

HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN

por Pablo Iglesias Simón

**EL NATURALISMO EUROPEO Y LOS TEATROS
LIBRES. ANTOINE, BRAHM Y GREIN.**

www.pabloiglesiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - “La necesidad que tiene todo escritor de tomar por base la naturaleza” => “Soy simplemente un observador que constata los hechos”.
 - “El naturalismo en las letras es [...] el regreso a la naturaleza y al hombre, es la observación directa, la anatomía exacta, la aceptación y la descripción exacta de lo que existe”.
 - “Así pues, no más personajes abstractos en las obras, no más invenciones falseadoras, no más absoluto, sino personajes reales, la verdadera historia de cada uno, la relación de la vida cotidiana”.
 - “El naturalismo [...] se está formando gracias a la ciencia y a la razón” => Método científico aplicado a las letras => “Las letras [...] siguieron a las ciencias y adoptaron, también, el método experimental”.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - La herencia y el entorno son los que determinan en mayor medida el destino del hombre =< Influencia de *El origen de las Especies* (1859) de Darwin.
 - “La novela naturalista era simplemente una investigación sobre la naturaleza, los seres y las cosas. No dedica, pues, su interés a la ingeniosidad de una fábula bien inventada y desarrollada según ciertas reglas.”
 - “La novela [naturalista] es impersonal, quiero decir que el novelista no es más que un escribano que no juzga ni saca conclusiones” => “El novelista naturalista no interviene nunca”.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - Naturalismo en el teatro:
 - El naturalismo ya ha llegado a la novela (Stendhal, Balzac, Flaubert) => Debe también “transformar el teatro que es, fatalmente, la última fortaleza de los convencionalismos”.
 - Rechazo a la *pièce bien faite* de Scribe y Sardou.
 - “En lugar de un teatro de fabricación, tendremos un teatro de observación”.
 - “Espero que se pongan en el teatro a hombres de carne y hueso tomados de la realidad y analizados científicamente, sin falsedad”.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - Naturalismo en el teatro:
 - “Espero que los medios determinen a los personajes y que los personajes actúen según la lógica de los hechos combinada con la lógica de su propio temperamento.”
 - “Espero que ya no haya ningún tipo de escamoteo ni golpes de varita mágica que cambian, de un minuto a otro, las cosas y los seres.”
 - “Espero que una obra dramática, libre de declamaciones, de las grandes frases y de los grandes sentimientos, tenga la alta moralidad de lo verdadero.”

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - Naturalismo en el teatro:
 - “Espero [...] que la evolución hecha en la novela se acabe en el teatro, que en él se vuelva a la fuente de la ciencia y de las artes modernas, al estudio de la naturaleza, a la anatomía del hombre, a la descripción de la vida, en un proceso verbal exacto, tanto más original y poderoso en cuanto que nadie ha osado todavía ponerlo sobre las tablas.”
 - “El teatro analizará tan brevemente como quiera, por medio de las acciones y de las palabras.”

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - Naturalismo en el teatro:
 - “Cuando una obra no sea más que una historia real y lógica, entraremos en pleno análisis, analizaremos la doble influencia de los personajes sobre los hechos y de los hechos sobre los personajes.”
 - El rechazo al romanticismo y el seguimiento del ejemplo clasicista (Molière y Racine) => “La fórmula clasicista me parece buena con la condición de que se utilice el método científico para estudiar la sociedad actual”.

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- *El naturalismo en el teatro* (1879) de Zola:
 - Naturalismo en el teatro:
 - “Después de los decorados con tanto relieve, de una realidad tan sorprendente, que hemos visto recientemente en nuestros teatros, ya no se puede negar la posibilidad de evocar en escena la realidad de los medios” => “Los decoradores, siguiendo sus indicaciones [las de los autores], proporcionarán las descripciones, tan exactas como sea necesario.”
 - Admite la condensación espacial y temporal.
 - Lenguaje => “En el teatro quisiera ver un resumen de la lengua hablada”.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- Prólogo de *La señorita Julia* (1888) de Strindberg:
 - En marzo de 1889 Strindberg abre en Copenhague, siguiendo el ejemplo de Antoine, un teatro experimental => Sólo aguanta 4 representaciones.
 - Construcción personajes => “He motivado el destino trágico de la señorita Julia con un buen número de circunstancias.”
 - “El diálogo anda sin rumbo” => “He dejado que las mentes trabajasen de una manera irregular, tal como ocurre en la realidad, donde, en una conversación, nunca se llega a agotar un tema”.

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- Prólogo de *La señorita Julia* (1888) de Strindberg:
 - “En lo tocante a la técnica de composición, he suprimido , experimentalmente, la división en actos. Y es porque he llegado a la conclusión de que los entreactos perturban nuestra capacidad de ilusión, ya que proporcionan al espectador un tiempo de reflexión y, por tanto, la posibilidad de escaparse a la influencia sugestiva del autor-hipnotizador.”
 - “Cuando se utiliza un solo decorado se le debe exigir que parezca real”.
 - “He colocado el telón de foro y la mesa al sesgo para que los actores interpreten sus papeles de cara al público y de medio perfil, cuando están sentados a la mesa, uno frente a otro.”
 - “Supresión de las candilejas” => Luz potente lateral.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

LOS MANIFIESTOS NATURALISTAS

- Prólogo de *La señorita Julia* (1888) de Strindberg:
 - “No tengo demasiadas esperanzas de lograr que los actores actúen para el público y no en connivencia con él, aunque sería muy de desear. Tampoco sueño con ver la espalda del actor a lo largo de toda una escena importante, pero deseo ardientemente que no se interpreten las escenas decisivas de una obra junto a la concha del apuntador, como si se tratase de un dúo que espera el aplauso, sino que se representen en el lugar exigido por la acción.”
 - No utilización del maquillaje.
 - “Librarnos de la orquesta visible”
 - Escenario pequeño.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ALGUNOS DRAMATURGOS CERCANOS AL NATURALISMO

- Noruega => Henrik Johan IBSEN (1828-1906) => *Casa de muñecas* (1879, Teatro Real de Copenhague), *Espectros* (1881), *Un enemigo del pueblo* (1882), *El pato salvaje* (1884), etc.
- Suecia => August STRINDBERG (1849-1912) => *El Padre* (1887), *La señorita Julia* (1888), *Acreeedores* (1888-1889), etc.
- Alemania => Gerhart HAUPTMANN (1862-1946) => *Antes del amanecer* (1889), *Los tejedores* (1892), etc.
- Rusia => Antón Pávlovich CHÉJOV (1860-1904) => *Ivanov* (1887), *La gaviota* (1896), *Tío Vania* (1899-1900), *Las tres hermanas* (1901), *El jardín de los cerezos* (1904), etc.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ALGUNOS DRAMATURGOS CERCANOS AL NATURALISMO

- Francia:

- Georges de PORTO-RICHE (1849-1930) => *La suerte de Fraçoise* (1888).
- François de CUREL => *La otra cada de un santo* (1892).
- Eugène BRIEUX => *Blanchette* (1892).

- Gran Bretaña:

- George Bernard SHAW (1856-1950) => *La profesión de la Señorita Warren* (1898), *Pygmalion* (1912-1913), etc.
- Oscar WILDE (1854-1900) => *El abanico de Lady Windermere* (1892), *Una mujer sin importancia* (1893), *Un marido ideal* (1895), *La importancia de llamarse Ernesto*, (1895), etc.

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- Trabajador como oficinista en la Compañía de Gas de París => Actor frustrado que pertenecía al Círculo Gaulois (asociación teatral de aficionados).
- 1887 => Primeras representaciones del *Théâtre Libre*:
 - Pequeño teatro en Montmartre => 343 espectadores.
 - Antoine actúa y dirige.
 - *Jacques Damour* de Zola.
 - Se prescindir de las candilejas y se deja a oscuras al público por primera vez en París.
- 1887-1888:
 - Traslado al Teatro Montparnasse => 800 espectadores.
 - Teatro de abonados (evitar censura) => Más de 3000.
 - 17 obras nuevas => *En familia* de Méténier, *El poder de las tinieblas* de Tolstoi => Prestigio nacional e internacional.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

PUESTA EN ESCENA DE ANTOINE DE *EN FAMILIA* DE MÉTÉNIER (THÉÂTRE-LIBRE, 1887)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- 1888 => Antoine ve una representación de los Meiningen en Bruselas:
 - Ensalza el perfecto ensamblamiento de los actores (unidad) y el hecho de actuar sin dirigirse al público, llegando a darle la espalda (cuarta pared).
 - Rechaza el vestuario y los decorados majestuosos y su forma de interpretación.
- 1888-1889:
 - Otro teatro => Salle des Menus-Plaisirs.
 - Representaciones para abonados y para público en general.
 - *La muerte del duque de Enghien* de Hennique:
 - Vestuario fiel históricamente.
 - Uso de velas en la última escena.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- Febrero 1889 => La compañía viaja a Londres => Antoine ve una representación Irving de *Macbeth*:
 - Impresionado por los decorados tridimensionales y la iluminación.
 - No aprecia la interpretación de Henry Irving y Ellen Terry.
- 1888-1889:
 - *La patria en peligro* de Edmond y Jules Goncourt:
 - Efectos de claroscuro herederos de Irving.
 - Grandes masas a lo Meininger => 200 extras.
 - Exactitud histórica.
 - Introducción de verdaderos trozos de carne para ambientar el mercado en el que se desarrollaba la acción en *Les Bouchers (Los carniceros)* de Fernand Ices.

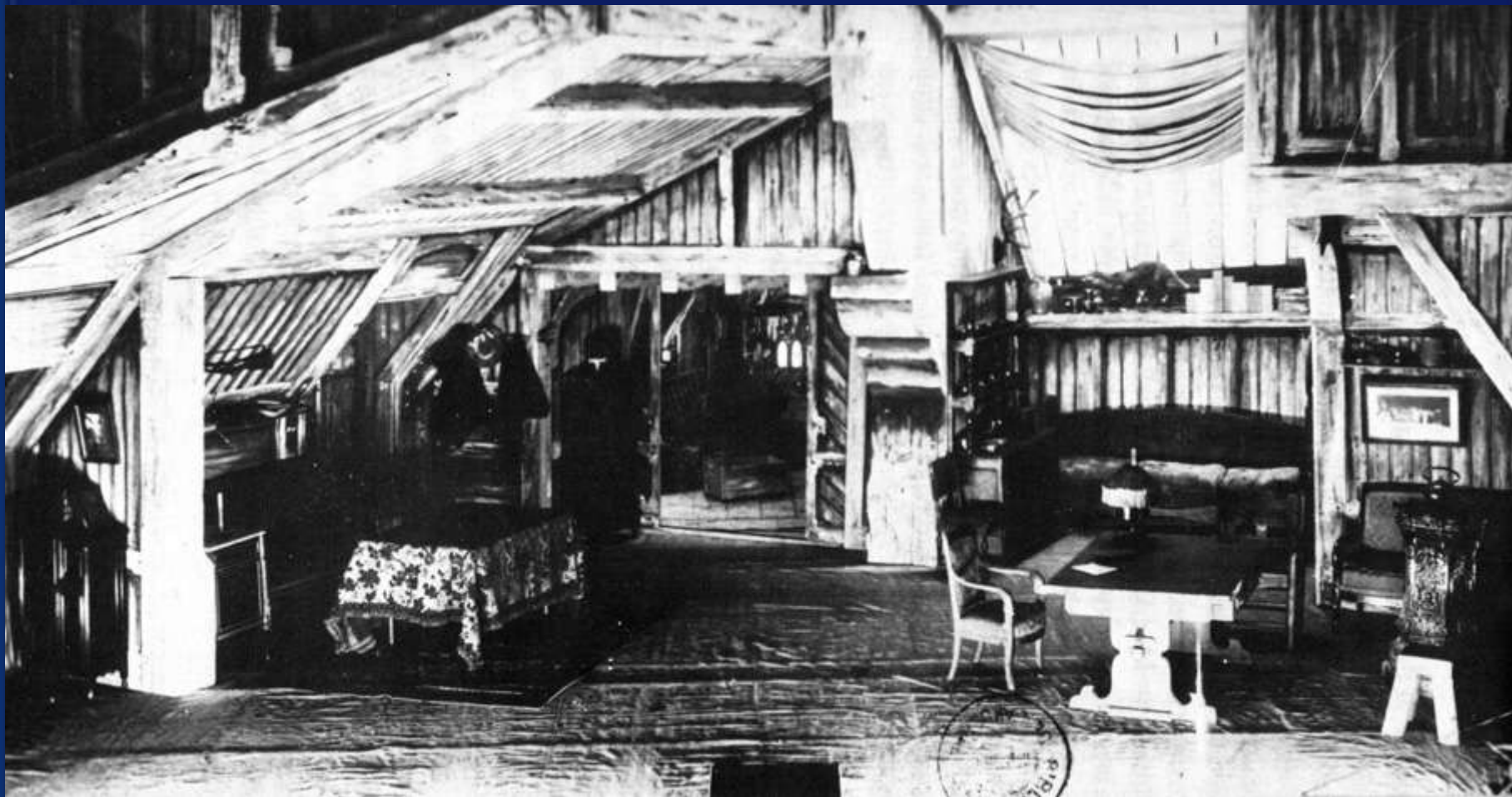
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- 1889-1890 y 1890-1891 => *Espectros* (1890) y *El pato salvaje* (1891) de Ibsen => Autenticidad de la actuación de Antoine => Gira por Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania.
- 1893 => *La señorita Julia* de Strindberg y *Los tejedores* de Hauptmann.
- Autores franceses que promoverá => Zola, Porto-Riche, Curel, Brioux, etc.
- Por problemas económicos el Théâtre-Libre cerró en 1896 => En 1897 Antoine sigue dirigiendo en el Théâtre de Menus-Plaisirs renombrado Théâtre Antoine => Dirige el Odéon (1906-1914) => Se convierte en director de cine (versiones de textos de Hugo, Dumas y Zola).

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTA EN ESCENA DE ANTOINE DE *EL PATO SALVAJE* DE IBSEN (THÉÂTRE-LIBRE, 1891)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTA EN ESCENA DE ANTOINE DE *LOS TEJEDORES* DE HAUPTMANN (THÉÂTRE-LIBRE, 1896)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTA EN ESCENA DE ANTOINE DE LA TIERRA DE ZOLA (THÉÂTRE ANTOINE, 1900)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

**PUESTA EN ESCENA DE ANTOINE DE *VIEILLE RENOMMÉE*
DE ALFRED ATHYS (THÉÂTRE ANTOINE, 1906)**

**Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com**

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- CARACTERÍSTICAS de las puesta en escena de André Antoine en el *Théâtre-Libre* (1887-1896):

- CUARTA PARED:

“Para que el decorado sea original, impresionante y auténtico, primero se debe construir con algo visto, ya sea un paisaje o un interior. Si se trata de éste último, se debe montar con sus cuatro lados, sus cuatro paredes, sin preocuparse de la cuarta pared, que más tarde desaparecerá para permitir al público ver lo que está sucediendo. [...]

Los muebles se colocan en donde pertenecen, aún sin prestar atención al público; y después, cuando desaparezca la cuarta pared, darán los efectos más pintorescos.” (André Antoine)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- **CARACTERÍSTICAS** de las puesta en escena de André Antoine en el *Théâtre-Libre* (1887-1896):
 - **CUARTA PARED:**
 - Se persigue crear una ilusión de realidad a todos los niveles => La representación se desprende de convencionalismos conscientes => Nueva convención: realismo ilusionista.
 - El espectador “voyeur” invulnerable e invisible.
 - Interpretación realista => Comportamiento de la vida cotidiana (las actores en escena deben vivir no actuar), gestos naturales, habla cotidiana (volumen coloquial), importancia de los pequeños detalles, etc.
 - Separación estricta entre el público y la escena:
 - Los actores no se dirigen al público, ignoran su presencia e incluso le dan la espalda => La acción dramática es independiente de la presencia del espectador.
 - El público a oscuras.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- **CARACTERÍSTICAS** de las puesta en escena de André Antoine en el *Théâtre-Libre* (1887-1896):
 - **CUARTA PARED:**
 - Escenografía realista y corpórea:
 - Se construye la escenografía específicamente para cada obra.
 - Se planean los espacios interiores con cuatro paredes => Después se decide qué pared será la que se quitará => Tres paredes + techo.
 - Mobiliario detallado.
 - Animales reales.
 - Búsqueda por imitar la iluminación natural:
 - Se descartan las candilejas.
 - Se intenta que la luz parezca provenir de las fuentes de luz en escena: sol, luna, velas, ventanas, etc.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANDRÉ ANTOINE Y EL THÉÂTRE-LIBRE

- **CARACTERÍSTICAS** de las puesta en escena de André Antoine en el *Théâtre-Libre* (1887-1896):
 - Nacimiento del **TEATRO INDEPENDIENTE**, al margen de las censuras gubernamentales y del favor inmediato del público.
 - Dedicarse a **OBRAS TEATRALES SIN ESTRENAR**:
 - De cualquier género => Preferentemente naturalistas.
 - De cualquier nacionalidad => Dar a conocer en Francia a los grandes autores extranjeros contemporáneos. Utilización de traducciones directas y no versiones.

“El objetivo del Teatro Libre es incentivar a todo escritor a producir para el teatro, y sobre todo, a escribir lo que se siente inclinado a escribir y no lo que piense que un empresario va a producir.” (André Antoine)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

OTTO BRAHM Y LA FREIE BÜHNE

- Freie Bühne => Creado en septiembre de 1889 por influencia de Antoine.
- Objetivos => Promover la nueva dramaturgia más allá de la censura.
- Se piden prestados teatros a empresarios abiertos de miras => Representaciones privadas los domingos.
- Primera obra representada => *Espectros* de Ibsen (ya representada por los Meiningen en 1886 pero aún prohibida en Alemania).
- Promocionará al autor alemán Hauptmann => *Antes del amanecer* (1889), *Los tejedores* (1892), etc.
- También se representan obras de Strindberg => *El padre* (1890) y *La señorita Julia*.
- Actores importantes reclutados para la compañía => Else Lehman, Max Reinhardt, etc.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

JACOB THOMAS GREIN Y EL INDEPENDENT THEATRE

- 1891-1897 => 26 obras.
- Abierto con el subtítulo de Théâtre Libre siguiendo la influencia de Antoine.
- Objetivo => Representar obras que tengan más un valor artístico y literario que comercial.
- Teatro de suscriptores para evitar la censura. Al igual que la Freie Bühne, las obras se representan de forma privada en teatros prestados.
- Primera obra representada => *Espectros* de Ibsen.
- George Bernard Shaw será el autor británico que inspirará y promoverá.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- ANTOINE, André. *Memories of the Théâtre-Libre*. Coral Gables (Florida): University of Miami Press, 1964.
- BERTHOLD, Margot. *Historia social del teatro*. Dos tomos. Madrid: Guadarrama, 1974.
- BRAUN, Edward. *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Buenos Aires: Editorial Galerna, 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.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- *Encyclopédie du THEATRE contemporain*. Paris: Les Publications de France, 1957.
- 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.
- STANISLAVSKI, Constantin. *Obras completas*. Cinco Tomos. Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1986.
- STRINDBERG, August. *Teatro escogido*. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
- 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.
- ZOLA, Émile. *El naturalismo*. Barcelona: Nexos, 1989.

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:

- 15- *Encyclopédie du THEATRE contemporain*. Paris: Les Publications de France, 1957. Tomo I. Pág. 35.**
- 19- STYAN, J. L. *Modern drama in theory and practice 1. Realism and Naturalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Pág. 33.**
- 20- BROWN, John Russell. *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford: Oxford University Press, 1995. Pág. 349.**
- 21- BROWN, Op. Cit. Pág. 345.**
- 22- <http://expositions.bnf.fr/rouge/grand/50.htm>**

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.