



Teatro y cine

- ❑ Función social de chamán o brujo en las sociedades primitivas; disfrazado con una máscara o con vestido especial es el artífice de un ritual para comunicarse con los muertos o conseguir el beneplácito de los dioses
- ❑ Saltimbanquis, juglares, cómicos de la legua, charlatanes... son vistos como peligro público o despreciados por su moral libre: se prohíbe enterrarles en sagrado.
- ❑ El actor de Hollywood adquiere glamour y respetabilidad pública, erigiéndose en ídolo moderno

J.L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

Teatro

- ❑ Predominio de la **representación**
- ❑ Realismo no naturalista, fuerte pacto con el espectador
- ❑ Ausencia de enunciador mediador explícito
- ❑ Obra efímera y singular, cada representación es distinta
- ❑ La obra cambia en cada representación y se adapta a los públicos
- ❑ El diálogo es soporte principal de la acción y composición del personaje

Cine

- ❑ Representación junto a **narración**
- ❑ Exigencia de realismo verosímil (naturalismo)
- ❑ Narrador cinematográfico siempre presente
- ❑ Obra definitiva y única
- ❑ La película es inmutable y la misma para cualquier público
- ❑ El diálogo en interrelación con la imagen

Teatro

Los actores

- Actor polifacético
- Repertorio variado
- Actor crea al personaje
- Orden cronológico de actuación: construcción progresiva del personaje
- La obra se corrige en cada representación
- Predominio de la voz
- Teatralidad en dicción
- Presencia, personalidad
- Interacción con otros actores y con público

Cine

- Industria
- Encasillamiento
- Personaje creado por actor, cámara y montaje
- Rodaje en desorden; repetición de tomas
- La película no se corrige
- Equilibrio de voz y gestualidad
- Naturalismo o realismo
- Fotogenia
- Ausencia de público y, a veces, de otros actores



Cine / teatro



El actor de teatro procura encarnarse sin reservas en su personaje; el actor en el cine aparece en su doble naturaleza: como intérprete de ese papel y como un cierto mito cinematográfico. La significación de un personaje del cine se compone de la correlación (coincidencia, conflicto, choque, divergencia) entre esas dos organizaciones semánticas distintas.

Yuri M. Lotman, *Estética y Semiótica del Cine*

Teatro

Cine

El espacio

- Espacio real-simbólico
 - Mismo espacio físico que el espectador
 - La ubicación del espectador condiciona la recepción: cada espectador ve una obra distinta
 - Distancia constante: todo se ve en plano general
 - Espacio completo visible
- Espacio real-natural
 - Distinto espacio físico que el espectador
 - Todos los espectadores ven la misma obra
 - La cámara (ojo del espectador virtual) cambia la posición
 - Espacio segmentado por la cámara y construido por el espectador
-

Teatro

Cine

El tiempo

En teatro se superponen los tiempos **diegético** (los hechos de la fábula), **escénico** (el vivido por el actor y los espectadores durante la representación) y **dramático** (relativo a los otros dos), y ese tiempo sincrético tiende por definición a crear una sensación de *presenteidad* o *presentez* (un tiempo *in fieri*, isocrónico), mientras que en el cine, como la narración literaria, el tiempo de la acción, marcado por su carácter pretérito, difícilmente puede coincidir con el del discurso y el del receptor.

Anxo Abuín, *El teatro en el cine*, p. 56

Teatro

Cine

El tiempo

- ❑ La representación sucede aquí y **ahora**
 - ❑ La acción dramática está en el tiempo del espectador, aunque evoque otro tiempo
 - ❑ Tiempo continuo, predominio de la escena
 - ❑ acciones
- ❑ El filme fue rodado en otro tiempo
 - ❑ El espectador está en otro tiempo y no lo comparte con los personajes de ficción
 - ❑ El **montaje** permite saltos temporales con facilidad
 - ❑ Secuencias sumariales que condensan muchas acciones o plasman
-

Especificidades del lenguaje audiovisual respecto al teatral

- ❑ El soporte de imagen/sonido es una mediación que participa de la representación del profílmico
- ❑ **Cualidad fotográfica** (luz, color y textura) de cada imagen
- ❑ La distancia de la cámara, la diversidad del ángulo visual y la **escala** del plano (selección de un fragmento de la realidad)
- ❑ Presencia sugerida del **fuera de campo**
- ❑ El movimiento de la cámara crea significaciones
- ❑ Distintos planos de sonido (in, off, over) y relación con la realidad (voz interior, voz narrativa...)
- ❑ El ritmo y alteraciones temporales del **montaje** y montaje con la cámara

Teatro / Cine

La interpretación para el teatro implica dar valor expresivo a todo el cuerpo en todo momento, sin relajación; incluso cuando éste no se encuentre en movimiento debe exhalar tensión dramática. En cine esto no tiene por qué suceder, no porque la interpretación sea en sí más relajada, pues el tiempo que se esté interpretando se estará haciendo al cien por cien, sino porque existe una tensión adicional que la aporta la cámara. Esa lectura adicional de la cámara es la cercanía del detalle y el movimiento que liberan al actor no del esfuerzo interpretativo teatral, sí de ese modo particular de moverse en horizontal, de gesticular o elevar el tono de voz en una escena donde la naturalidad no tiene por qué producirse.

Viginia Guarinos, *Teatro y cine*, 1996.

Películas sobre el teatro

Ha habido muchos intentos de hacer películas sobre el cine dentro del cine, y nunca acaba de funcionar bien, es algo muy laborioso, que pone en evidencia cierta coquetería. Es menos intenso, tal vez porque no contamos más que con un solo nivel; es el cine que mira a sí mismo, mientras que, si mira al teatro, mira a algo muy diferente, mira a su hermano mayor. Evidentemente, es también una forma de mirarse en el espejo, pero el teatro es la versión 'civil' del cine, es su verdadero rostro, el de la comunicación que va dirigida directamente al público, mientras un equipo de cine es un complot, está completamente encerrado en sí mismo, y nadie ha conseguido todavía filmar la realidad del complot. Hay algo profundamente infame, tenebroso en el trabajo cinematográfico.

Jacques Rivette

Películas sobre el teatro /1

(tomado de Anxo Abuín, *El teatro en el cine*)

□ **Desdoblamiento**

Películas que plasman el mundo del teatro, sus oficios, la idiosincrasia de los actores, la vida de compañías, etc.

□ Títulos:

- + *Ser o no ser* (Lubitsch, 1942)
 - + *Eva al desnudo* (Mankiewicz, 1950)
 - + *La sombra del actor* (P. Yates, 1983)
 - + *Balas sobre Broadway* (W. Allen, 1994)
 - + *Sin vergüenza* (J. Oristrell, 2001)
-

Películas sobre el teatro /2

□ **Contrapunto o contraste: la magia del teatro**

El espacio humano y social del teatro como lugar de creación, juego y magia. Las penalidades de los cómicos. El teatro como medio de fusión de conciencias y de desvelamiento de verdad colectiva. Las incertidumbres del ensayo.

□ **Títulos:**

- + *Shakespeare in love* (J. Madden, 1997)
 - + *Cómicos* (J.A. Bardem, 1954)
 - + *Los farsantes* (M. Camus, 1963)
 - + *El viaje a ninguna parte* (F. Fernán-Gómez, 1986)
 - + *State and Main* (D. Mamet, 2000)
 - + *Opening Night* (J. Cassavetes, 1978)
 - + *Función de noche* (J. Molina, 1981)
 - + *¡Qué ruina de función! -Noises Off* (P. Bogdanovich, 1992)
 - + *En lo más crudo de crudo invierno* (K. Branagh, 1995)
 - + *El último metro* (F. Truffaut, 1980)
 - + *La corte de faraón* (J.L. García Sánchez, 1985)
 - + *¡Ay, Carmela!* (C. Saura, 1990)
-

Películas sobre el teatro /3

□ Reflexión filosófica: el mundo como teatro

La teatralidad como comportamiento humano para distanciarse de lo real o forma de aproximación/inserción en el mundo. La máscara como personalidad construida. Reflexión sobre la identidad del sujeto y la adopción de la identidad de ficción.

□ Títulos:

- + gran parte del cine de Ingmar Bergman: *Sonata de otoño*, *El rostro*, *Persona*, *Después del ensayo*.
 - + *Le soulier de satin* (M. de Oliveira, 1985)
 - + *Vuelvo a casa* (M. de Oliveira, 2001)
 - + cine musical que establece dos niveles de realidad: *Chicago* (R. Marshall, 2002), *Bailar en la oscuridad* (L. von Trier, 2000)
 - + *Va savoir* (J. Rivette, 2001)
 - + *Familia* (F. León de Aranoa, 1997)
-

Películas sobre el teatro /4

❑ **Confluencia metaficcional**

El espacio de la sala de cine prolonga la pantalla bidimensional como lugar que revela secretos o aspectos no mostrados en las imágenes de la película.

❑ Títulos:

- + *La rosa púrpura de El Cairo* (W. Allen, 1985)
 - + *Charada* (S. Donen, 1963)
 - + *39 escalones* (A. Hitchcock, 1935)
 - + *Moulin Rouge* (B. Luhrmann, 2001)
-

Teatralidad en la pantalla /1

(tomado de J.A. Pérez Bowie)

□ **Teatralidad del Modo de Representación Primitivo**

Películas de los inicios del cine (1895-1910) en que prima la frontalidad, espacio único “teatral”, cámara fija, gesticulación exagerada de actores, entradas y salidas laterales.

□ **Teatralidad del cine silente**

Exageración de la interpretación, decorados teatrales, espacio esquemático, maquillaje máscara... en el expresionismo alemán como medio de subrayar la irrealidad de las historias.

□ **Teatralidad ‘sin complejos’ en los 40 y 50**

Cine teatralizado de *La loba*, *La heredera* y *Brigada 21* (William Wyler, 1941, 1949 y 1951 respectivamente), *Othello* (Orson Welles, 1952) o *Les parents terribles* (Jean Cocteau, 1948); guiones originales que sitúan la acción en interiores y abundan en la complejidad psicológica de los personajes: *Eva al desnudo* (*All about Eve*, Mankiewicz 1950) o *Los mejores años de nuestra vida* (William Wyler, 1946)

Teatralidad en la pantalla /2

□ **Reatralización: estética de la resistencia**

Películas que subrayan su condición de representación y emplean efectos de distanciamiento con el propósito de establecer una nueva credibilidad. Ej: *Dogville* (L. Von Trier, 2003), *El viaje de los comediantes* (T. Angelopoulos, 1975) y las obras de Bergman *Secretos de un matrimonio* (1973), *Después del ensayo* (1984) y *Saraband* (2003).

□ **Teatralidad y convención genérica**

Obras que por su género (básicamente el musical y adaptaciones teatrales) renuncian a la naturalidad del cine y emplean recursos de la expresión teatral como *Bailar en la oscuridad*, *La venganza de don Mendo* (Fernán-Gómez, 1965), *Bodas de sangre* (C. Saura, 1980) o *Vania en la calle 42* (L. Malle, 1994).

Teatralidad en la pantalla /3

❑ **Asunción premeditada de limitaciones teatrales**

Películas que optan por un espacio único y tiempo continuo similar al teatral como *Cléo de 5 a 7* (A. Varda, 1961) o *En tierra de nadie* (D. Tanovic, 2001).

❑ **Teatralidad como especularidad simple: teatro dentro del cine**

Películas que contienen dentro una obra de teatro y establecen un relato de doble nivel. La ficción segunda puede ser:

- + función tematizadora con un fragmento que enuncia el tema o género de la obra principal
 - + función simbólica
 - + función paralelística: la acción teatral se convierte en real
 - + función contrastiva
 - + función homenaje
-

Teatralidad en la pantalla /4

□ **Teatralidad como especularidad compleja**

El inserto teatral se integra en el argumento cinematográfico ocupando un lugar principal. Hay varias posibilidades:

- + el tema de la obra enmarcada tiene escasa o nula incidencia en el relato marco, como en *El último metro* o *Abajo el telón*.
- + el tema interfiere en el filme marco, como en *Éxtasis* (M. Barroso, 1995); o viceversa, como en *Shakespeare in love*.
- + interacción entre los dos relatos, con personajes-actores en cuyas vidas interfieren las de los personajes de ficción, como en *Opening Night* o en *Doble vida* (G. Cukor, 1948).

□ **Teatralidad reflexiva: metadiscurso paralelo**

Filmes donde se plantea la puesta en escena de la obra teatral, lo que permite una reflexión sobre el propio discurso, como en *Looking for Richard* (Al Pacino, 1996).

Teatralidad en la pantalla /y 5

□ **Teatralidad extradiegética**

Manifestaciones teatrales que no transcurren en un escenario ni necesariamente se refieren a un texto teatral existente. Estarían en este grupo:

- + Representación en un ámbito ajeno al teatro como *The King is Alive* (K. Levrin, 2000)
- + Representación como *happening* o improvisación callejera
- + Representación como ficción de la cotidianeidad: cuando un sujeto hace de sí un personaje.

□ **Apéndice: el mundo teatral como tema**

Retratos de gente de teatro, la vida azarosa de los cómicos, nostalgia de un pasado glorioso, mirada humorística sobre el mundo teatral, mundo del teatro como marco de intriga policíaca.
