acompaña del “artista adolescente”, de sus dos criados y de unos muñecos que invaden el escenario.
- Termina siendo estrangulada por su criado Benito, quien ocupa su sillón.

5.4. MANUEL MARTÍNEZ MEDIERO

Influencia del teatro de la crueldad y del absurdo.

Crítica social y política.

- *El último gallinero*

- Crítica a la dictadura.

- Alterna el lenguaje vulgar con una alta calidad poética.

6. HEREDEROS DE LA COMEDIA BURGUESA

Teatro de evasión en los años 60. Es el que más éxitos cosecha.

6.1. ALFONSO PASO (1926.1978).

Temas:

- Búsqueda de la felicidad

- Defensa del amor romántico

Dominio del humor, sobre todo el verbal.

Ej. *Las que tienen que servir*.

6.2. JAIME DE ARMIÑÁN

Comedias de enredo, con golpes de ingenio.

Ej. *El último tranvía*

6.3. JAIME SALOM

Predomina la comedia de intriga.

Ej. *La casa de las chivas*.

6.4. JUAN JOSÉ ALONSO MILLÁN

Teatro disparatado en la línea de Jardiel o Mihura.

Ej. *Capullito de alhelí*

7. EL TEATRO INDEPENDIENTE

A finales de los 60, el teatro universitario se transformó en teatro independiente con una estética peculiar y basado en la autofinanciación.

Destacan:

- Els Joglars: teatro del silencio. Potencia la expresión oral.

- Els Comediants: Grandiosos espectáculos de animación: fuegos, música...

- Dagoll Dagom

- El Tricicle

- La Fura dels Baus...

También hay un teatro de calle: desaparece tras la transición política.

8. ÚLTIMAS DRAMATURGIAS.