

Buero Vallejo: Las técnicas de inmersión en sus obras

Perla Ordóñez-Ortega

Antonio Buero Vallejo fue un dramaturgo español que fue asociado con el movimiento de la Generación del '36 y es considerado el más importante dramaturgo español de la Guerra Civil Española. Durante su carrera ganó tres Premios Nacionales: el Premio Nacional de Teatro por toda su carrera, el Premio Nacional de Literatura, y por fin el Premio Miguel de Cervantes, que viene siendo el premio de más alto honor literario de España. También fue parte de la Real Academia Española desde el 1971 hasta su muerte. Es dicho que un tema común en todos sus trabajos es los problemas de España durante y después de Franco. *Historia de una escalera* marcó el resurgimiento del teatro serio en España de la posguerra. En *El tragaluz* trata sobre las víctimas de la Guerra Civil Española que habitan en un apartamento del sótano que, al igual que la escuela de los ciegos es la manera de escapar de la realidad y una prisión (The Cambridge Guide to Theater).

Buero es conocido por usar el efecto de inmersión y la participación de los espectadores en sus obras para, presentar las tragedias y enfatizar que siempre hay un sentido de esperanza para el futuro. Mary Rice en su abstracto dice, "Buero emplea que es necesario que el público se identifique con los personajes y es por eso que creado un teatro participatorio, empleando técnicas que involucran al espectador en el mundo del protagonista (Rice 221). Rice comenta que la paradoja de estas técnicas ayuda a producir resultados sorprendentes. Al usar la técnica ayuda al espectador ver el punto de vista de un personaje, dejándoles saber que no está contemplando la vida real pero más bien una presentación artística. ¿Qué es la participación de la audiencia? Esto es cuando engulle los espectadores con emociones debido a lo que se ve o es imaginado, lo que se escucha o lo que no se escucha en el escenario. Captivados por la acción que ocurre en el escenario, el público involuntariamente pierde el sentido de sí mismo (Chávez 49).

"Como buenas habilidades de lectura, buenas habilidades de escritura requieren inmersión y participación imaginativa-Sara Sheridan." ¿Qué es inmersión? La inmersión es la realidad virtual, es una percepción de estar físicamente presente en un mundo no-físico. La percepción es creada por el usuario del sistema VR en imágenes, los estímulos de sonido u otros que proporcionan un entorno total absorbente. Ésta es la técnica que Buero usa para revelar la naturaleza interior de sus personajes y promover la identificación de la audiencia, utiliza efectos de inmersión (The Cambridge Guide to Theater). Ejemplos del uso de inmersión en sus obras son: *En la ardiente oscuridad*, sumerge a los espectadores en la ceguera de sus estudiantes por el despeño del teatro en la oscuridad, en *El sueño de la razón* hace sordos a los espectadores por tener a los personajes boca palabras en silencio, en *La Fundación* Buero aprovecha esta técnica a sus límites. En la obra hay un hombre que está preso por las condenas a muerte de su compañero de celda, y él crea mentalmente un ambiente elegante en una fundación de investigación para reemplazar la celda de la prisión. Aquí es donde se presenta la inmersión porque desde el conjunto muestra lo que ve, el público se sumerge en su mundo ilusorio. Según Rice sólo hay cuatro obras que tienen esta técnica: *El sueño de la razón*, *Llegada de los dioses*, *La fundación*, y *La denotación*. Estas obras ejemplifican el punto de vista de la primera persona.

Cuando Buero sumerge a los espectadores en las obras requiriéndolo a moverse en una dirección hacia delante (Chávez, iii). Buero usa metáforas extendidas para presentar las condiciones del hombre en la sociedad contemporáneo. En el segundo capítulo de

Carmen Chávez habla sobre la participación de la audiencia. Comenta que los actores que interactúan entre sí y adquieren una personalidad diferente aparecen en el escenario y se esfuerzan por presentar a la audiencia con la realidad. La realidad de los espectadores ve no necesariamente imitar su mundo exactamente, pero presentará comportamientos e ideas comúnmente experimentados (Chávez 45). Muchas veces los dramaturgos ven a la audiencia como otro personaje en la obra que juega una parte fundamental en la acción, o hay la posibilidad de que vean a los espectadores como un observador muy distante. El logro y el resultado que quiere muchas veces los dramaturgos es que renuncien sus emociones, que sientan compasión y que también puedan identificarse y analizar la felicidad y la tristeza de los personajes (Chávez 49).

Se dice que para Buero su público tiene que ser las dos cosas: un espectador y un lector. El lector juega una parte integral y la audiencia se enfoca en las ciertas acciones y actitudes. Buero Vallejo incorpora las innovaciones que coinciden con el cambiante mundo de la audiencia (Chávez 62). Hay una parte donde Chávez comenta que, cuando Buero escribe las obras las escribe con la audiencia en la mente. Su mensaje dice;

... [E]n ciertas obras yo he utilizado un recurso teatral consistente en que el público tenga que ser participante, aunque él no lo desee, de los problemas y de la situación anímica íntima de algunos de los protagonistas. Pero esto se hace no sólo a la manera tradicional, tratando de interesar al público en el problema humano que allí se presenta, sino de un modo que, si es psíquico por un lado en el sentido que acabo de citar, es por el otro lado también físico. (53).

En la ardiente oscuridad, la primera obra que utiliza los efectos de inmersión, Buero manipula la reacción del espectador a una sensación incómoda al apagar las luces. Es la manera en como Buero puede conectar y empatizar el público con Ignacio cuando está sintiendo el resentimiento. Entre la obra de tres actos los personajes son ciegos y “no se ven” pero la audiencia ve todo. La obra causa que haya tensión en la audiencia como se desarrolla la acción. Es en el tercer acto donde las luces se apagan e Ignacio empieza a describir cómo es que los videntes se tratan de imaginar cómo se siente ser ciego. Por ese tal momento el espectador, el vidente sabe que significa ser ciego. Esa oscuridad causa fuerza en la audiencia para que tenga la experiencia del aislamiento y la desesperación que viven cada día los ciegos.

En *El tragaluz* la inmersión ocurre también con las luces. La luz blanca que esta sobre los narradores representa la realidad, mientras las otras luces tienen una cualidad tipo sueño. “La luz que ilumina a la pareja de investigadores es siempre blanca y normal. Las sucesivas iluminaciones de las diversas escenas y lugares crea, por el contrario constantes efectos de lividez e irrealdad” (Chávez 85). Aquí el espectador es inmediatamente incluido en la obra como un personaje y un recipiente de información. Rice dice que *El tragaluz* contiene esfuerzos para hacer participante al público. Los espectadores se convierten en espías” (Rice 19). En esta obra causa que se cuestionen la audiencia en qué es la realidad y qué es ficción (Chávez 97). La audiencia tiene reconocer las fallas que existen en la obra y en la sociedad. “Con que se reconozca en las acciones de los demás, hay esperanza para un futuro mejor (Chávez 110).

En *El sueño de la razón*, Buero-Vallejo dirige al espectador y al lector que note que las palabras que están en las paréntesis son articuladas por personas que no son escuchadas. En esta obra las direcciones en las escenas son escritas para describir un sonido, incluyendo esos que no existen para el público. También en esta obra la audiencia tiene que visualizar el aislamiento que Goya siente en su mundo de silencio. La audiencia sólo escucha lo que Goya lee en voz alta y lo que comparte con ellos.

Finalmente, en *La fundación* presenta Buero una inversión del efecto de inmersión. La audiencia ve lo que Tomás se imagina, su visión en un mundo de fantasía, y el espectador es convencido que este mundo es la realidad. Esta técnica no es presentada inmediatamente. Esta es la única obra que tiene un giro a la inmersión.

Como se puede ver Antonio Buero-Vallejo es un dramaturgo extraordinario. Buero incorpora dispositivos técnicos para incluir a la audiencia en la acción y he mencionado como es que él ha logrado tener participación de la audiencia en unas de sus obras pero hay varias que tienen esta técnica incorporada. Es una técnica que hasta hoy en día es usada. La inmersión en el teatro emplea metáforas que ejemplifican al hombre, sus logros, y sus defectos (Chávez 226). La preocupación de Buero al usar inmersión con los espectadores en la experiencia teatral tiene gran efecto porque el público es el centro de atención (Chávez 223). La razón por la participación de la audiencia y la inmersión es para que Buero pueda dejar al espectador a un análisis que ocurre después de que se vaya del teatro. La audiencia responde y reacciona a la acción en el escenario en la misma forma que el lector reacciona a la palabra que está impresa en un libro (Chávez 221).

Obras citadas

Buero-Vallejo, Antonio (1916-). (2000). In *the Cambridge guide to theater*. Retrieved from http://0-search.credoreference.com.source.unco.edu/content/cupthea/buero_vallejo_antonio_1916/0

Chávez, Carmen Lucrecia. "Audience participation in the theater of Buero Vallejo". University of Virginia, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 1995.Print.

Mujica, Bárbara. "Texto y vida: Introduccion a la literature Española". Georgetown University, Harcourt Brace College Publishers, 1999. Print.

Rice, Mary Kathleen. "Síntesis de distancia e inmersión en cuatro obras de Antonio Buero Vallejo [Spanish text]." The University of Iowa, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 1988.Print.