

EL TEATRO EXPERIMENTAL

ORIGEN Y ESTRUCTURA

EL Teatro Experimental es un movimiento que tiene por finalidad organizar y desarrollar todos los aspectos del arte teatral. Nació a la sombra de la Universidad en el año 1941, constituido en su totalidad por estudiantes universitarios y egresados de diferentes facultades. Como todo movimiento renovador, surgió no por el capricho de uno o varios hombres, sino para llenar una necesidad que se dejaba sentir en la vida universitaria, y, por lo tanto, en la atmósfera intelectual y artística del país entero. Tal necesidad es una manifestación especial de esa inquietud de realizarse plenamente y de buscar nuevos caminos que, desde hace varios años, se anuncia en el campo económico, político, social y en todas las demás manifestaciones de la cultura.

Examinado el panorama teatral en nuestro país, pareció evidente que el nuevo organismo debía propender al desarrollo de cuatro puntos, los que no sólo podrían producir una favorable reacción en nuestro ambiente, sino que constituirían sus objetivos permanentes. He aquí los cuatro puntos: 1.º Difusión del Teatro Clásico y Moderno; 2.º Teatro-Escuela; 3.º Creación de un Ambiente Teatral; 4.º Presentación de nuevos valores.

El Teatro Experimental nació pobre; pero su pobreza inicial fué superada por el entusiasmo de sus miembros, quienes se desvelaron por cuidar y dar forma a esta pequeña célula que ellos habían creado.

Su organización es eminentemente democrática. En consecuencia, sus principios y tácticas tienen como finalidad última servir al pueblo, entregándole con entusiasmo todas sus conquistas artísticas. Esta organización democrática ofrece los medios para apartar las viejas tradiciones y buscar nuevas normas y nuevas concepciones que estén más de acuerdo con la realidad y el desenvolvimiento material y cultural del pueblo, cuando aquéllas estorben el camino.

La estructura del Teatro Experimental da a sus miembros el derecho de elegir a sus dirigentes y, en todo momento, criticarlos, controlarlos o prescindir de ellos; les otorga igualmente participación activa en el planeamiento de principios, de tácticas y de objetivos e intervención, a través de comisiones elegidas por ellos mismos, en las directivas generales. En esta forma, todas las determinaciones de la dirección son comunicadas a la Asamblea General, que es la directiva máxima del movimiento.

Así organizado el Teatro Experimental, pronto se formó una clara conciencia de que era necesaria una estrategia precisa para que, al materializar sus principios, no sufriera el tan conocido fracaso en los asuntos teatrales chilenos.

Se presentaban dos problemas: repertorio y público. Dos problemas que había que afrontar con una auto-crítica severa y un conocimiento profundo de nuestro medio.

¿Qué obras debían ser interpretadas? Aquellas que se ajustaran mejor a la capacidad de los actores y que, al mismo tiempo, fueran de tal calidad que sirvieran de estímulo a nuestro ambiente. Es decir, obras cortas, típicas de una época y que aseguraran la buena acogida del público. En un país donde no existe una tradición teatral sólida, donde no se ha producido un gran movimiento que haya mostrado parte de las mil facetas del arte del teatro, es preciso, si se quiere crear nuevas tradiciones, nuevas normas y nuevas concepciones, dar a conocer lo más representativo de la literatura dramática universal. Y es preciso hacerlo con tino, desde lo simple hasta llegar —mientras se forma esa tradición necesaria— a lo más complejo.

Es necesario también partir de un punto en el tiempo y en el espacio, punto que hay que elegir de acuerdo con nuestros medios culturales y sin que ello signifique un marco estrecho e ineludible.

Así estructurado, con la clara visión de los problemas y de sus soluciones, el Teatro Experimental se presentó finalmente en los escenarios de Santiago.

PRIMERAS FUNCIONES

Su primera función fué una grata sorpresa para el público. En ella, se presentaron dos obras que eran una clara muestra del plan holgado que el Teatro se había propuesto: "La Guarda Cuidadosa", de Miguel de Cervantes, y "Ligazón", de Valle Inclán. Una pre-clásica, moderna la otra. Las dos representan una época y un género, las dos se prestan para ser interpretadas por actores entusiastas.

Con esta función, que alguna vez deberá citarse en la historia del teatro chileno, se colocó la primera piedra de un organismo que ha de servir al movimiento cultural de nuestro país.

Poco tiempo después, en una segunda función, se pusieron en escena tres obras cortas: Paso V ("El Deseoso de Casarse"), de Lope de Rueda; Egloga VII, de Juan de la Enzina y "El Mancebo que casó con Mujer Brava", un arreglo de Alejandro Casona sobre un ejemplo de don Juan Manuel. Se acentuó de este modo el carácter pre-clásico español del punto inicial del plan.

Pero este plan consultaba también incursiones en el teatro de otros países. Comenzó la realización de este propósito con la presentación de la farsa medioeval francesa "El Licenciado Pathelin", que constituyó uno de los mejores triunfos del Teatro Experimental.

Estas funciones se hicieron en las mañanas de los días domingos y a precios bajísimos, lo que correspondía a una táctica encaminada a solucionar el problema del público. El público había sido dividido en tres grupos: estudiantes e intelectuales, obreros y "público en general".

Por razones demasiado conocidas, los estudiantes e intelectuales son más sensibles a este tipo de manifestaciones y, por lo tanto, estaban más dispuestos a interesarse en este nuevo movimiento y a colaborar en su desarrollo. Se visitaron los liceos y las escuelas, se habló y se convenció. De este

modo, esas funciones matinales se vieron cada vez más concurridas, no sólo por estudiantes e intelectuales, sino que también por parte del "público en general".

EL TEATRO EXPERIMENTAL Y LOS OBREROS, CONJUNTO SINDICAL

Ya en el segundo año de vida del Teatro Experimental se creyó conveniente hacer llegar a los obreros su influencia cultural, presentando las obras de cuya buena realización estaba seguro. En el Teatro Santa Lucía, se hizo una función gratis a la que asistieron más de 300 espectadores. Poco después, se presentaron otras obras en el Teatro Alameda, al que asistieron los obreros con sus familias. Se contaron 1.500 espectadores. Sin embargo, la mayor parte del público estaba compuesta por los familiares de los obreros y no por los obreros mismos. Con motivo de la celebración del 1.º de Mayo de 1944, la C.T.Ch. solicitó al Teatro Experimental una función. Era verdaderamente halagador el que una institución eminentemente obrera solicitara ese concurso. Desgraciadamente, la primera función no organizada por el mismo Teatro, fracasó por inasistencia de público.

Inmediatamente se cambió de táctica y se creó el Conjunto Sindical. El objeto de esta sección del Teatro Experimental es preparar y representar en los propios locales de los sindicatos pequeñas obras que llevan un prólogo explicativo, acompañadas de breves charlas y conciertos. Tal procedimiento, que obtuvo y sigue obteniendo el resultado que se esperaba, sirve, al mismo tiempo, para agitar teatralmente a la gran masa obrera y prepararla para gustar de espectáculos más complejos y de más difícil comprensión.

El Conjunto Sindical ha cumplido hasta ahora eficazmente la labor que se le ha encomendado. Ha actuado en Sindicatos (Mademsa, Cía. de Gas, Papelera de Puente Alto, F.I.N.C., etc.), en escuelas rurales, y teatros de barrio. Su acción cultural comienza a extenderse fuera de Santiago. Las jiras a La Ligua, Putaendo y Calera son los primeros pasos en esa labor de difusión.

LAS FUNCIONES VESPERTINAS Y "EL PÚBLICO EN GENERAL"

Finalmente, era preciso atraer al "público en general", es decir, a esa clase de espectador que corrientemente no asiste a funciones matinales. Se organizaron, entonces, las funciones vespertinas del Teatro Municipal, sin que eso significara abandono de las representaciones en la mañana. También el público de la tarde acudió con entusiasmo y llenó la sala de nuestro primer coliseo.

El escenario de este teatro es el único que se presta para realizar con adecuado montaje las obras de más compleja presentación escenográfica. De esta manera, fueron puestas en escena: "El Caballero de Olmedo", de Lope de Vega; "Elsa Margarita", de Zlatko Brncic; "Un Velero sale del Puerto", de Enrique Bunster; "Otra vez al Diablo", de Alejandro Casona, y, en cooperación con la Orquesta Sinfónica y el Ballet del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile, "Sueño de una Noche de Verano", de

W. Shakespeare. En el presente año, se puso en escena la obra "Nuestro Pueblo", del autor norteamericano Thornton Wilder. Esta obra fué traducida especialmente para el Teatro Experimental por César Cecci, y su presentación ha constituido, según la crítica, uno de los más hermosos éxitos del teatro en Chile.

LA PRODUCCION NACIONAL CONCURSO DE OBRAS TEATRALES

La producción dramática chilena ha constituido y seguirá constituyendo uno de los más vivos intereses de este organismo chileno. Piensa que un movimiento teatral que no deja autores, es estéril. Cree, además, que los autores, y especialmente los futuros autores, deben conocer, para orientar su creación dramática, las mejores obras de cada época y de cada género. Dándolas a conocer, en la medida de sus posibilidades, el Teatro Experimental aporta elementos de gran utilidad para los jóvenes escritores.

Al poner en escena dos obras de autores noveles ("Elsa Margarita" y "Un Velero sale del Puerto"), el Teatro Experimental fué movido, más por la bondad de las obras, que naturalmente tienen muchos de los defectos de los que principian, por su interés en demostrar a los autores a manera de estímulo, que las obras nacionales son y serán realizadas con tanto cuidado, entusiasmo y honradez como si se tratara de un drama de Shakespeare, de Ibsen o de Lope.

La importancia concedida a la producción chilena y la resolución de alentar a los autores nacionales, cobraron nueva fuerza con un concurso de obras teatrales organizado en seguida. Este concurso, que se mantendrá anualmente, confiere el premio mayor que se ha otorgado en certámenes de esta especie: \$ 20.000. Ha sido una gran satisfacción constatar que al primer concurso se presentaron sesenta y seis trabajos.

DIFUSION TEATRAL EN PROVINCIAS. EXPOSICIONES

La difusión teatral ha sido ampliada con jiras a provincias. La primera jira se realizó a Valparaíso, en 1942. Se dió una función en el Teatro de la Universidad Santa María, y otra para estudiantes y obreros en el Teatro Victoria. Al año siguiente, se visitaron por espacio de una semana las ciudades de Concepción y Talcahuano y el centro minero de Lota. En 1944 se organizó el viaje más completo que ha hecho este conjunto: su jira al Sur de Chile. Actuó en las ciudades de Linares, Chillán, Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno y Puerto Montt. Durante veinte días, saltando de un pueblo a otro, conoció diferentes públicos, diferentes maneras de reaccionar, y logró hacer surgir en todas partes un sentimiento de optimismo y de fe en el arte. Los alumnos de las escuelas de provincias participaron también de esta forma, nueva para ellos, de difusión cultural. Y, en las mañanas, abandonando los bancos de la sala de clase, llegaban al teatro una multitud de niños, a ver y escuchar con interés y asombro las ficciones que adquirirían realidad en el escenario.

Para completar este trabajo de agitación teatral, se han realizado varias exposiciones de bocetos escenográficos. La primera se efectuó en el propio

local del Teatro, con ocasión del Centenario de la Universidad de Chile; en esa oportunidad, se expusieron no sólo bocetos, sino también fotografías, trajes, maquillaje y libros relacionados con teatro. Poco después se abrieron otras, en la Sala de Exposiciones del Ministerio de Educación, y, en el diario "El Sur", durante la segunda jira. En Mayo del presente año, el Teatro Experimental participó en una exposición que realizaron los Teatros Independientes Argentinos, y que tuvo lugar en Buenos Aires. En la actualidad, prepara una exposición retrospectiva de teatro chileno.

NUEVAS SECCIONES. CURSOS

Fácil es constatar que desde aquel 22 de Junio de 1941, día en que hizo su primera presentación, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, ha ampliado e intensificado sus actividades.

Nuevas secciones han surgido, ya por organización de actividades dispersas que era necesario centralizar, ya como medio de realización de nuevas formas. De este modo, se acaba de crear una sección de Teatro Francés y un Teatro de Títeres, que dentro de poco darán a conocer sus actividades. Existen desde hace algún tiempo, las secciones de Maquillaje, Sastrería, Escenografía, Biblioteca, Utería, Publicaciones y Propaganda. Doloroso es declarar que, por falta de local, se ha debido dejar sin efecto la creación de un teatro infantil.

Pero el Teatro Experimental no sólo ha ampliado su labor en estas diversas secciones, sino que también se ha esforzado en dar nuevas fuerzas a lo ya hecho. Así, el más cuidadoso esmero ha sido aplicado en la realización de las nuevas obras. Para colaborar a esta superación, han sido establecidos algunos cursos. Actualmente existen dentro del Conjunto Sindical y principalmente para los socios postulantes, dos cursos de interpretación. Desde hace dos años funciona un Curso de Escenografía y acaba de crearse otro de Foniología e Impostación de la Voz.

LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL TEATRO EXPERIMENTAL

¿Qué papel ha desempeñado la Universidad de Chile en el desarrollo de este movimiento teatral?

Los que en un principio integraron el Teatro comprendieron que éste debía formar parte de alguna institución cultural más amplia, la que proporcionaría el medio más adecuado a su desarrollo. No cabía duda sobre cuál era esta institución. La Universidad de Chile, de la cual procedían los organizadores de este movimiento, estaba en mejores condiciones que cualquier otro organismo para auspiciar y sostener un teatro de este tipo. La Universidad se interesó por el movimiento que surgía y decidió ayudarlo en sus primeros pasos. El Teatro contó desde entonces con una sala en la Casa Central de la Universidad. Después de algunas funciones, le fué concedida ayuda económica. Finalmente, el Teatro Experimental, fué reconocido en forma oficial como una sección de la Universidad en dependencia directa de la Rectoría.

El Ministerio de Educación, por su parte, le otorgó, a partir de 1942, una subvención anual. El Teatro Experimental, en estas condiciones, pudo continuar desarrollando sus actividades cumpliendo parte de su programa.

CRISIS ACTUAL. SOLUCIONES

Pero, hasta el momento actual, ¿ha desarrollado el Teatro todo lo que se propuso? ¿Es suficiente para su desenvolvimiento la ayuda material que ha recibido de la Universidad y del Ministerio? ¿Está en condiciones de impulsar el firme movimiento renovador que espera el teatro de nuestro país?

La franca respuesta es: No.

Pero, ¿es posible negar que aquella pequeña célula que sus miembros crearon con tanto calor y entusiasmo ha llegado a tener un lugar en la cultura nacional? ¿No ha demostrado ser un organismo vivo con sólidas probabilidades de dejar una fuerte base al teatro chileno del futuro?

Los hechos pasan a responder afirmativamente a estas preguntas. Se desprende de estas diferentes conclusiones que el teatro atraviesa por un período de crisis; e igualmente se infiere de ellas que tal crisis no surge como un reconocimiento de insuficiencia o desviación de lo anteriormente efectuado, sino como consecuencia de lo inadecuado de los medios, hasta ahora útiles, para la futura labor. La futura labor es entendida por el Teatro Experimental como una expansión en profundidad y extensión de los cuatro puntos básicos en los que se apoyó y se apoya este organismo.

Fácil es comprender que esa expansión no puede llevarse a cabo sin intensificar el trabajo. Un trabajo más intenso requiere a su vez, mayor número de personas interesadas en él, más tiempo y locales adecuados. Para que una mayor cantidad de personas dediquen más tiempo a estas actividades, es preciso que se desprenda de esa dedicación un beneficio económico. "Quien sirve al altar, debe vivir de él". Es decir, se presenta como única solución de este problema, la profesionalización del Teatro Experimental.

Pero la profesionalización será inútil y sin sentido, si la labor teatral no puede ser realizada de modo continuado por falta de salas de teatro. En consecuencia, la posesión de un teatro con los adelantos técnicos modernos es igualmente indispensable.

La mantención de una compañía profesionalizada del Teatro Experimental requiere, a su vez, una Escuela de Actores que alimente no sólo al Teatro Experimental, sino que sirva como génesis de futuras compañías profesionales.

Por consiguiente, los tres objetivos actuales que se presentan con caracteres de extrema urgencia, son: **CONSTRUCCION DE UN TEATRO; PROFESIONALIZACION DEL TEATRO EXPERIMENTAL Y ESCUELA DEL TEATRO.**

Tan necesaria es la rápida realización de estos objetivos que la Asamblea del Teatro Experimental ha acordado que toda actividad de este organismo debe estar directa o indirectamente destinada a alcanzarlos.

Con la fe y tenacidad que animó a sus miembros en las primeras luchas, combatirá también ahora por aquellas condiciones que son indispensables para su subsistencia y para la futura labor que todos esperan de este movimiento.