

TEMA 8. EL TEATRO DE ANTONIO BUERO VALLEJO (1916-2000)

Antonio Buero Vallejo es el dramaturgo más importante tras la guerra. Su obra significaba la vuelta a un **realismo crítico, a la trascendencia social y humana**. Ya en los años cuarenta había aparecido una corriente existencialista que evoluciona hacia el **realismo social en los cincuenta**. *Historia de una escalera* de Buero Vallejo (1949) y *Escuadra hacia la muerte* de Sastre (1953) marcan la partida hacia esta tendencia que será la dominante en la década de 1950. A ellos se unieron Olmo, Muñiz, JM Recuerda... Este teatro se caracteriza por la **complejidad de espacios escénicos y por la profundización de los caracteres de los personajes**.

En 1949 con el estreno de *Historia de una escalera* (premio Lope de Vega), se inició el **teatro de testimonio y compromiso**, que muestra la **realidad de la posguerra** y pone en escena al **pueblo bajo con sus problemas**. Acogido sin reservas por el público y la crítica, Buero Vallejo ha llevado a su teatro el aquí y el ahora de España y ha presentado al hombre sin limitaciones espaciales o temporales. Con Ibsen y Unamuno de fondo, el dramaturgo ha llevado a cabo exploraciones de carácter metafísico con interrogaciones fundamentales, dejando al lector o espectador la respuesta definitiva, pues Buero Vallejo plantea problemas e inquieta voluntades, pero nunca impone decisiones. Ante la alegría o el dolor, el triunfo o el fracaso, la felicidad o la desgracia, ante los dilemas que se presentan en la vida, el hombre debe hacer su elección y conseguir que se convierta en realidad. La tragedia para él es un modo de expresión dramática que trata lo que en el ser humano hay de esencial, que muestra el desgarramiento interno entre las limitaciones que el hombre padece y los deseos de perfección. Por eso el teatro de Buero es básicamente **ético, porque pretende una transformación del hombre desde un planteamiento moral**. Buero representa la **constante lucha** entre el personaje soñador y el hombre de acción, encarnada en dos seres distintos, pero tienen su punto de partida en cada **ser humano, en constante tensión entre su comportamiento recto y una actuación inadecuada**. Esta oposición se repite en todas las obras de Buero.

En la técnica teatral de Buero Vallejo hay una constante investigación formal y una marcada atención a todos los elementos integrantes de un teatro que pretende ser totalizador. Acude a signos varios que van desde **el diálogo hasta la mímica y el movimiento corporal**, pasando por los **efectos auditivos y visuales, y la expresividad de objetos y decorados, en busca de un espectáculo totalizador**. Tampoco falta la función coral de algunos personajes que actúan a modo de focos, con el fin de hacer converger la atención del público sobre determinados aspectos de la pieza o que los comentan para subrayar su importancia.

Sus obras representan la **síntesis entre realismo y simbolismo**. Su teatro es **realista** porque se enfrenta a la realidad y no la enmascara; **lo simbólico** es otro modo de lo real, como lo es el sueño o la locura. Así, cada acción, cada situación, cada obra, **pueden significar varias cosas al mismo tiempo**. Se pueden distinguir **cuatro etapas** en su producción:

- **Etapla realista:** *Historia de una escalera* y *Hoy es fiesta*. La primera, obra más importante del teatro de posguerra, refleja, a través de las vidas de los vecinos de una casa de Madrid, el inmovilismo social, la imposibilidad de mejorar la situación personal. Es una historia de sueños y de frustraciones que denuncia ciertas condiciones de vida social.
- **Etapla simbolista:** *El concierto de San Ovidio*, reflexión sobre la lucha del hombre por su libertad.
- **Etapla de reflexión histórica:** *Un soñador para un pueblo*, *Las meninas*, *El sueño de la razón* y *La detonación*, son cuatro meditaciones sobre España a través de las experiencias dramáticas de Esquilache, Velázquez, Goya y Larra.
- **Última etapa:** Utiliza un punto de vista subjetivo: *La fundación*, *Diálogo secreto* y *El tragaluz*, (que supuso un original experimento dramático: la trágica historia de una familia durante el régimen franquista).

Los problemas que se plantean en sus obras remiten a **la colectividad**. Así, la insolidaridad en *Historia de una escalera*, la brutalidad de la guerra en *La tejedora de los sueños*, la denuncia de la represión que el poder ejerce sobre el arte por medio de la censura en *Las Meninas* y *El sueño de la razón*. En otras, se debaten los comportamientos humanos durante la guerra civil, como en *El Tragaluz*, o la actuación de la policía política en *La doble historia del doctor Valmy*. Pero será *En la ardiente oscuridad* el compendio de todo un teatro, temáticamente diverso, pero ideológicamente reducido a unos pocos problemas esenciales, angustiosa y obsesivamente reiterados.

El teatro de Buero Vallejo alcanza unidad y coherencia por su **tono ético**; bajo la belleza literaria y escénica, el **mensaje humanista** es lo que le da grandeza. Lo fundamental es el texto, pero no se excluyen los efectos visuales y sonoros.