

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

Al terminar la Guerra Civil el panorama del teatro es desolador. No sólo los grandes maestros (**Valle** y **Lorca**) habían muerto, sino que la mayoría de autores importantes, como **Benavente**, se habían exiliado. Las dificultades con que nos encontramos son básicamente las siguientes:

- destrucción de los locales teatrales durante el conflicto
- situación de pobreza de la población que impide su asistencia al teatro
- existencia de una censura que impide toda crítica o aparición de elementos considerados inmorales

En un primer momento aparecerá un teatro de carácter propagandístico sin el menor interés y se tenderá a hacer un teatro de tipo burgués y de entretenimiento, básicamente comercial, carente de todo tipo de crítica por mínima que fuese.

A finales de los años 40 nos encontramos con dos hitos de gran importancia: estreno de **Tres sombreros de copa** de **Miguel Mihura**, una obra humorística, escrita antes de la Guerra, que se adelanta al llamado *teatro del absurdo*; e **Historia de una escalera**, de **Antonio Buero Vallejo**, que gana el premio Tirso de Molina e inicia un teatro de corte social que será la tónica durante los años 50. En ella aparecen ya temas como la Guerra Civil o la situación de pobreza de la sociedad española. Otros autores importantes serán **José María Pemán** y **Enrique Jardiel Poncela**, autores de un teatro burgués basado fundamentalmente en el entretenimiento

La figura fundamental del teatro de posguerra será **Antonio Buero Vallejo**, que se enfrenta a la realidad del momento con referencias siempre indirectas, ambiguas. Desarrollará una extensa obra en la que, mediante procedimientos de ocultación, expone críticas a determinados aspectos del Régimen (prisioneros políticos, falta de libertad creativa, etc.) Además de un uso exhaustivo de los elementos escénicos (iluminación, juegos con los decorados o el sonido), **Buero** utiliza un procedimiento que le permitirá burlar la censura, en concreto, la presentación de los acontecimientos como hechos históricos, con lo que el autor se desentiende (hasta cierto punto) de las palabras de sus personajes. Una constante en la obra de **Buero** será también la aparición de personajes con taras físicas o mentales, que se convierten en un símbolo de la sociedad española, mutilada por el Régimen franquista.

Teniendo en cuenta el contenido de sus obras, en la trayectoria de **Buero** pueden señalarse tres etapas:

* 1ª época: hasta 1957: predomina un enfoque existencial. Desde el punto de vista técnico, las obras se ajustan a una estética realista y a lo que él mismo llamó “construcción cerrada” (espacio escénico tradicional y progresión clásica de la acción). Destacan: **Historia de una escalera** (refleja un mundo gris donde las frustraciones se repiten, no sólo por el peso del medio social sino también por la debilidad personal) y **En la ardiente oscuridad**.

* 2ª época: de 1958 a 1970: es la etapa social, ahora se insiste más en las relaciones entre el individuo y su entorno. La necesidad de burlar la censura hace que en esta época cultive reiteradamente un tipo de drama histórico, en el que la anécdota de la historia es un pretexto para plantear problemas actuales. Destacan: **Un soñador para el pueblo**; **Las meninas**; **El concierto de San Ovidio**; **El tragaluz** (centrada en unos personajes marcados por la Guerra Civil); **El sueño de la razón**.

* 3ª época: desde 1970: manifiesta una voluntad de no permanecer al margen de las innovaciones experimentales de los 70. La novedad técnica más llamativa es lo que se ha denominado “efectos de inmersión”, que nos hacen “ver” u “oír” la cosas tal y como las percibe o las imagina algún personaje, con ello logra expresar lo escondido en la conciencia, las obsesiones e incluso los trastornos psíquicos.

Destacan: **La llegada de los dioses**; **La fundación** (nos introduce en una celda de presos políticos, uno de los cuales cree hallarse en un centro de investigación hasta que comprende la situación real y comparte las angustias y esperanzas de los demás); **La detonación**...

Durante los años 60, el teatro de tipo social convivirá hasta los años 70 con obras de carácter experimental. El *teatro experimental* generará una gran cantidad de obras excesivamente centradas en la actualidad. En esta corriente experimental cabe destacar a **Fernando Arrabal**, su teatro se basa en una violencia y erotismo extremos (el llamado *Teatro pánico*), tratados desde procedimientos surrealistas. Su obra no será estrenada en España (salvo excepciones, como **Guernica**) hasta los años 80.

Tras la muerte de Franco, el panorama teatral español va a verse dominado por el reestreno de obras prohibidas durante el franquismo, como las de **Lorca, Valle** o autores extranjeros, quedando los jóvenes autores españoles en un segundo plano. Durante los 80 se da un cierto resurgimiento del teatro en el que se tratan temas de actualidad como las drogas (**José Luis Alonso de Santos** con **La estanquera de Vallecas**, **Bajarse al moro**). Sin embargo, este teatro acabará por sucumbir a las exigencias del teatro comercial, dominante desde los años 60 con figuras como **Alfonso Paso** y la creatividad se verá reducida al ámbito de las compañías independientes, como las surgidas en Cataluña: **Els Joglars, El Comediants** o **La Fura dels Baus**. Estos grupos:

- rechazaban el espectáculo conservador mediante la elaboración de una estética particular y de un intento de autofinanciación.
- se pierde la primacía de la palabra y se potencian los elementos sonoros y visuales. Se dan cambios entre los actores y el público, que puede implicarse en la realización de la obra.
- el deseo de llegar a públicos más amplios y de conseguir la participación de los espectadores, los llevó también a apropiarse de técnicas propias de la farsa, la pantomima, el teatro de títeres, el circo o el cabaret

Els Joglars se han mantenido durante más de cincuenta años fieles al espíritu con que se fundó la compañía. Ya al escoger el nombre hicieron una declaración de principios: "Els Joglars" significa, en catalán, "los juglares", y hace referencia al papel que en la Edad Media ejercían los juglares. Para ellos, el teatro tenía una función social y política: la de hacer crítica social mediante la ironía y la fabulación, poniendo el dedo en la llaga de todas aquellas cuestiones incómodas para el poder establecido. Por ello, las obras de **Els Joglars** han sido tan elogiadas por la crítica teatral, como polémicas en lo político y social.

Els Comediants: desde el principio apostaron por el estilo de teatro vanguardista que se hacía en el extranjero, basado en experiencias creativas colectivas sin texto ni directores, frente al teatro clásico que se hacía en España. La interdisciplinariedad es una de sus características: más allá de una compañía de teatro, son una "compañía de espectáculo" en la que mezclan el teatro con el circo, la música, el audiovisual, diseño, etc. Por ello, se definen a sí mismos como "*un colectivo formado por actores, músicos y artistas de todo tipo dedicado por completo al mundo de la creación*".

La Fura dels Baus: es uno de los grupos más destacados de la escena teatral internacional, con un lenguaje basado en la interacción, la utilización de espacios insólitos y la adaptación de la escena a cada espacio.

Otros grupos destacados son: en Madrid: **TEM (Teatro Estudio de Madrid)**, **Los Goliardos**, **Tábano**, **TEI (Teatro Experimental Independiente)**; en Galicia: **Teatro Circo**...