HISTORIA DEL TEATRO

por Pablo Iglesias Simón

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

www.pabloiglesiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1595-1629:
  - ALEXANDRE HARDY => Primer dramaturgo profesional francés => No completamente neoclásico: no respeta las unidades de lugar y tiempo y sitúa en escena sucesos desagradables.
  - Las COMPAÑÍAS DE ACTORES:
    - Se formaban por períodos de 2 a 3 años
    - Sus miembros compartían gastos y beneficios => El primer actor tenía una participación mayor.
    - 8-12 miembros + aprendices.
    - No se permite que ninguna compañía se establezca permanentemente en París hasta 1629.
    - A los autores se les paga una cantidad fija por adquirir la obra y la compañía la puede utilizar sin límite. Al publicarse las obras cualquier compañía las puede utilizar sin pagar.

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1595-1629:
  - ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN:
    - *Hôtel de Bourgogne* => Único teatro permanente en París. Cabían 1600 espectadores y constaba de:
      - *Parterre* (patio) => Espectadores de pie.
      - 3 pisos de galerías divididas en palcos alrededor del patio excepto el tercer piso frente al escenario que formaba el *amphitheatre.*
      - El escenario se elevaba 2 metros sobre el patio.
      - Escenografía:
        - Obras de Hardy => Varios espacios mostrados simultáneamente a los lados del escenario (mansiones).
        - Farsa => Una estancia a cada lado del escenario y puertas o telón al fondo.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

HÔTEL DE BOURGOGNE

ACTORES DE FARSA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* (1630)

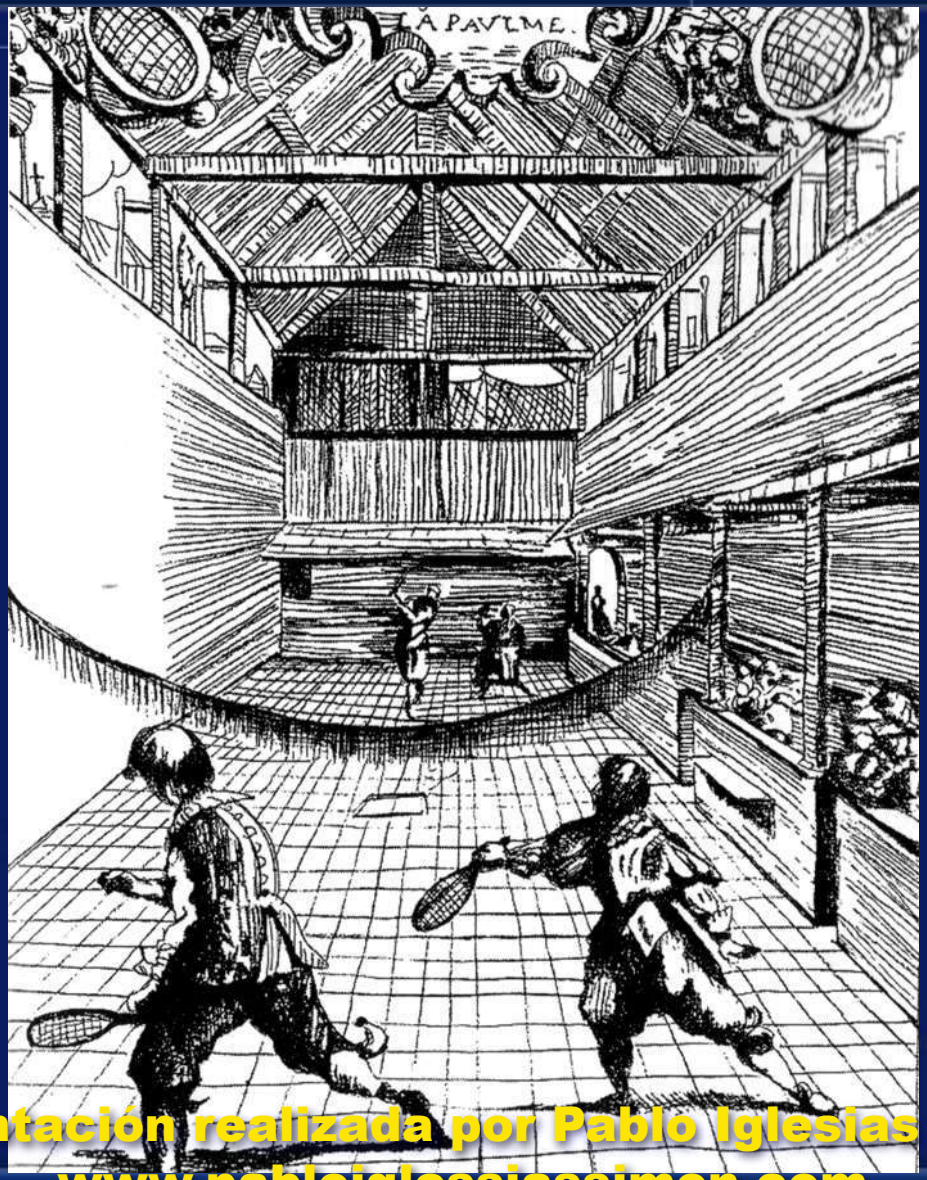
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1595-1629:
  - ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN:
    - Campos de tenis (*jeu de paume*) acondicionados:
      - Disponían de una galería para los espectadores.
      - Tenían una superficie amplia => Escenario (elevado) + espectadores.
      - Tenían ventanas en la parte superior que permitían entrar la luz del sol.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

CAMPOS DE TENIS TRANSFORMADOS EN TEATROS



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1595-1629:
  - La REPRESENTACIÓN:
    - Se desarrollaba de día.
    - El comienzo no era a una hora precisa y la gente llegaba con tiempo para coger sitio => Un "prologuista" hacía monólogos para entretener al público => Bruscambille.
    - El programa incluía:
      - Una obra larga y una farsa, o
      - Varias obras cortas y números de variedades.
    - La música tenía un papel importante.
    - Durante las representaciones se vendían comida y bebida y solía haber peleas (los espectadores podían entrar armados).

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1629-1660:
  - A partir de 1620 => Cardenal Richelieu (Primer ministro de Luis XIII) => Estabilidad.
  - Desde la corte se renueva el interés por el teatro.
  - 1620 => Influencia de Tomaso Francini => Se importa el escenario en perspectiva e inclinado.
  - 1620 => Los principios neoclásicos se imponen a los dramaturgos => Mairet, du Ryer, Rotrou y Corneille.
  - Las COMPAÑIAS:
    - 1629 => Se permite que una compañía se instale en el *HÔTEL DE BOURGOGNE* => Bellerose (Primer actor).
    - 1634 => Se permite que otra compañía se instale en París en el *THÉÂTRE DU MARAIS* (antiguo campo de tenis) => Montdory y Charles LeNoir (P. actores).

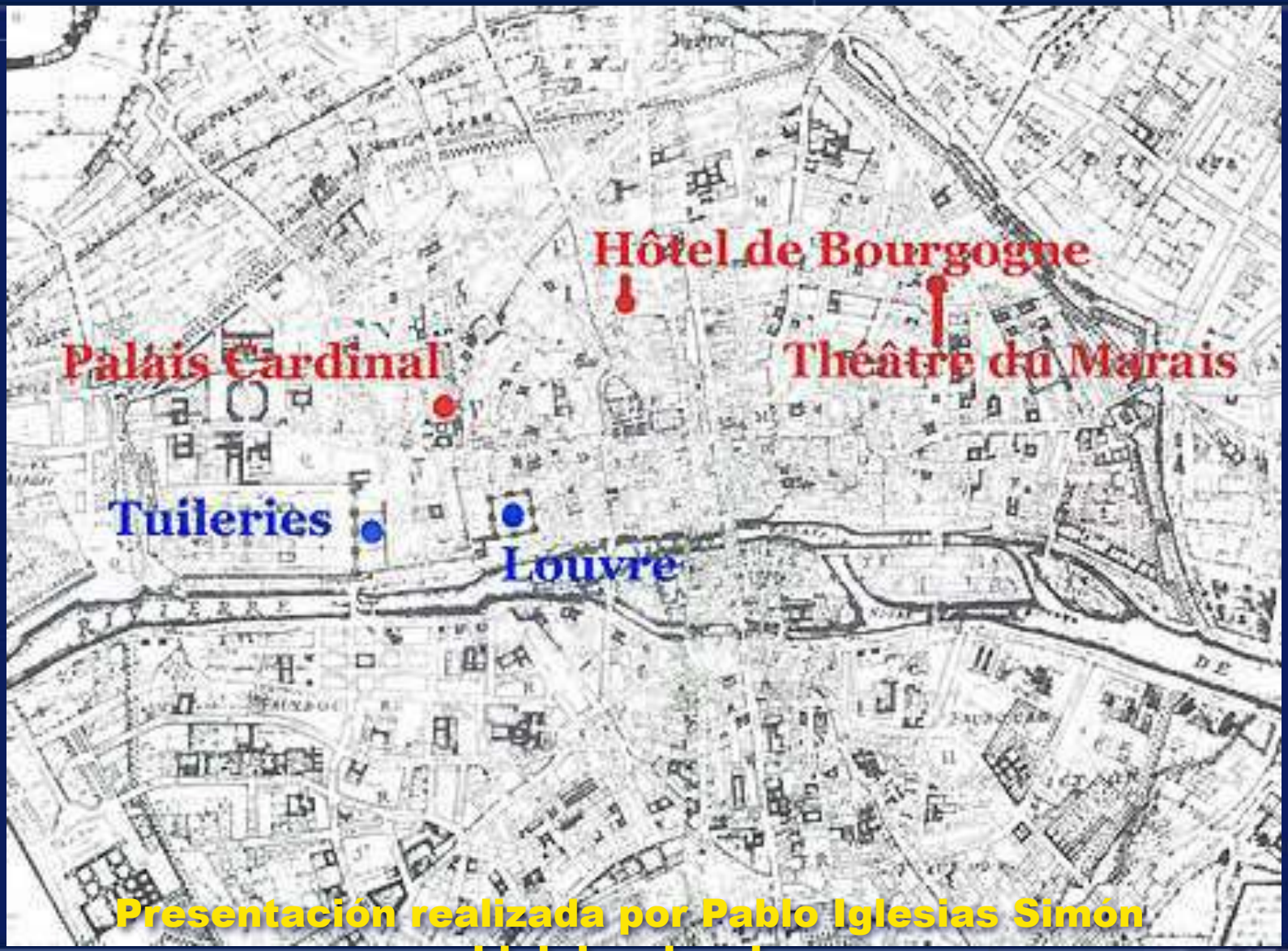
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- **1629-1660**:
  - Las COMPAÑIAS y sus disputas:
    - Hasta 1647 triunfa la compañía del *Théâtre du Marais* bajo la autoridad de Montdory y, a partir de 1637, de Floridor y gracias a éxitos como *El Cid* de Corneille.
    - A partir de 1647 => Floridor se pasa al *Hôtel de Bourgogne* y Corneille y Marais pasan a enviar sus textos a esta compañía en lugar de la otra =>
      => Supremacía hasta 1680.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

TEATROS EN PARÍS 1629-1660



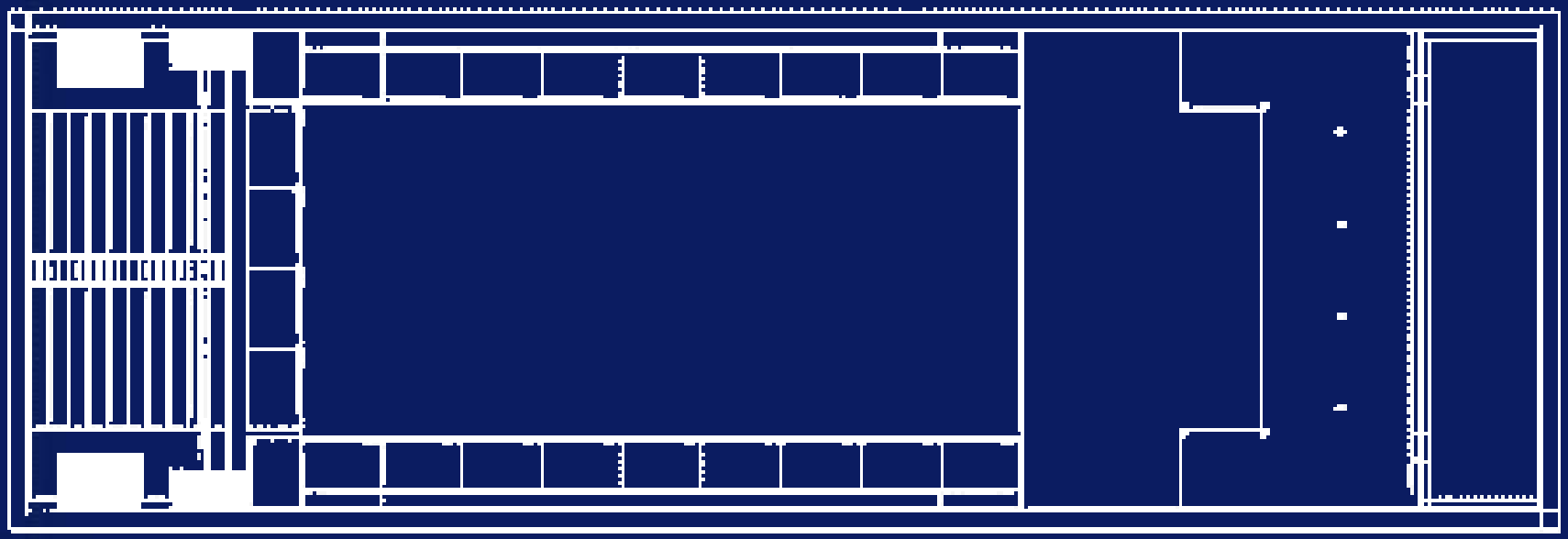
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1629-1660:
  - ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN:
    - *HÔTEL DE BOURGOGNE* => Remodelado en 1647: inclinación escenario, embocadura, galerías en forma de U.
    - *THÉÂTRE DU MARAIS*:
      - Antiguo campo de tenis transformado en teatro.
      - Constaba de:
        - *Parterre* (Patio) => Espectadores de pie.
        - Tres pisos de galerías, divididas en palcos, menos el último piso con graderío (*paradis*).
        - El escenario se elevaba 2 metros sobre el patio, tenía embocadura => Alrededor del escenario y a 4 metros de altura había un segundo escenario (*Théâtre supérieur*) => El cielo.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

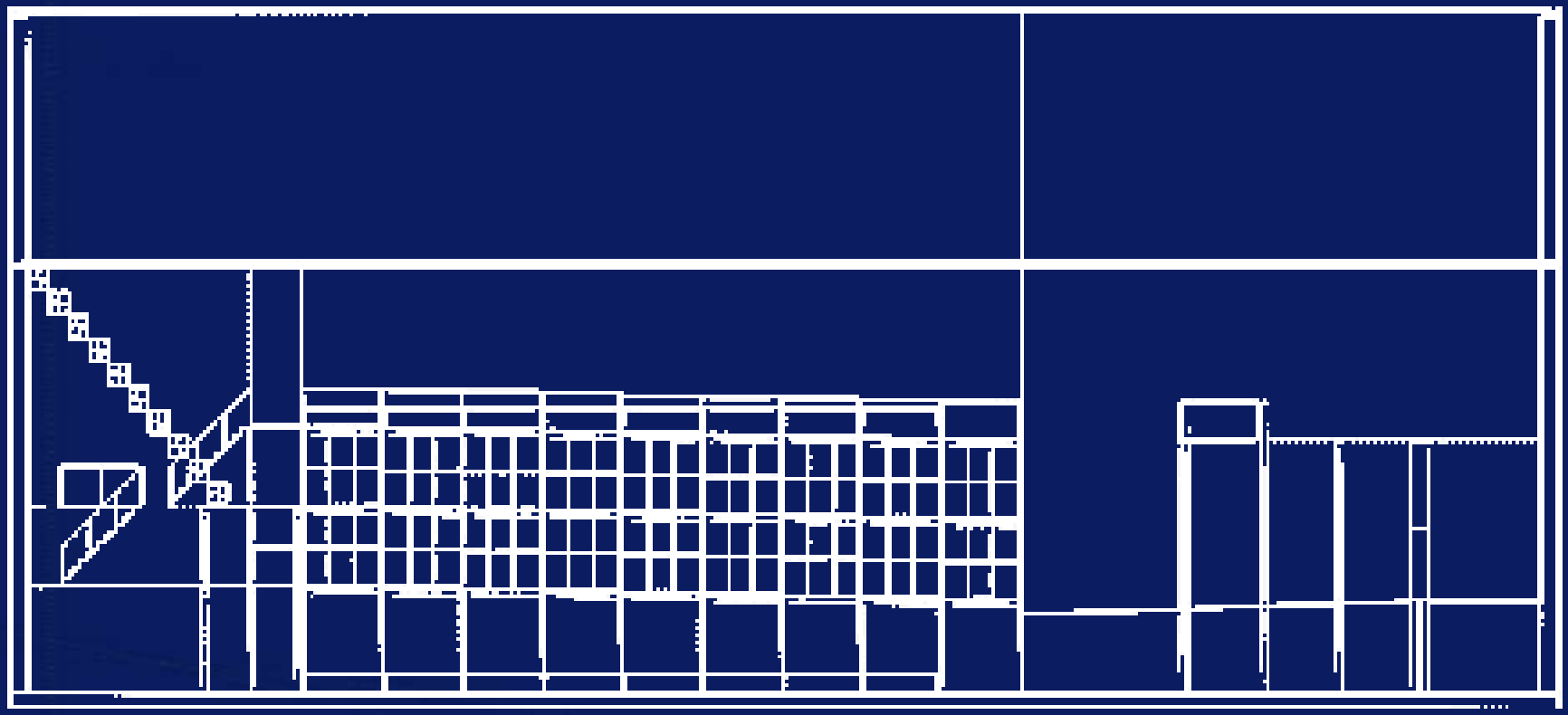
THÉÂTRE DU MARAIS



PLANTA

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THÉÂTRE DU MARAIS



SECCIÓN DE PERFIL

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THÉÂTRE DU MARAIS

ESCENARIO, GALERÍAS Y PATIO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THÉÂTRE DU MARAIS

PARAISO, GALERÍAS Y PATIO

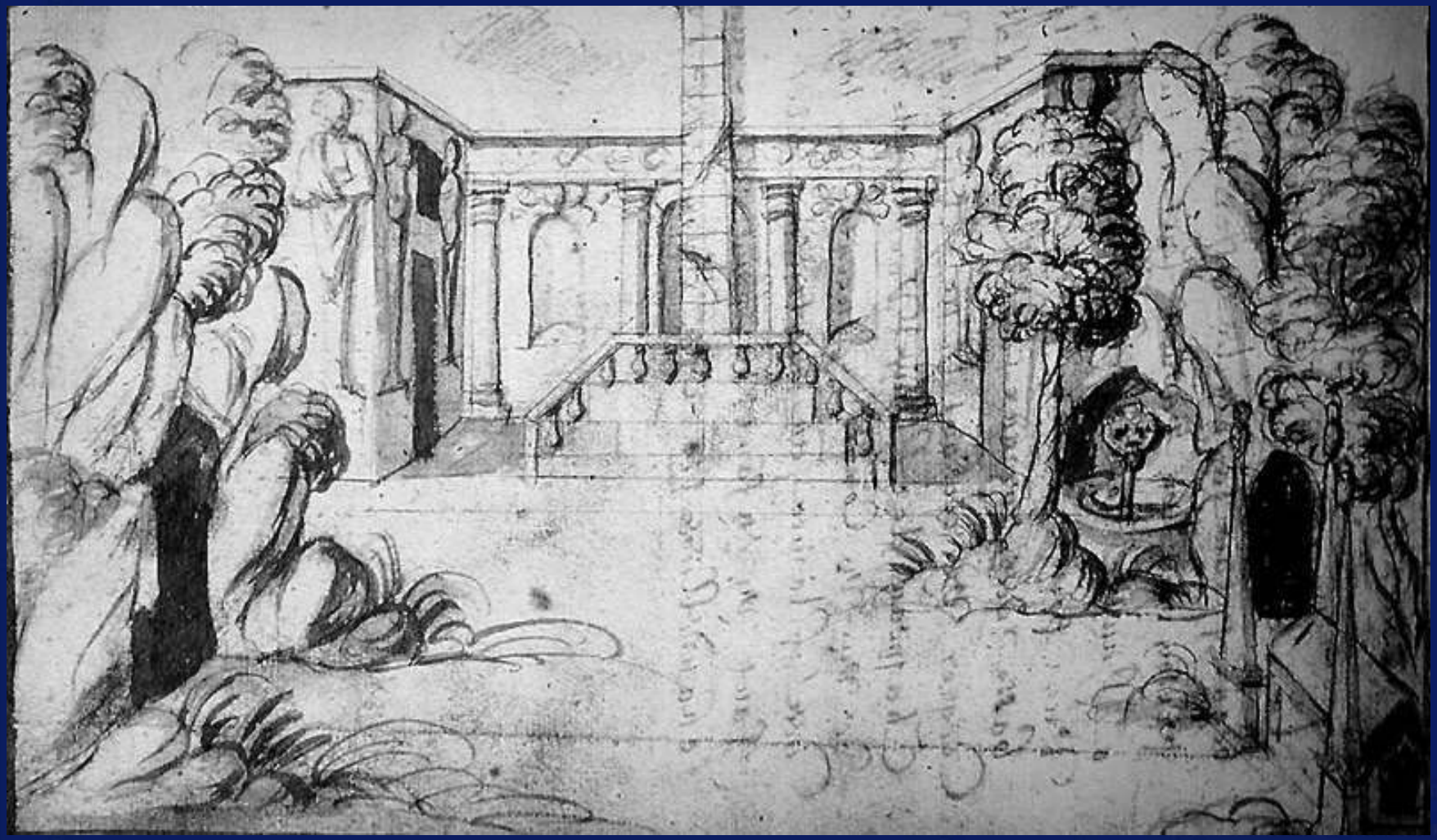
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1629-1660:
  - La REPRESENTACIÓN en el *HÔTEL DE BOURGOGNE y THÉÂTRE DU MARAIS*:
    - Se siguen disponiendo todos los espacios en el escenario de forma simultánea al modo de las mansiones medievales => Se usa la perspectiva.
    - Máquinas para efectos => Dioses que descienden, barcas que cruzan el escenario, fuego, efectos sonoros, etc.
    - El vestuario era aportado por los propios actores.
    - A partir de 1630 => Las personas distinguidas se sientan en el escenario.

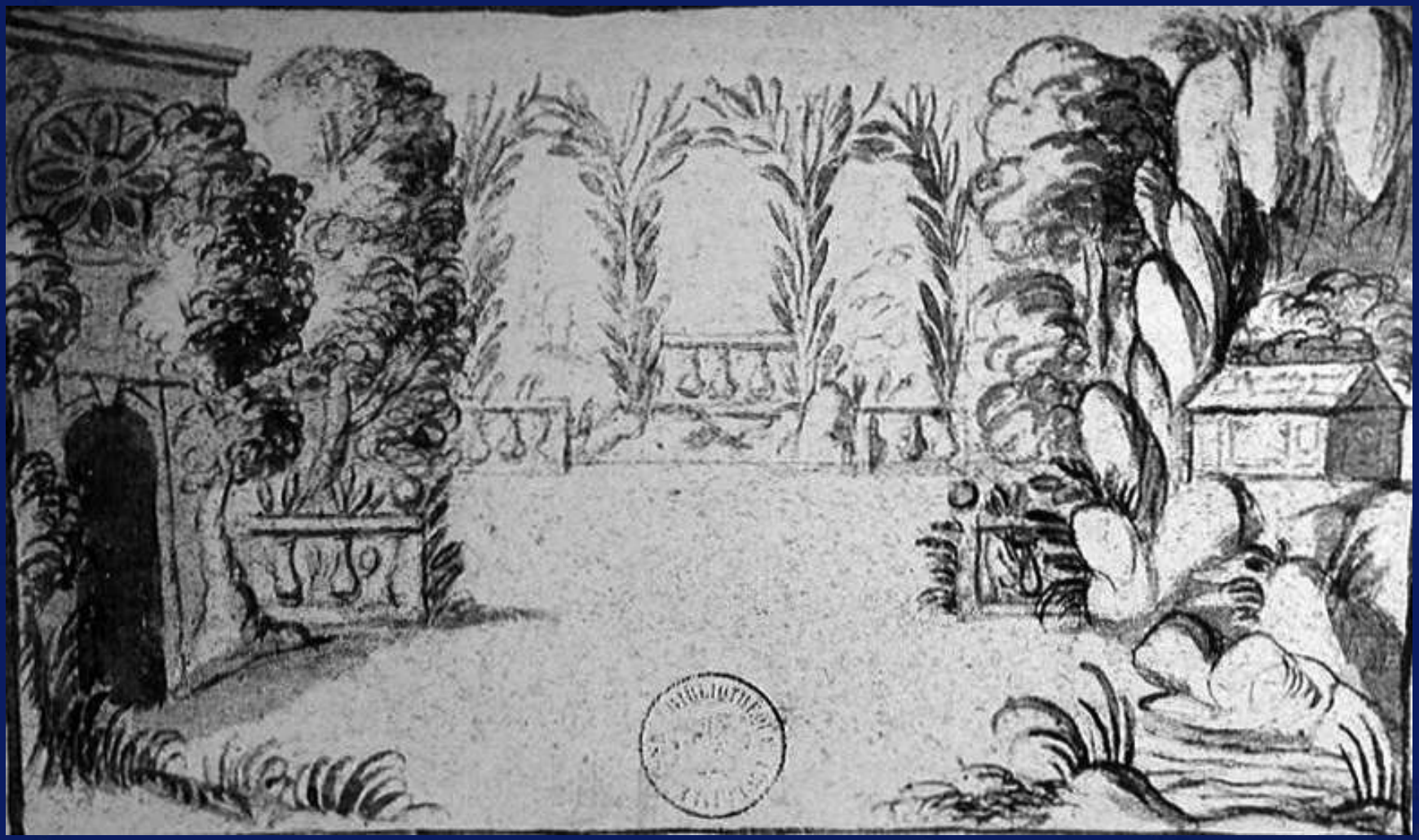
En *La Mémoire de Mahelot, Laurent, et d'Autres Décorateurs* se aportan muchos datos a este respecto.

PUESTAS EN ESCENA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* EN 1633-34 SEGÚN *LE MÉMOIRE DE MAHELOT*



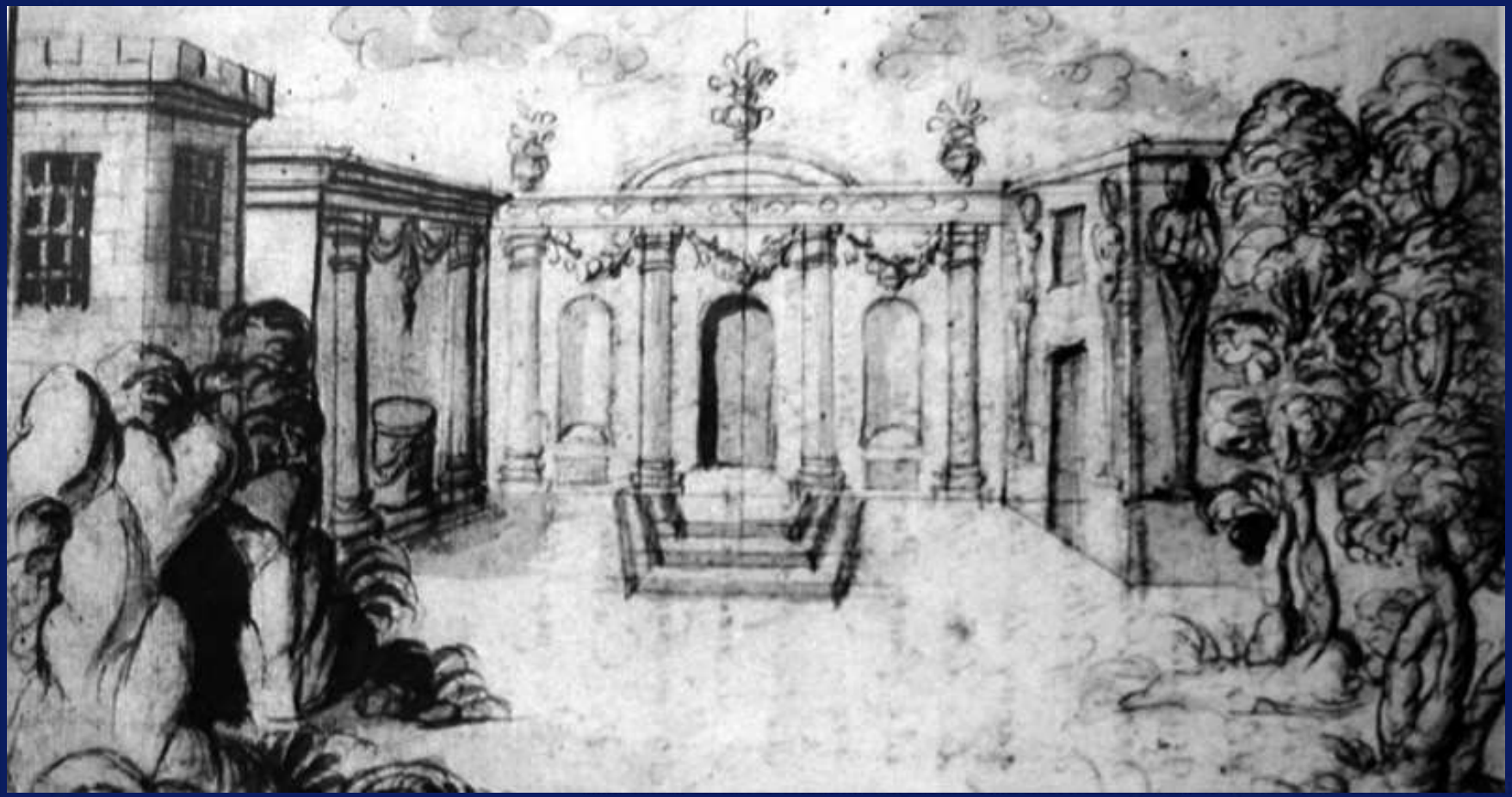
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTAS EN ESCENA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* EN 1633-34 SEGÚN *LE MÉMOIRE DE MAHELOT*



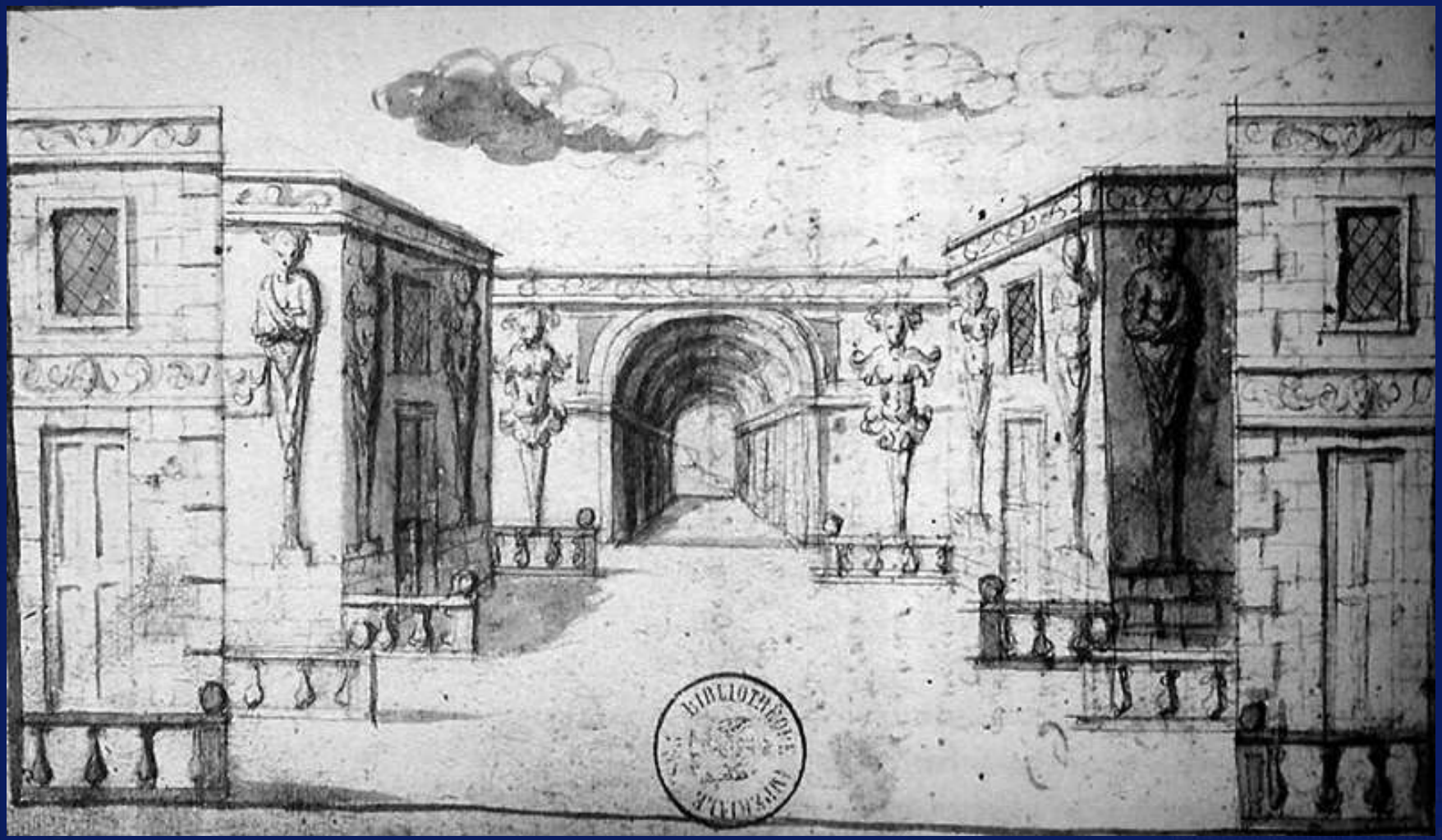
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTAS EN ESCENA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* EN 1633-34 SEGÚN *LE MÉMOIRE DE MAHELOT*



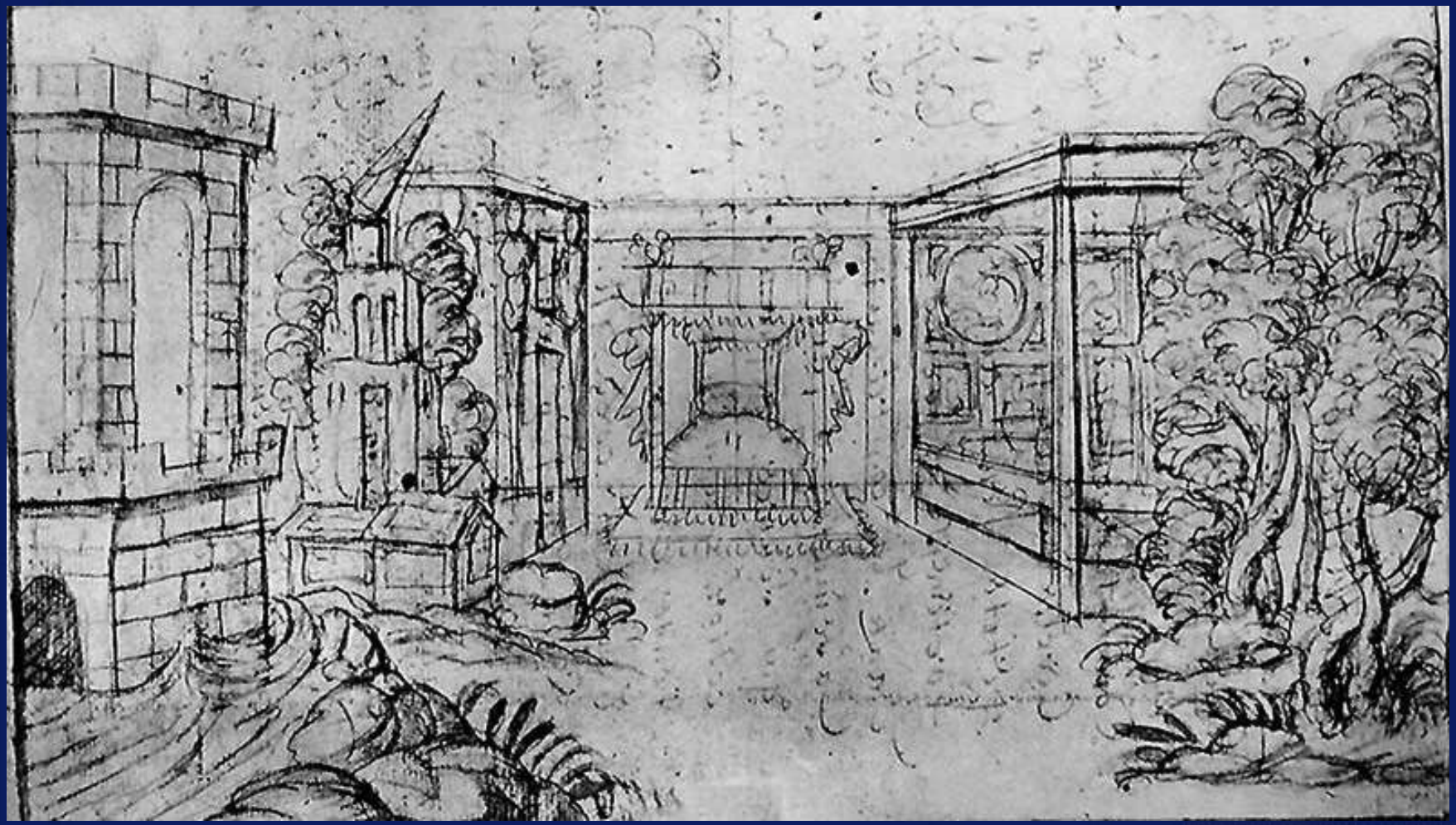
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTAS EN ESCENA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* EN 1633-34 SEGÚN *LE MÉMOIRE DE MAHELOT*



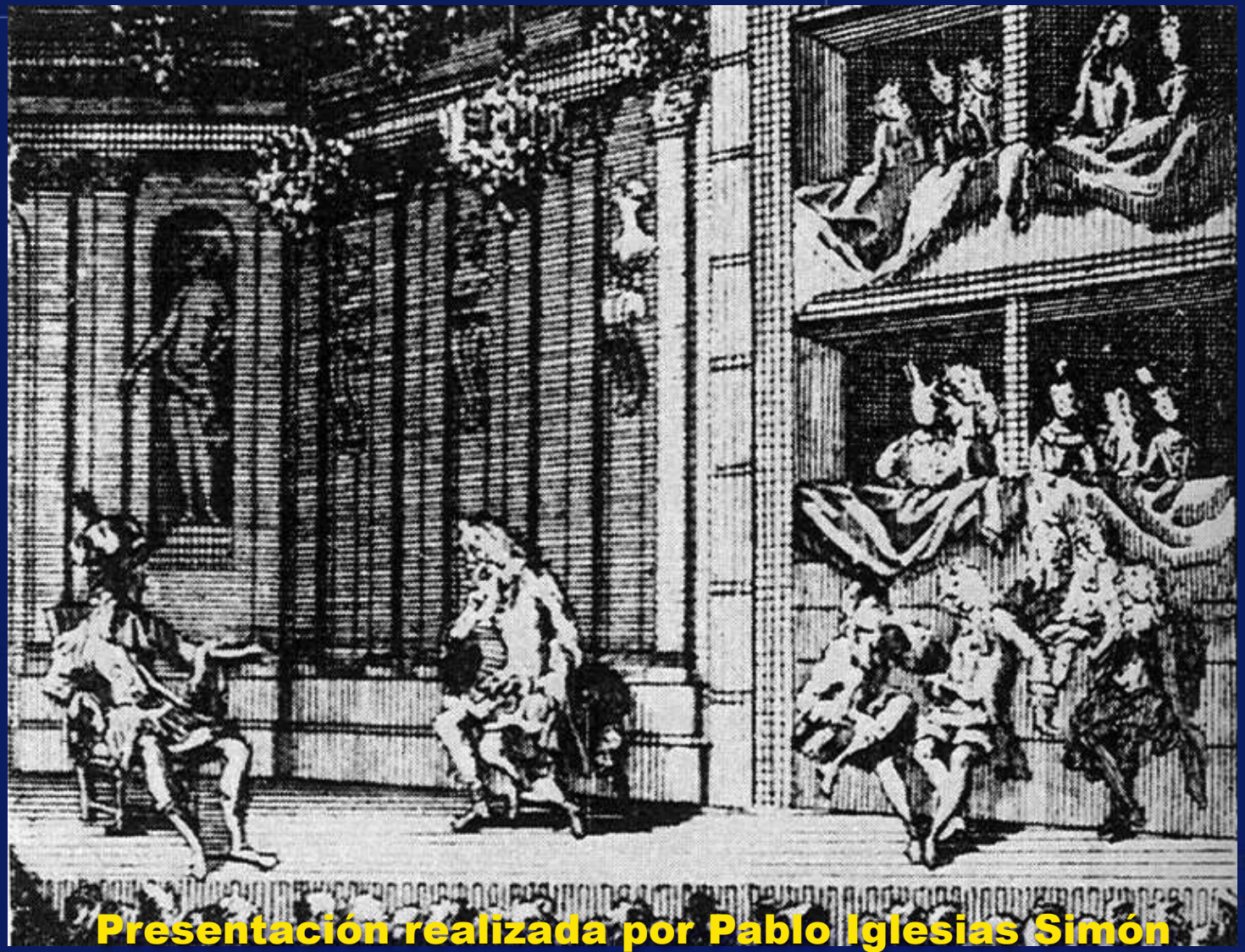
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PUESTAS EN ESCENA EN EL *HÔTEL DE BOURGOGNE* EN 1633-34 SEGÚN *LE MÉMOIRE DE MAHELOT*



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ESPECTADORES EN EL ESCENARIO



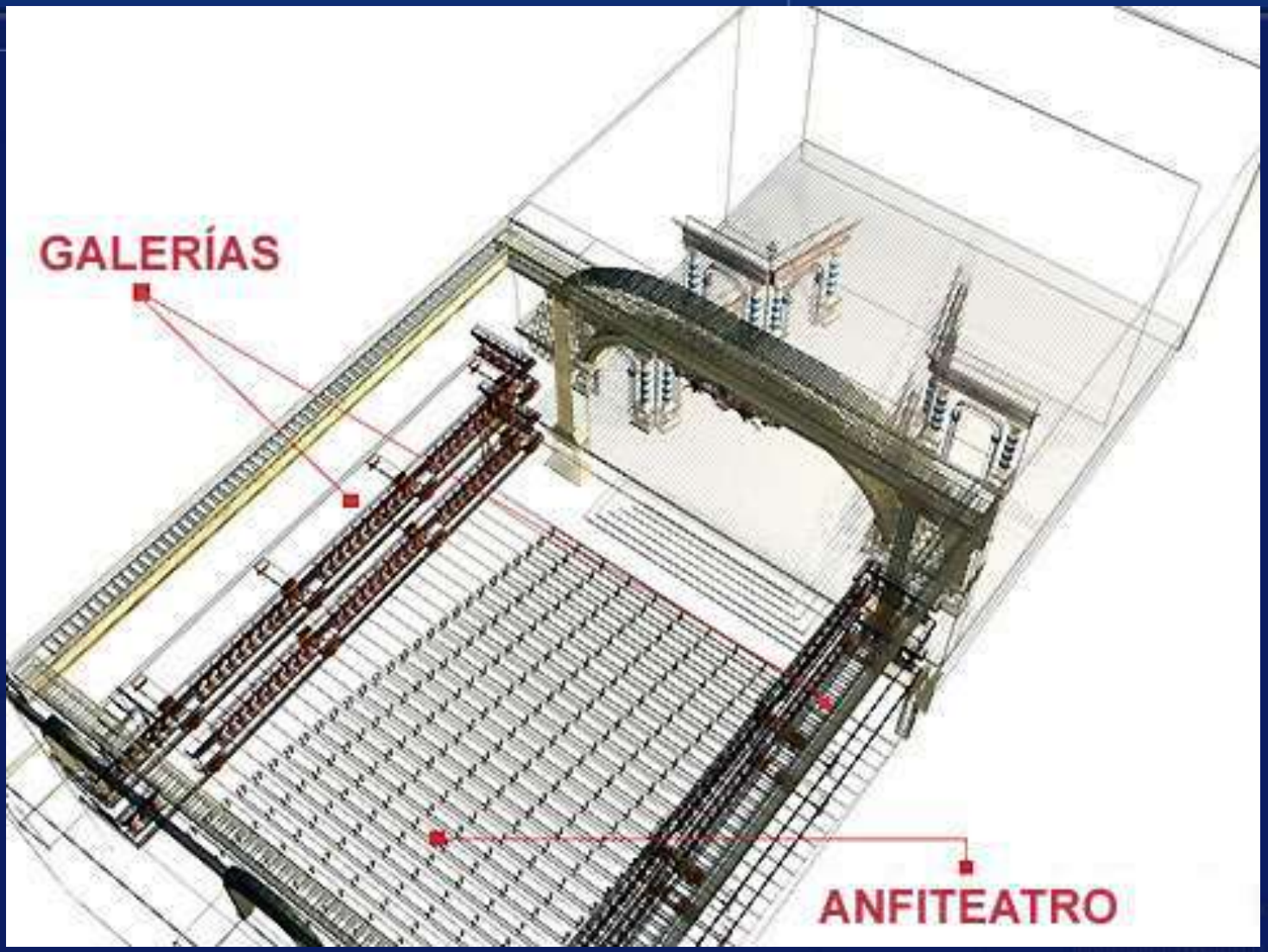
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1629-1660:
  - ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN:
    - *PALAIS CARDINAL* (1640):
      - Richelieu hace que LeMercier construya en su palacio el primer teatro a la italiana => => Embocadura y bastidores.
      - Tiene galerías laterales no divididas en palcos.
      - Representaciones para el cardenal, el rey, la reina, y su corte.
      - En 1642 muere Richelieu (le sucede Mazarino) y el teatro pasa a llamarse PALAIS ROYAL.
      - En 1646 Giacomo Torelli reforma el teatro para dotarlo de nueva maquinaria escénica para las mutaciones.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PALAIS CARDINAL - PALAIS ROYAL



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PALAIS CARDINAL - PALAIS ROYAL

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PALAIS CARDINAL - PALAIS ROYAL

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PALAIS CARDINAL - PALAIS ROYAL

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PALAIS CARDINAL - PALAIS ROYAL

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANA DE AUGSBURGO, LUIS XIII Y RICHELIEU EN EL *PALAIS CARDINAL*

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

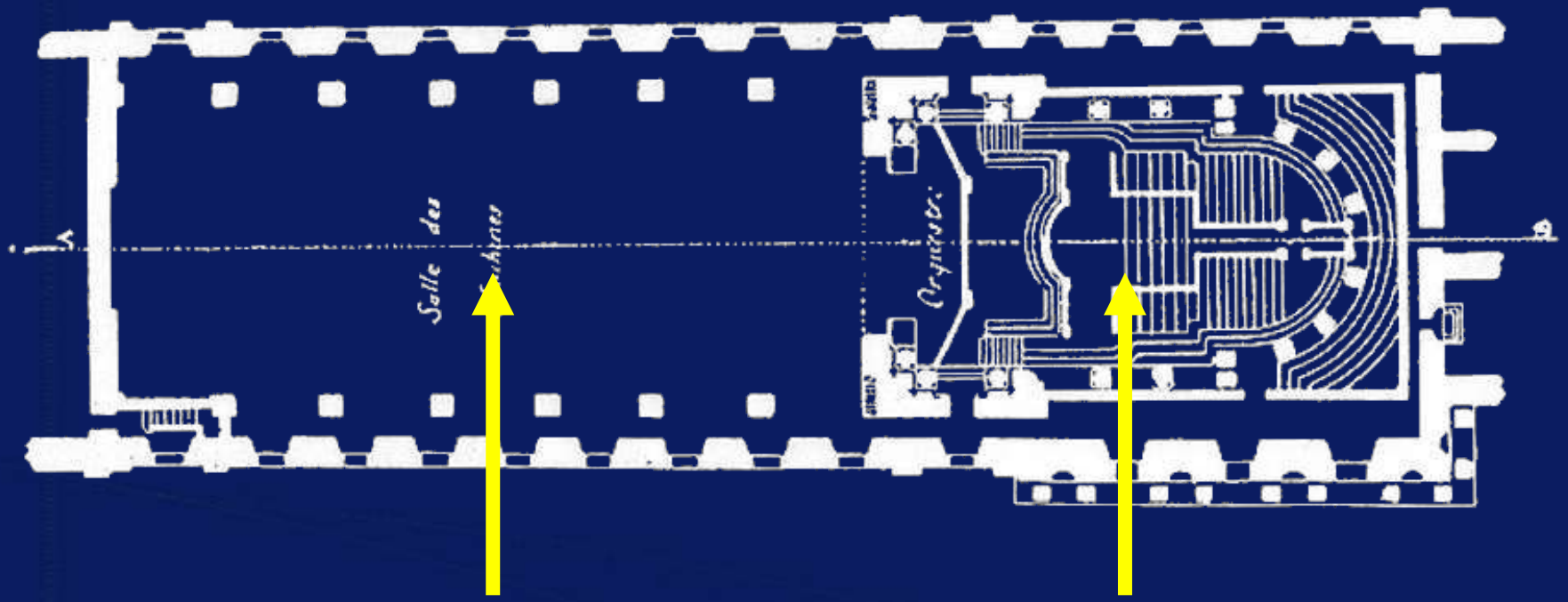
APERTURA EN ENERO DE 1641 DEL *PALAIS CARDINAL* CON *MIRAME,* CON ESCENOGRAFÍA DE GEORGES BUFFETIN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- **1660-1700**:
  - Muere Mazarino (1661) y Luis XIV se casa con María Teresa de Austria (1660) => El poder se concentra en el rey.
  - 1662 => Se construye el teatro a la italiana más grande y mejor equipado de Europa => *SALLE DES MACHINES* en el palacio de Tuileries diseñado por Gaspare Vigarini => => Sustituye a Giacomo Torelli.
  - Desde 1680 => Jean Berain sustituye a Vigarini => Crea el estilo escenográfico genuinamente francés que se utilizaría en el siglo XVIII => Escenario único y estático con una maquinaria que le dota de dinamismo.
  - En el terreno dramático triunfan Racine (tragedia) y Molière (comedia).

SALLE DES MACHINES (1662)



ESCENARIO **ESPECTADORES**

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL TEATRO FRANCÉS EN EL SIGLO XVII

- 1660-1700:
  - Las COMPAÑIAS en París (1660-1673):
    - La compañía de Molière (*Troupe de Roi*, desde 1665)=> Instalada en el *Palais Royal* => Molière escribe, actúa y dirige => *La improvisación de Versalles*.
    - Una compañía de *commedia dell arte*, encabezada por Tiberio Fiorillo.
    - La compañía de Ópera de Lully.
    - La compañía del *Hôtel de Bourgogne*.
    - La compañía del *Théâtre du Marais*.

En 1680 se unen las compañías que quedan para formar por orden del Luis XIV la *Comédie Française* => Se le otorga el monopolio de representar todo el teatro en francés.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- BERTHOLD, Margot. *Historia social del teatro*. Dos tomos. Madrid: Guadarrama, 1974.
- BROCKETT, Oscar G., y HILDY, Franklin J. *History of the Theatre*. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- BROWN, John Russell. *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- CHENEY, Sheldon. *The Theatre. Three Thousand Years of Drama, Acting and Stagecraft*. New York: Longmans, Grenn and Co., 1952.
- 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.

BIBLIOGRAFÍA

- NAGLER, A. M. (Ed.). *A Source Book in Theatrical History*. New York: Dover Publications, Inc., 1959.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 1994.
- WICKHAM, Glynne. *A History of the Theatre*. New York: Cambridge University Press, 1985.

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 Y VÍDEOS EXTRAÍDOS DE:

4- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide10_jpg.jpg

5- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/COMMEDIA_JPG.jpg

7- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/TENNISCOURT_JPG.jpg

11- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/PCMAP_jpg.jpg

13- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/MARAIS_PLAN_JPG.jpg

14- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/MARAIS_SECTION_JPG.jpg

15- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/MARAISSTAGE_JPG.jpg

16- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/MARAISAUD_JPG.jpg

IMÁGENES Y VÍDEOS EXTRAÍDOS DE:

18- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide04_jpg.jpg
19- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide05_jpg.jpg
20- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide06_jpg.jpg
21- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide07_jpg.jpg
22- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide08_jpg.jpg
23- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/1/images/slide12_jpg.jpg
25- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/PCPLAN_JPG.jpg
26- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/PCSTAGE_JPG.jpg
27- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/PCPLATFORM_JPG.jpg
28- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/ROYALVIEW_JPG.jpg
29- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/BALCONYVIEW_JPG.jpg

IMÁGENES Y VÍDEOS EXTRAÍDOS DE:

30- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/PAINTING_JPG.jpg

31- http://people.brynmawr.edu/cwillifo/ParisPlayhouses/images/slideshow/images/MIRAME1_JPG.jpg

33- BROCKETT, Oscar G. *History of Theatre*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Pág. 219.

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.