

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

CITRU Centro Nacional
de Investigación
Documentación e
Información Teatral
Rodolfo Usigli

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro

Cómo citar este documento: Fuentes Ibarra, Guillermina, "Tres creadores teatrales en 1940, Seki Sano, Rodolfo Usigli y Fernando Wagner". *Investigación Teatral: Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, no. 8, julio-diciembre de 2005, pp. 133-141.

Descriptores Temáticos (palabras clave):

Sano, Seki, 1905-1966 - Biografía. Usigli, Rodolfo, 1905-1979 - Biografía. Wagner, Fernando, 1906-1973 - Biografía. Teatro - México - Historia - Siglo XX. Teatro mexicano (1940).

TRES CREADORES TEATRALES EN 1940, SEKI SANO, RODOLFO USIGLI Y FERNANDO WAGNER

Guillermina FUENTES

Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli-INBA

Hace algunos años, al acercarme al estudio de algunas agrupaciones, observe que sobresalen tres figuras en el campo teatral de los años cuarenta: Rodolfo Usigli, Fernando Wagner y Seki Sano. Este año, en el homenaje por el centenario de su natalicio, un proverbio se me hizo recurrente: *Uno sabe donde nace pero no donde va a morir*.

Entre 1905 y 1906, cada uno de los creadores teatrales nacieron en tres diferentes continentes: Asia, Europa y América. Los senderos de la vida los reunieron en México. No fueron amigos entrañables; es más, entre ellos hubo diferencias por sus posturas artísticas y seguramente políticas. A pesar de ello y desde diferentes bastiones fueron impulsores del moderno teatro mexicano.

Uno. La infancia y la formación teatral

En el lejano puerto chino de Tsientsin, entonces concesión japonesa, el 14 de enero de 1905, nació Seki Sano, primer hijo del médico Torata Sano y Shidzuko Gotoo. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en una escuela de la misión francesa marista y en una bilingüe inglesa. Casi para finalizar ese mismo año, en la ciudad de México, el 17 de noviembre nació Rodolfo Usigli, hijo de Carlota Wainer de origen polaco y de Alberto Usigli italiano, quien murió dejando huérfanos a sus cuatro hijos de edad temprana. También en noviembre pero del año siguiente, en 1906, el día 7, en la ciudad Götinga de la región de Sajonia nació Fernando Wagner.

Podemos imaginarnos a tres niños jugando al teatro en diferentes lugares del mundo. Uno en Asia, viendo y participando muy entusiasmado en las obras teatrales occidentales, a pesar de la artritis tuberculosa que padecía en su pierna izquierda; al pequeño Rodolfo haciendo vivir sus títeres en el patio de una sencilla vecindad de la calle de San Juan de Letrán,¹ re-

1 La vecindad estaba ubicada en el predio que años después albergó el Cine Teresa, en la calle de San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas. A

presentando las pequeñas piezas del repertorio de Vanegas Arroyo, entonces bastante accesibles en los estanquillos por unos cuantos centavos;² y al muchacho rubio de ojos claros gozando de las escenificaciones que también realizaba con sus títeres.

La formación educativa de Seki Sano combinó el código moral tradicional de Confucio: de servicio a la causa pública con la mentalidad occidental moderna racional y científica centrada en el individuo (Tanaka, 1996: 8). Su asistencia a ese tipo de escuelas, además de asomarlo a las culturas europeas y su literatura dramática, desarrollaron su habilidad políglota. En 1922 ingresó a la Escuela Superior de Urawa, donde se inició en el teatro. Su interés fue tal que al año siguiente, junto con varios compañeros, fundó la Asociación de Estudios Teatrales. Por ese tiempo descubrió el rostro opresor del Estado y se vinculó con personas del Partido Comunista Japonés

Hacia 1926 siendo estudiante de Derecho de la Universidad Imperial de Tokio debutó como director en el Teatro de Maleta y declaró su intención de apropiarse del método de Vsevolod Meyerhold. A lo largo de su vida, su actividad artística estuvo íntimamente ligada a la política, lo cual lo llevó varias veces a ser perseguido y encarcelado en Japón y a la consiguiente censura de sus obras. Hacia 1932, ante el hostigamiento y persecución del gobierno japonés, se refugió en la entonces Unión Soviética donde permaneció hasta 1937. Ahí se acercó a los maestros Meyerhold y Stanislavski, de quienes aprendió sus técnicas teatrales. Durante este tiempo fue no sólo un activo militante de izquierda, sino estudioso en el Laboratorio de Investigación Teatral de Meyerhold fungiendo como asistente de éste. Como tal desarrolló un método de registro y de análisis del creador ruso. También, realizó investigaciones sobre las puestas en escena que Stanislavski había presentado durante los años veinte.

En el otro lado del mundo, durante la infancia y adolescencia de Rodolfo Usigli, época de carencias, la figura materna fue de enorme y benéfica influencia. La madre tuvo el ingenio para inculcar en sus hijos la necesidad de superarse por medio del estudio y de las actividades artísticas e intelectuales. Debido a los insuficientes recursos económicos, Usigli sólo pudo terminar sus estudios primarios, por lo que se vio en la necesidad de trabajar como taquígrafo en español e inglés. Sin embargo, esto no fue un

2 José Emilio Pacheco, *op cit.*, p. 9.

obstáculo para su ser autodidacta. Tiempo después, en 1923, estudió en la Escuela Nocturna de Música y Declamación anexa al Conservatorio Nacional que era una institución destinada a la educación estética para obreros y empleados. Se inició en el periodismo en la revista popular *El Sábado* donde hacía crónicas en verso, epigramas en prosa, reseñas y entrevistas teatrales. También estudió francés y se vanagloriaba de hablarlo y escribirlo mejor que sus privilegiados compañeros que lo habían aprendido de niños. En uno de sus escritos, Usigli cuenta que antes de cumplir los veinte años, en 1926, había declarado ya su intención de escribir teatro. Hacia 1930 se acercó a las tertulias del grupo Contemporáneos. En un México donde las élites económicas y culturales iban asumiendo patrones anglosajones, Usigli descubrió las obras e ideas de George Bernard Shaw. “El realismo no es ilusionismo escénico”, frase de su admirado Shaw, lo marcó a fuego pues a decir de José Emilio Pacheco, mediante esa concepción del realismo trató de enjuiciar a la sociedad, plantear los problemas de la vida moderna, atacar la hipocresía y los convencionalismos de la clase media y también introducir una verdadera discusión en diálogo.

Fue en 1931 cuando terminó de escribir su primera obra, *El apóstol*³, a la que siguieron sus tres *Comedias Impolíticas: Noche de estío* (1933-1935), *El presidente y el ideal* (1935) y *Estado de secreto* (1935). Un acontecimiento importante en su vida sucedió en 1937 cuando la compañía de María Tereza Montoya, representó en el Palacio de Bellas Artes, su comedia *Medio tono*, escrita ese mismo año. Dos años después, en 1939, la Compañía de comedias de las hermanas Blanch le estrenó *La mujer no hace milagros*. Durante estos años, además de escribir teatro —16 obras antes de los 35 años— fue profesor en varias escuelas y facultades de la Universidad Nacional. Entre 1935 y 1936, estuvo becado en la Universidad de Yale, estancia que compartió con su amigo Xavier Villaurrutia. También en 1936, dirigió la Oficina de Prensa de la Presidencia y, para 1938, se había convertido en Jefe de la Sección de Teatro del Departamento de Bellas Artes. Escribió, además, en 1932, un libro de historia llamado *México en el Teatro* y otro sobre teoría dramática titulado *Itinerario del autor dramático*. En 1937 crea la archiconocida obra *El Gesticulador* y durante toda su vida, un libro de poemas, un diario de trabajo, prólogos y

3 Aunque en 1929 se acercó a los problemas del autor dramático con la obra *Quatre Chemins* escrita en francés.

epílogos a sus obras. Tradujo a Tomas S. Eliot, publicó muchos artículos y entabló polémicas cuyo tema principal era el teatro mexicano.

Mientras tanto, en Alemania, Wagner —de 19 años— descubre su gran deseo por dedicarse al teatro. Fue éste un anhelo que comunicó a su padre y de quien recibió un rotundo no. A pesar de la negativa decidió seguir adelante con su vocación, viajó a Berlín e ingresó a su Universidad para estudiar Ciencias y Artes Teatrales. Durante este periodo fue alumno de *Max Reinhardt* y *Leopold Jessner*⁴, entre otros profesores, y trabajó como actor en varios teatros del Estado. Ante las penurias personales padecidas por la falta de recursos económicos, regresó a la casa familiar. El padre, intentando alejarlo del teatro, lo envió a México para encargarse del patrimonio familiar: la Casa Wagner y Levien, empresa fundada por su abuelo Don Agustín hacia mediados del siglo XIX.⁵

Lejos de la vigilancia y presión familiar se vinculó con el círculo teatral mexicano y pudo desarrollar su vocación. Hacia 1934 empezó a impartir el Curso práctico teatral en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México. Para 1935, se había introducido de lleno al ambiente teatral de la ciudad de México. De acuerdo con una nota periodística, Wagner había realizado un trabajo con alumnos de la Universidad en el local del Teatro Orientación.

En el Teatro Orientación [...] la obra de Evreinoff y *El viajero del amor* de Paul Morand, culminaron con sus representaciones en este teatro. Trabajaron en la obra dependientes de la Facultad de Filosofía y Bellas Artes de la Universidad Autónoma, que dirige el profesor Wagner [...] la representación tenía que resultar algo digna del adelanto de sus alumnos y alumnas [...] (*El Ilustrado*, 1935: 20).

Igualmente, la investigadora Josefina Brun, registra que ese mismo año, con un grupo de estudiantes universitarios, Fernando Wagner puso en escena la obra *Bunburry o la importancia de ser formal* de Oscar Wilde (Brun, 1988: 159-171) y más tarde por el tricentenario de la muerte de Lope de Vega presentó en el Palacio de Bellas Artes *Peribañez y el comendador de Ocaña* (Wagner, 1992: 47).

Entre 1935 y 1939, Fernando Wagner viajó a Estados Unidos, visitó varias universidades donde dio a conocer la poesía moderna alemana,

4 Aimée Wagner, *Fernando Wagner (1906-1973)*, documento mecanoscrito, archivo personal de A. Wagner.

5 La Casa Wagner y Levien, fue la primera tienda especializada en instrumentos musicales y en editar música.

regresó a México para participar en numerosos recitales poéticos que le brindaron un gran prestigio como declamador y, también, específicamente en 1936, dirigió y actuó en la obra *Wen der hahn krät* (Cuando el gallo canta) de August Hinrichs (*Ibíd.*). Hacia fines de 1938 y principios de 1939, viajó nuevamente a Chicago para sustentar varias conferencias sobre México. Fue entonces cuando conoció a los dirigentes del grupo de Teatro de Chicago (Federal Theatre Staff for Chicago), sociedad patrocinada por el gobierno de Estados Unidos de América (EUA). De 1939 a 1943 dirigió Teatro Panamericano.

Dos. México

Podemos advertir que desde 1934, con la llegada de Wagner a México, encontramos ya a dos de los creadores homenajeados: Usigli y el ya mencionado. Por su lado, Seki Sano, después de un periplo por Checoslovaquia y París en el año 1938, llega a Nueva York donde fue detenido por intervención del gobierno japonés. No obstante, con el apoyo del Comité de Libertades Civiles, consiguió su admisión a los Estados Unidos por seis meses. Ahí conoció al pintor Rufino Tamayo a quien pidió fuera su intermediario con Celestino Gorostiza, entonces Jefe del Departamento de Bellas Artes, para que le consiguiera la oportunidad de venir a México. Finalmente llega en 1939, donde radica desde entonces hasta su muerte en 1966. Recién llegado participa en la fundación de Teatro de las Artes. Para 1940, el campo teatral de la ciudad de México se ve enriquecido con la presencia de estos tres artistas. Todos, por distintos caminos y con maestros de diferentes tendencias artísticas, gozaron y sufrieron las mieles y desdichas de la actividad elegida, pelearon por tener su lugar y lo consiguieron; los tres fueron promotores del moderno teatro mexicano y maestros de nuestros ahora viejos y sabios maestros.

Ya instalado en la ciudad de México Seki Sano llevaba a cabo su primer ensayo de escuela en el Teatro de las Artes, formando un nuevo tipo de actores donde los pilares de la misma eran las enseñanzas de sus maestros Stanislavski y Meyerhold. También incidió en la configuración arquitectónica del foro teatral proponiendo que tuviera unas salientes en ambos extremos del proscenio. Convenció a los dirigentes del SME, que entonces estaban construyendo su nuevo edificio sindical en el estilo funcionalista, que dichas salientes tenían la función de acercar al público con

los actores. Fue hasta el año siguiente cuando mostró su dirección escénica en *La Coronela*, mítica coreografía de Waldeen, y en la adaptación que hizo al lado de su asistente Ignacio Retes de la novela *La rebelión de los colgados* de Bruno Traven.

Mientras tanto, Usigli realizaba la temporada del Teatro de Medianoche donde estrenó su obra *Vacaciones I*. Con ella pretendía demostrar que se podía hacer teatro fuera de las instituciones oficiales. Y, aún más, estrenó obras de autores mexicanos en mayor número que de los extranjeros, aunque su programa indicaba lo contrario. La temporada terminó siendo un fracaso; para Usigli quedó como otro mal recuerdo que lo hizo sentirse incomprendido.

En tanto, Wagner continuaba con su empresa Panamerican Theatre cuya primera temporada había sido en 1939. Para la segunda, en 1940, presentó en el palacio de Bellas: *Mexican Mural* de Ramón Naya, *Boys meets girls* de Sam y Bell Spewack, *Night must fall* de Emlyn Williams y *Ashes of dreams* (Escombros de sueño) de Celestino Gorostiza. En éste lapso, para el impulsor de Teatro Panamericano, fue claro que debía dirigirse de manera más directa al público de habla inglesa, residentes y turistas, al presentar ese tipo de obras.

Epílogo

I. En los años cuarenta, Rodolfo Usigli escribió *Corona de sombra* (1943), fue crítico de teatro de la revista *Hoy*, escribió su novela *Ensayo de un crimen* (1944), vio el estreno de sus obras *La familia cena en casa* (1943) con la compañía de Anita Blanch en el Ideal, *Otra primavera* (1945) en Teatro de México, *El gesticulador* (1947) en el Palacio de Bellas Artes y *Medio tono* (1949). Además, al lado de Fernando Wagner y Enrique Ruelas, fue fundador de la carrera de Literatura Dramática de la Universidad Nacional.

En la década siguiente conoció de nuevo el éxito. En 1950 fueron estrenadas *Noche de estío* por Teatro Mexicano Contemporáneo y bajo su propia dirección, y *Los fugitivos* por la Compañía Mexicana de Comedias de Prudencia Grifell. Al año siguiente, José de Jesús Aceves estrenó *El niño y la niebla*, *Función de despedida* (1952) y *Un día de estos* (1954). En 1955 Aceves repuso *La mujer no hace milagros* en el Teatro del Caracol. Durante la década de los cincuenta, Usigli no sólo cosechó éxitos, sino,

también, fue centro de la polémica, sobre todo, por *Jano es una muchacha* estrenada en 1952, obra que provocó gran escándalo y por la cual Usigli fue acusado de inmoral por la Liga de la Decencia.

A partir de 1956 y hasta 1971 fue parte del servicio diplomático del gobierno mexicano, primer ministro en Líbano y después embajador en Noruega. Pese a la distancia, Usigli continuó escribiendo y publicando. De esa época son, entre otras, sus obras antihistóricas: *Corona de fuego* (1960) y *Corona de luz* (1963) y las ediciones de sus dos primeros volúmenes de su *Teatro completo* (1963 y 1966). Al jubilarse como embajador y de regreso en México (1971), Luis Echeverría, su antiguo alumno, le pidió se hiciera cargo del Teatro Popular de México (1972-1975) en donde vio el estreno de su obra *Las madres* (1973) y el *reprise* de *El Gesticulador*. En 1972 le fue otorgado el Premio Nacional de Letras. A lo largo de su vida, ocasionalmente, fue actor y director. Murió en la ciudad de México el 18 de junio de 1979.

II. Seki Sano, en 1942, dio clases en los Estudios Churubusco para actores de cine. En 1945, por ser comunista, el gobierno de Estados Unidos le suspendió la emisión de una visa que había solicitado. En 1948 al lado de un grupo de directores y gente del ámbito teatral fundó la Asociación Nacional de Teatros Experimentales y junto con la directora Luz Alba constituyó el Teatro de la Reforma. Durante su estancia en México dirigió casi treinta obras, fundó varias escuelas propias e impartió cursos en la Escuela de Teatro del INBA, de la ANDA y en el Centro Deportivo Israelita. En varias ocasiones viajó a distintos países de Iberoamérica para impartir conferencias, cursos, o bien fundar instituciones de artes escénicas para la formación de actores teatrales y de televisión como ocurrió en Colombia durante 1955 y de donde fue expulsado meses después por su militancia comunista. Murió en la ciudad de México el 29 de septiembre de 1966.

III. Fernando Wagner, a lo largo de la década de los años cuarenta, colaboró en varias ocasiones en las temporadas de teatro para niños. En 1942, al lado del profesor Enrique Ruelas formó el primer grupo preparatorio que se presentó en el palacio de Bellas Artes con las obras *Contigo pan y cebolla* de Manuel Eduardo de Gorostiza y *A ninguna de las tres* de Fernando Calderón. Al año siguiente fue director escénico de la ópera *Fidelio*

de Beethoven durante la temporada de Opera Nacional. En 1947 decidió optar por la nacionalidad mexicana. Para 1948 llevó a escena la obra *Judith* de Friedrich Hebbel con alumnos de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. De acuerdo con Aimeé Wagner (1992) esta escenificación resultó innovadora ya que fue la primera vez que en el palacio de Bellas Artes se utilizó el foso de la orquesta para la salida de actores. Al año siguiente, en 1949, asumió la cátedra de Técnica Teatral Superior cuando la Facultad de Filosofía y Letras fundó una sección de Teatro dependiente del Departamento de Letras. En esta tarea docente estuvo acompañado por Rodolfo Usigli⁶, maestro de Historia del Teatro Universal y Teoría Dramática, y Enrique Ruelas, profesor del curso Técnica Teatral. Este acontecimiento que los reunió ha llevado a considerarlos como los fundadores del actual Colegio de Literatura dramática y Teatro de la Universidad Nacional. En 1957 obtuvo el grado de maestro en la UNAM. Como docente también lo fue en la Escuela de Arte Teatral del INBA, en la Escuela de Arte para Trabajadores de la SEP, en la ESIME del Instituto Politécnico Nacional y en la Escuela Superior de Guerra. Publicó tres libros: *Poesía alemana desde Rilke*, *Teoría y técnica teatral* y *La televisión*.

Su tarea principal como artista fue la de director escénico, teatral y televisivo. Montó obras de autores extranjeros y mexicanos: *La locura de los ángeles* (1957), *El escándalo de la verdad* (1960) y *Cada quien su vida* de Luis G. Basurto; *Rosalba y los llaveros* (1961) y *La danza que sueña la tortuga* (1962) de Emilio Carballido; *Debiera haber obispos* (1961) de Rafael Solana; *El color de nuestra piel* (1962) de Celestino Gorostiza; *Las cosas simples* (1963) de Héctor Mendoza y *Juego peligroso* (1965) de Xavier Villaurrutia. Para la televisión coordinó, en 1953, el programa de corte cultural *Cita con el arte*. En un accidente automovilístico perdió la vida el 19 de octubre de 1973.

Con estas humildes palabras y modestas semblanzas recordamos a tres grandes creadores teatrales. Salud.

Bibliografía y hemerografía

Boletín Citru (1983), México D.F., núm. 1 oct-dic, pp. 9-10.

6 En una semblanza biográfica de Rodolfo Usigli, este hecho se registra en 1947 y se dice que impartió los cursos de Historia del Teatro y Análisis y composición del drama. (*Boletín Citru*, México D.F., núm. 1 oct-dic 1983, pp. 9-10)

Brun, Josefina (1988). "El teatro universitario de la UNAM", en *Escenario de dos mundos, inventario teatral de Iberoamérica*, t. 3, Centro de Documentación Teatral, Madrid, pp. 159-171

El Ilustrado, México D.F., 9 may. 1935 p. 20

Wagner, Aimeé (1992), "Fernando Wagner", en *Escénica*, nueva época, México D.F., núm. 12, jul-ago, p. 47.