

LAS ARTES EN CHILE: TEATRO

Pedro Olivares Torruella¹

RESUMEN:

Breve historia de la actividad teatral en Chile desde la labor de Pedro de la Barra hasta Luis Advis y Andrés Pérez.

Palabras claves: Chile, literatura, teatro.

ABSTRACT:

THE ARTS IN CHILE: THEATRE

Brief history of the theatre activities in Chile, from the works of San Pedro de la Barra to Luis Advis and Andrés Pérez.

Key words: Chile, literature, theatre.

Para hablar del teatro chileno de hoy debemos necesariamente entregar una breve historia de lo que ha sido el teatro en nuestro país.

Pedro de la Barra, por esos años estudiante de Castellano y Filosofía del Instituto Pedagógico, llevado de la inquietud por lo teatral junto con otros alumnos de distintas carreras de Pedagogía formaron el grupo de Teatro CADIP que da el inicio al teatro experimental y universitario de la Universidad de Chile (1941).

La generación de la Pre-Segunda Guerra Mundial surgió en torno las inquietudes ideológicas provocadas por la lucha contra el nazismo y el fanatismo, lucha que se concretó en las definiciones políticas que determinó la revolución española y la Segunda Guerra Mundial.

Esta generación de nivel universitario leía a los tratadistas modernos europeos que abordaban los problemas de la representación teatral. Recibieron también la influencia de hombres de teatro franceses como Gastón Baty, Antoine Ludmila Pitoëff, Charles Dullin y más tarde Louis Jouvet, Jean Louis Barrault, Gerard Phillipp, Marcel Marceau, etc.

En 1936 llegó al país la Compañía de Margarita Xirgú, dando a conocer en el Teatro Municipal unos repertorios formado por obras de Federico García Lorca, Autores Sacramentales Anónimos, obras de Lope de Rueda, *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, *El gran teatro del mundo* de Calderón de la Barca, *La prudencia en la mujer* de Tirso de Molina, *Electra* de Hofmannsthal, *Como tú me deseas* de Pirandello, *Santa Juana* de B. Shaw, *Los fracasados* de Lenormand. Fue la primera vez que se veía un espectáculo de teatro integral.

Margarita Xirgú mostró un teatro nuevo, un repertorio y montajes modernos, una concepción diferente del espectáculo teatral. Aplicó el nuevo concepto de dirección teatral, la integración en la actuación, escenografía, iluminación, maquillaje, vestuario y música al servicio de la obra dramática y el trabajo en equipo.

Pero el teatro no era un problema aislado. En Chile se produjo un cambio político en 1938. El Frente Popular llegó al poder con un vasto plan económico y social. Se elige

¹ Olivares Torruella, Pedro. Departamento de Castellano. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago, Chile.

Presidente al profesor y abogado Pedro Aguirre Cerda, quien impulsó la creación de organismos culturales y artísticos. El gobierno, comprendiendo el valor cultural del teatro, realizó una labor de extensión teatral al impulsar, crear y mantener los “teatros móviles” y “teatros de carpa” con repertorio nacional y artistas nacionales. Se ubicaron en el centro, norte y sur del país.

En 1936, en una de sus visitas a Chile, Margarita Xirgú a la cabeza de su compañía volvió a presentar entre otras, la mayor parte de las obras de Federico García Lorca, autor cuyo fusilamiento en la revolución española en 1936 conmovió a la opinión pública mundial. La importancia fundamental de sus giras teatrales radica en el despertar que provocó en las generaciones jóvenes de la necesidad de hacer un teatro similar, pero con elementos chilenos. Tuvo la virtud de conmover, revolucionar y fertilizar un ambiente que estaba potencialmente propicio.

Margarita Xirgú fue básicamente una actriz trágica. Se agrega a esta condición una gran cultura y extraordinaria sensibilidad para otras manifestaciones artísticas como la música, pintura, danza y literatura. Fue la gran renovadora del teatro español de su época, porque se abrió a las nuevas corrientes del teatro europeo que se proponía integrar todos los elementos del espectáculo teatral.

En 1939, al término de la Guerra Civil Española, llegaron a Chile los primeros exiliados trayendo contenidos y propósitos culturales que fueron decisivos para la juventud de la época. Entre ellos señalaremos a José Ricardo Morales, Arturo Soria, Darío Carmona y otros, y en 1940 el ballet Joos llegó a Chile ofreciendo espectáculos que provocaron la admiración no sólo por su alto nivel dancístico sino por el significado de su planteamiento escénico. Empleaban como fondo escenográfico sólo la cámara negra. Entre otras coreografías el Ballet Joos mostró “Pavana para una infanta difunta”, “La gran cuidad” y “La mesa verde”.

La culminación de los factores señalados dieron como resultado en 1941 el nacimiento del Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

Se debe señalar a destacados autores de Teatro del Siglo XX que lograron formar diferentes corrientes teatrales.

- **Neorrealismo Social:**

- Egon Wolff
- Sergio Vodanovic
- Juan Guzmán Améstica
- Fernando Cuadra

- **Folclorismo:**

- Alejandro Sieveking
- Luis Alberto Heiremans
- María Asunción Requena
- Jaime Silva

- **Absurdismo:**

- Jorge Díaz
- José Ricardo Morales
- Gabriela Roepke
- Raúl Ruiz Pino

- **Brechtianismo:**

- Isidora Aguirre
- Fernando Debesa
- Pablo Neruda

- **Talleres de Experimentación Teatral:**

- José Pineda

Luego, surge el fenómeno teatral llamado “Andrés Pérez”, este joven hombre de teatro que vuelve de Europa con nuevas ideas; y luego de haber trabajado con directores teatrales de vanguardia europea instaura en Chile “El teatro circo” y estrena la obra “La negra Ester” sobre versos-estrofas de Roberto Parra; mezclando magia, acrobacia, danza, música, maquillaje oriental etc.; marcando un hito en el teatro chileno (se habla de “Un antes y un después de ‘La Negra Ester’ ”).

Desde aquí, el teatro chileno ya no solo vive de la pluma de Jorge Díaz, Juan Radrigán o Egon Wolf, ni tampoco de los “más jóvenes” Marco Antonio de la Parra o Benjamín Galemiri.

Surgen nuevos dramaturgos que despiertan interés en el viejo continente como Juan Claudio Burgos novel autor que nace de nuestra casa de estudio (alumno del Taller de Expresión Teatral dictado en la carrera de Castellano de la UMCE). Luego hay una larga lista de nuevos autores: Flavia Radrigán, Lucía de la Maza, Mauricio Fuentes, Celeste Gómez, Ana María Harcha, Francisca Bernardi, Julio Pincheira, Andrea Moro y Luna del Canto, entre otros.

Julio Pincheira señala una verdad irrefutable: “*El concepto de dramaturgo está cambiando. Ahora ya casi no existe el autor que escribe sólo en su casa y que espera que alguien se interese en sus obras*”. Esto lo dice con toda razón porque los jóvenes escritores surgen junto con un grupo de jóvenes actores formados en unas de las 20 escuelas de teatro que existen en nuestra ciudad. Ellos están preocupados por la puesta en escena al momento de escribir, dos ejemplos importantes son Alejandro Moreno de la Compañía “El Hijo” y Alexis Moreno de la Compañía “La María”.

Frente a la controversia que genera el concepto de teatro político citaré a Peter Brooks que en el libro *Threads of time* nos señala lo siguiente:

“Si democracia significa respeto a los individuos, teatro político significa entonces que una vez que el acto teatral haya cumplido su función legítima de aclarar situaciones ocultamente complejas, se confíe en que cada uno de los espectadores tome su propia resolución. Así teatro político se convierte exactamente en lo contrario de política, no puede servir a ningún partido. Un político es un profesional que vive de emitir afirmaciones absolutas, que solas con mínima probabilidad son verdad. Buen teatro debe mostrar que el absoluto político es dolorosamente relativo y muchas promesas son peligrosamente ingenuas. Cuando hoy en día un político hace un discurso, promete muchas cosas, que en ese momento él mismo cree, pero que no necesita cumplir, cuando en el futuro, las condiciones han cambiado. En el teatro cada convicción cuenta *aquí y ahora o nada*, y por eso cada afirmación debe llenarse con la carne y sangre de la verdad y por cierto en *el momento mismo* en que se expresa.

En el ardor del combate en la vida diaria, es casi imposible ponerse en la lógica de su opositor, pero un gran dramaturgo puede, enviar al campo de batalla a dos adversarios

contrarios sin tomar partido y con ello permitirle al público estar al mismo tiempo dentro y fuera de ellos, pro, contra y neutral correlativamente. Gracias a este cambio dinámico de simpatías y actitudes se le puede transmitir a los espectadores un momento de percepción que va más allá de su punto de vista habitual.

Puede ser que un acto teatral no termine una guerra, pero puede influir en una Nación, Gobierno o Estado; pero ello no significa que teatro no pueda ser al mismo tiempo objetivo y político”.

Para ejemplificar esta afirmación señalaremos una parte del texto de la obra “Amor y deber son mis dos manos”, inspirada sobre la vida de Pablo Neruda. En el periodo de su residencia en España:

Neruda (sentado)

¡Mi casa era llamada
la casa de las flores
porque por todas partes
estallaban los geranios!
y una mañana todo estaba ardiendo.

Yo vivía en un barrio
de Madrid con campanas,
con relojes, con árboles...
y una mañana
las hogueras salían de la tierra
devorando seres
ahora:
Venid a ver sangre por las calles,
Venid a ver
La sangre por las calles,
Venid a ver
La sangre por las calles!

Como esta es una Mesa Redonda sobre las Artes en Chile, nos permitiremos rendir un homenaje a ese gran hombre del teatro y la música, el Maestro Luis Advis, recientemente fallecido y poco homenajeado en honor a todo el talento demostrado en la cantidad de producciones teatrales, de las cuales se destaca esa importante pieza reconocida en el mundo entero: “La cantata a Santa María de Iquique”.