

LA PUESTA EN ESCENA DE LOS AUTORES CLÁSICOS

Montajes realizados:

Clásicos Griegos: Medea

Antígona

Las Troyanas

Clásicos Españoles: El Gran Teatro del Mundo

El Lazarillo de Tormes

El Caballero de Olmedo

El viejo celoso

Clásicos Ingleses: Fausto

Eduardo II

Clásicos del siglo XX: Alfred Jarry: Ubu Rey

Ubu encadenado

Lorca: Retablillo de Don Cristóbal, Yerma, Piezas surrealistas, Doña Rosita la soltera

Valle: Retablo de la avaricia, de la lujuria y de la muerte, Cara de Plata, ¿Para cuando son las reclamaciones diplomáticas?

Galdos: Misericordia.

Historia de la puesta en escena de los Clásicos:

Primeras traducciones de los clásicos griegos en Alemania: Goethe : Antígona

Es a partir del siglo XX cuando se comienza a ver el signo teatral como un signo único donde el texto y la acción son insolubles. En este camino van los primeros trabajos de los directores clásicos.

Stanislavski: “Otelo”

Gordon Graig: “Hamlet”

Appia: Escenografías

Meyerhold: La dama de las camelias

Vatanjov: Gozzi

Piscator

Copeau: Molière

Artaud: Los Cenci

En España: Lorca, La Barraca.

Margarita Xirgu, Cipriano Rivas Cherif

Tras la segunda Guerra Mundial: El signo escénico forma una unidad. Los clásicos empiezan a considerarse nuestros contemporáneos: Jean Kott: “Shakespeare nuestro contemporáneo”

Brecht: Adaptación de obras clásicas

Strehler: Arlequín, La Tempestad, Sueño, Lear.....

Grotowski. Doctor Fausto, Príncipe Constante

Peter Brook. Sueño, Hamlet

En España se asocia el teatro clásico al Franquismo y a los Festivales de España

Se crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986 . Desde esta compañía se impulsa el Festival de Almagro.

El Festival de Mérida existe desde 1934

Tendencias actuales de la puesta en escena de los Clásicos: Calixto Bieito.

PROBLEMAS CON EL TEATRO CLÁSICO

Los dos primeros problemas con el Teatro Clásico de todos los tiempos son: 1) Reescribir el texto o no, retocarlo o no. 2) Conflicto entre Teatro Clásico y Psicología. Entre Teatro clásico y Naturalismo.

Problemas con el Teatro Griego

- Dificultad con la traducción
- Permite más intervención dramaturgica
- Problemas con los coros. En España se suprimen
- Espacio indeterminado
- Los finales de muchas obras muy difíciles de hacer
- Problemas con el propio texto que no se puede interpretar desde la psicología.

- Lenguaje retórico
- Ausencia de acción
- Tragedias que exigen actores muy potentes corporal y vocalmente.
- Ausencia de acotaciones.

Problemas con el teatro clásico inglés:

- La traducción y el verso
- La estructura y por tanto problemas con el espacio. Del Globo al escenario a la italiana. Secuencias casi cinematográficas. La acción y la peripecia muy importantes
- Ausencia de sicología en el sentido stanislavskiano.
- Mezcla en el lenguaje: Heroico y cómico.
- Tragedias y comedias
- Necesidad de actores potentes
- Ausencia de acotaciones.

Problemas con el teatro clásico español:

- El verso. ¿Cómo decir el verso?
- El lenguaje
- “Lo fingido verdadero” Real no realista
- Como conseguir aunar la forma del verso con las intenciones y las emociones.
- Cada verso puede ser una emoción diferente.
- Actuar con una gran agilidad vocal y emocional.
- Mezcla de drama y comedia.
- Diferencia entre empleo y personaje
- El espacio del corral de comedias frente al espacio de hoy en día
- Ausencia de acotaciones

Problemas con el teatro clásico del siglo XX

Diferencia entre Lorca y Valle

Problemas con el lenguaje

Problemas con el espacio

Lenguaje Lorca: Cuando salía por mis claveles

Lenguaje Valle: Tolondrean las estrellas

Personajes simbólicos en Lorca

Personajes expresionistas en Valle

En estas obras todos los personajes han de ser individualizados, frente a las otras obras clásicas donde hay mas personajes de relleno. Esto plantea dos dificultades diferentes.

Pasos para una puesta en escena de teatro clásico.

- Buena comprensión del texto en todos sus significados.
- Lectura del texto desde nuestros días, con algún significado próximo a nosotros. De ahí la necesidad de alejar o aproximar el texto cambiándolo de época. No hacerlo arbitrariamente.
- Encontrar un espacio simbólico que permita realizar todas las transiciones sin oscuros y con un ritmo adecuado a hoy día: cine, TV
- Mucha analogía a la hora de ensayar para hacer comprensible el texto al actor.
- Emoción y palabra.
- Trabajar el texto no solo en cuanto a contenido e intenciones, sino también musicalidad y forma. El montaje como una gran partitura musical.
- Importancia de la música, el vestuario, las luces.
- Conseguir que el actor no vea a estos personajes como ajenos a él.
- Conseguir que el público no vea estas obras como ajenas a él, como obras de museo.