

Tendencias y autores del teatro actual: El teatro siempre ha estado en crisis, pero últimamente parece más acertada que nunca esa expresión: se premian y editan obras que, finalmente, no son llevadas a escena; los montajes son austeros, casi espartanos; los teatros privados sobreviven gracias a las subvenciones de la administración —que se iniciaron con los gobiernos socialistas- y cuyas excepciones mayores son el **Teatro de La Abadía** en Madrid y el **Teatre Lliure** en Barcelona, y es en las salas alternativas donde, con el apoyo de un público joven, se está abriendo un camino a la evolución de la escena española. Dicho esto, los rasgos y autores del actual teatro español serían: - **Un teatro anticonvencional**, de la mano de **Francisco Nieva** (1929), cuyas obras se caracterizan por el erotismo provocador, la sátira y la desmesura verbal y escenográfica. Señalamos *Delirio del amor hostil* (1978), *Caperucita y el otro* (1997), *Pelo de tormenta* (1997) y *La vida calavera* (1998). - **Retroceso de las vanguardias y retorno a una línea de teatro tradicional**, donde triunfa, por ejemplo, **Fernando Fernán Gómez**, con *Las bicicletas son para el verano* (1982), de un depurado realismo. - **Teatro que conecta con los jóvenes y aborda realidades como la droga o la delincuencia**, con **José Luis Alonso de Santos** (1942) y sus obras *La estanquera de Vallecas* (1981), *Bajarse al moro* (1985), *Pares y Nines* (1991), *Yonquis y yanquis* (1996). En esta línea también destacan **Fermin Cabal** (1948) con obras como *Esta noche, gran velada* (1983), *Travesía* (1993), y *Castillos en el aire* (1995) y **José Sanchis Sinisterra** (1940) cuyos personajes preferidos son actores de teatro; así, en *Ay, Carmela*, (1986), *El retablo de El Dorado* (1993) y *El cerco de Leningrado* (1994). - **La línea de teatro lúdico y circense** que están llevando a cabo grupos como los citados de **Els comediants** y **La fura dels Baus**.

Posiblemente uno de los autores más atípicos, y que no entra en ninguna de estas tendencias a finales del siglo XX, es el prestigioso y exitoso autor cordobés **Antonio Gala**. Ha cultivado todos los géneros: la poesía (*Enemigo íntimo* (Premio Adonais), *Sonetos de La Zubia*, *Testamento andaluz*), el relato (*Solsticios de invierno*), el ensayo, el guión televisivo (*Si las piedras hablaran*, *Paisaje con figuras*), el periodismo (en los últimos años en *El País* y *El Mundo*), la conferencia, etc., aunque ha obtenido sus mayores éxitos en el teatro: *Los verdes campos del Edén* (1963), Premio Nacional Calderón de la Barca; *Los buenos días perdidos* (1972), Premio Nacional de Literatura; *Anillos para una dama* (1973); *Las cítaras colgadas de los árboles* (1974); *¿Por qué corres, Ulises?* (1975); *Petra Regalada* (1980); *Carmen, Carmen*, musical estrenado en 1988, etc. Sus obras han sido traducidas a las lenguas más importantes. Con su primera novela, *El manuscrito carmesí*, obtuvo el Premio Planeta 1990. En 1992 publicó *Granada de los Nazaríes*, en 1993 *La pasión turca*, en 1995 *Más allá del jardín* y *Carta a los herederos*. Su última novela, *La regla de tres*, apareció en abril de 1996. En 1997 publicó *Poemas de amor*, y recientemente ha publicado su obra más íntima y personal, *Ahora hablaré de mí* (2000).

El teatro desde 1975

1975 es un año clave para el cambio en **España**. Es la fecha en que murió el dictador **Francisco Franco**, lo que produjo en nuestro país un entusiasmo por la construcción de una nueva realidad social en todos los órdenes de la vida. Desaparece la **censura**, aumentan los **premios literarios** y los **festivales de teatro**, las **subvenciones públicas**..., se revitalizan los **teatros nacionales**, se crean un **Centro de Documentación Teatral** y un **Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas**...

Un ejemplo de los nuevos galardones, es el **Premio Marqués de Bradomín**, creado en 1984, para **autores menores de treinta años**, y que sirvió para descubrir algunos nuevos valores que iniciaron así su carrera teatral. La primera edición del premio fue en 1985 y la ganó **Sergi Belbel**.

En general, se huirá del **experimentalismo** y se volverá a la **tradición** teatral. En los **ochenta** y los **noventa**, conviven los **grupos independientes** y los autores experimentales como **Nieva** con nuevos autores de tendencia **neorrealista**. El teatro se concibe como espectáculo, se quiere que sea atractivo para el público, el **director de**

escena se torna imprescindible, se rescatan obras prohibidas de autores españoles y europeos.

Los **grupos independientes** de los **setenta** renuevan sus espectáculo: **Dagoll Dagom** estrena ***Antaviana*** (1978) y ***Mar i Cel*** (1988), **La Fura dels Baus** (***El hurón de los mares***, en castellano) hace ***La Atlántida*** (1996), aparecen grupos nuevos como **El Gayo Vallecano** y **La Cubana** (***Cegada de amor***, 1994), en **Madrid**.

La comedia burguesa renovada

Es un **teatro comercial** atractivo para el público y heredero de la **comedia benaventina**. Su finalidad es **entretener** y mezcla géneros, como la **comedia**, el **musical**, la **farsa** o el **vodevil**. Su estructura es **tradicional**, con **temas sociales** de época, pero sin mayor compromiso ni acritud crítica.

Una de las autoras más destacadas es **Ana Diosdado** (1938-2015), autora de ***Olvida los tambores*** (1972), de contenido **social**, donde critica a la burguesía y la falta de libertad. Tras la muerte de **Franco**, evoluciona hacia el teatro más **comercial** y obtiene un gran éxito con ***Los ochenta son nuestros*** (1988).

Otros autores son: **Juan José Alonso Millán** (1936-), **Manuela Reina Galán** (1958-) y **Antonio Gala** (1930-).

El realismo renovado de la generación de la Transición

Son autores nacidos en los **años cuarenta** y procedentes del **teatro independiente**. Están formados como **universitarios** y **dramaturgos**, pues siguen las teorías de **Stanislavski**, han realizado/imparten cursos actorales; publican escritos teatrales, obras, estudios... Quieren unir **vanguardia** y **público**, que los teatros se llenen con las nuevas obras. Son **críticos** con lo establecido, **realistas** y **sociales**, así que eligen un **lenguaje coloquial**, de la calle; pero no renuncian al uso del **humor** y son **relativistas**, no maniqueos (no caen en el esquematismo de buenos y malos).

Estos autores prefieren la ética del **perdedor** o el **marginado**. Valoran la **autenticidad** y la **solidaridad**, atacan el **oportunismo** y el **arribismo**, tocan **temas sociales** de su tiempo: las drogas, la marginación, el futuro de la juventud, los conflictos entre generaciones... Sus **personajes** son del **medio urbano**, pequeños delincuentes, fracasados. Su teatro expresa utopías destruidas, ilusiones perdidas, fracasos sentimentales, el **desencanto** de una generación soñadora.

En cuanto a los **géneros**, prefieren la **comedia** y la **farsa**, más raramente el **drama**. También los géneros menores, como el **sainete** o el **vodevil**. El **humor** es un rasgo dominante, así como el **lenguaje popular** y **jergal**. Les gusta el **culturalismo** propio de la **posmodernidad**, la **intertextualidad**, las referencias a los **clásicos** españoles, la **metateatralidad**.

•José Luis Alonso de Santos (1942-)

Es uno de los autores más relevantes, de amplia trayectoria. Existencialista y crítico, sus obras destacan por su humorismo y su ternura. Tiene **tres etapas**:

- **Etapas de teatro con referencias literarias, con el objetivo de conmover y divertir:** *Viva el duque, nuestro dueño* (1975, entremés moderno), *El combate de don Carnal y doña Cuaresma* (1977, nuevo auto sacramental), *La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón* (1979, cuento modernista).

- **Etapas de teatro realista renovado**, donde hace crónicas del **Madrid** de los **ochenta**, con sus problemas de **drogas** y **desencanto**, **personajes** humildes y fracasados, **lenguaje** callejero y urbano y un **final** más bien amargo: *La estanquera de Vallecas* (1981), *El álbum familiar* (1982), *Bajarse al moro* (1985).

- **Etapas de teatro comercial**, donde vuelve a una **comedia más amable**, ya en los **años noventa**: *La sombra del Tenorio* (1995), *Yonquis y yanquis* (2012).

•Fermín Cabal (1948-)

Participa en la creación colectiva de espectáculos con grupos como **Los Goliardos**, **Tábano** y **La Compañía Monumental de Las Ventas**. Trata temas de época como el pasado franquista, el oportunismo de los políticos, la adaptación social, el vacío moral, las drogas, la indiferencia... Hace un teatro comprometido y testimonial.

Entre sus obras, destacan: *Tú estás loco, Briones* (1978), *Esta noche, gran velada* (1983), *Caballito del diablo* (1983), *Travesía* (1993).

•Ignacio Amestoy (1947-)

Periodista y dramaturgo, autor de tragedias. Entre sus obras, destacamos *Ederra* (1981), *Dionisio, una pasión española* (1994).

•José Sanchis Sinisterra (1940-)

Hombre de teatro, actor, director, dramaturgo, maestro de actores. Muy influido por **Brecht**, quiere hacer un **teatro revolucionario** que atienda al compromiso político y a la calidad estética. Les gusta un **público activo**. De sus obras, destacamos *¡Ay, Carmela!* (1986), *El cerco de Leningrado* (1994), *El lector por horas* (1999).

Continuadores del realismo renovado

Son autores más jóvenes que los anteriores que empiezan a estrenar en los **ochenta** y siguen la línea de sus **maestros**. Se concentran en **Madrid**, en torno a la **RESAD**, y en **Barcelona**, en torno a la **Sala Beckett**. Tienen características comunes:

- Son **realistas críticos**, pero también abiertos a lo **imaginario**. El **humor** sirve de herramienta crítica. Mezclan géneros, prefieren el tono ligero de la **farsa**.

- Presentan **personajes** desvalidos e inadaptados.

- Tratan temas de la **vida privada** (la frustración, la impotencia ante lo real...).

- Buscan el efectismo, la teatralidad, los **finales inesperados**. Mezclan **tradición** y **renovación**.

•Ernesto Caballero (1958-)

Entre sus obras, destacaremos: *El cuervo graznador grita venganza* (1985), *Squash* (1986), *El insensible* (1995).

•**Ignacio del Moral (1957-)**

Actor, director y guionista de televisión. Escribió **teatro para niños**: *Soledad y ensueño de Robinson Crusoe* (1983), *Oseznos* (1992), *La mirada del hombre oscuro* (1993).

•**Paloma Pedrero (1957-)**

Actriz y autora, habla del amor, la frustración, la venganza. Entre sus obras, destacan: *Invierno de luna alegre* (1985), *Noches de amor efímero* (1994).

Los dramaturgos jóvenes vuelven al **eclecticismo**, a un **pastiche** que se sirve de materiales de otras artes y espectáculos (cine, televisión, cómic, poesía, música, ópera, fútbol...)

Como rasgos comunes, podemos decir que todos ellos tocan **temas** como lo marginal, el racismo, el totalitarismo, la visión negativa de la sociedad que nos rodea... También que suelen preferir los **personajes** abstractos, el **distanciamiento** a través de la fantasía, la ironía o el escepticismo.

•**Juan Mayorga (1965-)**

Quizá el autor más representativo de la generación, creador de un **teatro onírico**, donde late la palabra culta llena de connotaciones. Colabora con el grupo "Animalario". Entre sus obras, destacamos: *Más ceniza* (1993), *El traductor de Blumemberg* (1993), *Cartas de amor a Stalin* (1997), *El chico de la última fila* (2006).

El teatro alternativo

Hoy día, frente a los circuitos teatrales consolidados y las grandes compañías, se han creado una serie de **salas alternativas**: en **Madrid**, "La cuarta pared", la sala "Pradillo", el "Teatro del Arte", "La casa de la portera". En **Barcelona**, "Microteatro por dinero", "Átic 22", "Porta4".

En estos espacios se hace un teatro renovado, en lugares con aforo inferior a doscientas localidades. Ayudan a descubrir nuevos talentos y nuevas formas expresivas.