

EL TEATRO DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

1. AÑOS 40. TEATRO CONTINUISTA Y TEATRO DE HUMOR

Al terminar la Guerra Civil, el teatro español había perdido a sus mejores dramaturgos (García Lorca, Valle Inclán), y otros muchos se vieron obligados a emprender el exilio. Si la posguerra fue muy perjudicial para la poesía y la novela, resultó aún más funesta para el teatro, ya que este género debe luchar contra una doble censura, la del propio texto y la de la representación, puesto que los empresarios se negaban a representar obras de crítica social por miedo a que les cerraran el teatro.

Así las cosas, en los años 40, no pudo llegar la influencia de la renovación teatral europea. Aislado, el teatro de la época tomó una **doble dirección**:

1º.- Un **Teatro burgués**, de comedias protagonizadas por personajes pertenecientes a clases sociales acomodadas, con temas como enredos amorosos, triángulos, infidelidades, el honor y la honra. Eran comedias de evasión para un público burgués y acomodado. Un autor representativo es Jacinto Benavente (*Los intereses creados*).

2º.- Un **Teatro Cómico o Comedia del disparate**.

Frente a este teatro comercial surgió una nueva corriente de autores que tratan de renovar el teatro rompiendo con las convenciones realistas.

Dignos de mención son Enrique Jardiel Poncela con su obra “Eloisa está debajo de un almendro” y **Miguel Mihura**, autor de “Tres sombreros de copa”. Estos autores renovaron el Teatro Cómico de la época practicando un **humor de vanguardia** basado en el planteamiento de situaciones absurdas, incoherentes y diálogos disparatados (por lo que ambos se han considerado precedentes del **teatro del absurdo**).

En “Tres sombreros de copa” Mihura cuenta una anécdota creíble (se centra en la noche previa a la boda de Dionisio, en la que conoce a Paula y con ella la posibilidad de una vida más libre y feliz), pero cuyo desarrollo la convierte en extraña, absurda, imposible y cómica. Algunos de los recursos de comicidad utilizados por Mihura en esta obra son:

- La acumulación de objetos inservibles en escena o no empleados para su fin.
  - Dionisio utiliza el auricular del teléfono para auscultar a Paula.
  - Los personajes entran y salen de la habitación, del armario, debajo de la cama.
- El juego con el lenguaje (la subversión de frases hechas): cuando Paula pregunta a Dionisio si se va a casar este contesta “me caso, pero poco”.

A través del absurdo pretende denunciar la estupidez y la insustancialidad de los convencionalismos sociales.

2. AÑOS 50. EL TEATRO SOCIAL. Antonio Buero Vallejo.

Como ocurrió en la poesía y la novela, también en el teatro de los 50 surgió una corriente teatral realista que reflejó la vida de la época (los sucesos cotidianos, los problemas sociales, la vida real de las gentes). El **teatro realista** intentó renovar la escena española y manifestar su oposición a la dictadura. Muy a menudo, para salvar el rigor de la censura, estos dramaturgos recurrieron a un lenguaje indirecto y simbólico. Gracias a ello lograron criticar la sociedad de su época con un lenguaje fácil de entender, que imitaba el habla coloquial de la calle.

Estos autores transmitieron mediante sus personajes un **análisis crítico de la realidad española de la época**: la falta de libertad, la hipocresía, la desigualdad, la injusticia social, la falsa moral de la clase dominante, e incluso, denunciaron la explotación de la clase obrera.

El iniciador y principal representante de esta tendencia fue **Antonio Buero Vallejo** con “Historia de una escalera”.

En “*Historia de una escalera*”, cuya acción se desarrolla en torno a la escalera de una vivienda en la habitan varias familias de clase humilde, se plantea el problema de la imposibilidad para las clases humildes de realizar sus ideales, tanto por falta de voluntad como por las circunstancias que los rodean.

3. AÑOS 60 – 75. EL TEATRO EXPERIMENTAL. Fernando Arrabal. Grupos Independientes.

Poco a poco la influencia del Teatro Vanguardista europeo de los años 30, 40, 50 llegó a los escenarios españoles. Hacia mediados de los 60 se produce una amplia **renovación dramática** que afecta a numerosos planos del espectáculo teatral: el propio texto, la escenografía, las técnicas audiovisuales empleadas, etc. Como ocurre con la narrativa y la poesía, los nuevos autores **pretendieron ofrecer una visión crítica de diferentes aspectos sociales y políticos del mundo contemporáneo** pero frente a la estética realista, se sirvieron de **procedimientos alegóricos, simbólicos y connotativos**, muchas veces de difícil interpretación. Consideran acabado el realismo social y buscan nuevas propuestas que se caracterizan por su oposición estética a los “realistas”, aunque en bastantes ocasiones las obras tampoco están exentas de crítica social. Muchas de estas obras no encontraron facilidades para ser representadas, o por problemas con la censura, o porque sus audacias formales no encontraron fácil eco en el público. Las **novedades** las podemos sintetizar en los siguientes puntos:

- **Es simbólico y no realista**: sus obras no pretenden dar un testimonio fiel de la realidad de la época, sino que son símbolos o alegorías sobre la condición humana, que es preciso interpretar más allá de lo que se puede ver en el escenario.
- **Los diálogos**, poéticos o absurdos, **se apartan de la lengua cotidiana**.
- **Importancia de los recursos no verbales** (gestos, movimientos, decorado, música...).
- Es un Teatro **provocador**, donde hay elementos eróticos e incluso violentos.

Entre los dramaturgos más destacados tenemos a **Fernando Arrabal** con sus obras “**Pic-nic**” (en la que denuncia el absurdo de la guerra) o “**El triciclo**” (que trata de la historia de un niño que afectado por su entorno, se ve involucrado en un crimen).

En esta etapa de renovación se crearon también algunos **grupos de teatro independiente** que han llegado hasta nuestros días y que han actuado en grandes acontecimientos como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estos grupos entienden el teatro como un gran espectáculo que no se limita al patio de butacas y al escenario, sino que se extiende a la calle y a las salas alternativas. El público interactúa en la obra y el texto prácticamente no existe. Entre estos grupos destacan: **Els Joglars, Els Comediants y La Fura del Baus**.

4. EL TEATRO CONTEMPORÁNEO (1975 – 2004). PRINCIPALES TENDENCIAS.

Tras el Experimentalismo de los años 60 y 70, todos los géneros literarios vuelven la vista a la tradición. Esto sucede también en el teatro. Los nuevos autores dramáticos se inclinan hacia la **comedia realista**, bien concluida y **que desarrolla temas de actualidad**: la droga, la delincuencia, los conflictos amorosos contemporáneos, la corrupción política, **casi siempre con un matriz irónico y humorístico**. Se abandona toda experimentación y se busca contar historias actuales, bien planeadas, con tensión dramática y con personajes bien diseñados, que resulten reconocibles para el espectador. Se trata de llevar al escenario el mundo en el que vivimos.

Quizás el autor más destacado sea **José Luis Alonso de Santos** con obras como: “La estanquera de Vallecas” o “Bajarse al moro”, (las cuales fueron llevadas después al cine). En ellas trata con un enfoque satírico algunos de los problemas de la sociedad como la violencia (“**La estanquera de Vallecas**” es la historia de un atraco cometido por ladrones inexpertos) o la droga (“**Bajarse al moro**” trata de uso jóvenes que quieren ir a África a comprar droga).