

La visita de la vieja dama

de: Friedrich Dürrenmatt
Dirección: Daniel Gallegos
Diseño: MAT David Vargas
Teatro "La Aduana", 1987.

MAT David Vargas

*Maestría en Artes Teatrales y Drama, Escenógrafo,
Profesor de la Escuela de Estudios Generales, U.C.R.*

Escenografía

La escenografía es una palabra compuesta por dos raíces griegas, *SKENE*: el edificio que servía de fondo al escenario del antiguo anfiteatro griego y el otro significado, como lo conocemos hoy día, es

escena; y *GRAPHE*: acción de escribir. Esta última se usa aquí como sufijo que significa plantear con líneas, trazos o bosquejos del diseño en PERSPECTIVA de cómo van a lucir los decorados de un espectáculo o producción que se va a emplear en una obra teatral, danza, ballet,

ópera, zarzuela, musical o reproducciones de locaciones originales de los "SETS" cinematográficos, o simplemente para ambientar un evento artístico, un especial televisivo, una telenovela, teleserie o un set para noticiarios.

La escenografía teatral es un recurso complementario de una producción y es solamente uno de los tantos elementos que se toman en cuenta en el ensamblaje de un montaje que finalmente se podrá observar en escena después del estreno. Después de la "premiere" empieza el período en que la obra va a estar en cartelera, y éste depende del éxito que el espectáculo pueda alcanzar. En otros casos, la obra corre por un tiempo determinado como las programaciones teatrales que hace la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, o las producciones culturales del Estado que programa el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. No obstante, es necesario establecer que el teatro es un andamiaje que funciona en equipo y que la escenografía está íntimamente relacionada con las otras artes del diseño como la del vestuario, la luminotecnia, la utilería, y ¿por qué no?, el sonido o musicalización de fondo de la obra.

Cuando el director, junto con el productor, deciden usar escenografía para el montaje de una producción, es necesario tomar algunos puntos en consideración. El escenógrafo, al igual que los otros diseñadores, después de haber leído el libreto varias veces y haber madurado una

idea general del drama, se reúne con el director. Es aquí en donde éste va a comunicar cómo concibe él, el montaje de la obra. En esta ocasión, el director puede solicitar algunas sugerencias. También es aquí en donde se debe establecer un agradable intercambio de ideas, pensando siempre en el aporte creativo, artístico, técnico y funcional de la escenografía, y de los otros diseñadores.

Una vez que el escenógrafo acepta el "desafío" procede entonces, siguiendo el concepto del director, a presentar los primeros bocetos, cuidando la unidad de estilo que se ha escogido (temporal o atemporal), designando una época determinada (realista o estilizada) y en caso de que haya diferentes escenas y espacios, tiene que existir una constante preocupación de que estos sean compatibles, tomando siempre en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

Esencial es la economía de elementos, es decir, nunca pueden haber objetos "de sobra" o gratuitos que puedan distraer, llamar la atención, solo por su simple presencia.

Hay que prestar un cuidado muy especial al colorido que se va a usar. La paleta pictórica es un aporte psicológico importantísimo. En mi caso, yo siempre hago un profundo análisis del "color y textura" de los personajes y lo comparto con el director ya que, personalmente, creo que la escenografía es la suma total de todos los personajes involucrados en

TEATRO

la obra, y que al fin y al cabo, ellos SON el resultado del director.

Una vez que la propuesta ha sido presentada en bocetos, perspectivas en negro o en colores, incluyendo las plantas o planos de los actos y escenas (aquí también se acostumbra presentar una maqueta), y estos han sido aceptados por el director y el productor, se procede a hacer los dibujos de construcción “A ESCALA”— es decir, cada centímetro, o cada dos equivalen a un metro (existen otras opciones numéricas para “la escala” por usarse).

El primero que se dibuja es una planta o plano. Aquí, en caso de que haya bastidores, se dibujan definiendo así el espacio escénico. Si no los hay no se ponen y se procede a incluir la utilería escenográfica junto con los elementos eléctricos y otro tipo de objetos. En algunos casos la definición espacial está supeditada a la acción de la LUZ, por lo tanto hay que especificar muy bien el o

las áreas hábiles para el respectivo movimiento escénico de los actores por parte del director.

Los dibujos de construcción es el siguiente paso y aquí se incluye TODO lo que se va a construir, desde bastidores, unidades móviles hasta la utilería escenográfica, y a veces hasta la utilería personal si fuese necesario, ya que requiere el “mismo tratamiento” de la escenografía, es decir, los mismos materiales, la similitud de las texturas, “el toque” del diseñador o de los realizadores que construyen, o sea, de “los tramoyistas”.

Viene entonces un detallado recuento presupuestario de materiales, mano de obra, en fin, de toda la realización para así detallar el monto que solo en escenografía se va a invertir.

A continuación presento el estudio y desarrollo escenográfico de una obra galardonada con Premios Nacionales “Aquileo Echeverría” por mejor escenografía de los años 1987.

TEATRO

Personajes, actores y grupo de trabajo:

Primera fila (de izquierda a derecha): Carlos Ovares (Ciudadano), Miguel Rojas (Director de Tráfico de la Estación de Tren), Daniel Gallegos (Director), Luis Fernando Gómez (Profesor), Leonardo Perucci (Alfredo ILL), Juan Katevas (Gobernador de Güllen).

Segunda fila: Stoyan Vladic (Alcalde de la Ciudad), Fernando Vinocour (VI, VII y IX maridos), Cynthia Charpantier (hija del Gobernador), Ana Poltronieri (Clara ZACHANASSIAN), Marco Brenes (Ciudadano), Olga Marta Barrantes (esposa de III), Mayra de Mena (Productora), David Vargas (Diseñador de Escenografía y Luces), Diego Díaz (Sonido).

Tercera fila: Claudio Dueñas (Ciudadano), Manuel Ruiz (Doctor), Rodolfo Araya (Cura), Arnoldo Ramos (hijo de III), Marvin Villalobos (Deportista), Marvin Hernández (Toby), Marco Vinicio Guillén (Ciudadano), Carlos Ureña, José Blanco (Pueblo), Bernal Quesada (Abogado del diablo), Salvador Solís (Ciudadano), Elías Jiménez (Conductor del tren).

Sinopsis LA VISITA DE LA VIEJA DAMA

De Friedrich Dürrenmatt

Pueblo de Güllen

Un pueblo venido a menos, Güllen recibe la visita de una archimillonaria: Clara Zachanassian. Ella es nada menos que nativa del pueblo, del cual tuvo que salir en su moza adolescencia,

humillada y abandonada a su suerte, portando un hijo en sus entrañas, fruto de la engañosa relación con el Tendero del pueblo, Alfredo III, hombre casado y con hijos.

Clara ha regresado para cobrar venganza. Ella pide en el seno de la Sala de Reuniones de "La Posada del Apóstol de Oro", en donde se hospeda, junto con los más importantes del pueblo: "La vida de quién marchitó su vida, Alfredo III". Ofrece mil millones de dólares por éste. Así su deuda quedará cancelada.

En un pueblo paupérrimo, donde todos visten con trajes viejísimos; sitio en el que lo que se siembra es para comer y los gastos casi no existen pues casi todo se maneja en canje, viene de improviso una cantidad tan grande de dinero, sin tener idea real de cuánto puede ser, provocando un verdadero descontrol.

Después de haber dicho y asegurado que ellos no le ocasionarían daño a nadie del pueblo, mucho menos al Tendero III, la gente empieza a consumir en todos los negocios del pueblo “a crédito”. Lleno de paranoia horrenda, Alfredo trata de escapar pero lo sigue la pantera negra de la Sra. Zachanassian para, al final, ser atrapado en la estación del tren por todo el pueblo de Güllen.

Clara Zachanassian, quien llegó al pueblo con su octavo marido y hasta con el féretro de su primero, de quien heredó su fortuna, en un juicio improvisado (cuyo veredicto es la inmediata ejecución, –realizada allí mismo– de Alfredo III, para lo cual el pueblo está vestido de elegante Frac y *smoking*), entrega al final un cheque por la suma antes mencionada.

Diseño y solución escenográfica

El desvencijado pueblo se compuso de cinco módulos movibles, deambulando sólo cuatro, porque el Central,

arriba del escenario, giraba fijo en un eje. Atrás de estos, la silueta del pueblo de Güllen.

Dos de ellos en primer plano y lateralmente: La Estación con Tren (escenario derecho) y el mingitorio municipal para “hombres” y “mujeres”.

Luego dos edificios que, a veces, junto con el Balcón Central, formaban: la Posada del Apóstol de Oro, la Plaza Central del Pueblo o, individualmente, la Tienda de III, la Oficina del Alcalde, La Comandancia del Policía, o la Sacristía del Cura. La Estación del Tren al girar se convertía en el “Granero de Peter”.

Un estilo expresionista y esquelético vino acentuar la pobreza, tanto física como espiritual de este recóndito y olvidado lugar. El “Bosque de Conradsweiller” se hizo con reglas de madera delgadas, colocadas angularmente y sostenidas por los personajes del pueblo.

Los colores blancos, grises, madera vieja, terracotas y negros predominan por doquier. El resultado fue el deseado: abandono total, miserabilidad por doquier, un pueblo de muertos vivientes que luego emergen a una posición económicamente estable, dentro de una rigidez intrínseca y latente que se manifiesta en la última escena con la colocación de bancos en estricto alineamiento, denota que el secreto de la “muerte” de III les acompañará siempre, pues todos y cada uno de ellos se vendió.

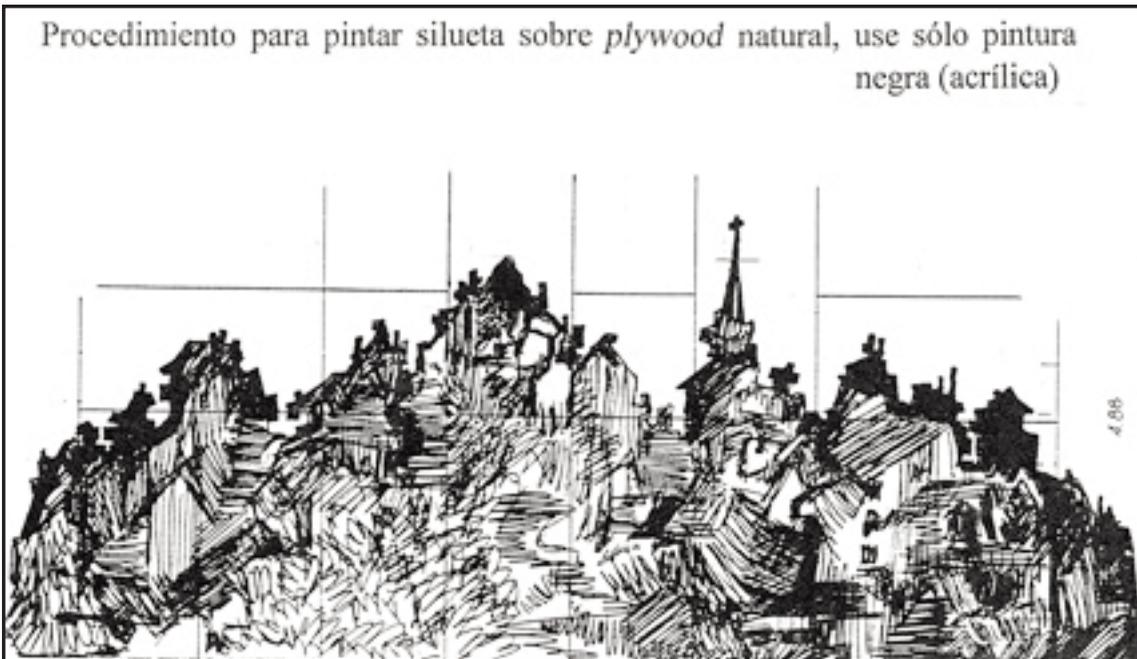
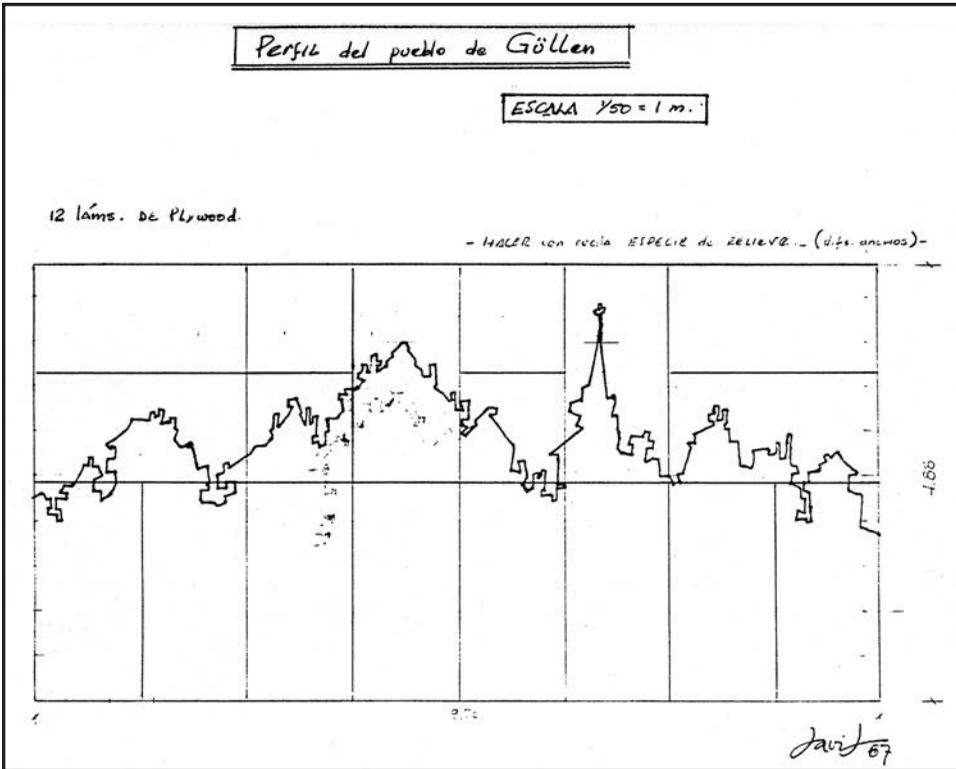
TEATRO

Plantas, dibujos de construcción y fotografías

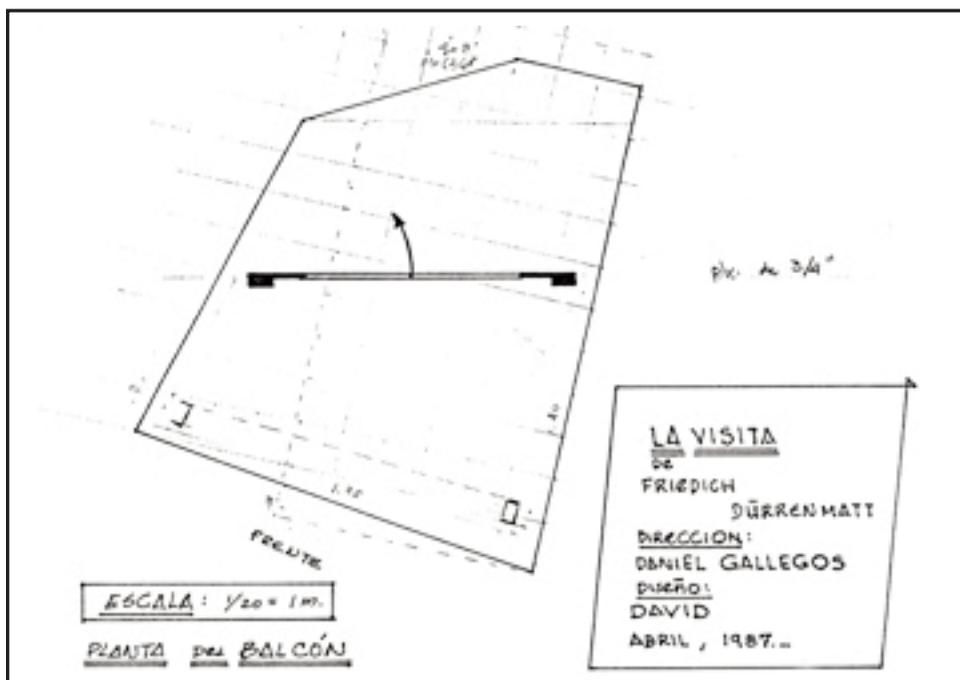
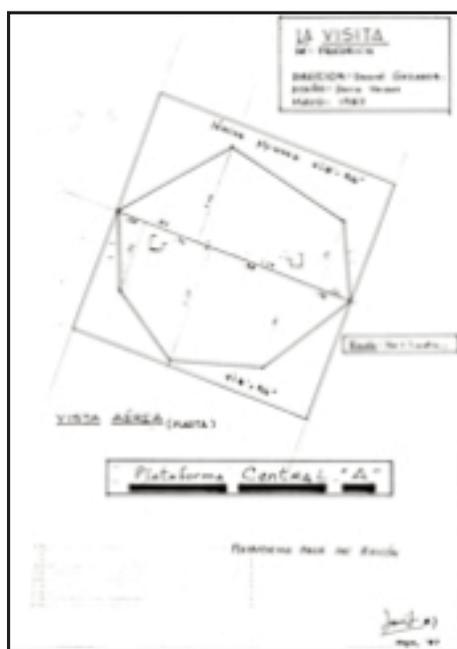
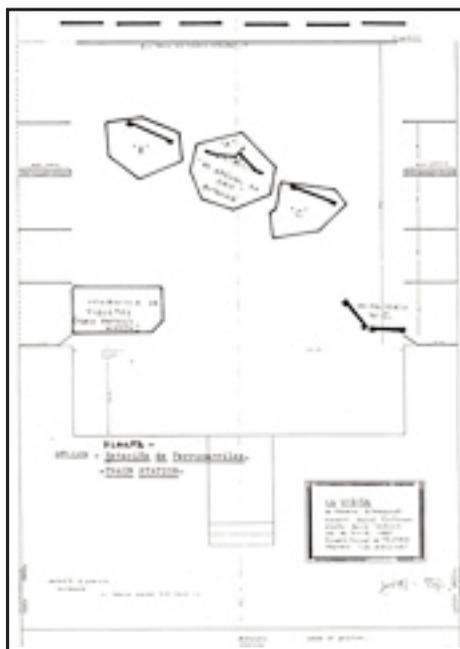

Estación del Tren de la ciudad. - Acto I, escena i
- Acto II, escena viii

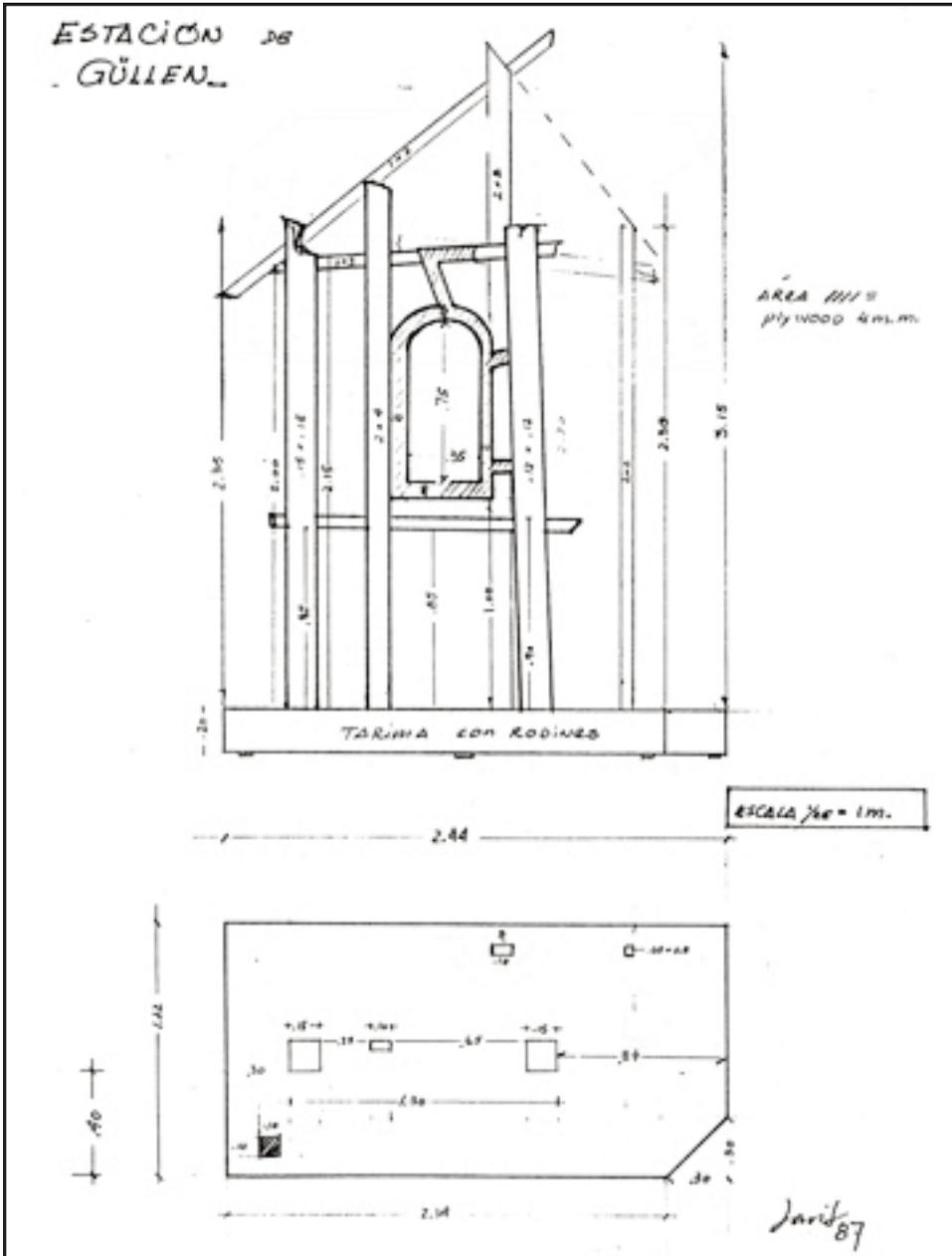
TEATRO

TEATRO

TEATRO

TEATRO

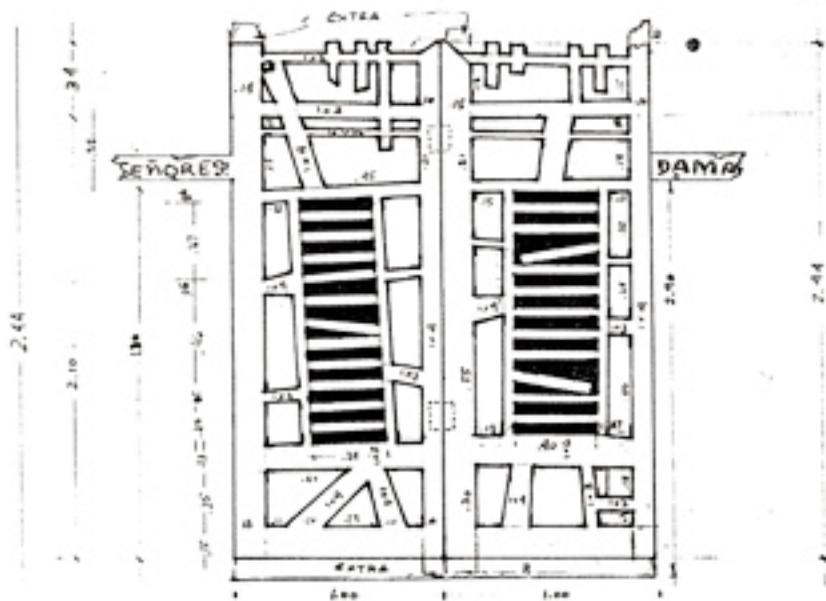
MINGITORIO - ELEVACIÓN -

- OBSÉRVENSE LOS LETREROS A AMBOS LATERALES: "SEÑORES" / "DAMAS" - ROTOS Y AJADOS - ¡OJO! SON REMOVIBLES!

ESCALA: 1/25 = 1 metro

AMBAS HOJAS CON BISAGRAS DE 4x2" y con PIN REMOVIBLE.

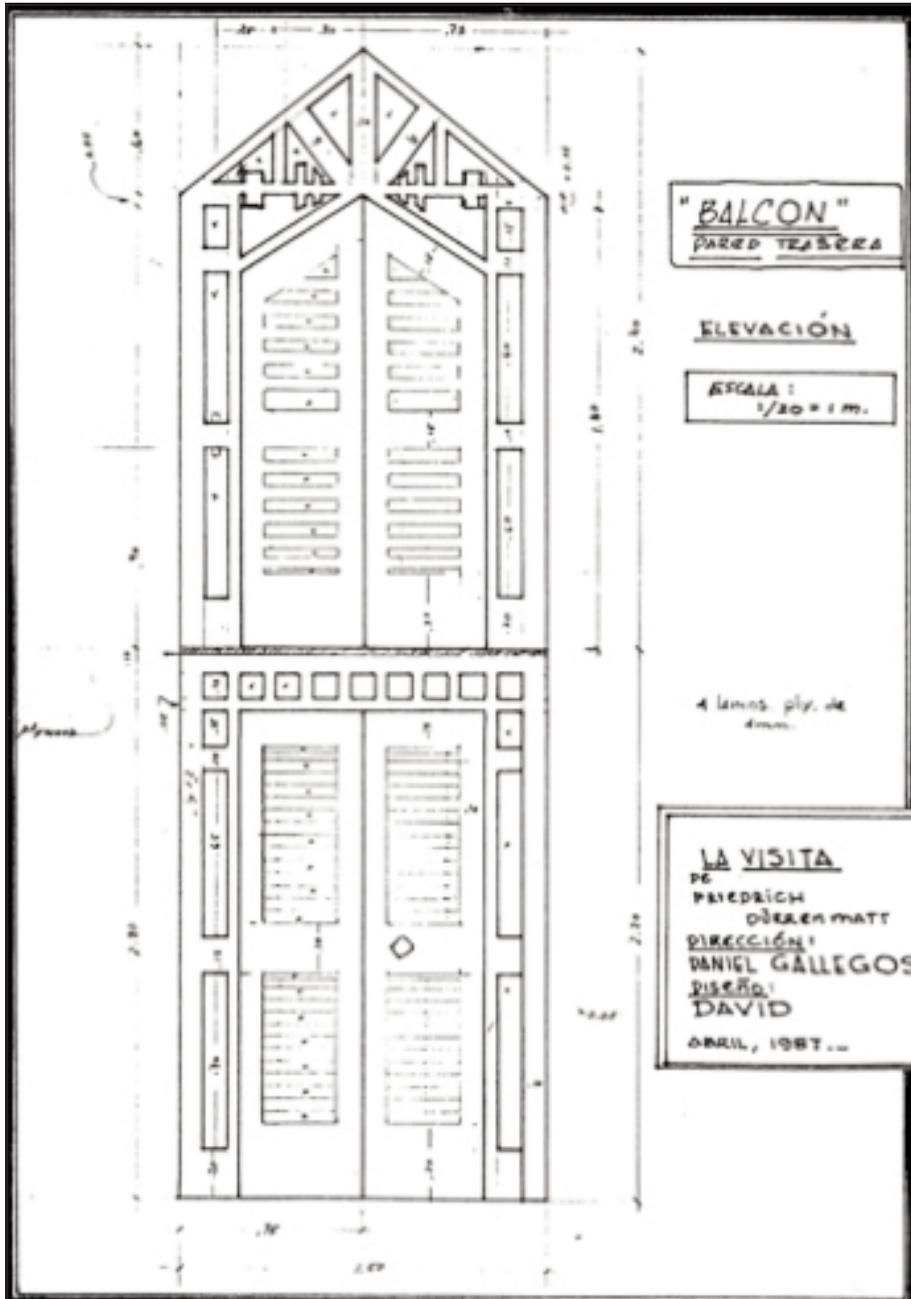
David '87

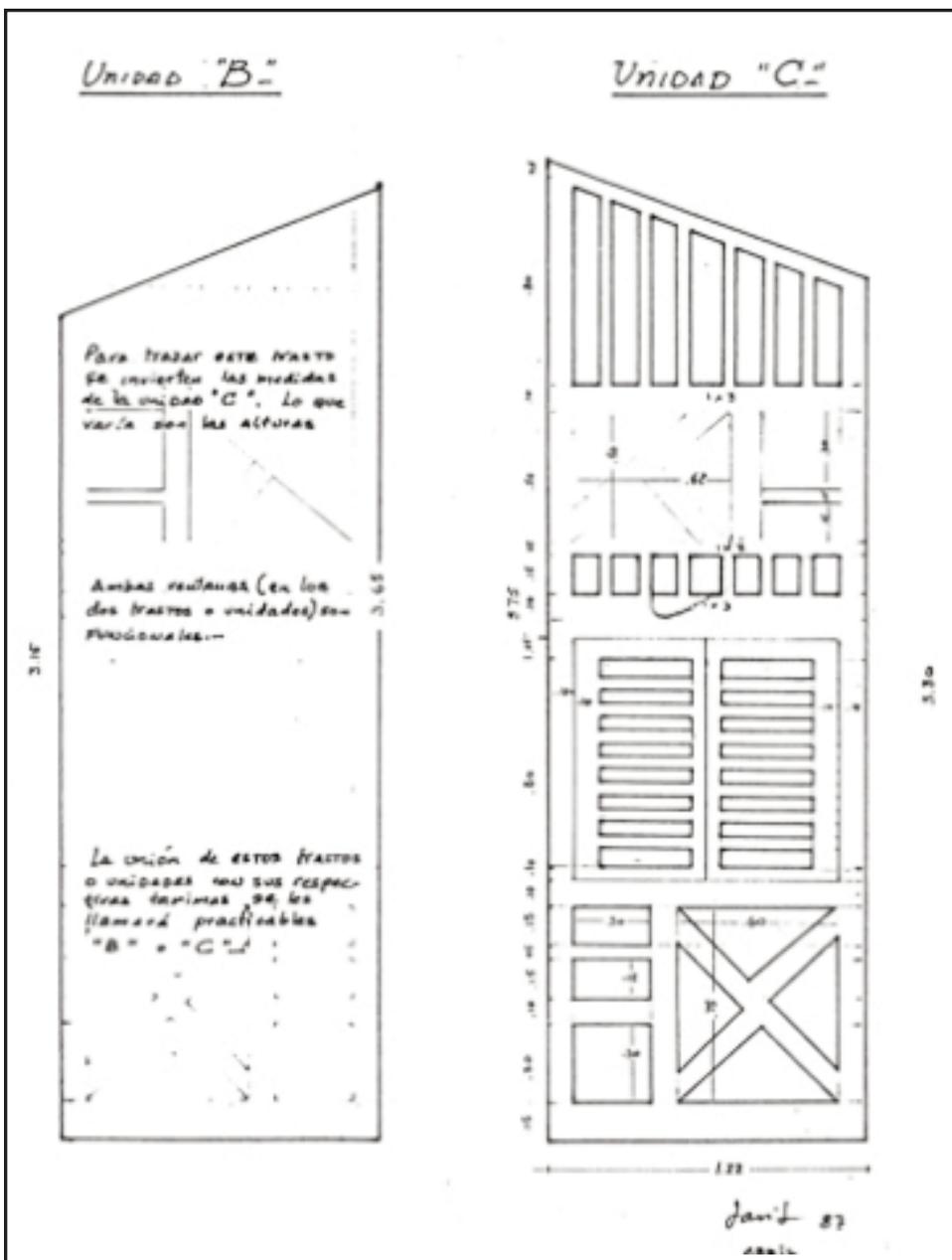
NOTA: DIBUJAR SOBRE LÁMINA DE PLYWOOD DE 4 M.M. y recortar. SOBRE CADA GUEJERO DE COLOCAR REALAR MARCADAS E INDICADAS. POR EJEMPLO: 1x2; 1x3; 1x4 y 1x1/2. En donde dice .15" (veral) se prosigue de acuerdo a indicaciones especiales. A cada orilla del vental se colocan dosetas de 1x2 de canto y finalmente luego se cubre esta cavidad con lámina de 4 m.m.

MAYO, '87

TEATRO

TEATRO

TEATRO

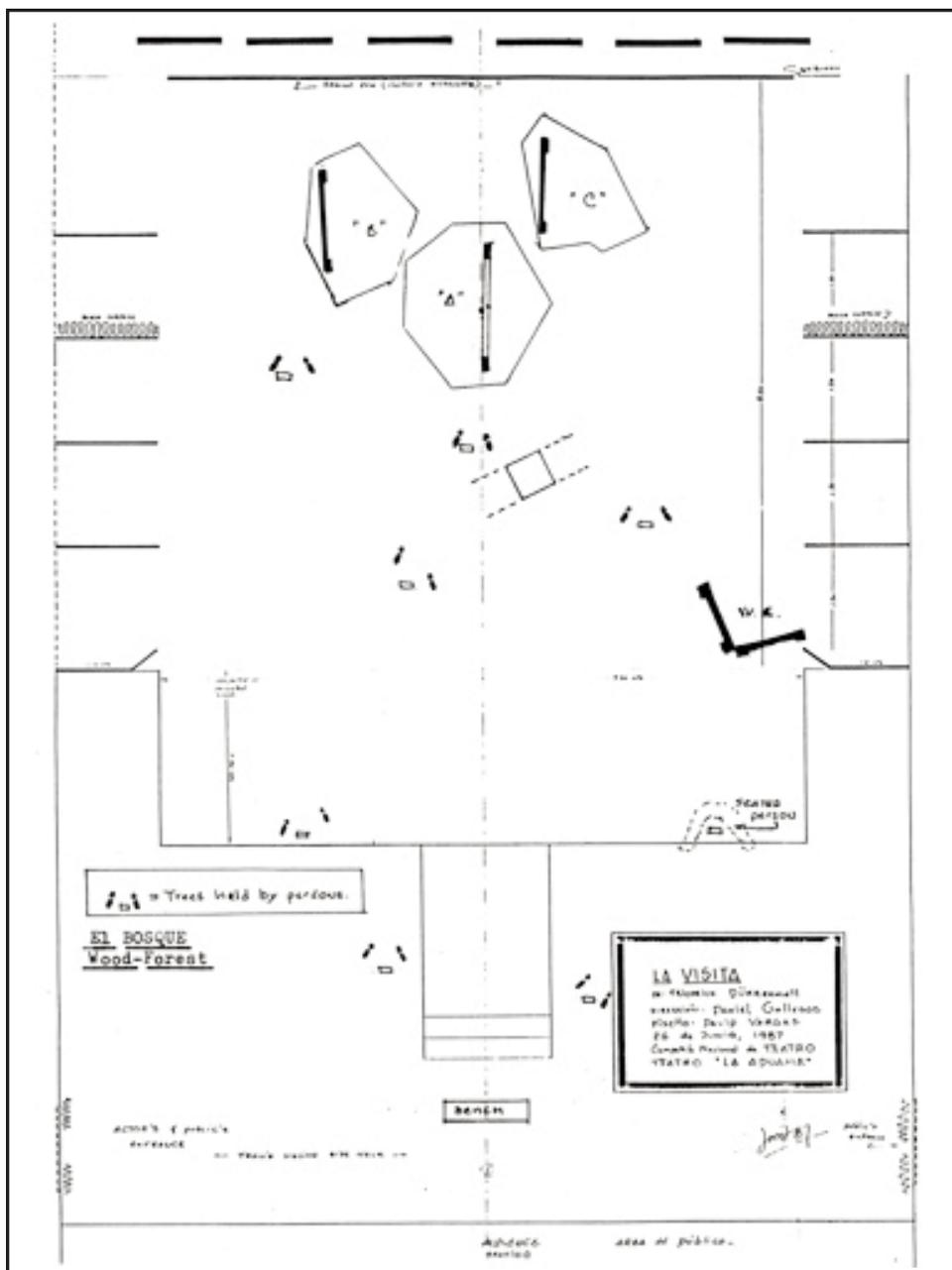

Estación del Tren de la ciudad. - Acto I, escena i.

*El Bosque. - Acto I, escena ii.
Ver Acto III, escena xi.*

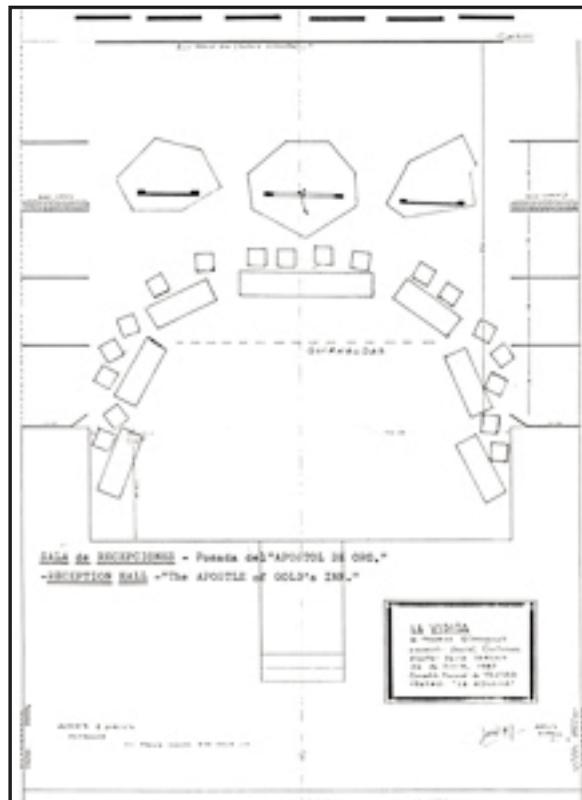
TEATRO

TEATRO

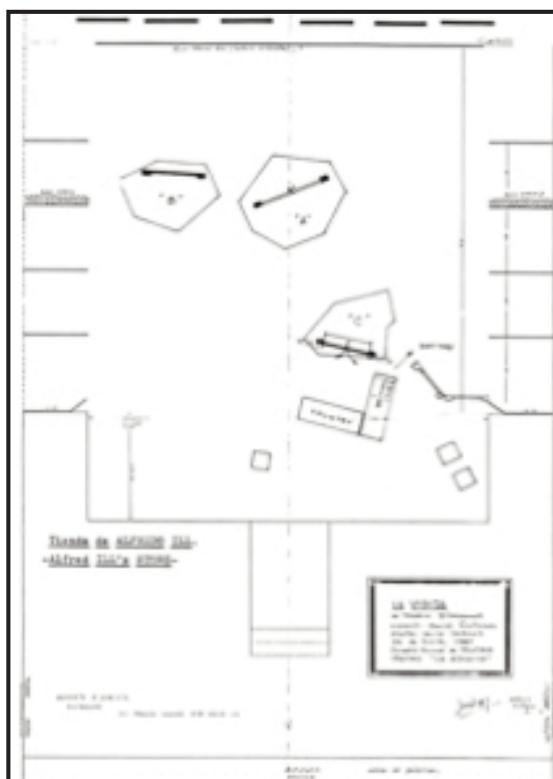
Posada El Apóstol de Oro. Sala de Recepción - Acto I, escena ii.

TEATRO

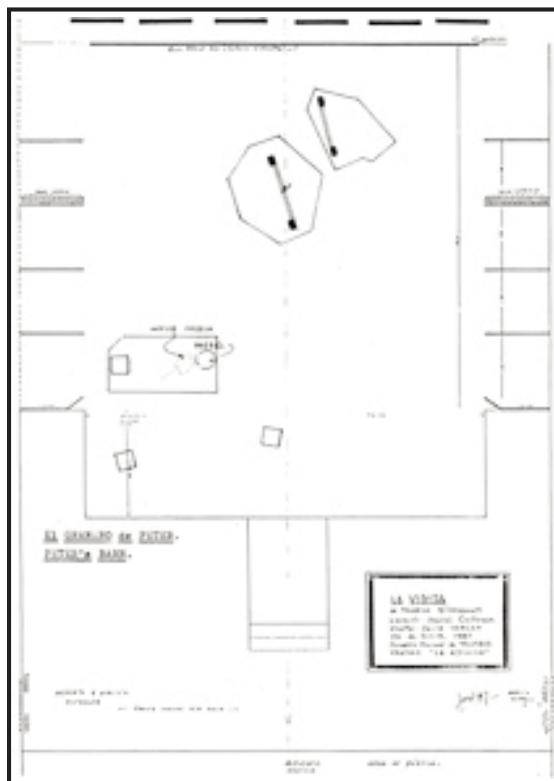
Tienda de III. - Acto II, escena iv.

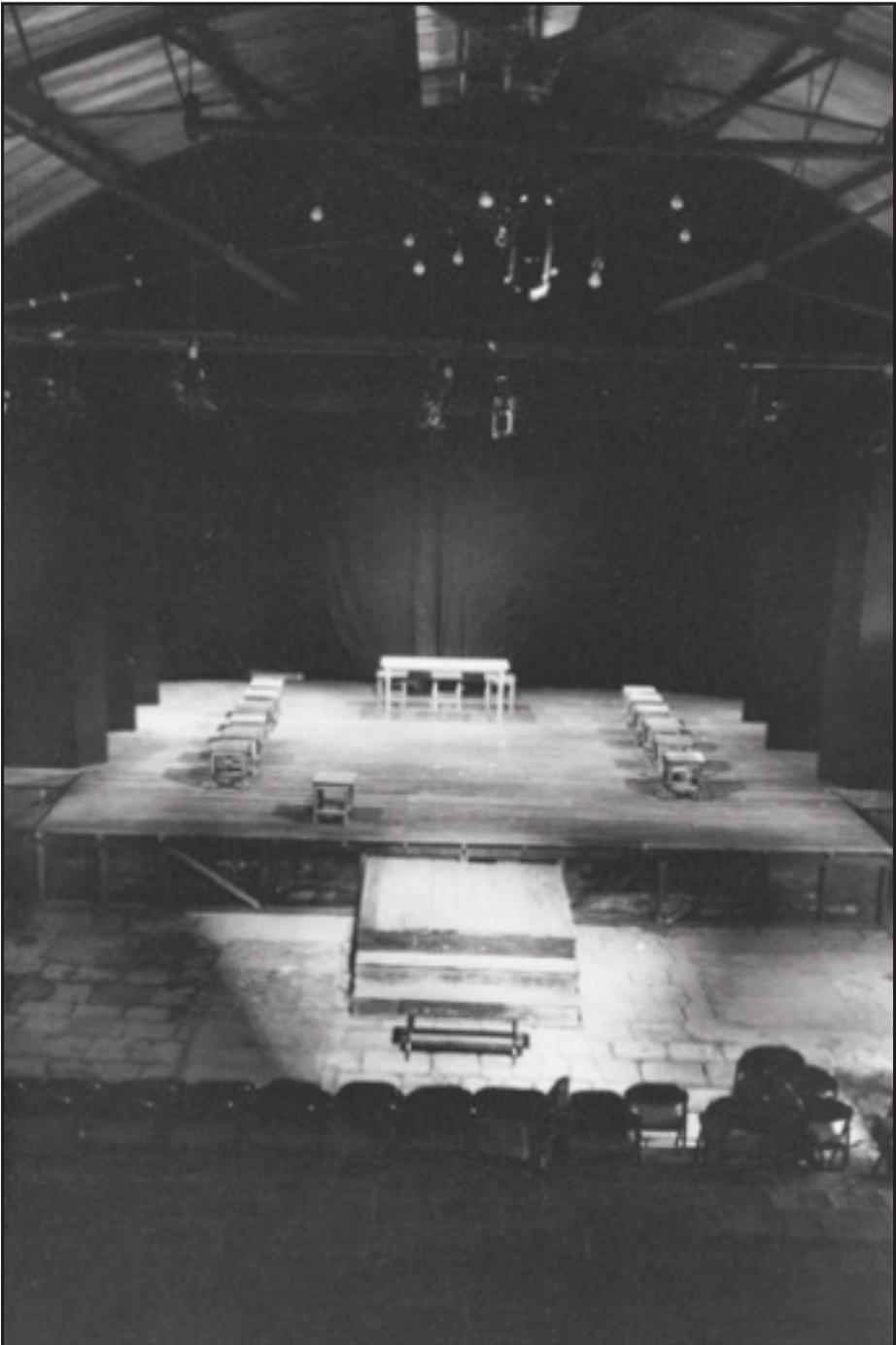
TEATRO

Granero de Peter. - Acto III, escena ix.

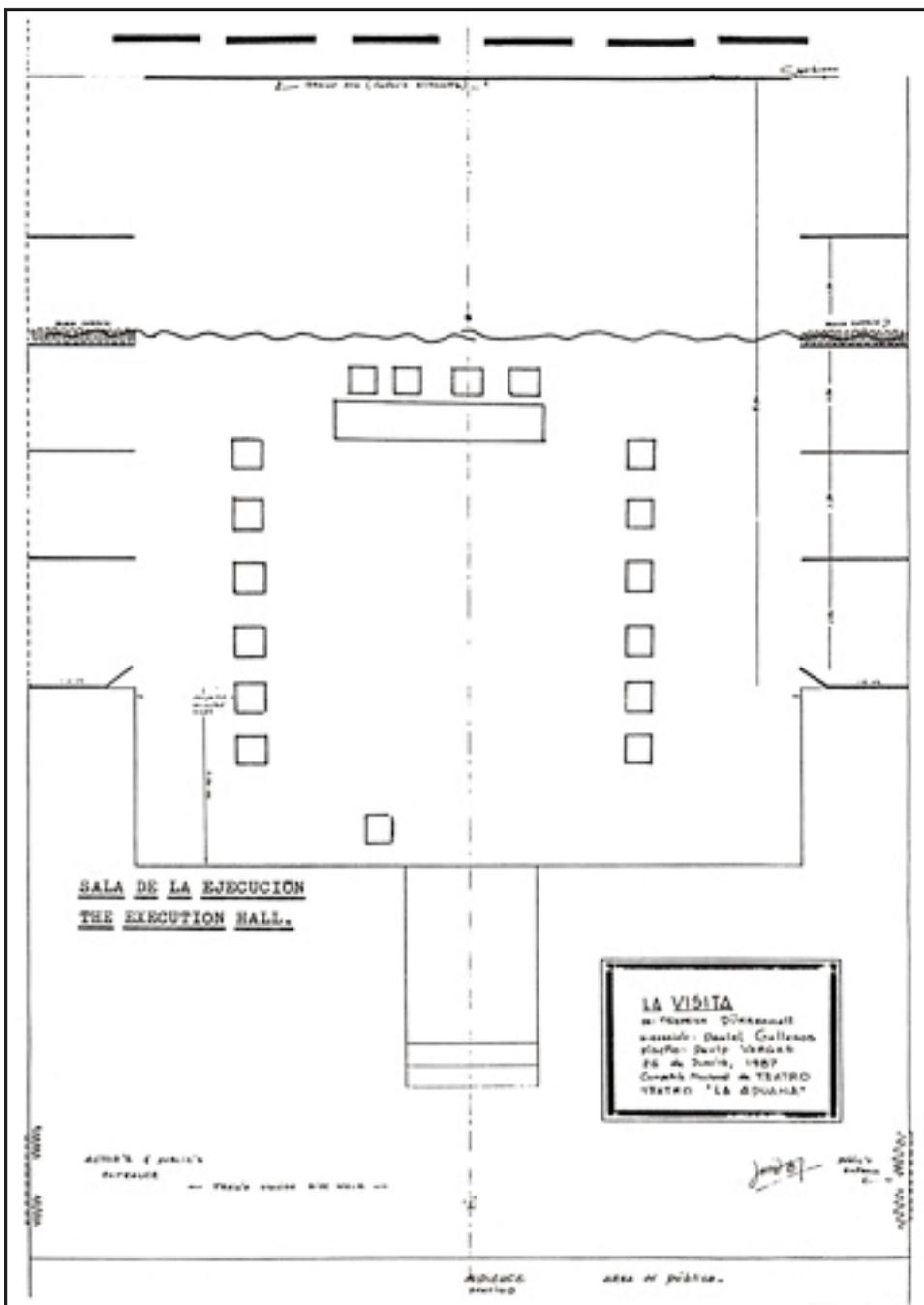

TEATRO

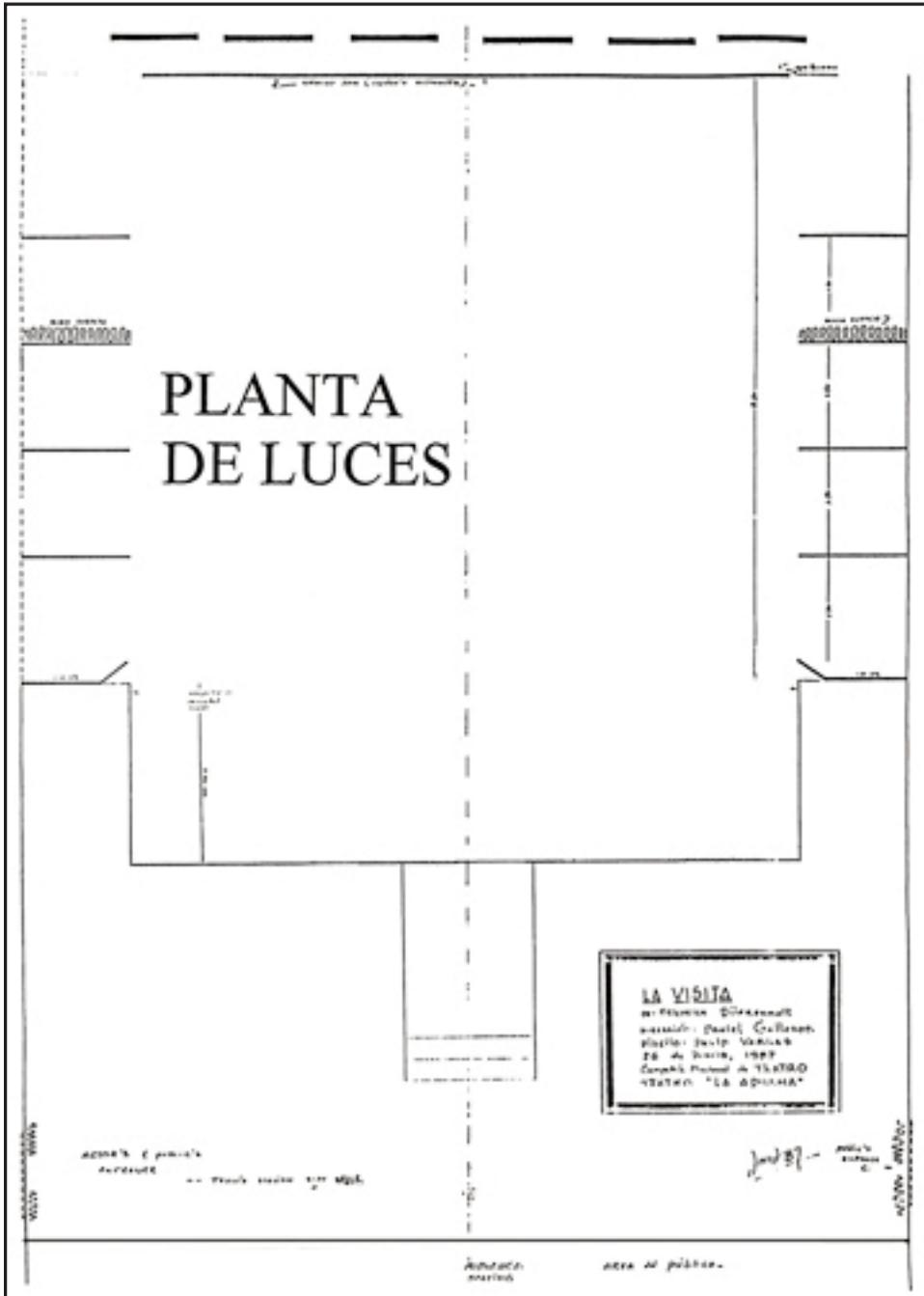

Salón de Ejecución. - Acto III, escena xii.

TEATRO

TEATRO

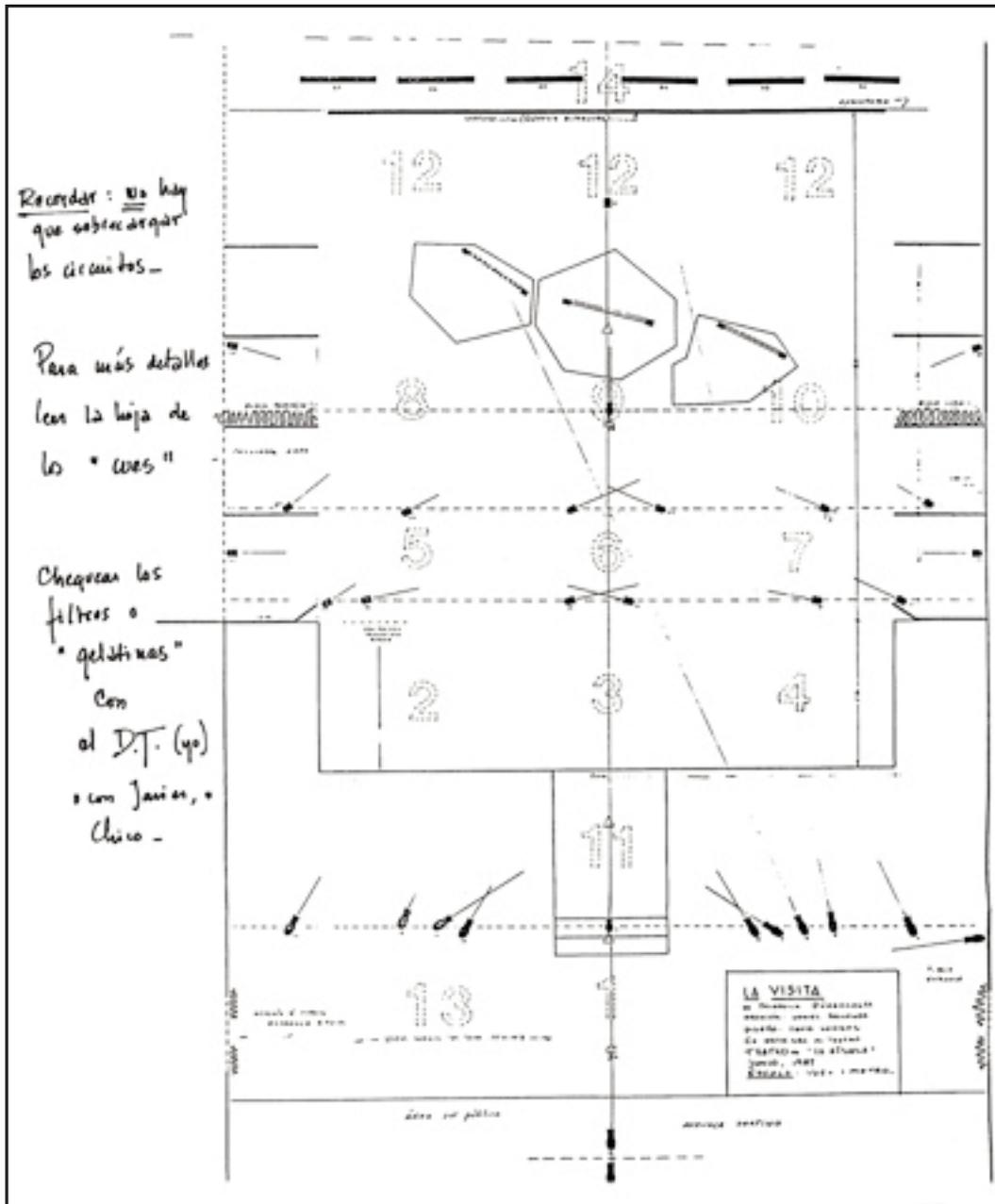

TEATRO

Recordar: no hay que sobrecargar los circuitos.

Para más detalles leer la hoja de los "cues"

Chequear los filtros o "gelatinas" con el D.T. (yo) o con Javier, o Chico.

TEATRO

Bibliografía

- BEDNORZ, ACHIM and TOMAS, ROLF
1996 **El Románico.** Könemann. Colonia. Madrid.
- 1998 **El Gótico.** Könemann. Colonia. Madrid.
- BELLMAN, WILLARD F.
1968 **Scenography and Stage Technology.** Holt, Rinehart and Winston, Inc. U.S.A
- BURIAN, JARKA
1971 **The Scenography of Joseph Sroboda.** Wesleyan University Press. Middletown, Connecticut.
- BURRIS, MEYER and E.C. COLE
1971 **Scenery for the Theatre.** Little, Brown and Company. Boston – Toronto.
- DÜRRENMATT, FRIEDRICH
1967 **La Visita de la Vieja Dama.** Compañía Nacional de Teatro. MCJD.
- MIELZINER, JOE
1965 **Designing for the Theatre.** Brammhall House. New York.
- PARKER and SMITH
1974 **Scene Design and Stage Lighting.** Holt, Rinehart and Winston, Inc. U.S.A .