

LA RECEPCIÓN CRÍTICA DEL ESTRENO DEL TEATRO EXPERIMENTAL DE CHILE

Tania Faúndez • Catalina Villanueva • Consuelo Pinilla

Antecedentes

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH) nace el 22 de junio de 1941, en el Teatro Imperio, ubicado en Santiago de Chile. Está encabezado por Pedro de la Barra¹ (director artístico) y por el español José Ricardo Morales² (director artístico y dramaturgo), junto a los fundadores de la primera función: los hermanos Héctor y Santiago del Campo, Moisés Miranda, Gustavo Erazo, Inés Navarrete, Eloísa Alarcón, Flora Núñez, Hilda Larrondo, Chale Álvarez, Bélgica Castro, María Maluenda, Aminta Torres, Luis H. Leiva, Oscar Oyarzo, Héctor Rogers, José Angulo, Pedro Orthous, Domingo Piga, Roberto Parada, Rubén Sotoconil, Edmundo de la Parra, Héctor González, Rafael Acevedo y Alfonso Miró (Cánepa, 1974; 1995).

ElTEUCH surge como la continuidad de la Orquesta Afónica³(1934), del Centro de Arte Dramática del Instituto Pedagógico⁴ (CADIP, 1934), ambas fundadas por Pedro de la Barra, el grupo de Teatro Lex de la Escuela de Derecho, dirigido por Domingo Piga y otros grupos de teatro pertenecientes a las carreras de Bellas Artes, Ingeniería y Medicina. En 1940 de la Barra, instigado por Héctor del Campo⁵ (escenógrafo), propone unir los grupos para dejar de ser aficionados, fundar un movimiento teatral institucional e instalar el “germen de una nueva conciencia profesional” (Sotoconil, 2002). Apela a sus antecedentes directos, la influencia de la compañía de Teatro de la catalana Margarita Xirgú (1937 y 1939)⁶ y de la compañía del bailarín y coreógrafo alemán Kurt Jooss, *Ballets Jooss* (1940), quienes, por la calidad de sus espectáculos, estimulan y contribuyen a la necesidad de cristalizar un teatro profesionalizante. Si bien la influencia del teatro español se instala por las creaciones de Xirgú, esta se transmite a los teatros universitarios por medio de los dramaturgos José Ricardo Morales y Santiago del Campo, y por el trabajo escénico de Héctor del Campo. Ellos son los que traspasan sus experiencias y conocimientos de la renovación del teatro español vividos durante la República (Teatro La Barraca -Federico García Lorca-, El Búho -Max Aub-, Misiones Pedagógicas y el Teatro de Urgencia -María Teresa León-) (Ahumada, 2002; 2009).

Después de un año incesante de debates en cafés y en la Feria del Libro, ubicada en el bandejón central de la Alameda, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, este nuevo grupo teatral establece cuatro postulados: la difusión del teatro clásico y moderno, la formación de una escuela de teatro, la gestación de un público teatral y la presentación de nuevos valores teatrales en todos sus ámbitos. Posterior a ello, deciden bautizarse como Teatro Experimental, nombre dado por Gustavo Erazo, técnico electricista e iluminador de las primeras obras del grupo, quien declaró: “Nos pone a cubierto de críticos y pedantes, que abundan en este país. Cualquier cosa que hagamos parecerá un experimento” (Sotoconil, 2002). Por último, eligen a su primer director artístico. Se presentan para el cargo Héctor del Campo, José Ricardo Morales y Pedro de la Barra. Finalmente, es elegido de la Barra. Los ensayos comienzan en el local de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, fundada por Pablo Neruda, para luego apropiarse de la Sala 13 de la Casa Central de la Universidad de Chile (Sotoconil, 2002).

Estreno y recepción crítica del Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH)

La gestión de una sala de teatro para el estreno queda a cargo Pedro de la Barra, quien le solicita al destacado actor y director peruano, Lucho Córdoba⁷, el Teatro Imperio (ubicado en Estado, entre Agustinas y Huérfanos). Córdoba confía plenamente en este grupo de aficionados y acepta la solicitud de de la Barra: facilitar el Teatro con el personal (tramoyas, acomodadores, recepción), las luces, el vestuario, el maquillaje, etc., y estrenar un día domingo, a las 10:00 de la mañana (Cánepa, 1974; Sotoconil, 2002). El repertorio lo asume José Ricardo Morales, quien propone las mismas representaciones realizadas por el conjunto teatral “El Búho”, dirigido por Max Aub, en la Universidad de Valencia. Bajo el nombre de Teatro Experimental⁸, el domingo 22 de junio de 1941, a las 10:30 hrs, estrenan en el Teatro Imperio, *La guardia cuidadosa*, de Miguel de Cervantes y Saavedra, bajo la dirección de Pedro de la Barra, y *Ligazón*, de Ramón del Valle Inclán, bajo la dirección de José Ricardo Morales. Tienen como maestro de ceremonia a Santiago del Campo, quien declara:

Al descorrerse las cortinas asistiréis al nacimiento de la escena, y con gestos de 1941, veréis expresiones de hace cuatro siglos. Un director de compañía ha cedido su teatro para esta ocasión que, a no mediar su estima y cariño por esta clase de espectáculos, esta función no se había realizado. Cervantes, con uno de sus encantadores entremeses, La guardia cuidadosa, y Valle Inclán con uno de sus esperpentos, Ligazón, constituyen el programa. Las autoridades y la prensa, demasiados ocupados en sus pequeños grandes problemas, no se preocuparán de valorar este esfuerzo. Pero de aquí nacerá seguramente la raíz del teatro chileno; y si no lo hacen, habrán perdido la gran oportunidad de ayudar a esta juventud ansiosa ¡Y ahora, La Guardia Cuidadosa! (Sotoconil, 2002).

Rescatamos la siguiente información del programa de mano:

^[1] P. de la Barra (1912-1976). Estudia Pedagogía en Castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Fundador de la Orquesta Afónica, CADIP y del Teatro Experimental. Promueve el desarrollo del teatro profesional en regiones: Concepción, Arica y Antofagasta. Recibe el premio Nacional de Arte en 1952.

^[2] J. R. Morales (1915-2016). Uno de los dramaturgos más importantes de habla española del siglo XX. Estudia Filosofía y Letras, en la Universidad de Valencia, pertenece a la Federación Universitaria Escolar (FUE) y participó en el Teatro Búho, dirigido por Max Aub. Llega a Chile el 3 de septiembre de 1939, en el barco Winnipeg. Ingresa a la Universidad de Chile para terminar sus estudios en Filosofía y Letras, especializándose en Teoría e Historia del Arte y Arquitectura (Ahumada y Godoy, 2002; Romero, 2009).

^[3] Principal conjunto coral estudiantil que animaba las Veladas Bufas y la Fiesta de la Primavera. En sus representaciones los integrantes se vestían de diversas maneras y cantaban a capella realizando varias voces. Su director musical era Moisés Miranda quien compilaba, arreglada y dirigía el coro (Romero, 2009).

^[4] Grupo de actores y actrices aficionados/as de las carreras de Castellano, Inglés, Francés y Filosofía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. "En sus inicios representaron sketches, comedias y dramas en las Veladas Bufas y en los concursos teatrales de grupos universitarios, hasta realizar temporadas estables, accediendo a escenarios de mayor relevancia, configurando así, un amplio repertorio de obras clásicas y modernas, de autores, tanto chilenos como extranjeros" (Romero, 2009, p.18). Montaron obras como Estudiantina, de Edmundo de la Parra; La inocente, de Lenormand; Música de hojas muertas, de Rosso di San Secondo; La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde (Cánepa, 1974, 1995; Sotoconil, 2002).

^[5] Escenógrafo chileno que reside en España entre 1934 y 1937. Estudia Bellas Artes en Barcelona y escenografía en Madrid. Regresa a Chile, junto a su hermano Santiago (dramaturgo), en 1939, en el barco Winnipeg (Romero, 2009). Su primera etapa de creación se caracteriza por una fuerte influencia del Cubismo. Su gran aporte fue la de incorporar las escenografías corpóreas o tridimensionales. Entre 1941 y 1960 realiza 19 esceografías para el Teatro Experimental (del Campo, 1999).

^[6] En sus giras por hispanoamérica visitó Chile en 1913, 1927, 1937 y 1939. En su tercera visita (abril, de 1937) Xirgú se presenta en el Teatro Municipal de Santiago con el siguiente repertorio: Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre, Yerma, La zapatera prodigiosa, y Mariana Pineda, de Federico García Lorca; Medea, de Séneca, traducción de Miguel de Unamuno; Fuenteovejuna, de Lope de Vega (adaptación de García Lorca); El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca y Santa Juana, de Georges Bernard Shaw (Cánepa 1995). Con estos montajes logra deslumbrar tanto a la crítica como a la audiencia nacional, haciendo que regrese en 1939 con el mismo repertorio, al cual agrega Hamlet. Sus puestas en escena destacan por su profesionalismo, las que contaban con un director artístico, una renovación en la escenografía (dejan de utilizar el telón pintado), el vestuario y la iluminación. De esta forma, se convierte en un referente para los jóvenes que renovaron la escena teatral chilena.

^[7] Luis Alberto Garreaud Fernández, más conocido como Lucho Córdoba. Actor de teatro y cine, guionista de largometrajes, dramaturgo y director de la compañía comercial Lucho Córdoba y Olvido Leguía (esposa). Capocómico número uno del teatro comercial en Santiago de Chile, entre 1940 y 1950. Córdoba ya estaba familiarizado con el grupo, ya que en 1934 le había prestado al CADIP un lujoso abrigo de piel de camello para la representación de la Estudiantina, de Edmundo de la Parra (Durán 1963; Sotoconil, 2002; Enciclopedia del Cine chileno, 2021).

^[8] El Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH) estrena posteriormente (de julio a diciembre): El deseo de casarse de Lope de Rueda; El mancebo que casó con una mujer brava, de Alejandro Casona, y Égloga VII de Juan de la Encina (Fernández, 1976).

La guardia cuidadosa (1941). Colección: Biblioteca Nacional de Chile

PROGRAMA

Ligazón (esperpento en un acto), de Ramón del Valle-Inclán

Reparto (por orden de aparición)
Mozuela: María Maluenda
Raposa (celestina): Itilda Larrondo
Ventera (Madre de la mozuela): Flora Núñez
Afilador: Pedro de la Barra
Embozado: Pedro Orthous
Coros: Alumnos del Liceo Miguel Luis Amunátegui
Dirección artística: José Ricardo Morales
Decorados: Héctor del Campo
Sastrería y utilería: Teatro Municipal

La guardia cuidadosa (entremés en un acto), de Miguel de Cervantes y Saavedra.

Reparto (por orden de aparición)
Soldado: Roberto Parada
Sacristán (Lorenzo Pasillas): Pedro Orthous
Limosnero (Andrés): Jorge Oyarzo
Vendedor (Manuel): Edmundo de la Parra
Amo (de Cristina): Pedro de la Barra
Cristina: Chela Álvarez
Zapatero (Juan Juncos): Rubén Sotoconil
Matón (Grajales): Domingo Piga
Ama (de Cristina): Ana María Castro
Dirección artística: Pedro de la Barra
Decorados: H. E. Rogers R.

COMITÉ DIRECTIVO DEL TEATRO EXPERIMENTAL

Director: Pedro de la Barra
Asesor literario y Director artístico: José Ricardo Morales
secretarios y propagandistas: José Angulo y Oreste Plath
Tesorero: Inés Navarrete

PERSONAL TÉCNICO

Escenógrafos: Héctor del Campo y H. E. Rogers R.
Director de escena y traspunte: José Angulo
Apuntador: Aminta Torres
Utilero: Humberto Leiva
Director musical y de coros: Moisés Miranda
Técnico electricista: Gustavo Erazo (Latorre, 2002).

Tal como indica Patricia Romero (2009), la crítica periodística de esa época era muy poca. Destacamos las publicaciones en los diarios Las Últimas Noticias, El Mercurio y el Diario Indiscreto. Las críticas publicadas en estos tres medios coincidieron en que el estreno inaugural del Teatro Experimental marcaba un hito crucial en la historia del teatro chileno. Así, la crítica teatral de El Mercurio, Pepita Turina, escribía: “Con pasos de alba hacia una nueva amanecida desde la estructura de un teatro de experimentación, se ha insertado un punto cardinal en el teatro chileno” (s.f.). Similarmente, en el Diario Ilustrado, Luis Fernández Navas bajo el pseudónimo de Traspunte Indiscreto, caracterizaba a este estreno como el “primer esfuerzo serio que se realiza en Chile” en el campo teatral (citado en Romero, 2009, p. 30). Renato Valenzuela de Las Últimas Noticias publicaba su crítica con el título de *Una labor teatral que nos enaltece*, destacando el objetivo del Teatro Experimental de dignificar la labor teatral (citado en Romero, 2009, p. 30). En cuanto a la puesta en escena de las obras, la crítica periodística también pareció coincidir en una mirada elogiosa. Se valoró la estética de la escenografía y el vestuario y también la labor actoral. En este punto, Traspunte Indiscreto del Diario Ilustrado planteaba que, si bien las interpretaciones estaban bien logradas, faltaba aún aquella “autoridad para pisar en escena que sólo la da la práctica”, pero advertía que los actores y actrices del Teatro Experimental iban por buen camino en ese sentido (citado en Romero, 2009, pp. 31-2). Nuevamente se aprecia un acuerdo en cuanto al profesionalismo de creadores e intérpretes, como se percibe con claridad en la siguiente apreciación de Pepita Turina: “Aficionados en escena ¿aficionados? Cabe la interrogación de dudas. Se responde: Artistas” (s.f.).

De esta forma, el nacimiento ante el público del Teatro Experimental era recibido como un acontecimiento significativo y necesario para el desarrollo del teatro en Chile. Se confirmaban así las predicciones de Santiago del Campo, sembrándose, de la mano de jóvenes aficionados pero con un profundo amor por las tablas, las raíces del actual Teatro Nacional Chileno.

REFERENCIAS

Ahumada, Haydée; Godoy, Eduardo (2002). "Un dramaturgo al trasluz: José Ricardo Morales". *Revista Chilena de Literatura*, n.º 60 (abril), Santiago de Chile, pp. 125-137.

Ahumada, Haydée (2005). "Republicanos y Experimentales: los inicios del Teatro Universitario en Chile". *Laberintos: revista de estudios sobre los exiliados culturales españoles*, n.º4, Valencia: Universidad de Valencia, pp. 205-213.

Cánepa, Mario (1974). *Historia del Teatro Chileno*. Santiago de Chile: Universidad Técnica del Estado.

----- (1995). *Historia de los teatros universitarios*. Santiago de Chile: Eds. Mauro.

Del Campo, Edith (1999) "Presencia Española en el desarrollo de la escenografía chilena". En *Revista de Teatro Experimental de la Universidad de Chile*, número 6, pp. 74-77.

Durán, Julio (1963) *El teatro chileno moderno*. Anales de la Universidad de Chile, año cxxi, n.º 126.

Ercilla. Santiago: Sociedad editora Ercilla Limitada, 1933- (Santiago: Edición Ercilla) volúmenes, número 1195, (16 de abril 1958), p. 12.

Fernández, Teodosio (1976) Apuntes para una historia del teatro chileno (1941-1973). *Anales de Literatura Hispanoamericana, Vol. 5*, pp. 331-347.

Piga, Domingo (1963) Representaciones. Montajes. Nuevo concepto del espectáculo. *Dos generaciones del teatro chileno*. santiago de Chile: Ed. Bolívar, Publicaciones Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. pp. 9-20.

Romero, Patricia (2009). "Discurso periodístico: archivo y memoria de la actividad escénica del Teatro Experimental de la Universidad de Chile 1941-1950". Tesis para optar al grado de Magíster en Literatura con mención en Teoría Literaria. Universidad de Chile. Tutora: Dra. Haydée Ahumada Peña.

Sotoconil, Rubén (2002). *Almanaque teatral*. Santiago de Chile: Gala ediciones.

Universidad de Chile. *Imágenes de las Universidad de Chile* (1977). Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile.

WEBGRAFÍA
Enciclopedia del Cine chileno

Memoria chilena. Archivo fotográfico. http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/629/w3-article-164884.html

Turina, Pepita (s.f.). *Arte. El teatro experimental*. http://www.pepitaturina.cl/obras/articulos/2arte.htm