

Tres obras renovadoras del teatro español de posguerra

Buero Vallejo-Sastre-Arrabal

ISBN-13: 978-1-934768-24-2

Library of Congress Control Number: 2009936309

Edición Crítica, Notas y Comentarios

Victor Fuentes

340 pages - In Spanish

Historia de una escalera

Escuadra hacia la muerte

El cementerio de automóviles

Pese a la censura durante el Régimen de Franco, y tras una purga casi total, con exilio a la mayoría de los artistas e intelectuales destacados, el proceso evolutivo en el plano del arte y la cultura no se detuvo en España.

En los años '40 y '50 se fue dando una renovación en la cual son fundamentales los tres dramaturgos y sus obras que incluimos en este volumen. El caso de Arrabal, estrenando fuera de España y en francés, aunque casi todas sus obras fueran escritas y concebidas en español, es todo un ejemplo de que la literatura española mantuvo una continua vigencia en el exilio.

Vincula a estas tres obras, además, el hecho de ser tragedias, algo nada común en el teatro español, y menos en esos años en los que dominaba la comedia, tan apropiada para evadir la dramática realidad político-social. El impulso renovador en el teatro español comienza a darse a partir de 1945. Ese año se funda el grupo «Arte Nuevo», y en 1949 se publica *Teatro de Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo*. ¿Teatro de Vanguardia. Arte Nuevo en los años '40 de la España de Franco! Tal contexto teatral de renovación y apertura que se dio en el ahogado clima generalizado de la cultura de la España franquista en los años 40, «la década negra», incrementado a comienzos de los 50, está presente en las obras de los tres autores: **Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Fernando Arrabal**. Tanto Sastre como Arrabal, y Buero Vallejo fueron encarcelados por la dictadura, y en las tres obras hay una proyección biográfica de sus autores.

Esta volumen reúne tres obras de estos autores, de estilos y dramaturgias diversas «y, a veces, encontradas», pero cuya constante común es enlazar el teatro español con el de las tendencias y autores del teatro internacional de su momento. En el estudio introductorio el profesor **Victor Fuentes** realiza un análisis esquemático de lo logrado por Buero Vallejo, Sastre y Arrabal con la experimentación teatral de cada una de sus obras. Con esta edición ponemos al alcance del lector estas tres obras fundamentales de la memoria cultural, literaria y teatral española «y universal» de hace más de medio siglo, proponiéndole descifrar los significados presentes, y proyectándolos a un futuro.

[Noticia acerca de esta edición en Cervantes Virtual](#)

[Antonio Buero Vallejo](#)

[Alfonso Sastre](#)

[Fernando Arrabal](#)

Antonio Buero Vallejo

1916 - 2000

Dramaturgo Español nacido en Guadalajara.

[website de Antonio Buero Vallejo](#)

En 1932 recibe el primer premio de un concurso literario para alumnos de Segunda Enseñanza y de Magisterio de Guadalajara por la narración *El único hombre* (inédito hasta 2001).

En 1934 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Simpatizando con el marxismo intenta alistarse como voluntario al comenzar la Guerra Civil con fuerte oposición de su familia. El 7 de diciembre de 1936 su padre es detenido y fusilado.

En 1937 incorporado a un batallón de infantería colabora en murales con escritos y dibujos, así como en «La Voz de la Sanidad», y otras actividades culturales.

Detenido en 1939 y condenado a muerte en juicio sumarísimo, junto a otros compañeros, por «adhesión a la rebelión», su ejecución se mantiene pendiente durante ocho meses antes de ser conmutada la sentencia por una pena de treinta años de reclusión.

En prisión escribe acerca de la pintura, y realiza el famoso retrato de Miguel Hernández y de muchos otros compañeros.

Puesto en libertad condicional en 1946, es desterrado de Madrid, por lo que fija su residencia en Carabanchel Bajo, aunque pasa la mayor parte del día en la capital.

El tema de la ceguera, que siempre le había interesado, se convierte en el centro argumental de su primer drama, [En la ardiente oscuridad](#), redactado en agosto de 1946. *Escribe Historia despiadada y Otro juicio de Salomón* en 1948.

Entre 1947 y 1948 escribe *Historia de una escalera*.

Las palabras en la arena (1948), desarrollada en un acto, gana el primer concurso íntimo en la tertulia del Café Lisboa.

En la década de los 50 lanza *La tejedora de sueños*, *La señal que se espera*, *Casi un cuento de hadas*, *Madrugada*, *Irene*, *o el tesoro*, *Hoy es fiesta* y su primer drama histórico, *Un soñador para un pueblo*.

Enfrentado por la censura, la Dirección General de Cinematografía y Teatro prohíbe el estreno de *Aventura en lo gris* en 1954 y también la representación de *El puente*, de **Carlos Gorostiza**, cuya versión había realizado Buero.

Una extraña armonía tampoco llega a estrenarse (ni se publicó hasta su Obra Completa).

En los años sesenta, consigue estrenar algunos títulos (aunque con bastantes problemas con la censura): *El concierto de San Ovidio*, *Aventura en lo gris*, *El tragaluz*, y las versiones que realiza de *Hamlet, príncipe de Dinamarca*, de **Shakespeare** y *Madre Coraje y sus hijos*, de **Bertolt Brecht**.

En diciembre de 1960 se estrena *Las Meninas*, con dirección de **José Tamayo**, y obtiene el mayor éxito de público logrado hasta entonces.

De esos años es la polémica del posibilismo-imposibilismo con Alfonso Sastre en las páginas de Primer Acto, y la publicación de «Un poema y un recuerdo», temprano artículo sobre Miguel Hernández en el que rememoraba su convivencia y ofrecía un poema de Miguel en aquella etapa.

En 1963 se le propone su incorporación al Consejo Superior de Teatro, que Buero rechaza. También firma, junto otros cien intelectuales encabezados por Bergamín, una carta dirigida al ministro de Información y Turismo solicitando explicaciones sobre el trato dado por la policía a algunos mineros asturianos. El Ministerio publica la carta en la prensa con una respuesta, y aunque no se adoptan medidas públicas contra los firmantes, hay una condena al silencio y Buero no podrá estrenar hasta 1967 (a pesar del interés de algunos empresarios) *La doble historia del doctor Valmy* (escrita en 1964), que permaneció sin representarse en España hasta 1976, ya pasada la dictadura.

Por razones económicas viaja a Estados Unidos. Durante dos meses de 1966 visita una quincena de universidades y da charlas acerca de su teatro, así como conferencias sobre diferentes temas: «Valle-Inclán y el punto de vista del dramaturgo», «¿Cómo era Velázquez?», «Esencia del problema trágico», «El problema de la esperanza trágica» y «El teatro español después de la guerra civil».

En 1967 estrena *El tragaluz*, considerado por la crítica como una de las cumbres de la producción de su autor y recibido por el público con entusiasmo (tuvo quinientas diecisiete representaciones).

En 1969 escribe *El sueño de la razón*, y desde que en junio se terminó el texto, se solicitó en varias ocasiones la aprobación de la censura, sin obtenerla; coincidiendo con un cambio ministerial, ésta se autorizó en octubre sin modificaciones.

Invitado a un simposio acerca de su obra y del teatro español en la **Universidad de North Carolina en Chapel Hill**, participa con la ponencia «Las modernas corrientes escénicas vistas por un autor español». también viaja a Las Palmas de Gran Canaria para asistir al XXVII Congreso Mundial de Autores, en el que interviene con la conferencia, después publicada, «Problemas del teatro actual».

Nombrado miembro de **The Hispanic Society of America**, a propuesta de **Vicente Aleixandre**, **Emilio García Gómez** y **Pedro Laín Entralgo**, en 1971 es elegido miembro de número de la **Real Academia Española**. El 21 de mayo de 1972 lee su discurso de ingreso «García Lorca ante el

esperpento», con contestación de Pedro Laín Entralgo. En 1974 estrena *La Fundación* y *La detonación* en 1977. En un homenaje a **Miguel Hernández**, organizado por estudiantes de la Universidad de Madrid en 1976, reproduce sobre una pared su dibujo del poeta de Orihuela. Durante los primeros años de la democracia aumentan los ataques en su contra (incluso recibe amenazas anónimas) y participa de la fundación de la Unión de Ex Combatientes de la Guerra de España y de la Asociación de Ex Presos y Represaliados de la Guerra Civil. El reconocimiento internacional es constante: participa en Caracas en la IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones; se le hace un homenaje en una sesión extraordinaria de la **Modern Language Association**, en Nueva York; el Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, en Tubinga, se dedica al teatro español del siglo XX y en especial a la obra dramática de Antonio Buero Vallejo, quien fue su invitado de honor y pronunció la conferencia «De mi teatro», publicada ese mismo año; pronuncia diversas conferencias en las Universidades de Friburgo, Neuchâtel y Ginebra; viaja a la URSS, invitado al Congreso de la Unión de Escritores; fue conferenciante en el PEN Club de Oslo, con ocasión de un estreno suyo en esa ciudad.

De estos primeros años son los estrenos de: *Jueces en la noche*, *Caimán* y *Diálogo secreto*, así como su versión de *El pato silvestre*, de **Ibsen** (en 1982).

En 1984 es presentado el volumen *Estudios sobre Buero Vallejo*, editado por la **Universidad de Murcia**.

En 1986 en el Teatro Español de Madrid se celebra el Seminario Internacional «El concierto de San Ovidio y el Teatro de Buero Vallejo» y la «Exposición Antonio Buero Vallejo».

En junio de este año muere en accidente de tráfico su hijo menor, el actor **Enrique Buero Rodríguez**, a cuya memoria está dedicada *Lázaro en el laberinto*.

El día del estreno se le concede el **Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes**, por primera vez otorgado a un dramaturgo. El premio se le entrega al año siguiente y el discurso de Buero aparece en el volumen conmemorativo editado por el Ministerio de Cultura y la Editorial Anthropos.

En 1987 tiene lugar en Murcia el Simposio «Buero Vallejo (Cuarenta años de teatro)», con la participación del autor y diversos estudiosos de su teatro y directores de sus obras. En él se presentó el número extraordinario de la revista Anthropos dedicado a Buero (La tragedia, transparencia y cristal de la palabra). Las ponencias y coloquios del simposio quedaron recogidos en el libro del mismo título publicado en el año siguiente.

En 1989 el III Congreso de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Málaga tiene como tema «El Teatro de Buero Vallejo. Texto y espectáculo», con asistencia del autor; las ponencias, comunicaciones y coloquios se editan en 1990 en un volumen así titulado.

También la I Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, celebrada en Alicante, en 1993, se dedica a la obra de este autor, así como diversos cursos de verano de la Universidad Complutense.

En 1993 publica su *Libro de estampas*, donde se recogen abundantes muestras de su «vocación pictórica», con textos inéditos del autor. El volumen, al cuidado de **Mariano de Paco** se presenta en Murcia con asistencia del dramaturgo. En 1994 la editorial Espasa Calpe publica su Obra completa en la edición crítica de **Luis Iglesias Feijoo** y **Mariano de Paco**.

En 1996 recibe el **Premio Nacional de las Letras Españolas**, otorgado por primera vez a un autor teatral, hecho que ya se había dado cuando recibió el Premio Cervantes.

En 1997 concluye su última obra, *Misión al pueblo desierto*, que se estrena en Madrid el 8 de octubre de 1999. Fallece 29 de abril de 2000, a los 83 años.

Su capilla ardiente se instaló en el Teatro María Guerrero, por donde pasaron más de seis mil personas, desde las autoridades hasta el pueblo llano, para rendirle un último homenaje.

Alfonso Sastre

[website de Alfonso Sastre](#)

Escritor, dramaturgo, ensayista, guionista cinematográfico nacido en Madrid el 20 de febrero de 1926.

Uno de los principales exponentes de la llamada Generación de 1955 o del medio siglo.

Proveniente de una típica familia burguesa de su época, recibió una formación católica, padeció los bombardeos y el hambre de la Guerra Civil y cursó el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid por el sistema «libre» en una Academia Privada.

En 1945 cofundó el grupo «Arte Nuevo», que postulaba «acabar con el tipo de teatro burgués».

Este colectivo agrupó a autores como **Medardo Fraile**, con quien escribió la pieza *Ha sonado la muerte*, estrenada en el teatro Beatriz en 1946; **Carlos J. Costas**, **José Franco**, **José Gordón**, **José María Palacio** y **Alfonso Paso**.

En esos años Sastre escribió *Uranio 235*, *Cargamento de sueños* (estrenada el 9 de enero de 1948 en el teatro del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid por Arte Nuevo bajo su dirección), *El cubo de la basura* etc.

En 1947 empieza a estudiar filosofía y letras y en la universidad funda la revista «Raíz» con **Juan Guerrero Zamora**, donde publica su traducción de *Das Urteil*, de **Franz Kafka**. Escribe en colaboración con **Medardo Fraile** *Comedia sonámbula*. Interviene como actor en *L'annonce faite à Marie* de **Paul Claudel** con la compañía **Teatro Universitario de Ensayo**. Comienza a colaborar en la revista «La Hora» y cumple el primer periodo del servicio militar en La Granja.

En 1949 comienza *Prólogo patético*, que termina en 1950;

la obra es prohibida y el autor pasa a comprometerse con el marxismo y el teatro social.

En 1950 firmó con **José M^a. de Quinto** el «Manifiesto del Teatro de Agitación Social» (TAS) e inicia una serie de polémicas en periódicos, libros y coloquios defendiendo la modificación activa de la sociedad por medio del teatro. Prohíben al grupo representar obras propias o ajenas.

En 1953 concluyó sus estudios de Filosofía y Letras y tiene lugar su primer gran éxito, *Escuadra hacia la muerte*, drama en dos actos estrenado en marzo de 1953, prohibido a la tercera representación e interpretado por el **T.P.U., Teatro Popular Universitario**.

El 17 de septiembre de 1954 se estrenó *La Mordaza*, que trata encubiertamente el tema de la dictadura, la represión y la censura.

El mismo año escribió el drama revolucionario *Tierra roja*, que no se pudo representar. Siguiéron piezas como *La sangre de Dios*, *Ana Kleiber* (1955, estrenada en Atenas, 1960), *Guillermo Tell tiene los ojos tristes* (1955), drama histórico representado en Cagliari (Italia) en 1972, ya que fue prohibida por el régimen franquista. *Muerte en el barrio* diálogo entre un comisario y un tabernero sobre el linchamiento de un médico, ausente de su trabajo cuando debía atender a un niño, que muere víctima de un camión. Le siguen obras como *En la red* o *La cornada*, ambas de 1959, esta última sobre el mundo de los toros; todas estas obras constituyen su teatro revolucionario. Por entonces empieza a colaborar en guiones cinematográficos para los directores **José María Forqué** y **Juan Antonio Bardem**.

En 1960 redacta el «Manifiesto del Grupo de Teatro Realista» también con **J. M. Quinto** por un teatro de calidad. Esta experiencia se refleja en su ensayo *Anatomía del realismo* (1965). Se acerca al teatro infantil con la pieza *El circulito de tiza* (1962).

Su llamado **Teatro penúltimo** (1965-1972) representa una nueva evolución, y está constituido por siete obras: *M.S.V.* (o *La sangre y la ceniza*) (1965), *El Banquete* (1965), *La taberna fantástica* (1966), *Crónicas romanas* (1968), *Ejercicios de terror* (1970) y *El camarada oscuro* (1972) y *Ahola no es de leil* (1974).

En 1966 Sastre fue encarcelado.

La taberna fantástica (1968, pero estrenada el 23 de septiembre de 1985) trata, con apariencia de sainete, el tema del lumpen y la marginalidad.

Crónicas romanas (1968) es una versión del cerco de Numancia con alusiones a la obra de **Cervantes**, imágenes nazis y referencias al Ché Guevara.

En 1971 escribe *Askatasuna!* y un año después viaja a Cuba y Cagliari, donde se representan sus obras editadas dos años más tarde en francés.

Estrena en Rusia y Estados Unidos.

En 1974 encarcelan a su mujer **Eva Forest** hasta 1977 por colaborar con E.T.A. en el atentado de la cafetería Rolando. Sastre también es encarcelado entre octubre de 1974 y junio de 1975.

En 1978 terminó la *Tragicomedia fantástica de la gitana Celestina*, publicada en italiano en 1979 y en español en 1982. *El viaje infinito de Sancho Panza* (1984). Escribe *Jenofa Juncal, la roja gitana del monte Jaizkibel* y *Los últimos días de Emmanuel Kant contados por Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann*, estrenada ésta última en febrero de 1990.

En 1990 en la nota *¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?* se despide del teatro: «es...el acabose». Pero sigue escribiendo teatro, ensayo y poesía.

En 1993 recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática.

Alfonso Sastre escribió también cuentos de terror, que recopiló en *Las noches lúgubres*.

Escribió crítica literaria y política y ejerce habitualmente como colaborador en varios periódicos.

También escribió una breve autobiografía, *Sonata en mi menor*, y hay editadas colecciones de cartas y alguna entrevista.

Comprometido a fondo en la lucha contra el franquismo, sostuvo una notoria polémica con **Antonio Buero Vallejo** sobre el modo de luchar con el teatro para cambiar la sociedad durante la Dictadura; **Buero** defendía el posibilismo, es decir, aprovechar cualquier resquicio que permitiera la censura franquista para intentar cambiarla desde dentro, y **Sastre** consideraba más radicalmente que esta actitud era una claudicación y abogaba por un teatro extremista. Sin embargo el teatro de Sastre no atiende sólo al contenido y refleja preocupación por cuestiones formales y estructurales que lo demuestran sensible a renovaciones que provoquen la concienciación y el resquebrajamiento del teatro burgués. Sus obras son especialmente seguidas y valoradas por parte de los nacionalistas del País Vasco.

Fernando Arrabal

Escritor, dramaturgo y cineasta nacido en Melilla el 11 de agosto de 1932.

[website de Fernando Arrabal](#)

Reside en Francia desde 1955.

Premio Nacional de «superdotado» a los diez años) y realizó sus estudios universitarios en Madrid.

Ha dirigido siete largometrajes. Ha publicado catorce novelas, ocho centenares de libros de poesía, varios ensayos entre los que destacan sus libros sobre ajedrez.

Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas. Tuvo especial repercusión su Carta al General Franco publicada en vida del dictador. Figuró, a la muerte de Franco, en el grupo de los cinco españoles más peligrosos con Carrillo, Pasionaria, Líster y El Campesino.

Su teatro completo, editado en las principales lenguas, ha sido publicado en dos volúmenes de más de dos mil páginas, en la Colección Clásicos Castellanos de Espasa en 1997, actualizada en 2009.

Con Alejandro Jodorowsky y Roland Topor fundó en 1963 el Grupo Pánico.

Es Transcendant Satrape del Collège de 'Pataphysique desde 1990.

Amigo de Andy Warhol y de Tristan Tzara pasó tres años en el grupo surrealista de André Breton por lo que Mel Gussow le considera el único superviviente de los «tres avatares de la modernidad».

Fernando Arrabal es el autor de un teatro genial, brutal, sorprendente y gozosamente provocador, heredero de la lucidez de Kafka, el humor de Jarry, la violencia de Sade o de Artaud.