

MARGARITA XIRGU

Y SU COMPAÑÍA EN LIMA: UNA APUESTA TEATRAL MODERNA

Gustavo von Bischoffshausen H.

LA PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA DE LA ACTRIZ, DIRECTORA, DOCENTE Y EMPRESARIA CATALANA MARGARITA XIRGU, ENTRE 1937 Y EL AÑO DE SU MUERTE EN 1969, PRODUJO UN GRAN IMPACTO CULTURAL, ESPECIALMENTE EN EL PERÚ. LAS DOS TEMPORADAS TEATRALES QUE LLEVÓ A CABO EN LIMA EN 1937 Y 1946 FUERON DECISIVAS PARA EL DESENVOLVIMIENTO POSTERIOR DEL TEATRO EN NUESTRO PAÍS. NO OLVIDEMOS QUE EL ESCENARIO POLÍTICO EN EL MOMENTO EN QUE ELLA LLEGA ERA BASTANTE HOSTIL PARA EL ARTE Y LA CULTURA. LAS DICTADURAS MILITARES O CUASI MILITARES EN LA REGIÓN Y EL AVANCE DEL FASCISMO A NIVEL MUNDIAL PROPICIABAN UN NEFASTO CLIMA DE INTOLERANCIA, AUTORITARISMO Y REPRESIÓN. EL PERÚ NO ERA LA EXCEPCIÓN, GOBERNABA EL MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES CON UN GABINETE MINISTERIAL TOTALMENTE COMPUESTO POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

T

emporada 1937

Una verdadera diáspora intelectual, artística y musical sufrió España como consecuencia de la Guerra Civil. Dramaturgos, actores, actrices, escenógrafos, músicos, bailarines y hasta compañías enteras, eligieron el camino de la emigración.

Sin embargo, no fue ese el caso de Margarita Xirgu y su compañía. Su viaje había sido planificado por la propia actriz como una gira para difundir la obra de Federico García Lorca en América. Por otro lado, nadie ignoraba su decidido y público apoyo al gobierno de la República española, presente en la figura, el trabajo y la obra de García Lorca y otros dramaturgos.

La Compañía Dramática de la Xirgu estaba conformada por 22 actores y actrices profesionales. Su amplio repertorio comprendía más de veinte obras españolas, entre clásicas y contemporáneas, y algunas otras traducidas de diferentes lenguas. Entre las del Medievo y del Siglo de Oro escenificaron: *Auto de las donas que envió Adán a Nuestra Señora* (obra anónima), y *Las aceitunas*, de Lope de Rueda; *La dama boba* y *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, con adaptación de Federico García Lorca y *El gran teatro del mundo*, de Pedro Calderón de la Barca. Del repertorio del siglo XX, cinco obras del Premio Nobel Jacinto Benavente (1922): *La noche del sábado* (1903), *La malquerida* (1913), *La princesa bebé* (1927); el cinedrama *Vidas*

Cruzadas (1929), *De muy buena familia* (1931) y *Ni al amor ni al mar* (1934). Por último, de Eduardo Marquina: *Fuente escondida* (1931).

Pero como el propósito principal de la gira era dar a conocer la obra de los jóvenes dramaturgos españoles, el repertorio lorquiano encabezaba la temporada con cinco piezas: *Mariana Pineda* (1925), *La Zapatera prodigiosa* (1930), *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *Doña Rosita la soltera* o *El lenguaje de las flores* (1935). De Alejandro Casona: *Otra vez el diablo* (1928) y *Nuestra Natacha* (1936).

Entre las obras que trajeron también figuraban varias relacionadas con la trayectoria dramática de Margarita en Europa: *Electra* (1905) de Hugo von Hoffmannsthal, *Santa Juana* (1925) de George Bernard Shaw, y *Medea* (1933), de Séneca, con traducción de Miguel de Unamuno, incluyó además un repertorio de obras de temática contemporánea: *Los fracasados* de Henri-René Lenormand (1928), *Un día de octubre*, de Georg Kaiser (1930), y *Como tú me quisieras*, de Luigi Pirandello (1937).

Contratada por los empresarios locales Carlos Mendivil y Autónomo Soriano, la Compañía se quedó dos meses en el Perú, comenzando con una temporada de mes y medio en el Teatro Municipal, una corta temporada en el Teatro Segura, interrumpida por breves presentaciones distritales en el Teatro Marsano (Miraflores)

SU VIAJE HABÍA SIDO PLANIFICADO POR LA PROPIA ACTRIZ COMO UNA GIRA PARA DIFUNDIR LA OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN AMÉRICA. POR OTRO LADO, NADIE IGNORABA SU DECIDIDO Y PÚBLICO APOYO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, PRESENTE EN LA FIGURA, EL TRABAJO Y LA OBRA DE GARCÍA LORCA Y OTROS DRAMATURGOS.

Margarita Xirgu con Federico García Lorca

EN LIMA, LOS MEDIOS DE PRENSA SIGUIERON Y COMENTARON CON DETALLE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA. NO FUE DE EXTRAÑAR ENTONCES LA CAMPAÑA, SI BIEN VELADA, DE DESPRESTIGIO QUE SE HIZO CONTRA LA PROPIA XIRGU, LO QUE OCASIONÓ UN ACCIDENTADO INICIO DE TEMPORADA, QUE SE EXTENDERÍA LUEGO A SANTIAGO Y BUENOS AIRES.

y el Teatro Municipal (Callao), y una gira final de una semana en Arequipa.

La estancia de Margarita y su compañía en Lima fue afectada por la Guerra Civil (1936–1939), que no solo dividió a los españoles en la península, sino que propició el surgimiento de bandos en América. Localmente, los medios de prensa siguieron y comentaron con detalle los acontecimientos de la guerra. No fue de extrañar entonces la campaña, si bien velada, de desprestigio que se hizo contra la propia Xirgu, lo que ocasionó un accidentado inicio de temporada, que se extendería luego a Santiago y Buenos Aires. La campaña fue emprendida a nivel de crítica y chismes, principalmente hacia las obras de García Lorca. Mientras que *El Comercio* comentaba solo algunas presentaciones en su sección “Teatro y Artistas”, *La Crónica* y *La Prensa* cubrieron todos y cada uno de los estrenos. Meses después, el diario republicano madrileño *La Voz* mencionaba que la gran acogida del público a Margarita en La Habana y Bogotá no fue emulada en Lima, ya que esta ciudad “...seguía siendo todavía la España de los virreyes, la España colonial de Felipe IV. Pero hoy es, además de eso, la España de Felipe Sassone y de doña María Palou”¹.

Las críticas cayeron especialmente sobre la aparente inmoralidad de *Yerma* y el romanticismo de *Doña Rosita la soltera*. La velada mención a la inmoralidad de *Yerma* llevó a la compañía a incluir en un aviso comercial el siguiente comentario: “la obra no es inmoral pero sí de un realismo puro”. Aparte de revelar envidias ocultas, el fondo de la crítica apuntaba a la identificación de Margarita con la Segunda República, presente en la figura de García Lorca. Esta incesante campaña contra “Margarita la roja” no la abandonó en todo su periplo latinoamericano².

Nada impidió, sin embargo, que la compañía continuase una política de estrenos y reposiciones durante sus presentaciones. Todas las obras del reperto-

(1) *La Voz*, 3 de junio de 1937. En: Antonia Rodrigo. *Margarita Xirgu*. Barcelona: Flor de Viento, 2005.

(2) Bouret, Daniela. *Margarita Xirgu o el triunfo de la disciplina*. En: *La Xirgu*. Montevideo: Teatro Solís, 2005.

Escena final del primer acto de "La Casa de Bernarda Alba". La aparición de María Josefa, la madre de Bernarda, que se ha escapado de su encierro ataviada con flores en la cabeza y en el pecho. En el centro de la fotografía vemos a Margarita Xirgu.

dre. Llegada nuevamente hasta nosotros la insigne trágica española, dió a conocer a los limeños, en su brillante temporada artística en el Municipal, di-

rio fueron puestas en escena por lo menos una vez. Probablemente así Margarita Xirgu jugaba con dos cartas: como empresaria, acogía las demandas del público con una constante renovación y retirando las obras no rentables, y como innovadora y promotora, presentaba nuevos autores y obras, asumiendo el riesgo de no tener un teatro lleno.

Temporada 1946

A partir de 1937 Margarita Xirgu se instala definitivamente en América, primero en Chile y después en Uruguay. Luego de ocho años de ausencia vuelve a presentarse en Lima, llevando a cabo una larga temporada de cinco meses, desde noviembre de 1945 hasta abril de 1946.

El escenario teatral y cultural era entonces muy distinto al de 1937. Habían surgido nuevas compañías y espacios teatrales, como el Teatro del Pueblo, obra de Manuel Beltroy (1939), aunque la propuesta más promisoría fue la Asociación de Artistas Aficionados (AAA), institución que habría de estar estrechamente relacionada con el acontecer musical, dancístico y teatral limeño en los años siguientes. La AAA formalizaba así algunos de los discursos modernizados que la elite venía proponiendo desde comienzos de siglo³. Otros espacios dedicados a la creatividad e intercambio culturales instalados eran la Asociación

Ínsula y la Peña Pancho Fierro. Por el lado de las artes plásticas, en enero de 1937 se inauguró el Primer Salón de los Independientes. Por último, los actores se habían agremiado y organizado en el Sindicato de Actores del Perú (1945) y en la Sociedad Peruana de Actores.

Esta vez, la Compañía Dramática de Margarita Xirgu, incluía un elenco encabezado por Amalia de la Torre, Edmundo Barbero y Santiago Ontañón, estos últimos recientemente refugiados políticos de la Guerra Civil. La compañía, contratada por Manuel Checa Solari, se presentó

en los mismos teatros de la temporada anterior, además del Teatro Ópera y una presentación en la Concha Acústica del Campo de Marte.

La temporada de 1946 incluyó el exitoso estreno de *La casa de Bernarda Alba*, un recital poético⁴, *La dama del alba*, de Alejandro Casona⁵, *El adefeso*, de Rafael Alberti y *El embustero en su enredo*, del dramaturgo español, radicado en Chile, José Ricardo Morales. Del repertorio clásico español, repuso *Fuenteovejuna*, y *La malquerida* y se estrenó *Marianela*, de Benito Pérez Galdós. Por último, del repertorio contemporáneo internacional, se puso en escena por primera vez *El Ladrón de Niños*, del dramaturgo franco uruguayo, Jean Supervielle.

A diferencia de la visita anterior, la crítica especializada en cultura se había ampliado y enriquecido, dando la prensa una cobertura día a día. Con el apoyo del gobierno central, del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Lima, se trató de llegar al mayor

(3) Muñoz Cabrejo, Fanni. *Diversiones públicas en Lima: 1890 – 1920: la experiencia de la modernidad*. Lima: PUCP, Universidad del Pacífico, IEP, 2001.

(4) *La casa de Bernarda Alba*, estrenada en 1945 en Buenos Aires y difundida por América como una primicia por Margarita Xirgu, es la obra más importante y definitiva del teatro del exilio. *La Prensa*, 4 de diciembre de 1945, 8.

(5) *La dama del alba*, estrenada en el Teatro Avenida de Buenos Aires en 1944, es calificada como su obra paradigmática.

1945 CONFIRMÓ EL DESTINO DE OFELIA WOLOSHIN. ENTRE MUCHOS ESTUDIANTES, FUE LA ÚNICA ELEGIDA POR MARGARITA XIRGU PARA INTERPRETAR EL PAPEL DE DAMA JOVEN EN LAS DIVERSAS OBRAS DE LA TEMPORADA, Y LUEGO FUE INVITADA A FORMAR PARTE DE LA COMPAÑÍA. MÁS TARDE SE CONVERTIRÍA EN UNA DE LAS PRINCIPALES FIGURAS DEL TEATRO PERUANO.

cena cultural nacional. La calidad estética y el profesionalismo de sus aportes los encontramos en la elección de sus repertorios y en la conformación de los elencos así como en las propias puestas en escena.

Cipriano de Rivas Cherif, director artístico de muchas de sus obras, manifestaba que el mayor atractivo de la compañía de Margarita era el repertorio: un pulseo entre lo clásico y lo contemporáneo⁶. Para ella, en el trabajo y la formación profesionales la disciplina iba de la mano con el rigor⁷. En este sentido, contribuyó al desarrollo de un circuito "culto" de formas teatrales entonces casi inexistentes en Lima. Desde otro frente, la Compañía Nacional de Comedias y Sainetes Zamorano-Castillo puso en escena en abril de 1937 obras, en tono de comedia, inspiradas en el repertorio de Margarita Xirgu, como *Bodas sin sangre*, de Ricardo Alcalde y *La corvina varada*.

Margarita Xirgu concebía el espectáculo teatral desde una perspectiva integral, que incluía lo literario, lo escénico y lo interpretativo⁸. En escenografía, muchas de sus puestas en escena contaron con la contribución de artistas renombrados de la época, como Salvador Dalí, Manuel Fontanals y Gunther Gerzso. En la temporada de 1946, las puestas en escena de la temporada estuvieron en manos de Santiago Ontañón. Así mismo, en Margarita no fue menor su interés en promocionar el teatro fuera de los circuitos cultos y espacios convencionales con medidas económicas como la rebaja en los precios, y puestas en escena en espacios abiertos.

La fuerza de Margarita Xirgu, su audacia y perseverancia, contribuyen a demostrar que es posible articular lo cultural con el paradigma de la modernidad, más aún en una sociedad con procesos de cambios fuertes. Sin duda, una circunstancia histórica cultural más que sugerente para el Perú.*

A. Bueno

(6) Pérez Mondino, Cecilia. *Margarita Xirgu en Montevideo durante la Guerra Civil Española*. Centro de Documentación, Investigación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE), Teatro Solís, 2005.

(7) Bouret, Daniela, op.cit.

(8) Huertas Calvo, Javier. "Clásicos entre siglos". *Análisis*. En: *Cuadernos de Teatro Clásico* 22, 2006, p. 25-128.