

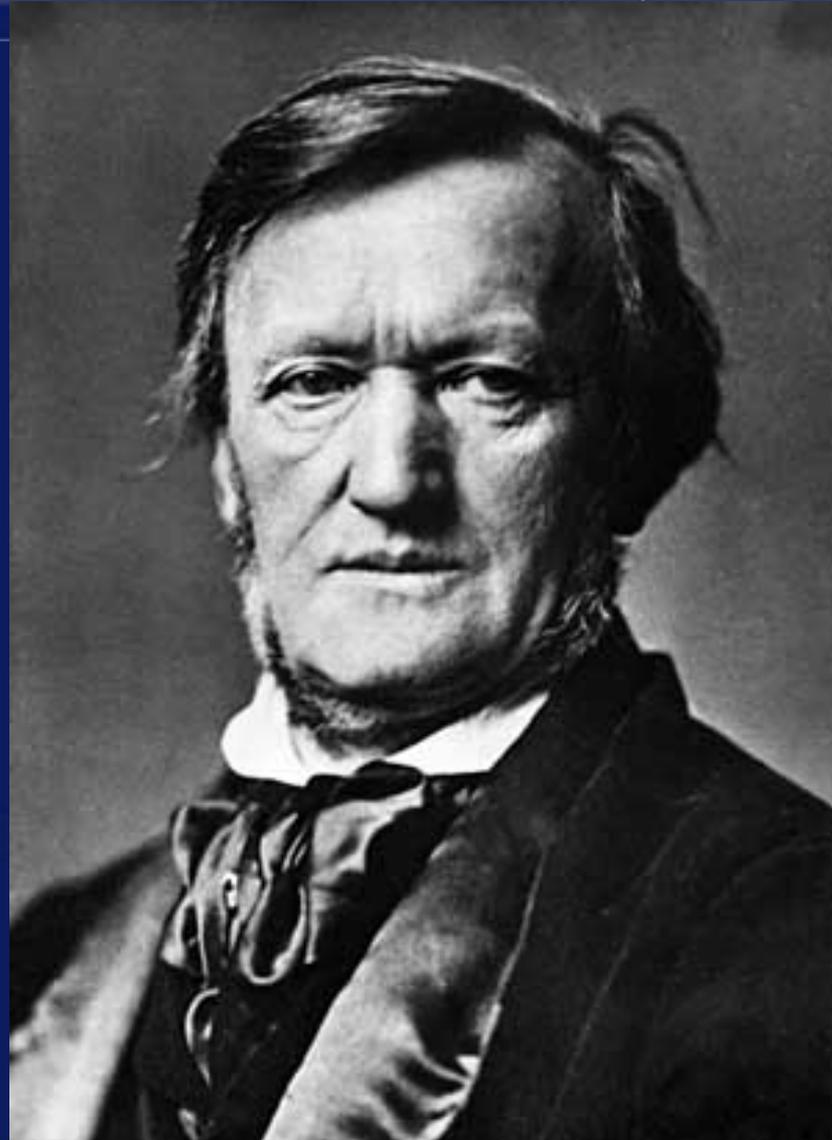
HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN I

Pablo Iglesias Simón

RICHARD WAGNER Y LA OBRA DE ARTE TOTAL

WILHELM RICHARD WAGNER (1813 - 1883)

TEORÍA TEATRAL DE WAGNER

- *La obra de arte del futuro* (1849), *Arte y Revolución* (1849), *Opera y Drama* (1851), etc.
- El origen de su concepción artística está en el teatro => Tragedias griegas, Goethe, Schiller, Shakespeare, el teatro clásico español (Cervantes, Calderón, Lope de Vega), etc.
- A nivel dramático rechaza la tendencia al realismo => El dramaturgo no debe reflejar las situaciones cotidianas, sino crear mitos => Debe presentar un mundo ideal que refleje los impulsos internos y las aspiraciones del hombre.

“Lo incomparable del mito es que es verdadero en todo tiempo, y que su contenido, con el más conciso laconismo, es inagotable para siempre.” (Wagner, *Ópera y Drama*)

TEORÍA TEATRAL DE WAGNER

- Mozart: “En una ópera es preciso que la poesía sea hija obediente de la música” => Wagner: **La música debe apoyar el drama** => Drama musical: texto (lo masculino, lo racional) + música (lo femenino, lo emocional).

“El error en el género artístico de la ópera consistió en que un medio de expresión (la música) se convirtió en el fin y que el fin de la expresión (el drama) se ha convertido en el medio” (Wagner, *Ópera y drama*)

- La introducción de la música en el drama (drama musical) permite con respecto al drama hablado:
 - Reafirmación de un mundo ficcional ideal.
 - Mayor control de los intérpretes (melodía, ritmo, tempo, volumen, etc.).

TEORÍA TEATRAL DE WAGNER

- La efectividad del drama musical depende no sólo de la composición (textual y musical) sino también de la representación => El autor-compositor debe supervisar todos los aspectos de la puesta en escena para conseguir una **UNIDAD** de todos los elementos, para lograr un mismo fin expresivo => DIRECTOR

“[Goethe] comprendió que la forma unitaria de la tragedia griega no tenía que llegar a imponérsele desde el exterior sino que debía revivificarlo por el contenido unitario, [manifestado] de dentro afuera.” (Wagner, *Ópera y drama*)

- **GESAMTKUNSTWERK** (Obra de arte total) => Artes humanas (danza+música+poesía) + Artes plásticas (arquitectura+escultura+pintura) + Acción Dramática

"Ni una sola facultad de las artes permanecerá al margen en el futuro Arte Total, en el cual cada una conseguirá su completo desarrollo." (Wagner, *La obra de arte del futuro*).

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

TEORÍA TEATRAL DE WAGNER

“De esta manera, complementándose una a la otra en variable danza, la fraternidad de las artes logrará mostrarse y hacer valer su petición; ya sea todas juntas o en pareja o de nuevo en solitario esplendor, de acuerdo con la necesidad del momento y en base a la única regla, la Acción Dramática”.
(Wagner, *La obra de arte del futuro*).

- El éxito de las obras viene determinado por su capacidad para **INFLUIR EN LAS EMOCIONES DEL PÚBLICO** en un sentido concreto.

“En el drama tenemos que llegar a ser sapientes con el sentimiento. El entendimiento sólo nos dice “es así”, cuando el sentimiento nos ha dicho “así tiene que ser”.”
(Wagner, *Ópera y drama*)

- Wagner combinará una teoría dramaturgica antirrealista con una práctica escénica que perseguía conseguir la **ILUSIÓN ESCÉNICA** (implicación unitaria del espectador).

BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

- Wagner opina que las condiciones de los teatros de su tiempo impiden plasmar sus ideas.
- Se comienza a construir en 1872 y se termina en 1876.
- **INNOVACIONES** con respecto a otros teatros:
 - **Auditorio “democrático”** en el que se iguala y unifica a los espectadores => No hay diferenciación social ni económica => Todos los asientos tienen el mismo precio y buena visibilidad.
 - **Dispositivos en escena** generadores de vapor para los cambios de escena o la creación de atmósferas.
 - La **orquesta está oculta** a la vista del público ("Golfo místico") => Evitar que su visibilidad rompa la ilusión escénica (implicación del espectador).

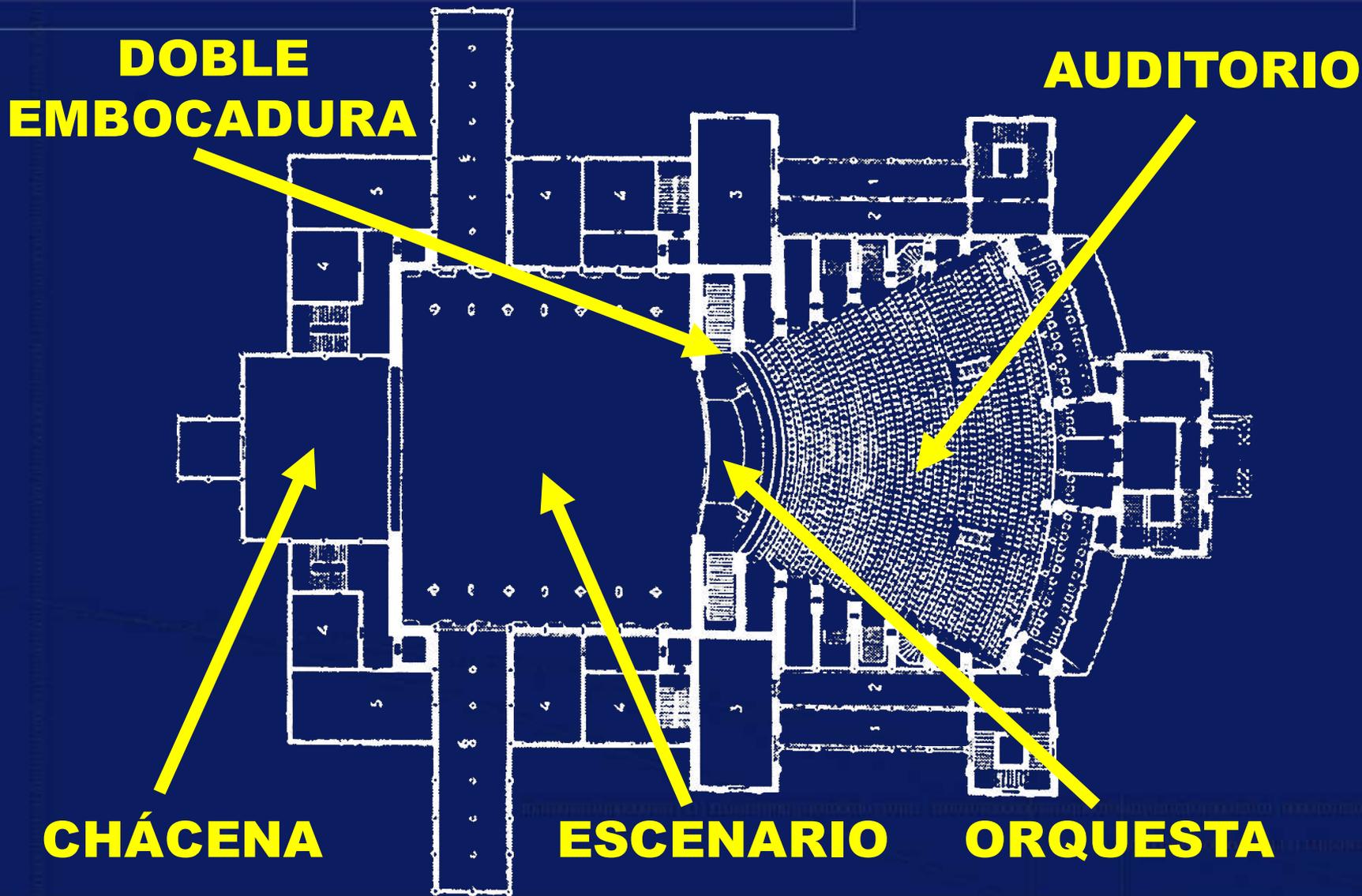
BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

- Wagner opina que las condiciones de los teatros de su tiempo impiden plasmar sus ideas.
- Se comienza a construir en 1872 y se termina en 1876.
- **INNOVACIONES** con respecto a otros teatros:
 - **Doble embocadura** => Remarcar la diferenciación entre el mundo real (el auditorio) y el mundo ideal (la escena) => Aumentar la ilusión escénica.
 - **Prohíbe** a los músicos **afinar** los instrumentos antes de la representación => Aumentar la ilusión escénica.
 - **Rechaza** los **aplausos** en el transcurso de la representación => Aumentar la continuidad e ilusión escénica.
 - **Oscurece el auditorio** durante la representación => => Aumentar la ilusión escénica.

BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

- **SIMILITUDES** con el resto de teatros:
 - **Escenario** tradicional en rampa con la **maquinaria** convencional del teatro a la italiana.
 - **Fidelidad** histórica en el vestuario y la escenografía.
 - Uso de **panoramas** móviles => Viajes.

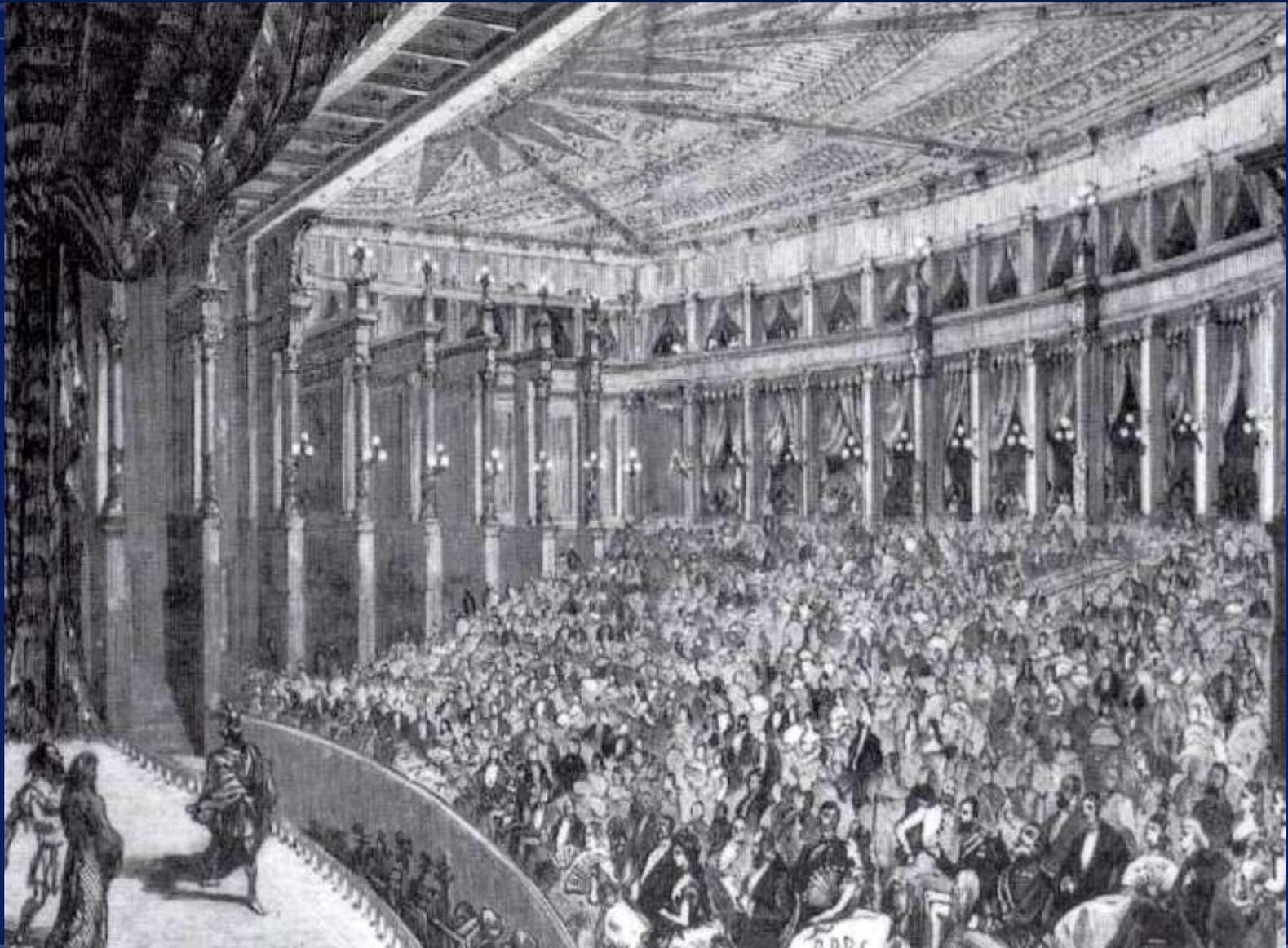
BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

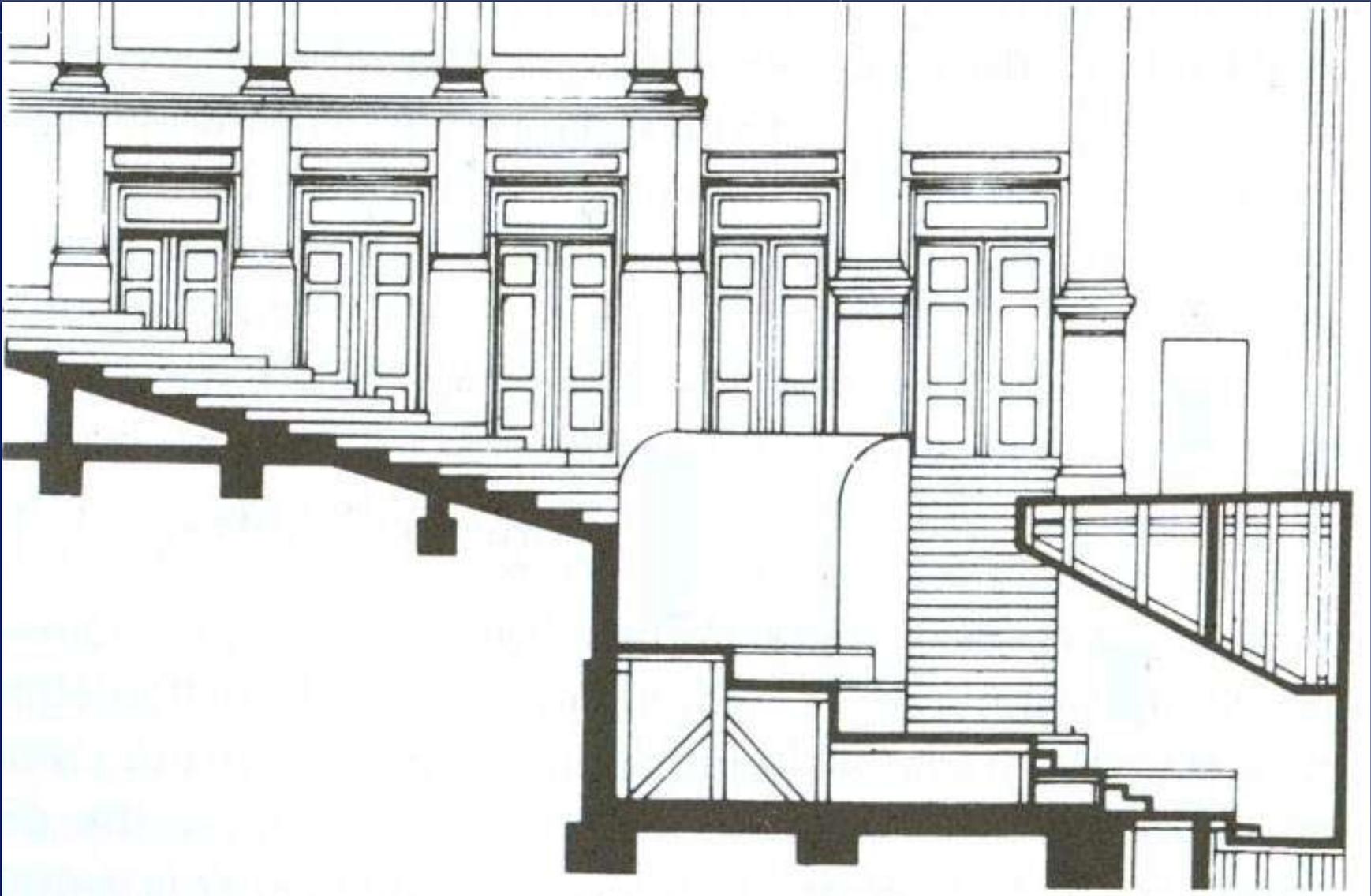
BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

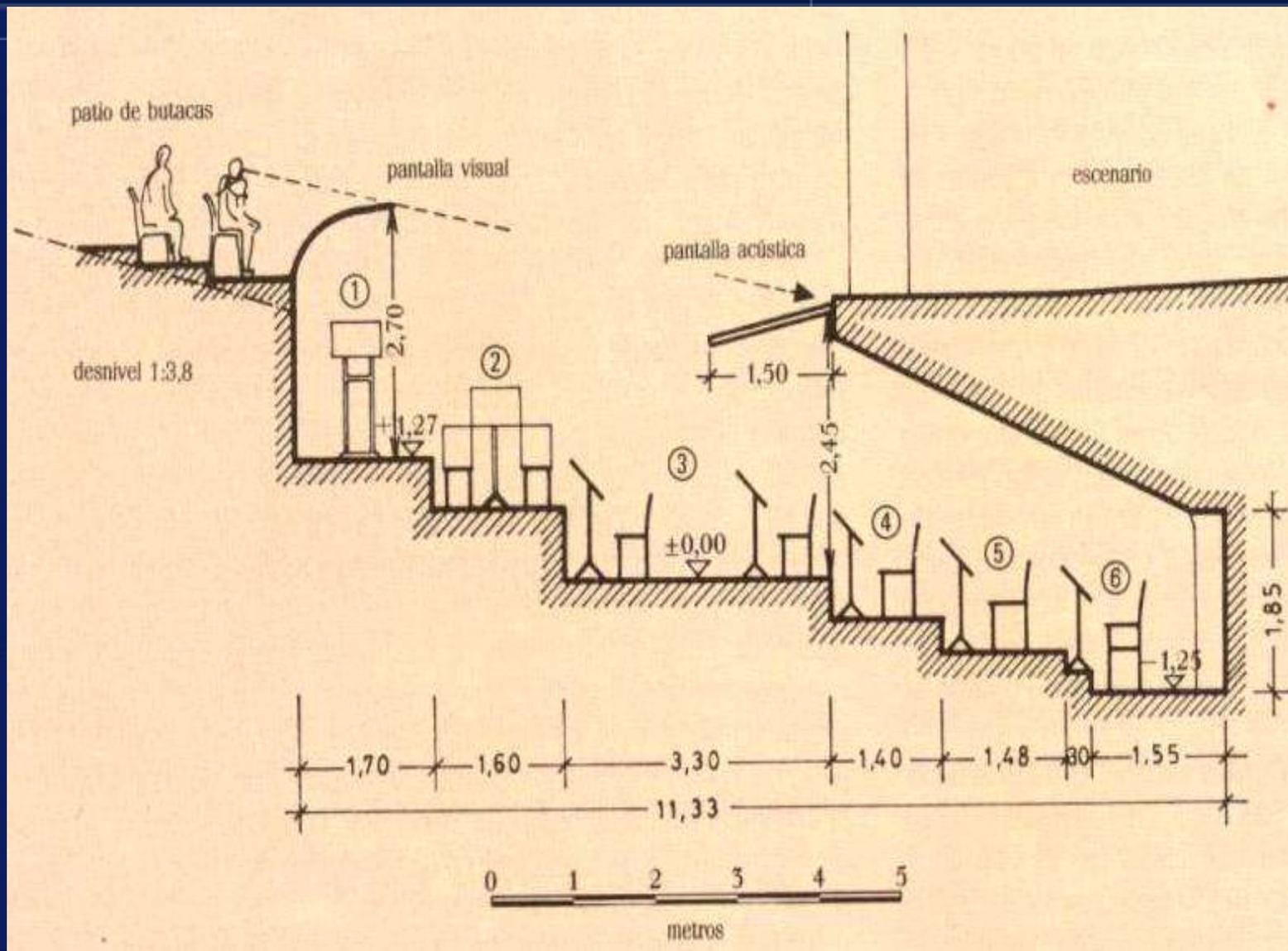
BAYREUTHER FESTSPIELHAUS

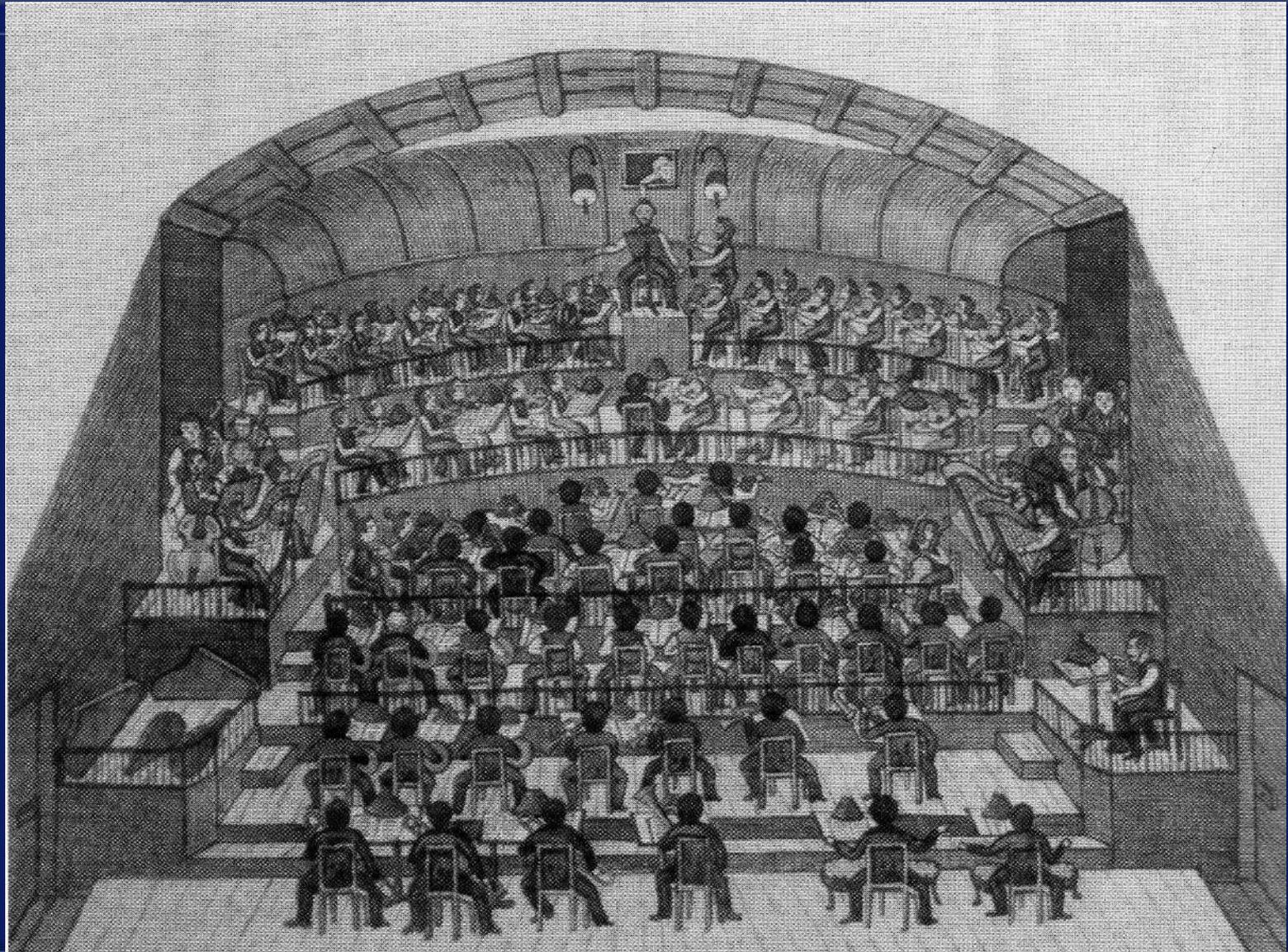
BAYREUTHER FESTSPIELHAUS FOSO (“GOLFO MÍSTICO”)

BAYREUTHER FESTSPIELHAUS FOSO (“GOLFO MÍSTICO”)

BAYREUTHER FESTSPIELHAUS FOSO (“GOLFO MÍSTICO”)

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- Wagner => Dramaturgo + Compositor + Director de escena.
- Dirige en Bayreuth => *El oro del Rhin* (1876), *La Valkiria* (1876), *Sigfrido* (1876), *El ocaso de los dioses* (1876), *Parsifal* (1882, se repone en numerosas ocasiones hasta 1931).
- La música y la puesta en escena deben expresar el sentido único del texto.
- Sus **CRITERIOS** de puesta en escena persiguen un espectáculo:
 - **Unitario** => Confluencia de sentido de todos los elementos escénicos / implicación del espectador.
 - **Continuo** => Sin interrupciones ni rupturas temporales / implicación del espectador.
 - **Ilusorio** => Convencionalidad realista / implicación del espectador.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- La **ESCENOGRAFÍA** => Apariencia “**realista**” (implicación-ilusión) + significación **poética** y expresiva (no se limita a lo testimonial).
- Escenógrafos con los que trabaja en Bayreuth => Hoffmann, los hermanos Bruckner, Joukovsky.
- **Espectaculares cambios** progresivos de escena a vista del público con acompañamiento musical de la orquesta. Cuando los cambios son a telón bajado la orquesta tampoco para de tocar para impedir cualquier ruptura en la continuidad escénica.
- Utilización de **cañones de humo coloreado** para los cambios de escena => Caldera de una vieja locomotora.
- Utilización de la **linterna mágica** => Cabalgata de las Valquirias.
- Utiliza **animales reales** en escena cuando éstos aparecen.

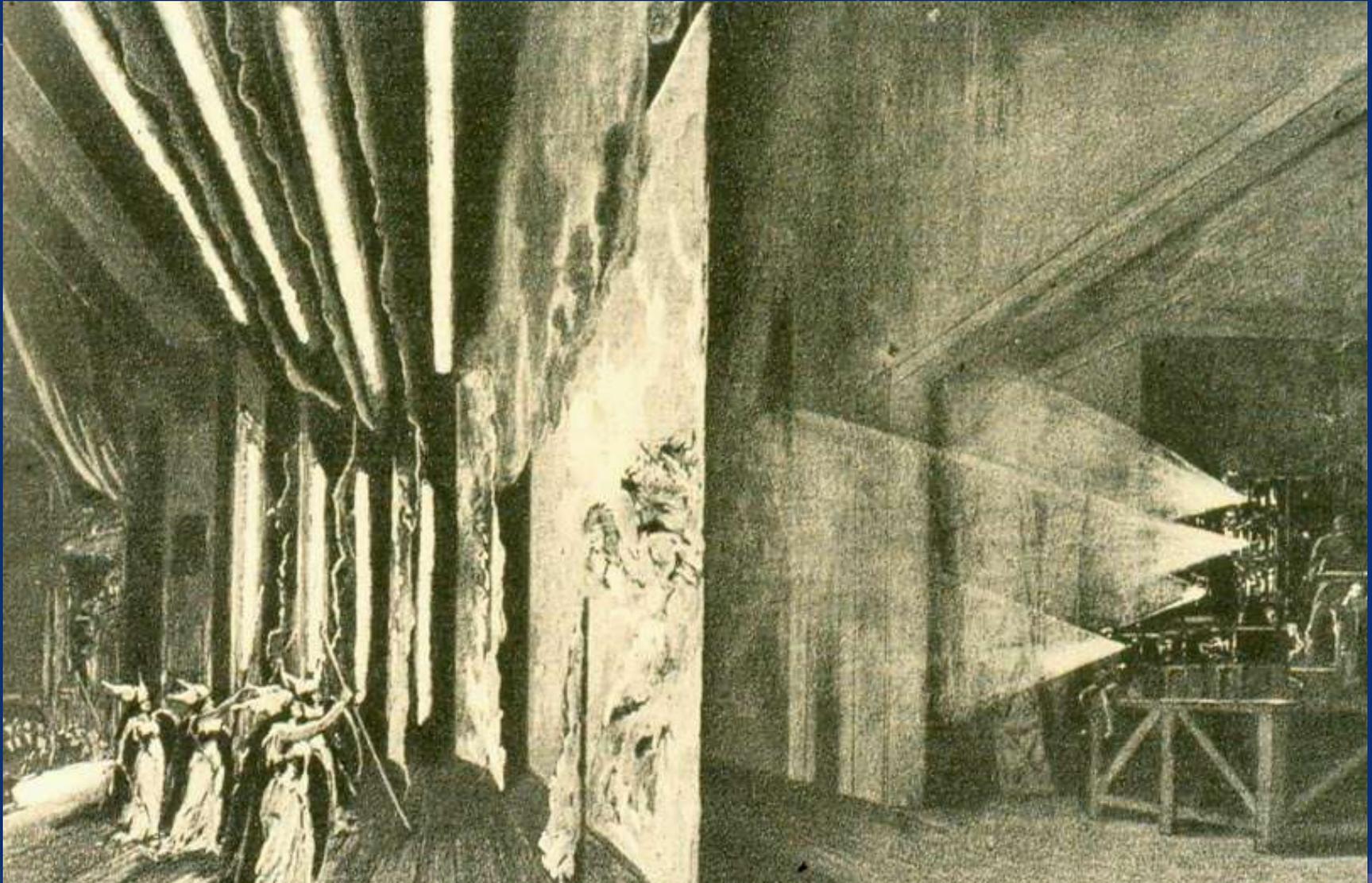
Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

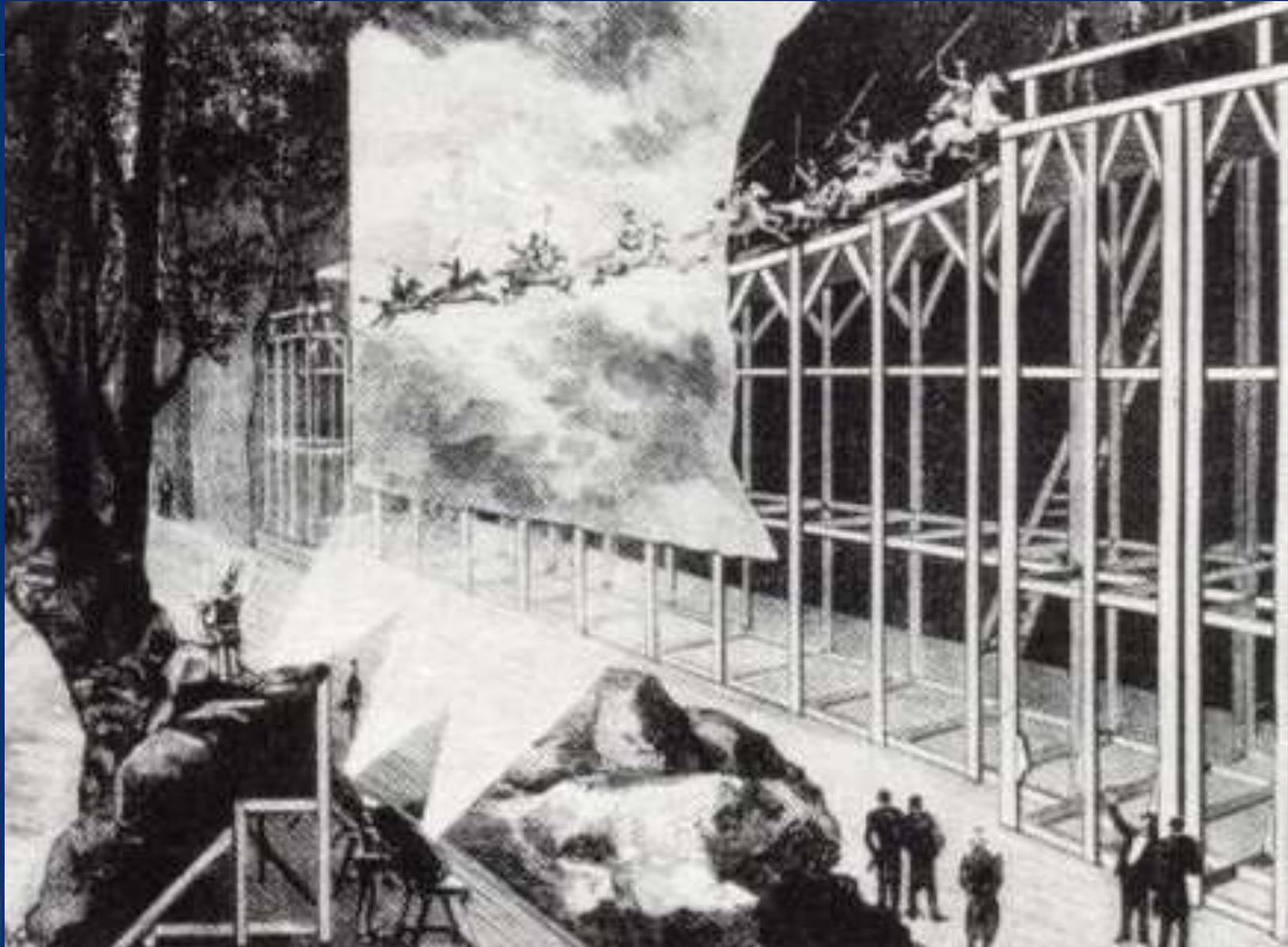
LA VALQUIRIA – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876). DISEÑO DE CARL EMIL DOEPLER PARA LA PROYECCIÓN DE LINTERNA MÁGICA

LA VALQUIRIA – (ÓPERA DE PARÍS, 1893) - PROYECCIONES PARA EL ACTO III

LA VALQUIRIA – (ÓPERA DE PARÍS, 1893) - PROYECCIONES PARA EL ACTO III

LA VALQUIRIA – (ÓPERA DE PARÍS, 1893) - PROYECCIONES PARA EL ACTO III

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- La **ILUMINACIÓN**:
 - Iluminación por **gas**: Candilejas, diabras y lateral.
 - Normalmente se buscaba que el actor fuera claramente visible y en él se focalizaba.
- La iluminación persigue crear la atmósfera concreta de cada escena
 - Convenciones realistas => Sombras (más en exteriores que en interiores).
 - Uso de gasas.
 - El público a oscuras.
- **VESTUARIO** con cierta **fidelidad** “histórica” => Carl Döpler
- **INTERPRETACIÓN** => **Acaba** con el **individualismo** actoral
=> El conjunto de actores debe someterse a la expresión del sentido único del texto.

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- **INTERPRETACIÓN** => Wagner huye de la interpretación afectada y convencional de la ópera, buscando una interpretación similar a la del drama no lírico (aparición realista=>buen interpretación=desaparecer como actor y encarnarse en el personaje):
 - Los actores no se dirigen directamente al público cuando hablan => Se dirigen los unos a los otros.
 - Permite que los actores den la espalda al público => Dirigir la atención hacia lo que sucede en escena.
- En los **ENSAYOS**:
 - Selecciona a los actores-cantantes más por su presencia y sus dotes interpretativas que por sus capacidades vocales.
 - Interpreta él los diferentes papeles para indicar a los actores cómo deben hacerlo.
 - Señala a los actores su posición y movimientos precisos en el escenario.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- **EL CORO:**

- Normalmente en la ópera adoptaba una posición convencional y actuaba como mero fondo => A dos lados de la escena: izquierda (sopranos y tenores) y derecha (contraltos y bajos).
- Wagner rechaza esta convención y sitúa al coro en escena no siguiendo principios musicales sino con dos posibles finalidades dramáticas:
 - **Ser testigo** de la acción escénica.
 - **Participar** de la acción escénica.
- Wagner determina los movimientos y posiciones del coro no rigiéndose por convenciones asumidas sino siguiendo **criterios realistas** y la lógica dramática (ilusión).

**LOS MAESTROS CANTORES DE NÜREMBERG – DIRECCIÓN:
RICHARD WAGNER (HOF THEATER DE MÚNICH, 1868)**

WAGNER DIRECTOR DE ESCENA

- Wagner mantiene cierta **relación con Jorge II**, duque de Sajonia-Meiningen:
 - Se conocían personalmente.
 - Se encontraron en ciertas ocasiones para discutir sus visiones sobre el arte escénico.
 - Vieron montajes el uno del otro:
 - 1876: Jorge II acude con Helene von Heldburg a Bayreuth.
 - 1877: Wagner acude con Cosima a Meiningen.
 - Ambos trabajaban con los escenógrafos Gotthold y Max Brückner.
 - Coincidencia en ciertos de sus planteamientos escénicos.

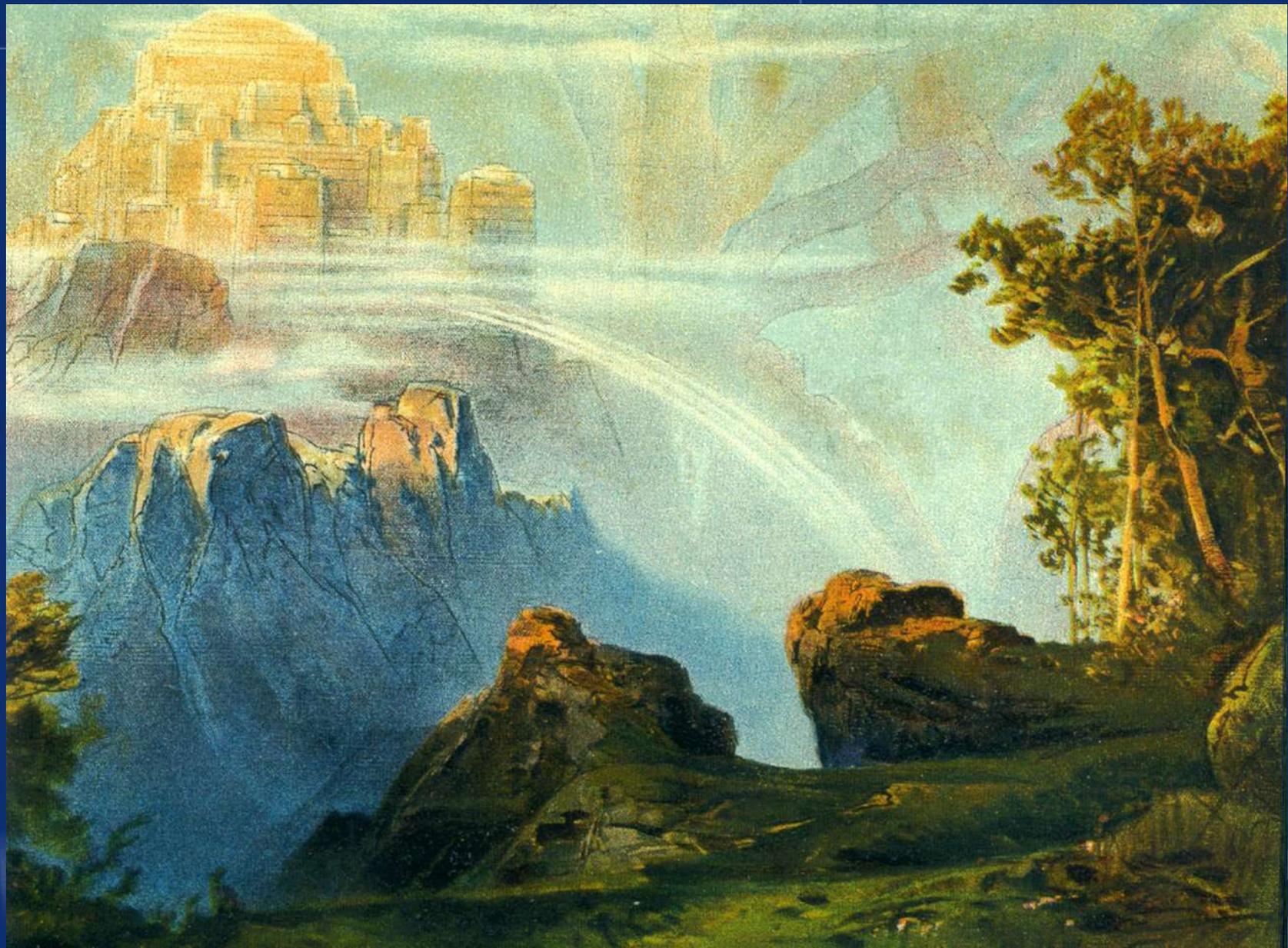
ESCENA I DE *EL ORO DEL RHIN* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)

**ESCENA I DE *EL ORO DEL RHIN* – ESCENOGRAFÍA DE LOS
HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN –
DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

EL ORO DEL RHIN – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)

**EL ORO DEL RHIN – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS
BRUCKNER SOBRE BOCKETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R.
WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

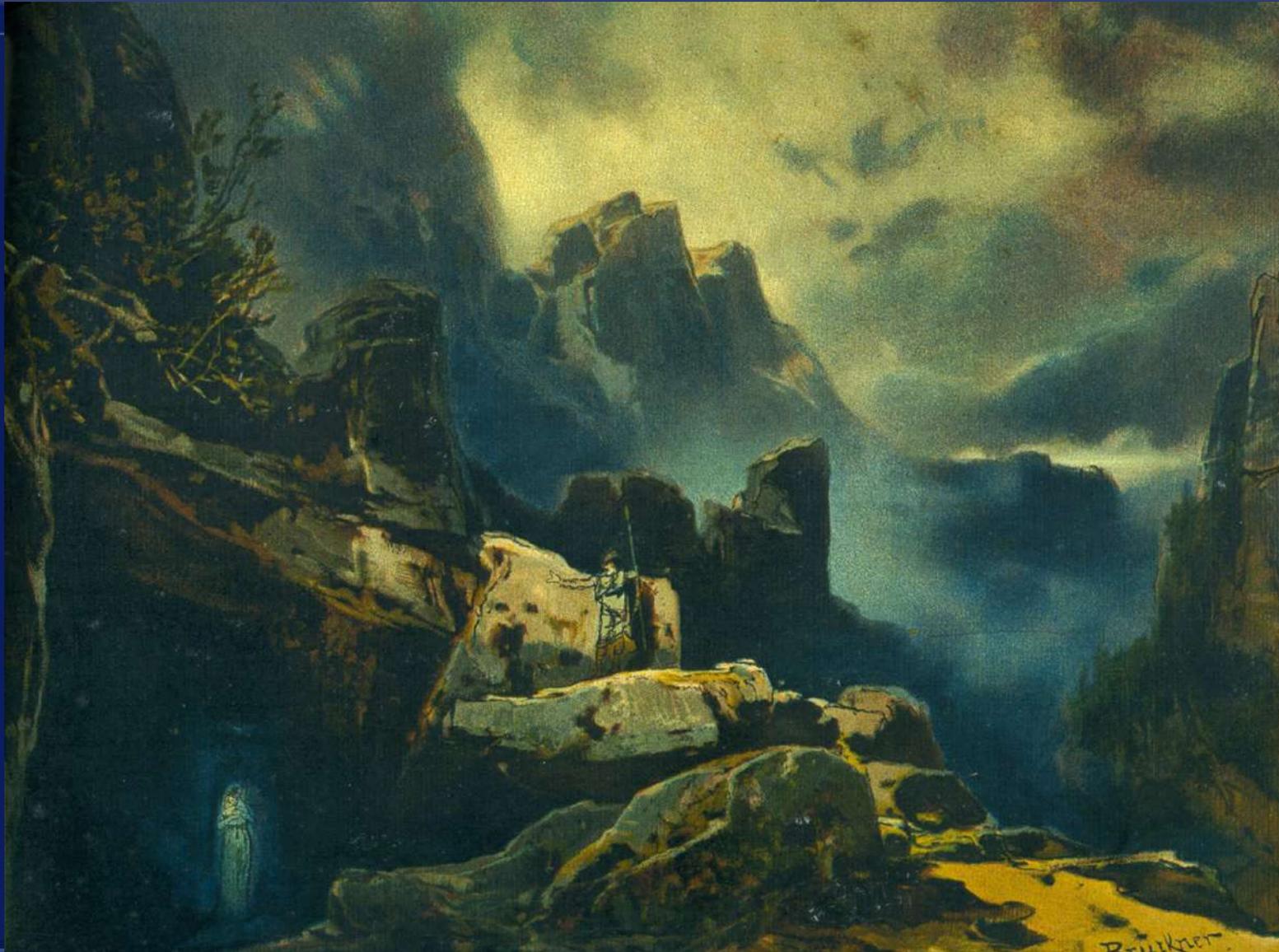
**LA VALQUIRIA – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER
SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER
(BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

ESCENA III DEL ACTO I DE *SIGFRIDO* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)

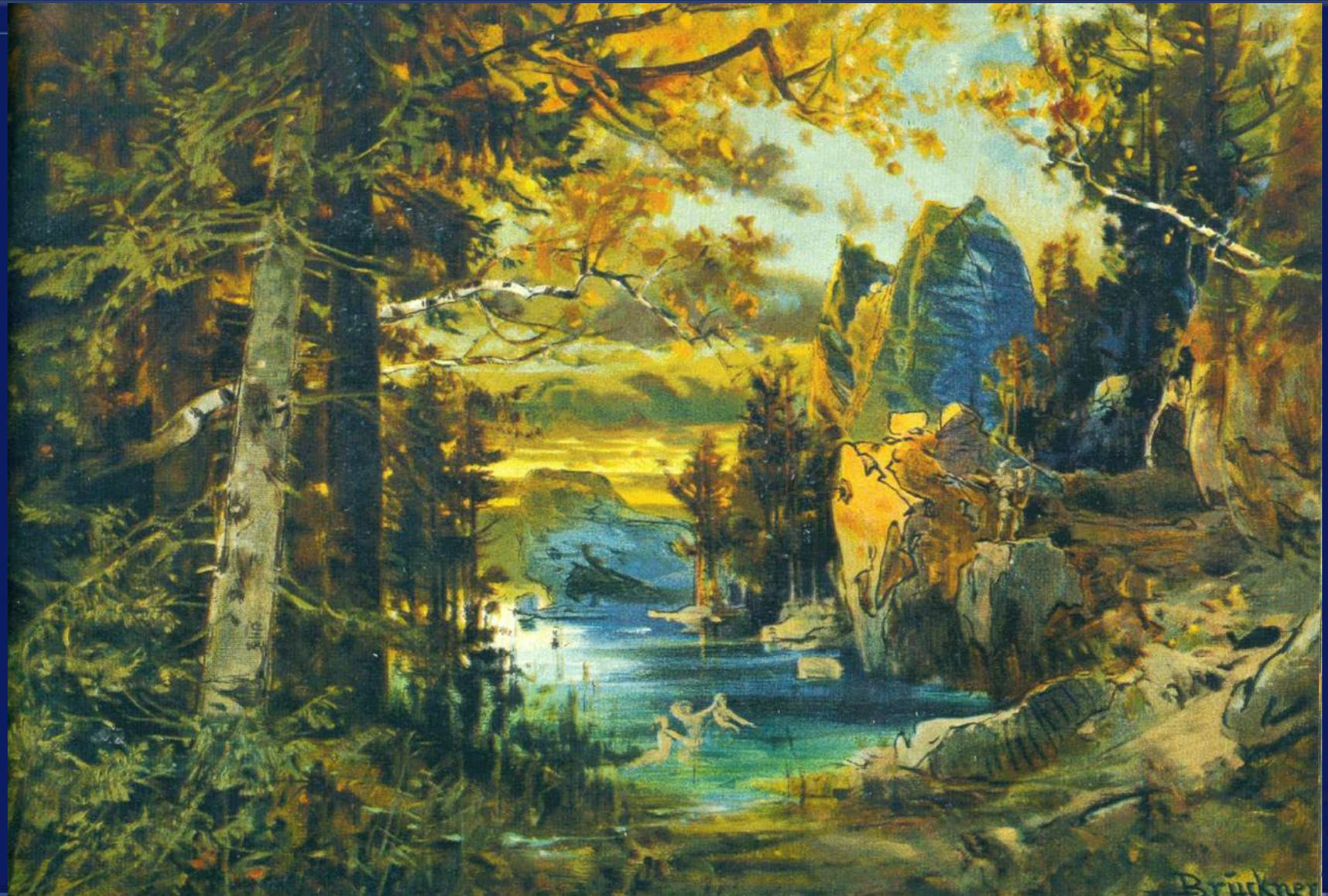
ESCENA I DEL ACTO III DE *SIGFRIDO* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)

ESCENA II DEL ACTO III DE *SIGFRIDO* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)

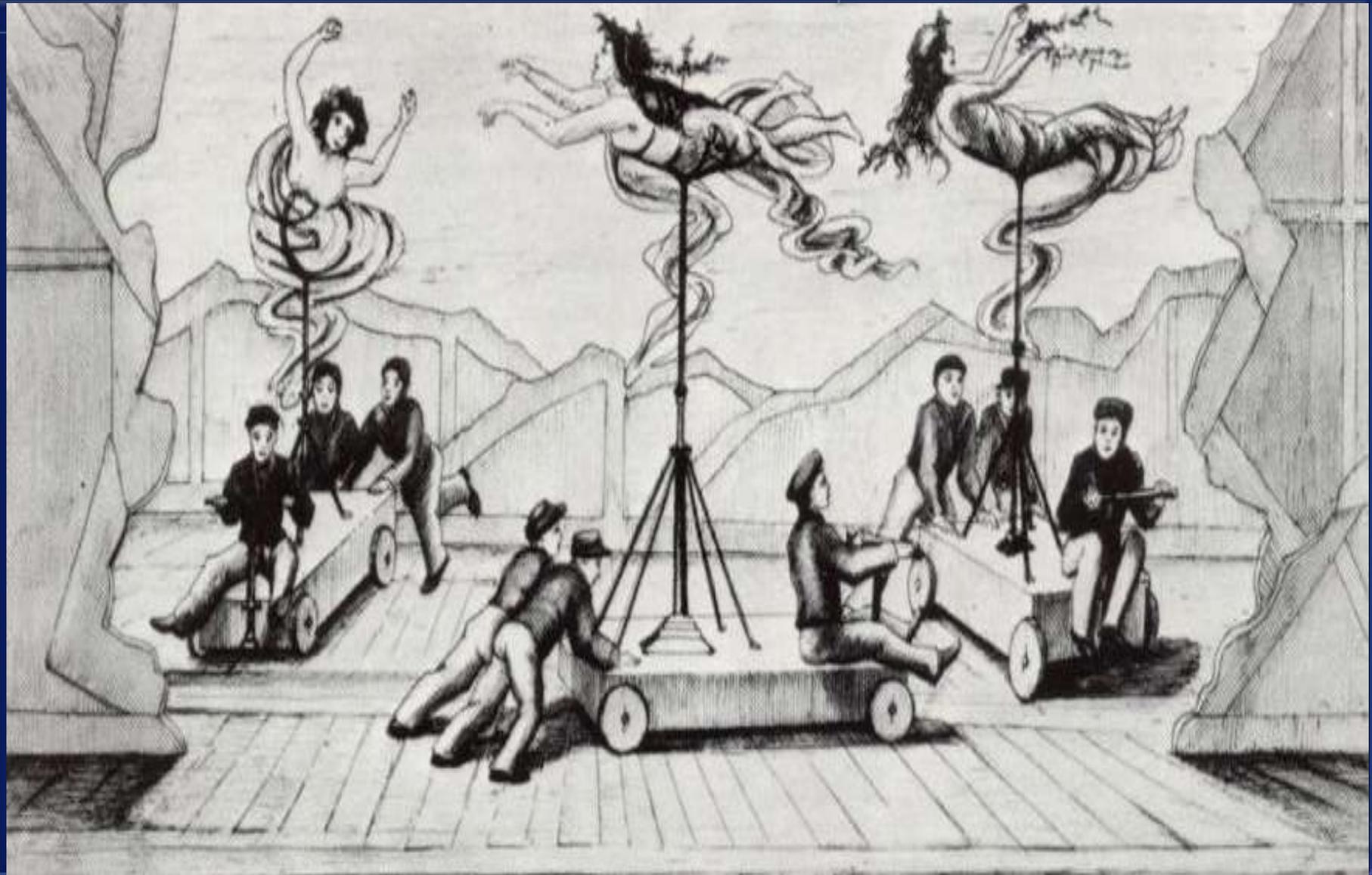
**ESCENA I DEL ACTO III DE *EL OCASO DE LOS DIOSES* – ESCENOGRAFÍA
DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN –
DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

**ESCENA I DEL ACTO III DE *EL OCASO DE LOS DIOS* – ESCENOGRAFÍA
DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN –
DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

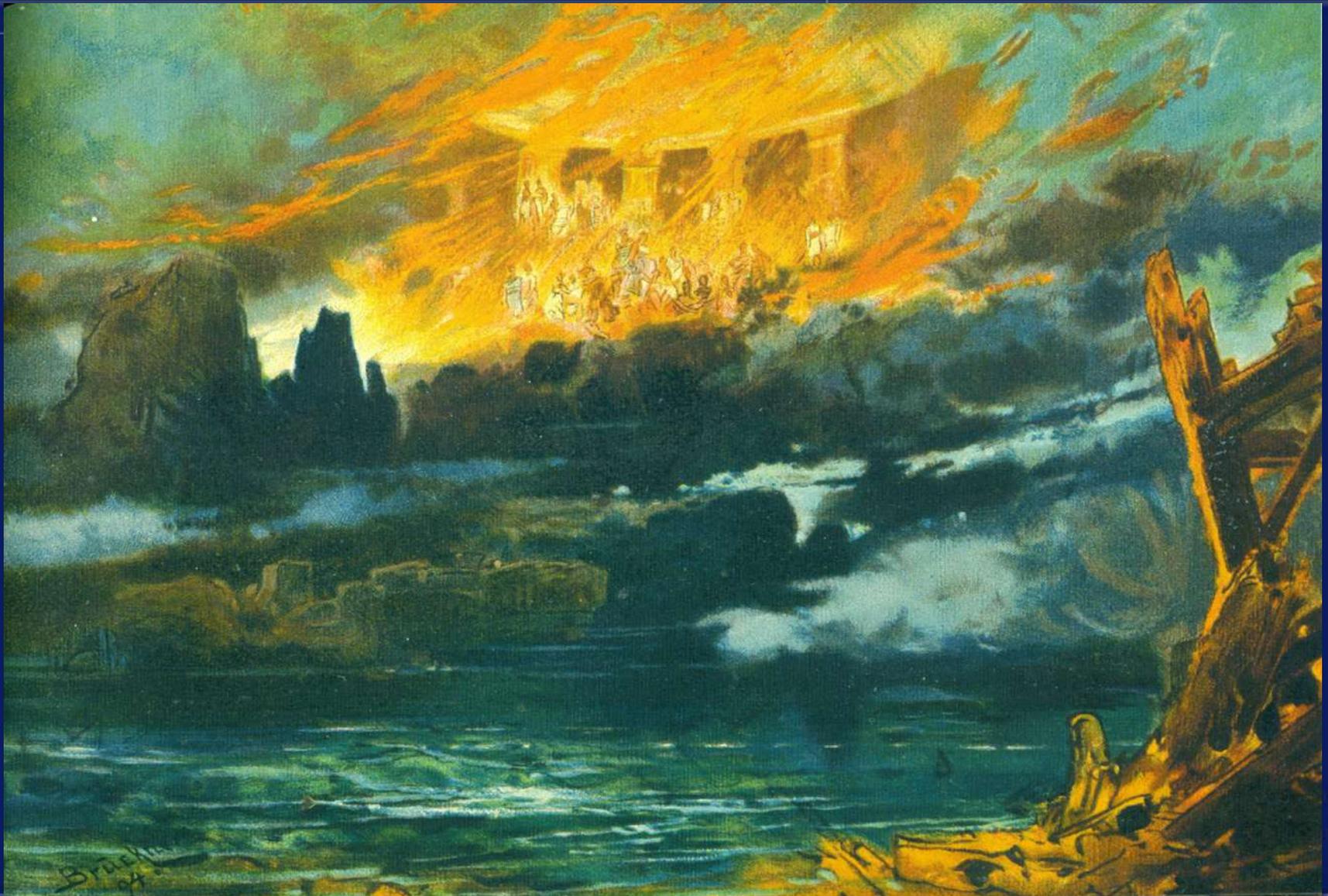
**ESCENA I DEL ACTO III DE *EL OCASO DE LOS DIOS* – ESCENOGRAFÍA
DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN –
DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

**ESCENA I DEL ACTO III DE *EL OCASO DE LOS DIOSES* – ESCENOGRAFÍA
DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN –
DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

**EL OCASO DE LOS DIOSES – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS
BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE J. HOFFMANN – DIRECCIÓN: R. WAGNER
(BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1876)**

ESCENA II DEL ACTO I DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)

ESCENA I DEL ACTO II DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)

**ACTO II DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER
SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER
(BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)**

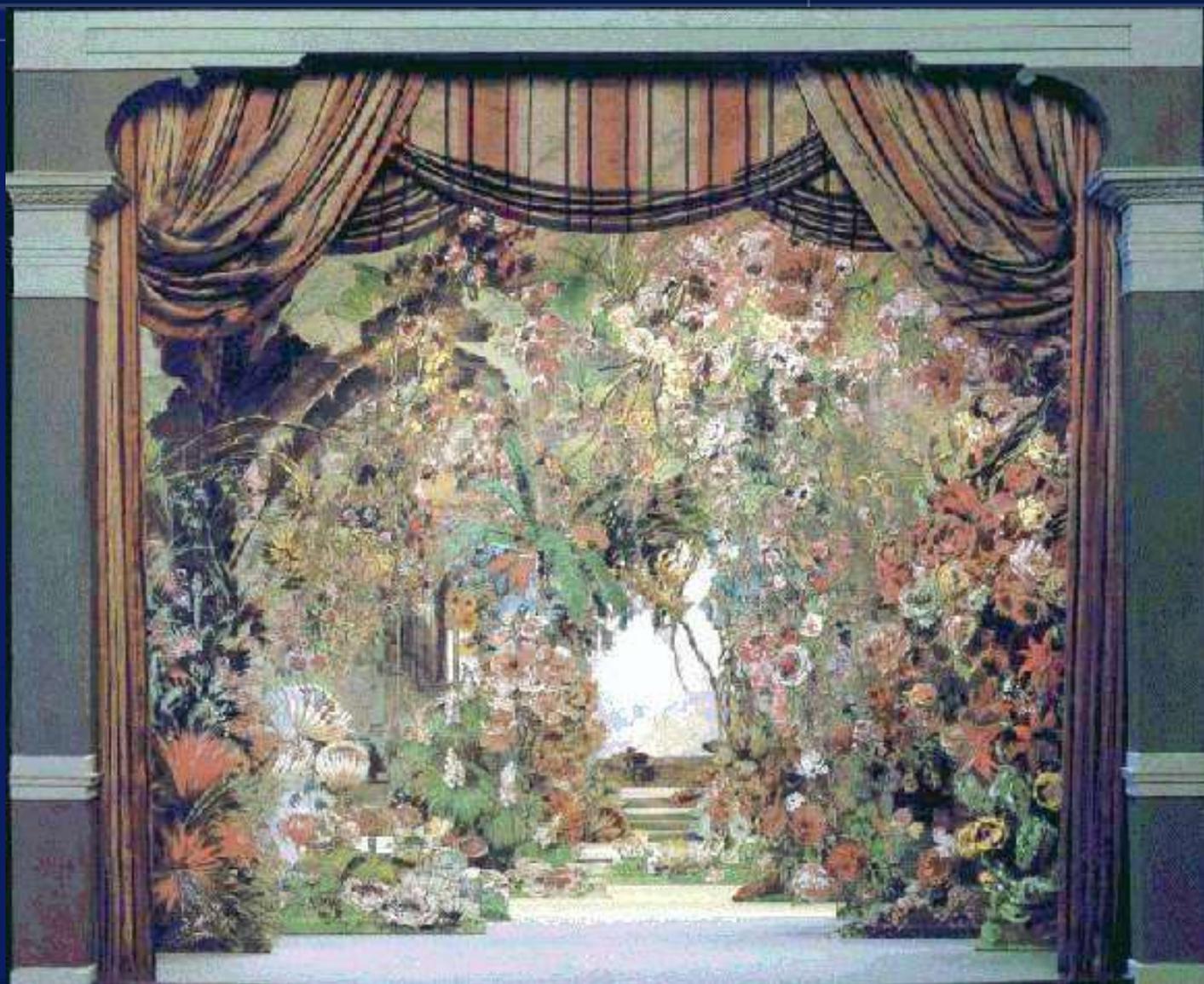
ESCENA II DEL ACTO II DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)

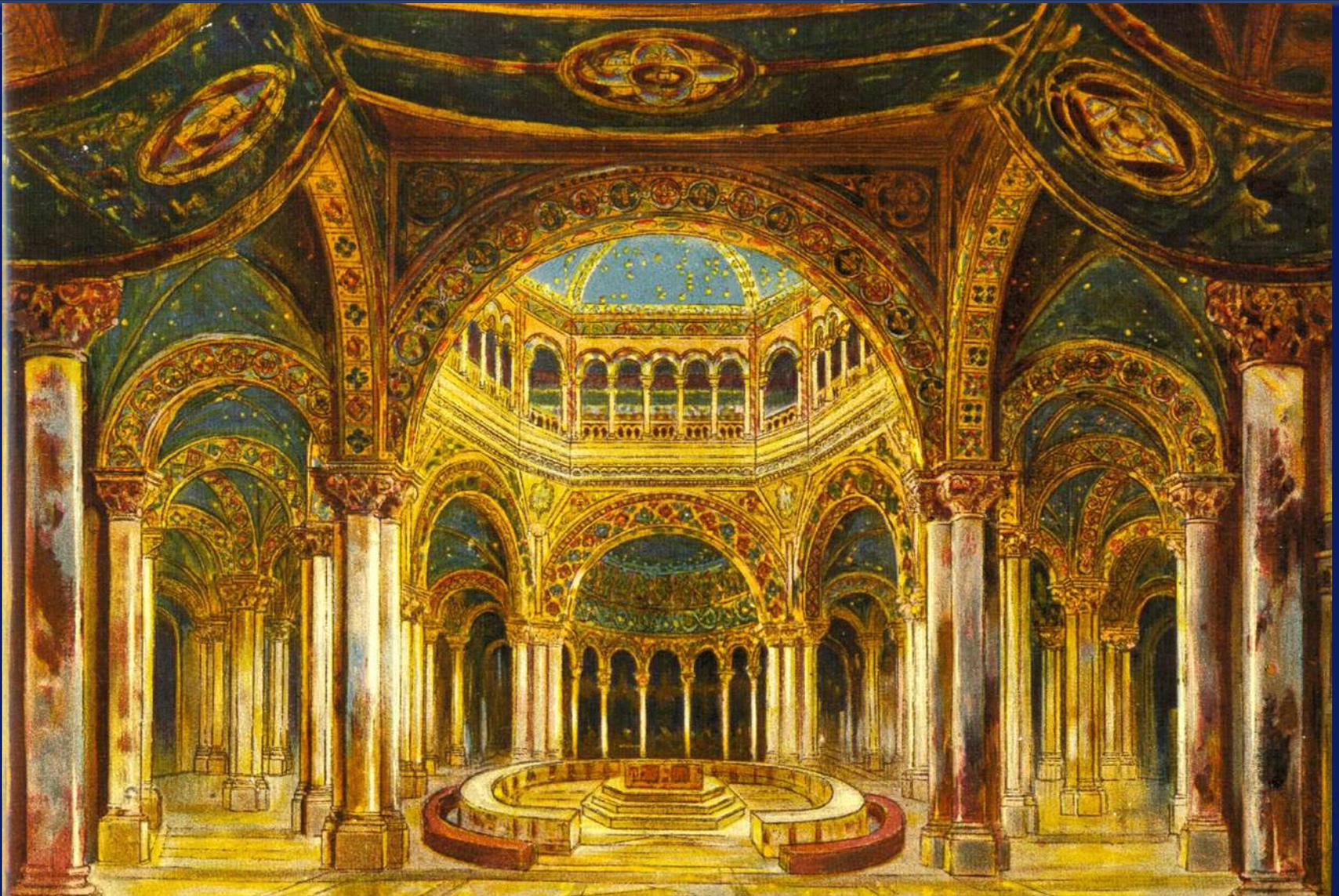
ESCENA II DEL ACTO II DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)

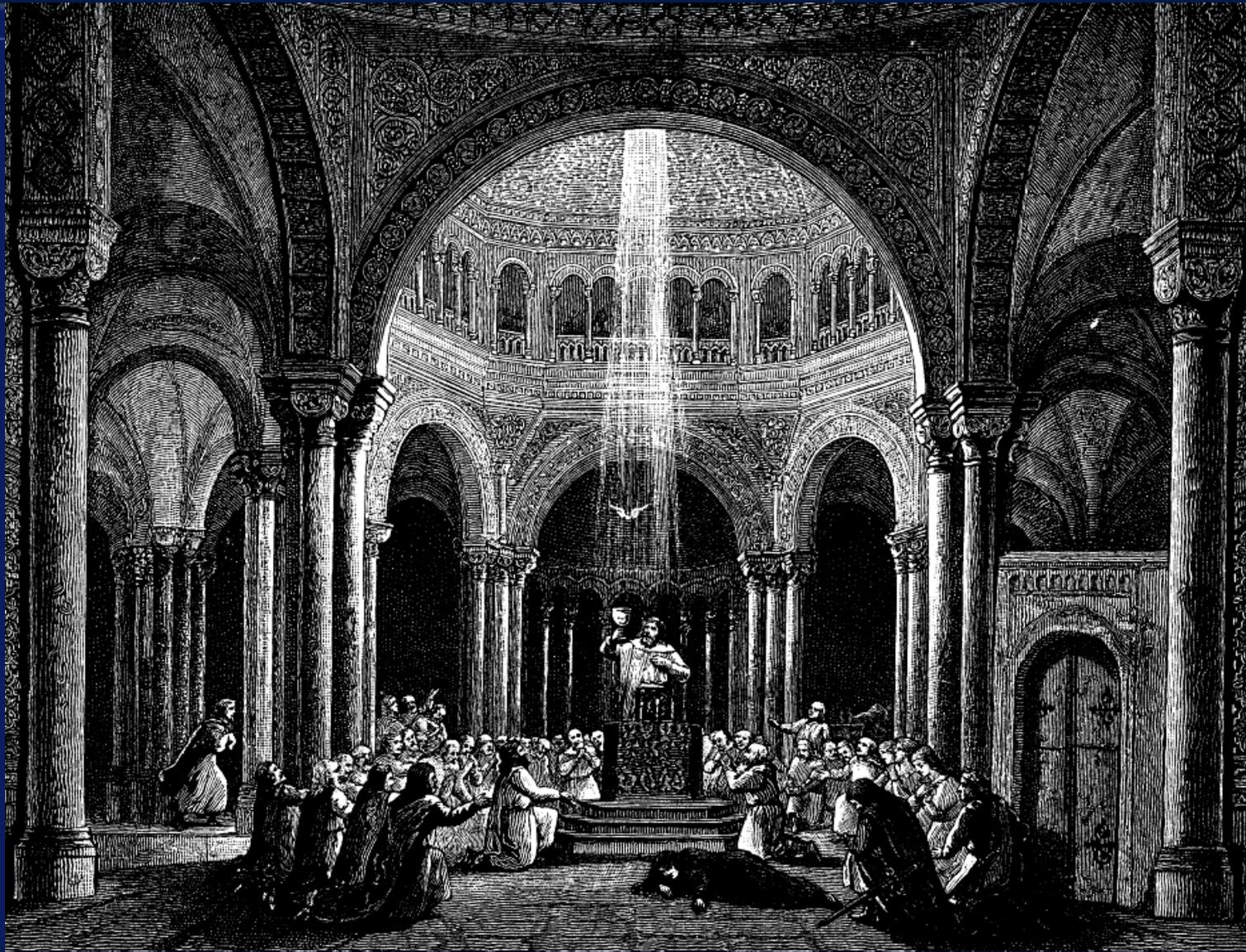
ESCENA II DEL ACTO II DE *PARSIFAL* – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER (BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)

**PARSIFAL – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE
BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER
(BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)**

**PARSIFAL – ESCENOGRAFÍA DE LOS HERMANOS BRUCKNER SOBRE
BOCETOS DE PAUL VON JOUKOWSKY – DIRECCIÓN: R. WAGNER
(BAYREUTHER FESTSPIELHAUS, 1882)**

BIBLIOGRAFÍA

- APHORP, William F. "Wagner And Scenic Art", *Scribner's magazine*. Vol. 2, N° 5. Noviembre 1887. Págs. 515-532.
- 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.
- 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.
- 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

- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 1994.
- SPOTTS, Frederic. *Bayreuth: History of the Wagner Festival*. New Haven y Londres: Yale University Press, 1994.
- WAGNER, Richard. *Ópera y drama*. Sevilla: Centro de documentación de las Artes Escénicas de Andalucía/Asociación sevillana de los amigos de la ópera, 1997.
- WAGNER, Richard. *La obra de arte del futuro*. Valencia: Universidad de Valencia, 2000.
- WAGNER, Richard. *Mi vida*. Madrid: Ediciones Turner, 1989.
- WICKHAM, Glynne. *A History of the Theatre*. New York: Cambridge University Press, 1985.

Estos apuntes han sido realizados por Pablo Iglesias Simón como apoyo a las clases de "Historia de la escenificación" impartidas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) acogiéndose al derecho de cita.

Las imágenes, textos y sonidos 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:

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/RichardWagner.jpg>

<http://richardwagner.free.fr/images/festspielhaus04.JPG>

BROCKETT, Oscar G., y HILDY, Franklin J. *History of the Theatre*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Pág. 422.

APTHORP, William F. “Wagner And Scenic Art”, *Scribner's magazine*. Vol. 2, N° 5. Noviembre 1887. Pág. 519.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 518.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 516.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 517.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 523.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 527.

APTHORP, Op. Cit. Pág. 522.

<http://richardwagner.free.fr/images/Parsifal1.JPG>

APTHORP, Op. Cit. Pág. 524.

<http://richardwagner.free.fr/images/wagnerparsi02.JPG>

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.