

TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940

Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

9

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE LA POSGUERRA ESPAÑOLA

- La situación de la sociedad española en 1939, al finalizar la guerra civil, es de profundo dolor. El estupor de los horrores de la guerra sumía a la sociedad española en un estado de sopor que impedía reacción de modo constructivo y evolutivo. Consecuentemente, un aire de estancamiento se extendería a todas las áreas constituyentes del pueblo español, en religión, arte y literatura. De 1940 a 1949 la sociedad española se encuentra dividida y la integración de las dos partes es una labor lenta y penosa sobre todo para los vencidos que se tienen que adaptar a las normas de los vencedores.
- El teatro es el área que más se resintió de esa inercia y la ideología imperante era el rechazo de los ideales del bando republicano y la restauración de las virtudes nacionales: religiosas, políticas y sociales.
- El teatro también claudicó en la década de 1939 a 1949. Su función es la de ensalzar y promulgar las virtudes nacionales más autónomas. Teatro escapista, nulo en su valor literario y social. El teatro experimental que se desarrollaba se truncó en su propuesta renovadora y lo poco que quedó se tuvo exiliar o habían desaparecido (Lorca, Valle-Inclán).
- En los escenarios teatrales predomina el 'astracán' de Muñoz Seca (vulgar comicidad); el 'torradismo' dramones y humoradas sin sentido de Adolfo Torrado (obras que tienen la peculiaridad de no hacer pensar en nada); el juguete cómico y los sainetes costumbristas (fáciles e intrascendentes). Todos estos productos divertían al público pero también lo anestesiaban.
- Sobresalen en esta época por sus intentos vanguardistas: Carlos Arniches, Jardiel Poncela y Miguel Mihura.

3.2. Miguel Mihura (1905-1977)

- Representa el mejor teatro de humor de la época, compartido con Jardiel Poncela. Teatro de humor fuera de los esquemas típicos de la comicidad. Escribe en 1932 su mejor obra *Tres sombreros de copa* que no estrena hasta 1952. Se trata de una obra que contiene en germen todos los elementos fundamentales de su teatro.
- Su teatro se basa en el análisis de las relaciones hombre-mujer, critica los convencionalismos de la época con un especial sentido del humor y con una hábil caracterización de los personajes.
- Podemos clasificar su producción según los siguientes criterios temáticos:
 - Conflictividad relaciones hombre-mujer como base anecdótica del conflicto individuo-sociedad:
 - Automarginación: *Tres sombreros de copa* (1932), *Viva lo imposible* (1939), *Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario* (1933), y *Mi adorado Juan* (1956).
 - Rebeldía: *Sublime decisión* (1955) y *La bella Dorotea* (1963).
 - Integración problemática: *El caso del señor vestido de violeta* (1954) y *Maribel y la extraña familia* (1959).
 - Conflictivas relaciones hombre-mujer dramatizados en sus relaciones intersexuales:
 - Relaciones entre solteros: *A media luz* (1953 vodevil), *Las entretenidas*

Lengua y Literatura Española.
APUNTES DE LITERATURA
TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940
Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

3.2. Miguel Mihura (1905-1977)

(1962 *vodevil*), *Ninette y un señor de Murcia* (1964, cómico-costumbrista), *La decente* (1967, policíaca) y *Sólo el amor y la luna traen fortuna* (1968, enredo).

- Relaciones matrimoniales: *El caso de la mujer asesinadita* (1946), *Carlota* (1957), *Milagro en casa de los López* (1964), *La tetera* (1965) y *Ninette, "Modas de París"* (1966).
- Conflictos marginales: *El caso de la señora estupenda* (1946), *El chalet de madame Renard* (1961), *Una mujer cualquiera* (1953) y *Melocotón en almíbar* (1959).
- El humor de Mihura rompe con los esquemas tradicionales como el de Jardiel Poncela, pero se diferencia claramente del de éste. No se sirve de la inverosimilitud de las situaciones, sino que crea efectos cómicos mediante giros lingüísticos inesperados, respuestas absurdas, etc.
- Las obras posteriores manifiestan un humor menos mordaz y crítico que *Tres sombreros de copa*.

4. LA RUPTURA, EL TEATRO COMPROMETIDO

Antonio BUERO VALLEJO y Alfonso SASTRE son los dos autores más destacados de las décadas de los 40 y 50. Les debemos la aparición de un teatro que se concebía como una institución político moral en pleno autoritarismo, como un foro en el que se sostenían a debate las ideas de la oposición a pesar de censura.

- En 1953 Alfonso Sastre estrenaba su drama de realismo-social *Escuadra hacia la muerte*. Al igual que las obras de Buero y Mihura, la de Sastre fue el acontecimiento dramático del año. Las obras de estos autores en los años 1949-1953 representaron el momento del nacimiento del moderno drama español.

4.1. Buero Vallejo: entre historia y actualidad

- El teatro de Buero Vallejo se caracteriza por una profundidad histórica. Buero conoce los mecanismos para ganarse la complicidad del espectador y utiliza esos mecanismos de un modo desacostumbrado para la coyuntura española.
- La *obra* de Buero se suele dividir en tres etapas:
 - **Etapla realista.** El tema central es la realidad contemporánea. **La acción** se sitúa en un tiempo real y en un **espacio** escénico que reproduce lugares concretos. Los hechos se suceden de modo cronológico. Pertenecen a este grupo obras como *Historia de una escalera* (1949), *En la ardiente oscuridad* (1950), *Hoy es fiesta* (1956), etc.
 - El concepto de realismo en Buero es más amplio que el que había de triunfar en los años cincuenta: introduce algunos elementos innovadores como por ejemplo la localización de la escena en lugares a veces insólitos (una azotea, una escalera). El realismo de Buero tiene un componente distintivo, es un realismo

Lengua y Literatura Española.
APUNTES DE LITERATURA
TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940
Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

4.1. Buero Vallejo: entre historia y actualidad

que a la vez puede situar la acción en ninguna parte.

- **Etapas de reflexión histórica.** Se inicia en 1958. Buero escribe una serie de obras de tema histórico inspiradas en un pasado que es motivo de reflexión sobre el presente; es una forma de burlar la censura y llegar a su público. Son obras de este período: *Un soñador para un pueblo* (1958), sobre la figura de Esquilache; *Las Meninas* (1960), que tiene como protagonista a Velázquez, y *El concierto de San Ovidio* (1962). Aborda en ellas el tema de España y el destino del pueblo en una sociedad injusta.
- En estas obras hay saltos en el tiempo y la acción no queda muy claramente ubicada en un lugar concreto y conocido.
- Al final de esta etapa escribe dos obras que pueden considerarse de transición: *La doble historia del doctor Valmy* y *El tragaluz*.
- **Última etapa.** Caracterizada por la utilización de un punto de vista subjetivo. En las anteriores etapas el espectador accedía a la acción a través de su propia visión, en esta etapa el espectador adquiere consciencia de la realidad a través de la subjetividad del personaje que a menudo presenta una limitación física o psíquica. El espectador no ve la realidad sino la versión que de ella tiene el protagonista. *El sueño de la razón* (1970) centrada en la figura de Goya; en *Legada de los dioses* (1971), el espectador vive las alucinaciones de Julio, que es ciego; en *La Fundación* (1974), el espectador confunde, al igual que Tomás el protagonista, que una celda para condenados a muerte es la habitación de una supuesta fundación humanitaria. Por último en *La detonación* (1977) el autor nos presenta los pensamientos de Larra en los minutos que preceden a su suicidio.

4.2. Alfonso Sastre (1926)

- Concibe el teatro como un modo de toma de conciencia y de agitación. El autor debe actuar como si no existiera un teatro imposible de estrenar, es decir, como si hubiera libertad. Se propone investigar la condición del ser humano actual y examinar sus relaciones con la sociedad. Crea un trágico, de protesta, y que invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio social. Junto a Mihura y Buero es uno de los autores que en 1953 protagoniza con su obra *Escuadra hacia la muerte* uno de los éxitos que constituyen una recuperación del teatro español de posguerra.
- En 1945 constituye el grupo de teatro experimental *Arte nuevo*, como una forma alternativa al teatro convencional. El proyecto fracasa después de dos años de dificultades económicas. En los años anteriores a 1953 escribe obras generalmente cortas y de difícil representación: *Prólogo patético* (1950), *El cubo de la basura* (1951). En 1953 se representa *Escuadra hacia la muerte* con problemas de censura (sólo dos representaciones). Esta obra es una protesta contra la mentalidad militarista y la sociedad truncada que se produce.
- Las Obras posteriores a *Escuadra hacia la muerte* pueden clasificarse en cuatro líneas: dramas de culpabilidad, de Saturno, de la revolución y colaterales.
 - En torno a la **culpabilidad** y la expiación: *Escuadra hacia la muerte* y *Cargamento de sueños* (1948), *Muerte en el barrio* (1955) y *Asalto nocturno* (1959) – la

TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940

Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

4.2. Alfonso Sastre (1926)

- culpabilidad individual se desplaza a la culpabilidad social.
- Dramas que responden al mito de **Saturno**: *La mordaza* y *La cornada*, ambientadas en el mundo taurino.
- En el ciclo de dramas de la **revolución**: *Prólogo patético* y *El cubo de basura*. También *Tierra roja* (1945), *Guillermo Tell tiene los ojos tristes* (1955), *El pan de todos* (1957) y *En la red* (1961).
- Los dramas **colaterales** tienen como elemento característico su temática histórica. *La sangre de Dios* (1955), *Ana Klieber* (1955), *La sangre y la ceniza* (1965). *La taberna fantástica* (1966), *Oficio de tinieblas* (1967) y *Crónicas romanas* (1968).

5. LA GENERACIÓN REALISTA. TEATRO DE PROTESTA Y DE DENUNCIA

- El teatro iniciado con Buero y Sastre tiene continuidad en un grupo adscrito a una *Generación Realista* (denominación de José Monleón en la revista teatral *Primer Acto* a raíz del estreno de *La camisa* de Lauro Olmo). En este grupo cabe contar a autores jóvenes que empiezan, algunos, a escribir a principios de los 50 y otros al final de la década, aunque no son conocidos hasta los 60. La aparición de este grupo, continuador de Buero y Sastre, significaba que un nuevo teatro español se estaba construyendo, por unos caminos nuevos, lejos del benaventismo y del “torradismo” de la posguerra.
- Los unía una visión realista ante el momento histórico que vivían. Su realismo se basaba en una toma de conciencia, una ética, fruto de lo cual era el realismo social y profundo que admitía matizaciones y tendencias tan variadas como puede ser el expresionismo (Muñiz), el naturalismo fotográfico (Lauro Olmo) y el desgarramiento y crueldad de ciertas obras de Martín Recuerda.
- Se caracterizan estos autores por poseer un lenguaje violento, incluso desafiante, directo, sin eufemismos, claramente opuesto al lenguaje biensonante y neutro del teatro ‘oficial’.

5.1. Lauro Olmo (1922-1994)

- Olmo es, posiblemente, el autor realista que más ha estrenado. Es autodidacta, se cría en orfanatos y trabaja en oficios humildes, de los que extrae experiencias para sus dramas. El éxito le llega en 1962 con *La camisa*, que presenta la mísera vida de unos chabolistas condenados a vivir en el extranjero o a soñar con las quinielas. La camisa es el símbolo de la máscara burguesa, que habría dado empleo al protagonista y que termina convirtiéndose en símbolo de la frustración.
- Otras obras: *English spoken* (1967) y *El cuarto poder* (1963-67).

Lengua y Literatura Española.
APUNTES DE LITERATURA
TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940
Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

5.2. José Martín Recuerda (1925-2007)

- Fundó y fue director del TEU de Granada durante varios años, estrena sus primeras obras en teatros universitarios: *La llanura* (1954), *El payaso y los pueblos del Sur* (1956). Se sumó al grupo de autores realistas con *El teatro de don Ramón* (1959, Premio Lope de Vega). Su realismo tiene frecuentes tonos esperpénticos.
- Otras obras: *Los salvajes de Puente San Gil* (1963) y *Las arrecogías del Beateario de Santamaría Egipciana* (1974).

5.3. José María Rodríguez Méndez (1925)

- Fundó y fue director del TEU de Granada durante varios años, estrena sus primeras obras en teatros universitarios: *La llanura* (1954), *El payaso y los pueblos del Sur* (1956). Se sumó al grupo de autores realistas con *El teatro de don Ramón* (1959, Premio Lope de Vega). Su realismo tiene frecuentes tonos esperpénticos.
- Otras obras: *Los salvajes de Puente San Gil* (1963) y *Las arrecogías del Beateario de Santamaría Egipciana* (1974).

5.4. Carlos Muñiz (1927-1994)

- Suele señalarse dos etapas de su producción dramática: la primera realista y la segunda neoexpresionista.
- A la primera pertenece *Telarañas* (1955). *El grillo* (1957) y *El precio de los sueños*, (1958). Con *El tintero* (1961) da un fuerte giro hacia el teatro neoexpresionista. De esta misma línea son: *un solo de saxofón* (1961), *Las viejas difíciles* (1961) y *La pirámide* (1969).

5.5. Antonio Gala (1936)

- Es el más importante de los dramaturgos nacidos durante la República. Se sitúa en este punto por cuestiones cronológicas, no estéticas ni ideológicas. Su teatro se resiste a ser clasificado. Su primera obra trata el tema de la marginación, *Los verdes campos del Edén*, Premio Calderón de la Barca en 1963. sus dramas más importantes son *Anillos para una dama* (1973), *¿Por qué corres Ulises?* (1976), *Petra regalada* (1980), *Carmen*, *Carment* (1988) o *Los bellos durmientes*, último estreno.
- Algunos críticos definen sus obras como estéticamente rezagadas e ideológicamente reaccionarias.

6. ÚLTIMAS DÉCADAS

- Se hace difícil hablar de los dramaturgos aparecidos en estas últimas décadas. A grandes rasgos se puede afirmar que frente a la generación realista, que fundamentalmente es un grupo 'creadores de textos', los 'nuevos' se presentan como creadores de espectáculo.
- Hay en ellos un acentuado "teatralismo", es decir, un interés por el teatro en sí mismo, en lo que tiene de específico, y por su propia historia y problemas. Lo literario queda en

Lengua y Literatura Española.
APUNTES DE LITERATURA
TEMA 70. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1940
Col·legi Sant Antoni Abat / Prof. Miquel A. Moll

6. ÚLTIMAS DÉCADAS

segundo término y hasta lo ideológico, que se conjuga con las preocupaciones específicamente teatrales, sin anteponerse a ellas.

- En el terreno del teatro de la renovación se presentan unos grupos denominados “teatro independiente” y en el de la creación dramática en una corriente que llamaremos “drama subterráneo”.
- Son un grupode autores aparecidos en los últimos años del franquismo, heterogéneos en todos los aspectos (temas, técnicas expresivas, estética, etc).

6.1. FERNANDO ARRABAL

- De su producción destaca: *La Coronación* (1965), *El arquitecto y el emperador de Asiria* (1967), *Guernica* (1968), *El jardín de las delicias* (1969) *La guerra de los mil años* (1972), etc. Dificultades con el régimen franquista le impulsaron a fijar su residencia en Francia, donde ya es un escritor reconocido.
- Arrabal hunde las raíces de su teatro en la literatura hispánica: Quevedo, Valle-Inclán, etc. a los que añade unos elementos provenientes de autores foráneos. Se trata de un teatro basado en el esperpento y sobre todo en el teatro que dan por llamar ‘pánico’, en el que cultivala confusión, el humor, el terror y la euforia junto a elementos surreallistas en el lenguaje. Los temas suelen centrarse en la sexualidad, la religión, el amor, la muerte.
- Obras: *Pic-Nic* (1952), *El cementerio de automóviles* (1957), *El arquitecto y el emperador de Asiria* (1966).
- *Teatro de guerrilla* (1966) tiene tintes políticos. Sus obras se prohibieron terminantemente en España hasta la llegada de la democracia.

6.2. Francisco Nieva

- Natural de Ciudad Real (1929) su actividad teatral es múltiple y polifacética: director de teatro, escenógrafo, grabador, etc. Influenciado por autores extranjeros su teatro es una combinación de surrealismo y realismo hispano en la línea de Quevedo, Valle-Inclán o Gómez dela Serna.
- Tales rasgos se reconocen en obras trasgresoras como: *El fandango asombroso* (1961), *El combate de Ópalos y Tasia* (1953), *La carroza de plomo candente* (1971), *Coronada y elo toro* (1975), etc.
- Nieva contacta con el teatro del absurdo, pero sin su pesimismo. Comparte con Arrabal la idea de un teatro catártico y liberador, cuya finalidad es mostrar la esencia del hombre. En su obra, se plantea el problema de las relaciones entre el hombre y la sociedad represiva que lo degrada.
- Toma como base el *lenguaje popular*, pero con tonos surrealistas con los que consigue un estilo peculiar tanto por el léxico como por la sintaxis (*Pelo de Tormenta* (1962)), *Malditas sean Coronada y sus hijas* (1968).
- El lenguaje es barroco, rico y a veces deslumbrante y deshinibido.