

TEMA 11. LA FIGURA DE BUERO VALLEJO EN EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL. LA RENOVACIÓN DEL TEATRO EN EL LLAMADO TEATRO INDEPENDIENTE (ELS JOGLARS, ELS COMEDIANTS...)

El teatro español posterior a la Guerra civil presenta una evolución semejante a la que hemos visto para la poesía y la narrativa: hasta los años 60, el teatro adopta un lenguaje realista y comprometido; mientras que en los años 70 se inicia una época de experimentación formal y de búsqueda de nuevos caminos.

El teatro español hasta 1949: la comedia absurda

Enrique Jardiel Poncela

Tras el fin de la Guerra civil, el teatro se vio afectado, más que los demás géneros si cabe, por la nueva situación política. A ello hay que añadir que la censura del régimen franquista era particularmente dura con los escritores teatrales, que sufrieron la prohibición de representar cualquier obra que pudiera ser interpretada como un ataque a los gobernantes.

En estas circunstancias, hasta el estreno de *Historia de una escalera* en el año 1949, lo mejor del teatro de posguerra hay que buscarlo en la comedia del absurdo, practicada por dos dramaturgos de auténtico genio, Miguel Mihura y, sobre todo, Enrique Jardiel Poncela. Ambos autores reflejaron la angustia de su tiempo ante un mundo en desorden mostrando el lado absurdo de la existencia en sus comedias disparatadas.

Sin embargo, la personalidad más relevante del teatro de posguerra fue el escritor Antonio Buero Vallejo.

El teatro realista (años 50 y 60): Antonio Buero Vallejo

En el año 1949 se estrena *Historia de una escalera*, y obtiene un éxito resonante. Esta obra constituye el comienzo del teatro social. Su autor, un desconocido hasta entonces, era Antonio Buero Vallejo.

Buero había pasado varios años en la cárcel a consecuencia de sus ideas comunistas. Precisamente allí se despertó su interés por el teatro. Desde el año 49 iniciará una carrera que lo transformará en el mejor dramaturgo de la segunda mitad del siglo. Ya desde *Historia de una escalera* su teatro muestra las características que lo definirán durante el resto de su vida literaria:

- ⌚ la preocupación humanista por el ser humano y por su sufrimiento. Buero Vallejo reflexiona sobre la condición humana y sus problemas: la falta de libertad, la violencia ejercida por el hombre contra el hombre, la opresión social...
- ⌚ la perspectiva moral. Buero rechaza una visión de buenos y malos. Sus personajes son complejos, el espectador debe aceptar sus debilidades igual que sus virtudes. En todas sus obras, los personajes están dotados de una noble dignidad que los sobrepone a su situación.
- ⌚ el compromiso social. Sus obras suelen estar protagonizadas por personajes que representan a las clases más desfavorecidas de la sociedad: clases bajas, emigrantes, presos políticos...
- ⌚ formalmente, su teatro es tradicional (respetuoso con las convenciones realistas), pero no renuncia al uso de técnicas dramáticas innovadoras sobre todo en los años 70. El diálogo, además, suena siempre natural y fluido, ajustado al carácter de cada personaje y situación.

- ⌚ carácter simbólico de la acción. Un rasgo formal muy típico del teatro de Buero Vallejo es su carácter simbólico. Las obras de Buero cuentan una historia que se puede interpretar literalmente, pero que oculta dobles o triples lecturas a diferentes niveles.

Historia de una escalera (1949)

La acción se desarrolla en el descansillo de una casa de vecindad, junto a la escalera que lleva a las cuatro puertas de un rellano. En esos pisos viven los protagonistas de la obra, unos personajes que luchan por salir adelante y abandonar la vida miserable en la que se encuentran. Los años pasan y los protagonistas envejecen, sin embargo, su situación apenas varía: la escalera en la que continúan viviendo simboliza su

fracaso. El drama se agudiza cuando, tras haber pasado veinte años, los dos protagonistas de la obra contemplan angustiados a sus hijos, que se comprometen a abandonar el edificio con los mismos sueños y esperanzas de alcanzar una vida mejor que sus padres habían compartido treinta años antes.

El éxito de *Historia de una escalera* abrió los teatros españoles a un teatro realista y de temas sociales: había que retratar la triste realidad de los hombres de a pie, de los que fracasan, de los que emigran. La necesidad de sortear la censura franquista, llevó a Buero a tratar estos temas a partir de tramas simbólicas, a veces alejadas de la realidad de aquellos años, pero en las que el público “comprendía” el crítico mensaje oculto. La evolución de Antonio Buero Vallejo desde su primer éxito refleja a la perfección la evolución misma del teatro de aquellos años: conforme avanza el siglo, su teatro va utilizando técnicas más vanguardistas y elaboradas.

Su teatro suele dividirse en tres etapas, que sintetizamos a continuación:

a. hasta 1955 → teatro de tipo existencial: centrado en la meditación sobre el sentido de la vida, sobre la condición humana y sus paradojas trágicas. Los personajes de las obras de esta etapa se muestran como seres sufrientes que buscan un sentido a su existencia dolorosa (rebelándose, aceptándola resignadamente, frustrándose ante sus limitaciones...). Obras de estos años: *Historia de una escalera*, *En la ardiente oscuridad...*

b. hasta 1970 → teatro de tipo social: las mismas preocupaciones de su teatro inicial se presentan ahora intentando mostrar las causas sociales del sufrimiento humano (la injusticia, las diferencias de clase...). Obras de estos años: *Las Meninas*, *Un soñador para un pueblo*, *El tragaluz*.

c. a partir de 1970 → sus obras adoptan un matiz cada vez más político: la cárcel, la tortura, la pena de muerte, la represión policial, el mundo de la delincuencia ocupan un lugar relevante en las obras de esta época. Además, se observa en ellas un claro deseo de renovar la técnica teatral (*La Fundación*, 1975)¹.

En todas las épocas de su evolución como dramaturgo, Buero Vallejo muestra una preocupación por los mismos temas y, en cierto modo, existe también una gran homogeneidad

¹ Además de la obra de Antonio Buero Vallejo, el teatro social presentó otras vertientes. Por un lado, Alfonso Sastre lo interpretó como un **teatro de protesta** ante la situación política en la que se vivía en España (sus obras se pueden interpretar como ataques directos a la libertad de expresión del franquismo: *Muerte en el barrio*, *La cornada*, *La mordaza*). Otro autor que trató el **realismo social** fue Lauro Olmo, cuyas obras reflejan los problemas de las clases sociales más bajas (*La camisa*).

en su modo de reflejarlos dramáticamente. Buero suele organizar sus obras como “parábolas”, narraciones simbólicas en las que la acción *sutilmente* deja sugerir los temas que le preocupan (sociales o políticos).

El teatro renovador de los años 70: las compañías independientes

La búsqueda de nuevas formas teatrales que simbolizasen un enfrentamiento directo con el régimen de Franco dio lugar a importantes cambios en la manera de hacer teatro durante los años 70.

Estas nuevas formas de hacer teatro se inspiraron en distintos movimientos teatrales internacionales como el teatro del absurdo, el teatro político o las formas parateatrales del *happening* y la *performance*.

El fenómeno más característico de estos años fueron **las compañías independientes**. Eran compañías teatrales formadas por actores no profesionales que actuaban al margen de los circuitos comerciales y que creaban sus propios espectáculos dándoles un sello personal.

Las compañías independientes supusieron una nueva forma de entender y de hacer el teatro, que se ha extendido hasta hoy mismo. El teatro del siglo XXI en España se basa fundamentalmente en las creaciones de esta clase de compañías. Las características principales de su modo de trabajar son las siguientes:

- ⌚ No están formadas por actores profesionales, sino por aficionados, personas que aman el teatro y desean compartir su pasión con un público.
- ⌚ Se alejan, por ello, de la cultura “oficial” de los grandes teatros y de los autores de renombre, de ahí el término “independientes”.
- ⌚ Las compañías crean sus propias obras: todos los actores participan en la escritura del guión aportando su propia personalidad al conjunto de la obra. No hay, por lo tanto, un “autor”, sino que la creación es colectiva. El espectáculo resultante, de este modo, se asocia a la compañía en su conjunto (es “su montaje”).
- ⌚ Como la obra nace del conjunto de cada compañía, esta tiende a identificarse con un determinado “estilo” de hacer teatro. Así, *Els joglars* se identificaron con un teatro paródico de fuerte actualidad política; *El Tricicle* se especializó en el teatro mímico; *La Fura dels Baus* son famosos por sus obras de montajes grandiosos y espectaculares solo posibles en grandes espacios...
- ⌚ Huyen del teatro tradicional buscando un lenguaje teatral moderno e innovador. Las compañías tratan de estar siempre al día, creando obras actuales y críticas.
- ⌚ Intentan establecer una relación directa y cómplice con su público, integrándolo en el espectáculo por diferentes medios (se quiere un espectador “activo”, que no se limite a sentarse a mirar).

Hubo muchas compañías independientes en los años 70. Especialmente famoso fue el grupo Tábano y sus obras *Castañuela 70* y *La madre del cordero*, que realizaban una revisión humorística y ácida de la España de aquellos años. Otros grupos fueron los ya mencionados *Els joglars* dirigido por Albert Boadella o *Els comedians*, que se han convertido en auténticas compañías profesionales multimillonarias.