

INTRODUCCIÓN

Esta tesis trata acerca de los elementos expresionistas que se encuentran en dos obras dramáticas escritas por Juan Bustillo Oro: Masas y San Miguel de las Espinas.

Juan Bustillo Oro junto con otro autor llamado Mauricio Magdaleno, fundó a principios de los años treinta un grupo llamado “Teatro de Ahora” que presentó una corta temporada en el Teatro Hidalgo.

El teatro en México en esa época era creado principalmente por la “Comedia Mexicana”, agrupación informal de dramaturgos, actores y directores interesados en desarrollar un teatro nacional.¹ La “Comedia Mexicana” hacían obras dirigidas a un público burgués que hablaban sobre la clase media mexicana.

Este grupo seguía las mismas líneas de la dramaturgia francesa y española de finales del siglo XIX y XX, los temas que trataban eran los mismos utilizados años atrás: problemas de pareja, del honor, la salvación y la premiación a las personas que actuaran bien y de una manera moral y decente, el matrimonio, la infidelidad. Todas con un tono que alababa la moral y la justicia.

La “Comedia Mexicana” no hizo muchas aportaciones al teatro mexicano de entonces, ya que por un lado no hablaba de los problemas que la gente estaba viviendo después de la Revolución y por consiguiente no era un teatro que respondía a su época. Por otro lado, la “Comedia Mexicana” no tuvo una importante propuesta artística ya que prácticamente seguían haciendo el teatro con los mismos moldes finiseculares. Mientras que en Estados Unidos y Europa se estaban desarrollando nuevas tendencias como el Expresionismo, el Constructivismo o el Dadaísmo, aquí en México se seguía haciendo el mismo tipo de teatro y se seguía hablando de los mismos temas. Hay una frase de Nomland que en mi opinión podría describir perfectamente la situación que estaba viviendo el teatro en México

México había sido sacudido políticamente y socialmente, pero aquellos que manejaban las riendas del teatro las mantuvieron tensas para evitar cualquier desviación del tono recto y moral de las obras ... pero los dramaturgos en su alejamiento se las arreglaron para divorciarse ellos mismos de todo lo vital y lo real en su ambiente, excepto un poco de color local que podía decorar el escenario.²

¹ John B. Nomland, Teatro Mexicano Contemporáneo (1900-1950), INBA, 1967, p. 234

² *Ib.* p. 245

En este contexto empezaron a surgir algunos grupos que no estaban de acuerdo con el tipo de teatro que hacían los de la “Comedia Mexicana” como el “Teatro de Ulises”, un grupo que se fundó en 1928 y después se transformó en el grupo llamado “Escolares del Teatro”. Este grupo se preocupó por la transformación del teatro de esa época, pero durante los primeros años de su formación sólo presentaron teatro escrito por dramaturgos extranjeros y no fue sino hasta 1934, aproximadamente que empiezan a tomar en cuenta a los dramaturgos nacionales.

El grupo de “Teatro de Ahora” fue también uno de los grupos que trataron de aportar nuevas propuestas para el teatro de México en los años treinta, pero siguieron una línea diferente a los del “Teatro de Ulises”. Ellos hicieron un teatro que hablaba de las consecuencias que la Revolución había dejado en el país, en el que denunciaban los abusos que cometían las personas que tenían el poder en sus manos contra los campesinos y la gente sin recursos. Un teatro acerca de México y la situación que el país estaba viviendo, un teatro escrito por mexicanos.

En 1929 en Europa un director de teatro llamado Erwin Piscator había publicado un libro El teatro político³ que proponía y planteaba una nueva manera de hacer teatro tanto en su contenido como en la forma. Piscator proponía un teatro dirigido al proletariado, a la masas y que se ocupara de la política y hablara de la situación que estaba viviendo Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Para hacerlo utilizó una gran variedad de recursos y maquinaria teatral. Este libro, dice Armando de Maria y Campos, “era un manual indispensable para quienes soñaban dotar a sus respectivos países de un teatro dirigido al proletariado”⁴ Por lo que es probable que los fundadores del “Teatro de Ahora”, hayan tomad las ideas que planteaba Piscator y las hayan adaptado a su país y al momento que éste estaba viviendo, introduciendo al teatro mexicano una nueva temática al igual que nuevas formas de hacer teatro.

Al investigar sobre el “Teatro de Ahora” me di cuenta que es un grupo al que en mi opinión, no se le ha dado la importancia que merece. John B. Nomland, Wilberto Cantón, Armando De Maria y Campos, Francisco Monterde y Antonio Magaña-Esquivel hablan de

³ Erwin Piscator, El teatro político. Traducción Salvador Vila, prólogo de Alfonso Sastre, Ayuso, Madrid, 1967.

⁴ Armando de Maria y Campos, Teatro de género dramático de la Revolución Mexicana, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1967, p .247.

una manera general acerca de este grupo, dando datos acerca de los autores, de sus obras, de las temporadas, de la situación política y artística de México en esa época y hablan también de algunas de las obras escritas por Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno. A continuación explicaré brevemente y de manera más específica lo que cada uno de estos autores comenta acerca del “Teatro de Ahora”.

John B. Nomland en el libro Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950) comenta que el grupo fundado por Magdaleno y Bustillo Oro fue la respuesta en México a las teorías sobre teatro propuestas por Piscator y que, en realidad, no hay una revolución técnica en este movimiento pero si hay un cambio definitivo en la composición de las obras. Después habla acerca de algunas de las obras escritas por Magdaleno y Bustillo Oro. Dice que el “Teatro de Ahora” fue el primer intento comercial de teatro revolucionario y que su orientación fue totalmente marxista aunque no se encuentra en ellos ese tinte comunista de otros dramaturgos revolucionarios.⁵

Wilberto Cantón en la introducción del libro Teatro de la Revolución Mexicana opina que Magdaleno y Bustillo Oro hicieron un teatro polémico que atacó los problemas sociales y económicos que padecía el país. Tuvieron un repertorio que se enfrentó a la actitud de los autores de las generaciones anteriores como fueron “Ulises” y “Contemporáneos”.

Acerca de las obras dice que son piezas de muy loable intención social, no siempre del todo realizadas, pero subraya que ambos autores no sólo se preocupan del contenido de sus obras sino que procuran en ellas adelantos formales que los colocan en franca posición de vanguardia por el uso de recursos como son: áreas simultáneas, proyecciones cinematográficas, coros y aún elementos oníricos de filiación surrealista.⁶

Armando De Maria y Campos en su libro Teatro de género dramático de la Revolución Mexicana habla de una manera personal de la vida y carreras de Bustillo Oro y Magdaleno y también habla de algunas de sus obras. Comenta acerca de Piscator y su libro El teatro político. Dice que Bustillo Oro trasladó a su teatro, aunque tímidamente, algunos recursos usados por Piscator como: hombres símbolos; grupos de voces, como coros;

⁵ Nomland, pp. 270-274.

⁶ Wilberto Cantón, Teatro de la Revolución Mexicana, Aguilar, México, 1982, pp. 30 y 31

exhibición de películas; magnavoces; emisiones por radio, entrar y salir, tránsito, en fin, de actores de la sala al escenario etc.⁷

Francisco Monterde en la introducción del libro Teatro mexicano del siglo XX solo hace un breve comentario acerca de Bustillo Oro y Magdaleno, comenta que la labor del “Grupo de los siete autores” no se ciñó, después de 1925, al estreno de obras mexicanas y al descubrimiento de nuevos autores, como Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, a quienes los “Amigos del Teatro Mexicano” presentaron en aquellas lecturas efectuadas en la Biblioteca Nacional de México.⁸

Antonio Magaña-Esquivel en el libro Teatro mexicano del siglo XX dice que el “Teatro de Ahora” tiene cierto parentesco en cuanto a estructura y sistema de funcionamiento con el “Grupo de los Siete Autores” y “La Comedia Mexicana”. También dice que en las formas tradicionales del teatro español se injertan temas, anécdotas en las que surgen las voces del ambiente campesino, de los hombres en lucha por su libertad y su pedazo de vida, de los repatriados, de los que son materia de opresión y asalto.

Para él, el “Teatro de Ahora” no plantea problemas de técnica, de arquitectura, de estética teatral; pero propone una temática general de alcances y ramificaciones que rasguñan la entraña más legítima y propia, una realidad mexicana, grávida, que estremece como ya lo han hecho las mejores páginas novelescas de la Revolución.⁹

En su libro Breve historia del teatro mexicano, Magaña Esquivel repite nuevamente lo que ha dicho acerca del “Teatro de Ahora” en el libro Teatro mexicano del siglo XX y después habla de la biografía de ambos autores.¹⁰

En Imagen del teatro , Magaña-Esquivel comenta que dentro de la tendencia teatral que buscó la liberación del teatro mexicano hay una línea muy de estimar por su sinceridad y su más aclarada ambición. Es evidente la preocupación por lo mexicano, por lo social mexicano. Magdaleno y Bustillo Oro organizan un tipo de teatro político y, por ello mismo profundamente realista. Ponen en relieve los grandes temas político sociales de México. Siendo un teatro político es también un teatro de masas.

⁷ De María y Campos, pp. 235-261.

⁸ Francisco Monterde, Teatro mexicano del siglo XX, Fondo de Cultura Económica. México, 1980.

⁹ Antonio Magaña Esquivel, Teatro mexicano del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México, 1981 pp.13,14.

¹⁰ Antonio Magaña Esquivel, Breve historia del teatro mexicano., Ediciones Andrea, México, 1958 pp. 124, 125, 135-137,152.

Dice que, aventajando en temas a la “La Comedia Mexicana” el fruto dramático del “Teatro de Ahora” no llega a penetrar este problema estético del lenguaje, *del lenguaje escénico* en este caso, elaborado interiormente y comunicado en una forma perdurable capaz de abrir las más secretas y misteriosas particularidades de lo mexicano. Se conformó con recoger la anécdota, lo exterior, lo cambiante y accesorio.

Magaña-Esquivel opina que es de estimar la exterioridad y lo anecdótico del “Teatro de Ahora”. Que este tipo de teatro político-social no es solamente realista sino real. Se producen los hechos tal y como se ven. Se pretende mostrar un estado de injusticia económica, una opresión, el problema de los repatriados o una anécdota de la época armada de nuestra Revolución. Preciso es considerar el esfuerzo creador que se requiere para vencer ese material indócil, volcado hacia fuera y salvar los peligros de la vulgaridad. De aquí a la obra de propaganda, a ese tipo de escritura que se ha llamado “literatura de manifiesto” no hay sino un paso que solamente una gran inteligencia creadora, un sentido de síntesis, una cabeza visionaria, el poder mágico de un poeta pueden vencer.

El “Teatro de Ahora”, en suma, no hizo sino apuntar este problema de conocimiento del mundo exterior, que ya la novela de la Revolución había planteado. Esto, que en teatro constituía una novedad, es un producto estimable. Sin embargo, a su reducido grado artístico corresponde su transitoriedad¹¹

La mayor parte de los autores antes mencionados, opina que la aportación más notable que hizo el “Teatro de Ahora” fue introducir una nueva temática al teatro de México y se le da poca importancia o se hace solo una breve mención a las aportaciones que hizo este grupo en cuanto a técnica dramática y de representación.

Podría ser que las obras que si fueron presentadas en la temporada del “Teatro de Ahora” hicieron una mayor aportación temática y no técnica, pero ya que Bustillo Oro es conocido en el contexto teatral gracias a la fundación, junto con Magdaleno, de este grupo y no se considera que el grupo haya dado una gran aportación en cuanto a técnica, creo que es importante hacer notar que Bustillo Oro si propone en la obra Masas (que pretendía ser presentada durante esta temporada) una renovación en cuanto a técnica dramática y de representación y no sólo en cuanto a temática se refiere.

¹¹ Antonio Magaña- Esquivel, Imagen del teatro, Ediciones letras de México, México, 1940 p.73-80

Investigué lo que se ha escrito acerca de Masas y San Miguel de las Espinas, que son las dos obras que pretendo analizar y lo que encontré fue lo siguiente.

Nomland habla acerca del argumento de Masas para después hacer un breve comentario acerca de los recursos expresionistas que hay en ésta. Dice que Bustillo Oro se sirve de la radio para introducir cada una de las escenas y gradualmente las luces iluminan el escenario para dar comienzo a la acción y que también utiliza un proyector de cine para las escenas de las masas. Acerca de San Miguel de las Espinas sólo dice cuándo se publicó, de qué trata la obra y hace un comentario acerca de que las obras de Bustillo Oro son muy libres dentro de la línea marxista.¹²

Wilberto Cantón sólo habla acerca de Masas y hace el siguiente comentario acerca de la obra: “Es el drama de la corrupción política latinoamericana, la vorágine fatal que va consumiendo las mejores intenciones postpuestas siempre al oportunismo y a militarismo”.¹³

Armando de Maria y Campos comenta que Masas estaba planeada para representarla, pero no se hizo que para darle teatralidad a la obra el joven autor utiliza muchos recursos teatrales que Piscator revela en su libro El teatro político. También habla del argumento de la obra y ahí menciona algunos de los elementos expresionistas como el uso de la radio, del cinematógrafo, la prensa por medio de voceadores que entran en el intermedio y lo que aparece en la pantalla en la última escena.

De San Miguel de las Espinas dice cuándo y dónde fue presentada, quién la dirigió y quién estuvo a cargo de la escenografía. Habla acerca de la historia de la obra, de cómo está dividida y de los personajes que intervienen en cada una de las partes. Acerca del recurso del coro sólo hace un breve comentario: que el autor lo utiliza en esta obra y que es uno de sus recursos favoritos.¹⁴

Magaña-Esquivel en el libro Teatro mexicano del siglo XX habla acerca de San Miguel de la Espinas diciendo que es una anécdota de la lucha agraria, de la pelea por la reivindicación de la tierra, ceñido todo por un aire de la guerra civil. Pieza de trazo

¹² Nomland, pp. 271 y 272

¹³ Cantón, p. 32.

¹⁴ De Maria y Campos pp. 249-260

vigoroso, de muy profundo y doloroso realismo, en la que la vida, el hombre y aún la muerte están promoviendo su definición.¹⁵

En el libro Breve historia del teatro mexicano, Magaña-Esquivel señala lo mismo acerca de San Miguel de las Espinas que en el libro Teatro mexicano del siglo XX.¹⁶

Ni Magaña Esquivel en Imagen del teatro, ni Francisco Monterde en el Teatro mexicano del siglo XX hablan acerca de alguna de las dos obras que pretendo analizar en la tesis.

Como podemos notar sólo algunos de los autores anteriores hablan acerca de los elementos expresionistas que se encuentran en Masas y San Miguel de las Espinas y solo mencionan el uso de algunos de estos recursos sin profundizar más en ellos.

Después me encontré con otros trabajos como los de Marcela del Río y Alejandro Ortiz Bullé-Goyri que también hablan acerca del “Teatro de Ahora” y algunas de las obras de Juan Bustillo Oro.

Marcela de Río en su trabajo habla del tema de la obra Masas, del deseo universalizador del autor, de la estructura de la obra y el argumento. Acerca de los elementos expresionistas que hay en la obra comenta que Bustillo Oro, siguiendo su modelo de teatro piscatoriano, utiliza en este texto, como recursos técnicos expresionistas: la voz del radio, de los megáfonos, las proyecciones cinematográficas y coros de multitud con gritos de ¡Huelga! y ¡Muera! entre otros.

De San Miguel de las Espinas habla acerca de la estructura, del argumento, los personajes, lo que éstos representan y del texto espectacular. Compara los motivos y el tiempo de la obra con los de La venganza de la Gleba escrita por Gamboa. También habla de los modos formales de representación de la obra (expresionista alemán) y de la visión del mundo (mezcla de tradición prehispánica con la cristiano-católica)

Dice que Juan Bustillo Oro para representar lo mítico, encontró como su mejor modelo el teatro griego y para representar la lucha revolucionaria, el modelo del teatro político de Piscator. Dice que, sin embargo, su trilogía no sigue puntualmente, ni el modelo de Piscator, ni el modelo formal de teatro griego, aunque tome algunos de sus elementos. ¿Cuáles son los elementos que toma? De Piscator la temática con mensaje para “las masas”

¹⁵ Teatro mexicano del siglo XX, p. 23.

¹⁶ Breve historia del teatro mexicano, p. 137.

y el modo de representación simbólica de algunos personajes. Del teatro griego, principalmente: la estructura de trilogía, el coro y el sustrato mítico.¹⁷

Alejandro Ortiz en el trabajo titulado La consolidación de la dramaturgia mexicana de la primera mitad del siglo XX (1930-1952) habla de ambas obras y hace los siguientes comentarios acerca de los elementos expresionistas que se pueden encontrar en ellas:

De San Miguel de las Espinas comenta que la obra presenta personajes y situaciones dentro de lo que convencionalmente denominaremos como “realismo”, en tanto refiere una realidad cotidiana concreta. Sin embargo, el autor incorpora recursos de tipo expresionista: un coro de personajes del pueblo comenta los acontecimientos; la exposición del conflicto mediante tres tiempos autónomos y no mediante el desarrollo de las acciones de un protagonista o el sentido político que posee en sí misma la obra.

Acercas de Masas, comenta que la estructura presenta notables aportaciones al drama mexicano de entonces: el rompimiento con la convención de la cuarta pared, la utilización de efectos sonoros con altoparlantes; la entrada de personajes de entre el público, y proyecciones cinematográficas con el fin de aumentar en el espectador la sensación de realidad. La estructuración de la obra mediante yuxtaposición de cuadros y escenas, para narrar, dramáticamente, las luchas por el poder entre los líderes revolucionarios adquiere los visos de un relato cinematográfico. También comenta que Masas es la obra donde mejor se observan las asimilaciones de las propuestas escénicas del teatro político de Erwin Piscator por parte del “Teatro de Ahora”. Dice que se nota en esta obra la transformación en la propuesta de teatralidad que hasta entonces se había venido dando y que heredaba los patrones de un teatro de decorado y en muchos casos de escasas pretensiones estéticas. Es un drama con abundantes elementos expresionistas, cercanos al teatro épico, ya por su discurso de reflexión política, ya por la incorporación de recursos dramáticos que se alejan de un teatro típicamente realista, ya por la cercanía en su estructura con elementos propios de la narración cinematográfica.¹⁸

Alejandro Ortiz comenta acerca de las aportaciones que las obras de Juan Bustillo Oro hace al teatro mexicano de esa época y menciona los diferentes recursos de tipo

¹⁷ Marcela del Río, Perfil del teatro de la Revolución Mexicana, P.Lang, Nueva York, 1994, pp. 162-169.

¹⁸ Alejandro Ortiz Bullé-Goyri, La consolidación de la dramaturgia mexicana de la primera mitad del siglo XX (1930-1952), inédito, pp. 9-14

expresionista que contienen, no profundiza en su análisis ni en la función que éstos tienen dentro del texto.

A pesar de que Marcela del Río es la que más desarrolla en el análisis de las obras elegidas para esta tesis, no profundiza mucho en hablar acerca de los elementos expresionistas que ambas obras poseen, ya que centra su análisis en otras partes del texto y el caso de la obra San Miguel de la Espinas, ella sitúa al coro dentro de la tradición griega, mientras que yo pretendo relacionarlo con la tendencia expresionista ya que ésta en su búsqueda por crear una nueva forma de arte, retomó la tradición griega del coro.

Hasta este momento no he encontrado ningún trabajo o libro que centre su estudio a los elementos expresionistas que hay en las obras de Juan Bustillo Oro. Se comenta que introdujo a sus textos recursos de tipo expresionista y de teatro político, pero no se ahonda más en el tema.

Pienso que es importante hacer notar la gran contribución de este autor al teatro en México de los años treinta ya que él, junto con Mauricio Magdaleno, fueron los primeros en proponer en México el uso de recursos de tipo expresionista. Como vimos en los trabajos antes mencionados, no se considera que el “Teatro de Ahora” y Juan Bustillo Oro hayan hecho una gran aportación artística al teatro mexicano de esa época cuando en realidad buscaron una renovación de la escena nacional, tanto en la temática como en la dramaturgia y la representación.

En mi opinión es muy importante para el teatro el intento que hizo Juan Bustillo Oro al utilizar en México temáticas y recursos que hasta ese momento no se habían utilizado y adaptarlos para que en vez de hablar de la situación de la guerra en Europa hablaran acerca de la situación y las consecuencias que había dejado la Revolución Mexicana. Hasta ese momento no había ningún tipo de teatro de género dramático que hablara de esos temas y utilizara este tipo de recursos.

Wilberto Cantón tiene razón al decir que Juan Bustillo Oro es sin ninguna duda uno de los más vigorosos dramaturgos de México, y cuando se realice el verdadero estudio crítico del teatro nacional en este siglo (siglo XX) ocupará un lugar cimero.¹⁹

Esta tesis consta de cuatro partes y se va a trabajar desde una perspectiva de análisis de texto ya que pretendo primero, reconocer los elementos expresionistas para después

¹⁹ Cantón p.31

analizar que función cumplen en el texto. Para ello utilizaré la metodología planteada por Juan Villegas en su libro Nueva interpretación y análisis del texto dramático.²⁰

En la primera parte de mi tesis voy a hablar del Expresionismo, ya que éste surgió primero en la pintura, pretendo, en primer lugar explicar cómo surge esta tendencia en la pintura. Después explicaré de qué manera adaptó el teatro los recursos e ideas de esta tendencia y explicaré cuáles son las características del teatro expresionista alemán ya que ahí fue donde este tipo de teatro tuvo un mayor desarrollo. Por último hablaré de los recursos que utilizaba Erwin Piscator en su teatro de tipo político, ya que fue una de las últimas fases del Expresionismo.

En la segunda parte hablaré primero de la situación política y artística de México en los años treinta. Ya que las obras de Bustillo Oro aportaron al teatro de esa época una nueva temática al hablar de la Revolución y una nueva técnica que hasta ese momento no se había utilizado, es necesario hablar de la situación que se vivía en ese momento en el país tanto política como artísticamente para poder entender las aportaciones que la obra de este autor dio al teatro de entonces. Después hablaré de la biografía de Bustillo Oro y de dos de los grupos a los perteneció “El Teatro de Ahora” y “Trabajadores del Teatro”. Es importante hablar del “Teatro de Ahora”, ya que gracias a este grupo Bustillo Oro es conocido y porque Masas se pretendía presentar durante la temporada presentada por este grupo en el Teatro Hidalgo. De “Trabajadores del Teatro” también es necesario hablar, ya que San Miguel de las Espinas fue presentada durante una de sus temporadas.

En la tercera parte de la tesis explicaré la metodología que propone Villegas y analizaré Masas y San Miguel de las Espinas.

²⁰ Juan Villegas, Nueva interpretación y análisis del texto dramático, Segunda edición, Girol Books Inc., Colección telón, 1991.

