

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

EL TEATRO BREVE DE XAVIER VILLAURRUTIA.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE LETRAS

TESINA
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN
LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS.
PRESENTA.
MARIA BEATRIZ OLIVIA TORRES EQUIARTE.

Maria Dolores Bransburg

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIAS .

A MI MADRE LA SEÑORA MARIA ELENA EGUIARTE
DE TORRES: QUE CON SU AFECTO Y COMPRENSION
SIEMPRE ME AYUDA A SEGUIR ADELANTE.

A MIS MAESTROS:
QUE TAN SABIAMENTE ME IMPARTIERON
SUS ENSEÑANZAS Y ME GUIARON EN EL
ESTUDIO.

I N D I C E.

I N T R O D U C C I O N .

CAPITULO I.- XAVIER VILLAURRUTIA EN LA POESIA Y EN EL TEATRO.

CAPITULO II.- EL CONCEPTO DE LA DOBLE PERSONALIDAD Y OTRAS
IDEAS EN EL TEATRO BREVE DE XAVIER VILLAURRUTIA.

a). ARGUMENTO DE LAS OBRAS

b). ANALISIS DE LAS MISMAS.

CAPITULO III.- LOS TRES ASPECTOS DE XAVIER VILLAURRUTIA VISTOS
POR VARIOS ESCRITORES.

C O N C L U S I O N E S

B I B L I O G R A F I A.

INTRODUCCION.

De la múltiple personalidad de Xavier Villaurrutia en el aspecto literario he escogido solo un tema: Su teatro breve, - al realizar este trabajo quiero expresar aunque sea a grandes rasgos su valor dentro de las letras.

Lástima que debido al tiempo tan escaso de que dispongo por mi trabajo y mi poca experiencia en la crítica literaria han escapado a mi pluma muchos detalles, realidades y aciertos del autor. Afortunadamente Xavier Villaurrutia a pesar de ser Mexicano no ha pasado desapercibido para muchas figuras destacadas de nuestras letras y lo han estudiado cuidadosamente en sus diversos campos de producción; se ha escrito mucho de él y por eso no pretendo que mi trabajo resulte algo nuevo, ni tampoco original.

El, que fué un verdadero maestro, nunca olvidó la comunicación con los demás, primero que nada fué un ser humano, cuya importancia radicaba en esa benevolencia que tenía para guiar y enseñar, para señalar caminos no solo a los que pertenecían a su ambiente culto sino aún a las personas que no conocía y llegaran a cruzarse en su camino.

Esa proyección como ser humano prodigo, dando siempre, lo que tenía, me ha interesado como maestra que soy y por eso siento identificarme con él.

El interés por el autor nació desde los días que cursaba el seminario de Literatura Dramática Hispanoamericana, hoy al realizar mis modestas investigaciones se confirma esa admiración y tengo el firme propósito de contribuir con mi grano de arena al

estudio de las obras breves de Xavier Villaurrutia.

 Mi deseo de dar un paso más en mi superación personal - me impulsó para hacer este trabajo y además es también una pequeña prueba que impongo a mi capacidad, aunque no la considero como un final sino como otro elemento más; que completa los conocimientos que se me impartieron en mi carrera, los que siempre -- pienso acrecentar, dentro de mis modestas posibilidades.

CAPITULO I

XAVIER VILLAUURRUTIA EN LA POESIA Y EN EL TEATRO.

Perteneció Xavier Villaurrutia a una generación literaria que unida por propósitos y gustos hizo de la poesía mexicana - una un renovado instrumento de expresión.

A su grupo le correspondió llevar adelante la renovación lírica de México alrededor del año de 1925 cuando el modernismo cumplía su importantísimo ciclo en nuestras letras.

Las subsecuentes promociones empezaron a aplicar nuevas normas estéticas que habrían de imponer distintas actitudes ante la creación literaria.

Toco a Villaurrutia desde las revistas " Ulises " (1927 1928) y " Contemporáneos " (1928-1931) intervenir en la maduración de esas concepciones . En cuanto a la poesía, sus primeros poemas muestran la influencia de Ramón López Velarde y no pocas huellas de Enrique González Martínez .

A menudo se adoptó la fórmula que Villaurrutia dió de la poesía " Juego difícil de ironía y de inteligencia " La generación a que perteneció hacia suya conscientemente la fórmula de un arte por el arte.

Su obra nació y creció en el seno de un grupo del cual formaban parte personajes tan ilustres como Pellicer, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Salvador Novo, José Gorostiza y algunos otros que no se dedicaron al género poético.

Tres distintas y bien señaladas actitudes se advierten en la poesía de Xavier Villaurrutia; se hace patente su predilección por el engaño del juego de palabras y de ideas que llega a confundir.

Posteriormente en su mejor época, de creación se somete a la estricta vigilancia de las facultades intelectuales, que en justo equilibrio lo hizo escribir sus mejores y hondos poemas, en la etapa final, la emoción se sobrepone a la inteligencia con tal ímpetu que lo obliga a restringir su ejercicio solo a la superficie de las formas métricas.

En " Nostalgia de la Muerte " su libro Central la emoción, vínculo inmediato con el mundo, se convierte ahí en ideas que acariciadas por el verso y volcadas en palabras llegan a constituir el poema.

Desde sus incipientes ensayos líricos se planteó un pretexto que sería el dominante La Muerte; casi adolescente escribe un poema " Ya mi súplica es llanto " en que habla del "día que espera " como término final de una vida, pero que después como vemos más adelante en sus obras es solo el término para iniciar otra vida.

Recurre a un concepto vulgar de la muerte que no persistió pues al correr de los años este aspecto llega a confundirse con el símbolo de la vida misma.

" Nuestra Propia Muerte " fué el largo tema central del trabajo lírico de Villaurrutia.

Decía y escribía: " El hombre es un animal que puede sentir nostalgia, echar de menos aún su muerte, que vive y que --

experimenta en formas muy misteriosas.

La angustia, la soledad, la noche, el silencio, las - calles solitarias, los muros, las sombras, el sueño todo ese - mundo nervalesco asido a su pluma, confirmaba la intensidad de su presencia en quien sabrá que vivir es estar cumpliendo con - ineludible destrucción interior.

Si en sus poemas de juventud la muerte es señal de fa - talidad de meta sin vanagloria, tiempo después se había converti - do en señal de testimonio de la vida.

También en " Ya mi súplica es llanto " se alude a un tema que luego deja abandonado. Dios ante la angustia de la -- muerte transformada en " Bella Nostalgia " solo con su póstumo soneto del temor de Dios Vuelve a tocar la misma cuerda .

En " Reflejos " el primer libro de V. sobreviven mues - tras de la huella de Velarde, hay imágenes como las que da en - la expresión.

" Aún no tenía la casa arrugas " que recuerdan a López Velarde.

Los versos más característicos de esa influencia son - los de " Tardo " que figura entre sus primeros poemas.

Un maduro perfume de membrillos en las ropas blancas y almidonadas ...

¡ Oh Campestre salud del ropero asombrado que - nes abre sus puertas sin espejos, enármes y de - un tallado rude !

El ambiente de la provincia leído en los libros de Ve-

larde prestó la tónica provisional a la poesía de V. delimitó - el ejercicio de su obra posterior.

Nunca se olvida del trato continuo de las cosas familiares y las rescata de la sombra para ponerlas en versos misteriosos.

Vivifica las relaciones que la poesía es capaz de descubrir en los objetos cotidianos aprende a ver tras los objetos, virtudes que los singularizan y los vuelven aptos para aparecer y renacer con otro rostro en la concepción del poeta.

Surgen: Objeto, ruidos, luces y sensaciones de toda especie .

En el " Nocturno Muerte " habla del ruido sereno azul - y numeroso " y en el " Nocturno Eterno " se lee:

Sale un grito inaudito
que nos echa a la cara su luz viva
y se apoya y nos deja una ciega sordera .²

Los " Nocturnos " señalan y representan en la poesía mexicana contemporánea la decisión de penetrar el alma de las cosas, al fondo siempre.

En " Soledad " " Cuadro " " Amplificaciones y Calles " los 4 poemas de su libro inicial se adivinan problemas que después abordaría con mayor hondura, un mundo lleno de emoción.

El poema " Décima Muerte " es en el que precisa más la idea de la muerte, es por excelencia un poema de ideas .

¿ No serás Muerte en mi vida

agua, fuego polvo y viento ? y la alusión espe -
ranzada que se deja sentir " y será posible aca -
so vivir después de haber muerto 3 .

Su postura no es otra que la que adoptaron otros poe -
tas anteriormente, la confesión de que se da cuenta de que está
desde que nace en los brazos de la muerte.

Los poemas que siguieron a " Nostalgia de la muerte "
completan al desarrollo de su personalidad literaria. Vendría el
olvido de imágenes pobladas de juegos de palabras, y el rigor del
verso se deslizará con melancólicos tonos por cauces menos vigi -
lados por la inteligencia sigue su nostalgia, persiste en el pro
pósito de reconocer el misterio de las sombras, pero ha encontra -
do la frase llana donde recogerlos.

VILLAURRUTIA EN EL TEATRO.

Con gran dedicación abrazó la pasión por el teatro, con
otros contemporáneos como Celestino Gorostiza y Julio Bracho con -
tribuyó a crear en México una nueva dimensión para el arte escéni
co. Pertenecía a un grupo llamado Orientación y en una de las -
temporadas del mismo, da a conocer su primera obra teatral " Fu
rece Mentira ".

Al año siguiente " ¿ En qué piensas ? La beca que tuvo -
en la Universidad de Yale (1935-1936) lo reafirmó en su voca -
ción, desde entonces participó en múltiples propósitos encamina -
dos a dignificar nuestro teatro.

Anteriormente también experimentó en un grupo de teatro llamado " Ulises " como autor del teatro no se olvidó de los procedimientos que usó en la poesía; la inteligencia desnuda en áviles diálogos preside la trama de sus obras, la ironía repartida por igual entre sus personajes, juega importante papel en el proceso y en el desenlace de las escenas. Sus obras menores en el primer acto se resuelven con la facilidad de un soneto, -- constituyen las preliminares para introducirse en la concepción de obras mayores así: " Invitación a la muerte, " La mujer legítima " " La Hiedra " " donde esas prácticas formales hicieron de su trabajo uno de los más diestros y de mayor soltura personal.

El prefería crear personajes y no tomarlos del mundo circundante, frente a la realidad cotidiana opuso una realidad inventada en que las ideas dominan en las intervenciones de sus personajes, seres nacidos de la imaginación apenas relacionados con nuestros prójimos; fantasmas que presentan cada cual por su parte las múltiples facetas de la conciencia Villaurrutiana al examinar sus obras en especial las breves confirmaremos estos aspectos. Gerostiza decía acerca de los " Personajes " de V.

" Estas vidas matemáticas, no tienen nada que ver naturalmente con la realidad, en cuanto lejos de buscar en ella su modelo se convierten en su modelo la llevan a su plano ideal para someterlos a su lección disciplinada y rigor ⁴ .

1-2-3 .- Villaurrutia Xavier Obras:

4.- El Teatro de Villaurrutia Letras de México, Núm.26 lo. - de abril de 1933.

Fiel a tendencias que exigen del teatro el afán de inventar su propio mundo con un irremplazable lenguaje.

Casi se puede decir que su teatro es más para ser leído que representado, el juego en intencionadas frases a menudo - suplanta el movimiento escénico, el diálogo combina la rapidez - mental y el correcto lenguaje.

La frase cumple papel muy importante dentro de la composición general de las obras similar papel que las palabras en el desarrollo del poema. La continencia ante posibles desbordamientos efusivos, la justeza de las palabras respecto de los estados de ánimo de los personajes y la oportunidad con que intervienen en la conversación haciendo uso de aforísticas y premeditadas frases son distintivos de su obra teatral.

Esto es lo que sobrevive de su teatro y que con más - sostenido aliento lo define porque si en sus temas aborda las - relaciones sociales de la clase media, los conflictos familiares y los oscuros mecanismos amorosos, también se nota que es un pretexto para manifestar su múltiple personalidad. Sus obras gran - novedad para su tiempo, ya no estaban encaminadas a presentar un cuadro costumbrista o a transmitir simplemente un mensaje político, su fin era hacer más universal su creación.

CAPITULO II .

SUS OBRAS BREVES.

EL CONCEPTO DE LA DOBLE PERSONALIDAD Y OTRAS
 IDEAS A TRAVES DEL TEATRO BREVE DE XAVIER VI
 LLARRUTIA

a).- ARGUMENTOS

b).- ANALISIS.

El principal objetivo de su teatro breve es dar mayor impacto hacia el público . Así como en la mente pasan las ideas en forma rápida, como un sueño, así la obra que precisamente -- por lo breve hace que el espectador trate de retenerla, como algo que pasa tan pronto que queremos detener antes de que lo olvidemos.

En sus obras breves, para mi opinión logré el mayor -- acierto de su creación teatral, puedo afirmar que lo que no hace con sus piezas de tres actos si lo realizó en aquellos de un solo acto que aún limitadas en extensión, no necesitan de más para comunicarnos su pensamiento.

Otra característica positiva es que cada lector o es - pectador de su teatro, puede adaptar las ideas a su propia personalidad.

" Ha llegado el momento "

En 1938

II

a).- ARGUMENTOS-

Me ha parecido un punto importante de mi trabajo, hacer una reseña de los argumentos de las obras breves para poder comprender las opiniones que pretendo son adecuadas a cada una - por eso le he tomado como un capítulo más .

Agrego también esta nota como un dato que pudiera servir para darnos cuenta que el autor no descansaba cada año estrenando alguna obra.

" Parece mentira "

Estrenada en 1933

" En que Pienzas "

Estrenada en 1934

" Sea Usted Breve "

En 1938

" Ha llegado el momento "

En 1938

" El Ausente " *

* No fué estrenada por esas épocas . Estas cinco llevaban el título de Autos profanos en un volumen editado por " Le tras de México " 1943 con prefacio del autor.

"PARESE MENTIRA."

Tragedia en un acto siete escenas

PERSONAJES: El empleado, un marido, un Curioso, Un Abogado, tres señoras.

Un individuo (el marido) llega a la oficina de un abogado aparentemente con la intención de tratar un asunto importante, en la oficina se encuentran: el empleado del abogado y un curioso, se enfrascan en una conversación en la que el empleado - expone algunos puntos de vista sobre su filosofía acerca de la vida, cuando de pronto llega una señora joven vestida de negro - con la cara cubierta por un velo, la señora saca una tarjeta que entrega al empleado y éste con una cortesía mecánica se inclina indicando a la señora la puerta del privado invitándola a entrar, cosa que la dama hace . Cuando vuelven a tocar la puerta entra una señora idéntica a la anterior y también entrega una tarjeta al empleado que de nuevo la invita a entrar al privado; el marido parece reconocer a la dama y palidece a la vez que parece -- querer hablar, esta misma situación se repite por tercera vez.

El empleado se da cuenta de la turbación del marido -- y le pregunta ¿ que le ocurre ?; éste quiere saber si la señora ha estado en el lugar otras veces, el curioso indica que cada dama entregó una tarjeta y resulta que al buscarlas el empleado, - no hay tres sino sola una, entonces el marido da a entender que por las frases que la mujer pronunció al entrar " gracias ya -- conozco el camino " es alguien que él conoce y confiesa al emplea-

de, que ha recibido un anónimo acerca de la infidelidad de su --
esposa con el abogado.

El curioso se retira y el marido y el empleado quedan --
solos; el timbre del privado se escucha insistentemente, suponien-
do que es la mujer la que llama, decide no acudir y así permitir
que la señora salga y el marido pueda hablar con ella y de este --
modo desengañarse si la esposa o no .

Sale la primera señora y solo hace un gesto de sorpresa
mientras el marido la recrimina, se retira sin decir nada, así --
sucede también con la segunda y cuando ya esta decidido a salir --
detrás de la tercera, que también lanza solo un grito y huye con
rapidez, queda como inmóvil sin hacer nada.

La obra termina con la entrada del abogado en ese momen-
to, que mirando al marido muy asombrado y con extrañeza, lo invita
a entrar al privado, pero el marido solo acierta a salir rápida --
mente.

" ¿ En que Piensas ? "

Misterio en un acto IX escenas

Personajes: Carlos, Victor, Ramón, Ma. Luisa, un desconocido.
(todos menores de 30 años)

Dos jóvenes amigos se encuentran en casa de uno de --
ellos discutiendo sobre el amor de la joven Ma. Luisa que ha te-
nido relaciones primero con Carlos y ahora con Victor, este últi-
mo insiste en que Carlos todavía la ama, la joven ha dicho a Vic-
tor que visitará a Carlos y por eso celoso pensando que aún hay
algo entre ellos decide venir . Carlos irónico le dice a Victor --
que si Ma. Luisa le ha contestado " Pienso en tí " cuando le --
pregunta ¿ En qué piensas ? que seguramente no es el sino tal --

vez otro, porque a Carlos le sucedió muchísimas veces escuchar - esa respuesta, tocan el timbre de la puerta y aparece otro amigo de ambos, Ramón, que confiesa que se ha encontrado a Ma. Luisa y ésta le dijo que iba de compras a pesar de que le preguntó si no venía de visita con Carlos, Victor sospecha que tal vez dijo mentiras para que Ramón saliera rápido y así ella pudiera visitar - a solas a Carlos . Discute con Ramón para que éste la lleve un - recado a Ma. Luisa diciéndole que está allí, que no suba. Pero - en ese momento tocan y es ella la que llega, Ramón sale a su en- cuentro y quedan conversando sobre las relaciones de Ma. Luisa con Carlos y con Victor, ella opina que a los dos ama, en un mo- mento de la conversación queda pensativa y él al preguntarle - ¿ en qué piensas ? recibe también la respuesta " en tí " acaba por decir que a Ramón también lo amará .

Entran Victor y Carlos y empiezan a discutir con ella, Ma. Luisa confiesa a todos que los ama . A Carlos porque la amó - a Victor porque la ama y a Ramón porque la amará .

Llega un desconocido que ayudó a la joven a cargar unos paquetes y también se nota que le ha impresionado vivamente, los muchachos terminan diciéndole que si también será un posible ena- morado y ella solo sonríe acariciando a los tres .

"LA TRAGEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES."

PSICOLOGO

I PERSONAJE.

Aparece un personaje en la escena que nos cuenta su graciosa situación, desde que nació empieza su vida complicada porque tiene un hermano gemelo, tan idéntico a él, que la madre no sabe como distinguirlos. Los dos llevaban una medallita al cuello de manera que sirviera para reconocerlos, pero un día se encuentra con las medallas en las manos sin saber a quien correspondían y así la madre se las pone sin saber si lo hace con acierto o no.

El carácter de uno y otro era completamente distinto y aún su dedicación para el estudio también. Al crecer los inscriben en la misma escuela y resulta que nuestro personaje, que por cierto se llama Cosme, gana un premio, pero por la astucia de su gemelo no es quien lo recibe y desde ese momento empieza a sacar provecho de la situación.

Resulta que Cosme se casa y para evitar una situación problemática, envía a su hermano (Damían) a viajar, éste regresa tarde o temprano. Un buen día por razones de trabajo tiene que ausentarse de su hogar, y al regresar resulta que el hermano ha hecho la terrible hazaña de tomarle el pelo con su esposa haciéndose pasar por él.

Acaba contándonos que decidís suspender los viajes y encerrar a su esposa, sin poder explicarle que todo fué una equi

vocación y que por eso la tiene a salvo de otra broma terrible.

"El Ausente"

Dito en un Acto

VIII Escenas

Personajes: Fernanda, la vecina, Pedro, la mujer, dos gendarmes.

Fernanda se encuentra platicando con una vecina acerca de que su esposo no ha llegado desde hace veinte días, las dos comentan la situación y discuten si será más conveniente que un marido se ausente o que nunca haya abandonado el hogar.

La vecina llama la atención a Fernanda porque no ha hecho nada para que el esposo regrese. Estando distraídas con la conversación no se dan cuenta que el marido de Fernanda (Pedro) ha regresado. La vecina se retira al verlo y Fernanda empieza a recriminar a Pedro, que no habla para nada, únicamente, hace algún gesto, tocan a la puerta y llega una mujer todavía joven que por la seguridad con que entra se supone que es la mujer con la que anda Pedro, con la que engaña a la esposa, la mujer da órdenes y opiniones a Fernanda y con gesto altanero y cínico le cuenta que Pedro la engañaba con ella, Fernanda llama a la vecina para que le ayude en esta situación embarazosa, la mujer ofrece un billete a la vecina para que traiga algo de comer, pero ella en lugar de eso va por unos gendarmes. La mujer decide que el escándalo no le conviene y se retira siguiéndola Pedro, que no ha hecho otra cosa que permanecer como un tonto sin abrir la boca para nada.

Fernanda queda con la vecina y dice como un consuelo -
que aquel que ha regresado para volverse a ir no es su Pedro .

"Ha llegado el momento" VII escenas

Epílogo en un acto

Personajes: Mercedes, Fernanda, Antonio, Luis, la vecina.

Las dos bonitas parejas se hallan en casa de una de ellas - para despedirse porque parece que una definitivamente va a emprender un viaje, Luis y Antonio conversan, y éste último cuenta a Luis que Mercedes ya no le ama, ni él a Mercedes y que no hay ningún incentivo para que sean felices, solo falta decir " Vámonos ya es tiempo, ha llegado el momento " para que las dos emprendan un largo viaje.

Lo mismo sucede a Mercedes con Fernanda, también le platica que ha perdido toda ilusión.

Antonio y Mercedes buscan recursos diversos para tratar de tener ilusión por la vida aún Antonio dice a Mercedes que si no le interesaría Luis como algo que despertara su interés, pero todo es inútil, al no encontrar los recursos toman la decisión de suicidarse, ella con veneno y él con un disparo de pistola; en el último momento todo les falla y uno y otro no realizan su propósito afortunadamente, la vecina que llega al oír el disparo que se le ha escapado al muchacho hace que la pareja reaccione olvidando por completo su fatal determinación.

"EL SOLTERON."

Pieza en un Acto

V Escenas

Personajes: el ama, el criado, el doctor, el comerciante, el poeta, el Notario.

Un hombre solterón, rico y de muy buen gusto para todo muere y deja a su criado la tarea de reunir a sus amigos como una última voluntad después de su muerte; el criado cumple lo prometido y ya reunidos aquellos (no todos): el comerciante, el poeta y el doctor; se enteran por una carta que deja el difunto, que les ha traicionado con cada una de sus esposas y (que) además todavía afirma con ironía en un párrafo de dicha carta, que empieza a leer el poeta y termina el comerciante.

" Todo fué una fatalidad amigos míos, nada podemos contra ella. Fuí el amante de sus esposas de todas ellas ..." *

" Estas relaciones fueron naturalmente muy diversas .

Con la primera viví como viven marido y mujer durante varios meses . Con la segunda no tuve sino lo que se llama una loca aventura. Con la tercera fui tan lejos que yo anhelaba morir con ella. A la cuarta la eché escaleras abajo, porque me engañaba con otro . La última no fué mi amante sino una sola vez. Pero guardense de sentir alivio; aquella hora fué sin duda la más bella de mi vida ... y de la suya " .*

Después que los amigos que el criado pudo reunir, escuchan con disgusto aquella revelación, el criado les anuncia que tienen que acudir al Notario que al leer el testamento les infer

ma que todo ha sido una broma cruel, la obra finaliza al explicar el Notario los bienes que deja el difunto al doctor y al poeta - pero nos deja con la confusión de no saber que heredó al comer -- ciente.

"SEA USTED BREVE" XI ESCENAS

Parusa en un acto

Personajes: Napoleón, El Secretario, El Droguista, La Señora -
La Señora Profesora, la Madre de familia, la Presti-
tuta, el Ama de cria, la Señorita, la Señora Nape-
leon, El Director de la " Oposición " " El Otro " -
Los nueve niños robustos.

Napoleón que se supone es un personaje importante trata de hacer una campaña para controlar la natalidad en determinada población, para ello reúne en su despacho a las representantes femeninas de más importancia social como son : la señora profesora, la madre de familia, , el ama de cria, la señorita y aún la prostituta y por supuesto su propia esposa; todas dan sus puntos de vista según la posición en que su ocupación las ha colocado en la comunidad a que pertenecen, después de muchos argumentos; Napoleón logra convencerlas de que se realice la campaña citada, mientras sucede - este el droguista o como hoy le llamamos farmacéutico, lo ha estado esperando para hablar con él sin lograrlo.

Al terminar la junta llegan los miembros de " La oposición " que expresan su inconformidad por las ideas de Napoleón, - lo dejan finalmente alejándose muy disgustados por su actitud que considera como impropia y carente del sentimiento de moralidad.

Lo más gracioso de todo es que la esposa de Napoleón, es

la que menos ha practicado las ideas que su marido pregona pues -
tiene nueve hijos y por eso responde entusiasmada al escuchar a
su esposo, éste le replica y la llama monstruo cuando ella se --
queja de que no pone el ejemplo en su casa y de tantos niños que -
tiene.

El farmacéutico después que Napoleón ha quedado solo --
entra y le explica que está allí en nombre de sus compañeros y -
además le trae un regalo por la campaña, que según se entiende -
vendrá a enriquecerlos . Napoleón furioso por el mal rato que le
hizo pasar " La Oposición " corre al droguista. En ese momento -
entran los nueve niños rebotando alegremente, el farmacéutico -
pregunta asombrado a Napoleón si son hijos suyos y éste no toma -
otra actitud que la de aceptarles y reconocer que no tiene más re-
medio, olvidarse de las campañas de disminución.

b).- ANALISIS.

"PARECE MENTIRA."

Una realidad que se le escapa al espectador, el camino - que Villaurrutia tomó para presentar una idea es muy interesante, las tres mujeres idénticas que hacen los mismos movimientos al -- entrar al despacho del abogado en donde se desarrolla la obra, no son sino la conciencia del marido en que un pensamiento martillea con insistencia, un problema de la mente que no se aleja, una y -- otra vez sucede lo mismo como si el marido se estuviera repitiendo, mi esposa me engaña es ella la que ha entrado aquí, mi esposa me engaña ... Casi se puede comparar a una cinta de película en - que la imagen se repite muchas veces para proyectar solo como si la imagen se hubiera desdoblado muchas veces.

El empleado desempeña una función muy importante en esta obra pues en él pone Villaurrutia el toque de ironía y filosofía - así lo hace que exprese al marido engañado que por fin se ha dado cuenta de la infidelidad de su esposa, lo que piensa de su vida.

" Y por lo que a usted toca querido amigo, permítame llamarle así, piense en que la comedia y la ignorancia en que se - desarrollaba su vida no era más que una realidad vacía, un mundo deshabitado, un camino sin paisaje, un sueño sin ensueños: en una palabra una muerte eterna y en que ahora, como usted mismo acaba de decirlo, gracias a un anónimo es decir gracias a una revelación -- ción a la revelación de un secreto, se halla usted en el umbral de una existencia que podrá discutir y corregir, labrar a su antojo, del mismo modo que el artista discute, corrige y labra su obra en

progreso ¹ (' Parece mentira ')

Aquí deja notar sus pensamientos, un poco de auto-crítica pues él consideraba que el conocer la verdad y conocerse así mismo como lo dice aquí, es importante para discutir y corregir su obra.

En un momento logra dejar al espectador con una duda, situarlo en la problemática que deja en manos del espectador para resolver.

En boca del empleado pone también el concepto de la doble personalidad que cada uno lleva, este concepto aparece reiteradamente en varias de sus obras.

" Cree que en cada uno de nosotros existen simultáneamente sentimientos contradictorios hacia una misma cosa, hacia una misma persona " ² (P. 100 " Parece mentira ").

Lo llama también ambivalencia .

El hombre vive y muere ignorándose toda su vida o punto menos, la gasta haciendo lo posible por no reconocer que en realidad no es un hombre sino dos o más, juega consigo mismo al escenario, y aún sabiendo donde se encuentra no se atreve a decir - - " aquí estoy " o " aquí está el otro " .

Con estos juegos de palabras hace una llamada a nuestra conciencia todo éste era el medio que usaba para transportarnos al mundo de la imaginación.

Todo lo dice con claridad a pesar de que parece tan complicado, tan claro que no nos deja mucho que discutir .

¿ En que piensas ?

Misterio en un acto.

Tres amigos tienen relación con Ma. Luisa cada uno en distinto tiempo y ella que no termina por decidirse por alguno en especial, a los tres demuestra el mismo amor; al llegar un desconocido siente también que se ha prendado de él.

El problema que presenta es muy subjetivo está personificado en Ma. Luisa, este personaje femenino nos muestra ese caos que todos podemos tener en nuestro interior alguna ocasión.

El problema de Ma. Luisa es el " Amor ", aún cuando son tres los jóvenes que ella conoce: Carlos, Víctor y Ramón a los tres dice que ama en realidad son tres diferentes nombres pero para ella es uno solo representan el pasado, el presente y el futuro reunidos porque no están en el ayer, ni en el hoy ni en el mañana sino solo en el tiempo porque siempre se ama hasta que uno se muere.

Ma. Luisa. Yo amo simplemente amo a quien me ama ³ (¿en qué piensas ?").

Ramón . Pero no crees que es preciso optar escoger ? - ¡ porque los tres a un tiempo ! Ma. Luisa - Aún tiempo no; en el tiempo en el pasado en el presente, en el mañana. ³

Pero ¿ qué son en este caso pasado presente y porvenir - sino palabras ? Si yo no he muerto, el pasado está como el presente y del mismo modo que el futuro, en mí dentro de mí, en mis recuerdos, en mi satisfacción, en mis deseos, que no pueden morir - mientras yo tenga vida ⁴ (I27 ¿ en qué piensas ?) .

Necesitaría morir para no amar a Carlos que me amó, a Víctor que me ama a tí que me amarás.

Para mi opinión esta representado también el problema - de la juventud que no sabe lo que busca, que tiene un concepto -

del amor muy distinto al de los mayores que no situa en alguien -- en especial su meta, esa intemperalidad y esa falta de firmeza -- que caracteriza a los jóvenes por eso cuando uno de los personajes pregunta a Ma. Luisa ¿ En qué piensas ? la contestación de -- ella " en tí " no es más que una afirmación de que ese " en tí " no significa un alguien que lo represente, precisamente se confirma también lo dicho por muchos de los críticos de Villaurrutia: una frase cumple su misión de comunicación.

Me atrevo a decir que en esta obra se identificarían -- muchos jóvenes porque aún el mismo Villaurrutia señala que los -- personajes son precisamente menores de treinta años.

Ese mismo sentimiento del no saber " que " o " quien " -- está representado por el " desconocido ". Ese mismo deseo de que -- una persona sea la vez apasionado, celoso, sumiso tranquilo, cariñoso, o sea que tenga una ambivalencia como lo dice en " Parece -- mentira " lo muestra aquí Ma. Luisa, quiere que los tres jóvenes -- distintos por su manera de ser sean uno solo.

Para su época este tipo de obras resultaron al público -- difíciles de entender.

" La tragedia de las equivocaciones "

Monólogo.

I solo actor, I solo personaje Damian- Cosme.

El personaje en cuya voz coloca Villaurrutia el monólogo -- nos transmite nuevamente el pensamiento del autor, más que un

I-2-3-4 .C.F. en Villaurrutia Xavier Obras Completas.

menólogo parece querer convertirse en un diálogo en cada espectador, Damian tiene un hermano gemelo, Cosme, que se aprovecha de ser idéntico como una gota de agua, en cuanto a lo físico, para aprovechar todos los éxitos, pero esa igualdad física no lo es en cuanto a la vida interna de cada uno. Damián: paciente sumiso estudioso frente a un Cosme: astuto, dominante perezoso.

No es más que la problemática de aquel que es, pero quiere ser distinto, la proyección de sí mismo, como verse en un espejo, pero en la forma en que inconscientemente quisiera una verse ser y actuar.

"Unos más otros menos, todos ustedes saben que en alguna parte del mundo existe una persona igual a cada uno de nosotros. Esta persona que vive en alguna parte del mundo; que vive y que morirá al mismo tiempo que nosotros, es nuestro doble. Cada uno de nosotros tiene su doble yo tengo el mío.

Mi doble y yo vivimos juntos antes de nacer, nacimos juntos y seguimos viviendo juntos. Y esta es precisamente mi tragedia. Porque cada uno de ustedes tiene su doble, pero no sabe o no se acuerda que lo tiene. En cambio; Yo no puedo olvidarme de que lo tengo; aunque quisiera no podría porque mi doble se encarga de recordármelo todos los días y a todas horas" -- (P. 252)⁵.

La " Tragedia " es que el hombre se da cuenta muchísimas veces de sus fallas y a pesar de tener una idea clara de sus posibilidades se niega a sí mismo y no saca a luz esa otra personalidad positiva que puede darle mucho en la vida.

El chiste fino la ironía sin desbordamiento ni exagera

ciones resuelve el final del citado monólogo " la equivocación trágica " de la esposa que no se da cuenta que es el otro el - que se ha presentado en lugar del esposo.

Con esa mecánica nunca aburre al lector o al especta - der.

Para Villaurrutia el teatro era ante todo un juego mi - lagroso en el que lo imprevisto se apodera de personajes vulga - res y los anima en el drama que no culmina habitualmente en lo - que se conoce por efecto teatral. Así sucede en " Parece Mentira " e " En que piensas ". Su autor condena la acción y el drama rea - lista, aún cuando sus personajes expresan un lenguaje que si co - rresponde a la realidad y también incurre en lugares comunes pero cuidadosamente escogidos.

Los caracteres en cambio son solo provisionalmente rea - les, la realidad no es más que un escalón que los lleva a otro -- mundo.

El marido y la mujer de " Parece Mentira " son reales - hasta que entran en el misterio del tiempo, entonces se vuelven - extraordinarios .

La muchacha de " ¿ En que piensas ? " es real hasta que - se convierte en el punto de convergencia de confusión, de trans - figuración del presente, del pasado, del futuro simultáneamente - vivientes y vueltos un tiempo único, Ma. Luisa se deshumaniza y - queda convertida solamente en " ella ".

Decía Usigli que quien conocía la gracia y la precisión de la conversación de Xavier Villaurrutia podía comprender como - el poeta había encontrado una expresión tan personal de la poe -

sía en el teatro fruto del conocimiento del mundo ⁶.

Como ya he mencionado en páginas anteriores, asociado directamente a los experimentos de los teatros " Ulises " y " Orientación " principió escribiendo sus piezas en un acto.

A las mayores limitaciones de espacio y tiempo en relación con sus obras en un acto hizo frente con más precisión que las piezas de tres actos que después escribiera.

Algunos de sus críticos consideraban " Ha llegado el momento " y " El Ausente " como piezas realistas pero con un realismo poético. En ellas logró la riqueza de matices interiores, la hondura de pensamiento y un brillante juego mental.

Lo mejor de su obra se considera esta parte que llamé " Autos Profanos " en la que brilló su agudeza para cambiar la realidad y la imaginación, el juego entre la verdad y la mentira el subconsciente y sus espectros.

6.- Usigli Rodolfo " El Universal 17 de junio de 1938 " .

EL AUSENTE.

La clásica historia del marido que se ausenta por varios días y regresa al hogar para alejarse de nuevo y esta vez para siempre con su amante, la vecina entrometida; solo son un pretexto para lograr su verdadera intención que no era la de presentar un cuadro costumbrista, si hay detalles que pudieron confundirse pero solo son un medio para transmitirnos el mensaje que deseaba.

En Fernanda (la esposa abandonada) percibimos el deseo de ser otra, aparentemente acepta con mansedumbre el hecho de que el marido la abandonó y afirma que no es él quien regresa al hogar para irse de nuevo y su conciencia prefiere " matarlo " a verlo en poder de otra, esa " otra " es quien quisiera ser ella porque precisamente representa su carácter opuesto.

Fernanda es la esposa abnegada que recibe al esposo con atenciones aunque regresa después de muchos días de ausencia, es la mujer trabajadora que cose para solucionar los problemas económicos del hogar, para obtener aquello que Pedro (el marido) no da . En cambio la " mujer " representa la decisión , el valor de luchar, aún con cinismo, por lo que ama • por lo que desea, aquella que si tiene atracción y sabe dominar al hombre.

Como ya mencioné acerca de otra obra de Villaurrutia es como el verse en un espejo pero reflejando la imagen de quien quisieramos ser no de lo que somos .

Los otros personajes no tienen mayor importancia que -

referzar la actuación de Fernanda y " La Mujer " Pedro ni siquiera habla es como una sombra simplemente. El interés del escritor no era presentarnos personas tomadas de la realidad pues ni siquiera daba importancia a ponerles nombres propios; mejor prefiere generalizar un marido, el empleado, la vecina la mujer, etc. -

HA LLEGADO EL MOMENTO EPILOGO EN UN ACTO.

El argumento no tenía gran complicación la pareja de jóvenes amantes que intentan suicidarse. Lo que nos interesa es como nos presenta ese momento de hastío, de crisis, ese estado de la mente que demuestra solo desinterés por todo lo que nos rodea.

Mercedes y Antonio simboliza una búsqueda de algo que no se encuentra y esa desesperación por encontrar un motivo optimista que nos haga renacer para seguir viviendo.

Villaurrutia era optimista, pues no nos deja con ese momento angustioso, da solución al problema haciendo que la pareja falle en su intento de morir y nos devuelve la sonrisa.

Pone en la voz de Mercedes unida verdad que ya pasó -- todo ? como un elemento para que despertemos de ese mal momento.

Sus mensajes resultaban tan fugaces como el pensamiento, probablemente con la intención de que tuvieran más impacto en el público.

Esta obra presentó un problema distinto al de " Parece Mentira " o " ¿ En que piensas ? pero siempre tocando problemas de la conciencia; yo creo que es la única en que pone un final --

más o menos concreto, de todos modos nunca aparece la violencia en sus obras.

Buscaba el autor el humorismo sin exageración, este -- aspecto aparece en su teatro breve y en sus piezas de tres actos. En personajes como el empleado del abogado " Parece Mentira " o el Secretario de " Sea usted breve " pone el toque de buen humor, frases que aparentemente son tontas y aires de simpleza, nos hacen sonreír. Tal parece que con esto quería darnos en un momento determinado un respiro, en medio de la tensión que se estaba desarrollando en la escena.

Comentario Análítico a " El Solterón "

Villaurrutia tenía la presencia de la muerte como un hecho muy natural que dió a su obra un tema para utilizarlo tanto en sus poemas como en su teatro, en este último la muerte aparece no como señal de fatalidad sino con la idea de broma, este concepto muy mexicano el hombre que ha encontrado la fama de no tener a la muerte burlándose de ella; este aspecto lo podemos confirmar también en otra de sus obras que no incluyo en este trabajo porque pertenece a sus piezas de tres actos y no al teatro breve pero vale la pena mencionarla " Invitación a la muerte " .

En el solterón el hecho de que el hombre decidió jugarles una broma a sus amigos aún después de muerto representa ese modo de ver a la muerte, consigue dejar una profunda huella a los antes citados, de manera que siempre estará presente entre ellos, con esa trampa de la broma que la verdad a veces ni a nosotros lectores sabemos si en realidad lo es o no, logra quedarse en este mundo y morirá físicamente pero su presencia espiritual no puede borrarse como si este consolará al que se va de este mundo .

Otro aspecto muy interesante de esta obra es que Villaurrutia deja a los personajes y principalmente al espectador con un enigma ¿ que es lo que hereda el solterón al comerciante ? ¿ Fue verdad o no lo de las relaciones con las esposas de los amigos ? .

Gustaba constantemente de rechazar las conclusiones -

firmes, el final de la obra no es realmente un final, no da una solución concreta sino que deja al público que lo elabore a su gusto.

Su obra adquiere un matiz distinto cuando el poeta -- muere, parece que tuviera un mayor misterio y sus poemas son -- distintos del poeta vivo sobrecogen como los ruidos en la noche el drama escénico y la crítica que este joven realizó acusa -- también como comprobamos en la obra de " El solterón " , e " In -- vitación a la muerte " que nos da un acto sino de tres, la idea -- de la muerte vital es decir que su idea sobre la muerte no era -- aquella que significaba quietud sino la iniciación de una vida .

Villaurrutia decía:

" La muerte no es para mí solo el término de la vida, -- el vivir para disponerse a bien morir o simplemente morir, me -- parecen verdades de las que una verdad más profunda queda justifi -- ficadamente ausente. Tampoco me satisface considerar la vida co -- mo una prisión de la que salimos al fin gracias a la muerte . Mi -- poesía es la presencia de la muerte durante toda la vida, ya que -- el hombre vive su propia muerte. 7 .

Claro que mi tema no es la poesía pero me pareció muy -- importante tomar las propias palabras de Villaurrutia sobre su -- concepto acerca de la muerte que como mencionamos también toca -- su obra teatral.

7.- Este dato se tomó de una carta dirigida a Alfredo Cardona -- Peña el día de mayo de 1947 que él transcribió en " El Nacio -- nal" dic. 31 1950.

Sea Usted Breve.

Si en otros "tipos" de sus obras breves la idea de la doble personalidad aparece como un deseo simplemente, en que se ve a los demás con un profundo sentimiento de querer ser como ellos en ésta 'Napoleón' no se queda en el deseo sino que es el hipócrita que actúa siempre con doblez; mientras que en su casa es el padre amantísimo serio, formal, en público pide el control de la natalidad; esta farsa muestra un problema social muy frecuente, algún personaje importante que se muestra con dos caras y puede vivir esa doble personalidad, como si fuera verdaderamente dos personas completamente opuestas, aún el hecho de que Napoleón se cambie de saco para aparecer ante la oposición después de la reunión con las representantes de la femineidad está representando ese hecho de querer aparecer como otro, esta obra que se tomaría hoy con naturalidad por el tema que toca, en su tiempo tiene influencia distinta, una misma obra puede tener valor muy diverso según la época; por una curiosidad tome la crítica de Mariano Alcocer en la revista "Hoy" 18 de junio de 1938.

Para Alcocer Napoleón es el tipo que es el símbolo -- completo de la hipocresía social, en público es el propagandista del crimen social que es el control de la natalidad, en privado es el padre amoroso de 9 niños y aún espera más. Personaje despreciable por esa doblez y vacuidad moral, junto a él un boticario caracterizando a quienes hacen estúpido negocio con la lujuria, un verdadero tipo de "Celestina".

Consideraba esta obra como una "Farsa trágica farsa -

cómica, Grotesca farsa que subraya en negro escenas dolorosamente trágicas de nuestro tiempo" ⁸ en que el ídolo es el materialismo ante quien se postran gentes que presumen de seres humanos farsa con perfiles de brutal tragedia espiritual .

Como se ve aún cuando en nuestra sociedad este problema no se ve con amabilidad por todos, el enfoque de la crítica era muy distinto no hacia el autor ni hacia la obra sino en cuanto el problema en si, es otro punto importante del trabajo de Villaurrutia tocar un tema social que siempre ha tenido vigencia.

8.- Alceger Mariano Notas a " Sea Usted Breve "

" Hoy " 18 de junio 1938.

CAPITULO III.

LOS TRES ASPECTOS DE VILLAURRUTIA VISTOS POR VARIOS -
ESCRITORES : "EL ESCRITOR EL AMIGO."

" Es un virtuoso impecable e impecable es su estilo --
ofrece en el panorama de la Literatura Moderna en México un --
ejemplo clarísimo de vocación leal nadie más sincero que él en
la realización de su obra. El es lo que es, no da más de lo que
tiene ni menos de lo que puede, ni finge valores ni actitudes de
ninguna especie sus armas son legítimas y las maneja en el esta
dio que le cupo en suerte.

Como persona es dulce con una dulzura que llega al al
ma su trato es de una cortesía hecha de señorío de entereza y --
dignidad. Cuando Xavier Villaurrutia da la mano la da con la --
franqueza íntima de su corazón.

Con él todos saben a que carta jugar el régimen de su-
vida sería este o un reiterado ejercicio de la inteligencia mez-
clado con la gracia, arrancada la flor no se le ocurre llevarla -
ni al altar ni a la novia prefiere dejarla desmayada junto a la-
ventana para que se deshaga en el caracol del viento " I .

De él esto escribía Emilio Abreu Gómez.

I.- Emilio Abreu Gómez. Xavier Villaurrutia en sala de Retratos -
México 1946.

EL DRAMATURGO

Para quien ha observado atentamente la trayectoria de Villaurrutia su feliz iniciación en la carrera teatral se explica con claridad como la etapa lógica de una serie de complejas elaboraciones en cuyo proceso intervienen cada una de las disciplinas que han delineado la personalidad del autor.

No son en efecto ni la voluntad preconcebida ni circunstancias azarosas las que hicieron a Villaurrutia buscar en la escena uno de los mejores medios de expresión.

Nacido en la Ciudad de México se incorporó en plena juventud a la generación posterior a las guerras interiores, y conquistó un lugar propio en el ejercicio de la crítica. La preferencia que concede a la poesía y a la pintura es solo reflejo de su temperamento en el que se acoplan de un modo increíble la sensualidad del pintor y la espiritualidad del poeta que en el teatro, permiten al verdadero dramaturgo animar por medio de la palabra un mundo objetivo que hará tangible el fluido mundo de la abstracción.

El mismo ejercicio de la crítica no es sino una forma de autocrítica en voz alta, una manera de escoger lo que más conviene a su carácter y de rechazar lo que le es extraño. Surgen así de esa constatación de su personalidad el poeta y también el novelista, en la novela y en la poesía continua despejando su incógnita, creándose a sí mismo, con sus propios materiales. A medida que sus útiles se afinan puede manejarlos con mayor destreza en una y en otra forma literarias aparecen ya las --

artes que en la crítica habían sido objeto de su predilección.

" Las ideas y las emociones se quitaesencian en el espíritu de Villaurrutia cobran vida en sus nervios y en su sangre y se plasman al fin por medio de una música de internas melodías en imágenes de formas calidades y colores que invitan a ser acariciadas con las manos " ² .

Simultáneamente sin tratar de relacionarlo con su profesión literaria, y sin presentir siquiera el dramaturgo en potencia que llevaba dentro . Villaurrutia obedece al dictado de una irresistible afecto por el teatro en el que encontrará uno de sus más íntimos goces intelectuales. Es el primer traductor mexicano de Pirandello, de Jules Romains y Bontempelli, más a fines a su carácter entre los dramaturgos modernos de su época a quienes ha seguido con ávida curiosidad.

En 1928 funda en unión de varios amigos, un teatro --- (íntimo) " Ulises " y observa las posibilidades teatrales en todos sus perspectivas, práctica como deporte favorito la conversación aguda e ingeniosa en que las frases como en su teatro tienen un sentido preciso .

Dentro de lo que Villaurrutia llegó a ser como dramaturgo encontramos siempre rasgos vivos del poeta que fué, rasgos perfectamente diferenciados ya que frecuentemente la antítesis perfecta del poeta lo es el dramaturgo, reunidos en este caso en una sola persona que nos dejó muestras de sus dos poderes literarios principales.

2.- Gerostiza Celestino " El teatro de Xavier Villaurrutia letras de México no. de abril 1939 núm. 26 pp. I-2.

El dramaturgo recibió del poeta lógicamente en primer lugar una mayor capacidad para expresar poéticamente cualquier concepto por árido que este fuese y aún más lo llevó a rodar la mayor parte de sus producciones de un clima poético manifestado por primera vez en la historia de nuestro teatro.

Su esencia de poeta lo llevó a escoger los temas que de antemano podían tener ya un clima o una expresión de poesía.

Esta misma calidad pone a su teatro un sello muy especial, la inmovilidad, que señala Usigli como determinante de la teoría estética del poeta.

Del poeta encontramos también en el dramaturgo la finura de percepción que tanto destaca en aquél, la riqueza del matiz literario, calidad es la que lo lleva así mismo a evitar en el texto la acetación netamente teatral pues es cosa que encierra apenas un mínimum poético, el juego escénico la claridad de exposición tan caras para un director de escenas tienen en Villaurrutia una importancia menor que la mera siempre elegante y acertada expresión literaria de la acción dramática. En último extremo son todas estas características del ser del poeta que Villaurrutia llevaba en sí lo que hacen que su teatro fuera en cierta proporción, más preciso para ser leído que representado.

Xavier tuvo del hombre de teatro un sentido del diálogo extraordinariamente desarrollado, por este sentido encontramos en su producción una sola obra lenta o cansada tuvo de la misma manera la Facultad de asimilar la técnica teatral y dominarla en alto grado más que nada en lo que respecta a la movilidad

interna de su teatro, la fábula, la acción o trama siempre bien construida, bien desarrollada y bien concluida.

Miguel Guardia opinaba respecto a la proyección o al éxito de las obras de teatro de Villaurrutia:

" Pienso yo que las dotes que tuvo como hombre de teatro, que sus aciertos son de tal modo logrados y sólidos (construcción y diálogo de sus obras) que harán desaparecer lagunas como la de la caracterización de los personajes de sus obras que no son tampoco tipos teatrales sino esquemas o medios válidos -- para hacer brillar el diálogo " ³ .

Puede ser aventurado que se diga que aún faltando elementos claves de toda obra de teatro como lo es el carácter, las obras de Villaurrutia van a vivir más allá de su autor pero en este caso concreto, aunque la escena le rechazara o repudiara las obras teatrales de Xavier hallarán la vida del libro.

Villaurrutia tuvo igualmente el afán de la experimentación y llegó a plantear en sus obras como en " Parece Mentira " - una de las consecuencias teatrales de la doctrina existencialista, la de no dar solución a los conflictos planteados.

EL CRÓNICO.

Tal es la crítica de Xavier pasión y rigor, en él se cumple ese anhelo de un suprerrealismo en donde la conciencia -

3.- Guardia - Miguel Novedades México en la Cultura 14 enero 1951

tiene conciencia de la subconciencia.

Su mundo poético no ofrece abigarramiento es decir de -
sorden.

" Su obra no es el cementerio de su talento supultado -
bajo la avalancha de lo que proponen la imaginación y las aguas -
negras subconciencia. Esos limos le sirven para fertilizar su cla -
ra semilla inconfundible, para crear formas definidas " 4 .

El poeta, el crítico inseparable como en todo aquel --
que merezca esos nombres, su crítica es solo otra forma de su poe -
sía " Flor y Fruto " y su poesía es otra forma de su crítica.

" Fruto y Flor, la poesía es una flor que surge del --
fruto, que se alimenta de él flor y fruto y flor nuevamente. 4 .

Desde un principio la literatura, las artes plásticas,
el cine, atrajeron la atención de Villaurrutia, más que crear su --
deseo era llegar a ser un buen enjuiciador de libros .

Buscaba en la crítica descubrirse a si mismo, al expli -
car un autor muchas veces se ayudaba a descubrir su propio drama.

Entre sus méritos de labor crítica cuenta con haber con -
templado con preferencia la poesía de Ramón López Velarde de quien
se expresaba con entusiasmo del poeta zacatecano escribía que "su
poesía se instalaba en un clima provinciano, católico y ortodoxo.
La Biblia y el catecismo son los libros de cabecera del poeta, el
amor romántico, su amor, fuensanta. Su amada única (cita pág. XXVIII
obras completas de Xavier Villaurrutia) 5 .

4.- Luis Cardoza y Aragón (Novedades México en la cultura)

5.- C.F. Villaurrutia Xavier Obras pag. XX VIII.

Al hablar de formas cuidaba la de su pluma, lo mismo - cuando se refería a los asuntos literarios, pictóricos o argumen- tos cinematográficos, o teorías estéticas.

Muchos alabamos su finura, ingenio, y elegancia .

Primero decidí iniciarse en el teatro como traductor - para poder darse cuenta de la responsabilidad de un autor drámá- tico y luego empieza su labor creadora escribiendo piezas en un acto, pequeños esquemas, bosquejos , breves ensayos que tienen - el mismo aspecto de iranía que les proporciona su fina sensibi- lidad de poeta.

Para él, el teatro crea en esencia el mejor medio de - plantear problemas estéticos psicológicos o de dialéctica y los - ordena mediante la dinámica del diálogo.

Nunca hablé de lo que no conocí, no puse mano en obra que no supiera llevar bien, la trabazón y la arquitectura de sus comedias, no tienen falla porque al componerlas había viviseccio- nado las mejores de los demás. Sus actos tienen la duración pre- cisa y la organización necesaria para ser representados en los - escenarios de su tiempo. Hasta resultaba económica la puesta en - escena pues no le preocupaba la escenografía muy complicada.

Empezó a escribir para el teatro por que ya conocía - sus interiores por necesidad y para bien de México, bien nutrido de cuantas situaciones dramáticas son posibles; su teatro desen- vuelve las escogidas, a veces con mengua de los caracteres como ya mencionamos en otro punto anterior.

Acompasado y medido, una salida de tono le sonaba a -

herejía.

42

Las obras teatrales de Villaurrutia resuelven y plantean problemas de círculos cerrados, una vez puesta en marcha la intriga nada la detiene, nada exterior viene a turbar el mecanismo preciso atenido a las reglas del interés.

" Su preferencia por la frase limpia su inclinación por la ironía como exponente de la inteligencia, dan a sus diálogos, tal vez la misma frialdad que quienes lo vieran por primera vez sintiesen en su trato, pero ya metidos en el juego, como en su amistad, cobrarán una intención que la justeza de las palabras recalcan . 6 .

6.- Aub Max Novedades México en la Cultura 25 de abril 1954 .

Tres aspectos presenta en la historia que entonces se inició de tan llerado escritor el de poeta, el de dramaturgo y el de Maestro.

El poeta lo era desde los veinte años poeta de ciudad de cámara, de ensueño. Las leyes que empezó a cursar Villaurrutia le aburrían, se perdía en ellas por eso las dejó en el tercer año.

En 1926, se publicó su primer libro de poemas, sabia a elegancia, a sentimiento limpio a discreción genial titulaba se "Reflejos" y en él se veía ya el poeta de años después -- eran versos sin afectismos bien medidos, bien pensados, mejor sentidos como los escribía en ese tiempo, todavía les faltaba para ser muy académicos, él decía que nunca hubiera podido escribir como Zorrilla pero que si le dolía no escribir como Espronceda.

Un poeta mexicano absorbía su atención meditaba López-Velarde, a Díaz Mirón lo respetaba, Neruo le servía de guía y con Acuña no se sentía conpenetrado.

El dramaturgo engarejose con el poeta se llevaban muy bien los dos, en cambio la novela no le fué del todo fiel, su "dama de corazones" quedó como un ensayo y es que su ambición se desbordaba de los capítulos; necesitaba el escenario y tuvo suerte porque muchos le brindaron a su disposición por su gran simpatía todos se acercaban a él.

El también entró al cine pero siempre pedía más su afición por el teatro.

Su repertorio no significa un historial demasiado largo pues murió a los cuarenta y siete años y en un ambiente teatral de lentitudes e indecisiones, lo que de él existió respondía a un sentido de perfección como ya hemos visto en esto están de acuerdo casi todos sus críticos, Villaurrutia era muy minucioso para sus trabajos.

La comedia le gustaba como entretenimientos de salón, pero de selecto salón literario, ni la situación cómica desorbitada, ni el diálogo retorcido.

En sus comedias de discretos con una gracia muy natural no forzada.

El drama lo vivía esquemáticamente, huía de las escenas ocasionadas, de los golpes de efecto, de la realidad violenta a cambio de presentar el suceso de su obra en momentos, en evocaciones aisladas, en severos plasticismos.

Le gustó traducir el teatro Frances moderno a su época pero se sentía más feliz de producir obras originales y por ello sacrificaba todo: el cine, el periódico, la poesía.

SU PROYECCION.

Yo creo que la proyección de más importancia fué aparte de la que tuvo su obra la de maestro de la juventud; desde muy joven ejerció esta profesión espontáneamente, aquellos primeros teatros experimentales que comenzaban a despertar en los jóvenes la afición al teatro representaron su más grato modo de vivir.

En ninguna época de su vida dejó de ser maestro escultor de actores .

El artículo de periódico, la crítica, el ensayo filosófico se sometían en el joven escritor a los menesteres del magisterio escénico.

Tenía innumerables alumnos y veía en los escenarios a no pocas primeras figuras que él encauzaba por el camino del verdadero arte del teatro, su experiencia en ese campo lo llevó a figurar entre los primeros directores de México, gozaba lo increíble montando y seleccionando obras .

Otro de sus méritos fué el de ser un maestro distinguido en el Instituto de Bellas Artes.

Como maestro tuvo la enorme cualidad de saber recoger lo que los demás le enseñaban no se conformaba con impartir sus conocimientos sino que sabía aclarar alguna duda pero también tomar algún concepto que se le ofrecía.

Siempre aprendía al mismo tiempo que enseñaba .

CONCLUSIONES .

En general el lenguaje que utiliza es sencillo pero - preciso, nada de metáforas en que se confunde el lector o el - expectador ni tampoco dichas populares, su contenido y su forma eran limpios .

Su principal objetivo eran las posibilidades que el - mundo subconsciente del hombre ofrecía al teatro .

Recibió al influencia del surrealismo, pues precisa - mente el surrealismo fué el movimiento que consistió en introdu - cir en el arte una serie de elementos que estuvieran fuera de - la realidad .

El teatro estaba acostumbrado de la figura humana, no - de una figura abstracta , que precisamente era lo que buscaba -- simbolizar Villaurrutia con sus personajes, ese movimiento bus - caba el elemento irracional, si Villaurrutia viviera y siguiera escribiendo tendría mucho éxito porque es precisamente ese tipo de teatro el que trata de imponerse .

Escogió (Buscó) la forma de un solo acto para demos - trar que podía presentarse una idea sin recurrir al orden aris - totélico de los tres actos .

Villaurrutia pensaba y afirmaba que las obras cortas - son como una gimnasia y una prueba como el retrato en la pintura como el soneto en la poesía . 6 .

Villaurrutia llamaba a sus obras " Autos profanos " - por ser simbólicos.

Su obra no se reducía solo al teatro producido por él sino como explicamos en algunas páginas, también se dedicó a traducir trabajos de autores extranjeros no porque buscara que el teatro mexicano copiara al extranjero, sino que nuestro teatro tuviera una forma representativa auténtica de él.

" El tedio nos acechaba " decía Villaurrutia, refiriéndose a él mismo y a Novo, pero sabíamos que el tedio se cura con la más perfecta droga: la curiosidad . A ella nos entregamos en cuerpo y alma y como la curiosidad es madre de todos los descubrimientos de todas las aventuras y de todas las artes, describíamos el mundo, caíamos en la aventura peligrosa e imprevista y además escribíamos " ² .

Fué pues la curiosidad lo que lo movió a la variada aventura de la poesía, el teatro y la crítica.

Sus obras breves son simples y complicadas como un enigma el que lo resuelve se siente satisfecho, el que no lo resuelve se inquieta, se angustia y hasta enfurece porque la realidad se le escapa.

Sus obras breves no son solamente para que el espectador se siente cómodamente a observar que sucede en la escena sino para que ejercite su pensamiento y de esta manera participar muy a su gusto y según su personalidad.

2.- Capestran Miguel: Texto de Xavier Villaurrutia Revista de Bellas Artes México, 1966.

Gorostiza Celestino,

" El teatro de Villaurrutia " en -
Letras de México 10. de abril de -
1939

Guardia Miguel,

" El Teatro de Villaurrutia " En -
Novedades (México en la Cultura)
14 de enero, de 1951.

Lagaña Esquivel Antonio,

" Villaurrutia en el Teatro " en -
Suplemento de El Nacional
7 de enero de 1951.

Lori Arturo,

" Los Tres Aspectos de Xavier Vi -
llaurrutia " en Jueves de Excelsior
4 de enero de 1951.

Usigli Rodolfo,

" Dos piezas de Xavier Villaurrutia"
en el Universal
17 de junio de 1938.

BIBLIOGRAFIA DIRECTA:

Villaurrutia Xavier: Obras Poesía, Teatro.
Prosas Varias. Crítica Letras Mexicanas -
Fondo de Cultura Económica, México 1953.

BIBLIOGRAFIA INDIRECTA:

Abreu Gómez Hermilo, "Xavier Villaurrutia"
en sala de retratos Edit. Leyenda. México -
1946.

Alcocer Mariano, "Sea Usted Breve de Xavier Villaurrutia"
en Hoy 18 de junio de 1938.

Aub Max, "Xavier Villaurrutia" en Novedades (México
en la cultura) 25 de abril, 1954.

Basurto Luis G. "El Teatro y la amistad en Xavier Villaurrutia"
Cuadernos de Bellas Artes, diciembre
1960.

Capistrán Miguel, Texto de Xavier Villaurrutia en Revista de
Bellas Artes, México, 1966.

Cardona Peña Alfredo, "Villaurrutia en la muerte" en el Nacio-
nal, 31 de diciembre de 1950.

Cardoza y Aragón Luis, Novedades.