Apuntes para el estudio de la creación teatral española del siglo XX

PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL MÉTODO HISTORIZADOR DE ÁNGEL BERENGUER

[Manuel Pérez]
Universidad de Alcalá

I. Perspectiva sincrónica

I.1. OBJETO: las obras

- El teatro, fenómeno esencialmente escénico, concebido y creado para su representación.
- Autor: primer elemento activo (emisor) del proceso de comunicación teatral; configura la obra como un universo imaginario que debe ser comunicado al receptor a través de los códigos de la representación.
- Las obras, objetos principales de la historización de la creación teatral.

I.2. SUJETO: los autores

- Existencia de "períodos fértiles", no necesariamente coincidentes con las etapas biográficas, entre cuyos límites se sitúa la labor creadora de los autores.
- Consideración de "períodos de vigencia efectiva", representativos de la creación de cada autor, en los que éste realiza aquellas obras que caracterizan su aportación a la historia del teatro.
- Cotejo de los "períodos de vigencia efectiva" con las etapas y períodos generales determinados por la mediación histórica (ver apartado correspondiente de este esquema).

II. Perspectiva genética: el proceso de creación teatral

- Existencia de una dimensión colectiva en el acto creador (de la que debe dar cuenta el estudio de la creación teatral).
- El "sujeto transindividual" (un grupo social que comparte una "mentalidad" o "visión del mundo"), instancia activa en la creación artística.
- La obra traduce, no sólo un punto de vista individual, sino también la mentalidad del sujeto transindividual que le sirve de marco.
- La génesis de la creación teatral se sitúa en la visión del mundo expresada por las obras, que afecta también a los cauces formales mediante los que ésta se manifiesta.
- La toma en consideración de las visiones del mundo particulares permite para dar cuenta de las creaciones teatrales diferenciales o específicas.

III. Perspectiva epistemológica: el estudio de la creación teatral

- Este método de estudio describe el proceso creador desde su origen, explicando la génesis del mismo (en la visión del mundo del sujeto transindividual).
- Tanto los aspectos ideológicos como los aspectos formales de las obras son explicados desde el tipo de mentalidad (visión del mundo) que a través de ellas se manifiesta.
- Sin embargo, el principal objeto de interés para el estudio lo constituyen los elementos de carácter estético (dado el carácter de configuración imaginaria de la obra).
- La importancia de una obra viene establecida por los criterios de "coherencia" (adecuación entre la mentalidad que transpone y el lenguaje escénico puesto en juego por el autor) y "riqueza" (de ese lenguaje escénico).

IV. Perspectiva diacrónica: la historización de la creación teatral

IV.1. LAS MEDIACIONES

- Una "mediación" es el conjunto de hechos, ideas y experiencias que afectan al individuo y generan su inserción en un determinado grupo humano.
- Su estudio se basa en las relaciones existentes entre el sujeto individual y el sujeto transindividual como instancias activas en la génesis de la labor creadora.

IV.1.1. Mediación histórica

- Traduce la dimensión diacrónica o temporal de las relaciones sujeto individual/sujeto transindividual.
- Da lugar al surgimiento de sectores de mentalidad, que modelan las respuestas de los sujetos transindividuales ante los procesos históricos (cuyas materializaciones vienen constituidas por las obras).
- Necesidad de determinar los grupos sociales que se constituyen como sujetos transindividuales en cada intervalo temporal (ver el apartado correspondiente a la mediación psicosocial).
- Necesidad de establecer las parcelaciones temporales (períodos, subperíodos) cuyas constantes afectan de manera específica a la actividad de los creadores.
- Períodos generales que afectan a la creación teatral española del siglo XX: "La época de las crisis" (1892-1939), "La época de Franco" (1939-1975), "La época de la Transición" (1975-1982) y "La primera época democrática" (1982-1999).

• Subperíodos:

Época de las crisis (1892-1939):

- Institucionalización de la crisis (1892-1917).
- Génesis de la ruptura (1914-1931).
- La ruptura (1921-1936).

Época de Franco (1939-1975):

- Autarquía (1939-1950).
- Adaptación (1945-1962).
- Desarrollo (1959-1973).
- Decadencia (1966-1975).

Época de la Transición (1975-1982).

Primera época democrática (1982-1999).

IV.1.2. Mediación psicosocial

- Comprende la relación entre el "yo" creador y el "entorno" en que se desarrolla (como elementos de una tensión que afecta a las creaciones dramáticas).
- En el plano del "yo" se sitúa la "conciencia individual", como participación del creador en la mentalidad o visión del mundo del grupo social o sujeto transindividual.
- El estudio de la creación teatral debe dar cuenta de las visiones del mundo presentes en un determinado período histórico, así como de los tipos de conciencia individual que aquéllas generan.
- Visiones del mundo o mentalidades que afectan al teatro español del siglo XX.

Época de las crisis (1892-1939):

Conservadora: restauración de la visión del mundo de la nobleza; vehicula una conciencia basada en los valores que constituyen la mentalidad aristocrática.

Liberal: valores de la alta burguesía industrial y comercial; vehicula una conciencia basada en el librecambismo, que apuesta por la innovación, en formas y contenidos.

Progresista: propia de la pequeña burguesía, que ahora identifica sus valores con los del proletariado; da lugar a una conciencia renovadora, que incluye una voluntad radical de cambio revolucionario.

Época de Franco (1939-1975):

Identificación: considera el franquismo como un sistema que ofrece cauces adecuados a sus intereses de clase; desarrolla una falsa conciencia individual de integración en el sistema.

Oposición: expresa también la aceptación del sistema, pero considerándolo como enemigo real a vencer, desde una actitud de confrontación y de creación de proyecto ideológico sustitutorio; vehicula una conciencia individual de carácter reformista.

Ruptura: considerando la ilegitimidad del sistema, adopta una postura radical de ruptura con el entorno y de separación de una realidad inaceptable; genera una conciencia individual de "exilio" (exterior o interior).

Época de la Transición (1975-1982):

Continuismo: como la visión del mundo restauradora de períodos anteriores, trata de mantener un sistema en vías de extinción; promueve una conciencia individual contraria a los deseos generalizados de cambio.

Reformismo: a caballo entre una doble actitud de mantenimiento de las fórmulas del sistema franquista y de aceptación de la necesidad de crear un nuevo sistema; promueve una conciencia individual de crítica generalizada a aspectos globales y particulares del sistema democrático que se está intentando poner en marcha.

Rupturismo: desacuerdo con el consenso general, basado en múltiples razones posibles; por ello conviven en ella aspectos diferentes de la ruptura del individuo con su entorno (desde los que se definen más en el terreno político, hasta los que expresan un desacuerdo más radical del yo con las características intrínsecas del sistema).

Primera época democrática (1982-1999):

Restauración: pretende convertir las coyunturas del pasado en ejes del futuro; conviven en ella proyectos ideológicos antagónicos (pero coincidentes, sin embargo, en que, haciendo caso omiso de las nuevas coordenadas, desean imponer opciones situadas al margen de los signos que ofrece la cotidianidad presente).

Innovación: adopción de los nuevos lenguajes y tecnologías para la creación de productos para el consumo; ofrece una visión actualizada del sistema social y económico imperante en el nuevo orden democrático y defiende los intereses de quienes desean triunfar en el nuevo contexto; genera una conciencia individual de aceptación.

Renovación: actitud de enfrentamiento fundamental con la realidad del nuevo sistema democrático, evocando los valores absolutos y no implementados en su totalidad sobre los que se sostiene la contemporaneidad; promueve una conciencia individual de desacuerdo con las soluciones adoptadas por el sistema, que muestra un conflicto interior (el individuo reconoce la diferencia existente entre sus ideales y la realidad del entorno).

IV.1.3. Mediación estética

- Comprende los conceptos y técnicas aplicados por los creadores a la formulación artística, dirigidos a la creación de una realidad imaginaria.
- Los lenguajes artísticos constituyen cauces abiertos ante los creadores, quienes transitan uno u otro desde el criterio de su adecuación para expresar la visión del mundo que la obra transpone.
- La historización de la creación teatral de un período debe sistematizar (en los planos teórico e histórico) los estilos o lenguajes teatrales presentes en el mismo.
- Principales líneas de la mediación estética que afectan al teatro español del siglo XX:

Época de las crisis (1892-1939): tradición de la "obra bien hecha", teatralidad naturalista, idealismo artístico de fin de siglo, teatralidad simbolista, teatralidad "del arte", drama histórico en verso, propuestas vanguardistas en el campo del teatro.

Época de Franco (1939-1975): teatralidad de la "obra bien hecha" y comedia burguesa de evasión, teatro humorístico, realismo social, teatralidad épica brechtiana, teatralidad surrealista y del absurdo, revolución experimental, drama neosimbólico.

Época de la Transición (1975-1982): comedia innovadora, drama crítico socialrealista, drama épico brechtiano, experimentación vanguardista.

Primera época democrática (1982-1999): teatralidad innovadora, teatro crítico, drama íntimo, teatralidad basada en los códigos espectaculares, teatralidades no textuales, experimentalidad y neoexperimentalidad, textualidad integrada, nueva textualidad.

IV.2. LAS TENDENCIAS

- Necesidad de considerar la relación de interdependencia entre las obras que se suceden a lo largo del eje temporal.
- Posibilidad de una doble relación entre autores coetáneos: semejanza o proximidad entre sus creaciones/disimilitud u oposición entre ellas.
- Existencia de ámbitos o corrientes ("tendencias") en cada período concreto de la historia teatral, discernibles a partir de las semejanzas de estilo y de visión del mundo que manifiestan los creadores en sus obras.
- Inclusión, en el desarrollo de una tendencia, de autores no coincidentes en un intervalo histórico, si sus creaciones materializan momentos sucesivos de un mismo proceso (transposición de una visión del mundo similar, a través de lenguajes escénicos coherentes con aquélla).
- Necesidad de considerar la existencia de "subtendencias" en algunas de las tendencias establecidas.
- Tendencias presentes en la creación teatral española del siglo XX: "Tendencia Restauradora", "Tendencia Innovadora" y "Tendencia Renovadora".

IV.2.1. Tendencia restauradora

- Incluye autores y obras interesados en mantener o recuperar visiones del mundo llamadas a desaparecer ante los nuevos procesos históricos.
- Los lenguajes escénicos muestran idéntico carácter de caducidad y vinculación con el pasado.

Época de las crisis (1892-1939):

- Obras que materializan la visión del mundo conservadora (propia de la oligarquía restauracionista).
- Lenguajes artísticos rescatados del pasado (teatralidad posromántica, verso modernista, etc.).
- Producción vehiculada, sobre todo, a través del drama histórico-poético.
- *Principales autores:* Marquina, Villaespesa, primer Valle-Inclán, Muñoz Seca, Pemán.

Época de Franco (1939-1975):

- Esta tendencia aparece fundida (debido a la implantación oficializada de la mentalidad conservadora durante el franquismo) con las manifestaciones propias de la Tendencia Innovadora.
- El resultado es una corriente más general: la del "Teatro de Identificación", que materializa una mentalidad de "identificación" con los valores triunfantes en la nueva coyuntura.

  Junto al mantenimiento del teatro histórico en verso, incluye el drama ideológico y ciertas formas de comedia burguesa.
- *Autores principales:* Pemán, Calvo Sotelo, Luca de Tena, Giménez-Arnau.

Época de la Transición (1975-1982):

- Obras que materializan la mentalidad continuista (defensora de los valores propios del anterior período franquista).
- Explícito posicionamiento político e ideológico (adverso al cambio transitorio).
- *Algunos autores:* Emilio Romero, Olano.

Primera época democrática (1982-1999):

- Traduce una mentalidad restauradora (ejemplarización del pasado; defensa de la validez de opciones eficaces durante los años sesenta, cuyos propósitos han sido invalidados por el nuevo sistema de convivencia).
- Reiteración de fórmulas teatrales de diverso signo (a veces, opuestas entre sí), pero semejantes en su adscripción a propósitos y modos más propios de períodos anteriores que de los nuevos tiempos.
- Lenguajes escénicos claros y eficaces para transmitir sus mensajes (recurriendo para ello a la inclusión de fórmulas del pasado).
- *Algunos autores:* Mendizábal, Martínez Ballesteros, Sastre, Gómez Arcos, Martínez Mediero.

IV.2.2. Tendencia innovadora

- Responde a la vigencia (durante toda la centuria) de una mentalidad liberal en lo económico, que se traduce en una concepción del teatro como producto de consumo (por lo que debe ser dotado de elementos innovadores aptos para atraer a públicos potenciales o reales).
- Cauces expresivos más habituales: las formas teatrales procedentes de la "obra bien hecha" y emparentadas con la teatralidad de la comedia burguesa.

Época de las crisis (1892-1939):

- Materializa la conciencia liberal (adopción de la ideología dominante de la alta burguesía industrial, financiera y comercial).
- Incorpora aquéllos hallazgos de seguro prestigio que está deparando la teatralidad burguesa (procedentes de la tradición de la "pieza bien hecha" y de las aportaciones naturalista, simbolista y del teatro "de arte").
- *Principales autores:* Benavente, Arniches, los Quintero, Martínez Sierra, Azorín, los Machado, Jardiel Poncela, Casona.

Época de Franco (1939-1975):

- La obligatoriedad de aceptar la visión del mundo de la oligarquía vencedora determina su fusión con el teatro restaurador en el interior de una común "Tendencia de Identificación" (caracterizada por la conciencia de "integración" con los valores del sistema).
- Adopta los modos de la teatralidad burguesa (emparentados aquí con la tradición benaventina), dando lugar a la "comedia burguesa de evasión" y, desde una perspectiva menos tradicional, al "teatro humorístico".
- *Principales autores:* López Rubio, Ruiz Iriarte, Neville, Jardiel Poncela, Mihura, Paso.

Época de la Transición (1975-1982):

- Responde en menor medida a la transposición de actitudes colectivas ante los procesos históricos que a la concepción y realización del teatro como elemento de éxito.
- Junto a las formas de la teatralidad burguesa y del humor, incorpora nuevos temas y lenguajes más acordes con los gustos y actitudes propios de la nueva coyuntura.
- *Principales autores:* Salom, Gala, Alonso Millán, Bellido, Sierra.

Primera época democrática (1982-1999):

- Materializa la visión el mundo innovadora (valores defendidos por quienes desean fundamentalmente el triunfo en el nuevo contexto).
- Predomina una concepción de los escenarios como espacios donde conviven el arte y los intereses del proyecto teatral (en el cual se incluyen autores, directores y productores).
- Engloba elementos personales y artísticos en el objetivo final de obtener el éxito en su empresa escénica.

- Muestra atención a las incidencias de la actualidad (en el plano narrativo) y a la adopción de nuevas fórmulas tecnológicas y expresivas.
- Adopta diversas estrategias para el logro de la eficacia de su producción teatral
- *Algunos autores:* María Manuela Reina, Ana Diosdado, Moncada, Alonso de Santos, Gala, Salom, Fernán Gómez, Molina Foix, García May.

IV.2.3. Tendencia renovadora

- Determinada por la presencia, durante todo el siglo, de una voluntad general de cambio que (desde diferentes perspectivas y propósitos) afecta tanto a las mentalidades como a los lenguajes artísticos.
- Responde a una interpretación progresista de la creación artística en el contexto de la contemporaneidad.
- El carácter diverso de sus propuestas y realizaciones justifica su diferenciación, durante algunos períodos, en varias subtendencias.

Época de las crisis (1892-1939):

- Materializa la conciencia progresista (que se separa de la visión del mundo de la oligarquía restauracionista e identifica sus intereses con los del proletariado).
- Actitud radical en el plano estético: voluntad de transformación de los lenguajes teatrales, a través de estilos y procedimientos diferentes (expresión de una conciencia trágica, adopción de la nueva teatralidad naturalista, incorporación de elementos expresionistas o emparentados con las vanguardias históricas).
- *Autores principales:* Pérez Galdós, Dicenta, Guimerá, Unamuno, segundo Valle-Inclán, García Lorca, Alberti, Max Aub.

Época de Franco (1939-1975):

- Resulta posible distinguir varias subtendencias, que traducen otros tantos tipos de mentalidad:

1. Subtendencia de Reforma:

- Traduce una visión del mundo de oposición (desacuerdo radical con el régimen, al que se critica; presentación de una opción distinta a la impuesta como única, en el marco mismo del sistema).
- Teatro crítico, con manifestaciones diferentes (determinadas por las respuestas distintas de cada autor a la presencia insistente de la cotidianidad autoritaria).
- En los años centrales predominan los modos del realismo social; durante el tardofranquismo, las formas de la alegoría crítica.
- *Autores principales:* Casona, Buero Vallejo, Sastre, Lauro Olmo, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, Muñiz.

2. Subtendencia de Ruptura:

- Transpone la mentalidad de ruptura (actitud de absoluta disociación con el sistema impuesto tras la guerra civil, cuya vigencia y legitimidad se niega –ignorándola–).
- Materialización, también en el plano estético, del rechazo a una realidad que se considera insoportable.
- Incorporación de fórmulas ligadas a la expresión de la circunstancia personal del autor y de las transformaciones llevadas a cabo en el teatro occidental por la corriente experimental de los años sesenta.
- *Autores principales:* Alberti, Max Aub, Espriu, Castelao, Arrabal, Romero Esteo, Ruibal.

Época de la Transición (1975-1982):

1. Subtendencia Radical:

- Expresa la mentalidad de rupturismo político-social, entendida aquí como desacuerdo con el sistema transitorio y con el consenso general que lo rige.
- Mantenimiento de una dimensión ideológica, ya inusual en el panorama teatral europeo coetáneo.
- Perduración de motivos temáticos y de fórmulas creadoras que fueron característicos del teatro resistencial tardofranquista (surgido como oposición al sistema dictatorial del anterior régimen).
- Predominio de los lenguajes escénicos alegorizadores o de referencialidad indirecta.
- *Autores principales:* Sastre, Martín Recuerda, Martínez Mediero, Miralles, Quiles.

2. Subtendencia de Reforma:

- Materializa la mentalidad de reformismo mayoritaria en la coyuntura transitoria.
- Voluntad de diálogo con el presente (atención a los elementos de la nueva realidad y posibilidad de crítica de la misma).
- Renovación formal: junto al realismo crítico, búsqueda de nuevos cauces aptos para expresar la mentalidad reformista.
- *Principales autores:* Buero, Olmo, Rodríguez Méndez, Muñiz, Castro, Campos García, Cabal, Alonso de Santos, Fernán Gómez, Sirera.

3. Subtendencia de Ruptura:

- Materializa la mentalidad de rupturismo, entendido fundamentalmente como ruptura del individuo con su entorno.
- Radical alejamiento de las esferas temáticas y estéticas habituales o convencionales.
- Los lenguajes escénicos incorporan elementos de carácter vanguardista y otros procedentes de la revolución experimental.
- *Autores principales:* Arrabal, Riaza, Nieva, Alfonso Vallejo, García Pintado, Els Joglars, La Cuadra.

Primera época democrática (1982-1999)

1. Subtendencia de Reforma:

- Materializa la mentalidad de renovación, insistiendo en la valoración crítica del sistema y en la exigencia de cumplimiento de los valores democráticos no realizados.
- Lenguajes escénicos proyectados hacia el futuro y enmarcados en los sistemas de producción teatral (ya sea pública o comercial) surgidos en la nueva realidad democrática.
- *Algunos autores:* Benet i Jornet, Campos García, Cabal, López Mozo, Sanchis Sinisterra, Junyent, Paloma Pedrero, Belbel, Amestoy, Caballero, Álamo.

2. Subtendencia de Ruptura:

- Materializa la visión del mundo de renovación, insistiendo ahora en los aspectos internos del conflicto del individuo con los valores del entorno.
- Búsqueda de la autenticidad, como expresión radical del desacuerdo (antes que como propuesta de un proyecto que sea respuesta a las nuevas circunstancias).
- En el plano expresivo, se promueven soluciones alternativas (con respecto a los lenguajes escénicos más establecidos, acordes con los sistemas de producción de la nueva realidad democrática).
- Lenguajes teatrales articulados más como búsqueda y como proceso de indagación que como proyecto objetivo.
- *Algunos autores:* Arrabal, Nieva, Vallejo, Andrés Ruiz, Mayorga, Rodrigo García, Yolanda Pallín, Armada, Boadella. ■