

HERMANAMIENTO ENTRE LA RESAD Y LA ESCUELA DE
ARTE DRAMÁTICO MARGARITA XIGUR DE MONTEVI-
DEO

Ángel Martínez Roger
RESAD

Qué sabios eran los griegos; no te mataban, te exiliaban.

MARGARITA XIRGU

■ UN ACTO DE JUSTICIA

El pasado 30 de octubre de 2009 se firmó, en la ciudad de Montevideo y presidido por la embajadora española en Uruguay, el acto de hermanamiento entre la Escuela de Arte Dramático Margarita Xirgu y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. El evento formaba parte de los actos de «Commemoración del Setenta Aniversario del inicio del Exilio de 1939» organizados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)¹ y Sociedad Estatal de Commemoraciones Culturales (SECC).² Se trataba en esencia de recordar el setenta aniversario del inicio del Exilio de la Guerra Civil española con la celebración de una serie de conferencias, mesas redondas, exposiciones y actividades culturales en distintos países. Su objetivo: destacar las aportaciones que hicieron los republicanos españoles a los ámbitos de la actividad profesional, la cultura y la ciencia en los países donde se asentaron, fomentar el intercambio de puntos de vista, opiniones e interpretaciones de investigadores procedentes tanto de nuestro país como de los lugares que acogieron a los refugiados. Recordar y valorar la trascendencia de la presen-

cia peregrina de aquellos que llevaron sobre sus espaldas la sabiduría y la experiencia artística de la Edad de Plata de la cultura española. Acercar, en definitiva, al mayor número posible de personas este asunto vital para conocer la historia de España en el siglo XX, especialmente a los hijos y nietos de estos exiliados, que ya nacieron en esos países, donde, en la mayor parte de los casos, transcurren sus vidas en la actualidad. Ver cómo se pudo aprovechar ese tesoro que se llevaron por fuerza en sus cerebros y en su corazón una de las mejores generaciones de expulsados de su tierra. Los actos se celebraron en París, Ginebra, Gerona, Buenos Aires, Montevideo, México y Madrid.³

Marta Schinca, xxxxxxxxxxxx y Enrique Silva.

■ ¿CÓMO SURGIÓ?

Como casi todo en la vida, el asunto del hermanamiento entre la RESAD y *La Xirgu* de Montevideo surgió gracias al azar, de manera casual. Teníamos, por un lado, la sugerencia de nuestro compañero, el profesor jubilado Enrique Silva, auténtico inspirador de la iniciativa. Él nos había expresado hacía algún tiempo la hermosa idea como una posibilidad remota. La misiva fue alimentada por su discípulo Pablo Baldor quien nos lo recordaba de vez en cuando. De otra parte, la delegación diplomática española en Uruguay trasladó a la dirección de la RESAD las intencio-

nes de participar en los festejos del 60 aniversario de la fundación de la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu y pedía nuestra participación activa. Todo tomó forma cuando hablamos con la responsable de la SECC, Elena Díaz, para otros asuntos.⁴ Ella nos relató con entusiasmo los actos que la Sociedad preparaba para la Conmemoración del Exilio. Puso nuestra iniciativa en el conocimiento de los responsables de la UNED y tras entrevistarnos con María García Alonso todo fue sobre ruedas. Tuvimos también el apoyo de Alberto Rivero, actual director de la EMAD. Todos los actos fueron coordinados por María García Alonso (UNED), Gabriel Scagliola (Maestro) y Pablo Andrés Levinis Somoza (Secretario-Bibliotecario del Centro de la UNED en Buenos Aires). De tal manera, la participación se concretó en los siguientes actos en la sede de Montevideo. Dos conferencias: *Margarita Xirgu, de sus orígenes a 1936*, a cargo quien suscribe y otra, *Margarita Xirgu en Uruguay y José Estruch en España* impartida por Alicia Migda profesora de Dramaturgia de la escuela uruguaya. Estas intervenciones dieron paso al acto central y más emotivo de la jornada, la firma del hermanamiento propiamente dicho. Presidido por la embajadora, D^a. Aurora Díaz-Rato Revuelta, se realizó este acto de homenaje, rubricando los directores de las escuelas dos pergaminos con el siguiente texto:

«La Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu de Montevideo y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, formalizan en el día de hoy el acto de hermanamiento de ambas instituciones como reconocimiento y agradecimiento al valor y tesón de los profesores formados aquí y allá y que han mantenido un sostenido viaje de ida y vuelta fruto de los múltiples exilios a lo largo del siglo XX».

Por la tarde se desarrolló una mesa redonda: *Un viaje de ida y vuelta. El regreso de una herencia*. Se analizó en ella la importancia capital que tuvo el segundo exilio, ya en los años ochenta, de aquellos que formados en la escuela de la Xirgu o habiendo desarrollado el teatro uruguayo vienen a España dejando su impronta indeleble en la RESAD. Un encuentro con los egresados uruguayos que dieron sus enseñanzas y carrera en España. Moderada por quien suscribe contó con la presencia de Marta Schinca (Catedrática emérita de la RESAD) y hermana del actor, de brillante y dilatada carrera, Eduardo Schinca alumno de la Xirgu. También estuvo Enrique Silva (ex profesor de la RESAD), discípulo directo de José Es-

truch y residente ahora en Montevideo. Se habló mucho de Estruch y de la docencia uruguaya del teatro en los sesenta y setenta. Disfrutamos con la participación espontánea entre el público de ex alumnos de la Xirgu, del ayer y del hoy del teatro uruguayo. Una hermosa jornada en una bella ciudad donde cierta actitud decadentista de sus gentes hace seducir al tiempo para detenerlo, permitiendo escuchar y verlo todo con mayor serenidad. Tuve oportunidad de asistir a la fiesta del 60 aniversario de la EMAD, una ocasión perfecta para poder saludar a buena parte de los homenajeados en los actos; la gran actriz Estela Medina formada en la primera promoción por la Xirgu junto a Walter Vidarte y Juan A. Jones. Con ellos toda una serie de actores de distintas generaciones que han configurado la compañía estable del Teatro Nacional; Nelly Antúnez, Mario Palisca y Levón Burunsuzian quien nos deleitó con una fantástica intervención antes de la cena. Me recordó mucho su estilo interpretativo al de Alfredo Alcón, otro alumno de Xirgu, de quien hemos disfrutado mucho aquí. Saludé a Tito Barbón, hoy un fino caballero octogenario, elegante en su porte de eterno bailarín. Los más mayores hablaban con gran cariño de la herencia docente de Margarita Xirgu. Juan A. Jones contaba orgulloso que aún recita el verso y da las intenciones a los monólogos de los títulos principales del teatro del Siglo de Oro con las notas marcadas por la mítica actriz. El 28 de octubre se organizó otro acto especialmente emocionante, el primer Encuentro de Misioneros Socio-pedagógicos de la República Oriental del Uruguay, haciendo homenaje a los misioneros laicos de ambos lados del Atlántico. Los ancianos misioneros cantaron su himno antes de relatar con auténtica entrega su labor docente en el medio rural donde no existía una estructura educativa básica. Fue un acto cargado de conciencia responsable sobre la función pública, donde me venía a la cabeza con claridad el eco de resonancia español en personas de la talla Manuel Bartolomé Cossío, entre muchos otros honrados intelectuales pertenecientes al patronato de las Misiones Pedagógicas españolas, como Oscar Esplá, Antonio Machado o Pedro Salinas entre tantas personas ejemplares.

Firma del convenio de hermanamiento.

■ ENLAZADOS POR LOS EXILIOS

Para poder trenzar desde el comienzo la relación de la RESAD con el largo exilio uruguayo, en lo que al traspaso de docencia y docentes se refiere, cabría comenzar recordando que Cipriano Rivas Cherif fue Vicedirector de la RESAD hasta 1934, fecha en que dimite. Como es sabido, un año antes había dirigido a Margarita Xirgu en la *Medea* unamuniana de Mérida, reinaugurando el mítico teatro como espacio estival. Ambos llevaban, junto a Enrique Borrás, las temporadas del Teatro Español (1930-1935). Allí estrenaron en esos años: *Divinas Palabras* de Valle-Inclán, *La sirena varada* de Casona o *Yerma* de García Lorca. En 1936 la Xirgu empezaba su cuarto viaje a América. Lo hizo por primera vez en 1913. Este viaje se convirtió en su exilio obligado y definitivo al producirse el golpe militar del dictador Francisco Franco. En 1940 conoce en Chile la noticia de su procesamiento en España por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, con la confiscación de todos sus bienes. En 1942 crea la primera escuela de arte dramático en Chile. En 1943 asume la dirección general del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) de Montevideo, organismo vinculado al Ministerio de Educación de Uruguay, «para poner en marcha la *Numancia* de Cervantes, en versión de Rafael Alberti, o la *Mariana Pineda* de García

Lorca con sus colegas Amelia de la Torre, Enrique Diosdado, Isabel y Teresa Pradas». ⁵ En 1945 estrena, en el Teatro Avenida de Buenos Aires, *La casa de Bernarda Alba*, la obra póstuma de Lorca, nueve años después de ser escrita. Desde el 1946 hasta al 1948 hace giras por Argentina, Uruguay y Chile donde ya su estela docente deja huella, por ejemplo, en Alberto Closas. En 1949 estrena *El malentendido* de Albert Camus en el Teatro Argentino de Buenos Aires. Al tercer día de representación las autoridades prohíben la obra. Acosada por el peronismo viaja a Uruguay, donde la feliz iniciativa de Justino Zavala Muñiz, hombre con la autoridad política, sensibilidad y hondura artística suficientes, hace que asuma la dirección tanto de la nueva Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo, EMAD, como de la Comedia Nacional del Uruguay. Es aquí donde arranca una labor docente de incalculable valía. El repertorio que ella utiliza es muy amplio, tanto como el que ella misma posee en ese momento. ⁶ Su relación con otros exiliados españoles es constante, con los autores Eduardo Dieste y Álvaro Fernández Suárez, o con José Bergamín, con quien mantendrá una fuerte polémica entorno a una posible vuelta de la actriz a España. ⁷ El listado de actores que pasó por las enseñanzas de Xirgu y que dieron sus frutos en España es importante: Alberto Closas, quien conoce a Santiago Ontañón y a la Xirgu con 20 años en 1940, a quién formará y ayudará profesionalmente, Amelia de la Torre, quien siempre estuvo interesada en trabajar con ella, Ana Diosdado debuta con la Xirgu con cinco años, Enrique Álvarez Diosdado, quien será primer actor de su compañía. Alfredo Alcón, con quien mantuvo una relación difícil, Estela Castro quien vendrá a España en 1982 para representar *Retrato de señora con espejo*, de Pedro Corradi, sobre la vida de la Xirgu, Sancho Gracia quien se forma en la escuela de Montevideo o Walter Vidarte que se forma también en la EMAD. El caso de Josefina Díaz Artigas, es destacable se trata de otra de las grandes actrices españolas que desarrollará una importante labor escénica y pedagógica en Uruguay. Dirigió en 1957 la puesta en escena de *Pinocho y la infantina Blanca Flor*, de Casona. ⁸

■ JOSÉ ESTRUCH. LA HONESTIDAD

Ahora bien, la aportación mayor entre el exilio uruguayo y la RESAD es la figura de José Estruch. Cuenta Enrique Silva, citando los relatos

de Estruch, que el padre de Pepe, como se le llamaba en la escuela, un médico dentista muy eficiente, pudo salir hacia su primer exilio en Londres gracias a su amistad con el Cónsul uruguayo en la ciudad de Murcia, quien llegado el momento arregla todos los papeles otorgándole el reconocimiento de Cónsul honorario. En Londres el joven Pepe hace teatro trabajando con los niños vascos, desarraigados y excluidos, que huían igualmente del franquismo. En un gran piso le toca coordinar una escuela con una organización que él implanta absolutamente democrática. Las responsabilidades y deberes eran repartidas por igual. Pesaban en Estruch la tradición tanto de Misiones pedagógicas, como los fundamentos y principios de la Institución libre de Enseñanza. Según el relato de Silva, parece que de niño Estruch ayudaba a colgar la bandera uruguaya en la residencia del Cónsul y ante la insistente pregunta del pequeño Pepe —«¿de dónde es esta bandera?»—, el Cónsul contestaba —«de un país muy pequeñito, que está muy lejos y al que no irás jamás». El diplomático no imaginaba entonces que gracias a su generosidad y a sus papeles entraría la familia Estruch en Montevideo en 1949. El teatro sigue siendo su gran vocación, allí dirige muchas obras, *Los comediantes de Macae Pedro*, sobre textos clásicos españoles y del propio Estruch (1951). En *La cueva de Salamanca*, de Cervantes (1953). Montará en 1954, *Medea la encantadora*, de José Bergamín, en el Teatro del Pueblo, escrita en 1952 a petición de María Casares e interpretada por la actriz uruguaya Dhad Sfeir (Montevideo, 1932). Actriz que también se formó con la Xirgu y declaraba recientemente a la periodista Aurora Intxausti en «El País» que con una buena interpretación «el espectador recibe elementos que abren ventanas y puertas al alma y la razón». También ella frecuentó a Bergamín de quien transcribió manuscritos. La labor de Estruch es frenética, continua estrenando; *La estrella de Sevilla* (1953), de Lope de Vega; *Los cuernos de don Friolera*, de Valle Inclán (1955); *La dama boba*, de Lope de Vega (1960), representada en el Teatro de las Naciones de París y en el Teatro Valle de Roma en 1963; *El anzueto de Fenisa*, de Lope (1961); *Burla por burla*, de Lope de Rueda (1965), o, *Voces de Gesta*, de Valle Inclán (1967)». ⁹ En 1967, tras la muerte de sus padres, antes no los quiso dejar solos, Pepe Estruch vuelve a Madrid. Pronto le nombran profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Comienza una hermosa labor docente. Su entrega es total. Ricardo Doménech cuenta que Estruch entraba súbitamente en su despacho siendo Director y se tumbaba exhausto en el sofá tras cuatro horas de clase agotadoras. Le

gustaba su trabajo y su sabia aportación tuvo generosas consecuencias. «Estruch no quiso ser Director de la RESAD en el otoño de 1977; no obstante, aceptó ser jefe de estudios —tuve que insistirle hasta la saciedad— y de esta forma trabajamos juntos, codo con codo, durante dos años singularmente intensos. Pude conocer entonces sus cualidades, no sólo como excepcional profesor de actores, sino como profesor capaz de aglutinar a todos —profesores y alumnos— en un contagio de espíritu de Escuela»¹⁰ Todos los que lo conocieron hablan sin fisuras de su calidad humana y profesional. Su moderna concepción de los espectáculos en verso, la manera de tratar los clásicos del Siglo de Oro fue fundamental para generar la necesidad y dar el impulso para la creación, años más tarde, de la Compañía Nacional del Teatro Clásico que dirigió Adolfo Marsillach. Estruch hará numerosas puestas en escena. Aún se recuerda en la RESAD *El Rey Juan* (1986). En 1999 le otorgaron el Premio Nacional de Teatro. Falleció al año siguiente. En su memoria se funda la Asociación José Estruch, con ella se han realizado ya una veintena de espectáculos¹¹ si contamos el que ya está en plenos ensayos, *El Peregrino* de José de Valdivielso. Hoy día la Asociación, además, acomete programas para facilitar la inserción laboral de nuestros egresados. Cuando en 1973 se produce el golpe de Estado de Juan María Bordaberry, la dictadura militar uruguaya disuelve el parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y detendrá a los dirigentes de izquierda y otros ciudadanos sin posición política alguna acusándolos de sedición. En todo ese periodo, es decir, hasta 1985 la casa de José Estruch en Madrid se convierte en una «embajada», todo el mundo de la cultura que huye de la represión pasa por ella. Este nuevo exilio ahora en la dirección contraria, pero fruto del mismo fundamentalismo antidemocrático, configura la segunda oleada de profesionales del teatro que dejarán su impronta artística y docente en España. Destaquemos dos ejemplos muy queridos para nosotros: Enrique Silva, discípulo de Estruch, profesor de verso en la RESAD hasta su jubilación y Marta Schica, catedrática de Expresión Corporal de la RESAD hasta su jubilación, y alumna directa de la más pura tradición de la danza expresionista alemana. El método de Expresión Corporal que ha desarrollado Marta Schinca en nuestra escuela, tiene sus raíces en la escuela germana del *Movimiento creativo* o *Danza libre*, como se le llamó en las primeras décadas del siglo XX. La labor pedagógica y artística de Marta Schinca ha evolucionado a partir de las teorías y prácticas de Rudolph von Laban, Rudolph Bode, y Jean Jacques Dalcroze,

a través de sus sucesoras y maestras de Marta: Inx Bayerthal y Dore Hoyer. Los presupuestos de la vanguardia histórica europea, en cuanto al trabajo corporal se refiere, llegaron a nuestra escuela desde Uruguay... Los exilios del siglo XX, un viaje de ida y vuelta.

■ NOTAS

¹ La coordinación estuvo bajo las ordenes de la Cátedra del Exilio (dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UNED) y de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricas Contemporáneas (AEMIC, con sede en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED), Además de las numerosas instituciones implicadas en cada uno de los países.

² La SECC ha realizado un gran esfuerzo por llegar al mayor número posible de países garantizando el contacto con un numeroso público interesado. Destacar, en nuestro caso, la labor de Elena Díaz quien entendió en su verdadera dimensión, y apoyó desde el principio, la iniciativa del hermanamiento entre las dos instituciones dedicadas a la enseñanza del arte dramático.

³ Los actos tuvieron una importante y nutrida programación. Ver pagina Web de la SECC.

⁴ Con la SECC participamos en el programa «La huella de la Barraca» haciendo un espectáculo en verso que recorre parte de la ruta que Federico García Lorca hiciera con La Barraca en 1932. El curso lectivo pasado un grupo de recién egresados de nuestra escuela de todas las especialidades montó *La hermosa fea* de Lope de Vega, pasando por los principales festivales de teatro clásico españoles. Este año otro grupo montará *El peregrino* de José de Valdivielso. Estos espectáculos surgen tras un concurso abierto entre nuestros titulados recientes que valora y selecciona la Junta de Departamentos de la RESAD.

⁵ Aznar Manuel. (2009):»El Exilio Republicano Español 1939. Un mapa teatral, pág 21. *Primer Acto*, n° 329, Madrid.

⁶ Véase Rodrigo, Antonina. *Margarita Xirgu y su teatro* Ed. Planta. Barcelona. (1974).

⁷ Véase Grillo, Rosa María. *José Bergamín en Uruguay: Una docencia heterodoxa*. Ed. Cal y Canto. Montevideo, 1995. Pág. 40

⁸ Pérez-Rasilla, Eduardo: «Las mujeres en la dirección de escena desde 1900 a 1975», en Hormigón, Juan Antonio (dir.): *Directoras en la Historia del Teatro Español (1550-2002)*, Vol. I. (1550-1930), Madrid, ADE, 2004, págs. 923-932.

⁹ Aznar, Manuel. (2009):»El Exilio Republicano Español 1939. Un mapa

teatral, pag 21. *Primer Acto*, nº 329, Madrid.

¹⁰ Doménech, Ricardo: «Sobre mi experiencia como director de la RE-SAD», en Martínez Roger, Ángel (Edición): *Maestros del teatro*. Madrid 2006, pág. 144.

¹¹ Los estrenos llevados a cabo por la Asociación José Estruch han sido: *El sueño de una noche* de Shakespeare, 1993. *No hay burlas con Calderón* de Calderón, 1994. *El rey Juan*, Shakespeare, 1994. *El son que nos tocan* de McCoy, 1995. *El examen de maridos* de Ruiz de Alarcón, 1997. *Obligados y ofendidos* de R. Zorrilla, 1998. *Mojiganga de la muerte* de Calderón, 1999. *El rufián Castrucho* de Lope, 1999. *El monstruo de los jardines* de Calderón, 2000. Los empeños del mentir de Quevedo, 2001. *El amor al uso* de A. Solís, 2002. *El hechizado por fuerza* de A. Zamora, 2003. *Castelvines y Monteses* de Lope, 2004. *El conde de Sex* A. Coello, 2005. *El rey se divierte* (en Museo del Prado), 2005. *El arrogante español* de Lope, 2006. *Morir pensando matar* de R. Zorrilla, 2007. *La vida es sueño* de Calderón, 2008. *La hermosa fea* de Lope, 2009.