

Educaguía
.com

EL TEATRO

DE POSGUERRA

1

1. TEATRO COMERCIAL, TEATROS OFICIALES Y TEATROS DE CÁMARA Y ENSAYO

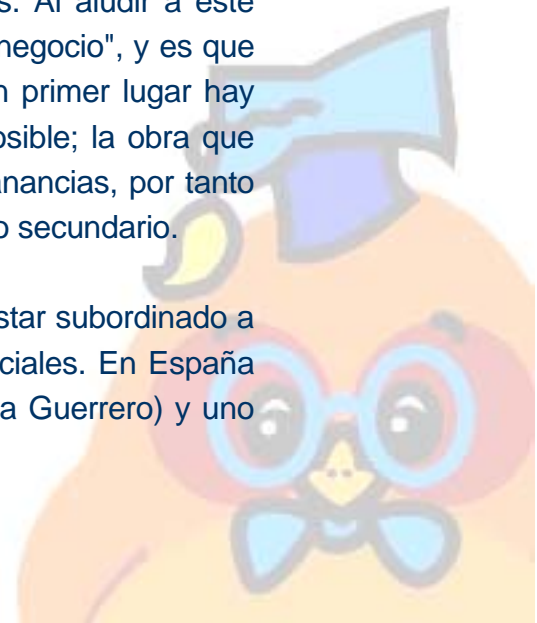
Al finalizar la Guerra Civil española el panorama teatral es crítico. Muchos autores había muerto, otros habían marchado al exilio y los que habían quedado en España se toparon con el problema de la censura. Todo esto, unido a la expansión del cine, hace que el teatro entre en crisis.

La aparición de autores dramáticos importantes (Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Buero Vallejo, etc), el advenimiento de la democracia y el apoyo de instituciones y particulares hizo que el panorama teatral español mejorase paulatinamente.

Las representaciones teatrales se llevan a cabo en teatros comerciales, teatros oficiales y teatros de cámara y ensayo.

En España, como en la mayor parte del mundo occidental, el mayor número de locales pertenece a los teatros comerciales; se definen como aquéllos que están en manos de empresarios particulares. Al aludir a este tipo de teatro inevitablemente hay que aludir a la palabra "negocio", y es que en ellos el empresario expone un dinero, y este dinero en primer lugar hay que recuperarlo y después procurar la mayor ganancia posible; la obra que se representa sólo se tiene en cuenta pensando en las ganancias, por tanto la calidad de la obra es menos importante y pasa a un plano secundario.

La Administración reconoce que el teatro no debe estar subordinado a la taquilla, y de ahí la creación de los llamados teatros oficiales. En España existen dos en Madrid (el Teatro Español y el Teatro María Guerrero) y uno

en Barcelona (Adrià Gual). Este tipo de teatros no buscan las ganancias económicas, de ahí que se representen tanto obras clásicas como modernas, que en función de taquilla no serían rentables.

Al lado de estos dos tipos apareció a mediados de los años 50 el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo; gracias a él se dan a conocer nuevos valores (escritores y actores) y las corrientes más vanguardistas en el campo teatral.

No se puede cerrar este capítulo sin mencionar a aquéllos grupos teatrales de profesionales o aficionados, que parcial o totalmente subvencionados, dan a conocer una forma nueva de hacer y de entender el teatro.

La renovación teatral no podría entenderse sin la labor de grupos como *Los Goliardos*, *Tábano*, *Quart*, *Teatro Español Universitario de Murcia*, *Els Comediants*, *La Fura dels Baus*, etc. Estos grupos han llevado a cabo una síntesis entre lo experimental y lo popular y sus representaciones no sólo se hacen en salas, sino también en pabellones deportivos, fábricas, plazas, calles, etc.

2

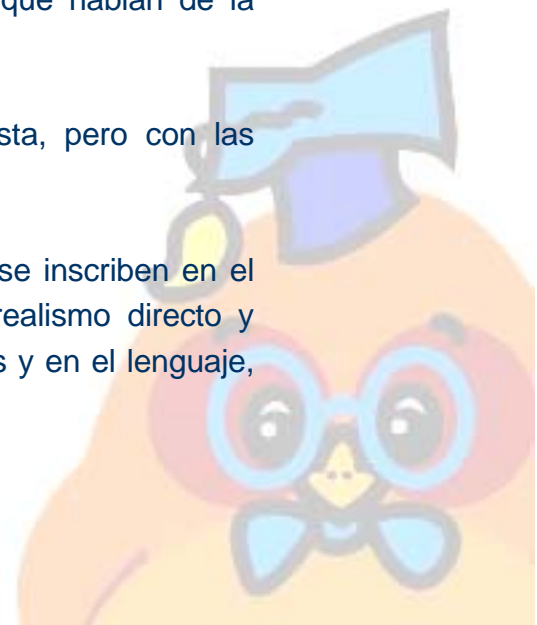
2. TEATRO REALISTA Y SOCIAL: SASTRE Y OLMO

Del mismo modo que en la novela y en la poesía en la década de los 50 y de 60 se asiste a la aparición del realismo social como tema, también en el teatro español de estos años apareció un contenido de semejante índole.

Desde un punto de vista temático el teatro realista y social presenta las siguientes características:

- 1.- Aparecen universos populares o humildes, rompiendo así con los universos burgueses del teatro convencional y de la comedia de evasión.
- 2.- Los personajes siguen esta línea y así aparecen las clases populares, sobre todo la clase obrera y burgueses marginados o asociales.
- 3.- Argumentos basados en la realidad más cotidiana: el paro, la emigración, la burocracia deshumanizada, etc., en definitiva, temas que hablan de la injusticia social y de la alienación.
- 4.- La actitud del autor será de testimonio o de protesta, pero con las limitaciones propias de la censura.

En cuanto a la estética y a la técnica tales obras se inscriben en el realismo, aunque presentan diversos matices: junto al realismo directo y elemental, los autores se apoyan en los recursos literarios y en el lenguaje, aparecen rasgos esperpénticos, simbolistas, etc.

Respecto al lenguaje podemos decir que la mayor parte de estas piezas intentan recoger el habla común, y hasta grosera de las clases humildes, rompiendo así con el diálogo bien hecho que aparecía en el teatro anterior.

Son numerosos los autores que siguen las líneas del teatro social, autores que son conocidos con el nombre de **generación realista** (todos nacen entre 1920 y 1930): Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Rodríguez Buded, Martín Recuerda, Carlos Muñiz, Alfredo Mañas, etc.

Examinemos detenidamente los dos primeros:

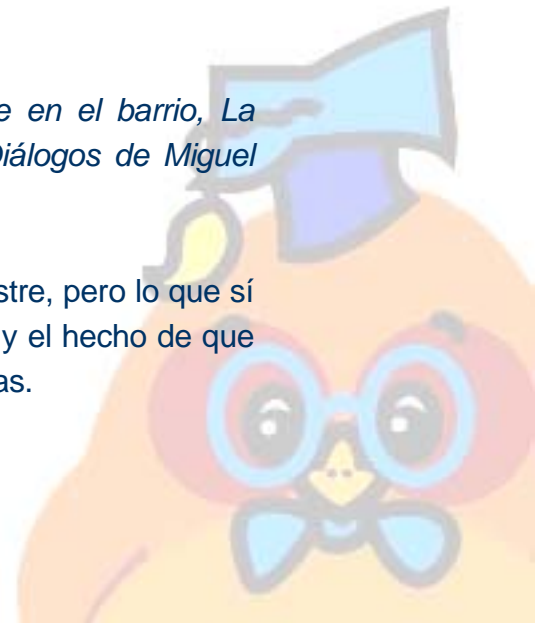
**** ALFONSO SASTRE:** nace en 1926 y quizás sea el único autor teatral con una obra teórica: *Drama y sociedad, La revolución y la crítica de la cultura*, etc. Su filiación política al Partido Comunista, prohibido en aquellos momentos por la ley, le acarreó la persecución, por ello Sastre no ha podido estrenar algunas de sus obras ni publicarlas, algunas las ha estrenado en el extranjero y otras las ha podido publicar en libros y revistas.

En un principio Sastre escribió teatro existencial y prueba de ello es la obra *Escuadra hacia la muerte*, aunque ha de advertirse que ya en ella aparecía un antecedente del teatro social, pues en realidad trataba el tema de la responsabilidad del individuo ante la sociedad.

A partir de esta postura existencial evoluciona y se encuentra metido de lleno en el teatro social, y así afirma que el teatro ha de cumplir una misión social antes que artística, con lo cual interpreta la sociedad e intenta transformarla.

Algunos títulos de sus piezas sociales son *Muerte en el barrio, La cornada, El cubo de la basura, La sangre y la ceniza, Diálogos de Miguel Servet, La red*, etc.

No es fácil definir y clasificar el teatro de Alfonso Sastre, pero lo que sí está claro es que intentó revolucionar la escena española, y el hecho de que ese intento fracasase se debió a razones puramente políticas.

* * **LAURO OLMO** (nació en 1922): su obra *La camisa* es el primer drama obrero y popular de la posguerra; en él escenifica una acción colectiva, pues un grupo de obreros y obreras lucha por encontrar un trabajo que les permita quedarse en España y no tener que emigrar a Alemania. La protesta que Olmo hace y la toma de conciencia que pretende se ve incrementada por el uso del lenguaje popular.

Otras obras importantes son: *La pechuga de la sardina*, *José García*, *El cuerpo*, *English Spoken*, etc.

Lauro Olmo no se ha contentado con crear un drama popular y obrero, a lo largo de su obra se observa un acercamiento progresivo a Bertold Brecht y una tendencia moderada hacia el expresionismo.

3

3. ESTUDIO MONOGRÁFICO DE *EL TRAGALUZ*

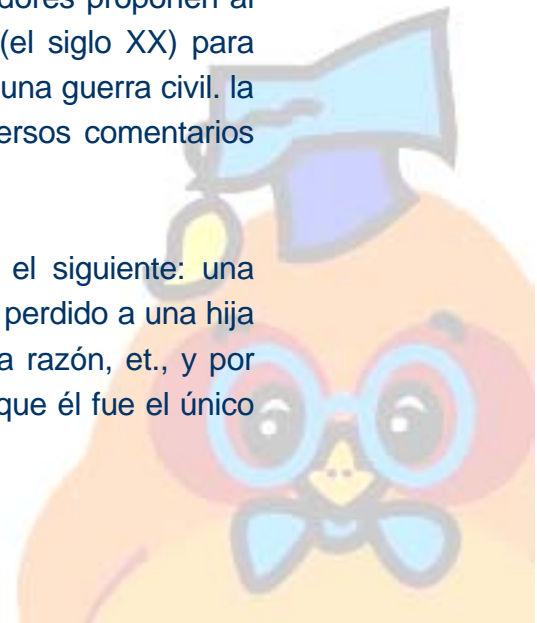
Antonio Buero Vallejo estrenó esta obra en 1967. Este autor nació en Guadalajara en 1916 (el mismo año que Cela y Blas de Otero); cursó estudios de Bellas Artes en Madrid, y cuando estalla la Guerra Civil se alista en el bando de los republicanos; al término de la guerra, es condenado a muerte, pero su pena se le conmuta por treinta años de cárcel. Durante su estancia en la cárcel empezó a escribir obras de teatro. En 1947 es indultado y puesto en libertad.

En los años 60 la fama de Buero Vallejo se extiende por toda Europa y América; políticamente forma parte de la oposición al régimen; fue elegido miembro de la Real Academia y recibió el Premio Cervantes en 1986.

El tragaluz es una pieza de teatro de síntesis, ya que en ella aparecen rasgos sociales entrelazados con rasgos existenciales.

La obra comienza con lo que se ha llamado "el experimento": desde un momento en el futuro (siglo XXV o XXX) dos investigadores proponen al espectador un experimento: volver a una época pasada (el siglo XX) para estudiar el drama de una familia cuyos miembros sufrieron una guerra civil. la proyección de ese experimento será interrumpida por diversos comentarios de los investigadores.

Argumento: el contenido de ese experimento es el siguiente: una familia ha sufrido doblemente una guerra, por una parte ha perdido a una hija en la contienda, ha sufrido hambre, el padre ha perdido la razón, et., y por otra, la guerra separó al hijo mayor, Vicente, del resto, ya que él fue el único

que pudo escapar en un tren hacia Madrid. En los años 60, cuando comienza la obra, Vicente está plenamente integrado en la sociedad y bien situado, mientras que su hermano menor, Mario, vive en un pequeño sótano con una madre resignada y un padre que está loco; las relaciones de los dos hermanos con Encarna, la secretaria y amante de Vicente, que está enamorada de Mario, completan el tejido de estas vidas.

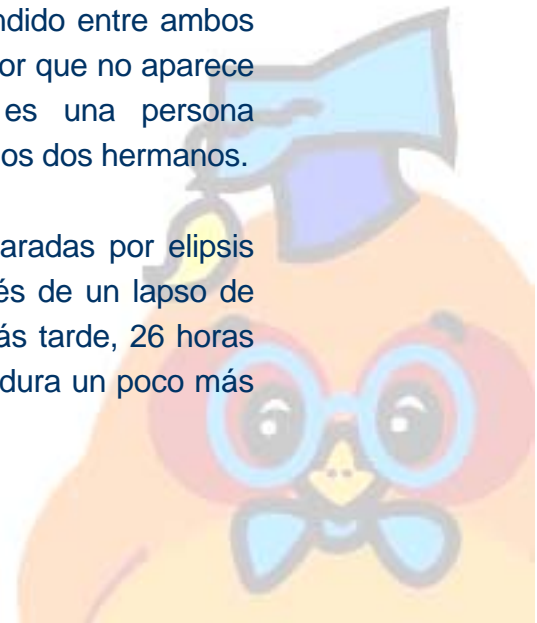
Temas: en las raíces del drama ya se ve *lo público y lo privado*: la posición de Vicente, frente al resto de su familia es una clara oposición entre vencedores y vencidos; lo privado reside en que a partir de un hecho desencadenante (la huida en el tren) se va descubriendo la verdad que eso encierra. Estos dos temas muestran claramente la interrelación que para Buero Vallejo hay entre lo individual y lo social, porque en su ficción se pasa de lo particular a lo colectivo: cada hombre ha de conocerse y valorarse y con ello conseguirá conocer y valorar al prójimo (**solidaridad**).

Personajes: los personajes de esta obra son esquemáticos, pues están concebidos únicamente como piezas del drama; se pueden dividir en dos categorías:

a).- Los que han cogido el tren: Vicente, que representa la acción y la integración, pero cuya conducta es reprobable para los demás y para sí mismo, de ahí que se obsesione con el ruido del tren.

b).- Los que no han cogido el tren: Mario, que encarna la contemplación, que es una víctima del sistema y que se erige como acusador y juez de su hermano; el padre, que es un personaje simbólico porque representa una especie de conciencia superior; la madre, que también es una víctima que encarna el perdón y el amor; Encarna, un personaje escindido entre ambos hermanos que finalmente elige a Mario, y Beltrán, un escritor que no aparece en la obra, pero que se menciona repetidamente, es una persona inconformista e íntegra y su papel sirve para caracterizar a los dos hermanos.

Estructura: la obra se articula en dos partes, separadas por elipsis temporales; la primera parte ocupa los primeros días y después de un lapso de siete días, otro día. La segunda parte ocupa ocho días más tarde, 26 horas después y finalmente 11 días después. En total la acción dura un poco más de un mes.

Técnicas escénicas: aparecen numerosos juegos de luces, efectos sonoros, escenas que no se sabe si son reales o no, y numerosos escenarios: la vivienda en el sótano, la oficina, la calle, etc. La oficina y el sótano tienen un alcance simbólico: la primera representa al sistema, el segundo, a la víctimas, y así se llega al tragaluz, una metáfora escénica cuyo significado es comunicar a los de abajo (se incluye aquí a los espectadores) con el mundo, lugar sobre el que cada uno proyecta sus obsesiones.

Lengua: se caracteriza por su sobriedad y sencillez.

Significación: en el plano histórico significa una protesta ante la guerra civil y sus secuelas; en el plano social, denuncia una sociedad dividida entre vencedores y vencidos; en el plano filosófico es una llamada a armonizar lo individual y lo colectivo para conseguir la solidaridad, la justicia y la paz.

