HISTORIA DEL TEATRO

por Pablo Iglesias Simón

EXPRESIONISMO, FUTURISMO Y SURREALISMO

www.pabloiglesiassimon.com

CONTEXTO TEÓRICO

- Desarrollo de la:
  - PSICOLOGÍA => FREUD (1856-1939): Inconsciente => JUNG (1875-1961): Inconsciente colectivo (Situado más allá de la razón y común a los seres humanos de todos los tiempos y todos los lugares del mundo. Se expresa y se accede a él a través de símbolos primitivos o arquetipos).

  - ANTROPOLOGÍA => FRAZER (1854-1941): *La rama dorada* => Percepciones y temores parecidos crearon mitos similares en todas las culturas => Todas las culturas encerraron en sus mitos una intuición parecida sobre el universo y un mismo sentimiento sobre su carácter sagrado, más allá del entendimiento.

CONTEXTO TEÓRICO

- Desarrollo de la:
  - LINGÜÍSTICA => SAUSSURE (1857-1913): *Curso de lingüística general* => Análisis de la estructura del lenguaje, nacimiento de la semiología, signo (significante+significado).

  - FÍSICA => EINSTEIN (1879-1940) => Teoría de la RELATIVIDAD => Es mal entendida por algunos como una invitación a las "distorsiones" espacio-temporales y al RELATIVISMO (Todas las percepciones (moral, arte) son particulares de la posición-situación de cada individuo y no es posible unificarlas).

EXPRESIONISMO

- Movimiento que empieza en la pintura como continuación del Fauvismo y por oposición al Impresionismo => Proyectar los sentimientos del pintor sobre el mundo exterior => Edvard Munch (padre del expresionismo).

- Se traslada a otras artes => Cine (Fritz Lang, Friedrich Murnau, Paul Leni y Paul Wegener), Música (Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton von Weberny), Teatro, etc.

EL GRITO DE MUNCH

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EXPRESIONISMO

- Principios del expresionismo en la literatura dramática:
  - Se desarrolla principalmente en Alemania entre 1910 y 1920.
  - Rechazo al naturalismo => Se limita a la apariencia externa y confía en la ciencia.
  - Rechazo al simbolismo => Se olvida de los problemas sociales contemporáneos.
  - La realidad externa debe ser alterada para hacer posible que el espíritu humano alcance sus aspiraciones => Se impone la visión subjetiva y activa, frente a la observación objetiva y pasiva => => No reproducir, sino crear-cambiar.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EXPRESIONISMO

- Principios del expresionismo en la literatura dramática:
  - Antecedentes: Büchner (*Woyzeck*), Goethe (*Fausto*), Wedekind (*El espíritu de la tierra*, *La caja de Pandora*) y Strindberg (*Camino de Damasco*, *El sueño*).
  - Intenciones revolucionarias => Aspiran a un mundo sin odio, guerras o hipocresía en el que el hombre esté libre de las ataduras materiales y se impongan el amor y la justicia social.
  - Se propone => Encontrar y desvelar en las zonas más ocultas del alma humana los elementos no degradados por la civilización.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EXPRESIONISMO

- Principios del expresionismo en la literatura dramática:
  - Los dramas:
    - Giran en torno a ideas centrales (“Teatro de tesis”).
    - Normalmente tienen una temática social reivindicativa => Lucha de clases.
    - Las máquinas se ven como un elemento deshumanizador que amenaza a la clase trabajadora.
    - La acción se convierte en una búsqueda.
    - El personaje central suele autosacrificarse.
    - Los sucesos pueden verse a través de la visión subjetiva del personaje principal.
    - Los personajes suelen tener denominaciones genéricas => Interés por el hombre integrado en los grupos sociales => Los grupos sociales se convierten en los verdaderos protagonistas.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EXPRESIONISMO

- Principios del expresionismo en la literatura dramática:
  - Los dramas:
    - Interés por lo esencial.
    - Se utiliza la deformación como herramienta formal.
    - Se potencian los contrastes entre los distintos elementos (prosa y verso, diálogos telegráficos y largos monólogos, etc.).

EXPRESIONISMO

- Principios del expresionismo en la literatura dramática:
  - Dramaturgos:
    - KOKOSCHKA: *El asesino, esperanza de las mujeres* y *La esfinge y el hombre de paja*.
    - KANDINSKY: *El sonido amarillo*, *El sonido verde*, *Blanco y negro* y *Violeta*.
    - HASENCLEVER: *El hijo*, *Antígona, Humanidad*, etc.
    - TOLLER: *Hombre masa*, *La transformación, Los destructores de máquinas*, *El alemán cojo*, etc.
    - KAISER: *El corral*, *Gas I*, *Gas II*, *La viuda judía*, *De la mañana a la medianoche*, etc.

    - ČAPEK: *R.U.R.* (*Robots Universales Rossum*).
    - RICE: *La máquina de sumar*.

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - La primera obra expresionista que se representa es *El hijo* de Hasenclever en el Teatro Nacional Alemán de Praga en 1916 => En la temporada 1917-1918 Max Reinhardt en el Deutsches Theater organiza representaciones de textos de Kaiser, Kokoschka, etc. => La puesta en escena expresionista empieza afianzarse tras la Primera Guerra Mundial a partir de 1919.

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - PRINCIPIOS:
    - El mundo de la ciencia y la tecnología, de los gobiernos establecidos y de la moral tradicional son una PESADILLA.
    - El mundo material y el espiritual deben interaccionar => La SUBJETIVIDAD y lo esencial deben proyectarse en el mundo exterior que los enmascara.
    - Reducción de los elementos escénicos a lo ESENCIAL.
    - DISTORSIÓN como principio plástico => Predominancia de las líneas diagonales, desequilibrio, dislocación de las proporciones, etc.

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - PRINCIPIOS:
    - Vestuario y maquillaje => No buscan el reflejo fiel de la realidad => Remarcar los aspectos internos, las funciones sociales, etc => Uso de máscaras.
    - Importancia de la luz => Construcción del espacio (selección en escenarios simultáneos), dirección de la atención (a partes del escenario o de los propios actores), creación de atmósferas (Claroscuros (alto contraste), angulación exagerada, coloraciones poco usuales).
    - Empleo de la caricatura => Desenmascaramiento.
    - Interpretación => Ruptura con los gestos cotidianos => Selección, estilización, distorsión, desequilibrio, etc.

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - PRINCIPIOS:
    - Uso de masas de actores (Coros) => Representación de los grupos sociales.
    - Potenciación de la expresividad de la música y de los efectos sonoros.
    - Introducción de recursos pertenecientes a otras artes (cine, letreros, etc.).
    - Utilización de la cámara negra.

GAS // DE KAISER. DISEÑO DE REINHOLD SCHÖN. NEUE THEATER (FRANKFURT, 1920)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

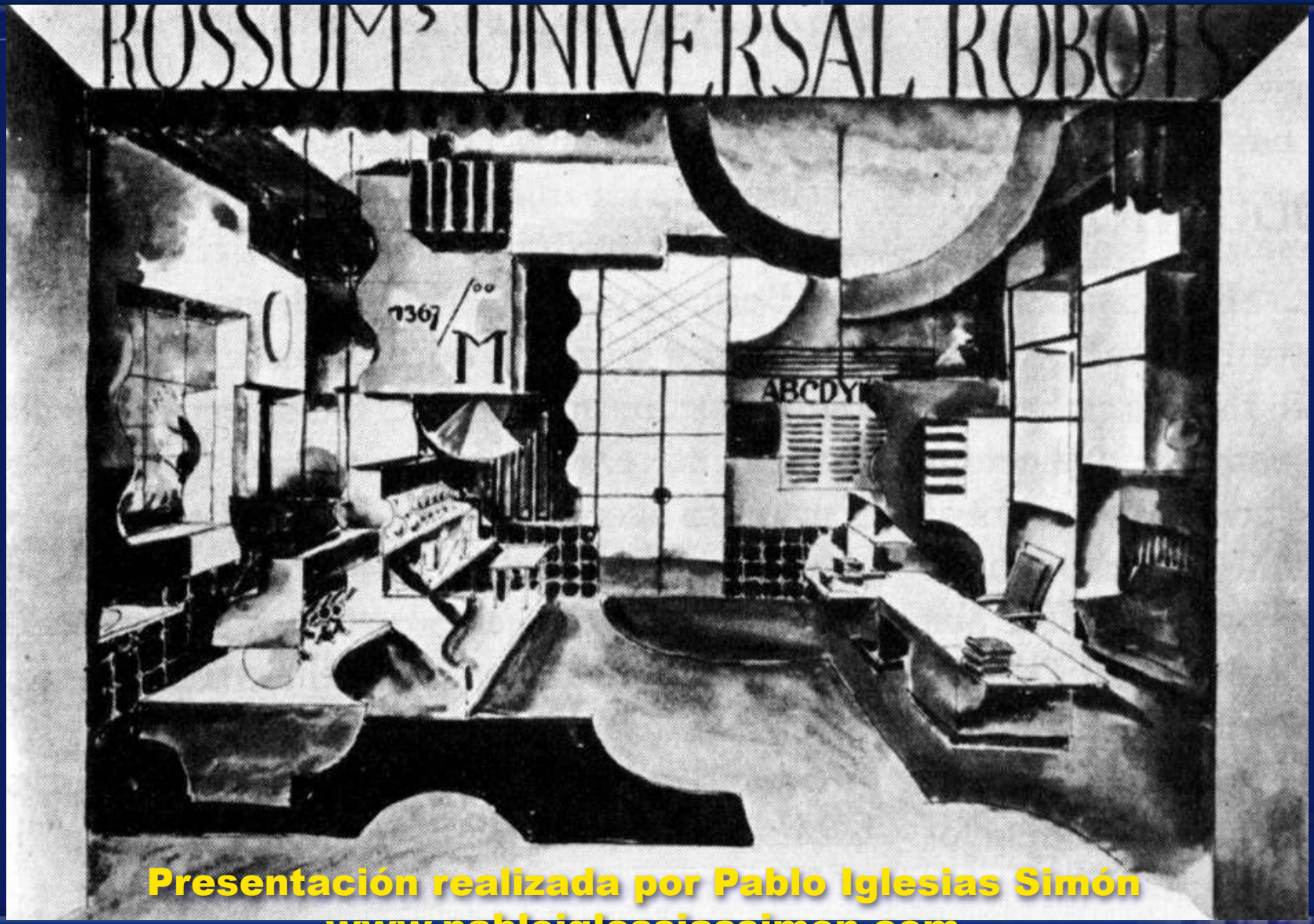
LA TRANSFORMACIÓN DE TOLLER. DIRECCIÓN DE KARL HEINZ MARTIN. DISEÑO DE ROBERT NEPPACH. TRIBUNE THEATER (BERLÍN, 1919)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LA TRANSFORMACIÓN DE TOLLER. DIRECCIÓN DE KARL HEINZ MARTIN. DISEÑO DE ROBERT NEPPACH. TRIBUNE THEATER (BERLÍN, 1919)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

R.U.R. DE CAPEK. DISEÑO DE FEUERSTEIN. CHECOSLOVAQUIA, 1921



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LA MÁQUINA DE SUMAR DE RICE (ESCENA IV). DIRECCIÓN DE PHILI MOELLER. DISEÑO DE LEE SIMONSON. GARRICK THEATRE (NUEVA YORK, 1923).

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - PRINCIPALES DIRECTORES:
    - Jürgen FEHLING (1885-1968):
      - Trabajó en la Volksbühne de Berlín, que bajo la dirección de Friedrich Kayssler apoyó el drama expresionista (Toller, Kaiser, etc.).
      - 1921: *Hombre masa* de Toller => Un escenario (diseñado por Hans Strobach) muy sintético compuesto de una plataforma y unas escaleras, enmarcados por una cámara negra, donde la luz parcelaba y creaba los espacios => Uso de la caricatura y la distorsión => Masas de actores.

HOMBRE MASA DE TOLLER. DIRECCIÓN DE JÜRGEN FEHLING. DISEÑO DE HANS STROHBACH. VOLKSBÜHNE (BERLÍN, 1921). DIBUJO DE ROBERT EDMOND JONES.

EXPRESIONISMO

- La puesta en escena expresionista:
  - PRINCIPALES DIRECTORES:
    - Leopold JESSNER (1878-1945):
      - Aplica los principios expresionistas a obras de Shakespeare, Schiller, Hauptmann y Wedekind.
      - 1919-1925 => Dirige el Staatstheater de Berlín y colabora con el escenógrafo Emil Pirchan.
      - Los espacios suelen ser fijos y se componen de escaleras y plataformas (*Jessnertreppen*) enmarcados por una cámara negra => La introducción de pequeños elementos y el uso de telones y de la luz crea las diferentes espacialidades.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

RICARDO III DE SHAKESPEARE. DIRECCIÓN DE LEOPOLD JESSNER. STAATSTHEATER (BERLÍN, 1919).

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FUTURISMO

- Impulsado por el poeta Filippo Tommaso MARINETTI => *Manifiesto del futurismo* publicado en *Le Figaro* en 1909 => Rechazo del pasado (se pide la destrucción de los museos) y el moralismo => Se ensalza la VIOLENCIA-GUERRA, la VELOCIDAD y la potencia de las MÁQUINAS:

  "Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso... un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la *Victoria de Samotracia*." (Marinetti, *Manifiesto del futurismo*)

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - LITERATURA => *Manifiesto técnico de la literatura futurista* (Marinetti, 1912) => "Palabras en libertad" => La expresión literaria debe traducir por analogía el frenesí de la vida moderna => Se ignora la sintaxis y la puntuación, verbos sólo en infinitivo, supresión adjetivos y adverbios, etc.
  - PINTURA => *Primer y segundo manifiesto de la pintura futurista* (Balla, Boccioni, Carrá y Russolo, 1910)
  - ESCULTURA => *Manifiesto de la escultura futurista* (Boccioni, 1912)
  - ARQUITECTURA => *Arquitectura Futurista. Manifiesto* (Boccioni, 1914).

VELOCIDAD DE GIACOMO BALLA

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

DINAMISMO DE UN AUTOMOVIL DE LUIGI RUSSOLO (1912-13)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DINAMISMO DE UN JUGADOR DE FÚTBOL DE UMBERTO BOCCIONI

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LOS NADADORES DE CARLO CARRÀ (1910)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FORMAS ÚNICAS DE CONTINUIDAD EN EL ESPACIO DE UMBERTO BOCCIONI

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - CINE => *La cinematografía futurista* (Marinetti, Corra, Settimelli, Ginna, Balla y Chiti, 1916):

    "El cinematógrafo futurista que preparamos, deformación jocosa del universo, síntesis ilógica y fugitiva de la vida mundial, se convertirá en el mejor colegio para muchachos: escuela de gozo, de velocidad, de fuerza, de audacia, de heroísmo. El cinematógrafo futurista agudizará, desarrollará la sensibilidad, acelerará la imaginación creadora, dará a la inteligencia un prodigioso sentido de simultaneidad y de omnipresencia. De este modo el cine futurista colaborará a renovación general, sustituyendo a la revista (siempre pedante), al drama (siempre previsto) y matando al libro (siempre tedioso y oprimente)".

  - MÚSICA => *Manifiesto de los músicos futuristas* (Pratella, 1910) y *El arte de los ruidos* (Russolo, 1913) => Reivindican la musicalidad de los ruidos de las máquinas => Entonarruidos (órganos de ruidos).

LUIGI RUSSOLO Y UGO PIATTI ENTRE ENTONARRUIDOS

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *El teatro de variedades* (Marinetti, 1913):
      - Establece que el Teatro de Variedades es superior al teatro tradicional y debe ser el modelo para el teatro del futuro => Rechaza la tradición teatral y el academicismo (Es necesario "prostituirlos")
      - La combinación de múltiples "espectáculos" y la mezcla de elementos pertenecientes a diferentes medios (como el cine).
      - El dinamismo y la sorpresa deben primar en las representaciones.
      - "Se propone distraer y divertir al público con efectos de comicidad, de excitación erótica o de estupor imaginativo".

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *El teatro de variedades* (Marinetti, 1913):
      - Promueve la interacción entre el espectáculo y los espectadores => Evitar la pasividad del público.
      - Rechaza el teatro establecido por ser "prolijo, analítico, pedantemente psicológico, explicativo, diluido, meticuloso, estático, lleno de prohibiciones…"

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *El teatro futurista sintético* (Marinetti, Settimelli y Corra, 1915):
      - El teatro futurista aspira a ser:
        - Sintético => "Comprimir en pocos minutos, en pocas palabras y en pocos gestos innumerables situaciones, sensibilidades, ideas, sensaciones, hechos y símbolos".
        - Atécnico => Evitar la causalidad, verosimilitud, planteamiento-nudo-desenlace, buenos-malos, etc.
        - Dinámico-Simultáneo => Improvisación, mezcla de tiempos y espacios, etc.
        - Autónomo, alógico, irreal.

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *La escenografía y coreografía futurista* (Prampolini, 1915):
      - "Negar la reconstrucción exacta de lo que el autor teatral ha concebido".
      - Buscar la "emoción directa de sensaciones indirectas".
      - "Crear una atmósfera que dé el ambiente interior de la obra".
      - Rechazo de las aportaciones de los renovadores de la escena: Meyerhold, Stanislavski, Appia, Reinhardt, Craig, etc.

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *La escenografía y coreografía futurista* (Prampolini, 1915):
      - "La escena ya no será un fondo coloreado, sino una arquitectura electromecánica incolora, vivificada potentemente por las emanaciones cromáticas de fuentes luminosas generadas por reflectores eléctricos de vidrios multicolores, dispuestos y coordinados análogamente a la psique que requiere toda acción escénica" => Influencia Appia, Craig y Loïe Fuller.
      - No "escena iluminada" => "Escena luminosa" (uso de colores fluorescentes y de luz ultravioleta).

FUTURISMO

- Las teorías futuristas rápidamente se aplican a:
  - TEATRO:
    - *La escenografía y coreografía futurista* (Prampolini, 1915):
      - Ni actores, ni marionetas, ni supermarionetas => Actores-gas: “Resplandores y formas luminosas (producidas por corriente eléctrica más gas colorante) se desvincularán retorciéndose dinámicamente”.

FUTURISMO

- Algunas prácticas teatrales futuristas:
  - 12 de enero de 1910 en el Teatro Rosetti => Primera Velada Futurista => Lectura manifiestos.
  - A partir de ahí se suceden diferentes veladas en las que se mezclan la lectura de manifiestos, con la pintura, el ruido, las acciones, etc. => La provocación lleva a que en ocasiones los intérpretes sean detenidos.
  - 1914 => *Macchina tipografica* de Giacomo Balla => Representación privada para Diaguilev:

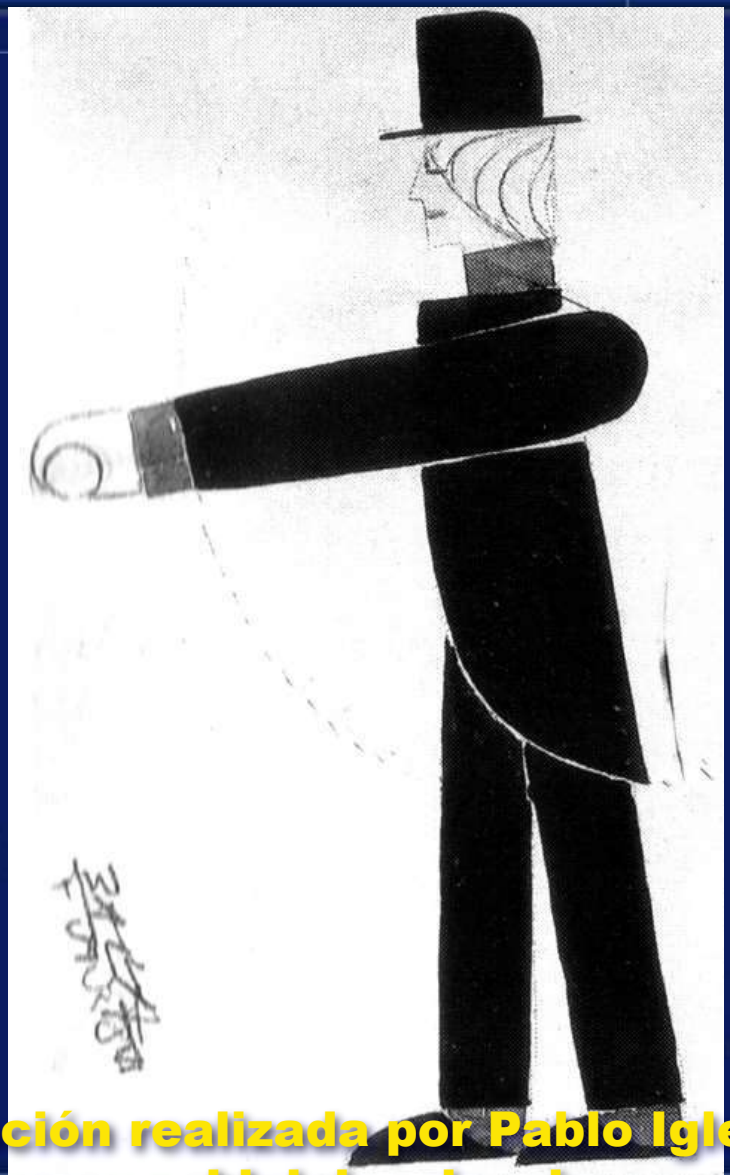
> "Doce personas, cada una parte de una máquina, actuaban delante de un telón de fondo pintado con la única palabra "Tipográfica". De pie, uno detrás de otro, seis intérpretes, con los brazos extendidos, simulaban cada uno un pistón, mientras que los otros seis creaban una "rueda" movida por los pistones. [...] Balla había dispuesto a los intérpretes en dibujos geométricos [...]. A cada intérprete se le asignó un sonido onomatopéyico para acompañar su movimiento específico."

(GOLDBERG. *Performace Art*. Pág. 22).

BOCETO DE LA ESCENOGRAFÍA PARA *MACCHINA TIPOGRAFICA* DE GIACOMO BALLA (1914)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PERSONAJE MECÁNICO DE *MACCHINA TIPOGRAFICA* DE GIACOMO BALLA (1914)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DIBUJO DEL MOVIMIENTO DE LOS ACTORES PARA *MACCHINA TIPOGRAFICA* DE GIACOMO BALLA (1914)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FUTURISMO

- Algunas prácticas teatrales futuristas:
  - 1915 => *Pies* de Marinetti => Sólo se ven los pies de los intérpretes.
  - 1915 => *Entán llegando* de Marinetti:

    "En una lujosa habitación iluminada por una gran araña de luces, un mayordomo simplemente anunciaba: 'Están llegando'. En ese momento dos criados disponían deprisa ocho sillas en herradura detrás del sillon. El mayordomo atravesaba la habitación corriendo mientras gritaba 'Briccatirakamekame', y salía. Repetía esta curiosa acción una segunda vez. Luego los sirvientes redisponían los muebles, apagaban las luces de la araña y los decorados débilmente iluminados 'por la luz de la luna que entraba por las contraventanas'. Luego los criados 'apretados en un rincón, esperaban temblorosos con evidente dolor, mientras las sillas abandonaban la habitación'."

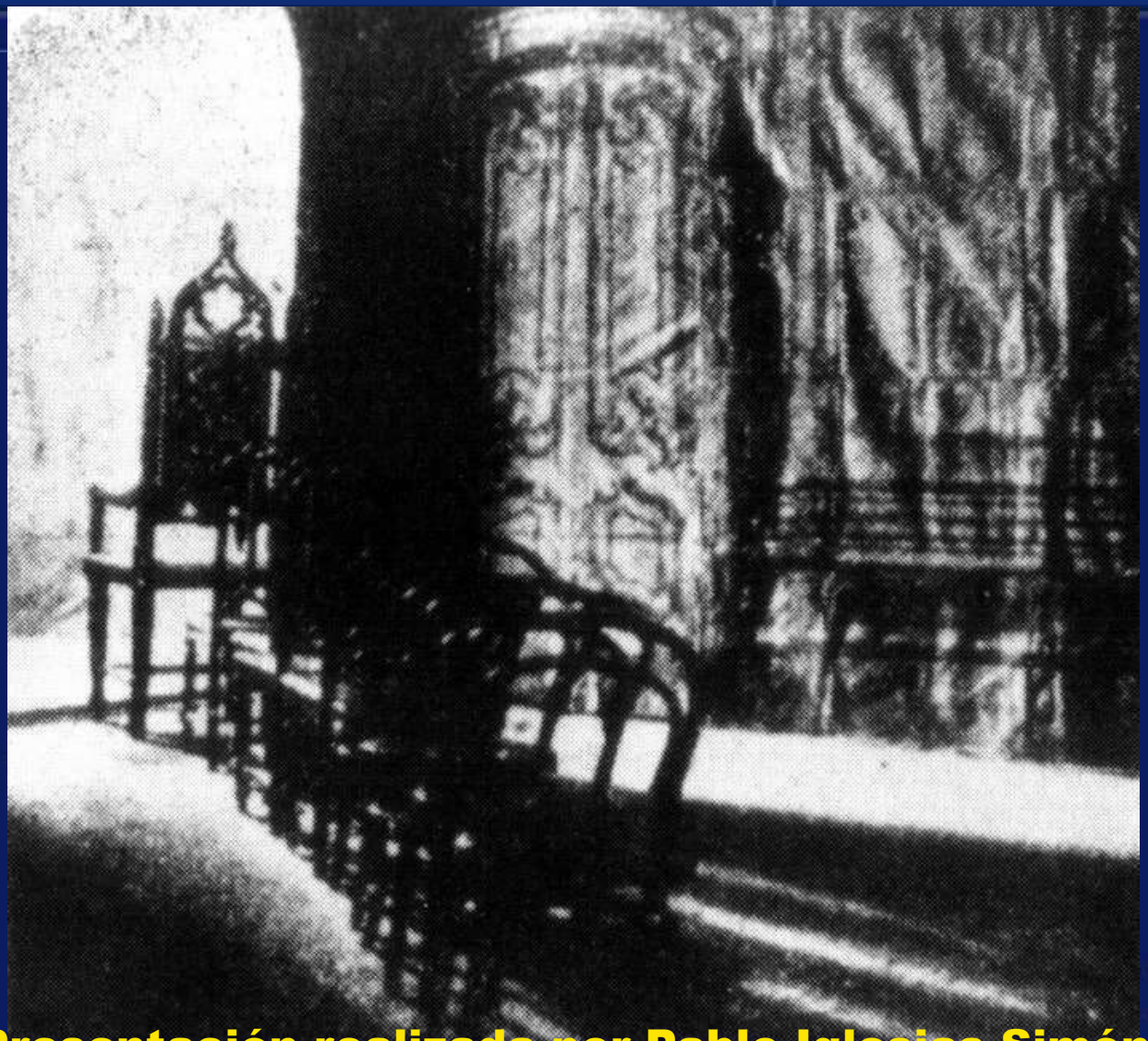
    (GOLDBERG. *Performace Art*. Págs. 26-27).

  - 1915 => *Simultaneidad* de Marinetti => Presentaba el escenario dividido en dos espacios en los que sucedían simultáneamente acciones en mundos separados.

PIES DE MARINETTI (1915)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ESTÁN LLEGANDO DE MARINETTI (1915)

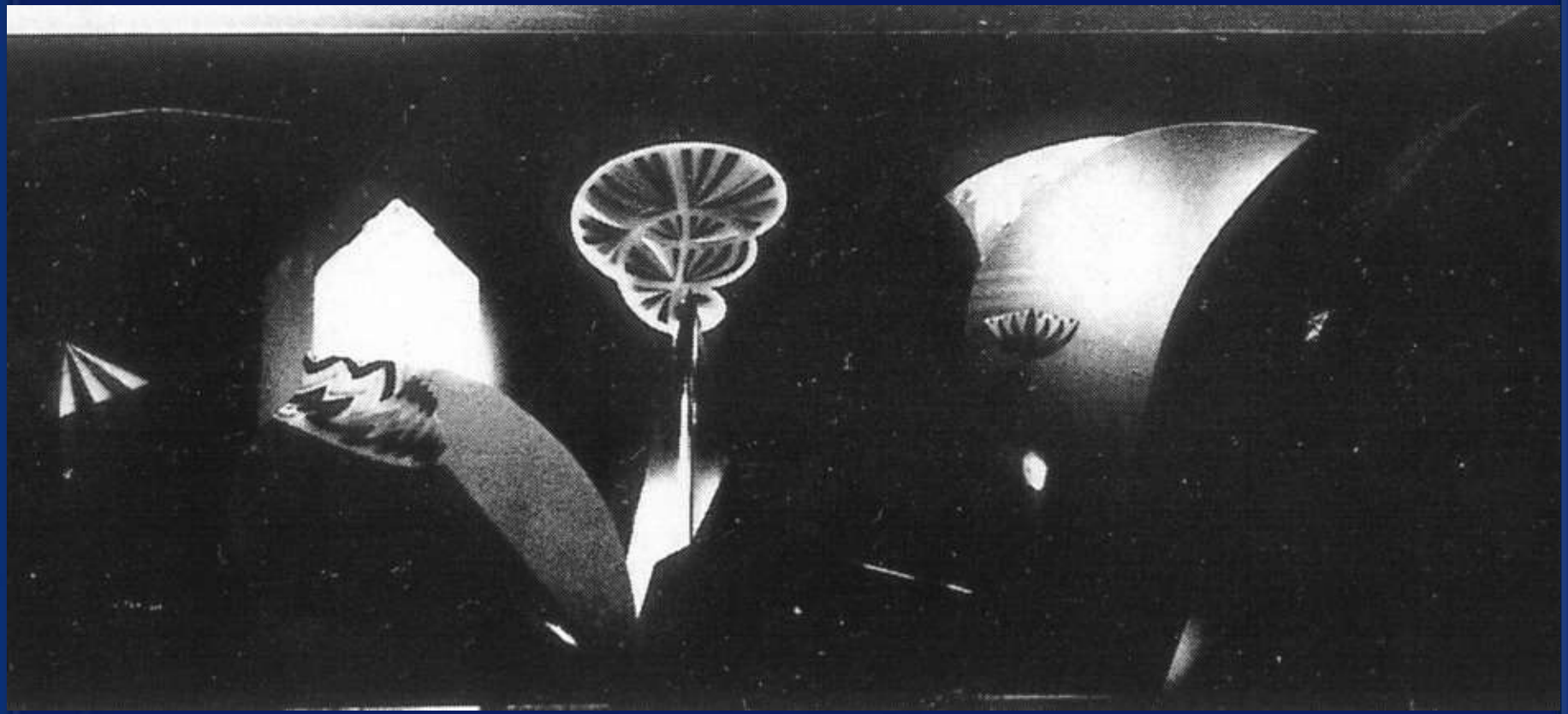


Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FUTURISMO

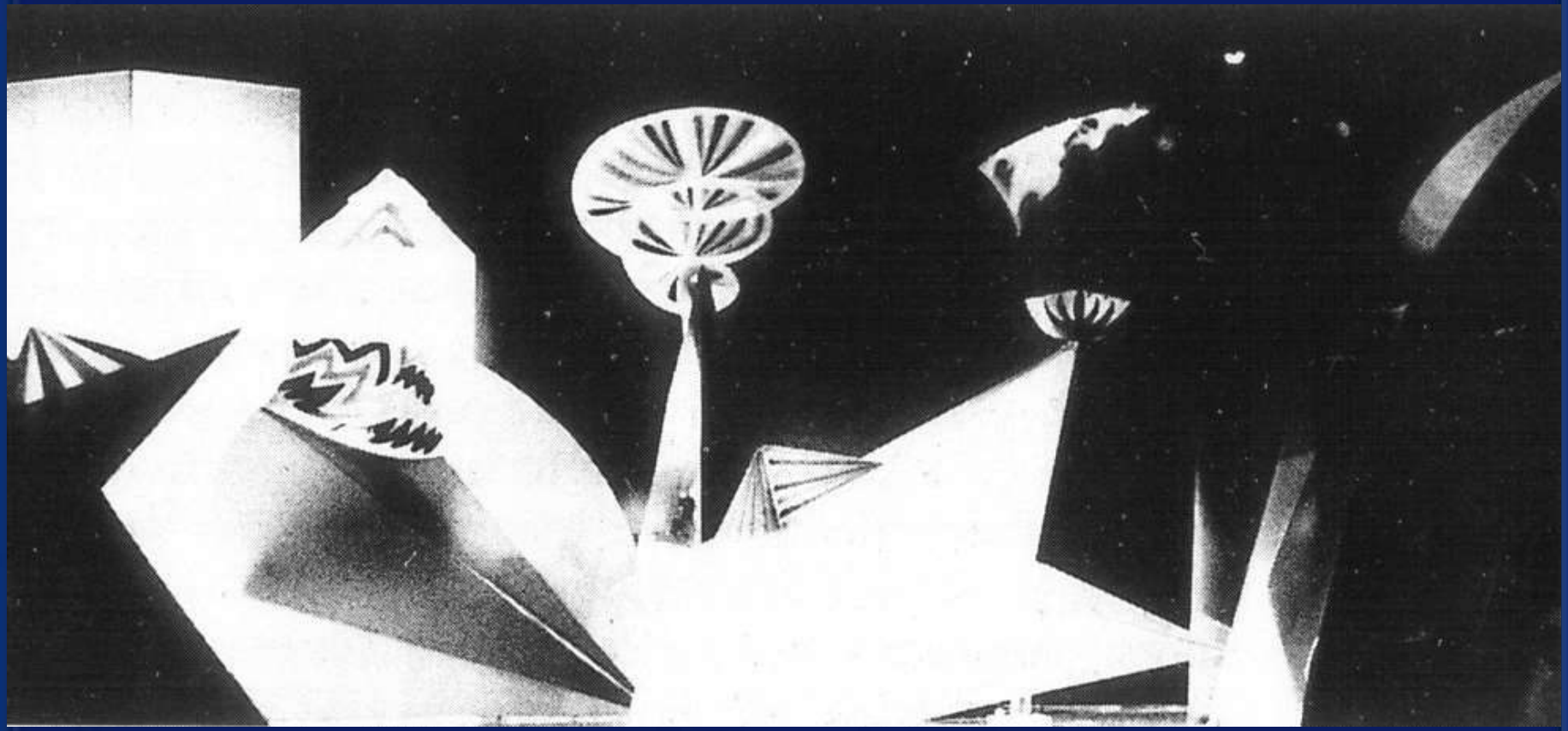
- Algunas prácticas teatrales futuristas:
  - 1917 => Para los *Fuegos Artificiales* de Stravinsky, Balla experimenta con la única coreografía del propio escenario (decorados móviles y luces) => Presentado como parte del programa de los Ballets Rusos de Diaguilev en el Teatro Costanzi de Roma.
  - 1918 => *Danzas Plásticas* de Clavel y Depero representadas en el Teatro dei Poccoli => Teatro de marionetas.
  - 1919 => Ivo Pannagi diseña el vestuario de las *Danzas mecánicas* de Michailov.
  - 1927 => *El mercader de corazones* de Prampolini y Casanova => Actores + títeres de tamaño natural.

DISEÑO DE BALLA DE LA COREOGRAFÍA ESCENOGRÁFICA PARA LOS *FUEGOS ARTIFICIALES* DE STRAVINSKY (1917)



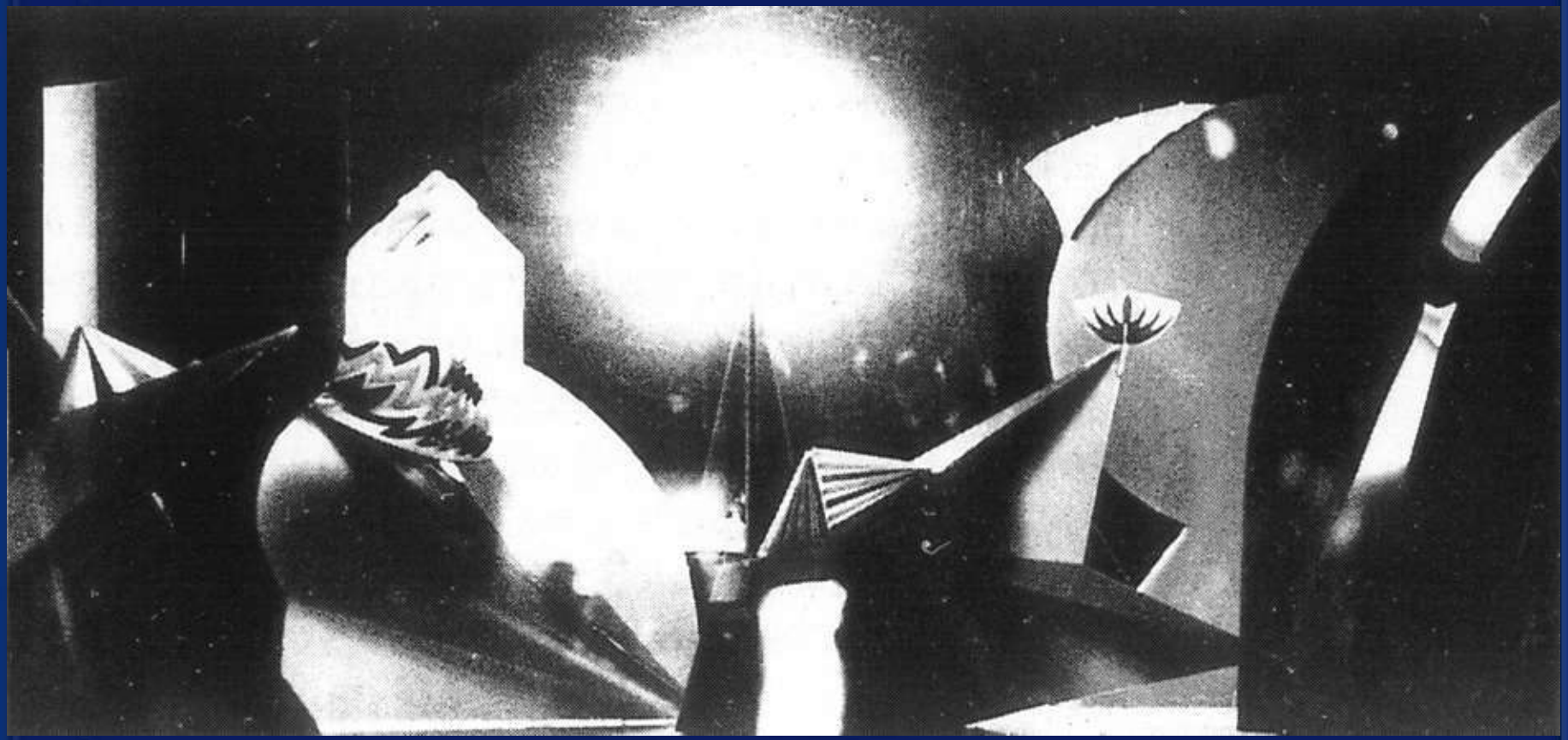
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DISEÑO DE BALLA DE LA COREOGRAFÍA ESCENOGRÁFICA PARA LOS *FUEGOS ARTIFICIALES* DE STRAVINSKY (1917)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DISEÑO DE BALLA DE LA COREOGRAFÍA ESCENOGRÁFICA PARA LOS *FUEGOS ARTIFICIALES* DE STRAVINSKY (1917)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL BUEN SALVAJE – MARIONETA PARA *DANZAS PLÁSTICAS* DE CLAVEL Y DEPERO (1918)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

TRAJES DE PANNAGI PARA LAS *DANZAS MECÁNICAS* DE MICHAILOV (1919)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL MERCADER DE CORAZONES DE PRAMPOLINI Y CASANOVA (1927)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DADÁ

- Surge en Zúrich (Suiza) en 1916 => CABARET VOLTAIRE fundado por el escritor alemán Hugo BALL y al que se unen:
  - Emmy HENNINGS => Actriz y cantante de cabaret alemana.
  - Richard HULSENBECK => Psicoanalista alemán de la escuela de Jung.
  - Jean (Hans) ARP => Pintor alemán.
  - Marcel JANCO => Artista rumano encargado de la decoración del interior del cabaret y de la elaboración de las “escenografías”.
  - Tristan TZARA => Poeta rumano que escribió los manifiestos del movimiento y fue editor del periódico *Dada*.

DADÁ

- PRINCIPIOS de Dadá:
  - Desencanto ante un mundo en guerra (Primera Guerra Mundial (1914 -1919)).
  - Sustituir la lógica y la razón por lo ABSURDO.
  - Destruir las ideas y las convenciones trasnochadas por medio de la LIBERTAD y lo ESPONTÁNEO.
  - Adoptan del futurismo el gusto por las formas del teatro de variedades, el uso de la SIMULTANEIDAD y la búsqueda de mecanismos para conseguir la PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PÚBLICO (provocación, agresión).
  - La IRONÍA y el HUMOR como herramienta de subversión.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DADÁ

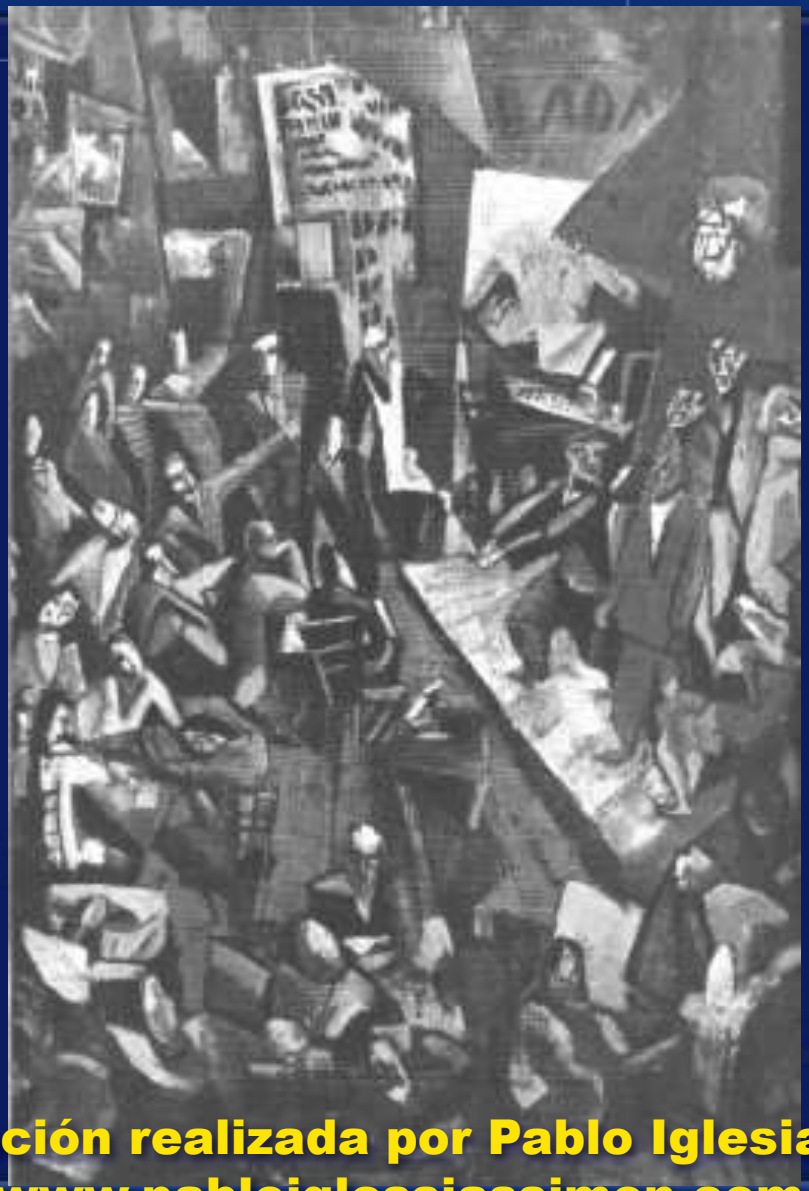
- La práctica de DADÁ:

  - En el Cabaret Voltaire (1916) => Se realizan varias veladas en las que se mezclaban las canciones de cabaret, con lectura de poemas, exhibiciones artísticas, máscaras de Janco, títeres de Taeuber, etc.:

> En el escenario de una taberna llamativa, abigarrada de cosas y atestada de gente hay varias figuras fantásticas y peculiares que representan a Tzara, Janco, Ball, Huelsenbeck, Madama Hennings y su humilde criado. Un pandemonio total. La gente alrededor de nosotros está gritando, riendo y gesticulando. Nuestras respuestas son suspiros de amor, retahilos de hipos, poemas, mugidos, maullidos de bruitistes medievales. Tzara está meneando su trasero como el vientre de una bailarina oriental. Janco está tocando un violín invisible y haciendo reverencias y riñendo. Madame Hennings, con cara de virgen, está despatarrándose. Huelsenbeck está martilleando sin parar sobre el gran tambor, con Ball acompañándolo al piano, pálido como un fantasma de Creta. Nos concedieron el título honorario de nihilistas.
>
> (Jean Arp)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

CABARET VOLTAIRE DE MARCEL JANCO (1916)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

GUARDIAS MILITARES - MARIONETA DE SOPHIE TAEUBER PARA LA OBRA *EL REY STAG* DE CARLO GOZZI (TEATRO SUIZO DE MARIONETAS, 1918)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DADÁ

- La práctica de DADÁ:
  - *Wag Hall* de Zúrich (14 de julio 1916) => Primera "Noche Dadá" => Lectura de manifiestos y acciones.
  - *Galeria Dadá* (1917) de Zúrich => Segunda y Tercera Noches Dadá.
  - Dadá se extiende y se disuelve en => Berlín (Huelsenbeck, Grosz, Heartfeld), Colonia (Ernst, Arp, Heartfeld), París (Tzara, Breton, Aragon y Soupault), Nueva York (Duchamp, Picabia, Man Ray), Hannover (Schwitters), Barcelona (Cravan), etc.

GOZS VESTIDO COMO *MUERTE DADÁ* (1918)

DADÁ

- Aportaciones dramatúrgicas DADÁ:
  - "Poema simultáneo" (30 marzo de 1916):

"Se trata de una recitación contrapuntística en la que tres o más voces hablan, cantan, silban, etc., al mismo tiempo, de tal forma que el contenido elegíaco, humorístico o estrafalario de la pieza se extraiga a través de estas combinaciones. En un poema simultáneo de esta clase, la intencionalidad de una obra orgánica adquiere una poderosa expresión, al igual que su limitación por parte del acompañamiento. Los ruidos (una rrrrrrrr arrastrada durante varios minutos, o unos crujidos, o unas sirenas, etc.) son superiores en energía a la voz humana. El "poema simultáneo" tiene que ver con el valor de la voz. El órgano humano representa el alma, la individualidad en sus vagabundeos con sus compañeros demoníacos. Los ruidos representan el contexto: lo inarticulado, lo desastroso, lo decisivo. El poema trata de iluminar el hecho de que el hombre es engullido a lo largo del proceso mecánico. De un modo típicamente compacto, muestra el conflicto entre la voz humana y un mundo que la amenaza, la atrapa y la destruye, un mundo cuyo ritmo y cuyo ruido son ineludibles.

(Hugo Ball)

DADÁ

- Aportaciones dramatúrgicas DADÁ:
  - Poema dadaísta:

Para hacer un poema dadaísta
Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.

(Tristan Tzara)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DADÁ

- Aportaciones dramatúrgicas DADÁ:
  - “Versos sin palabras” o “Poema de sonidos”:

"En estos poemas fonéticos expresamos nuestra intención de renunciar a un lenguaje que el periodismo ha agotado y tornado estéril. Debemos recurrir a la más profunda alquimia de la palabra, e incluso sobrepasarla, para conservarle a la poesía su santuario más sagrado".

(Hugo Ball)

HUGO BALL RECITANDO SU POEMA DE SONIDOS *KARAWANE* EN EL CABARET VOLTAIRE (ZURICH, 1916)

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba - umf

(1917)
Hugo Ball
53

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SURREALISMO

- El término es usado por primera vez en la obra de Apollinaire *Las tetas de Tiresias* (1917) que se subtitula "Drama surrealista" => Es adoptado posteriormente por el grupo de poetas formado por Breton, Soupault, Aragon y Eluard, que fundaron la revista *Litterature* en 1919 y que reciben la influencia del Dadá => *Manifiesto Surrealista* (1924):

> ***...Surrealismo: Puro automatismo psíquico, por medio del cual se intenta expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el proceso real del pensamiento. El dictado del pensamiento, libre de cualquier control de la razón, independiente de preocupaciones morales o estéticas...***
>
> **(Breton y Soupault)**

SURREALISMO

- Principal preocupación => La revelación-expresión de lo inconsciente => Breton había estudiado las teorías freudianas.

- Recursos/referentes formales:
  - Fuentes de la represión psicológica (sueños, sexualidad).
  - Lo azaroso, lo irracional, lo irreflexivo => Escritura automática => Evitar la expresión consciente que está domesticada.
  - La búsqueda de conexiones entre elementos aparentemente dispares => Recuperación del pensamiento metafórico primitivo pervertido por la civilización y la sociedad materialista => Niños, locos y artistas.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SURREALISMO

- Algunas experiencias teatrales surrealistas:
  - *Las tetas de Tiresias* de Guillaume APOLLINAIRE:
    - Estrenada en el Théâtre Maubel en 1917
    - Recoge la influencia de Jarry => El pueblo de Zanzíbar representado por un sólo actor.
    - Escrita en verso.
    - Mensaje de liberación feminista.
    - Transexualidad => Térèse se corta los pechos (dos globos, uno azul y otro rojo) y se convierte en Tiresias.
    - Los apartes se dicen a través de megáfonos.
    - Prólogo => Teatro Ideal: Estructura circular con dos escenarios, uno en medio y otro rodeando al público.

LAS TETAS DE TIRESIAS DE APOLLINAIRE. VESTUARIO DE SERGE FÉRAT (1917)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

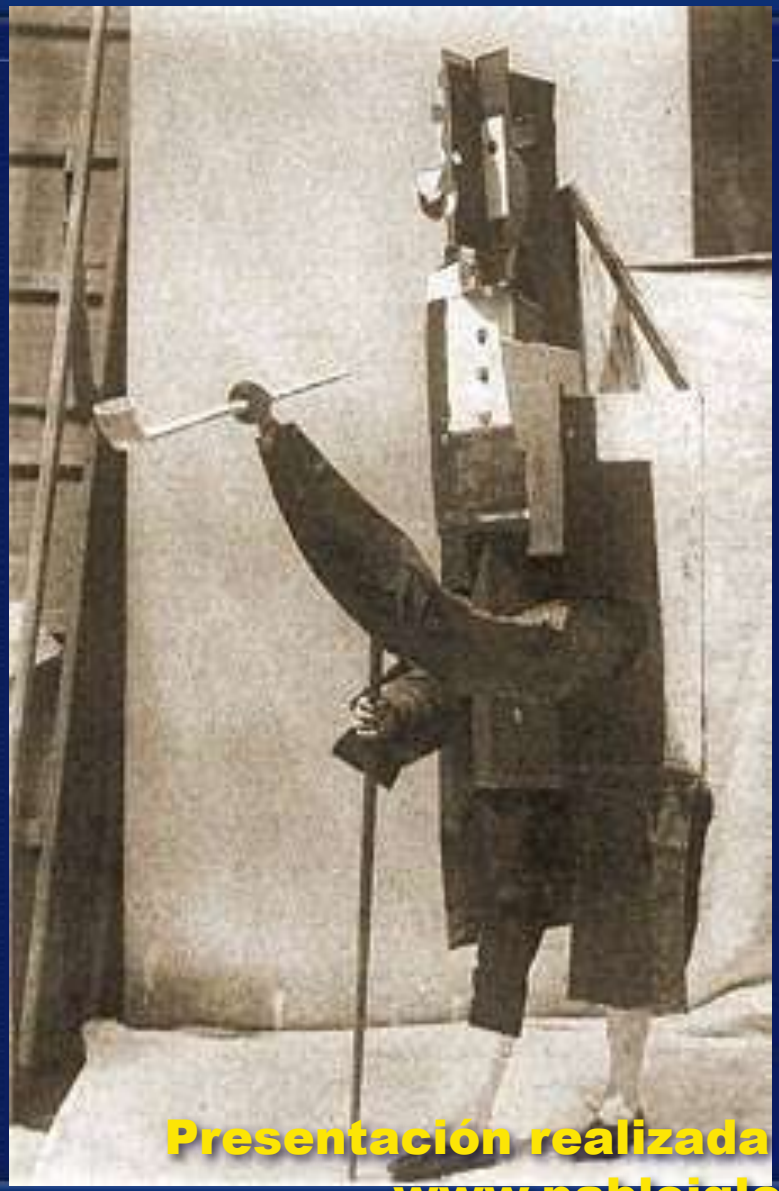
LAS TETAS DE TIRESIAS DE APOLLINAIRE. VESTUARIO DE SERGE FÉRAT (1917)

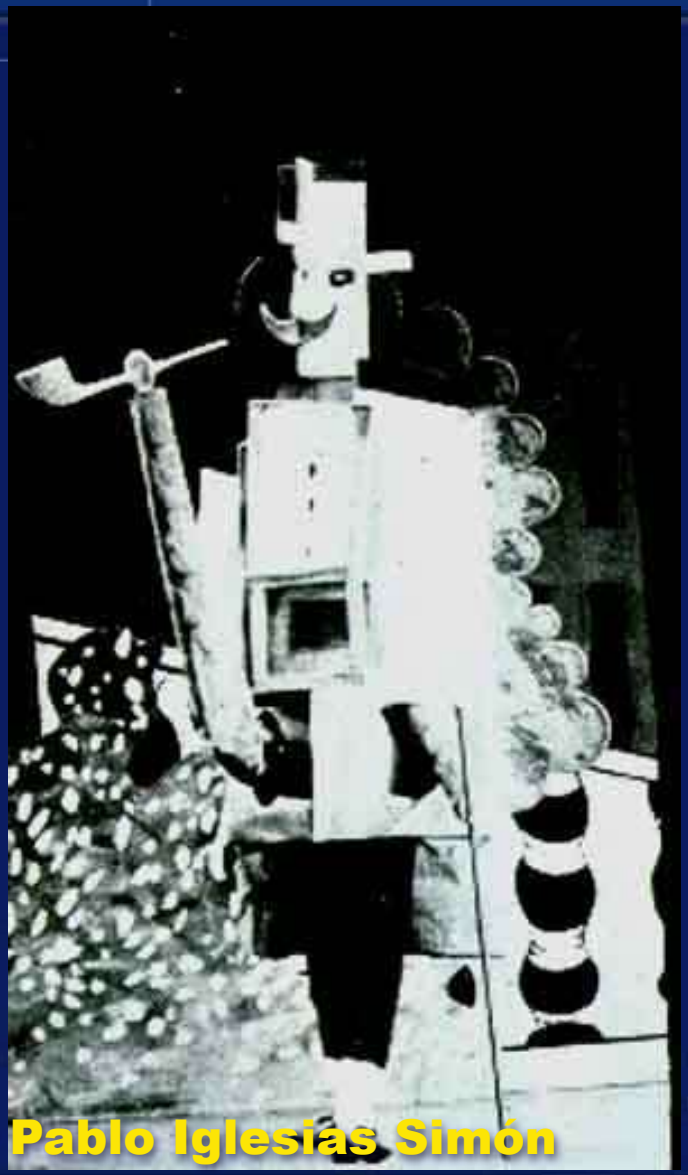
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SURREALISMO

- Algunas experiencias teatrales surrealistas:
  - *Parade* de Jean Cocteau (1917):
    - Representada por los Ballet Rusos de Diaghilev.
    - Música de Erik Satie => Inspirada en canciones populares y en el jazz => Utilización de instrumentos-ruidos de inspiración futurista: máquina de escribir, sirenas, sonido de aviones, etc.
    - Escenografía y Vestuario de Picasso.
    - Coreografía de Léonide Massine.
    - La representación recoge elementos del teatro de variedades y el circo.

PARADE DE COCTEAU (1917). VESTUARIO DE PICASSO.





Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PARADE DE COCTEAU (1917). VESTUARIO DE PICASSO.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PARADE DE COCTEAU (1917). VESTUARIO DE PICASSO. PRESTIDIGITADOR CHINO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

TELÓN PARA *PARADE* DE COCTEAU REALIZADO POR PICASSO (1917)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SURREALISMO

- Algunas experiencias teatrales surrealistas:
  - *La boda en la Torre Eiffel* de Cocteau (1921):
    - Representada por los Ballets Suédois.
    - Escenografía de Irène Lagut y vestuario de Jean Hugo.
    - Dos actores vestidos de fonógrafos relataban la acción.
  - *Rêlache* de Picabia (1924):
    - Picabia escribió el texto y diseñó la escenografía.
    - Música de Erik Satie.
    - Los bailarines fumaban sin parar.
    - Había un telón de fondo con discos metálicos que cegaban al público al reflejar la luz.
    - En el entreacto se proyectó la película *Entr'acte* de René Clair.

LA BODA EN LA TORRE EIFFEL DE COCTEAU (1921) - THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LA BODA EN LA TORRE EIFFEL DE COCTEAU (1921) - THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

LA BODA EN LA TORRE EIFFEL DE COCTEAU (1921) - THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

RÊLACHE DE PICABIA (1924)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- ASLAN, Odette. *El actor en el siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979.
- 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.

BIBLIOGRAFÍA

- 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.
- GOLDBERG, Roselee. *Performace Art*. Barcelona: Ediciones Destino, 1996.
- MARTÍNEZ ROGER, Ángel (Ed.). *Adolphe Appia: Escenografías*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2004.
- 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

- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 1994.
- SÁNCHEZ, José A. *Dramaturgias de la imagen*. 2ª Edición corregida y aumentada. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
- SÁNCHEZ, José A. *La escena moderna*. Barcelona: Ediciones Akal, 1999.
- STYAN, J.L. *Modern Drama in Theory and Practice 2. Simbolism, Surrealism and the Absurd*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- STYAN, J.L. *Modern Drama in Theory and Practice 3. Expressionism and Epic Theatre*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- 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 EXTRAÍDAS DE:

5- http://www.munch.museum.no/work.aspx?id=17&wid=1#imagetops

13- STYAN, J.L. *Modern Drama in Theory and Practice 3. Expressionism and Epic Theatre*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Pág. 52.

14- STYAN, Op. Cit. Pág. 55.

15- 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. Pág. 154.

16- BROCKETT, Op. Cit. Pág. 155.

17- STYAN, *Modern Drama in Theory and Practice 3*. Pág. 113.

19- STYAN, *Modern Drama in Theory and Practice 3*. Pág. 59.

21- BROCKETT, Op. Cit. Pág. 159.

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

24- http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/acercarte/veinte/veinte6/carexp05.htm

25-28- http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/acercarte/veinte/veinte6/carexp05a.htm

30- http://tusuri.blog.com/270965/

40- http://www.e-mago.co.il/Editor/art-62.htm

41- GOLDBERG, Roselee. *Performace Art*. Barcelona: Ediciones Destino, 1996. Pág. 22.

42- http://www.e-mago.co.il/Editor/art-62.htm

44- http://www.futurism.org.uk/cinema/cinema.htm

45- GOLDBERG, Op. Cit. Pág. 26.

47-49- GOLDBERG, Op. Cit. Pág. 25.

50- http://www.e-mago.co.il/Editor/art-62.htm

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

51- http://www.english.emory.edu/DRAMA/futurvi4big.html
http://www.english.emory.edu/DRAMA/futurvi5big.html

52- http://www.mariovarini.it/drupal/?q=node&from=39

56- http://www.spa.ex.ac.uk/drama/dada/voltb.jpg

57-
http://arthistory.about.com/od/dada/ig/DadaatMoMAZurich/dada_zurich_06.htm

59- http://www.english.emory.edu/DRAMA/dada11big.html

63- http://www.merzmail.net/fonetica.htm
http://www.merzmail.net/karawane.htm

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

67- http://www.fh-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/20siecle/Apollinaire/apo_ma_0.html

68- BROCKETT, Op. Cit. Pág. 167.

70-

http://www.deutsche-bank-kunst.com/art/2005/7/e/1/382.php

http://www.english.emory.edu/DRAMA/surrealvi14big.html

71-72- http://www.cndp.fr/balletrusse/portraits/picasso.htm#

73- http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso284.html

75- BROCKETT, Op. Cit. Pág. 169.

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

76- STYAN, J.L. *Modern Drama in Theory and Practice 2. Simbolism, Surrealism and the Absurd*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Pág. 58.

77- http://www.english.emory.edu/DRAMA/surrealvi16big.html

78- http://www.english.emory.edu/DRAMA/surrealvi17big.html

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.