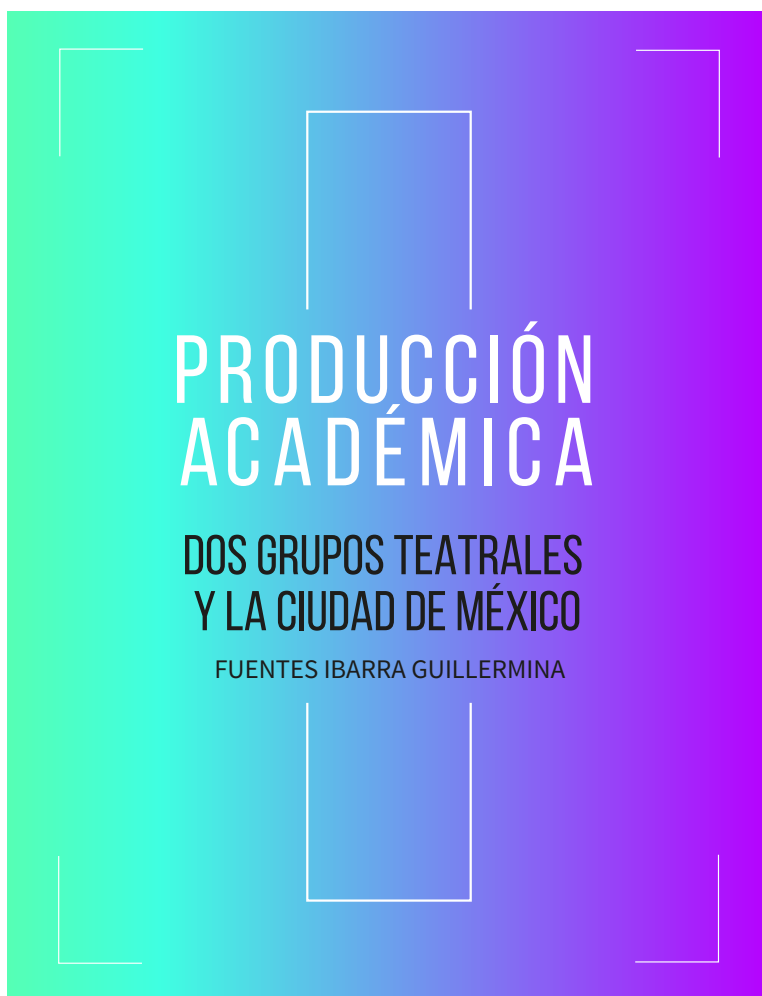

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

DOS GRUPOS TEATRALES y LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1940*

Guillermina Fuentes

El país, la ciudad

A partir de los años cuarenta, los gobiernos de la revolución modifican su visión sobre México. En lugar de un país eminentemente agrícola deciden por la industrialización. Esto llevó al crecimiento del proletariado, la burguesía, la clase media y con ello, a la expansión de las ciudades. Industrializar el país, también condujo a reconsiderar el papel del Estado y su intervención en el proceso productivo; con el tiempo la práctica estatal y las deficiencias empresariales privadas modelaron lo que dio en llamarse "sistema de economía mixta". El crecimiento económico capitalista, montado en una virtual inmovilidad del sistema político, con fuertes rasgos autoritarios, produjo una estructura social lejana de un régimen comprometido con la justicia social.

De acuerdo con el censo de 1940, la población total del país era de 19 654 000; las llamadas clases altas seguían siendo sólo 1%, en tanto que

los estratos medios se habían más que duplicado: constituían 16 % del total de la población.

Algunos de los acontecimientos más importantes del año 1940 política y socialmente, fueron: la postulación y campaña presidencial del general Manuel Ávila Camacho conteniendo con su adversario Juan Andreu Almazán, el conato de rebelión del general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, la agitación que produjo entre los padres de familia el cambio a la reglamentación, vía las Cámaras, del artículo 3° constitucional y la incorporación de los transterrados españoles a la sociedad mexicana.¹

Por los cambios antes mencionados, la ciudad de México había comenzado su proceso de *modernización* y expansión hacia todos los puntos cardinales. No obstante, el centro citadino continuaba siendo el punto de concurrencia comercial, cultural y de diversión. En pleno corazón de la ciudad, el palacio de Bellas Artes fue entonces punto de reunión de las más diversas manifestaciones teatrales, lo mismo acogió a directores, actores y dramaturgos consagrados, unánimemente reconocidos entre los teatristas, que a los grupos

* Avance del proyecto de investigación *Grupos renovadores de los años cuarenta y primeros cincuenta en la ciudad de México del siglo xx*, a cargo de la investigadora.

Foto: Ileri de la Peña

Enemigo de clase, 1991. Los inadaptados de aquí, de allá y de todas partes.

entonces llamados “experimentales” o de aficionados, como el Pan American Theatre. La calle de Dolores alojaba al teatro Ideal donde se mostraban comedias “rosas” y pícaras. El Arbeu en la calle de Felipe Neri, hoy El Salvador, recibía con frecuencia a la colonia española que disfrutaba de las temporadas de zarzuela; y al público en general que gozaba de la ópera. El cine Rex durante la tarde proyectaba películas del cine norteamericano o mexicano y ya entrada la noche recibía al grupo de Media Noche.

Los cambios sociales que se venían gestando estaban haciendo de la ciudad de México una ciudad “internacional”, o como se decía entonces

“cosmopolita”, sus cafés hospedaban a los republicanos españoles, años más tarde con la llegada de Jules Romains y Louis Jouvet, se tenía la cultura francesa *in vivo*, y con la llegada de los que huían de la Segunda gran guerra, México, volvía a ser mestizo (judío, árabe, libanés). Sería entonces, como dice José Emilio Pacheco, “el primer triunfo del *American way of life*. *Ladies' bar*, *cocktail parties*, cabarets, secciones sociales, *drives-ins*, Colgate, Palmolive, Coca Cola, Pepsi-Cola, Seven Up; el *lunch* que al implantarse las “horas corridas” modifica y destierra las viejas, ya anacrónicas, tradiciones... industriales y banqueros... almuerzan y beben *high-balls* en sus clubes.”²

Las colonias Roma, Juárez y San Rafael empezaron a transformarse, en aquel tiempo albergaron a los nativos de la ciudad, a los migrantes de otros estados de la república, o bien los venidos de la lejana Europa. Fue el tiempo, citando a José Emilio Pacheco, de "los primeros rascacielos, el triunfo de Sanborn's, el *poker*, la sensación de que al terminar la guerra mundial, la ciudad (no el país, no la república) ya es aerodinámica y ultramoderna... Es en síntesis la ilusión de la modernidad."³

En el ámbito teatral esos cambios también se van a dejar sentir, como muestra de ese "cosmopolitismo" fueron las diferentes temporadas de teatro, presentadas en otras lenguas, que acogió el Palacio de Bellas Artes.

Pan American Theatre

Uno de los primeros grupos que favoreció Bellas Artes fue el Pan American Theatre de Fernando Wagner, quien por entonces era un joven actor y director de teatro. Wagner había regresado de Alemania en 1930 donde estudió con Max Reinhardt. Durante 1939 fundó con Lilian Shoen el Pan American Theatre, la característica primordial de este grupo fue la de mostrar sus espectáculos en inglés. Las autoridades del Palacio de Bellas Artes dieron cabida a su iniciativa y durante ese año presentó un temporada.⁴

Esa situación cambió y a mediados del año siguiente los diarios anunciaban: bajo la dirección de Fernando Wagner se prepara teatro Panamericano para montar obras en español en el teatro Hidalgo.⁵

Sin embargo, la prensa de agosto registra que en el Palacio de Bellas Artes el grupo presentó *Dangerous corner* de J.B. Priestley en inglés.⁶

Meses después, en noviembre de ese mismo año, una nota periodística apareció diciendo:

Fernando Wagner pospuso una vez más la inauguración de su nueva temporada de teatro Panamericano

y con ello la del teatro pequeño de Bellas Artes, destinado exclusivamente a compañías experimentales, conciertos, etcétera.⁷

Así, durante la última quincena de noviembre y la primera de diciembre la prensa estuvo divulgando el estreno de los siguientes montajes que Wagner llevaría a escena, ahora en español; una nota de entonces dice:

Por primera vez Wagner director y productor, montará obras en español, piensa llevar a escena, también *La Hiedra* de Xavier Villaurrutia, *Cándida* de Bernard Shaw, *Un muchacho conoce una muchacha*, *Si mi querida hija*, *Adios de nuevo*, *El hombre que vino a cenar*, *Anna Christie*; actores: Arturo de Cordova, Isabela Corona, Annelies Morgan, Stella Inda, Carlos López Moctezuma, Miguel Montemayor, Lucille Bowlin, José Neri Ornelas, Arturo del Campo. Teatro Panamericano, Salón Verde del Palacio de Bellas Artes.⁸

Días después apareció otro comentario, apreciando el entusiasmo de Wagner para montar obras en inglés y después cambiar de derrotero y presentar una temporada en español en el salón Verde del palacio de Bellas Artes, asimismo, se reseña una función de *Anna Christie*; el cronista señala:

[Se ha presentado] el vigoroso drama de O'Neill, *Ana Christie*, que fue de éxito. La obra está interpretada muy bien en términos generales. Isabela Corona realizó una labor meritísima como protagonista; gracias a su temperamento y al buen estudio que hizo de su papel. Su cometido artístico brilló a gran altura con Arturo de Córdova, apuesto y buen actor que fue una revelación en la escena teatral. Completó el triángulo principal de los personajes, la estimable aportación de Jorge de la Cueva que ya va en camino de ser un profesional.⁹

Si bien este texto no da idea completa de cómo fue el montaje, en la memoria de quienes presenciaron la puesta en escena ha quedado como una de las

más destacadas e interesantes que dirigió Fernando Wagner. Esto revela el hecho de cómo ese ambiente "cosmopolita" que se venía gestando en el entorno artístico cultural de la ciudad de México, se manifestó en el ámbito teatral desde los primeros años de la década de los cuarenta.

Teatro de Media Noche

Como antecedente inmediato de Teatro de Media Noche fue el Grupo Repertorio (1939), experiencia hecha por Rodolfo Usigli, el entonces ya conocido y controvertido dramaturgo, director, escritor y ensayista.

En marzo de 1940, Usigli sorprendió al público con el anuncio de la temporada del grupo. En el programa inicial quedaron acentados algunos de los propósitos que se planteó el grupo, como "fomentar la creación de un nuevo público de teatro legítimo, aprovechar la experiencia de los teatros experimentales de México que fracasaron por falta de continuidad a que sus actividades se vieron sujetas" por su dependencia a una institución. Además pretendía ser "el primer paso hacia una escuela teatral" y buscaba que sus programas se ajustaran a un nivel de calidad, al presentar las mejores obras mexicanas y del teatro universal. El repertorio se integró con doce textos de autores extranjeros (Anton Chejov, George Bernard Shaw, Jules Romains, Arthur Schnitzler, Eugene O'Neill, Eliot, Jean Cocteau, Coward y George Kelly) y ocho mexicanos (Carlos Díaz Dufoo, Víctor Manuel Díez Barroso, Aurelio Galindo, Xavier Villaurrutia y Rodolfo Usigli).¹⁰

La temporada se planeó para ser presentadas veinticuatro obras en un acto; dos cada semana durante tres meses. Así, al iniciarse marzo, el cine Rex, una vez terminadas sus funciones cinematográficas, abrió sus puertas a las 23:30 horas al grupo de Media Noche, de ahí su nombre.

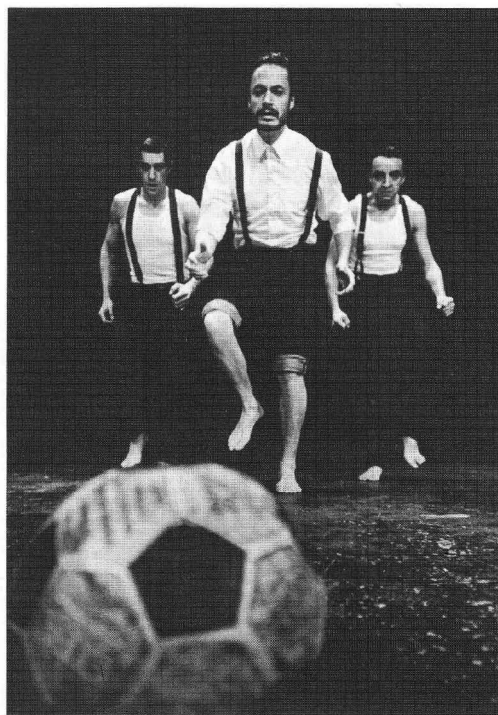

Foto: Ileri de la Peña

El otro exilio, 1992. Una reflexión existencialista de la realidad.

El comentarista Icaza del periódico *El Redondel* anotó lo siguiente sobre la noche del estreno:

Todo distinto, todo nuevo, todo original. ¿Qué los espectáculos nocturnos de México comienzan a hora más o menos temprano, para terminar a la media noche? Pues este se inicia precisamente cuando los otros acaban.

¿Qué los programas siempre se han hecho en tinta oscura y en papel blanco? Pues aquí se hacen al revés. ¿Qué el diccionario de la lengua a "la que representa en el teatro" el nombre de actriz? Pues aquí se llama a Clementina Otero "actor huésped"... Todo distinto, todo nuevo, todo original. Hasta el público

Arde Pinocho, 1979. Otra propuesta para el teatro popular en México.

en medio de la confusión del momento confundíase todo, las clases sociales, los temperamentos, los sexos inclusive...

[En las obras presentadas *La pregunta del destino* de Arturo Schnitzler y *Ha llegado el momento* de Xavier Villaurrutia, se destaca el desempeño de] José Crespo quien matiza, aunque exagerando la naturalidad; Rodolfo Landa actúa discretamente a la par que Clementina Otero y Josette Simo en su deseo de "pronunciar" prodiga las "ces" y las "zetas" con una generosidad extraordinaria.

Impecable la escena, plausible el esmero con que han sido ensayadas las obras. Muy loable la suspensión de la molesta "concha"... Anoche las opiniones fueron muy diversas. Mientras algunos celebran en México la implantación del Teatro de Media Noche otros decían: No vale la pena la desvelada.¹¹

Una semana después, el 9 de marzo, fueron presentadas al público *A las siete en punto* de Neftalí Beltrán¹² y *Episodio* de Schnitzler.¹³ El 23 del mismo mes se presentaron *Vacaciones*, del propio Usigli¹⁴ y *Encienda la luz* de Marco Aurelio Galindo.¹⁵ El día 30 se exhibió *Los diálogos de Suzette* de Luis G. Basurto.¹⁶ Al siguiente mes, el día 13 de abril, fueron las últimas presentaciones de teatro de Media Noche con *Si encuentras*, de George Kelly¹⁷ y *Vencidos* de George Bernard Shaw.¹⁸

Entre la gente que colaboró con Usigli cabe mencionar como asistentes de dirección a Ignacio Retes y Lucille Bowling; como escenógrafos Dorothy Bell y Henry Altner y como vestuarista Charly Vázquez. En varios

de los montajes aparecieron en escena pinturas de Diego Rivera, Francisco Mus, Silvia Vandeira y fotografías de Lola Álvarez Bravo. La publicidad corrió a cargo de Neftalí Beltrán, también tuvo difusión en la XEQ. A pesar de ello y como si la fatalidad persiguiera a este tipo de grupos, se había mencionado en los primeros programas, aprovechar la experiencia de los fracasos de otros grupos; este nuevo experimento usigliano no sobrevivió más allá de mes y medio, a pesar de no depender

de institución alguna. En este sentido habría que destacar el hecho, Usigli pensó que la dependencia de alguna institución oficial era lo que no permitía el desarrollo de los grupos. Teatro de Media Noche fue independiente y tampoco pudo subsistir sin los medios requeridos. En una posterior entrevista se queja de la impaciencia del público y por no estar tan familiarizado con obras en un acto. Sea lo que fuere, el fracaso se hizo sentir.

Sin embargo, habría que destacar otras cuestiones en esta propuesta usigliana: una, el repertorio, según Usigli, fue integrado principalmente con comedias y fue de tal variedad que favorecía el ejercicio de habituar con este tipo de obras tanto a actores como a espectadores; otro punto es el hecho de que los actores trabajaron disciplinadamente y sin pago durante los ensayos, además, varios de esos actores fueron fruto del trabajo realizado con Usigli tanto en Teatro de Media Noche como previamente, tal el caso de Carlos Riquelme.¹⁹

De igual manera que otros grupos, anteriores a Teatro de Media Noche, hizo desaparecer la concha del escenario, según el director, "para fomentar la memoria de los actores y despertar su curiosidad hacia la cultura dramática".²⁰ También hay que resaltar que para llevar a cabo las representaciones se desecharon los grandes espacios escénicos. Por el contrario, se utilizó un espacio pequeño y un horario novedoso. Quizá en ese tiempo este atrevimiento estuvo acorde con los tiempos que corrían, dentro de ese espejismo modernizador, la ciudad al internacionalizarse también se convertía en una metrópoli, ¿por qué no tener entonces espectáculos teatrales en la trasnoche? ■

Notas

¹ Salvador Novo recuerda al respecto: "En el solárium de la YMCA, grupos inusitados de españoles exhiben sus peludos cuerpos, ignoran a gritos los letrados que recomiendan SILENCIO a los alagartados nativos a que se han sumado sin mezclarse con ellos; llenan los cafés del centro, vagan en grupos pintorescos por el Paseo de la Reforma, alegan en voz alta, persiben resignados la irreconciliabilidad de su carácter con el callado, mustio, discreto carácter de los coterráneos de un Ruiz de Alarcón que no toleraba el caudaloso Lope —y viceversa." S. Novo, *La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas*, pp. 479-480.

² José E. Pacheco, "Prólogo" a *La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho*, pp. 14-15.

³ *Ibid.*

⁴ Entre otras obras el grupo presentó *Good bye again* de Allan Scott, George Haight (3 agosto 1939) bajo la dirección de Fernando Wagner con Annelies Morgan, Edward Binns, Jack Morahan, George Emerson, Vicky Ellis, Waldeen Falkenstein, Ellis Williams, Tomme Jackson, Clifford Carr, Atton Summers G., Edward Erard, Billy Frier.

⁵ "Lumiére dice..." en *Jueves de Excelsior*, 6 jun. 1940, p. 8.

⁶ Estrenada el 5 de agosto de 1940, dirigida por Fernando Wagner con Marta de Vallarta, Jeanne Washburne, Annelies Morgan, Jocelyn Burke, Rickey Austin, Eduardo Noriega, Paul R. Brenke, como escenógrafo Harry Altner.

⁷ "Lumiére dice..." en *Jueves de Excelsior*, 21 nov. 1940, p. 8.

⁸ Véase: "Lumiére dice..." en *Jueves de Excelsior*, 14 nov. 1940, p. 32. Temporada en Bellas Artes. Isabela Corona va hacer el papel de Anna Christie en teatro Panamericano.

"Lumiére dice..." en *Jueves de Excelsior*, 28 nov. 1940, p. 24. Por estrenarse el próximo 30 de nov. Anna Christie, en Bellas Artes, dirección Fernando Wagner, actores; Isabela Corona, Arturo de Córdova y Stella Inda. "Teatro de cámara en Bellas Artes" en *Jueves de Excelsior*, 5 dic. 1940, p. 24.

⁹ "Teatros" en *El Ilustrado*, núm. 2, 19 dic. 1940, p. 10.

¹⁰ "El Teatro de Medianoche", en *Letras de México*, núm. 18, vol. II, 15 jun. 1940, p. 9.

¹¹ Cfr. Pablo Prida Santacilia, ...*Y se levanta el telón, mi vida dentro del teatro*, México, Botas, 1960, pp. 287-289.

¹² Los actores fueron: Mario Ancona, Teresa Balmaceda, Juan José Arreola, Celia Carmona, Luis Felipe, Emma Fink y Cristian Rivas.

¹³ Con los actores: Víctor Velázquez, Carlos Riquelme y Josette Simo.

¹⁴ Con José Elías Moreno, Urruchúa, Josette Simo, Ignacio Retes, Federico Ochoa y Emma Fink.

¹⁵ Víctor Urruchúa, Luis Felipe, Ernesto Ramírez, José Elías Moreno y Eduardo Noriega fueron los actores.

¹⁶ El elenco se compuso por: Emma Fink, Mary Barquín, Teresa Balmaceda, Juan José Arreola, Carmen Peré, Ernesto Ramírez, Josette Simo, Rafael Beltrán, Mario Ancona y Mario Treviño.

¹⁷ Conformaron el elenco: César Garza (actor huésped), Carmen Peré y Carmina del Llano.

¹⁸ Con Josette Simo, Neri Ornelas, Carmen Peré y Cesar Garza (actor huésped).

¹⁹ Al respecto un cronista dice: "alentado por Rodolfo Usigli, [Teatro de Media Noche] va mostrando nuevos valores escénicos y ensayos de comedias mexicanas", en el teatro Rex. En, "Reflectores y lentejuelas" en *Jueves de Excelsior*, 14 mar. 1940, p. 12.

²⁰ "El teatro de Medianoche", en *Letras de México*, núm. 18, vol. II, 15 jun. 1940, p. 9.

²¹ Fernando Mota, "Proscenio" en *México al día*, núm. 278, 1 ago. 1940, pp. 7-6.

—, *La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho*, compilación y nota preliminar José Emilio Pacheco, México INAH-CNCA, 1994, 677 pp. (Col. Memorias mexicanas).

Hemerografía

—"Lumièrre dice..." en *Jueves de Excelsior*, 6 jun. 1940, p. 8.

—"Lumièrre dice..." en *Jueves de Excelsior*, 21 nov. 1940, p. 8.

—"Lumièrre dice..." en *Jueves de Excelsior*, 14 nov. 1940, p. 32.

—"Lumièrre dice..." en *Jueves de Excelsior*, 28 nov. 1940, p. 24.

—MOTA, Fernando, "Proscenio" en *México al día*, núm. 278, 1 ago. 1940, pp. 7-6.

—"El teatro de Media Noche", en *Letras de México*, núm. 18, vol. II, 15 jun. 1940, pp. 9-10.

—"Teatro de cámara en Bellas Artes" en *Jueves de Excelsior*, 5 dic. 1940, p. 24.

—"Teatros" en *El Ilustrado*, núm. 2, 19 dic. 1940, p. 10.

Archivo programas de mano, CITRU (secc. Bellas Artes)

Núms. 114, 115, 116, 117, 2705 y otros sin numeración.

Fuentes consultadas

—FUENTES IBARRA, Guillermina y Sonia León, *Contexto histórico y espectacular 1930-1952*, inédito, 1993, 98 pp.

—MAGAÑA ESQUIVEL, Antonio, *Medio siglo de teatro en México, (1900-1961)*, México, INBA, 1964, 173 pp.

—MEYER, Lorenzo, "La encrucijada" en *Historia general de México* t. 2, 3a. ed., México, El Colegio de México, 1981, pp. 1273-1355.

—y Héctor Aguilar C., *A la sombra de la Revolución mexicana*, 4a. ed., México, Cal y Arena, 1990, 313 pp.

—Novo, Salvador, *La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas*, compilación y nota preliminar José Emilio Pacheco, México, Empresas Editoriales, 1964, 741 pp.