

TEMA 11. EL TEATRO DESDE LOS 60 HASTA LA ACTUALIDAD (A. Sastre, Gala...)

La renovación dramática en España se gesta durante los últimos años de dictadura franquista para consolidarse a partir de la era democrática, en la que la libertad creadora recuperada se ve impulsada por el apoyo institucional y la curiosidad del público por conocer nuevas propuestas estéticas. A principios de los años sesenta, el tono realista deja paso a las innovaciones en escena y surgen con fuerza las compañías independientes. En décadas posteriores, las escuelas teatrales se consolidan y las influencias externas permiten que la modernidad escenográfica se combine con propuestas textuales de índole muy variada. En el siglo XXI el panorama teatral sigue siendo abierto y la calidad de las piezas de autores españoles crece, de modo que somos testigos de la traducción y representación de grandes obras del género más allá de nuestras fronteras.

11.1. El teatro de los años sesenta

En la década de los sesenta, el teatro comercial de evasión -entre el melodrama tópico y el humor intrascendente- sigue teniendo público. Su figura más representativa es Alfonso Paso, autor de un teatro costumbrista y heredero de la comedia burguesa.

Sin embargo, al mismo tiempo, un grupo de autores inconformistas -**Lauro Olmo, José Martín Recuerda...**- seguirán los pasos de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en la misma línea de **realismo y compromiso teatral**. Sus obras presentan personajes humildes -víctimas de la guerra o el sistema político-, que se expresan con un lenguaje popular. Pretenden la accesibilidad a la obra para transmitir mejor su mensaje de denuncia.

Asimismo, en esta década continúa la trayectoria de los dos grandes dramaturgos citados anteriormente -**Buero Vallejo y Alfonso Sastre**- cuya polémica sobre el "**posibilismo**" del fenómeno teatral enfrenta la idea de un teatro que no tenga en cuenta la censura -pues supondrá la limitación a la hora de escribir (Sastre)- a la de un drama comprometido, pero no temerario, que pueda llegar a ser representado. Mientras que Buero Vallejo siguió representando sus obras en España durante varias décadas (*El tragaluz*, 1967; *La fundación*, 1973), Alfonso Sastre no pudo hacerlo hasta la era democrática. En 1985 tuvo un gran éxito con el estreno de *La taberna fantástica*, escrita veinte años antes.

11.2. La renovación teatral de los años setenta.

A finales de los años sesenta y durante toda la década de los setenta aparecen nuevas formas de expresión alejadas del realismo social y del teatro comercial. Así, surge una **vanguardia teatral que pretende renovar el género dramático**, asimilando la influencia de autores experimentales extranjeros - Beckett, Ionesco, Brecht- y recuperando la influencia de los renovadores españoles de preguerra: Valle Inclán y García Lorca. Entre los rasgos de este nuevo teatro, destaca la creación de un espectáculo total, en el que el argumento pasa a un segundo plano para ceder su lugar a los efectos sonoros y de luces o a la expresión corporal. Además incorpora técnicas propias de otros espectáculos, como el circo, el guiñol o el cine. Por lo tanto, el realismo social desaparece a favor de un teatro simbólico, aunque sin olvidar la protesta y la denuncia, pues los símbolos y parábolas se refieren a la dura realidad de los años finales de la dictadura de Franco.

Este teatro experimental funciona gracias a la creación de una **gran cantidad de compañías independientes de teatro**, alejadas de los circuitos comerciales, como **Els Joglars, Els Comediants, La Fura dels Baus** o **Tricicle**. Y también Tábano o TEI (Teatro Experimental Independiente), entre otros.

Dos autores españoles, además de los grupos teatrales mencionados, destacan por su labor renovadora desde los años sesenta: Fernando Arrabal y Francisco Nieva.

En la obra de **Arrabal** convergen la tradición satírico-grotesca hispánica -Quevedo, Valle-Inclán- con las propuestas de vanguardia. Crea el llamado "**teatro pánico**" -denominación basada en el nombre del dios Pan-,

centrado en provocación perturbadora del espectador. Sus temas suelen ser controvertidos y, sus personajes, inadaptados, en rebeldía contra lo establecido. Entre sus piezas destacan *Pic-nic* y *El cementerio de automóviles*.

El teatro de **Francisco Nieva** conecta con el teatro del absurdo pero con ciertas dosis de optimismo que hacen posible la salvación del personaje. Su tema básico es la representación de la sociedad, que degrada al ser humano al impedir el desarrollo de sus necesidades profundas y esto lo empuja a la transgresión. Destacan algunas piezas de su "**teatro furioso**"-drama cercano al esperpento- como *Pelo de tormenta*.

Durante los últimos años del franquismo, el público aplaude también la propuesta de teatro simbólico de **Antonio Gala**, caracterizada por su tono poético, una puesta en escena convencional y cierta intención moralizante. En *Anillos para una dama*, el dramaturgo humaniza la figura de Jimena, la esposa del Cid.

11.3. El teatro de la democracia

El fin de la dictadura franquista supone un cambio sustancial en el panorama social y cultural en España: desaparece la censura, se incrementan los premios y proliferan los festivales de teatro, el Estado se implica en la promoción dramática, de modo que se recuperan salas teatrales y se apoya la creación de textos dramáticos así como su representación.

En la década de los 80, se desarrolla el denominado **realismo renovado**, compuesto por dramaturgos nacidos en la posguerra y formados en el teatro independiente que pretenden un equilibrio entre la experimentación y la cercanía al público. Optan por **temas** sociales de contexto fundamentalmente urbano -marginación, drogas, conflictos generacionales-, con una perspectiva crítica y con cierta subversión de los valores convencionales, pues giran con frecuencia en torno al personaje marginado, delincuente o fracasado. **Formalmente**, se inspiran en la tradición teatral, sin olvidar el influjo experimental. Predomina una comedia crítica, de registro lingüístico variado, y con particular presencia de la lengua popular y de las jergas.

Entre los autores de estos años destacan los nombres de **José Luis Alonso de Santos** -maestro del costumbrismo urbano y que refleja los problemas sociales en *Bajarse al moro* o *La estanquera de Vallecas*- y José Sanchís Sinisterra, autor de una amplia obra, en la que sobresale *¡Ay, Carmela!*, trágica comedia sobre el teatro en la Guerra Civil, en la que una pareja de cómicos se ven obligados a actuar en contra de sus principios.

En las décadas finales del siglo XX se consolidó la labor de **compañías** nacidas en los años setenta y aparecieron otras como Animalario. Además, **instituciones** como el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE) o el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) han contribuido al impulso de la renovación teatral contemporánea.

Los dramaturgos que destacan en las últimas décadas presentan obras de temática y estética variada, que pretenden conciliar la calidad artística con el aplauso del público. Destacan autores con propuestas tan personales como las de **Alfredo Sanzol, Rodrigo García o Angélica Lidell**. La obra de **Juan Mayorga** -académico de la RAE desde 2018, Premio Nacional de Teatro (2007)- es una de las más representativas de la actualidad. Traducido a muchos idiomas, el teatro simbólico de Mayorga es protagonizado por personajes tan humanos como complejos y en él, los planos espaciales y temporales se duplican, en ocasiones, para combinar acciones teatrales paralelas que siempre conducen al espectador a la reflexión social, histórica o metaliteraria. Algunos de sus textos destacados son *El chico de la última fila* (2006), *El cartógrafo* (2009) o *Reikiavik* (2012).

En este tema hemos descrito el proceso de renovación teatral en la escena democrática, tras presentar los rasgos destacados del teatro comprometido y experimental de las décadas de los sesenta y setenta, para concluir describiendo un teatro contemporáneo de forma y tema variado, que combina la exigencia técnica y literaria con la comunicación con el espectador.