

Constitución de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes

México conoció una vida teatral muy activa, pero se trataba de un reflejo de Madrid con autores como Tamayo y Baus, Echegaray, Galdós, Guimerá, Dicenta, Benavente, etc. Esta tendencia se rompió con el movimiento renovador de grupos como Teatro Ulises y Orientación, con Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Julio Bracho, Agustín Lazo.

El más selecto repertorio se escenificó con gran talento, por parte de actores, directores, escenógrafos y con la sorpresa y admiración del escaso público. Se transformó el gusto por los tradicionales melodramas españoles. Años más tarde (1946) la primera escuela oficial de arte dramático fundada por el Instituto Nacional de Bellas Artes contó (como profesores) con los intelectuales que, unos años antes, encabezaron los citados grupos Ulises y Orientación. Estos supieron motivar una nueva generación de buenos actores. Las aspiraciones de los incipientes trabajadores del teatro, influenciados por sus maestros, fructificaron en un movimiento de "teatro de bolsillo," pequeñas salas que produjeron un repertorio de autores de trascendencia universal. La aparición de la televisión y directores no nacionales, como Moreau, Seki Sano y Sarrás, contribuyeron al cambio de criterio e ideologías. Este movimiento culminó con una exitosa temporada en los teatros Xola, Hidalgo y Tepeyac, recién construidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con obras de Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Ibsen, Brecht, O'Neill y Novo, bajo la dirección de José Solé e Ignacio Retes.

Los mecanismos administrativos interrumpieron esta excepcional acción. México carecía de una institución estable que permitiera actividad teatral continua, a niveles internacionales. Los intentos fueron muchos. Desde 1860, a iniciativa de Maximiliano de Habsburgo, se intentó la institución de una primera Compañía Nacional, que se encargó al famoso José Zorrilla. Posteriormente en 1934, hubo otra, encabezada por María Teresa Montoya y Alfredo Gómez de la Vega, con la que se inauguró el Palacio de Bellas Artes, con la obra *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón. Después, la tercera fue creada a impulso del Mtro. Celestino Gorostiza, la cual tuvo como sede la antigua Sala Chopin; y, en 1972, a iniciativa del Mtro. Héctor Azar, se empezó a trabajar en el Teatro Jiménez Rueda, un esfuerzo que se vio coronado por el aplauso del público que así premió realizaciones de indiscutible valor artístico.

La actual Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes comenzó sus actividades el 19 de julio de 1977, en el Teatro del Bosque,

con *La verdad sospechosa*. El propósito fundamental de la Compañía Nacional de Teatro es orientar con la mayor eficacia posible la labor teatral auspiciada por el Estado y dirigida hacia el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las artes dramáticas, en sus más altos niveles. Para lograr estos objetivos, se conjuntó un grupo de actores de extracción profesional de la mejor calificación, así como también una selección de jóvenes actores de reciente graduación de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes y otras escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Estos jóvenes efectúan en cada obra, oposición selectiva ante cada director que integra un elenco, lo que les lleva a un constante estudio y superación.

Las obras se alternan con base en calendarios mensuales y se presentan en los teatro sede de la Compañía Nacional de Teatro, que son el Teatro Jiménez Rueda y el Teatro del Bosque. Actualmente cada uno de ellos mantiene en cartelera, semanalmente, cuatro títulos, sin que ello impida en sus foros la participación cotidiana del teatro estudiantil, infantil y foráneo. En ambos locales, la jornada laboral es de 8:00 a 24:00 hrs., actividades dependientes de la Dirección de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la conducción del Mtro. José Solé. La Compañía Nacional de Teatro realiza anualmente dos meses de gira, en el período de actividades del Festival Internacional Cervantino, con lo que, ni aun en estos meses de actividad foránea, se cierran las puertas de los teatros. Desde 1977 hasta 1984 se han ofrecido 4000 representaciones con una asistencia de más de dos millones de espectadores.

La Compañía Nacional de Teatro ha tomado parte con gran éxito en la IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones en Caracas, Venezuela (1978), en el I Festival Internacional de Teatro de la República de El Salvador (1978), y en las Jornadas Culturales de la República de Nicaragua (1980). Se presentó también en Madrid, a invitación del H. Ayuntamiento en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, escenificando las obras *El gesticulador* de Rodolfo Usigli y *Herederás el viento* de Lawrence y Lee. También tiene ofrecimientos para asistir a varios Festivales Internacionales en Europa. En la República Mexicana cada año participa en los siguientes festivales: Internacional Cervantino (Guanajuato); Puebla Ciudad Musical (Puebla); Eventos Culturales de la Feria de San Marcos (Aguascalientes); Alfonsino de Monterrey (Nuevo León); Primavera Potosina (San Luis Potosí); Festival de Morelia (Michoacán).

La Compañía Nacional de Teatro, en sus siete años de existencia, ha logrado integrar un extenso repertorio, constituido con las siguientes obras: 1) *La verdad sospechosa* (Juan Ruiz de Alarcón); 2) *Luces de Bohemia* (Ramón María del Valle-Inclán); 3) *La casa de los corazones rotos* (George Bernard Shaw); 4) *La visita de la gran dama* (Frederich Dürrenmatt); 5) *Volpone* (Ben Jonson); 6) *Tres hermanas* (Anton Chejov); 7) *Arturo Ui* (Bertolt Brecht); 8) *El pagador de promesas* (Días Gómez); 9) *Opereta* (Witold Gombrowicz); 10) *El día que se soltaron los leones* (Emilio Carballido); 11) *Qué formidable burdel* (Eugene Ionesco); 12) *Herederás el viento* (Lawrence y Lee); 13) *Ricardo III* (William Shakespeare); 14) *El gesticulador* (Rodolfo Usigli); 15) *Las mujeres sabias* (Molière); 16) *Así en la tierra como en el cielo* (Fritz Hochwalder); 17) *¡Ah, soledad!*

(Eugene O'Neill); 18) *Alicia, tal vez* (Vicente Leñero); 19) *La muralla china* (Max Frisch); 20) *Los buenos manejos* (Jorge Ibargüengoitia); 21) *El último preso* (Slawomir Mrozek); 22) *Las alas sin sombra* (Héctor Azar); 23) *Las columnas de la sociedad* (Henrik Ibsen); 24) *El alcalde de Zalamea* (Pedro Calderón de la Barca); 25) *Pudo haber sucedido en Verona* (Rafael Solana); 26) *El cocodrilo solitario del panteón rococó* (Hugo Argüelles); 27) *Crimen y castigo* (Fiodor M. Dostoievski); 28) *El tuerto es rey* (Carlos Fuentes); 29) *Moctezuma II* (Sergio Magaña); 30) *Las adoraciones* (Juan Tovar); 31) *Noche decisiva* (Héctor Mendoza); 32) *Andrómaca* (Jean Racine); 33) *Tiempo de ladrones* (Emilio Carballido); 34) *Hotel Paradiso* (George Feydeau).

Es costumbre de la Compañía Nacional de Teatro invitar a un reconocido director extranjero que tiene a su cargo una de las seis obras que anualmente se presentan. Hasta la fecha nos han visitado: José Tamayo, España; Krzysztof Jasinski, Polonia; Clifford Williams, Inglaterra; José Quintero, Estados Unidos. Los directores nacionales que han montado obras para la Compañía Nacional de Teatro son: Héctor Azar, Alejandro Bichir, José Caballero, Julio Castillo, Lorenzo de Rodas, Jorge Esma, Héctor Gómez, Julián Guajardo, Oscar Ledesma, Rafael López Miarnau, Marta Luna, Abraham Oceransky, Ignacio Retes, Xavier Rojas, Dimitrios Sarrás, José Solé, Ignacio Sotelo y Luis de Tavira.

La meta alcanzada hasta la fecha no es más que una etapa en el desarrollo de la tarea que permita cumplir en un futuro los anhelos de cultura; y, al mirar retrospectivamente el trabajo realizado, después de un exhaustivo análisis, alcanzar los más fructíferos resultados para el mañana. La perfección artística requiere años de esfuerzos tenaces y continuos. Ahora estamos vislumbrando las ilusiones y los anhelos del pasado.

Ciudad de Mexico