El teatro contemporáneo (desde 1939)

Situación del teatro en la posguerra

- **Pobreza creativa en la inmediata posguerra:**
  - Desaparición de los dramaturgos anteriores a la Guerra Civil,
  - Exilio.
  - Fuerte censura.
  - Escasa ambición de empresarios teatrales.
  - Predominaban obras insustanciales.
- **Los 50: teatro realista y existencial; en los 60 e inicios de los 70: innovaciones estéticas. Tras la muerte de Franco: autores prohibidos o silenciados.**

- **Años 40**
  - **La alta comedia**
    - **Teatro burgués: gran éxito de público.**
    - **Características:**
      - **obra bien elaborada,**
      - **tono costumbrista,**
      - **superficialidad de las obras,**
      - **importancia del ingenio y grandes dosis de humor (excepto algunas obras más dramáticas)**
      - **monotonía temática (el adulterio o la infidelidad).**
    - **Destacan:**
      - **José María Pemán, *Por la virgen capitana* (1940),**
      - **Juan Ignacio Luca de Tena, *Dos mujeres a las nueve* (1949),**
      - **Joaquín Calvo Sotelo y, sobre todo, Víctor Ruiz Iriarte y Edgar Neville.**
  - **El teatro humorístico**
    - **Junto al teatro de evasión.**
    - **Enrique Jardiel Poncela (1901-1952):**
      - **Encadena situaciones inverosímiles.**
      - **Humor de raíz intelectual.**
      - ***Cuatro corazones con freno y marcha atrás* y *Eloísa está debajo de un almendro*.**
    - **Alfonso Paso (1926-1978):**
      - **Habilidad en: intriga, creación de situaciones sorprendentes, diálogos.**
      - ***Los pobrecitos* (teatro social) y *Usted puede ser un asesino* (teatro policiaco).**
    - **Miguel Mihura (1905-1977):**
      - **Tres sombreros de copa, (escrita en 1932 y estrenada veinte años después):**
        - Ruptura con el teatro cómico anterior.
        - Desfile de personajes grotescos delante de un joven ingenuo la víspera de su boda.
        - Pone en entredicho valores: fidelidad, honor o convenciones.
        - Combina la caricatura, el humor trágico y la verdad profunda.
      - **Otras temas y obras:**
        - la emancipación de la mujer (*¡Sublime decisión!*),
        - las convenciones sociales (*Mi adorado don Juan*);
        - se vale de la sátira (*El caso de la señora estupenda*)
        - o la caricatura, por ejemplo en el contraste entre la vida española y la parisina (*Ninette y un señor de Murcia*).

Teatro realista de la década de los 50.

- *Historia de una escalera* (1949), de Antonio Buero Vallejo, determinó un cambio en el panorama teatral.
- Obras que intentaban reflejar y criticar la dura realidad del momento.
- Buero Vallejo: ejemplo de la evolución del teatro español desde los años cuarenta.
  - Priemras obras: *Historia de una escalera* (1949) y *En la ardiente oscuridad* (1950): reflexión sobre angustia existencial.
    - Personajes: presentan la tragedia de vivir y las ansias de libertad frustradas.
    - Frustración: simbolizada por personajes ciegos.
    - Escenario único.
    - Se abordan también cuestiones sociales, de la realidad del momento.
  - Dramas siguientes: *Un soñador para un pueblo* (1958), *El concierto de san Ovidio* (1962), *El tragaluz* (1967): ahondan en los problemas sociales.
    - Introduce personajes y ambientes históricos.
    - Novedades en escenificación:
      - escenarios múltiples,
      - elipsis temporales,
      - efectos de inmersión (efectos provocados a través de la luz, la música, los sonidos..., con los que crea un ambiente propicio para que el espectador pueda revivir lo que piensa el personaje).
  - Continúa su renovación de las técnicas teatrales: *El sueño de la razón* (1970), *La fundación* (1974), *La doble historia del doctor Valmy* (estrenada en 1976) y *La detonación* (1977).
- Teatro realista con carga social también cultivado por:
  - Alfonso Sastre (*Escuadra hacia la muerte*, 1953) ,
  - José Ma Rodríguez Méndez (*Los inocentes de la Moncloa*, 1960),
  - José Martín Recuerda (*Las salvajes en Puente San Gil*, 1963) y
  - Lauro Olmo (*La camisa*, 1963).

Teatro de renovación formal o vanguardista (durante los 60 y sobre todo enlos 70).

- Teatro más exigente y renovador, experimental en las formas y dirigido a un público más minoritario.
- Teatro simbólico y alegórico.
  - Influencia vanguardista, que acentúa los aspectos visuales, sonoros y musicales.
  - Ofrece un espectáculo total.
  - Destacan:
    - Fernando Arrabal y su teatro pánico, de rasgos oníricos y críticos tomados del surrealismo o de Valle-Inclán. Muestra rebeldía ante el absurdo y la sinrazón (Pic-Nic, El *arquitecto y el emperador de Asiría*),
    - Francisco Nieva (*Pelo de tormenta*),
    - Manuel Martínez Mediero, José Mª Bellido, Miguel Romero Esteo y Antonio Martínez Ballesteros.
- Finales de los 60: grupos de teatro independiente.
  - Crean obras conjuntamente y cambian concepción del lugar teatral (fábricas, calles, escuelas...)
  - Els Joglars, Els Comediants, Los Goliardos, Tábano o La Cuadra.

El último teatro

- Siguen los grupos independientes y los autores anteriores
- Nuevos dramaturgos
  - Vuelven a la tradición con comedia neorrealista bien construida,
  - Temas de actualidad: la droga, el paro, los problemas de la juventud, la delincuencia, etc.
  - Un nuevo costumbrismo, aunque con un matiz irónico.
  - Autores
    - José Sanchís Sinisterra (1940), ¡Ay, Carmela! (1986);
    - Fermín Cabal (1948), con Tú estás loco, Briones (1978);
    - José Luis Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas (1981) y Bajarse al moro (1985);
    - Francisco Melgares, con Anselmo B (1986);
    - Alfonso Vallejo (1943), A tumba abierta (1978);
    - Ernesto Caballero (1957), con El cuervo graznador grita venganza (1985);
    - Ignacio Amestoy (1947), con Ederra (1981)
    - Alfonso Armada (1958), con Cabaret de la memoria (1987).
- Desde años 90: teatro posmoderno
  - Trata situaciones cotidianas, relaciones interpersonales, mundo laboral, temas sexuales, de calado social (drogas, violencia
  - Técnicas: leve experimentación con lenguaje, estructuras fragmentarias, finales abiertos.
  - Autores: Paloma Pedrero, Jordi Galcerán, Juan Mayorga.