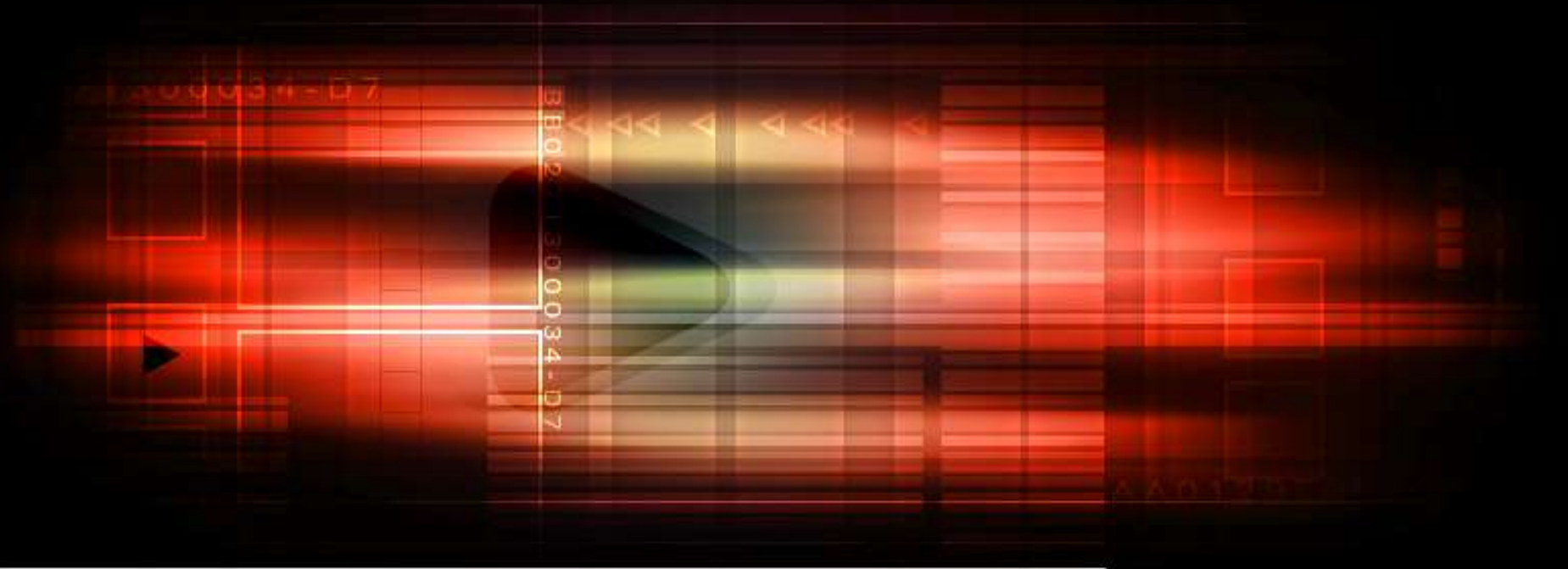

HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN I

Pablo Iglesias Simón

LA COMPAÑÍA DE LOS MEININGER

LA COMPAÑÍA DE LOS MEININGER

- Compañía teatral con sede en el Teatro de Corte del ducado de Sajonia-Meiningen => 36 actores y 25 actrices aproximadamente.
- Su actividad se desarrolló fundamentalmente desde la toma de posesión del Duque Jorge II en 1866 hasta prácticamente su muerte en 1914.
- Su época de mayor esplendor es la correspondiente a las giras europeas realizadas entre 1874 y 1890.
- TRIUNVIRATO artístico:
 - Jorge II
 - Helene von Heldburg
 - Ludwig Chronegk

JORGE II, DUQUE DE SAJONÍA-MEININGEN (1826 - 1914)

JORGE II, DUQUE DE SAJONÍA-MEININGEN

- Accedió al poder tras la forzada abdicación de su padre Bernardo II en 1866.
- En la compañía:
 - Estableció los principios estéticos de la compañía => => Cartas, bocetos e intervenciones directas en los ensayos.
 - Tenía la última palabra en todos los aspectos de puesta en escena.
 - Dibujaba bocetos de:
 - Las escenografías => Confeccionadas por los hermanos Max y Gotthold Brückner.
 - El vestuario.
 - Las posiciones escénicas de los actores.
 - Solía dirigirse a los actores indicándoles la situación en la que estaban los personajes, para conseguir que entendieran el contexto y actuaran en consecuencia.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

BARONESA HELENE VON HELDBURG - ELLEN FRANZ (1829 - 1923)

BARONESA HELENE VON HELDBURG

- Tercera esposa del duque => Nombre de soltera: Ellen Franz.
- Se unió como actriz a los Meininger en 1867 tras haber actuado en los teatros de ciudades tales como Saxe-Coburg, Oldenburg o Mannheim => Al casarse con el duque dejó de actuar.
- Ejercía de:
 - Dramaturgista => Apoyó la fidelidad y respeto a los textos originales y se encargó de:
 - Seleccionar los textos que se debían representar.
 - Escoger la versión y/o traducción más idónea.
 - Realizar las adaptaciones que fueran precisas.
 - Profesora de interpretación y dicción => Estilo interpretativo grandilocuente propio de la escuela de Weimar.
 - Supervisaba el vestuario de las actrices.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

LUDWIG CHRONEGK (1837 - 1890)

LUDWIG CHRONEGK

- *Intendant y régisseur* de la compañía de 1871 a 1890.
- Era el encargado de concretar las ideas e indicaciones del Duque en las puestas en escena => Conocía la jerga teatral y sabía cómo dirigirse a los actores.
- Cierta actitud despótica hacia los actores.
- Señalaba directamente a los actores de forma precisa la posición, postura y actitud que debían adoptar.
- Impulsor de las giras europeas y máximo responsable de la compañía durante éstas:
 - Ensayos de apoyo => Extras.
 - Negociar los contratos => Ganancias.

EL PROCESO DE ENSAYOS

- **ANTES del comienzo de los ensayos:**
 - Jorge II, Helene y Chronegk se reunían para analizar la obra y discutir y concretar las líneas fundamentales de la puesta en escena.
 - Jorge II mandaba realizar, siguiendo sus bocetos, la escenografía, el vestuario, la utilería y el mobiliario que serían utilizados y debían estar presentes desde el primer ensayo.
- **PROCESO de ensayos => 20-25 días (17:00-00:00):**
 - El primer día => Se pasaba la obra completa => Obtener una visión de conjunto y detectar los puntos débiles
 - Ensayos sucesivos:
 - Escenas aisladas.
 - Actos completos.
 - Ensayos generales de la obra completa.

EL PROCESO DE ENSAYOS

- **DESARROLLO de los ensayos:**
 - Solían comenzar con la compañía sentada en el patio de butacas y Chronegk situado en el escenario dirigiéndoles unas palabras.
 - Tras esta charla:
 - Los actores ocupaban el escenario.
 - En las primeras filas del patio de butacas se sentaba Chronegk junto con un traspunte que transmitía sus indicaciones a los actores más alejados situados al fondo de la escena.
 - Jorge II también se sentaba, junto con su esposa Helene, en el patio de butacas en una posición más alejada del escenario.

EL PROCESO DE ENSAYOS

- **DESARROLLO de los ensayos:**
 - Cuando había discrepancias entre el equipo de dirección se probaban las diversas opciones.
 - Se escuchaban las sugerencias de los actores.
 - Se incorporaban las descubrimientos realizados en el proceso de ensayos siempre que reforzaran los planteamientos escénicos originales.
 - El Duque tenía la última palabra en todas las decisiones.
- **DESPUÉS de los ensayos =>** La puesta en escena de la obra no era fijada de una forma definitiva, sino que estaba sujeta a constantes cambios encaminados a mejorarla => El duque los sugería directamente o por carta.

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- RESPETO AL TEXTO:

- Utilización de versiones fieles a los textos originales.
- Dirección escénica = Desvelamiento del sentido esencial del texto dramático => Proceso de análisis y documentación => Evitar disonancias entre la puesta en escena y la propuesta textual => Visión escénica unificada.

- FIDELIDAD histórica y geográfica:

- Reflejo fiel del marco geográfico y temporal en el que se desarrollaba el texto <= Documentación: Archivo, viajes y consulta a expertos.
- Concreción verista => Escenografías corpóreas para representar algunos interiores => Reducción del número de cambios de decorado.
- Vestuario diseñado hasta el más mínimo detalle.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- BÚSQUEDA DEL REALISMO ILUSORIO:

- “Cuarta pared” => Separación estricta del escenario y los espectadores:
 - Espectadores a oscuras / Escenario iluminado.
 - Los actores tienen prohibido:
 - Cruzar el arco del proscenio.
 - Interpelar directamente al público.
 - Los actores en ocasiones dan la espalda al público.
 - Se evita la frontalidad forzada.
- Corporeidad de ciertos elementos escenográficos.
- Sensación de que los elementos escenográficos y las grandes muchedumbres se extienden más allá de los límites de la escena.

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- DIRECCIÓN DE LAS MUCHEDUMBRES:

- *Anti-star-system* => Todos los actores interpretan tanto grandes papeles como papeles de extra.
- Perfecta ordenación de sus movimientos y réplicas => Eran divididas en pequeños grupos “capitaneados” por un actor encargado de señalar los momentos precisos para moverse o responder a una réplica.
- Ayudaban a potenciar la sensación de realismo:
 - Criterios compositivos asimétricos.
 - Individualización de sus integrantes por medio del vestuario, sus actitudes y su verbalización.
 - Secuenciación concienzuda de los sucesos de la escena encaminada a conseguir una motivación y entrelazamiento perfectos de sus reacciones.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- CRITERIOS COMPOSITIVOS:

- Consistían en:

- Evitar la monotonía y la regularidad.
- Huir de las composiciones centradas y simétricas.
- Buscar una distribución desigual de los elementos.
- Evitar las alineaciones y paralelismos.
- Sólo alineaciones oblicuas-diagonales, huyéndose de las perpendiculares y las paralelas.

- Perseguían:

- Dar una mayor vitalidad a las composiciones.
- Potenciar la sensación de realismo ilusorio =>
=> “Disimular” la arbitrariedad.
- Facilitar la dirección de la atención del espectador en virtud de la dinámica de la puesta en escena.

Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- CRITERIOS COMPOSITIVOS:

- Dirección de la atención del espectador:
 - Diferencias entre los elementos escénicos => => Jerarquía => Atracción de la atención.
 - Variable a lo largo de la cronología del espectáculo de acuerdo a los requerimientos de la escenificación.
 - El Duque buscaba dirigir la atención hacia determinados personajes en instantes precisos por medio de su posición y el movimiento escénico => Alto vs. Bajo / De frente vs. Espalda,...

PRINCIPALES RASGOS ESTÉTICOS

- ILUMINACIÓN:

- Generar atmósferas.
- Dirigir la atención del espectador.
- Luz: gas + eléctrica + proyecciones (lluvia, espíritus).

- LA MÚSICA Y LOS EFECTOS DE SONIDO:

- Reiff, director musical del Teatro de la Corte de Meiningen, se encargaba de arreglar para cada montaje una banda sonora diferente acorde a sus requerimientos concretos.
- Los efectos de sonido eran utilizados para generar determinadas atmósferas y aumentar el realismo.

- TRASGRESIÓN:

- Autores naturalistas => Ibsen (*Espectros*, 1886) o Björnson.
- Pasajes considerados “inmorales”.

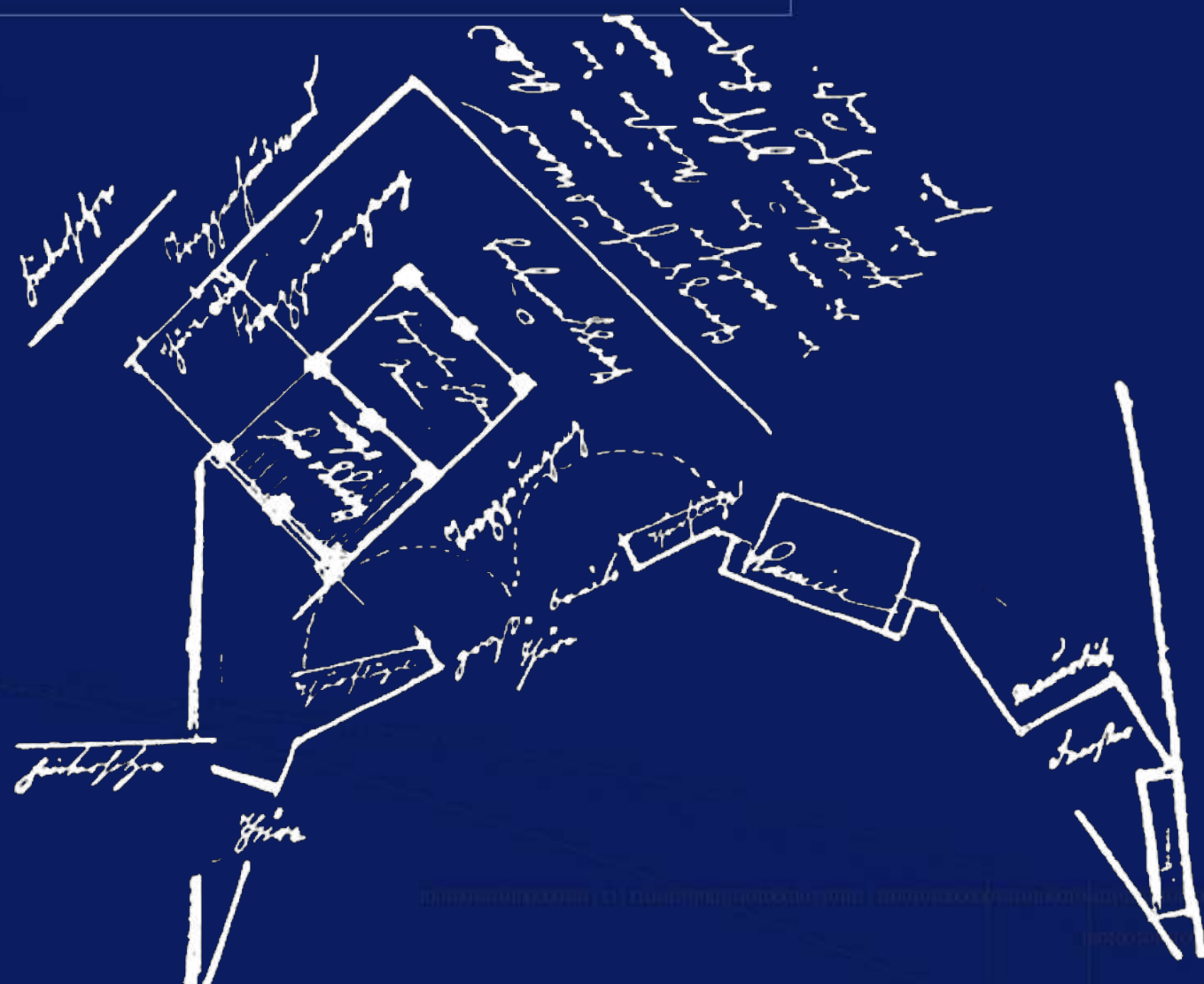
Apuntes elaborados por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

TELÓN PARA *EL CAMPAMENTO DE WALLENSTEIN* DE SCHILLER

PLANTA REALIZADA POR JORGE II DE LA ESCENOGRAFÍA PARA LA ÚLTIMA ESCENA DE *MARÍA ESTUARDO* DE SCHILLER

**EMMA TELLER-HABELMANN REPRESENTANDO EL PAPEL
DE ELISABETH EN *MARÍA ESTUARDO* DE SCHILLER**

CASA DE GUILLERMO TELL EN *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

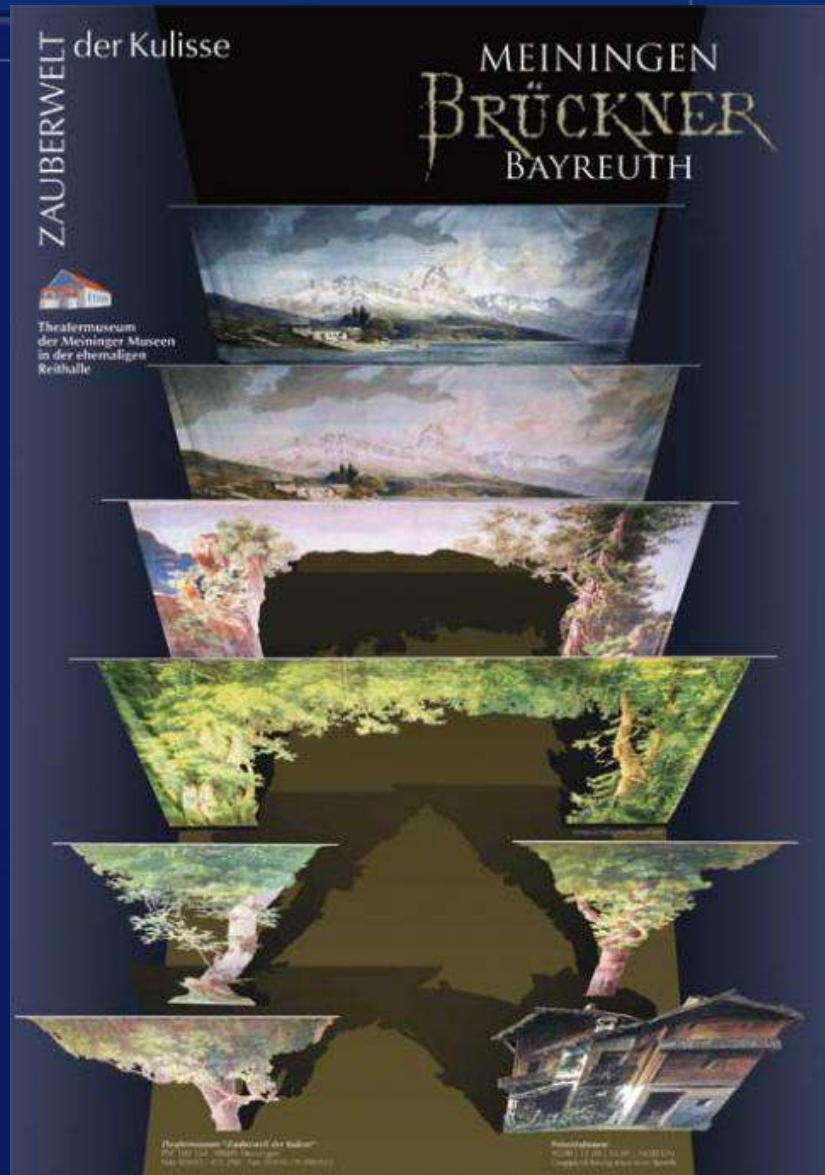
RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

RECONSTRUCCIÓN DEL MEININGER MUSEEN DE LA ESCENOGRAFÍA DE *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

<http://www.meiningermuseen.de/pages/theater.php>

TELÓN PARA *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

TELÓN PARA *GUILLERMO TELL* DE SCHILLER

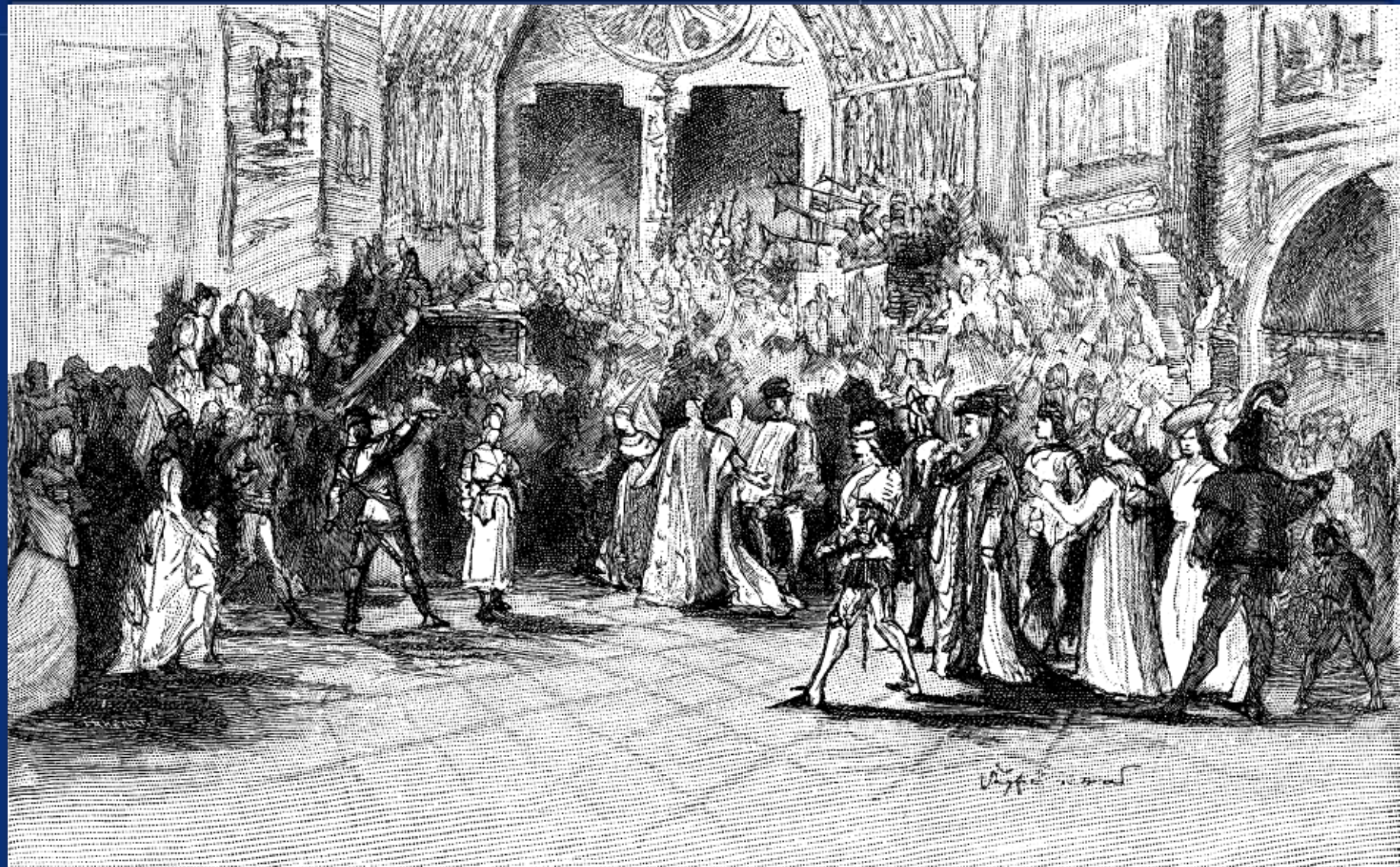
TELÓN PARA *LOS BANDIDOS* DE SCHILLER

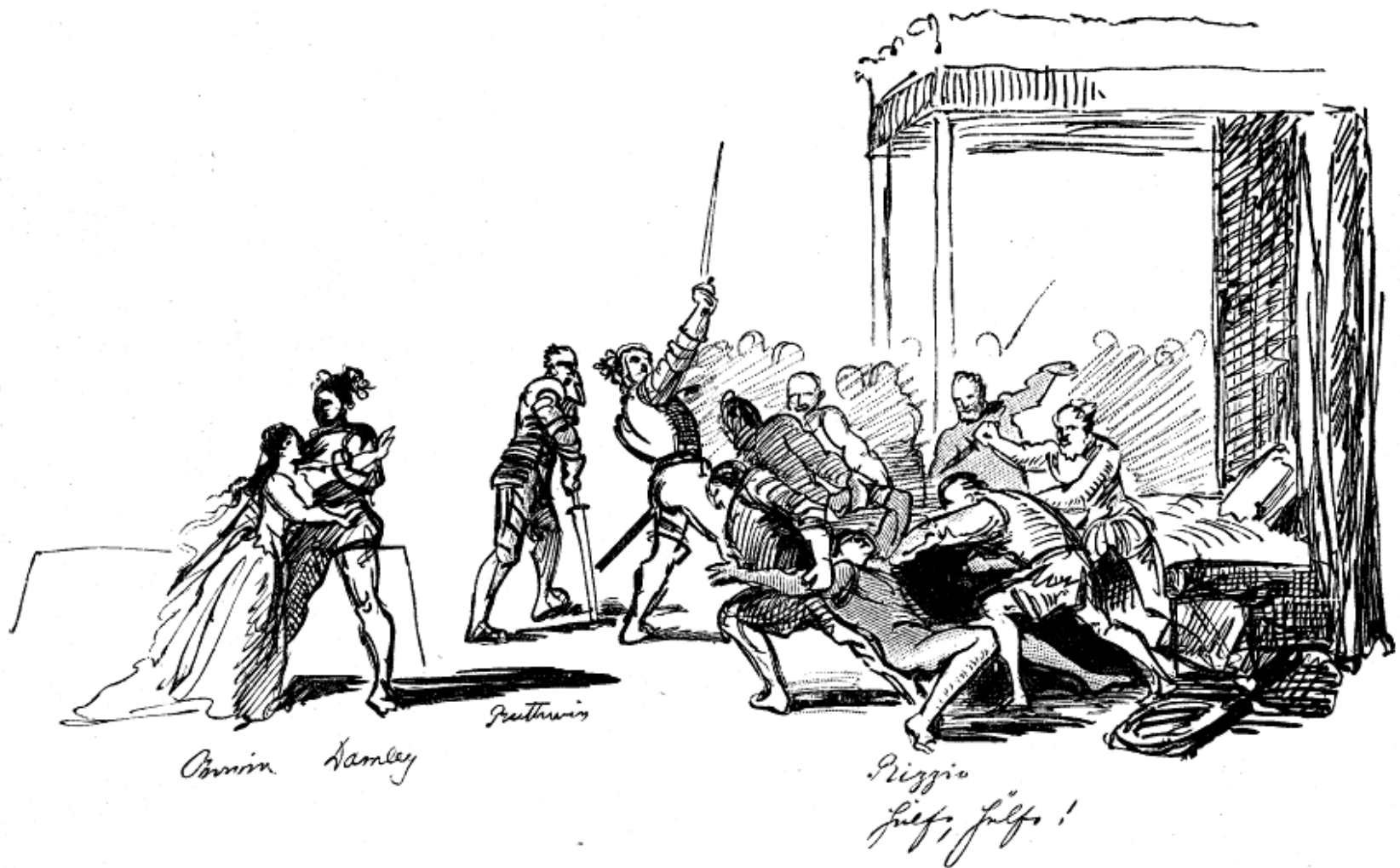
TELÓN PARA *LOS BANDIDOS* DE SCHILLER

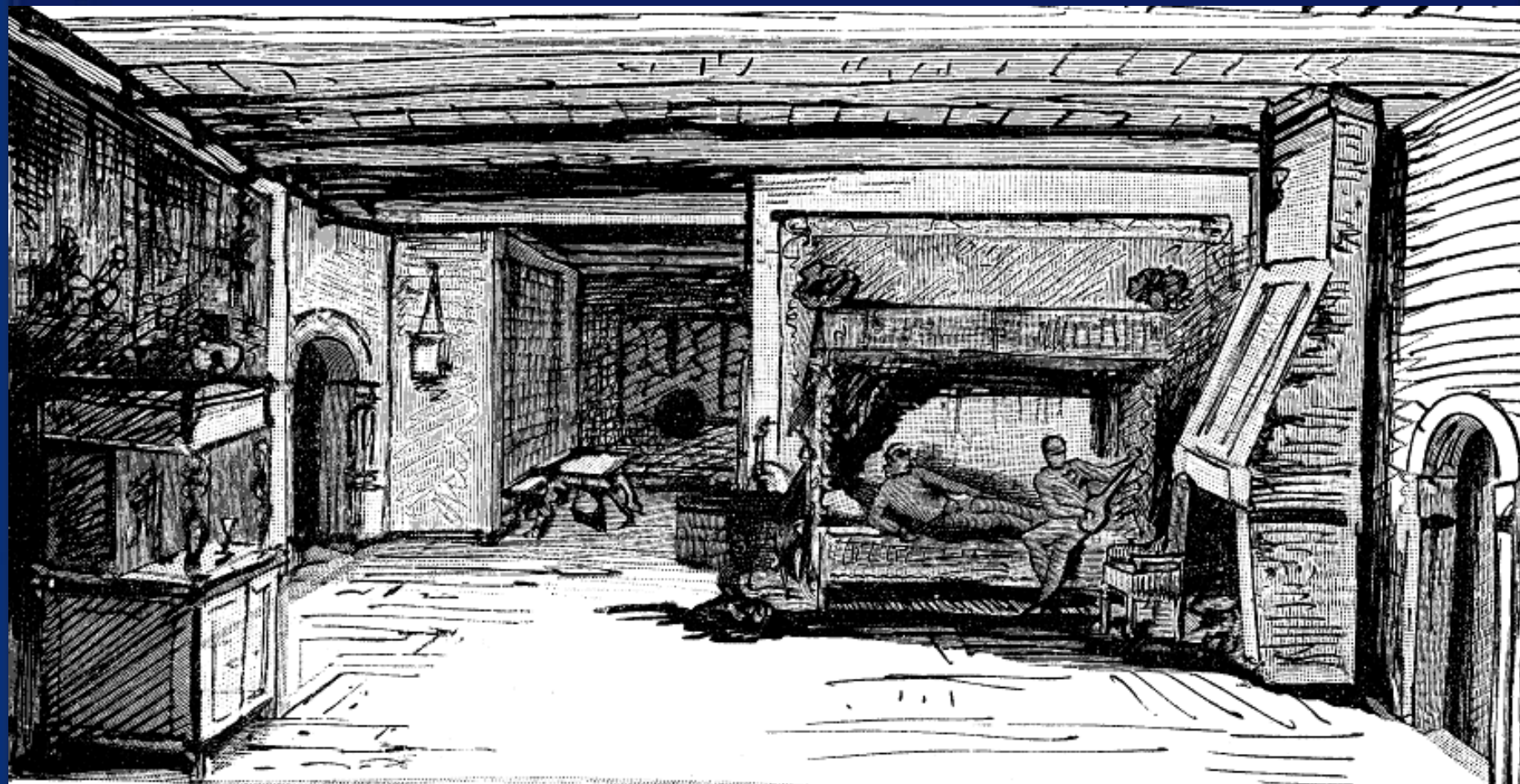
BOCETO DE JORGE II PARA LA DONCELLA DE ORLÉANS DE SCHILLER

BOCETO DE JORGE II PARA MARIA ESTUARDO EN ESCOCIA DE BJÖRNSSON

BOCETO DE JORGE II PARA MARIA ESTUARDO EN ESCOCIA DE BJÖRNSSON

TELÓN PARA *CATALINITA DE HEILBRONN* DE KLEIST

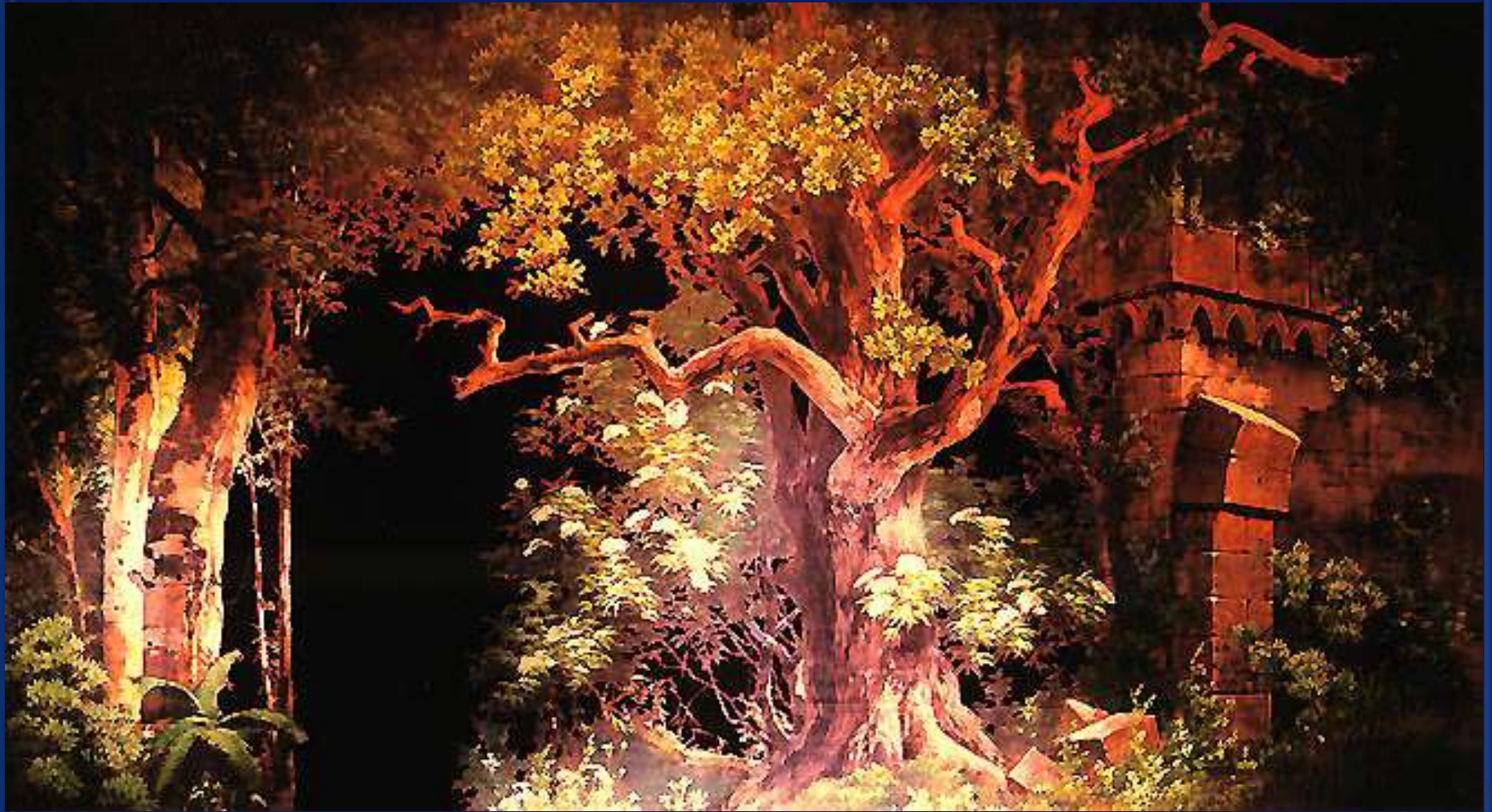
TELÓN PARA *CATALINITA DE HEILBRONN* DE KLEIST

TELÓN PARA *CATALINITA DE HEILBRONN* DE KLEIST

BASTIDORES PARA CATALINITA DE HEILBRONN DE KLEIST

TELÓN DE MONASTERIO PARA *CATALINITA DE HEILBRONN* DE KLEIST

BOCETO DE JORGE II PARA *EL PRÍNCIPE* *DE HAMBURGO DE KLEIST*

INTERIOR PARA *EL PRÍNCIPE DE HAMBURGO DE KLEIST*

TELÓN PARA *EL PRÍNCIPE DE HAMBURGO* DE KLEIST

TELÓN PARA *DON JUAN Y FAUSTO* DE GRABBE

**DIBUJO DE HUGO STRÖHL DE LA ESCENA FINAL DE LA
BATALLA DE ARMINIO DE GRABBE, REPRESENTADA EN
VIENA EN 1875**

TELÓN DE JERUSALEN DE NOCHE PARA *EL MACABEO* DE OTTO LUDWIG

JARDÍN TROPICAL PARA *EL CUENTO DE INVIERNO* DE SHAKESPEARE

HABITACIÓN DE LEONTE PARA *EL CUENTO DE INVIERNO* DE SHAKESPEARE

BOSQUE DE *EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO* DE SHAKESPEARE

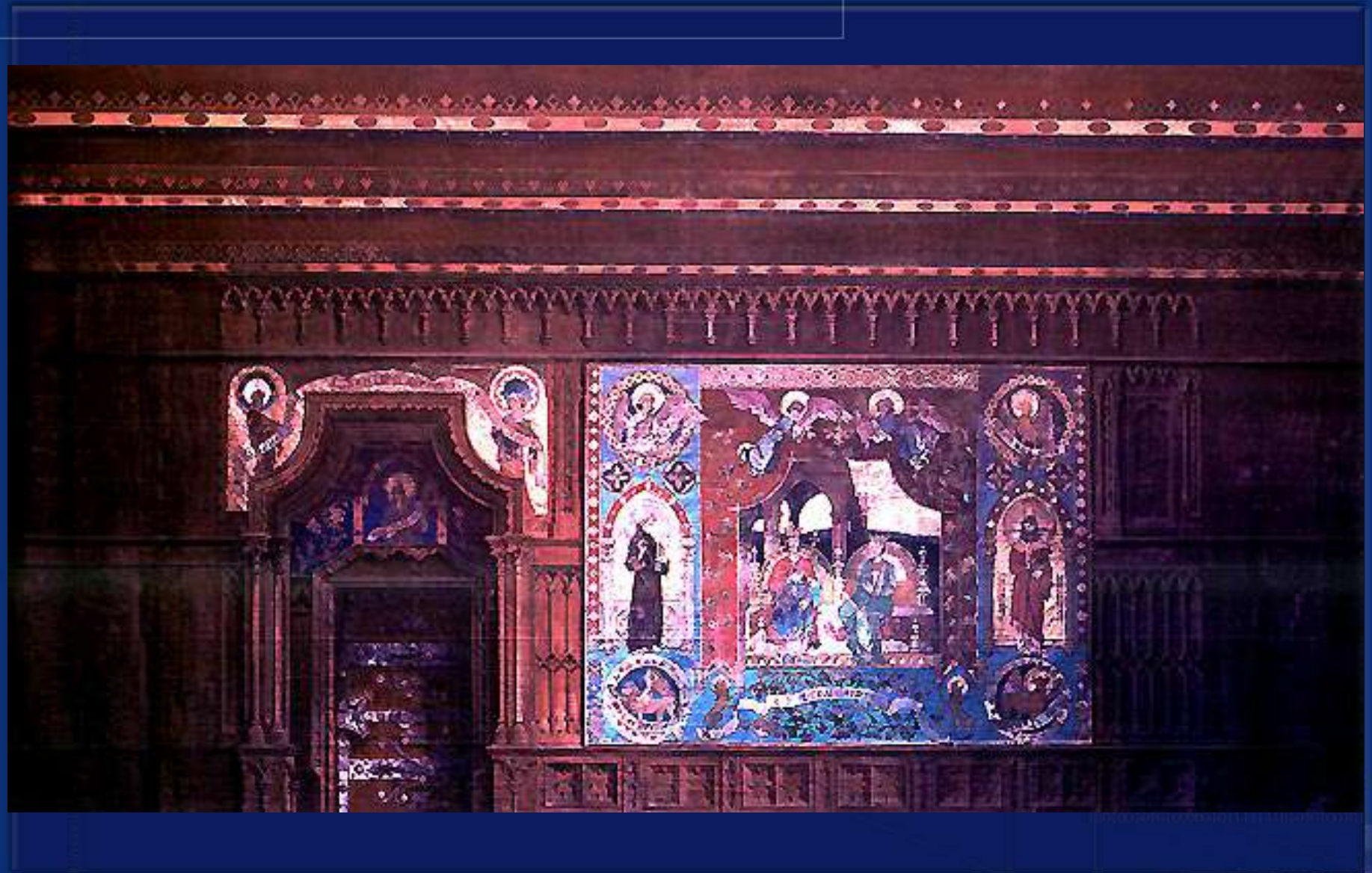
BOCETO DE JORGE II PARA *JULIO CÉSAR* DE SHAKESPEARE

DIBUJO DE J. KLEINMICHEL BASADO EN UN BOCETO DE JORGE II PARA *JULIO CÉSAR* DE SHAKESPEARE

HABITACIÓN DE HAMLET PARA *HAMLET* DE SHAKESPEARE

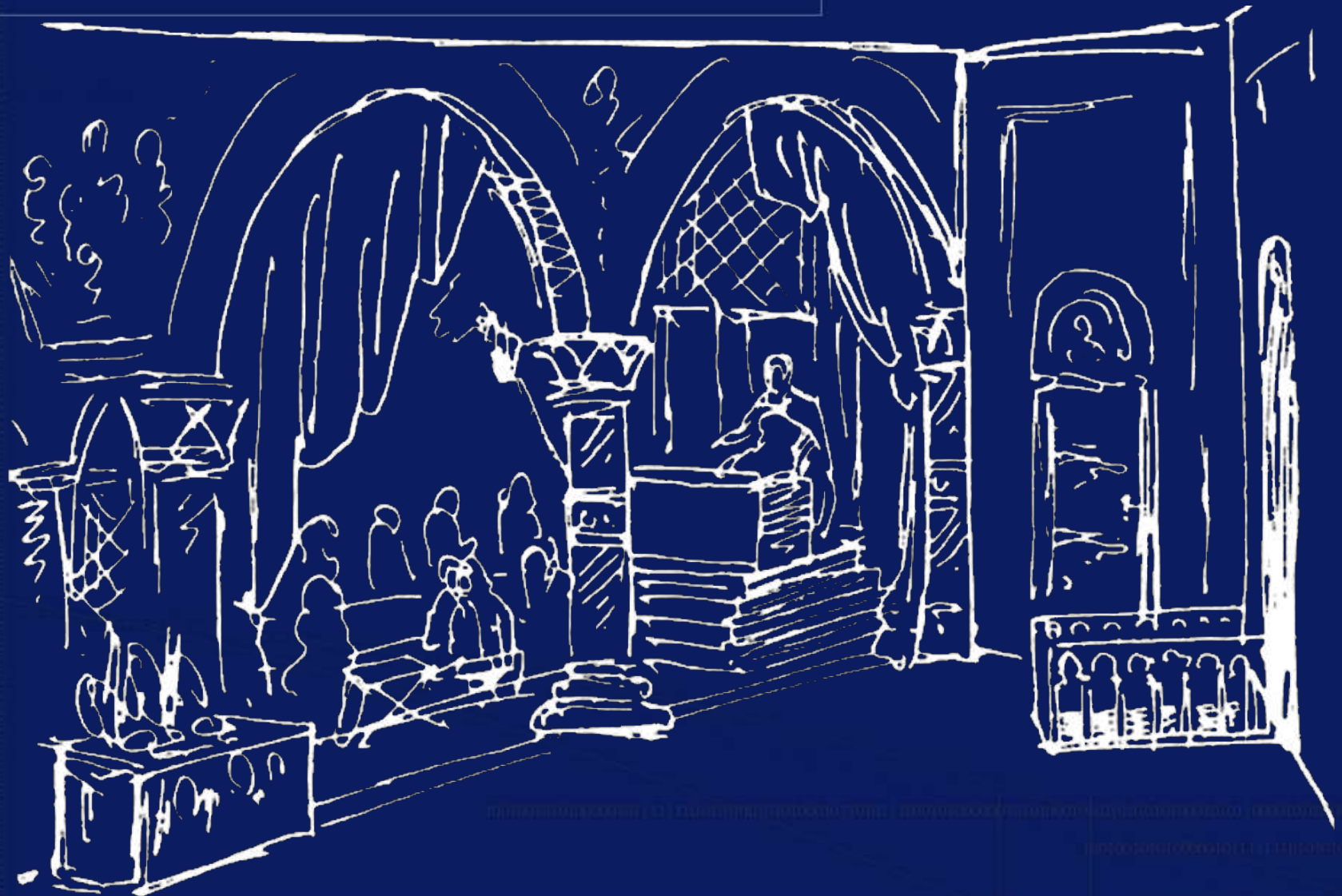

TELÓN DE PADUA PARA *LA FIERRECILLA* DOMADA DE SHAKESPEARE

10110000101010101010

BOCETO REALIZADO POR JORGE II PARA *MACBETH* DE SHAKESPEARE

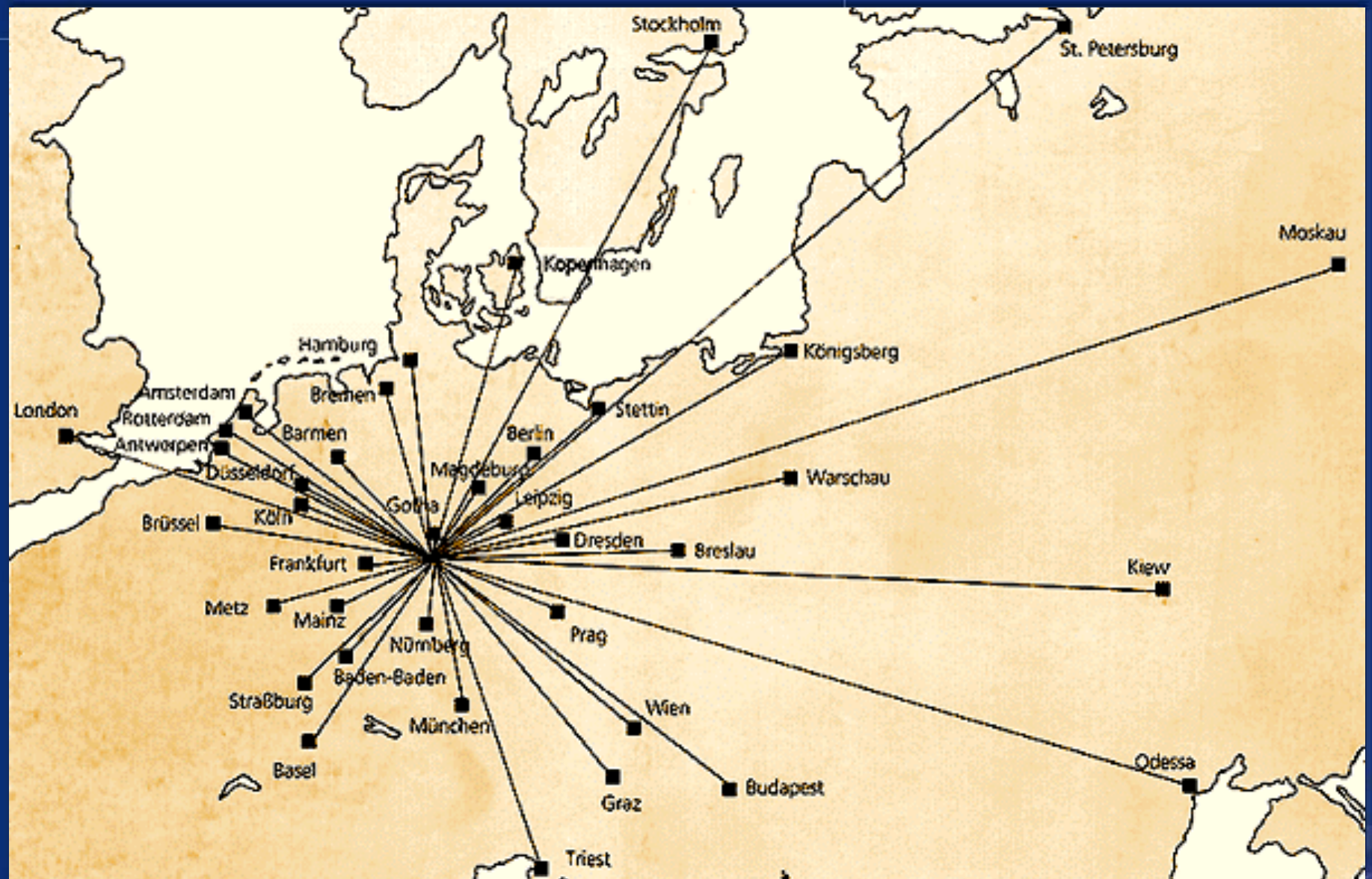
**JOSEF WEILENBECK REPRESENTANDO EL PAPEL DE
ARGAN EN *EL ENFERMO IMAGINARIO* DE MOLIÈRE (1874)**

LA INFLUENCIA DE LOS MEININGER

- Las GIRAS de la compañía por EUROPA (1874-1890) hicieron que su influencia se extendiera => 2.591 representaciones en un total de 81 visitas:
 - Henry IRVING => Londres (1881) => Se encontró en diversas ocasiones con Chronegk y Jorge II => El duque le concedió la Cruz de Comandante de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia => STOKER. *Personal reminiscences of Henry Irving*. Vol. II. Págs. 152-155.
 - Otto BRAHM.
 - Constantin STANISLAVSKI => Moscú (1885) => *Mi vida en el arte*. Págs. 130-132.
 - André ANTOINE => Bruselas (1888) => *Memories of the Théâtre-Libre*. Págs. 80-86.

GIRA EUROPEA DE LA COMPAÑÍA DE LOS MEININGER (1874-1890)

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.
- 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.
- ROWN, 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.
- GRUBE, Max. *The Story of the Meininger*. Coral Gables: University of Miami Press, 1963.
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. “Dirección escénica y principios estéticos en la compañía de los Meininger”, *Revista ADE Teatro*. Nº 100. Abril-Junio 2004. Págs. 177-184.

BIBLIOGRAFÍA

- 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.
- OSBORNE, John. "From Political to Cultural Despotism: the Nature of the Saxe-Meiningen Aesthetic", *Theatre Quarterly*. Vol. V. N° 17. Marzo-Mayo de 1975. Pág. 51.
- WALDSTEIN, Charles. "The Court Theatre of Meiningen", *Harper's new monthly magazine*. Vol. 82. N° 491. Abril de 1891. Pág. 753.
- 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) acogándose 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 EXTRAÍDAS DE:

<http://www.meiningermuseen.de/sources/georg2.gif>

<http://www.meiningermuseen.de/sources/freifrau-farbe.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/sources/chronegk.gif>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/wallenstein.jpg>

GRUBE, Max. *The Story of the Meiningen*. Coral Gables: University of Miami Press, 1963. Ilustración XIV B.

GRUBE, Op. Cit. Ilustración XIII B.

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/tellhaus.jpg>

http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/tell_platte.jpg

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/reussthal.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/boehmischewaelder.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/donaulandschaft.jpg>

WALDSTEIN, Charles. "The Court Theatre of Meiningen", *Harper's new monthly magazine*. Vol. 82. N° 491. Abril de 1891. Pág. 753.

<http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/moa-cgi?notisid=ABK4014-0082-78>

WALDSTEIN, Op. Cit. Pág. 756.

WALDSTEIN, Op. Cit. Pág. 755.

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/kaethchenburghof.jpg>

http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/brand_rueckwand.jpg

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/stadt.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/holunderbusch.jpg>

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/kaethchenkloster.jpg>

GRUBE, Op. Cit. Ilustración XII A.

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/kurfuerstenzimmer.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/spree.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/kleinesrom.jpg>

GRUBE, Op. Cit. Ilustración VII B.

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/jerusalem.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/wateranimation.gif>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/koeniginnenzimmer.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/zauberwald.jpg>

BROWN, John Russell. *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford: Oxford University Press, 1995. Pág. 334.

GRUBE, Op. Cit. Ilustración IV A.

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/hamletzimmer.jpg>

<http://www.meiningermuseen.de/mmuseeneng/sources/padua1.jpg>

OSBORNE, John. "From Political to Cultural Despotism: the Nature of the Saxe-Meiningen Aesthetic", *Theatre Quarterly*. Vol. V. N° 17. Marzo-Mayo de 1975. Pág. 51.

GRUBE, Op. Cit. Ilustración X B.

GRUBE, Op. Cit. Ilustración VII A.

<http://www.meiningermuseen.de/sources/tourneekarte.gif>

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.