HISTORIA DEL TEATRO

por Pablo Iglesias Simón

EL SIMBOLISMO DE PAUL FORT Y AURÉLIEN LUGNÉ-POE. ALFRED JARRY.

www.pabloiglesiassimon.com

EL SIMBOLISMO

- Se desarrolla en paralelo con el naturalismo a partir de la década de 1880 y también se origina en Francia
- SEMEJANZAS CON EL NATURALISMO => Cuestiona la visión del mundo establecida hasta el siglo XIX y los valores económicos, políticos, sociales y morales que la sustentan.
- NATURALISMO => Búsqueda de la verdad absoluta a través de la observación objetiva y científica de la realidad. La verdad puede ser percibida y conocida y, por tanto, se puede representar.
- SIMBOLISMO => Interés por lo desconocido, lo irracional y lo relativo. Rechazan la relación PERCEPCIÓN OBJETIVA-CONOCIMIENTO-REPRESENTACIÓN sustituyéndola por INTUICIÓN SUBJETIVA-ESTÉTICA-REPRESENTACIÓN.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ANTECEDENTES DEL SIMBOLISMO

- Edgar Allan POE (1809-1849) => Traducciones de Baudelaire entre 1852 y 1865:
  - Escritos teóricos:
    - Rechaza que la literatura deba ser didáctica => Tiene un valor en sí misma y no necesita contener una enseñanza moral o un mensaje social.
    - *Filosofía de la composición* => El efecto deseado, antes que la representación realista, debe ser lo que determine la forma de la obra.
  - Poesía: Interés FORMAL => Exactitud en el lenguaje, métrica, estructura y musicalidad.
  - Cuentos: Fuerzas misteriosas, más allá de la herencia genética y el entorno social, controlan el destino.

ANTECEDENTES DEL SIMBOLISMO

- Charles Pierre BAUDELAIRE (1821-1867):
  - Traduce a Poe entre 1852 y 1865 y llama la atención en 1861 sobre las aportaciones de Wagner.
  - *Las flores del mal* (1857) => Interés por lo depravado, lo morboso y lo obsceno.
  - La naturaleza humana es misteriosa e irracional.
  - Prefiere los paraisos artificiales a la naturaleza.
  - El escritor trabaja en torno a un conjunto irracional y místico de verdades intuitivas que no pueden expresarse directamente => La realidad es un "bosque de símbolos", que no pueden ser comprendido completamente, y que puede ser representado únicamente a través de un sistema de "correspondencias" que sugieren, aunque nunca expresan perfectamente, las intuiciones del escritor con relación a éste.

ANTECEDENTES DEL SIMBOLISMO

- **Charles Pierre BAUDELAIRE (1821-1867):**

CORRESPONDENCIAS

La Naturaleza es un templo, de cuyas bases,
suben, de tiempo en tiempo, unas confusas palabras;
Pasa, a través de bosque de símbolos, el ser humano,
Al cual éstos observan con familiar mirada.

Como difusos ecos que, lejanos, se funden
En una tenebrosa y profunda unidad,
Como la claridad, como la noche, vasta,
se responden aromas, sonidos y colores.

Hay aromas tan frescos como el cuerpo de un niño
Dulces como el oboe, verdes como praderas.
y hay otros corrompidos, triunfantes, saturados,

Con perfiles inciertos de cosas inasibles,
Como el almizcle, el ámbar, el incienso, el benjuí,
Que cantan los transportes del alma y los sentidos.

(Traducción de Pierre Clavilier)

ANTECEDENTES DEL SIMBOLISMO

- Richard WAGNER (1813-1883) =>
  - A nivel temático:
    - Rechazo al realismo.
    - Su interés por los mitos.
  - La creación de la obra de arte total, que fusiona todas las artes.
  - La visión pseudo-religiosa de la creación artística.

EL SIMBOLISMO

- 1886 => Jean Moréas, apoyado por Mallarmé, Valéry y Debussy, publica *Un manifeste littéraire* (*Un manifiesto literario*) y define el nuevo estilo simbolista:
  - Rechaza la enseñanza y la descripción objetiva.
  - La literatura simbolista posee intenciones metafísicas, intenta utilizar el lenguaje literario como instrumento de conocimiento.
  - La realidad no se puede comprender a través de la razón ni de los sentidos => Sólo a través de la intuición (que es capaz de descubrir lo que se oculta tras las apariencias).
  - El escritor debe descubrir las “Correspondencias", es decir, las secretas afinidades entre el mundo sensible y el mundo espiritual => Los símbolos son un intento de transformar las intuiciones del poeta de la realidad en algo sensible que pueda transmitirse y ser entendido.
  - El mundo es una unidad orgánica, estética y eterno.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

EL SIMBOLISMO

- DRAMATURGOS simbolistas:
  - Stéphane MALLARMÉ (1842-1898):
    - Trabaja como crítico y escribe dos dramas *Herodías* (1864) y *El Fauno* (1865).
    - El teatro debe convertirse en un rito sagrado y misterioso en el que a través de ensoñaciones y alusiones se transmita el significado espiritual oculto de la existencia => Participan de forma conjunta actores y espectadores.
    - Rechaza la espectacularidad y las escenografías elaboradas => Reclama una "desteatralización del teatro" y una escena desnuda en la que sólo estén presentes aquellos elementos necesarios para acompañar a la palabra => Ideal: 1 sólo actor recita un texto a 24 espectadores.

EL SIMBOLISMO

- **DRAMATURGOS simbolistas:**
  - **Maurice MAETERLINCK (1862-1949):**
    - **Obras: *La intrusa*, *Lo ciegos*, *Pelleas y Melisenda*, *La muerte de Titangiles*, *El pájaro azul*, etc.**
    - **Teoría *(La tragedia inmóvil):***
      - **Aboga por un "teatro estático" => La acción y el diálogo superficiales no son importantes, lo interesante es aquello que no se puede verbalizar y que se dirige al alma.**
      - **Los personajes son víctimas de fuerzas oscuras que van más allá de la herencia y del ambiente.**

EL SIMBOLISMO

- DRAMATURGOS simbolistas:
  - Maurice MAETERLINCK (1862-1949):
    - Rechazo del actor convencional => Defensa de otras opciones como los títeres o las sombras:

> “ Mientras que el nombre, y la cara demasiado familiar de un actor en persona, impone sobre el público una obsesión que hace la ilusión imposible, o muy difícil, los títeres impersonales, criaturas de madera y cartón, poseen una extraña y misteriosa vida. Su apariencia de verdad es sorprendente, inquietante. En sus gestos esenciales está contenida la expresión completa de los sentimientos humanos.” (Paul MARGUERITTE, 1888)

EL SIMBOLISMO

- DRAMATURGOS simbolistas:
  - Maurice MAETERLINCK (1862-1949):
    - Rechazo del actor convencional => Defensa de otras opciones como los títeres o las sombras:

> "La mayoría de los grandes poemas de la humanidad no son escenificables. *Lear*, *Hamlet*, *Otelo*, *Macbeth*, *Antonio y Cleopatra*, no deben ser representados y es peligroso verlos en el escenario. El día que vemos a Hamlet morir en el teatro, algo de él muere en nosotros. Él es destronado por el espectro de un actor, y nunca más seremos capaces de arrancar al usurpador de nuestros sueños. La escenificación de una obra de arte con la ayuda de elementos humanos e impredecibles, es una contradicción. Cada obra de arte es un símbolo, y el símbolo no tolerará la presencia activa del hombre […]. La ausencia del hombre me parece inevitable." (MAETERLINK, 1890)

EL SIMBOLISMO

- DRAMATURGOS simbolistas:
  - Paul CLAUDEL (1868-1955):
    - Asimila de Mallarmé la idea de que el drama debe ser capaz de revelar el significado oculto del universo y de que el lenguaje tiene el poder de evocar las percepciones de la intuición.
    - Acercó el simbolismo a una visión cristiana.
    - Ignoró las limitaciones del teatro de su tiempo.
    - Sus obras no fueron representadas hasta 1912.
    - Su obra más conocida es *El zapato de raso* => La pone en escena Jean-Louis Barrault en 1943.

EL SIMBOLISMO

- **DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:**
  - **Paul FORT (1872-1960):**
    - **1890-1893 => *Théâtre Mixte – Théâtre d'Art* => Dedicado a obras literarias no pensadas para ser representadas => El primer programa incluía sólo poesía => En los posteriores programas se incluyen algunos dramas, sin prescindir de los poemas.**
    - **Representan fragmentos de la *Biblia*, la *Iliada*, poemas de Mallarmé, Poe y Rimbaud, obras de Shelley, Shakespeare, Marlowe, Maeterlinck, etc.**
    - **Las representaciones tenían una gran duración => Se dice que una se prolongó hasta las 5 de la mañana.**

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Paul FORT (1872-1960):
    - Quillard escribe para *La revue d'Art dramatique* una carta titulada "Sobre la absoluta inutilidad de la escenificación exacta" en la que recoge las líneas maestras del *Théâtre d'Art*:
      - "La palabra crea la escenografía y todo lo demás".
      - "… el Naturalismo, es decir la representación de un incidente particular, un documento accidental y trivial, es la contradicción misma del teatro."

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Paul FORT (1872-1960):
    - Quillard escribe para *La revue d'Art dramatique* una carta titulada "Sobre la absoluta inutilidad de la escenificación exacta" en la que recoge las líneas maestras del *Théâtre d'Art*:
      - La escenografía no describe el lugar de la acción, es "una pura ficción ornamental que crea ilusión en virtud de analogías, y sugiere el drama por medio de líneas y colores."
      - Es necesaria la colaboración activa del espectador para construir la obra.

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Paul FORT (1872-1960):
    - Los decorados eran muy simples (telones pintados y otros aditamentos) y huían de cualquier ilusionismo escénico o mimetismo => Buscaban crear la atmósfera necesaria => Ej.: *La muchacha de las manos cortadas* de Quillard:

> "… era más bien recitación acentuada con gestos y poses que acción dramática. Los personajes en el escenario declamaban en versos melodiosos y, a veces, cantaban en coro. Estaban separados del público por una gasa y se movían lenta y rítmicamente en una luz suave, contra un telón de fondo de color oro fulgurante decorado con figuras de ángeles estilizados y enmarcado en paño rojo. Adelante en el escenario, había un narrador que vestía una larga túnica azul y que, de pie junto a un atril, describía en elevada prosa la acción, los lugares y los pensamientos íntimos de los personajes" (BRAUN. *El director y la escena*. Pág. 52)

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Paul FORT (1872-1960):
    - Los decorados eran elaborados por pintores de prestigio como Paul Gauguin, Edouard Vuillard, Maurice Denis, Paul Sérusier, etc. (NABIS)
    - Los actores, autores y diseñadores no solían cobrar nada, debido a la precaria situación económica del teatro.

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Aurélien Marie LUGNÉ-POË (1869-1940):
    - 1888-1890 => Trabaja en el *Théâtre Libre*.
    - Trabaja con Fort en el *Théâtre d'Art* como director y actor.
    - 1893 => Comienza a codirigir con Fort *Peleas y Melisenda* de Maeterlinck => Fort abandona y Lugné-Poë pasa a ser el principal director simbolista => *Théâtre de l'Oeuvre*.
    - Representa obras de:
      - Autores extranjeros: Ibsen-simbolista (*La dama del mar*, *El maestro constructor*, *Juan Gabriel Borkman*, etc.), Wilde (*Salomé*), Hauptmann, Marlowe, etc.
      - Autores franceses simbolistas: Maeterlinck, Pierre Quillard, Alfred Jarry, etc.

EL SIMBOLISMO

- DIRECTORES DE ESCENA simbolistas:
  - Aurélien Marie LUGNÉ-POË (1869-1940):
    - Decorados simples que están diseñados para transmitir una atmósfera determinada a través del color, la línea y la luz => Ej.: *Peleas y Melisenda* de Maeterlinck: sin mobiliario ni utilería, telones pintados en tonos grisáceos, toda la acción discurría tras una gasa, luz cenital, el vestuario se inspiraba en los cuadros de Memling (siglo XV), los actores recitaban, medio cantando, y efectuaban gestos estilizados, etc.
    - 1897 => El pintor noruego Edvard Munch diseña los decorados del montaje de *Juan Gabriel Borkman* de Ibsen.
    - Salen de gira por Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega e Inglaterra.

DISEÑO DE JEAN VARIOT PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LUGNÉ-POË DE *L'ANNONCE FAITE A MARIE* DE PAUL CLAUDEL (*THÉÂTRE DE L'ŒUVRE*, 1912)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

DISEÑO DE JEAN VARIOT PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LUGNÉ-POË DE *L'ANNONCE FAITE A MARIE* DE PAUL CLAUDEL (*THÉÂTRE DE L'ŒUVRE*, 1912)

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglessiassimon.com

ALFRED JARRY

- 1873 – 1907
- En el Liceo de Rennes escribe junto con sus compañeros *Los polacos*, obra con la que se mofan de su profesor de física Hérbert, al que rebautizan como "Pére Ebé" => La convierten en una obra de marionetas que representan en su casa => Será el germen del ciclo de Ubú.
- En la primavera de 1896 publica *Ubú Rey* en *Livre d'Art*, revista mensual dirigida por Paul Fort.
- Escribe y publica diversos fragmentos del ciclo de Ubú => Entra a trabajar en el *Théâtre de l'Oeuvre* como publicista y convence a Lugné-Poë para que se estrene *Ubú Rey.*

ALFRED JARRY

- En enero de 1986 envía a Lugné-Poë una carta en la que indica sus requerimientos para la representación de Ubú:

  "1) Máscara para el personaje principal, Ubú. […]

  2) Una cabeza de caballo de cartón, que colgará alrededor de su cuello, como lo hacían en el teatro medieval inglés, para las dos únicas escenas ecuestres. Todos estos detalles se ajustan al tono de la obra, ya que mi intención fue, en cualquier caso, escribir una obra para títeres.

  3) Una sola escenografía. Mejor aún, un puro telón de fondo con el fin de evitar el subir y el bajar la cortina durante el acto único. Un individuo formalmente vestido, entrará al escenario como en las obras de títeres, y colgará letreros indicando el lugar donde transcurre la escena siguiente.(A propósito, estoy absolutamente convencido que un letrero descriptivo tiene mucho más poder de sugerencia que una escenografía. Ningún decorado, ni despliegue de extras podría realmente evocar al "ejército polaco marchando a través de Ucrania.")

ALFRED JARRY

- En enero de 1986 envía a Lugné-Poë una carta en la que indica sus requerimientos para la representación de Ubú:

  4) Evitar las comparsas que comúnmente producen terribles representaciones colectivas y son un insulto a la inteligencia. Por lo tanto, un solo soldado en la escena de parada militar y sólo uno en la refriega cuando Ubú dice: "¡Qué pila de gente! ¡Que escapada!", etc.

  5) Adoptar un "acento", o quizás mejor, una "voz" especial para el personaje principal.

  6) El vestuario deberá contener la menor cantidad de color local y cronológico (así se dará una más clara idea de algo eterno); deben ser de preferencia modernos, porque la sátira es moderna; y sórdidos, para que la obra se vea más miserable y horrible."

ALFRED JARRY

- 9 de diciembre de 1896 => Ensayo General de *Ubú Rey* en el *Nouveau Théâtre* ante 1000 espectadores:
  - Escenografía realizada por Bonnard, Sérusier, Vuillard, Ranson, Toulouse-Lautrec y el propio Jarry.
  - Firmin Gémier representa a Ubú.
  - A la mitad de la representación Antoine la abandona airado => Se produce un gran tumulto.
  - En el estreno (10) la revuelta ya se desata con la primera palabra: “Mierdra”.

ALFRED JARRY

- 9 de diciembre de 1896 => Ensayo General de *Ubú Rey* en el *Nouveau Théâtre* ante 1000 espectadores:

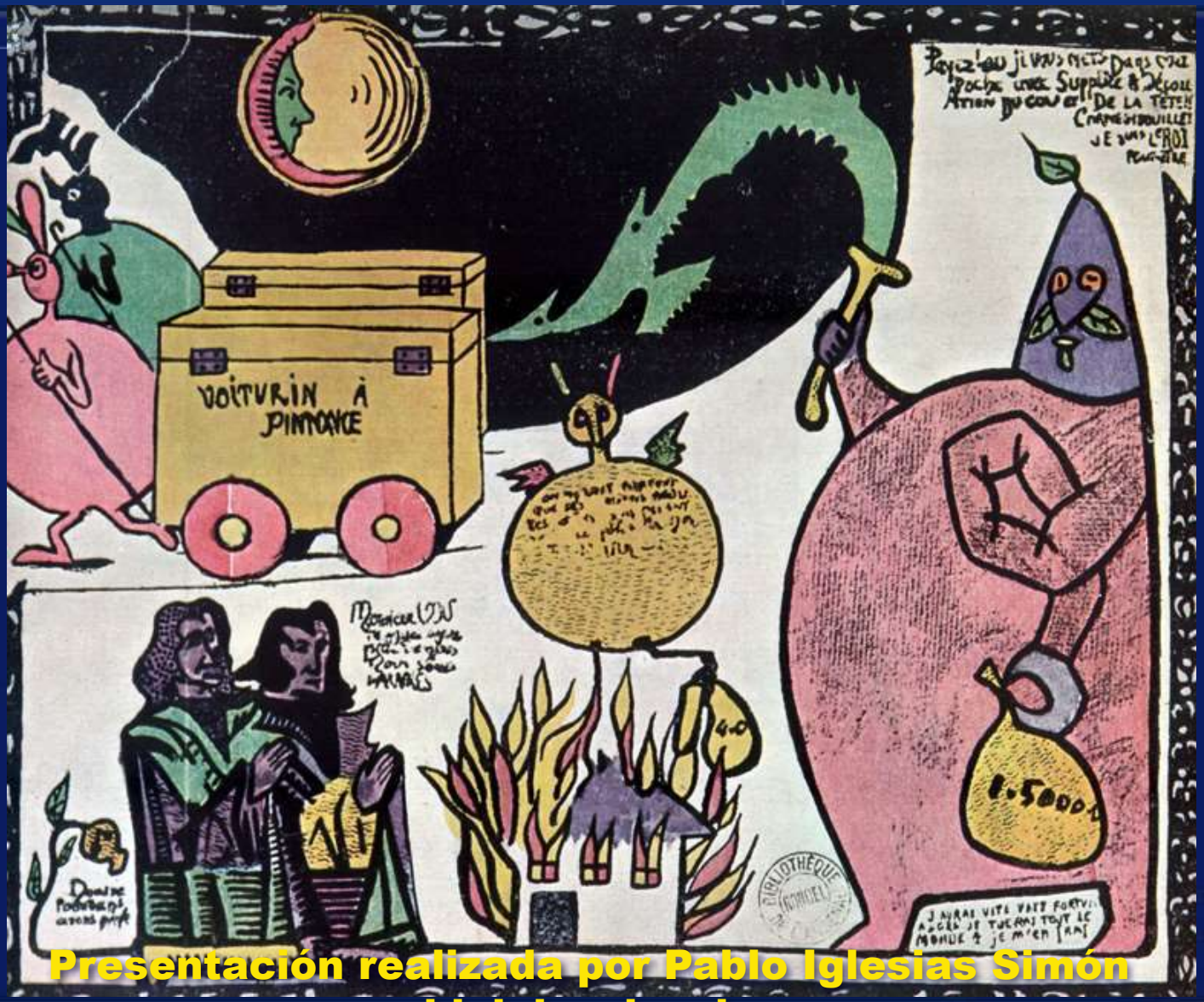
"… la escenografía estaba pintada para representar, según la convención infantil, interiores y exteriores, y más aún, las zonas tórridas, temperadas y árticas, al mismo tiempo. Al frente, hacia el fondo del escenario, se veían manzanos en flor bajo un cielo azul, y contra el cielo, una pequeña ventana cerrada y una chimenea […] por el medio de la cual […] entraban y salían en tropel los clamorosos y sanguinarios personajes de este drama. A la izquierda había una cama pintada y al pie de la cama, un árbol desnudo y nieve cayendo. A la derecha había palmeras […] una puerta se abría hacia el cielo y junto a la puerta colgaba un esqueleto. Un señor venerable, en traje de etiqueta, cruzaba en puntillas el escenario, entre escenas, para colgar un nuevo letrero en su respectivo clavo."

(Testimonio de Arthur Symons tras ver la representación)

ALFRED JARRY

- 1898 escribe *Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, patafísico* => Acuña la PATAFÍSICA: “ciencia de las soluciones imaginarias que otorga simbólicamente a las delineaciones de los cuerpos las propiedades de los objetos descritas por su virtualidad” => Nueva disciplina capaz de enfrentarse desde la sinrazón al universo caótico.
- 1916 => Apollinaire y los surrealistas redescubren a Jarry y lo consideran su precursor.
- 11 de mayo de 1948 => Se crea el *Collége de Pataphysique* => Socios: Raymond Queneau, Julio Cortázar, Max Ernst, Eugene Ionesco, Joan Miró, Boris Vian, Marcel Duchamp, Jean Dubuffet, René Clair, etc.

PROGRAMA DE MANO DISEÑADO POR ALFRED JARRY PARA EL ESTRENO DE *UBÚ REY*



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.
- 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

- 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 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd*. 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:

20- ***Encyclopédie du THEATRE contemporain*****. Paris: Les Publications de France, 1957. Tomo I. Pág. 57.**

21- ***Encyclopédie du THEATRE contemporain*****. Tomo I. Pág. 56.**

28- ***Encyclopédie du THEATRE contemporain*****. Tomo I. Pág. 51.**

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.