

MÉXICO EN EL TEATRO DE RODOLFO USIGLI,

OCHENTA AÑOS DESPUÉS¹

Guillermo Schmidhuber de la Mora*

En 1932 Rodolfo Usigli seleccionó como título de su primer libro *México en el teatro* porque no encontraba suficiente fundamento para lograr titularlo “Teatro mexicano”, porque ese gentilicio aún no había sido merecido por la escena mexicana. Con la creación de *El gesticulador* en 1938, Usigli fundó el teatro que hoy calificamos de “mexicano”, porque integró las tres corrientes que pervivían simultáneas y paralelas antes de esa fecha: la corriente tradicional de raigambre española dirigida mayormente a la clase media; la corriente mexicanista de carpa y espectáculo popular principalmente exitosa para la clase baja; y la corriente vanguardista de raigambre europea cuyo público era la clase alta. A partir de esa fecha nuestro país pudo decir que teníamos “teatro mexicano”, con actores, directores, escenógrafos y dramaturgos mexicanos que creaba un teatro hegemónico. Hoy han pasado ochenta años desde la publicación de ese libro y pudiéramos preguntarnos, ¿A partir de qué fecha contó el teatro mexicano con labores críticas?

Para estudiar el *corpus* crítico dedicado al teatro en México, pudiera ser integrado en cuatro etapas para mejor comprensión:

- 1) El cronismo teatral: durante el siglo XIX los cronistas de espectáculos aportaron la mejor fuente de información del teatro. Este periodo termina en 1831. Sobresalen varios escritores notables que actuaron como críticos de la escena: Guillermo Prieto escribió bajo el seudónimo de “El Apuntador” y Manuel Payno bajo el de un modesto “yo”. Hay que citar al cubano José Martí, quien publicó comentarios en sus estancias en México y fue cofundador de la Sociedad Alarcón, 1876. El poeta Luis G. Urbina frecuentó la crónica teatral entre 1883 y 1924. También incluye

* Autor dramático e investigador teatral. Universidad de Guadalajara.

¹ Rodolfo Usigli, *México en el teatro*, México, Imprenta Mundial, 1932.

- a Enrique de Olavarría y Ferrari (1895) y el libro que Marcelino Dávalos publicó *Monografía del teatro* (1916).
- 2) Aparición de la crítica teatral integrada a la literaria. Lugar especial tienen las excelentes historias de la literatura mexicana escritas por Julio Jiménez Rueda (1928, 1934 y 1946) y por Carlos González Peña (1929). Los tres críticos sobresalientes de este periodo, Armando de María y Campos, Francisco Monterde y Antonio Magaña Esquivel, cuyos textos son insustituibles para comprender el teatro mexicano de las primeras décadas del siglo XX. Numerosos prólogos y artículos de Margarita Mendoza López, Celestino Gorostiza y Luis G. Basurto aportan información y apuntan valiosos tanteos críticos. La historia más importante del teatro mexicano publicada hasta hoy por un mexicano es indudablemente *México en el Teatro* (1932) de Rodolfo Usigli, con una exposición integral del fenómeno teatral que incluye tanto el texto como el espectáculo escénico, pero que es anterior al advenimiento del teatro mexicano moderno. Además, destaca Xavier Villaurrutia con *Textos y Pretextos* (1940), colección de ensayos críticos que incluye varios sobre el teatro.
 - 3) Un *corpus* crítico teatral especializado escrito por críticos extranjeros, principalmente norteamericanos, con libros y artículos de profesionales poseedores de un entrenamiento académico, pero carente de un aparato crítico. Destacan los estudios de: Anna L. Oursler, *El drama mexicano desde la revolución hasta el año de 1940*, 1947; Willis Knapp Jones, *Breve historia del teatro latinoamericano*, 1956; Ruth S. Lamb, *Breve historia del teatro mexicano*, 1958, y *Bibliografía del teatro mexicano del siglo XX*, 1962 (la primera en colaboración con Magaña Esquivel); Giuseppe Bellini, *Teatro messicano del noveciento*, 1959; Carlos Solórzano, *Teatro latinoamericano del siglo XX*, 1961; Agustín del Saz, *El teatro hispanoamericano*, 1963; Knapp Jones, *Behind Spanish American Footlights*, 1966; Frank Dauster, *Historia del teatro hispanoamericano*, 1966 y 1973; John B. Nomland, *Teatro mexicano contemporáneo*, 1967. El chileno Grinor Rojo con un libro excepcional: *Orígenes del teatro hispanoamericano* (1972). Entre los numerosos estudiosos destacan: Heidrum Adler, Jacqueline Bixler, Madeleine Cucuel, Frank Dauster, John Kronik, Ramón Layera, Daniel Meyran, Kirsten F. Nigro, Carolyne Peterson de Valero, Vance Savage, George O. Schanzer, Laurietz Seda y Donald Shaw, entre otros. Algunos continúan

actualmente con sus labores críticas, paralelamente a la aparición del cuarto grupo mencionado abajo.

- 4) La aparición de una generación de críticos mexicanos poseedores de estudios doctorales especializados en el género teatral y con una labor de investigación enfocada en el teatro mexicano. Esta generación ha publicado artículos en Revistas/*Journals* indexados y en libros de largo aliento, con ópticas críticas modernas a partir de la Teoría teatral y la semiótica. Incluye a un grupo laborioso y conocedor del teatro mexicano examinado “desde dentro” y, además, con estudios del teatro hispanoamericano y mundial. Destacan: José Ramón Alcántara, Israel Franco, Antonio Escobar Delgado, Guillermina Fuentes, Armín Gómez, Alejandro Ortiz Bulle Goyri, Olga Martha Peña Doria, Octavio Rivera Krakowska, Miguel Vásquez Meléndez, entre otros.

Indudablemente la aparición de *México en el teatro* marcó el rumbo de la especialización de la investigación e inició la óptica crítica “desde adentro”, ambos derroteros reaparecieron en las labores críticas de la cuarta generación. Por primera vez, hoy se cuenta con varias revistas especializadas en teatro con balance entre texto y representación, tales como la *Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral* (AMIT) y los números sobre teatro de la revista *Tema y variaciones de literatura* de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. La celebración del centenario de Usigli en 2005 contó con un programa coordinado por Rodolfo Obregón Rodríguez, entonces director del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, de Conaculta-INBA, y produjo tres videos celebratorios con la presencia de críticos de la cuarta generación y una exposición de memorabilia usigliana en el Palacio de Bellas Artes.

Resulta irónico que *México en el teatro* fuera escrito como monografía para que Usigli solicitara una beca a la fundación Guggenheim, misma que le fue negada en más de una ocasión. Esta monografía fue elaborada como libro para presentar un panorama del teatro llevado a cabo en el espacio mexicano durante un periodo de casi cuatro siglos, con los comentarios de ilustradores acerca de los/as dramaturgos/as mexicanos principales. El título mismo encauza a pasar del concepto de “México en el teatro”, como la historia del acontecer teatral en el espacio mexicano, al del advenimiento de un teatro hegemónico e intrínsecamente mexicano:

La desorientación de un país en cualquier materia abstracta no es sino el aspecto burlado de algún arte. Significa que no hay todavía en ese país un grupo de hombres, producto de un proceso étnico acabado, capaces de dominarlo con mano segura; que la raza de ese país no es todavía un cauce resistente y severo para la corriente de ese arte [...] La expresión teatral vendrá cuando tenga absolutamente razón de ser, cuando tenga algo que expresar.²

Al escribir Usigli este ensayo tuvo varios aciertos:

- Investigación sobre la primera representación teatral en el espacio mexicano.
- Primer texto sobre la dramaturgia de sor Juana Inés de la Cruz que hace una ponderación completa y no reduce a “teatro de encargo”.
- Interés por la dramaturgia femenina, por primera vez mostrada al citar a Isabel Angela Prieto de Landáurri como la primera mujer mexicana después de sor Juana que escribió teatro.³ Cita a varias dramaturgas con atención especial a Amalia de Castillo Ledón.
- Cita del primer intento mexicano de teatro al aire libre la puesta en 1922 de *Electra* de Hugo von Hoffmannsthal, con la compañía española de Margarita Xirgu, que resulta vanguardista no sólo por la naturaleza de la pieza, sino especialmente por ser en el parque de Chapultepec.⁴
- Primer análisis generacional de la dramaturgia mexicana. Reconocimiento de la importancia del “Teatro de Ahora”, de Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, que había sido presentado ese mismo 1932.

En el mismo mes y año del *Teatro de Ahora*, Rodolfo Usigli cierra su magistral ensayo crítico *México en el teatro* con estas palabras de tono profético: “Finalmente, el momento teatral de México no tardará mucho. Pertenece a la próxima generación sin duda. No es posible poner mayor trabajo ni mayor dolor en la herencia que para ella se está preparando, y su expresión, caudalosa y rica, habrá de

² *Ibid.*, pp. 155-156.

³ *Ibid.*, p. 82.

⁴ *Ibid.*, p. 70.

ser la expresión de este trabajo y de este dolor”.⁵ Bien pudo decir Usigli, parafraseando la expresión cesárea, *Veni, vidi, vici*: Llegué, escribí, fundé.

⁵ *Ibid.*, p. 157.