

Revista *Teatro*, un espacio de difusión de la dramaturgia y la escena nacional

por Lucía Espinosa • Vania Maturana • Héctor Ponce de la Fuente

Antecedentes históricos

Durante las tres primeras décadas del siglo XX¹ se vive un período que los historiadores identifican como la “época de oro” del teatro chileno, caracterizado por el crecimiento y consolidación de la dramaturgia, por entonces considerada la actividad más rentable entre las formas literarias. En dicho período se comienza a dar forma a la expresión teatral nacional, configurando, por medio de melodramas, sainetes y comedias de costumbre, episodios representativos de la vida cotidiana de los chilenos. La segunda y la tercera década del siglo XX va a estar marcada, entonces, no sólo por la profusión de variadas formas expresivas, sino también por la instalación de un hito fundacional del teatro chileno, cada vez más imbuido de una realidad compleja en la que la trama social ve aparecer a nuevos protagonistas de la historia, esos sujetos populares que empiezan a exigir un protagonismo más activo.

La crítica y la historiografía teatral coinciden en destacar a tres dramaturgos de esta época, dentro de un larguísimo listado de creadores. Se trata de Antonio Acevedo Hernández (1886-1962), Armando Moock (1893-1942) y Germán Luco Cruchaga (1894-1936). Esta tríada de autores será, según el juicio unánime de los historiadores, la responsable de traducir los códigos costumbristas heredados del siglo XIX en una expresión dramática más sintonizada con la discursividad criollista. También, en buena forma, la producción de estos dramaturgos propiciará una lectura más crítica de la realidad y la idiosincrasia nacional. En palabras de Orlando Rodríguez (1961), estos tres autores, a diferencia de los exponentes de un realismo psicológico, “supieron calar en una realidad propia y nacional, mostrando temas, problemas y personajes interesantes a una mayoría e identificables con ella” (p.3).

El espacio dramático de entonces se verá transformado por la aparición de algunos lugares aún no reconocidos o tematizados en la dramaturgia precedente. El campo y los centros de trabajo, los suburbios y conventillos de la ciudad integrarán ahora el horizonte de una geografía humana en plena transformación. Prevalerá, además, y mediada por un trasfondo ético y moral, el desarrollo oscilatorio de una oposición entre cambio y permanencia, centro y periferia, orden y caos. La familia de clase media constituirá el eje de las representaciones del cambio social, reflejando las dificultades de adaptación a un nuevo orden vivencial, al cambio que dejaba entrever los temores por la pérdida de integridad psíquica y moral de los individuos. Es el tiempo en que “nuevos personajes se abren a la expresión de emociones teatralmente inéditas, denunciando la injusticia social” (Pradenas, 2006, p.255).

En este contexto histórico de grandes modificaciones, un factor de suma importancia es el desplazamiento de grandes oleadas de campesinos a las ciudades, y de manera especial, a Santiago, una urbe que manifestó un crecimiento sostenido desde inicios del siglo XX. La población de Santiago, en 1930, se había elevado a 696.231 habitantes (en 1907 era de 332.724 residentes). Este fuerte incremento de población, lamentablemente no fue acompañado de una extensión de los servicios urbanos: “La falta de vivienda derivó en un aumento del hacinamiento y la promiscuidad, puesto que las residencias de alquiler no daban abasto. Los conventillos pulularon en los sectores más deteriorados de la ciudad. Quienes no podían acceder a este tipo de vivienda debido a que carecían del salario necesario para su arriendo, levantaron sus hogares en los bordes de la urbe y de los cauces que la atravesaban, recreando la tipología del rancho o ruca por ellos conocida y que para su vida en el campo les había resultado adecuada” (Sagredo & Gazmuri, 2007, p.49). El teatro de Moock, Luco Cruchaga y Acevedo Hernández integrará la vida cotidiana de los sectores medios, consolidando el paso desde una dramaturgia costumbrista a una mucho más consciente o de denuncia, cuestión que será mucho más notoria en la obra de Acevedo Hernández, considerado el padre del teatro contemporáneo en Chile. Obras emblemáticas de estos autores son *Pueblecito* (1918), *La viuda de Apablaza* (1928) y *Cañarcillo* (1932-1936), respectivamente. En ellas es posible leer las vicisitudes de la vida provinciana y ciudadina, el incesto social en clave de tragedia campesina, y la narración dramática de valores identitarios mestizos en la vida de un grupo de mineros y mujeres que trabajan en la taberna de un pueblo.

La identidad colectiva nacional se ve reflejada en estas dramaturgias, y particularmente en estas tres obras, consideradas las mejores realizaciones dramáticas de la primera mitad del siglo XX. Pero sin lugar a dudas, donde cobra un mayor sentido la dimensión social de los temas abordados es en Antonio Acevedo Hernández, en quien sobresalen además aspectos como la lucha política y la celebración de la vida cotidiana.

El Teatro Experimental y la Revista *Teatro*

En Chile, la primera mitad del siglo XX evidencia un marcado ascenso social y un proceso de formalización de las artes a partir de un proyecto cultural impulsado desde las universidades. El teatro chileno posee una marcada impronta universitaria, y su hito más significativo es la fundación del Teatro Experimental. Heredero del CADIP (Conjunto de Arte Dramático del Instituto Pedagógico) y la Orquesta Afónica, el grupo nace en 1941. Sus primeros estrenos ocurren durante la mañana del 22 de junio: *La guarda cuidadosa*, de Miguel de Cervantes, dirigida por Pedro de la Barra; y *Ligazón*, de Ramón del Valle Inclán, dirigida por José Ricardo Morales.

A partir de la instalación del Teatro Experimental, se crearán sucesivamente la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile (1949), el Centro de Investigaciones del Teatro Chileno (1959), el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile (1959), el Departamento de Teatro (1969), y a partir de los años setenta un laboratorio pluridisciplinario de investigación sobre el trabajo del actor, dirigido por Pedro Orthous.

La Revista Teatro nace el año 1945 al alero del Teatro Experimental, y en ese momento declaró como objetivo ser una publicación abocada a fomentar el quehacer teatral en Chile, abriendo un espacio de difusión para el trabajo de dramaturgos, directores y profesionales de la escena nacional. En la presentación del volumen I (noviembre de 1945, nº1) se declaran los propósitos de la publicación: “(...) Dar a conocer nuestras obras, presentar nuestros valores, hacer escuela de cultura y fomentar el desarrollo de un ambiente teatral chileno” (p.3). Más adelante, el editor responsable del número hace visible la necesidad de poder contar con una publicación capaz de enfocar la actividad teatral desde una perspectiva artística, “con miras a documentar y orientar la opinión del público sobre los múltiples aspectos que comprende el arte escénico” (p.3). Finalmente, el énfasis editorial repara en la urgencia de un trabajo dirigido a orientar el juicio estético de los espectadores, relacionando los objetivos de la revista con los de la Universidad. Sumado al esfuerzo de difusión cultural, la revista buscaba documentar ciertos dominios teóricos, como por ejemplo la estética dramática y la escenografía.

Hoy contamos 76 años desde la aparición de su primer número, y de paso constatamos la relevancia de una publicación significativa en tanto fuente de información para especialistas, docentes y estudiantes de teatro. Su valor como fuente de información radica en el rescate de los intereses de los creadores de esa época siendo, además, un archivo de gran valor bibliográfico para las nuevas generaciones de investigadores de la dramaturgia nacional.

Es así como la revista Teatro forma parte del patrimonio documental del Departamento de Teatro. Son nueve ejemplares que se encuentran en la Biblioteca del DETUCH, parte de ellos digitalizados y a disposición de los usuarios de la comunidad académica de la universidad, a través de la página de la Biblioteca Digital.

En la época actual, con la rapidez e inmediatez de la tecnología e internet, se olvida de la importancia individual de generar memoria, de guardar los acontecimientos para hacer un registro que el día de mañana le sirva a las nuevas generaciones. Dentro de la vorágine de la sobrecarga de información que circula en la actualidad, no se releva el espacio de la memoria a partir del registro de la historia, de los acontecimientos significativos de cada situación. Pero, por sobre todo, no se le concede la real importancia a la revisión histórica, a la indagación de lo que nos antecede; así, olvidamos el ayer que indiscutiblemente nos compone. Ese es uno de los valores más grandes de la revista Teatro en la actualidad: poder, a través de sus páginas, leer el trabajo del Teatro Experimental desde sus comienzos, sus objetivos, ideales y las acciones que llevaron a cabo. Sin duda es intenso reconocer, en la lectura de estas revistas, las complicaciones que hubo en ese momento para hacer teatro, al poner de pie un espacio profesional en circunstancias absolutamente adánicas, o fundacionales.

Revisitar una época

La posibilidad de leer información sobre la historia teatral del país da un segundo aire a nuestras vidas, sobre todo en tiempos de pandemia, porque permite reencontrarse con el teatro desde la memoria, revisitando momentos de la historia que permitieron que el teatro sea lo que es hoy en día en Chile. Tener el privilegio de poseer estos números de la revista Teatro sirve para no olvidar, para trabajar desde ahí y seguir construyendo. Al mismo tiempo, nos permite validar ese espacio de recopilación del mundo teatral para ayudar a las generaciones presentes y futuras, apreciando la experiencia de otros, su conocimiento y bagaje; así, con su rescate, podemos nutrirnos de la historia de otros protagonistas que definen e identifican la realidad teatral de esos primeros años de profesionalismo. Un objetivo atendible es poder revisar el ayer para aportar en la creación del presente y también en la proyección del futuro.

Como dice en el número 4 (1954, Nueva Época), la Revista Teatro buscaba: “(...) restablecer un nexo vivo con nuestro público. Ella llevará al espectador nuestros afanes, nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestros temores.” Por medio de este registro del pasado, esta revista permite proyectar nuestros propios procesos teatrales, los trabajos, ideales, miedos y reflexiones que el día de mañana ayudarán a otros y que, por lo mismo, serán parte de la historia teatral del país. A continuación, y gracias al trabajo realizado por Lucía Espinosa, bibliotecóloga y documentalista a cargo de la Biblioteca DETUCH, compartimos las fichas bibliográficas y enlaces a los artículos digitalizados de los números editados en 1945, 1946, 1954 y 1956.

Bibliografía

- Pradenas, L. (2009). *Teatro en Chile. Huellas y trayectorias. Siglos XVI-XX*. Santiago de Chile, Chile: LOM.
- Rodríguez, R. (1961). *Teatro chileno del siglo XX*. Santiago de Chile, Chile: Escuela de Teatro / Editorial Horizonte.
- Rojo, G. (1985). *Muerte y resurrección del teatro chileno*. Madrid, España: Michay
- Sagredo, R. & Gazmuri, C. (2007). *Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días*. Santiago de Chile, Chile: Taurus.
- Salazar, G. & Pinto, J. (1999). *Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento*. Santiago de Chile, Chile: LOM.
- Subercaseaux, B. (2011). *Historia de las ideas y de la cultura en Chile*. Santiago de Chile, Chile: Universitaria.

¹ Bernardo Subercaseaux señala que “durante las tres primeras décadas asistimos a un discurso y un movimiento que en una primera etapa plantea la necesidad de impulsar un teatro nacional abarcando los distintos factores que ello involucra (...) Alrededor de 1910, se concentra en la necesidad de crear compañías con autores y obras locales que rescaten las costumbres y problemas propios del país, pero funcionando en un ámbito de mercado. Luego, entre 1914 y 1920, en la época de oro del teatro chileno, el discurso enfatiza la necesidad de velar por la calidad estética del teatro y, finalmente, hacia 1930, solicita el patrocinio y subvención por parte del Estado” (2007, p.235).

Editor	Publicación oficial del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
Año de publicación	1945
Título de la revista	TEATRO
Volumen	1
Número	1
Título del artículo	Propósitos. El teatro Experimental de la Universidad de Chile
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	3-4
	Editorial, C. (1945). Propósitos. El teatro Experimental de la Universidad de Chile. Teatro, 1(1), p. 3 - 4. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/19308/20425
Título del artículo	El Teatro Experimental. Origen y Estructura.
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	5-10
	Editorial, C. (1945). El Teatro Experimental. Origen y Estructura. Teatro, 1(1), p. 5 - 10. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/19309/20426
Título del artículo	Enrique Bunster y su obra
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	11-12
	Editorial, C. (1945). Enrique Bunster y su obra. Teatro, 1(1), p. 11 - 12. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/19310/20427
Título del artículo	<i>La isla de los bucaneros</i> . Drama en tres actos y 14 cuadros.
Autor (es) del artículo	Bunster, Enrique
páginas	15-74
	Bunster, E. (1945). <i>La isla de los bucaneros</i> . Drama en tres actos y 14 cuadros. Teatro, 1(1), p. 15 - 74. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/19311/20428

ENRIQUE BUNSTER
Autor de la obra: "La Isla de los Bucaneros"

Editor	Publicación oficial del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
Año de publicación	1946
Título de la revista	TEATRO
Volumen	1
Número	2
Título del artículo	La interpretación de Molière
Autor (es) del artículo	Louis Jouvet
páginas	3-25
	Jouvet, L. (1946). La interpretación de Molière. Teatro, 1(2), p. 3 -25. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20422/21589
Título del artículo	<i>Dulcinea</i> I Parte - (Tragicomedia en dos partes y o cuadros) Original de Gaston Baty - Traducido especialmente para Teatro por Agustín Siré y Emilio Martínez
Autor (es) del artículo	Gaston Baty
páginas	27-70
	Baty., G. (1946). <i>Dulcinea</i> I Parte - (Tragicomedia en dos partes y/o cuadros) Original de Gaston Baty - Traducido especialmente para Teatro por Agustín Siré y Emilio Martínez. Teatro, 1(2), p. 27 - 70. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20425/21592
Título del artículo	<i>Dulcinea</i> - II Parte- (Tragicomedia en dos partes y o cuadros) Traducido especialmente para Teatro por Agustín Siré y Emilio Martínez
Autor (es) del artículo	Gaston Baty.
páginas	
	Baty., G. (1946). <i>Dulcinea</i> - II Parte- (Tragicomedia en dos partes y o cuadros) Traducido especialmente para Teatro por Agustín Siré y Emilio Martínez. Teatro, 1(2). Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20428/21594

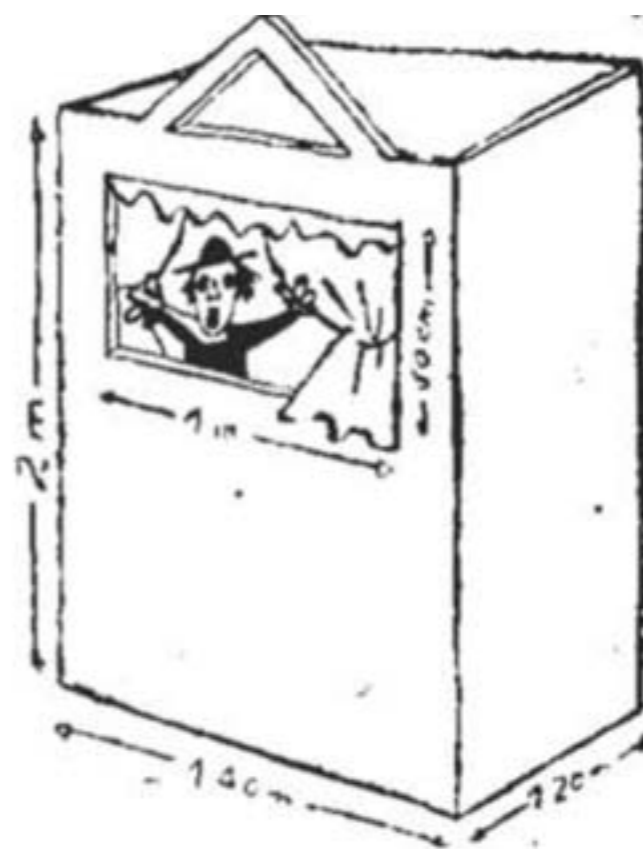
Escena de la primera representación de *Dulcinea*, en París. Realización de Gaston Baty. arriba: parte I / abajo: parte II.

Editor	Publicación oficial del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
Año de publicación	1946
Título de la revista	TEATRO
Volumen	1
Número	3
Título del artículo	La Escuela de Teatro (Editorial)
Autor (es) del artículo	Pedro De La Barra
páginas	3-5
	De La Barra, P. (1946). La Escuela de Teatro. Teatro, 1(3), p. 3 - 5. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20435/21602
Título del artículo	Sobre teatro de títeres
Autor (es) del artículo	Raúl Castro
páginas	6-8
	Castro, R. (1946). Sobre teatro de títeres. Teatro, 1(3), p. 6 - 8. Consultado de
Título del artículo	El semestre teatral en Chile
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	9-11
	Editorial, C. (1946). El semestre teatral en Chile. Teatro, 1(3), p. 9 - 11. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20447/21613
Título del artículo	La actividad del teatro experimental en 1946. Sinopsis del primer semestre
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	12-15
	Editorial, C. (1946). La actividad del teatro experimental en 1946. Sinopsis del primer semestre. Teatro, 1(3), p. 12 - 15. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20448/21614
Título del artículo	Grover's Corners, Italia
Autor (es) del artículo	John Hobart
páginas	16-20
	Hobart, J. (1946). Grover's Corners, Italia. Teatro, 1(3), p. 16 - 20. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20449/21615
Título del artículo	Thornton Wilder y <i>Nuestro Pueblo</i>
Autor (es) del artículo	Lenka Franulic
páginas	21-22
	Franulic, L. (1946). Thornton Wilder y <i>Nuestro Pueblo</i> . Teatro, 1(3), p. 21 - 22. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20450/21616
Título del artículo	<i>Nuestro Pueblo</i> . Comedia en tres actos
Autor (es) del artículo	Thornton Wilder
páginas	23-78
	Wilder, T. (1946). <i>Nuestro Pueblo</i> . Comedia en tres actos. Teatro, 1(3), p. 23 - 78. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20451/21617

Editor	Publicación oficial del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
Año de publicación	1954
Título de la revista	TEATRO
Volumen	1
Número	4
Título del artículo	Nueva época
Autor (es) del artículo	Comité Editorial
páginas	3-5
	Editorial, C. (1954). Nueva época. Teatro, (4), p. 3 - 5. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20452/21618
Título del artículo	Amigos. Poema discurso
Autor (es) del artículo	Felipe León
páginas	7-14
	León, F. (1954). Amigos. Poema discurso. Teatro, (4), p. 7 - 14. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20453/21619
Título del artículo	<i>Una obra sobre la decepción</i>
Autor (es) del artículo	Pedro Mortheiru
páginas	25-29
	Mortheiru, P. (1954). <i>Una obra sobre la decepción</i> . Teatro, (4), p. 25 - 29. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20455/21621

SOBRE TEATRO DE TITERES

NUESTRO PUEBLO

Comedia en tres actos, original de

THORNTON WILDER

Traducida especialmente para el Teatro Experimental de la Universidad de Chile por César Cecchi Díaz.

“ Por eso es que ésta es, también, una nueva época para la revista "Teatro". Al reeditarla, pretendemos restablecer un nexo vivo con nuestro público. Ella llevará al espectador nuestros afanes, nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestros temores. Ojalá nos traiga desde más allá de las candilejas el aliento, el consejo, la crítica sana y la palabra amistosa que nos ayude a mejorar nuestra labor. ”

Título del artículo	Frente a Noche de Reyes
Autor (es) del artículo	Pedro Orthous
páginas	15-24
	Orthous, P. (1954). Frente a Noche de Reyes. <i>Teatro</i> , (4), p. 15 - 24. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20454/21620
Título del artículo	Actualidad del concepto shakespereano del teatro
Autor (es) del artículo	Derek Traversi
páginas	30-34
	Traversi, D. (1954). Actualidad del concepto shakespereano del teatro. <i>Teatro</i> , (4), p. 30 - 34. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20456/21622
Título del artículo	León Felipe Caminante
Autor (es) del artículo	Darío Carmona
páginas	35-39
	Carmona, D. (1954). León Felipe Caminante. <i>Teatro</i> , (4), p. 35 - 39. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20457/21623
Título del artículo	Shakespeare, hombre de teatro
Autor (es) del artículo	Jorge Elliott
páginas	40-46
	Elliott, J. (1954). Shakespeare, hombre de teatro. <i>Teatro</i> , (4), p. 40 - 46. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20458/21624
Título del artículo	<i>Como en Santiago</i> . Comedia en tres actos.
Autor (es) del artículo	Daniel Barros Gres
páginas	47-98
	Barros Gres, D. (1954). <i>Como en Santiago</i> . Comedia en tres actos. <i>Teatro</i> , (4), p. 47 - 98. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20459/21625

COMO EN SANTIAGO

Comedia de costumbres, en tres actos, original de don

DANIEL BARROS GREZ

Estrenada por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en el Teatro Municipal de Santiago, el 26 de julio de 1947, con el siguiente reparto:

Don MANUEL, hermano de . . . Rubén Sotoconil
 Doña RUPERTA, mujer de . . . Anita del Valle
 Don VICTORIANO, padre de . . . Emilio Martínez
 DOROTEA, prometida de . . . Coca Melnick
 SILVERIO, hijo de don Manuel . . . Eugenio Guzmán
 INES, sobrina de don Victoriano . . . María Maluenda
 FAUSTINO, amante de Dorotea . . . Domingo Piga
 UN ESCRIBANO . . . Enrique Marín
 UN RECEPTOR . . . Carlos García

Director: DOMINGO TESSIER

Escenografía e Iluminación: OSCAR NAVARRO

Música: GUSTAVO BECERRA

La escena pasa en la capital del Departamento Z^o, en casa de don Victoriano. El lugar de la acción es una sala modestamente amoblada, con dos puertas laterales y una puerta y una ventana en el fondo, que dan a un patio exterior.

DEL REPERTORIO DEL

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Editor	Publicación oficial del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
Año de publicación	1955
Título de la revista	TEATRO
Volumen	1
Número	5
Título del artículo	Nuestro oficio
Autor (es) del artículo	Jean-Louis Barrault
páginas	3-20
	Barrault, J. (1955). Nuestro oficio. <i>Teatro</i> , (5), p. 3 - 20. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20565/21736
Título del artículo	El papel del espectador en el teatro
Autor (es) del artículo	Alejandro Lora Risco
páginas	21-28
	Lora Risco, A. (1955). El papel del espectador en el teatro. <i>Teatro</i> , (5), p. 21 - 28. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20566/21737
Título del artículo	Un teatro circular en París
Autor (es) del artículo	Jean-Jacques Bernard
páginas	29-31
	Bernard, J. (1955). Un teatro circular en París. <i>Teatro</i> , (5), p. 29 - 31. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20569/21739
Título del artículo	Historia y drama
Autor (es) del artículo	Pedro Orthous
páginas	32-35
	Orthous, P. (1955). Historia y drama. <i>Teatro</i> , (5), p. 32 - 35. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20577/21749
Título del artículo	<i>Fuerte Bulnes</i> . Drama en tres actos
Autor (es) del artículo	María Asunción Requena
páginas	37-79
	Requena, M. (1955). <i>Fuerte Bulnes</i> . Drama en tres actos. <i>Teatro</i> , (5), p. 37 - 79. Consultado de https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/20579/21751

María Asunción Requena

Fuerte Bulnes

PREMIO TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 1953