

EL TEATRO UNIVERSITARIO

Myrna Casas

MYRNA CASAS se graduó de Vassar College y prosiguió estudios graduados en la Universidad de Boston y en la Universidad de Nueva York. Fue directora del Departamento de Drama y actualmente se desempeña como profesora en ese mismo departamento. Ha participado en diferentes foros, simposios y dictado conferencias en escuelas y universidades tanto en Puerto Rico como el exterior. También se ha distinguido como actriz, directora y autora de obras teatrales, entre éstas últimas: *Cristal roto en el tiempo*, *Gongarillo* y *La trampa*.

La afición teatral en la Universidad de Puerto Rico se manifestó en forma esporádica durante los años '30. Antes de la creación, en 1941, de un grupo teatral subsidiado por la institución, surgieron producciones que apuntaban ya un interés particular por el arte dramático. Muchos todavía recuerdan la "Farándula Universitaria", organizada en 1935, y su producción de *Nuestra Natacha* de Alejandro Casona en mayo 1937, así como los esfuerzos de su fundador, el entusiasta Hernán Nigaglioni. También en aquella década jóvenes actores, primero en la Escuela Superior de la Universidad, luego en la propia Universidad, llevaban a cabo presentaciones de obras de los hermanos Alvarez Quintero y de Lope de Vega en lo que entonces se denominaba el "assembly hall" o más correctamente el paraninfo. (Hoy está allí el salón de reuniones del Senado Académico).

Entre los actores de aquel tiempo se encontraban: Acté Rodríguez, Esther Negrón, Rosita Arostegui, Arturo Morales Carrión, Roberto Busó, Fernando Monserrate. A su vez se destacaban los directores Manuel García Díaz, Hernán Nigaglioni, Leopoldo Santiago Lavandero. Este último, una de las figuras máximas de nuestro haber teatral, sentó las bases para el desarrollo de una clase profesional dentro del teatro puertorriqueño. En 1941, al organizar el Teatro Universitario, Santiago Lavandero creó un grupo que habría de llevar a cabo una labor continua de producción teatral dentro de nuestro primer centro docente.

Fueron uniéndose a esta compañía teatral universitaria profesores que aportaron lo mejor de su talento: Rafael Cruz Eméric, maestro entre los escenógrafos del país y creador, junto a Santiago Lavandero, del Teatro Rodante Universitario; Helen Sackett, extraordinaria diseñadora de vestuarios; Carlos Marichal, escenógrafo y artista de tan importante aportación al teatro puertorriqueño; Ludwig Schajowicz, director del Teatro Universitario desde 1947 a 1953, quien junto a su esposa Luisa, dirigió inolvidables producciones de grandes obras clásicas tales como: *Hecuba e Ifigenia en Aulide*, de Eurípides, *El gran teatro del mundo* de Calderón.

Aventajados estudiantes de Lavandero y Schajowicz se unen también al Teatro Universitario luego de terminar sus estudios. Son estos los directores: Angel F. Rivera, Nilda González y Victoria

Espinosa. Siguen ellos la tradición que hace posible la creación de una conciencia de diversos estilos teatrales en la comunidad puertorriqueña. Además de las producciones presentadas con estudiantes universitarios se organizan otras con grupos ajenos a la vida estrictamente académica. Nilda González dirige varias producciones con miembros de la comunidad que sólo podían asistir a ensayos en las noches. De este esfuerzo sugieron producciones como *La máquina de sumar* de Elmer Rice y *La hija de Jorio* de Gabriele D'Annunzio. Victoria Espinosa crea "La Comedieta Universitaria", una compañía de jovencitos de escuelas primarias y secundarias del área metropolitana que presentan entre otras, *Los títeres de Cachiporra* de García Lorca y *Las trapecerías de Scapin* de Molière.

En 1958, el grupo de maestros y estudiantes que colabora en actividades teatrales universitarias se constituye en departamento académico dentro de la Facultad de Humanidades. Se acrecenta la labor docente y bajo la dirección de Nilda González el Departamento elabora cursos en actuación, dicción, dirección, diseño de escenografía, vestuario e iluminación, producción técnica, historia y diversos aspectos de la literatura dramática. El departamento cuenta entonces con los profesores Rafael Cruz Eméric, Edwin Silva Marini, Helen Sackett, Maricusa Ornes y Myrna Casas. Dirigen las producciones Nilda González y Victoria Espinosa.

En la actualidad el Departamento de Drama continua su labor docente dictando cursos académicos relacionados con toda rama del arte teatral. Además de los ya mencionados, se ofrecen cursos en pantomima, teatro de títeres, apreciación del teatro, panorama del teatro puertorriqueño, el teatro y la revolución y un curso especial de Teatro Rodante.

Sigue siendo el Departamento escuela de teatro, taller para la formación de actores, directores, técnicos y estudiosos del teatro. Su misión es exponer a sus estudiantes y al resto de la comunidad universitaria a las grandes obras dramáticas de todos los tiempos. Esto último conlleva una labor de producción teatral que sirve a la vez de laboratorio para el estudiante de teatro y de muestra viva de teatro clásico y moderno a la comunidad universitaria y al público en general que asiste a las presentaciones. Hoy día esta unidad productora del Departamento de Drama lleva el nombre de Teatro Universitario.

El número de producciones anuales ha variado a través de los años. Ahora bien, actualmente, los miembros del Departamento han acordado fijar un programa anual de producción. Este programa ofrecerá dos presentaciones en el primer semestre académico y una en el segundo semestre en la sala principal del Teatro Universitario. También en el segundo semestre se presentará en el Teatrito

Experimental la temporada de obras dirigidas por estudiantes de la clase de Dirección Escénica.

Los estudiantes hacen su concentración en Drama dentro de la Facultad de Humanidades. Siguen también una concentración en Drama y Pedagogía. Son sus profesores: Dean Zayas, actual director del Departamento de Drama, Myrna Casas, Gilda Navarra, Idalia Pérez Garay, José Félix Gómez, Rosa Luisa Márquez, Gloria Sáez, Toni Fernández, Carmen H. Bouet y Oscar Giner. Colaboran con el Departamento los profesores Victoria Espinosa, Gloria Arjona, María E. Mercado y Miriam Torres.

Grandes autores de la dramaturgia mundial han sido representados en las tablas del Teatro Universitario: Eurípides, Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, Shakespeare, Molière, Goldoni, Ibsen, Strindberg, Chekov, Turguenev, Gorky, Shaw, Wilde, Pirandello, Brecht, Beckett, Giraudoux, Anouil, Valle Inclán, García Lorca, Williams, Jarry, Buero Vallejo y Casona.

También se han presentado importantes dramaturgos del teatro puertorriqueño (Laguerre, Arriví, Sánchez) y del teatro latinoamericano (Dragún, Solórzano, Chocrón).

Una gran parte de las figuras que habitan nuestro teatro profesional comenzaron su vida artística en el escenario del Teatro Universitario. Recordemos algunos nombre: Gloria Arjona, María Judith Franco, Alberto Zayas, José Luis Marrero, Angel F. Rivera, Luis Carle, Victoria Espinosa, Nilda Martínez, Nilda González, Rafael Enrique Saldaña, Velda González, Braulio Castillo, Myrna Vázquez, Jacobo Morales, Edmundo Rivera Alvarez, Elsa Román, Luis Rafael Sánchez, Juan González, Marcos Betancourt, Ernesto Concepción, Dean Zayas, Sharon Riley, Luz Minerva Rodríguez, Idalia Pérez Garay, Fernando Aguilú.

Hoy día, con el auge del movimiento teatral en nuestra isla el público tiene la oportunidad de presenciar producciones de diversos autores, ya clásicos, ya modernos. Durante muchos años esto sólo fue posible en el Teatro Universitario. Allí se forjaron muchos de los profesionales de hoy, allí se elaboró una clase teatral y un público conecedor de todas las corrientes dramáticas.

El Teatro Universitario ha sido y continuará siendo columna importante del quehacer teatral puertorriqueño. Su labor junto a la del Teatro Experimental del Ateneo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Programa de Teatro Escolar del Departamento de Instrucción Pública y a la de todas las compañías independientes ha constituido un titánico esfuerzo hacia la creación de lo que definitivamente podemos llamar hoy el teatro profesional puertorriqueño.