

PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL TEATRO EN MÉXICO

Comenzaremos por hacer un breve recorrido de la historia del teatro en México.

En la época prehispánica el teatro fue la forma de representar la adoración a los dioses y los ritos ancestrales, estos mitos y leyendas que ya no solo pertenecían a la tradición oral.

Con la llegada de los españoles, los misioneros se valieron del teatro para llevar a cabo la evangelización de los pueblos, debido a los problemas de comunicación. Así nacieron las tradicionales pastorelas. Incluso llegó a utilizarse como una oportunidad para hacer nombramientos de virreyes, celebraciones civiles o religiosas que eran acompañadas de autos sacramentales, entremeses y pasos.

Durante la Guerra de Independencia, había un creciente interés por el teatro, era común encontrar lecturas de obras nacionales y extranjeras. El mismo Miguel Hidalgo, tradujo *El Tartufo* de Molière.

Tras la caída del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, se inauguró el **Teatro de los Autores** (1873), el cual buscaba promover obras nacionales, así como el **Teatro del Conservatorio** (1824), cuyo propósito era la formación sistematizada de actores, que tiempo después dio paso a la **Sociedad de Autores de Teatro** (1902).

En la dictadura de Porfirio Díaz se construyeron varios teatros al estilo francés, al igual que el Palacio de Bellas Artes (iniciado en 1904), cuya edificación tuvo que posponerse debido al estallido de la Revolución.

Con el triunfo de la Revolución surgió el “género chico” donde a través del juego cómico y la sátira política, se mostraba a personajes tan cotidianos como lo eran los mismos espectadores.

A partir del siglo XIX el teatro tuvo una gran relevancia en la vida cultural nacional que llevó al surgimiento de instituciones como la **Compañía del Ayuntamiento de la Ciudad de México** (1923), la **Asociación Nacional de Actores (ANDA)** (1934), la **Unión de Cronistas de Teatro y Música** (1942); el **Instituto Nacional de Bellas Artes** (Hoy INBAL, 1946), la **Compañía Nacional de Teatro** (1972) y el **Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli** (Citru, 1981).

Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jorge Ibarguengoitia, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Julio Castillo, Juan José Gurrola, Luis Basurto, Héctor Azar, Vicente Leñero y Rodolfo Usigli, entre otros, representan el esplendor del nuevo ciclo del teatro mexicano.

El teatro mexicano cuenta con todo tipo de géneros y temáticas que han influido en su evolución a lo largo de la historia, aunque muchas de las obras del género chico no han quedado escritas y es difícil determinar cuáles tuvieron más éxito en su época. Las siguientes son cuatro obras de teatro mexicanas que han marcado la historia literaria.

- ***La adoración de los Reyes Magos* de fray Andrés de Olmos.**

Está considerada como la primera pastorela en México. Fue escrita en náhuatl para hacer más clara la comprensión y representación de su mensaje, animando a la participación de los nativos en su puesta en escena, y hasta adaptándola para incluir elementos y valores de su cultura como la recibida de los tres reyes con música, baile y guirnaldas de flores. Fray Andrés de Olmos, misionero franciscano, aprendió varios idiomas locales como el náhuatl, el huasteco y el totonaco para escribir sus obras.

La historia de esta pastorela se centra en el camino hacia Belén de unos pastores para ir a adorar al Niño Jesús, y en los obstáculos que encuentran a causa de un grupo de diablos que intenta impedirlo.

- ***Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz.**

Comedia de enredos escrita en verso, compuesta para celebrar el nacimiento del hijo de los virreyes de Nueva España. Fue estrenada en 1683 y cuenta la historia de dos parejas (Doña Leonor y Carlos, y Doña Ana y Juan) que experimentan malentendido tras malentendido antes de poder llegar a estar juntas.

Aunque muy conocida por su obra lírica, la producción dramática de Sor Juana también cuenta con obras destacadas como *La segunda Celestina* o el auto sacramental *El divino*

Narciso, esta última incluye una loa que hace referencia a la conquista de América y a los pueblos nativos del continente.

- ***El gesticulador* de Rodolfo Usigli.**

Esta obra de 1938 representa el objetivo del autor de crear un teatro mexicano propio que reflejara la identidad y sociedad mexicana, diferenciándose de las obras que seguían aún un estilo español o europeo. Es considerada la obra que marcó el inicio del teatro mexicano moderno.

La obra se sitúa en el contexto inmediatamente posterior a la Revolución mexicana de principios del siglo XX, y fue prohibida después de su estreno en 1947 por el gobierno mexicano a causa de su tratamiento de la temática política del momento. Su visión crítica de la situación del país bajo las consecuencias lejos de ser ideales de la Revolución hizo que su obra fuera juzgada como “contrarrevolucionaria”.

El gesticulador narra la historia de César Rubio, un profesor de historia de clase baja a quien se le presenta la oportunidad de tomar la identidad de un gran general revolucionario con su mismo nombre, desaparecido y buscado por el investigador norteamericano Oliver Bloom. César aprovechará esta coincidencia para construir la identidad falsa de aquello que siempre había aspirado a ser, y la llevará demasiado lejos con consecuencias trágicas para él y para su familia.

- ***El camino rojo a Sabaiba* de Óscar Liera.**

Obra que nace de la Nueva Dramaturgia Mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Fue estrenada en 1987 y la complejidad y originalidad de su estructura, junto con la combinación de elementos realistas con toques fantásticos y mágicos le dan a la obra un carácter innovador y característico del autor. Liera también destaca por el lirismo de su teatro, además de los elementos de aguda crítica social y de su carácter regional.

Este drama cuenta la historia de la llegada del teniente Fabián Romero al pueblo de Sabaiba, donde las ánimas de los muertos le presentarán historias de sus antepasados y

del destino del pueblo. Se trata de una historia de venganza que mezcla magia y fantasía con injusticia y crítica social.

Hoy en día hay una nueva ola de dramaturgos nacionales que vienen pisando fuerte en las artes escénicas:

Verónica Musalem, Ximena Escalante y Vicky Araico Casas.

Verónica Musalem. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Autora que ha incursionado en teatro, cine y ópera. En su haber tiene más de 20 obras escritas entre las que destacan: *Lazos*, *El juego de los insectos* y *Antonieta*. La puesta en escena que le ha redituado sus mayores éxitos es *Nueva York versus El Zapotito*, que narra la historia de una madre que recuerda a su hija que partió a Nueva York.

Ximena Escalante. Estudió en el Centro Universitario de Teatro, en la Escuela de Escritores y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Entre sus obras más destacadas se encuentran: *Cary Grant*, *La siesta de Pirandello*, *Vacío azul* y *Fedra y otras griegas*.

Vicky Araico Casas: Abogada que después de tomar talleres de teatro descubrió su pasión por los escenarios. Actualmente vive en Londres y es ganadora del concurso de improvisaciones 2010 organizado por el Festival latinoamericano Casa Teatro. Junto con el director teatral británico Nir Paldi escribió *Juana in a million*, una pieza de teatro físico en la que se tratan temas como la discriminación y el choque cultural.

David Gaitán y Alejandro Ricaño.

David Gaitán: Dramaturgo, actor y director, se graduó de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. En 2006 fundó la compañía Teatro Legeste. Una de sus obras más conocidas es *Versos para convocar homicidas* que narra la historia de dos hermanas (Lea y Christine) que viven encerradas en casa de una señora que no las deja salir al mundo real, pero un día las hermanas deciden matarla.

Alejandro Ricaño: Licenciado en Teatro por la Universidad Veracruzana, ha sido finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2005 por *Un torso, mierda y el secreto del carnicero* y en 2008 por *Riñón de cerdo para el desconsuelo*. Su trabajo ha sido presentado en diversos festivales a nivel internacional en países como Bélgica, Hungría y España.

Referencias:

Itaí, Cruz. (2020) Un poco de historia: el Teatro Mexicano. Cartelera de Teatro. Recuperado de: <https://carteleradeteatro.mx/2020/un-poco-de-historia-el-teatro-mexicano/>

Tabuena, Elia. (2021) Teatro mexicano: autores y obras. Espectáculos BCN. Recuperado de: <https://www.espectaculosbcn.com/teatro-mexicano/>

Redacción (2014) 5 dramaturgos actuales mexicanos que debes conocer. Cartelera de Teatro. Recuperado de: <https://carteleradeteatro.mx/2014/5-dramaturgos-actuales-mexicanos-que-debes-de-conocer/>