

LOS PIONEROS

Victoria Espinosa

El Departamento de Drama que conocemos hoy existe y se caracteriza por el dominio técnico, estético y pedagógico gracias al legado de sus pioneros. Victoria Espinosa, discípula y heredera, comenta sobre los maestros que fundaron este esfuerzo.¹

LEOPOLDO SANTIAGO LAVANDERO

Nació en Guayama el 21 de septiembre de 1912. En el 1935 se graduó con un Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, especializado en química y biología. Durante sus años en la Universidad fue miembro de la Farándula Universitaria y se distinguió como declamador. Fue narrador y miembro del primer comité de producción de la Escuela del Aire que bajo la dirección de María Teresa Babín inició los trabajos de radioemisión educativos en Puerto Rico.

En el 1936 la Asociación de Estudiantes Universitarios le concedió una beca para estudiar en Nueva York bajo la dirección de Laser Galpern en el *New Theater School*. En esta ciudad estudió folklore español con Don Federico de Onís y técnica teatral escolar bajo la dirección de Milton Smith.

Del 1938 al 1940, estudió teatro en la Escuela de Drama de la Universidad de Yale. En

junio de 1940 regresó a Puerto Rico recién casado con Camelia Jiménez Malaret.

Junto a Emilio Belaval organizó y dirigió las producciones del grupo teatral "Areyto" dedicadas exclusivamente a la presentación de obras de autores puertorriqueños, tales como **He vuelto a buscarla** de Marta Lomar, **Tiempo muerto** de Manuel Méndez Ballester. **Mi Señoría** de Luis Rehani Agrait y **La escuela del buen amor** de Fernando Sierra Berdecía.

En 1941 se le nombra instructor de arte teatral en la Universidad de Puerto Rico hasta 1947. Organiza y dirige el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, viniendo a ser así el maestro y mentor de toda una generación de actores y directores que luego han venido a enriquecer los medios de la radio, la televisión y el cine puertorriqueños. Se distinguió también como escenógrafo, diseñando y montando todas las producciones que presentaba el Teatro Universitario.

En el 1946 diseñó el Teatro Rodante Universitario presentando un total de 52 funciones por toda la Isla. En esta labor tuvo la ayuda de su discípulo, Rafael Cruz Eméric.

En el año 1948 obtiene una Maestría en Bellas Artes de la Universidad de Yale. En el verano de ese mismo año formó parte de la compañía y

Leopoldo Santiago Lavandero

escuela de teatro del *Berkshire Playhouse* en Massachussetts. Del 1948 al 49 fue profesor auxiliar en el Departamento de Teatro de la Universidad de Tulane y Director Asociado de *Le Petit Theatre du Vieux Carré* en Nueva Orleans. Durante los veranos 1951, 52, 55 y 56 dirige teatros profesionales en *Onteora Club de Tannesville*, Nueva York; en el *Nisswa Summer Theater* de Minnesota y en el *Comedy Theater* de Oakland, California.

En Julio de 1956 se le nombra Director de Programación de WIPR-TV y en el 1960 crea para el Departamento de Instrucción Pública el Programa de Teatro Escolar. Desde hace varios años reside en la Florida, disfrutando de un merecido retiro.

RAFAEL CRUZ EMERIC

Fueron treinta y uno los años que este profesor de profesores dedicó a la Universidad de Puerto Rico desde el Departamento de Drama. Desde Vieques llegaba a la Universidad el ingeniero mecánico que luego se convertiría en uno de los escenógrafos más importantes de todos los tiempos.

Junto a su maestro Leopoldo Santiago Lavandero, creó el Teatro Rodante y fue su director ejecutivo y técnico durante más de quince años. Cursó estudios graduados en la Universidad de Yale, donde obtuvo su grado de Maestro de Artes y en donde además realizó importantes trabajos técnicos. Durante su estadía en la prestigiosa universidad, colaboró y trabajó junto a grandes maestros de la escena norteamericana, Thorton Wilder entre otros, dentro y fuera del ámbito universitario.

Pasan de cien las escenografías teatrales que Rafael Cruz Eméric diseñó a lo largo de su prolífera carrera para el Departamento de Drama, los Festivales de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Arlequín, Producciones Cisne, la ópera. Sus diseños bien podrían ilustrar toda la gama de estilos teatrales desde el griego hasta todos los

Rafael Cruz Eméric

"ismos" dentro del desarrollo del teatro mundial, desde sus comienzos hasta nuestros días.

Sus logros en este campo abrieron el camino a premiaciones, señalamientos de excelencia, asesoramiento teatral dentro y fuera de Puerto Rico (Festival Casals, República Dominicana). Como si hubiesen sido pocas las contribuciones que este artista nuestro nos ofreciera, nos legó además un libro. Un libro único en su clase: **Principios del diseño escenográfico.**

En 1958 diseñó el "Teatro Experimental" en el sótano del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Dicho teatro se inauguró con la primera obra escrita por el entonces estudiante del Departamento, el laureado escritor internacional Luis Rafael Sánchez. Su retiro del trabajo docente en 1975, para disfrutar de una tranquila vida familiar, sólo ha sido interrumpido por sus alumnos de siempre en busca del asesoramiento que únicamente puede ofrecer el gran maestro y para recibir su merecido señalamiento como "Profesor Emeritus" de nuestro primer campo docente.

NILDA GONZALEZ

Nilda González obtuvo su Bachillerato en Humanidades con concentración en Teatro, en 1948, en la Universidad de Puerto Rico. Luego realizó estudios graduados en la Universidad de Yale, pero los interrumpió para regresar al Departamento de Drama e integrarse al Comité Directivo Provisional. Completó estudios de maestría en el Departamento de Estudios Hispánicos en 1964 con la tesis *El Teatro Mexicano*.

Nilda González pasa a ser Directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico desde 1954 hasta 1973. Bajo su incumbencia inaugura el Teatro Experimental Universitario y amplía el currículo de ese departamento; consigue además, que la Facultad de Pedagogía apruebe una especialización en Drama, dentro de ese colegio.

Amplía el radio de acción de las tres dependencias bajo su supervisión: El Teatro Universitario, fundado en 1941, El Teatro Rodante Universitario, fundado en 1945, y la Comedieta Universitaria (antes Teatro Infantil Universitario, fundado en 1946) triplicando los montajes teatrales del Departamento de Drama. Inicia talleres nocturnos como laboratorio de los cuales también se llevan a cabo representaciones de Teatro.

Son memorables entre otros, **Los ciegos** de Maeterlinck, **La Celestina** de Fernando Rojas, **La alondra** de Anouilh, **Los justos** de Albert Camus, **La máquina de sumar** de Elmer Rice, **De tanto caminar** de Piri Fernández de Lewis, **La dama boba** de Lope de Vega, **La muerte** de Emilio S. Belaval,

La vida que te di de Luigi Pirandello, **El enfermo imaginario** de Moliere, **El murciélago** y **Medusas en la bahía (Bolero y Plena)** de Francisco Arriví y **Verano y humo** de Tennessee Williams.

Nilda González

Como miembro de la Comisión de las Artes Teatrales del Instituto de Cultura Puertorriqueña, prepara en 1956 junto con Piri Fernández de Lewis, Rafael Cruz Eméric, Gilda Navarra, Angel F. Rivera y Francisco Arriví, el Proyecto para Fomentar las Artes Teatrales en Puerto Rico. La Legislatura aprueba sólo la Parte IV del Plan, que se refiere a los festivales de teatro, invirtiéndose así el proceso. La Parte III consistía en una Compañía Nacional de Teatro y la Parte V, en un

Conservatorio o Escuela de Teatro, que nunca se han realizado.

Como resultado de ese proyecto se inicia en 1958 el Primer Festival de Teatro Puertorriqueño, para el cual Nilda González dirigió, **Vegigantes** de Francisco Arriví.

Nilda dirigió también el Teatro Experimental del Ateneo Puertorriqueño en la década del '50, ampliando su repertorio.

Luego de jubilarse de la Universidad de Puerto Rico, publicó el libro **Bibliografía del Teatro Puertorriqueño**. Residió durante 20 años en Miami y regresó a Puerto Rico para completar su libro sobre críticas teatrales, **La víspera del estreno**; próximo a publicarse. Cuando trabaja en el libro **La sociedad puertorriqueña a través de los dramaturgos**, la muerte le sorprende el 23 de septiembre de 1996.

HELEN SACKETT

Corrían los años de la tercera década de este siglo ya a punto de terminar, cuando Helen, quien había nacido en Medford, Massachusetts, llegó a Puerto Rico en compañía de su esposo, el distinguido profesor de inglés, Fred Sackett. Fred al igual que Helen, fueron profesores del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades hasta el retiro de ambos en 1972. Junto a su amor por la literatura en el idioma inglés, estaba su pasión por el teatro. Y así es como la encontramos diseñando vestuario para el Teatro Universitario desde que comienza a colaborar con Leopoldo Santiago Lavandero y Rafael Cruz Eméric, en 1947. Con ellos sentó los cimientos de lo que hoy conocemos como el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Helen Sackett estableció las bases del diseño de vestuario teatral en Puerto Rico.

Helen Sackett

Hasta el año de su retiro de la vida universitaria, Helen diseñó el vestuario de todas las producciones de las obras que bajo la dirección de Leopoldo Santiago Lavandero, Ludwig Shajowicz, Nilda González, Myrna Casas y Dean Zayas, montara el Departamento de Drama. Siempre recordaremos su sentido de responsabilidad y rectitud, su dedicación al trabajo universitario, y como bien dijo Nilda González, **“su ejemplo de universitaria en el verdadero sentido de la palabra”**. Sí, es cierto que Helen perteneció a ese grupo único con una capacidad extraordinaria para trabajar sin importarle las horas y totalmente comprometida. Es increíble el número de obras diseñadas por Mrs. Sackett durante su incumbencia como Directora de Vestuario del Departamento, además de dirigir el taller para la confección del mismo. Sus ayudantes a través de los años, Victoria Espinosa, Myrna Casas, Minerva Ruiz,

Lucille Ramírez de Arellano, Idalia Pérez Garay, podrían escribir miles de páginas sobre esta singular mujer, gran ser humano, llena de un sentido de humor único y artista en todo el sentido de la palabra.

Los directores que trabajaron con ella recuerdan su total entrega a la producción, su conocimiento pleno del texto y su época; en fin, su preocupación por todo detalle que ayudase a crear la atmósfera y el estilo. Cuando se piensa en Helen Sackett aflora la nostalgia. Uno piensa también en Nilda y en Mr. Edwin. A nuestra mente vuelven: **La Celestina, La alondra, La máquina de sumar, El mercader de Venecia, La loca de Chaillot, La posadera...** y tantas más en las cuales vistió a los hoy actores profesionales de nuestra escena nacional. Cuando se piensa en Helen Sackett también nos llega el recuerdo de aquellos versos de

Wordsworth sacados de su inolvidable "Oda":..."That was the radiance that was once so bright. Thou nothing could bring back the hour..." y recordamos a nuestra querida Mrs. Sackett, quien nos acercó el "Mayflower" a nuestras playas para que junto a nosotros endulzara su "Boston tea" con azúcar de caña.

EDWIN SILVA MARINI

En el verano de 1953, el entonces maestro de Artes Industriales llegó al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico a tomar el curso de Taller de Teatro. Este curso reunió a cientos de maestros de las escuelas públicas de la isla que llegaban cada verano a recibir entrenamiento básico en casi todas las áreas del quehacer

Edwin Silva Marini

teatral. Edwin Silva impresionó favorablemente al profesor Rafael Cruz Eméric, quien lo recomendó para formar parte del profesorado del Departamento. En 1954 lo encontramos impartiendo cursos de producción técnica y participando en todas las producciones teatrales como técnico, escenógrafo y diseñador de luces en las tres dependencias que entonces componían el Departamento de Drama: Teatro Universitario, Teatro Rodante y Comedieta Universitaria, que por tantos años dirigió su creadora, Victoria Espinosa. Con el tiempo, Edwin se convirtió en uno de los luminotécnicos más prominentes de Puerto Rico. Fue en su cátedra de Diseño de Iluminación, que este siempre bien recordado maestro hizo su mayor aportación al teatro puertorriqueño. Casi todos los que hoy en día se destacan en este campo del teatro en Puerto Rico, fueron sus alumnos. Bajo la dirección de Nilda González, realizó diseños de escenografía y de iluminación para el Teatro Experimental del Ateneo Puertorriqueño. De igual forma lo hizo para "Arlequín" por encomienda de su directora, Maricusa Ornés.

Fue por muchos años director técnico del Teatro Rodante. Así que era lógico que su tesis de Maestría en la Universidad de California, en 1962, girara sobre el tema: "Estudio descriptivo del desarrollo, organización y producción teatral del

Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico, del 1945 hasta el 1960." En 1971 construyó junto a Alfonso Ramos, uno de sus "hijos" del teatro, el "Teatrito Experimental", en el ala derecha del Teatro de la Universidad de Puerto Rico.

Hasta su jubilación, trabajó en el Departamento de Drama bajo la tutela de directores como Nilda González, Victoria Espinosa, Myrna Casas,

Maricusa Ornés, Gilda Navarra y Dean Zayas. Cuando en 1980 las luces se apagaron para siempre para Edwin Silva Marini, Dean Zayas escribió: "iluminó nuestras vidas de muchas maneras. Pero, creo que de ninguna otra mejor que con su sonrisa grande, sincera, luminosa." Y cuenta la leyenda que en las noches de luna, las playas de su Cabo Rojo natal se iluminan con una luz muy especial que parece llegar desde muy, muy arriba; desde el Cielo.

LUDWIG SCHAJOWICZ

*El austríaco Ludwig Schajowicz llega al Departamento de Drama como maestro visitante y termina desempeñándose como su director desde 1947 hasta 1954. Es él quien denomina "Departamento de Drama" a lo que entonces se conocía como la Sección de Arte Teatral del Departamento de Bellas Artes. Durante su incumbencia dio prioridad a la presentación de los clásicos. Además, se distingue como miembro de la Facultad y, eventualmente, Director del Departamento de Filosofía. El actual director del Seminario de Filosofía, el profesor Manfred Kerkhoff, escribe la siguiente biografía incluida en un número de la Revista **Diálogos** dedicado al profesor Schajowicz, en 1985, que demuestra la riqueza intelectual del director austríaco.²*

La formación del Dr. Schajowicz empezó en el Akademisches Gymnasium de Viena, donde obtuvo su bachillerato, en el 1929, con una tesis sobre la filosofía moral de F. Nietzsche. Después de estudiar por tres años en la Escuela de Altos Estudios de Música y Arte Dramático (Reinhardt-Seminar), se matriculó en filosofía, psicología, historia del arte y etnología. En la Universidad de Viena, estudió con Moritz Schlick, Heinrich Gomperz, Karl Bühler, Wilhelm Schmidt, Hans Sedlmayer y obtuvo el doctorado, en el 1935, con una tesis sobre "La mímica como ciencia del arte". Comenzó después a cursar varias disciplinas de derecho cuando en el 1938, la ocupación de Austria, interrumpió estos estudios.

Emigrado a Cuba, el Dr. Schajowicz se dedicó, entre 1939 y 1947, en La Habana especialmente, al trabajo en el Teatro Universitario (fundado y dirigido por él) donde dirigió más de veinte obras teatrales y dictó otras tantas conferencias y cursillos sobre temas de estética.

Primero como profesor invitado, después como catedrático y director, el Dr. Schajowicz, comenzó a enseñar, después de su traslado a Puerto Rico, en el Departamento de Bellas Artes, dirigiendo a la vez el Teatro Universitario (entre 1947 y 1956). En esta época asistió también, como oyente, a cursos en la Sorbona, el Colegio de Francia, y la Escuela de Altos Estudios; entre sus profesores mencionamos a J. Wahl, J. Hyppolite, G. Gurwitch, V. Jankélevitch, E. Souriau, M. Merleau-Ponty, P. Francastel, P. Ricoeur, C. Lévi-Strauss, G. Dumezil, R. Barthes.

En el 1956, fue nombrado catedrático y director del Departamento de Filosofía (fundado por él) cuyo director fue hasta el 1971 cuando cambió a la dirección del Seminario de Estudios Graduados de Filosofía. Jubilado en el 1977, fue nombrado Profesor *Emeritus* en el 1979. Desde entonces se ha dedicado plenamente a la investigación, enseñando de vez en

cuando un curso a petición del Departamento (y de sus estudiantes).

Esta breve biografía no puede en realidad dar una idea del impacto que tuvo la presencia del homenajeado en la Universidad de Puerto Rico, especialmente en el ámbito de las artes y de la filosofía.

Manfred Kerkhoff

Ludwig Schajowicz

¹ La información recogida en esta semblanza apareció publicada en el programa de la Gala pro Fondos Carramato del Teatro Rodante, en 1997.

² Nota introductoria de Rosalba Medina