HISTORIA DEL TEATRO

por Pablo Iglesias Simón

STEELE MACKAYE, UN INVENTOR PARA LA ESCENA

www.pabloiglesiassimon.com

STEELE MACKAYE

- 6 de junio de 1842 - 25 de febrero de 1894.
- ACTOR:
  - Primeros papeles en Baltimore en agosto de 1862 para distraer a los soldados del Séptimo Regimiento del Ejército Unionista del que formó parte durante la Guerra Civil Norteamericana => Obras de Shakespeare.

STEELE MACKAYE

- 6 de junio de 1842 - 25 de febrero de 1894.
- ACTOR:
  - 1869 => Viaja a París => *Curso de Estética Aplicada* de François DELSARTE => A través de la observación de cómo los humanos responden físicamente a determinadas emociones y situaciones, establece diversos patrones expresivos. Principios:
    - LEY DE LA CORRESPONDENCIA => A cada cambio espiritual le corresponde un movimiento corporal y viceversa.
    - El gesto:
      - Representa más que la palabra.
      - Vinculado a la respiración, se desarrolla gracias a los músculos y se sostiene por un sentimiento o una idea.

STEELE MACKAYE

- 6 de junio de 1842 - 25 de febrero de 1894.
- ACTOR:
  - 1869 => Viaja a París => *Curso de Estética Aplicada* de François DELSARTE => A través de la observación de cómo los humanos responden físicamente a determinadas emociones y situaciones, establece diversos patrones expresivos. Principios:
    - LEY DE LA TRINIDAD => Los gestos emanan de 9 regiones diferentes, repartidas en 3 focos (abdominal, epigástrico y torácico) => Múltiplos de 3.

SISTEMA DE DELSARTE

vehemencia
ataque

exaltación
expansión

estado de
transición

sumisión

humildad

desaliento

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

STEELE MACKAYE

- ACTOR:
  - 1872 => Representa los dos papeles protagonistas en sus primeras obras-adaptaciones (*Monaldi* y *Marriage*), estrenadas en el St. James Theatre de Nueva York.
  - 1872 => Regresa a Europa para representar en París y en francés a Hamlet y a Ricardo III.
  - 3 de mayo de 1873 en el Crystal Palace => Primer actor norteamericano en encarnar el personaje de Hamlet en Londres.
  - Hasta 1890 representa un total de 23 personajes, 17 de los cuales pertenecerán a obras escritas por él mismo.

STEELE MACKAYE

- **DOCENTE:**
  - **1884 => Funda en el Lyceum Theatre de Nueva York la primera escuela de interpretación de EEUU => Se acabará convirtiendo en *The American Academy of Dramatic Arts*.**
  - **Instruye a los alumnos en las técnicas desarrolladas por Delsarte => Obtener una interpretación dotada de cierto realismo a partir de unos procedimientos de marcado carácter gestual.**
- **DRAMATURGO:**
  - **Escribirá 30, contando tanto adaptaciones como obras originales, que se estrenarán entre 1872 y 1894 => *Won At Last*, *Hazel Kirke*, *Paul Kauvar*, y *Money Mad*, etc.**
  - **Perfil marcadamente melodramático => Espectacularidad con vistas a sorprender al público a través de la vista y el oído => Lo importante serán los desarrollos escénicos grandilocuentes.**

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - MacKaye dirigirá muchas de sus obras => Para llevarlas a cabo desarrollará más de 100 inventos.
  - FINALIDADES de sus inventos:
    - Fomentar la espectacularidad.
    - Aumentar las posibilidades expresivas a nivel audiovisual.
    - Hacer compatible la gran versatilidad escenográfica que demandaban los requerimientos de la acción melodramática con los nuevos gustos del público que reclamaba unos escenarios realistas y tridimensionales.

STEELE MACKAYE

- **DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:**
  - **1879 => Reforma del Fifth Avenue Theatre de Nueva York => Madison Square Theatre:**
    - **Se mejoran los sistemas de ventilación.**
    - **Se eliminan las candilejas => Iluminación de arriba**
    - **“DOUBLE STAGE” (“escenario doble”) => Basado en una creación introducida por Edwin Booth en el Booth’s Theatre en 1869 => Sistema encaminado a permitir cambios rápidos en el plano vertical de decorados tridimensionales, valiéndose de la utilización de un elevador que ocupa la totalidad del escenario => Permitía que, de forma sucesiva, fuera posible que, mientras se mostraba un determinado escenario al público a través del marco del proscenio, por debajo o por encima de éste se estuviera montando el escenario que sería utilizado en la escena siguiente => Utilizado por primera vez en 1880 en *Hazel Kirke*.**

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1879 => Reforma del Fifth Avenue Theatre de Nueva York => MADISON SQUARE THEATRE:
    - Sitúa la orquesta por encima del escenario => Evitar que los músicos distrajeran al espectador => Perfecta e ilusoria unión entre la parcela visual y la sonora.
  - 1884-1885 => Reforma del LYCEUM THEATRE:
    - Butacas replegables.
    - Ascensor para que la orquesta (situada bajo el arco del proscenio) se elevara, para estar más presente durante las oberturas musicales, para posteriormente bajar a una posición oculta a la vista del público.
    - Con la ayuda de su amigo personal Thomas A. Edison => Primer teatro de Nueva York en utilizar exclusivamente iluminación eléctrica.

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1891 => Comienza a diseñar el SPECTATURIUM para la Exposición Universal de Chicago de 1893 => El teatro más grande y versátil del mundo:
    - Para su estreno => *The World Finder* de MacKaye.
    - Embocadura => 45 metros de ancho por 21 de alto.
    - Patio de butacas con cabida para 12.000 espectadores.
    - Dotado de 25 escenarios móviles => Capaces de mover 600 toneladas y hacer cambios en 45 segundos.
    - "SLIDING STAGE" ("Escenario deslizante") => Perseguía facilitar los cambios rápidos de decorados tridimensionales en el plano horizontal, tanto hacia delante como hacia atrás o a derecha o izquierda, por medio de un sistema de ruedas y poleas.

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1891 => Comienza a diseñar el SPECTATURIUM para la Exposición Universal de Chicago de 1893 => El teatro más grande y versátil del mundo:
    - “FLOATING STAGE” (“Escenario flotante”) => Permitir cambios rápidos de decorados tridimensionales en el plano horizontal, sirviéndose de un tanque de agua. Además de los movimientos hacia delante, detrás, derecha o izquierda, era capaz de realizar un movimiento rotatorio sobre sí mismo.
    - “LUXAULEATOR” o “cortina de luz” destinado a, por medio del uso de la iluminación, ocultar los cambios de decorado.
    - “PROSCENIUM ADJUSTOR” (“ajustador del proscenio”) => Adaptar el tamaño de la embocadura del escenario de acuerdo al clima y los requerimientos de la escena a representar.

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1891 => Comienza a diseñar el SPECTATURIUM para la Exposición Universal de Chicago de 1893 => El teatro más grande y versátil del mundo:
    - “SILENT UNFOLDING ANNOUNCER APPLIANCE” (“dispositivo desplegable de comentarios mudos”) => Mostraba textos durante la representación para explicar aquello que sucedía en escena => Dadas las grandes dimensiones del Spectatorium era difícil que la voz de los actores fuera escuchada por los espectadores => Los espectáculos debían adoptar la forma de una suerte de pantomimas en las que la participación de la música sería fundamental y el único texto presente sería el presentado en estos carteles desplegables.

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1891 => Comienza a diseñar el SPECTATURIUM para la Exposición Universal de Chicago de 1893 => El teatro más grande y versátil del mundo:
    - Inventos encaminados a aumentar la ilusión de realismo:
      - “NEBULATOR” o “generador de nubes” => Imitar la luz de un día nublado con los rayos del sol pasando a través de las nubes
      - “ILLUMINOSCOPE” y el “COLOURATOR”, que buscaban iluminar la escena, de forma estática o progresiva, de manera semejante a cómo lo hace la luz natural a lo largo de todas las fases del día y de la noche.
      - Viento, olas, etc.
    - Debido a problemas económicos, no se llegaría a terminar la construcción del Spectatorium.

STEELE MACKAYE

- DIRECTOR DE ESCENA E INVENTOR:
  - 1894 => Comienza en Chicago la construcción del SCENITORIUM (versión reducida del Spectatorium):
    - Capacidad para 800 espectadores.
    - Embocadura => 18 metros de ancho por 6 de alto.
    - Totalmente electrificado.
    - Instala diversos inventos: “Cortina de luz” , “ajustador del proscenio”, etc.
    - MacKaye muere apenas tres semanas después de la finalización del Scenitorium.

ANARCHY DE STEELE MACKAYE – ACTO V

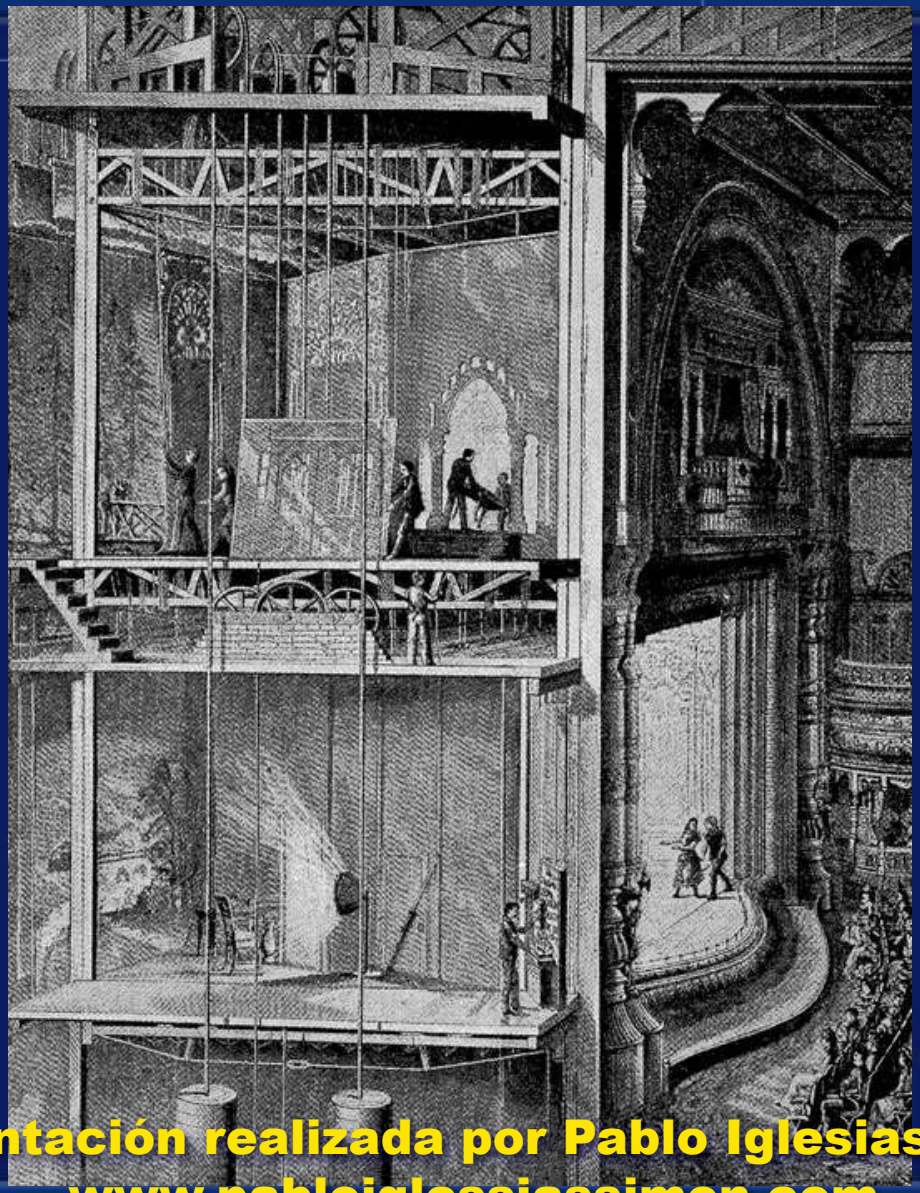
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EMBOCADURA DEL MADISON SQUARE THEATRE

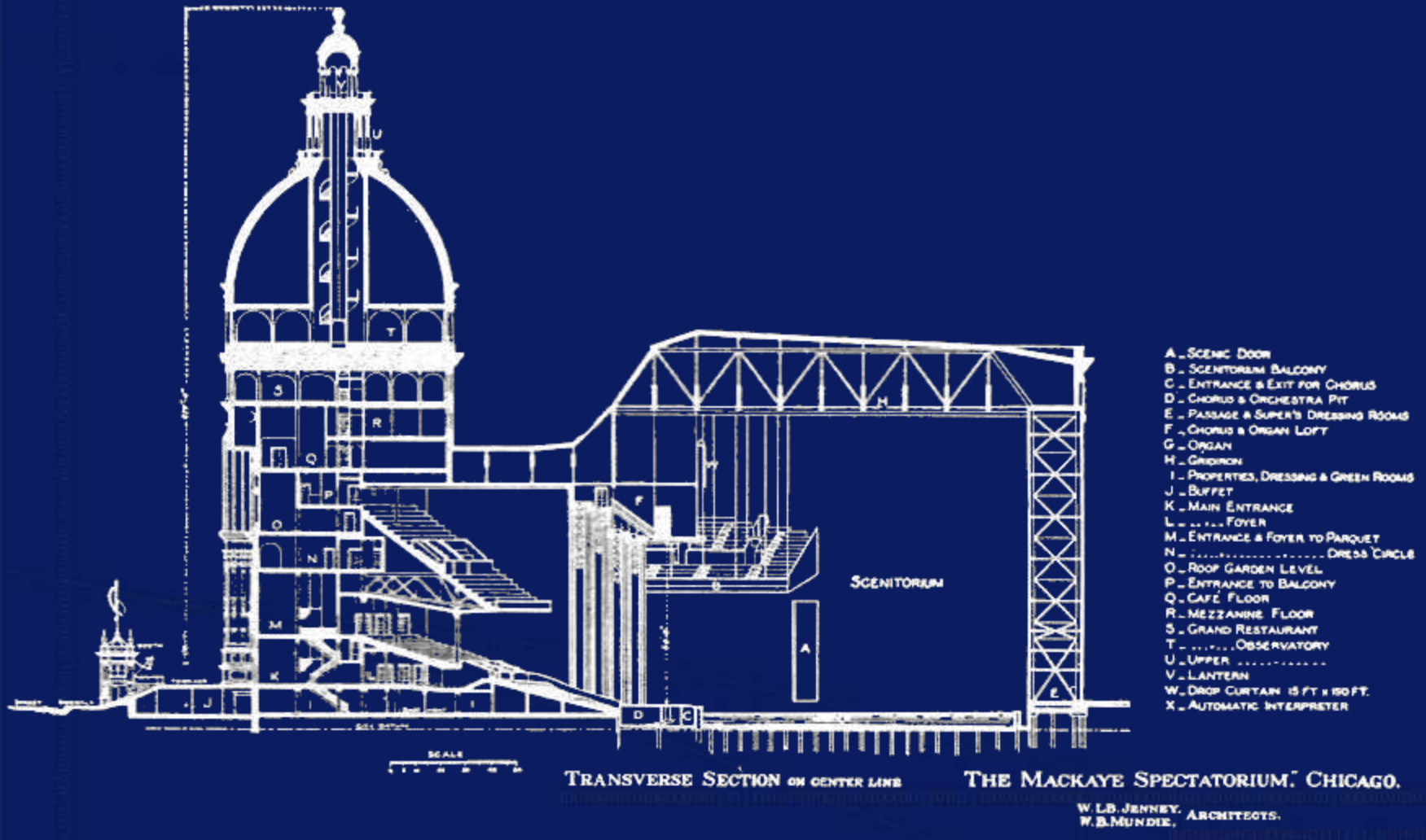
ORQUESTA

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

MADISON SQUARE THEATRE - DOUBLE STAGE

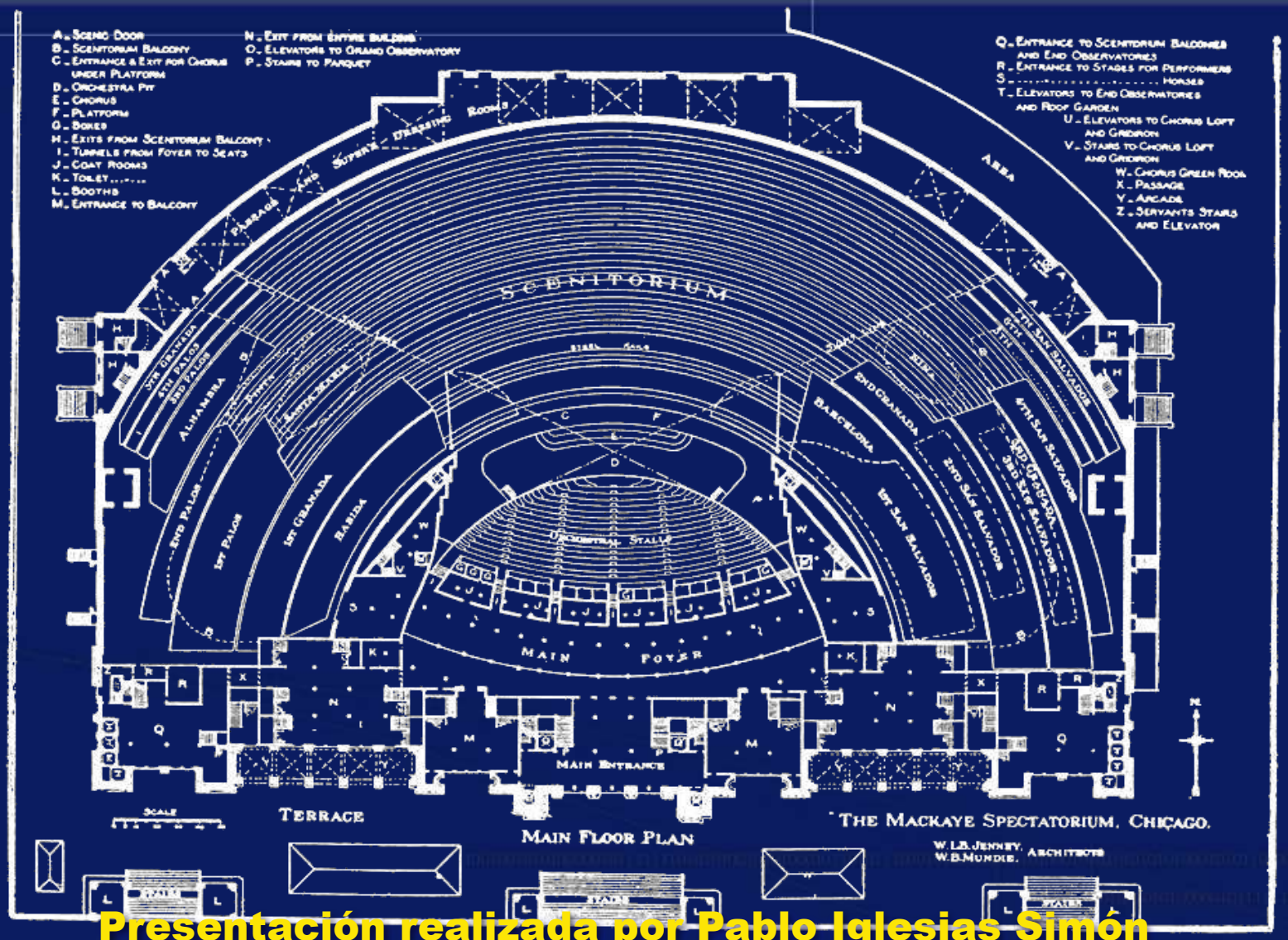


SPECTATORIUM – VISTA TRANSVERSAL



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SPECTATORIUM – VISTA EN PLANTA



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglessiassimon.com

SPECTATORIUM – *THE WORLD FINDER* (1893)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SPECTATORIUM – CONTROL DE LA MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE LOS ESCENARIOS

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SPECTATORIUM - *THE WORLD FINDER* - LA VISIÓN DE COLÓN DEL NUEVO MUNDO (RECONSTRUCCIÓN DE NORMAN BEL GEDDES, 1927)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

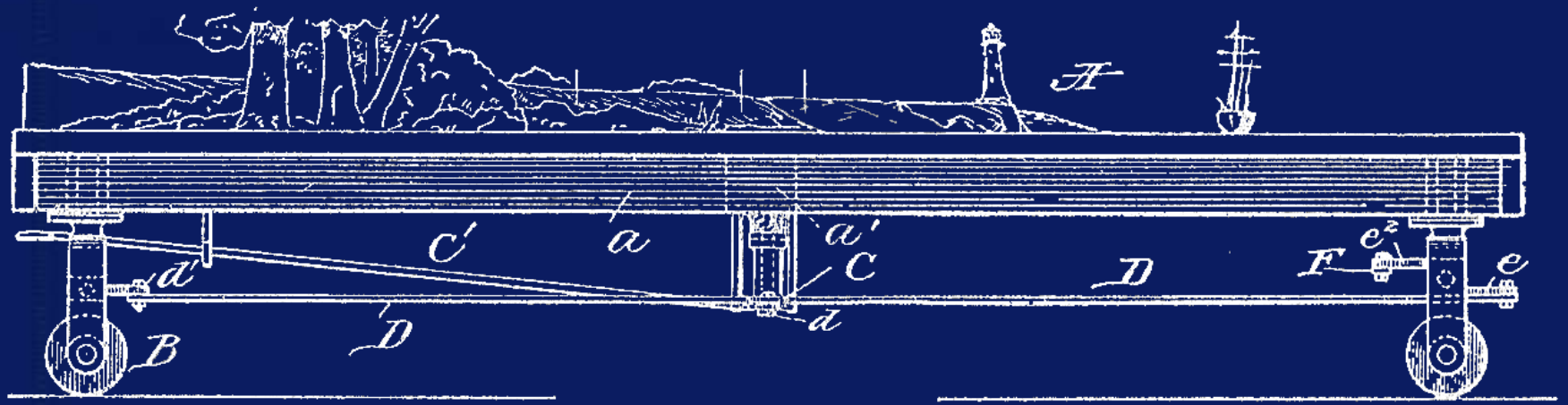
SPECTATORIUM - *THE WORLD FINDER* - RECONSTRUCCIÓN DE ROBERT EDMOND JONES

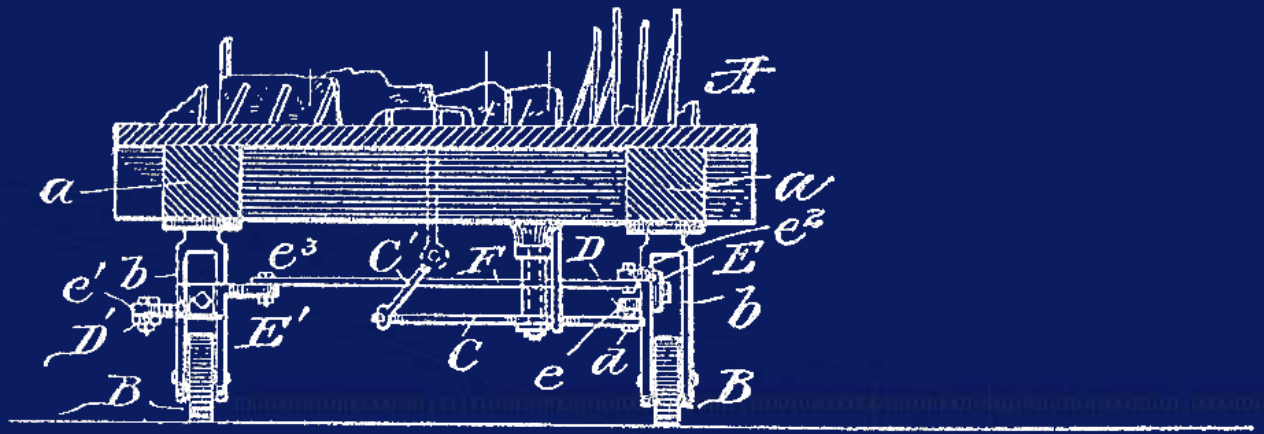
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SPECTATORIUM - *THE WORLD FINDER* - RECONSTRUCCIÓN DE ROBERT EDMOND JONES

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

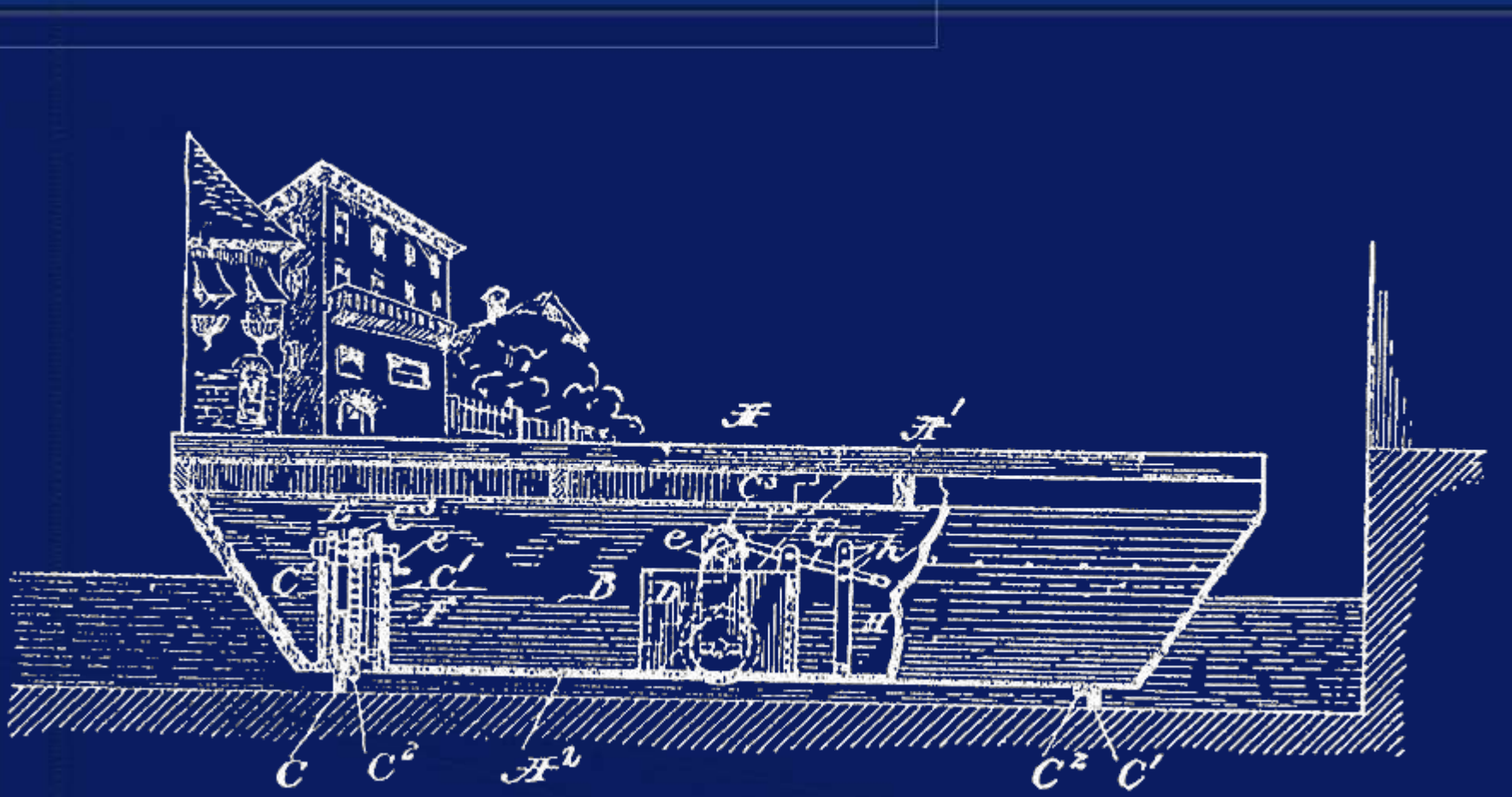
SLIDING STAGE





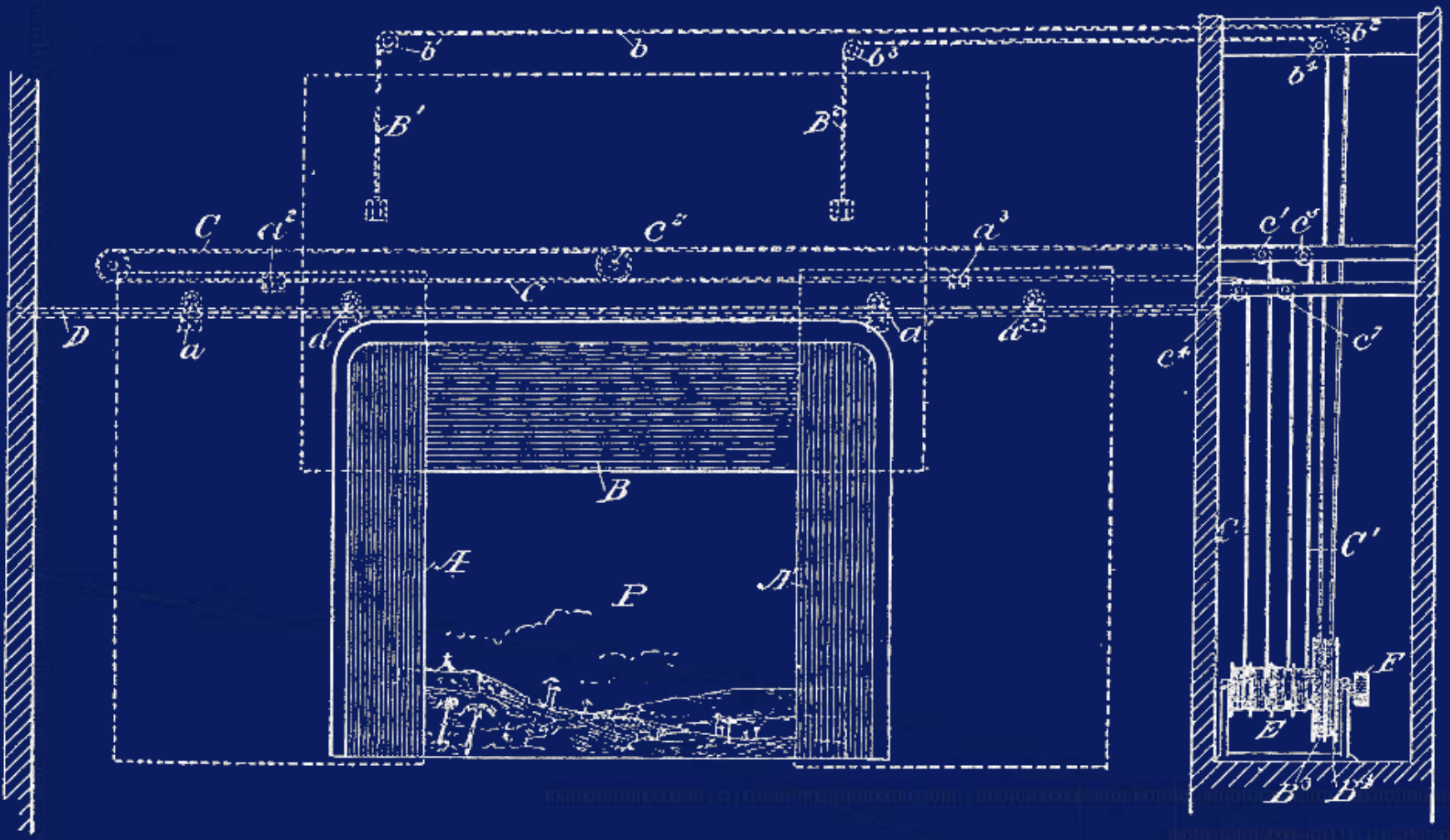
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

FLOATING STAGE



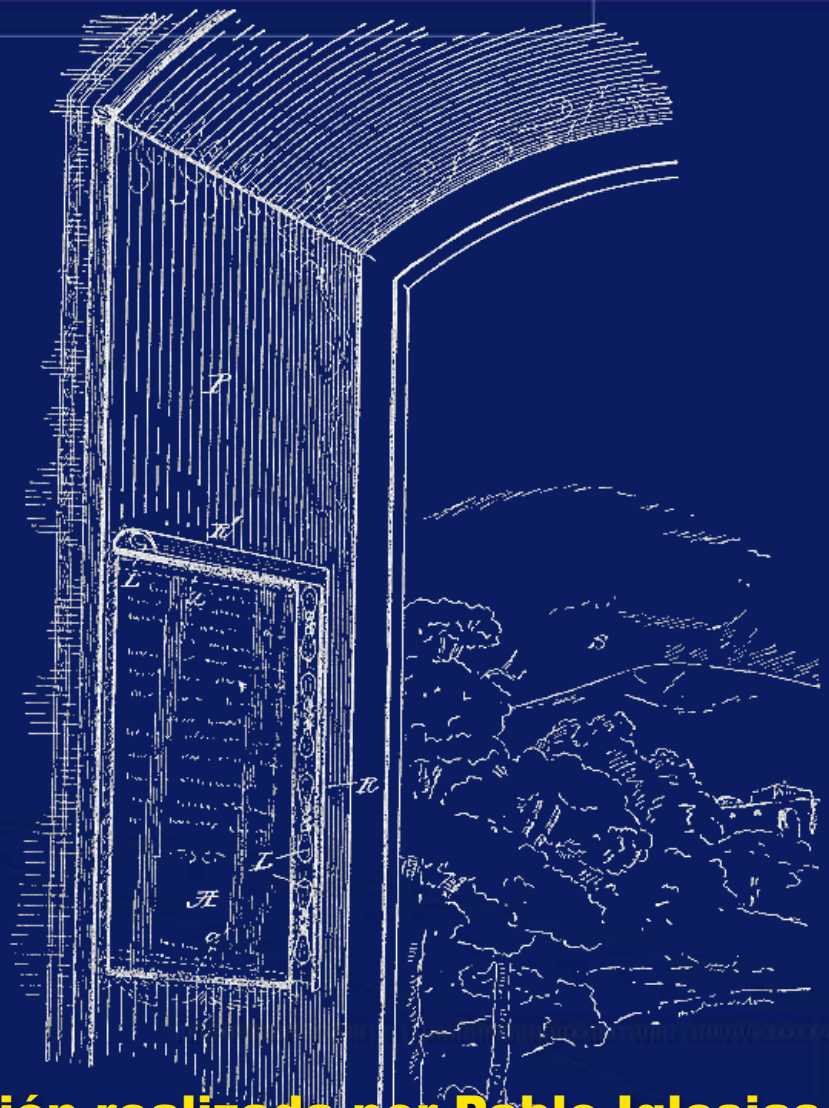
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

PROSCENIUM ADJUSTOR



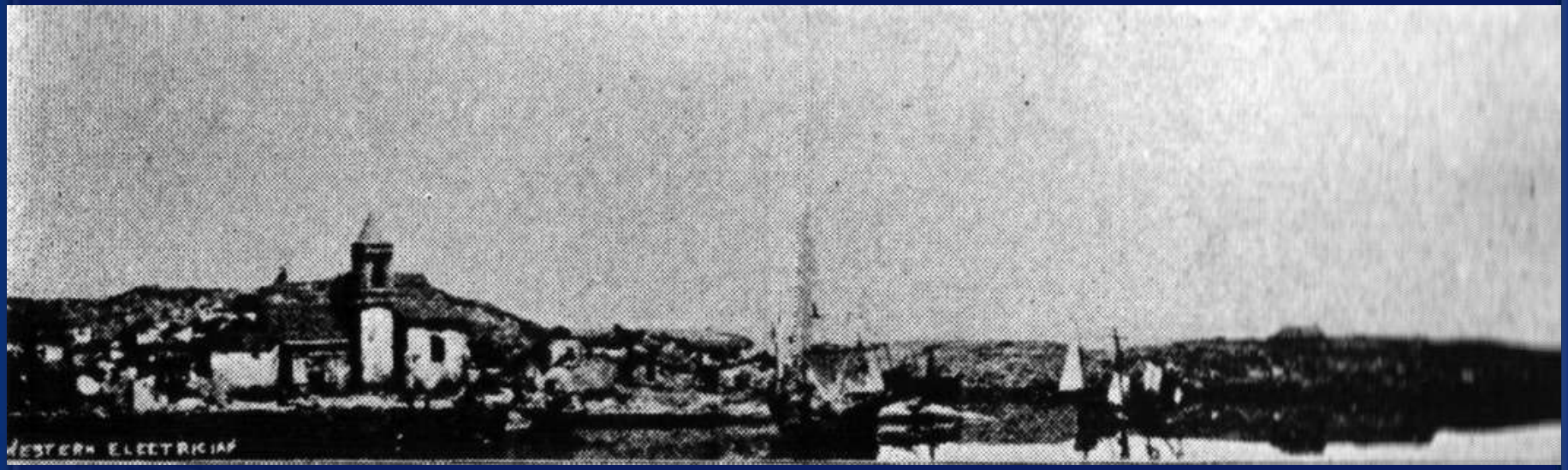
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SILENT UNFOLDING ANNOUNCER APPLIANCE



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

SCENITORIUM – *THE WORLD FINDER* (1894)



Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BRUCE “SENSATION” SMITH Y EL DRURY LANE

- 1894 => Arthur Collins hace instalar en el Drury Lane de Londres maquinaria eléctrica e hidráulica para poder combinar la espectacularidad del melodrama con los nuevos gustos realistas => Se utiliza por primera vez en el montaje de *The Great Ruby* (1898)
- Bruce “Sensation” Smith => Se convierte en el diseñador por antonomasia de este tipo de espectáculos en el Drury Lane:
  - Carreras de caballos, hundimientos de barcos, terremotos, inundaciones, gigantes, ascensos de globos aerostáticos, peleas bajo el agua, accidentes ferroviarios, etc.
  - *The Great Ruby* (1898), *The Sins of Society* (1907), *The Whip* (1909), *Sealed Orders* (1913), etc.

MAQUINARIA DEL DRURY LANE – PUENTE ELÉCTRICO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

MAQUINARIA DEL DRURY LANE – RAMPAS HIDRAÚLICAS

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE GREAT RUBY (1898) – ASCENSIÓN DEL GLOBO AEROSTÁTICO EN EL ACTO IV ESCENA II

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE GREAT RUBY (1898) – ASCENSIÓN DEL GLOBO AEROSTÁTICO EN EL ACTO IV ESCENA II

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE SINS OF SOCIETY (1907) – BARCO S.S. BEACHY HEAD

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE SINS OF SOCIETY (1907) – IGLESIA

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE WHIP (1909) – EXTERIOR DE MANSIÓN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE WHIP (1909) – INTERIOR DE MANSIÓN

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE WHIP (1909) – ACTO III: ACCIDENTE FERROVIARIO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

THE WHIP (1909) – ACTO IV: CARRERA DE CABALLOS

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.
- BLUM, Daniel y Willis, John. *A Pictorial History of the American Theatre 1860-1985*. Sixth Edition. New York: Crown Publishers Inc.,1986
- BROCKETT, Oscar G., y HILDY, Franklin J. *History of the Theatre*. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- BROCKETT, Oscar G. y FINDLAY, Robert R. *Century of Innovation. A History of European and American Theatre and Drama Since 1870*. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice-Hall Inc., 1973.
- BROWN, John Russell. *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- CEBALLOS, Edgar (Ed.). *Principios de dirección escénica*. México: Colección Escenología, 1999.
- CHENEY, Sheldon. *The Theatre. Three Thousand Years of Drama, Acting and Stagecraft*. New York: Longmans, Grenn and Co., 1952.
- *Encyclopédie du THEATRE contemporain*. Paris: Les Publications de France, 1957.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. "Steele MacKaye, un inventor para la escena", *Revista ADE Teatro*. Nº 106. Julio-Septiembre 2005. Págs. 60-63.
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. *De las tablas al celuloide*. Madrid: Fundamentos, 2006.
- MACKAYE, Percy. *Epoch. The Life of Steele MacKaye, Genius of the Theatre, In Relation to His Times & Contemporaries*. Dos volúmenes. New York: Boni & Liveright, 1927.
- 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.
- STYAN, J. L. *Modern drama in theory and practice 1. Realism and Naturalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- WICKHAM, Glynne. *A History of the Theatre*. New York: Cambridge University Press, 1985.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

Esta presentación ha sido realizada por Pablo Iglesias Simón como apoyo a las clases de “Historia de la escenificación I”, impartidas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), acogiéndose al derecho de cita.

Las imágenes y los textos ajenos incluidos se han introducido únicamente con fines docentes y con carácter de cita y/o referencia, no pretendiéndose con ello quebrantar ningún tipo de derecho de autor.

Por favor, si encuentra algún error o estima que en algún modo se han vulnerado los derechos de autor por la inclusión de algún material, no dude en comunicárselo a Pablo Iglesias Simón para poder corregirlo.

www.alumnos.pabloiglesiassimon.com
alumnos@pabloiglesiassimon.com

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

5- ASLAN, Odette. *El actor en el siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979. Pág. 59.

16- MACKAYE, Percy. *Epoch. The Life of Steele MacKaye, Genius of the Theatre, In Relation to His Times & Contemporaries*. New York: Boni & Liveright, 1927. Vol. II. Pág. 153.

17- MACKAYE, Op. Cit. Vol. I. Pág. 325.

18- MACKAYE, Op. Cit. Vol. I. Págs. 322-323.

19- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. 313.

20- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. 320.

21 y 22- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Págs. 372-373.

23-25- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Págs. 420-421.

26- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. XCIII.

27- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. XCV.

28- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. XCIX.

29- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Pág. LXXXIII.

30- MACKAYE, Op. Cit. Vol. II. Págs. 372-373.

32- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=349&img=sch20030210110 9-007&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

33- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=350&img=sch20020 3010398-007&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

34- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=402&img=sch20021 2020883-006&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

35- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=404&img=sch20021 2020883-008&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

36- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2034&img=sch2003 05061404-005&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

37- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2035&img=sch2003 05061404-006&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

IMÁGENES EXTRAÍDAS DE:

36- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2145&img=sch2003052214520009&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

39- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2146&img=sch2003052214520008&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

40- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2147&img=sch2003052214520007&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

41- http://www.peopleplayuk.org.uk/collections/enlarge.php?object_id=2148&img=sch2003052214520006&back=%2Fguided_tours%2Fdrama_tour%2F19th_century%2Fspectacle.php%3F

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.