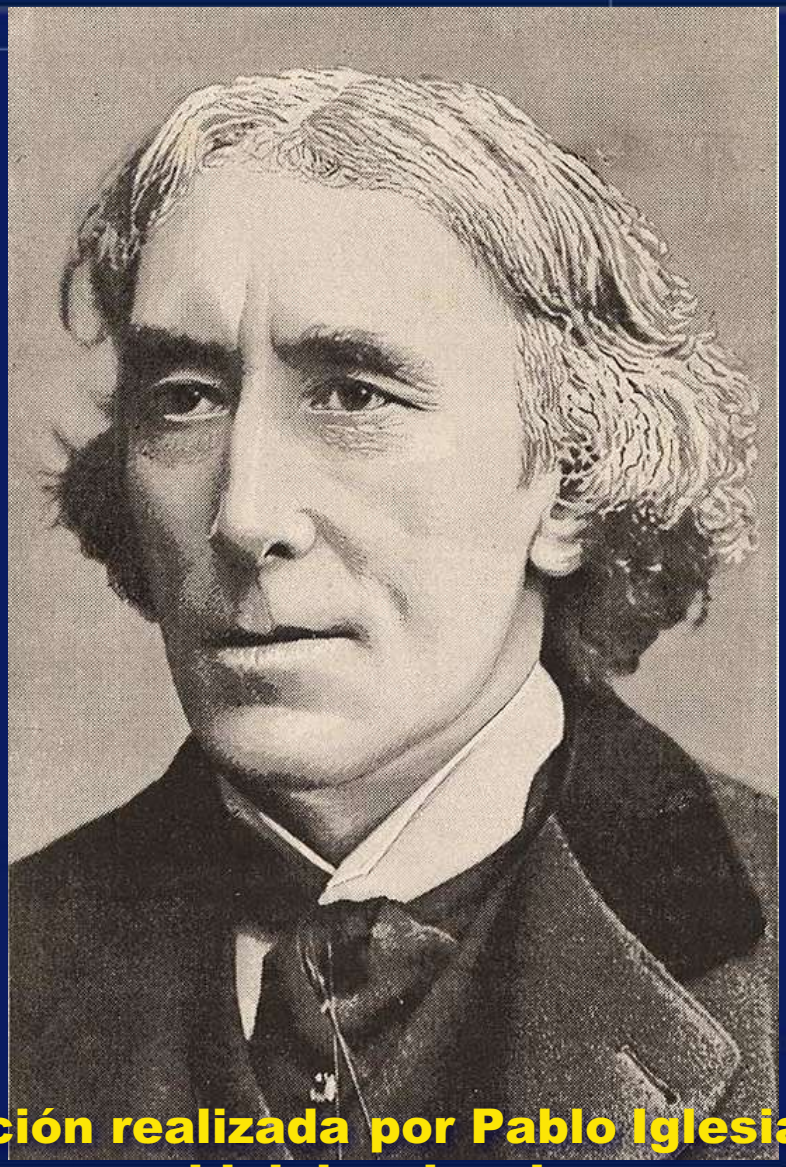
HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN

por Pablo Iglesias Simón

EL REALISMO ILUSIONISTA MELODRAMÁTICO: HENRY IRVING Y DAVID BELASCO

www.pabloiglesiassimon.com

HENRY IRVING



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

HENRY IRVING

- John Henry Brodribb (1838–1905) => Nombrado caballero (Sir) en 1895.
- 1856 => Debuta como actor interpretando el papel de Gaston, duque de Orléans, en *Richelieu* de Bulwer Lytton => Henry Irving.
- 1856-1866 => Trabaja en diversas compañías en Escocia y el Norte de Inglaterra.
- 1866 => En el St. James Theatre de Londres le contratan para interpretar el papel de Doricourt en *The Belle's Stratagem* de Hannah Cowley => Continúa trabajando en las compañías de diversos teatros londinenses como el Queen's Theatre, Haymarket Theatre, Drury Lane, y Gaiety Theatre => Su primer éxito (300 representaciones) se producirá en 1870 al interpretar el personaje de Digby Grant en *Two Roses* de James Albery.

HENRY IRVING

- 1871 => Es contratado por H. L. Bateman como primer actor y director del LYCEUM THEATRE => 25 de noviembre: Estreno de *The Bells* de Leopold Lewis => La obra más exitosa de Irving (la representó intermitentemente un total de 800 veces) => Representa melodramas (*Charles I* y *Eugene Aram* de W. G. Wills) y obras de Shakespeare (*Hamlet*, *Macbeth*, *Otelo*, *Ricardo III*).
- 1878 => Adquiere el Lyceum Theatre que pasa a convertirse en el teatro más importante de Londres => Ellen Terry se une a su compañía como primera actriz => Representan *El mercader de Venecia*, *Romeo y Julieta*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *Noche de reyes*, *Enrique VIII*, *El Rey Lear* de Shakespeare, *Fausto* de Goethe, *The Dead Heart* de Watts Phillips, *The Cup* y *Becket* de Tennyson, etc.

HENRY IRVING

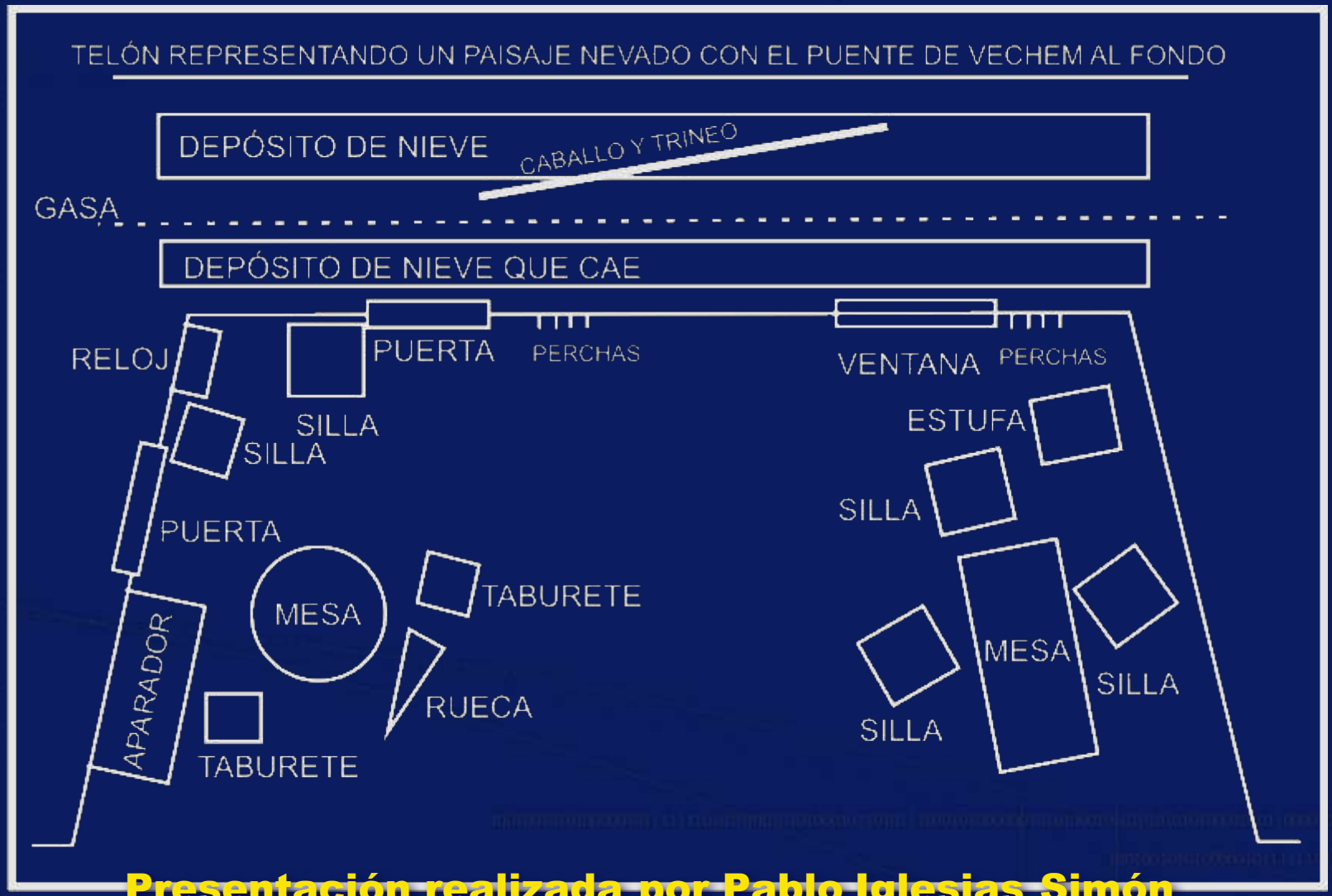
- 1881 => Ve las representaciones de los Meininger en el Drury Lane => Invita a al compañía a una cena en el Lyceum Theatre y se encuentra con Cronegk => Conoce a Jorge II que le concede una distinción.

  (MACREADY + KEAN) X MEININGER = IRVING

- A partir de 1881 Irving asimila diversas reformas:
  - Persigue la unidad de todos los elementos escénicos.
  - Impone definitivamente las escenografías corpóreas => Utilizaba a 135 maquinistas para agilizar los cambios.
  - Impone un cuidado en el diseño del vestuario.
  - Presta especial atención al diseño de la iluminación => Divide las luces en secciones con diferentes colores y controles, deja el patio de butacas a oscuras => 30 operarios se encargaban de controlar la luz de gas durante las representaciones.
- Entre 1883 y 1903 => Realiza 8 visitas a EEUU.

HENRY IRVING COMO MATHIAS EN *THE BELLS* DE LEOPOLD LEWIS (LYCEUM THEATRE, 1871)

PLANTA DEL ACTO I DEL MONTAJE DE HENRY IRVING DE *THE BELLS* DE LEOPOLD LEWIS (LYCEUM THEATRE, 1871)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FINAL DEL ACTO I DEL MONTAJE DE HENRY IRVING DE *THE BELLS* DE LEOPOLD LEWIS (LYCEUM THEATRE, 1871)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ELLEN TERRY COMO OFELIA (LYCEUM THEATRE, 1882)

HENRY IRVING COMO MEFISTÓFELES EN *FAUSTO* DE GOETHE (LYCEUM THEATRE, 1885)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

HENRY IRVING EN *MACBETH* DE SHAKESPEARE - ACTO IV, ESCENA I - (LYCEUM THEATRE, 1888)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ELLEN TERRY COMO LADY MACBETH (LYCEUM THEATRE, 1888)

PUESTA EN ESCENA DE HENRY IRVING DE *ROBESPIERRE* DE SARDOU (LYCEUM THEATRE, 1899)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- PRODUCCIÓN:
  - El *Syndicate* formado en 1896 por los empresarios Charles Frohman, Alf Hayman, Marc Klaw, Abraham Erlanger, Fred Nixon, Fred Zimmerman, William Harris Sr. e Isaac Rich. => A comienzos del siglo XX disponían de 700 teatros teniendo el control total del circuito de teatros de primera clase estadounidenses.
  - *The Schubert Theatre Corporation*, formada por los hermanos Schubert, David Belasco y Minnie Maddern Fiske => Aparece en como una oposición ante el *Syndicate* => Lo derrota en los años 20 convirtiéndose en la principal empresa teatral del país.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- OBJETIVOS PRINCIPALES:
  - Lucrarse =>
  - Entretener al espectador alejándole de sus quehaceres y preocupaciones cotidianas e introduciéndole en la historia planteada =>
  - Presentar un mundo idealizado, reconfortante y acorde con los esquemas morales dominantes.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - MODELO DRAMATÚRGICO basado en:
    - La claridad => Price: "Un drama debería ser tan claro como un manual".
    - La causalidad => Todo lo que se presente debe tener una justificación (causa) y justificar sucesos futuros (efectos). Evitar la casualidad y las coincidencias.
    - La figura del personaje central:

      Objetivo + Obstáculo = Conflicto
    - Realismo ilusionista edulcorado:
      - Verosimilitud => Parecer probable y ser creíble, no ser real.
      - No mostrar en escena lo desagradable o lo que atente contra la moral dominante de la época.

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - MODELO DRAMATÚRGICO basado en:
    - La claridad => Price: "Un drama debería ser tan claro como un manual".
    - La causalidad => Todo lo que se presente debe tener una justificación (causa) y justificar sucesos futuros (efectos). Evitar la casualidad y las coincidencias.
    - La figura del personaje central:

      Objetivo + Obstáculo = Conflicto
    - Realismo ilusionista edulcorado:
      - Opuesto realismo revolucionario europeo.
      - Garantiza la implicación del espectador.
      - Necesita el ocultamiento de los artificiales mecanismos narrativos.

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - MODELO DRAMATÚRGICO basado en:
    - La claridad => Price: "Un drama debería ser tan claro como un manual".
    - La causalidad => Todo lo que se presente debe tener una justificación (causa) y justificar sucesos futuros (efectos). Evitar la casualidad y las coincidencias.
    - La figura del personaje central:

      Objetivo + Obstáculo = Conflicto
    - Realismo ilusionista edulcorado:
      - Depende de la perfecta colaboración de los elementos escénicos => Unidad.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - MODELO DRAMATÚRGICO basado en:
    - La clausura => Evitar que el espectador:
      - Cuestione la propia narración => La historia se cuenta a sí misma a través de las acciones de los personajes.
      - Formule preguntas sobre el universo diegético no propuestas y que no estén dirigidas a la construcción del relato planteado => Creación de expectativas.
      - No obtenga respuesta a cualquiera de las expectativas que se le plantean => Hennequin: "Una historia está completa cuando el oyente no necesita preguntar que ocurrió antes de que empezara, o no le importa que ocurrió después de que concluyera." => Final feliz moralizante.

EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - PUESTA EN ESCENA basada en:
    - Subordinación de todos los elementos a la óptima presentación de la historia => Unidad.
    - Claridad.
    - Dirección de la atención del espectador.
  - Un BORRADO DE LOS MECANISMOS DE ENUNCIACIÓN:
    - A nivel dramatúrgico => Eliminación soliloquios, apartes, narradores, etc.
    - A nivel escénico => Cuarta Pared (Apariencia de realidad+Invisibilidad e invulnerabilidad del espectador+Convención inconsciente), Ocultación de la arbitrariedad de la puesta en escena (Ficción "espontánea" aparentemente independiente del espectador y de un diseño preconcebido), Ocultación elementos tecnológicos, Ilusión.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

CLARIDAD VS. REALIDAD

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

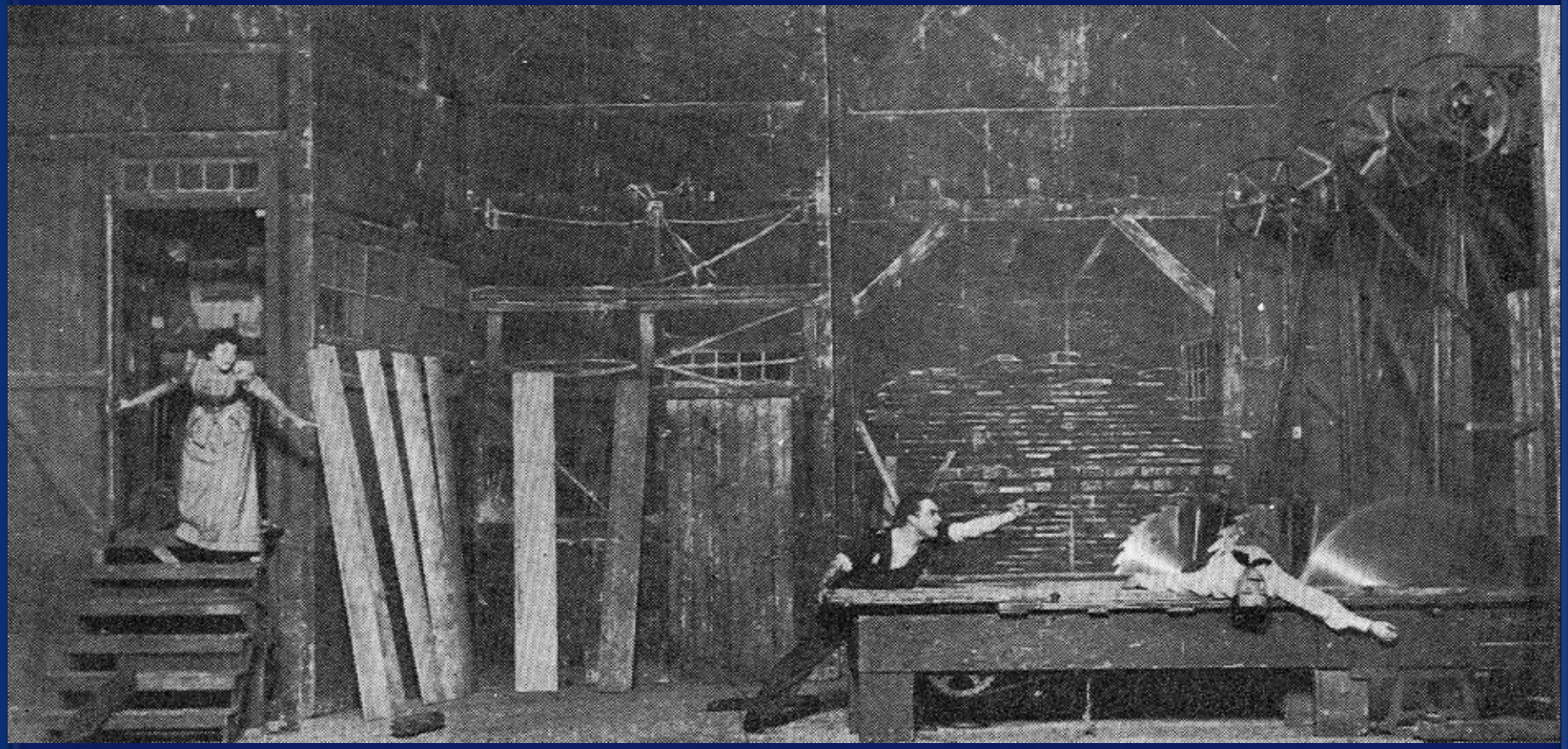
EL TEATRO COMERCIAL EN BROADWAY ENTRE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- CARACTERÍSTICAS:
  - Una búsqueda de la IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL del espectador con aquello que se le muestra y, en especial, con los puntos de vista y las emociones de los personajes protagonistas.

THE HENRIETTA DE BRONSON HOWARD (1887)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BLUE JEANS DE JOSEPH ARTHUR (1891)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SHORE ACRES DE JAMES A. HERNE (1892)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE WHITE HEATHER DE CECIL RALEIGH AND HENRY HAMILTON (ACADEMY OF MUSIC, 1897) – PRODUCIDA POR CHARLES FROHMAN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BARBARA FRIETCHIE DE CLYDE FITCH – DIRECCIÓN DE WILLIAM SEYMOUR (CRITERION TEATRE, 1899) – PRODUCIDA POR CHARLES FROHMAN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE PIT DE CHANNING POLLOCK (LYRIC THEATRE, 1904)

SPORTING DAYS ESCRITA Y DIRIGIDA POR R. H. BURNSIDE (HIPPODROME THEATRE, 1908) – PRODUCIDA POR LOS HERMANOS SCHUBERT

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DAVID BELASCO (1853-1931)

- Director, Dramaturgo, Productor.
- Influenciado por MacKaye e Irving.
- Comienza a dirigir en Broadway a partir de 1885 en el Madison Square Theatre.
- Se caracterizará por el cuidado realismo aparencial de sus puestas en escena => Stanislavski le nombrará en 1927 Miembro Honorario del MAT => Tras ver el montaje de Belasco de *El Mercader de Venecia* escribe:

> "Es un gran error pensar que no conocen a buenos actores aquí. Han visto lo mejor que Europa puede ofrecerles. Tal vez por eso América valora tanto la personalidad. Todo el negocio teatral en América está basado en la personalidad del actor. […] Además de la producción más espléndida, *una que nosotros no conocemos.* Y también unido al equipo de iluminación más maravilloso, del que no tenemos la más remota idea. Y de una técnica escénica que ni siquiera soñamos. Y un equipo de tramoyistas y capataces que ni nos atravemos a soñar. […] Así que no podemos esperar sorprender a América en todos los campos de nuestro arte. No disponemos de un actor como David Warfield, a quien he visto representar el papel de Shylock. Y la producción de Belasco de *El mercader de Venecia* supera en pura fastuosidad a cualquier cosa que haya visto antes, y podría envidiarlos el mismísimo Maly Theatre por sus logros técnicos. […] En honor a la verdad, a menudo me he preguntado por qué los americanos nos alaban tanto."

DAVID BELASCO (1853-1931)

- También experimentará, junto con su iluminador, Louis Hartmann, con la luz => Supresión candilejas, elaboración de efectos realistas espectaculares, focos de seguimiento, etc.
- 1902 => Primer Belasco Theatre => 950 espectadores (cercanía actor-público), escenario en ascensor para permitir los cambios escenográficos, etc.
- 1907 => Segundo Belasco Theatre => 1010 espectadores, escenario en ascensor para permitir los cambios escenográficos, proscenio ajustable, etc. => Belasco instala su estudio y su apartamento.
- Entre sus obras se encuentran: *The Heart of Maryland*, *Du Barry*, *Madame Butterfly*, *The Girl of the Golden West*, *The Rose of the Rancho*, etc.

THE MUSIC MASTER (1905) DE DAVID BELASCO Y CHARLES KLEIN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE GIRL OF THE GOLDE WEST (1905) DE DAVID BELASCO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

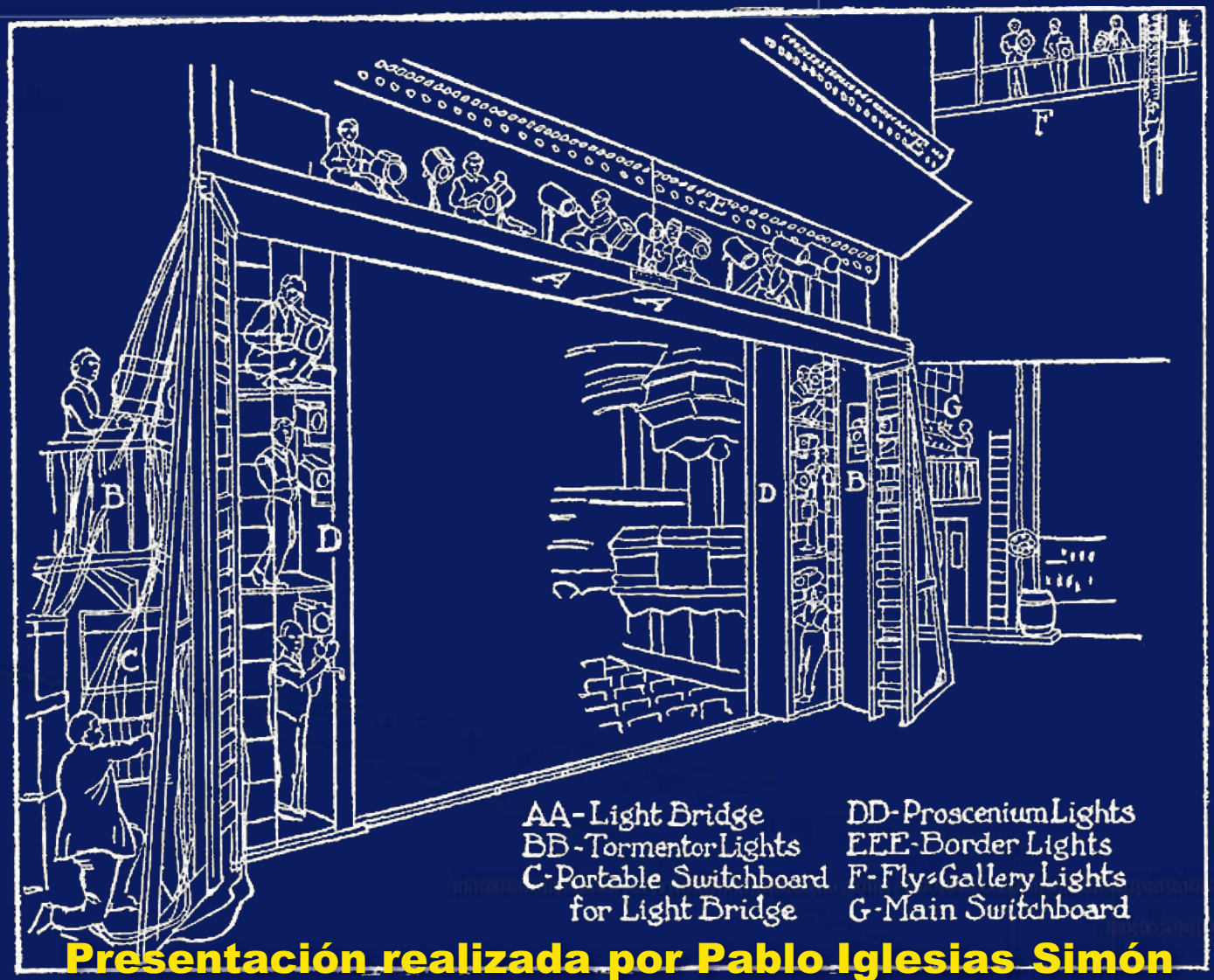
THE GIRL OF THE GOLDE WEST (1905) DE DAVID BELASCO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE GOVERNOR'S LADY (1911) DE ALICE BRADLEY Y DAVID BELASCO

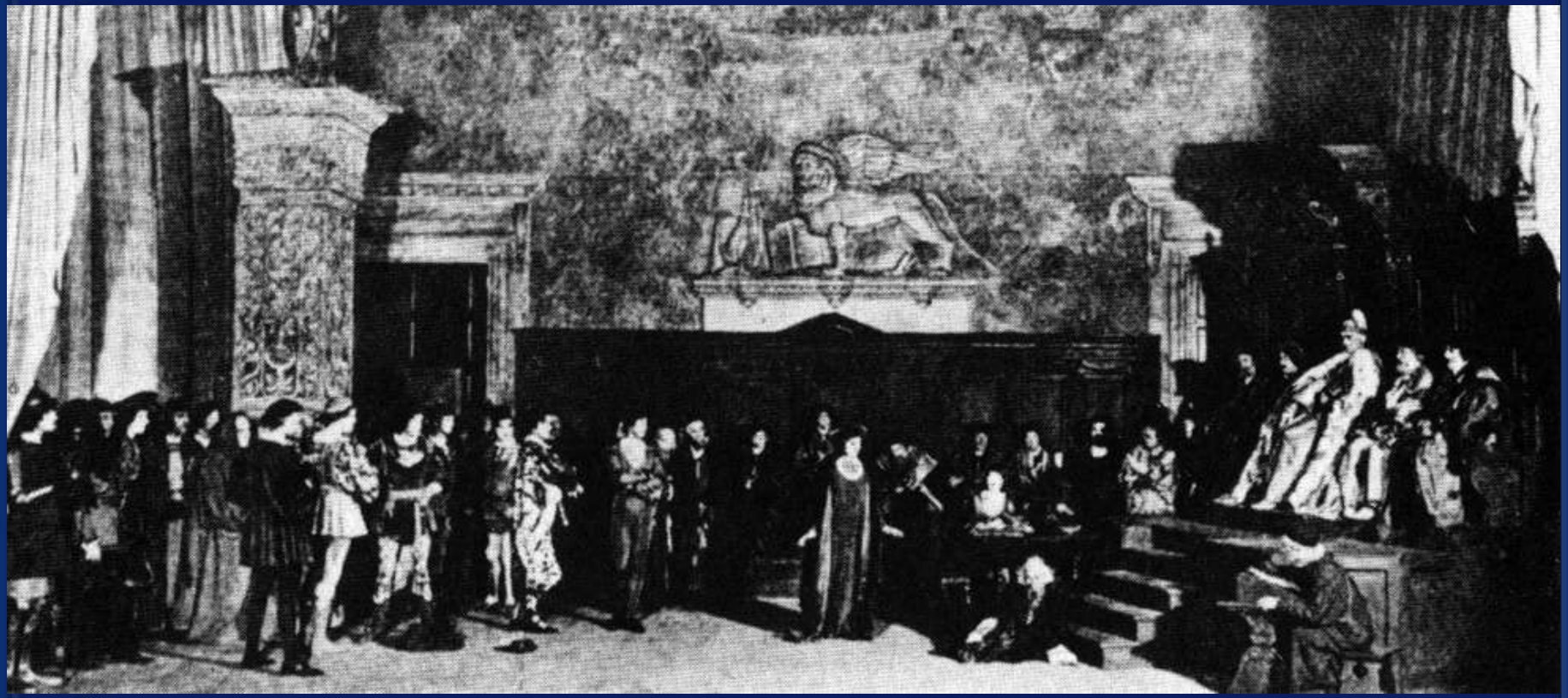
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DISPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN SEGÚN EL DISEÑO DE HARTMANN PARA *THE RETURN OF PETER GRIMM* (1911) DE DAVID BELASCO



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

MONTAJE DE BELASCO DE *EL MERCADER DE VENECIA* DE SHAKESPEARE (1922)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- BELASCO, David. *The Theatre Through Its Stage Door*. New York: Harper & Brothers Publishers, 1919.
- BERTHOLD, Margot. *Historia social del teatro*. Dos tomos. Madrid: Guadarrama, 1974.
- BLUM, Daniel y Willis, John. *A Pictorial History of the American Theatre 1860-1985*. Sixth Edition. New York: Crown Publishers Inc.,1986
- BROCKETT, Oscar G., y HILDY, Franklin J. *History of the Theatre*. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- BROCKETT, Oscar G. y FINDLAY, Robert R. *Century of Innovation. A History of European and American Theatre and Drama Since 1870*. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice-Hall Inc., 1973.
- BROWN, John Russell. *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- CEBALLOS, Edgar (Ed.). *Principios de dirección escénica*. México: Colección Escenología, 1999.
- CHENEY, Sheldon. *The Theatre. Three Thousand Years of Drama, Acting and Stagecraft*. New York: Longmans, Grenn and Co., 1952.
- *Encyclopédie du THEATRE contemporain*. Paris: Les Publications de France, 1957.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. *De las tablas al celuloide*. Madrid: Fundamentos, 2006.
- IRVING, Laurence . *Henry Irving: The Actor and his World*. London: Faber and Faber, 1951.
- MARKER, Lise-Lone. *David Belasco. Naturalism in the American Theatre*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1975.
- MAYER, David (Ed). *Henry Irving and the Bells*. Manchester: Manchester University Press, 1980.
- MELNITZ, William y MACGOWAN, Kenneth. *La escena viviente*. Buenos Aires: EUDEBA, 1966.
- MELNITZ, William y MACGOWAN, Kenneth. *Las edades de oro del teatro*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 1994.
- STYAN, J. L. *Modern drama in theory and practice 1. Realism and Naturalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- WICKHAM, Glynne. *A History of the Theatre*. New York: Cambridge University Press, 1985.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

Esta presentación ha sido realizada por Pablo Iglesias Simón como apoyo a las clases de "Historia de la escenificación I", impartidas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), acogiéndose al derecho de cita.

Las imágenes y los textos ajenos incluidos se han introducido únicamente con fines docentes y con carácter de cita y/o referencia, no pretendiéndose con ello quebrantar ningún tipo de derecho de autor.

Por favor, si encuentra algún error o estima que en algún modo se han vulnerado los derechos de autor por la inclusión de algún material, no dude en comunicárselo a Pablo Iglesias Simón para poder corregirlo.

www.alumnos.pabloiglesiassimon.com
alumnos@pabloiglesiassimon.com

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

2- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2009&img=sch2003 05061402-012&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

6- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2100&img=sch2003 05141424-001&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

7- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. *De las tablas al celuloide*. Madrid: Fundamentos, 2006.

8- Dibujo de Alfred Concanen publicado en *The Stage* el 10 de diciembre de 1871. Recogido en MAYER, David (Ed). *Henry Irving and the Bells*. Manchester: Manchester University Press, 1980. Pág. 49.

9- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=926&img=pcd65811 6310783-029&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

10- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=1563&img=pcd7699 32720454-073&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

11- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2008&img=sch2003 05061403-004&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

12- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=345&img=sch20030 4251360-004&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fmanagers_irving.php %3F

13- IRVING, Laurence . *Henry Irving: The Actor and his World*. London: Faber and Faber, 1951. Págs. 640-641.

21- KROWS, Arthur Edwin. *Play Production in America*. New York: Henry Holt and Company, 1916. Págs. 66-67.

23- BLUM, Daniel y Willis, John. A Pictorial History of the American Theatre 1860-1985. Sixth Edition. New York: Crown Publishers Inc.,1986. Pág. 35.

24- BLUM, Op. Cit. Pág. 38.

25- BLUM, Op. Cit. Pág. 41.

26- BLUM, Op. Cit. Pág. 44.

27- BLUM, Op. Cit. Pág. 56.

28- BLUM, Op. Cit. Pág. 82.

29- BLUM, Op. Cit. Pág. 108.

32- MARKER, Lise-Lone. *David Belasco. Naturalism in the American Theatre*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1975. Fig. 5.

33- MARKER, Op. Cit. Fig. 10.

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

34- MARKER, Op. Cit. Fig. 11.

35- STYAN, J. L. *Modern drama in theory and practice 1. Realism and Naturalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Pág. 111.

36- HARTMANN, Louis. *Theatre Lighting*. New York: D. Appleton and Company, 1930. Pág. 33.

37- MARKER, Op. Cit. Fig. 16.

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España

- Usted es libre de:
  Copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra.
- Bajo las condiciones siguientes:
  - RECONOCIMIENTO. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.
  - NO COMERCIAL. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
  - SIN OBRAS DERIVADAS. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
- Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
- Éste es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en:
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es
- El autor de esta obra es PABLO IGLESIAS SIMÓN y debe ser reconocido como tal.
- Esta licencia sólo tiene aplicación para los textos, fotografías, ilustraciones y gráficos realizados por Pablo Iglesias Simón. Los derechos de los fragmentos citados e imágenes incluidas pertenecen exclusivamente a sus autores, estando sujetos a las licencias correspondientes, y aquí únicamente se han introducido con carácter de cita y referencia.