

Escenificando el Mediterráneo

Laura Aguilar Pina

TFG Trabajo Fin de Grado

ESCENIFICANDO EL MEDITERRÁNEO

Autor/a: Laura Aguilar Pina

Tutor/a: Sara Blancas Álvarez

Línea 3. Creación, Experimentación e Investigación en Dibujo.
(Dpto. de Dibujo)

Convocatoria: Septiembre
Curso académico: 2014/2015
Grado en Bellas Artes

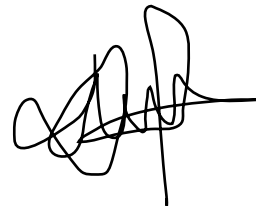
“El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

Las memorias entregadas por parte de los estudiantes tendrán que ir firmadas sobre una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.”

(Normativa TFG, UGR, 2013)

Declaro que se trata de un trabajo original

En Granada a 1 de Septiembre de 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Fdo. _____

TFG

Trabajo Fin de Grado

ESCENIFICANDO EL MEDITERRÁNEO

Autor/a: Laura Aguilar Pina

Tutor/a: Sara Blancas Álvarez

Línea 3. Creación, Experimentación e Investigación en Dibujo.
(Dpto. de Dibujo)

Convocatoria: Septiembre

Curso académico: 2014/2015

Grado en Bellas Artes

ÍNDICE

Resumen Y Palabras Clave	6
Introducción	7
Objetivos y Metodología	8
Autor de la Zarzuela	11
Análisis del Texto	14
Lectura Contemporánea	24
Elección del Teatro	33
Diseño Escenográfico	36
Figurines	47
Maqueta Definitiva	57
Conclusiones	66
Bibliografía	67
Webgrafía	68
Agradecimientos	69

RESUMEN

Este es un trabajo de carácter proyectual del diseño escenográfico de la zarzuela “La bien amada” del guionista José Andrés de Prada y el músico José Padilla. Llevándose a cabo una investigación y recopilación de datos útiles y referentes, que ayudaron a la elaboración de bocetos y desarrollo de los distintos actos y cuadros de la obra, además de un diseño de vestuario de los personajes que la forman.

PALABRAS CLAVE

- Diseño, escenografía, vestuario, zarzuela, teatro, Valencia, Almería, Padilla, Sorolla, Visconti, Mediterráneo.

INTRODUCCIÓN

“Adoro el teatro y soy un pintor. Creo que los dos están hechos para ser un matrimonio con mucho amor.”

Marc Chagall

Siempre me he sentido atraída por el Arte Dramático, al igual que por las Bellas Artes. Pero no ha sido hasta este último año de carrera cuando me he interesado e introducido en el mundo de la escenografía.

Las decisiones que he ido haciendo acerca de cómo desarrollar y dar forma a las ideas que iban surgiendo, han ido variando según avanzaba el trabajo.

Conforme más referentes visuales, historia y ejemplos iba conociendo, más ideas se me venían a la cabeza. Estructurarlas y conseguir un resultado funcional, ha sido cuestión de una buena metodología de trabajo y unos objetivos claros.

Realizar un diseño escenográfico requiere tiempo, por lo que era esencial la elección de una obra con la que me gustase trabajar. Es por ello que me decanté por investigar las obras del Maestro Padilla, un músico almeriense que me daba la posibilidad de trabajar en un campo al que le tengo especial cariño. Mi tierra.

Al estudiar fuera, paso mucho tiempo alejada de mi casa, y trabajar en una obra con toques mediterráneos, era la excusa perfecta para enfocarla al homenaje que pretendía. Realzando figuras representativas de Almería y de la cultura mediterránea. Como dijo Serrat:

*“Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo”.*

OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto, era el de llevar a cabo un diseño escenográfico que pudiese llevarse a escena. Ello incluía preparar los planos a escala de las plantas del escenario con las distintas distribuciones del decorado, el diseño de todos los elementos que formasen parte de la escenografía, la investigación de fuentes de información, la realización del diseño de vestuario, y la construcción de una maqueta a escala en la que se viese con más claridad, el resultado final.

Personalmente, mi objetivo era el de conocer el sistema de trabajo del escenógrafo y su labor. A parte de mi propósito de realizar una escenografía que aunase los conceptos del mediterráneo más oriental con el de la costa española.

METODOLOGÍA

El primer paso que tuve que tomar fue, la elección de una obra con la que trabajar.

He visto varias obras de teatro y musicales, pero también he escuchado mucha ópera y zarzuela, así que decidí indagar sobre lo que más pudiera interesarme.

Al venírseme el nombre de Padilla a la cabeza, me limité a investigar sobre su trayectoria musical. Hecho, que también me sirvió para conocer un poco más las creaciones del músico.

Encontrar un libreto completo de una obra del Maestro Padilla, no fue algo fácil. El músico compuso para varias comedias musicales, operetas y zarzuelas, pero dado el carácter del trabajo, la zarzuela, era la opción más completa, ya que constaba de dos actos con varios cuadros cada una, que daba posibilidades desde el punto de vista escenográfico.

El libreto de “La Bien Amada” pude obtenerlo de internet, aunque carecía de diálogos. Me puse en contacto con amigos que participan en orquestas o estudian en conservatorios de varias ciudades, para que intentasen localizar el libreto.

Por desgracia, tan sólo tuvieron acceso a algunas partituras de canciones de José Padilla.

Ante dichas circunstancias, me puse en contacto con un familiar que tenía trato directo con la sobrina del Maestro Padilla. Éste sobrina me remitió al Registro de la Propiedad Intelectual, donde al parecer el músico registraba todo lo que hacía.

A su vez, éstos me remitieron al Registro Central de la Propiedad Intelectual, advirtiéndome de que de todas formas, solamente pueden consultar las obras los autores o titulares de los derechos de explotación.

Intenté volver a ponerme en contacto con la sobrina del autor, pero no fue posible, por lo que desistí de mi intento de conseguir el libreto completo, y me limité a trabajar con la versión resumida que aparecía en internet.

Estudí el libreto y la música, dejándome llevar por las sensaciones que me transmitía. En base a estas sensaciones, dibujé unos bocetos que me ayudaron a clarificar la estética de la imagen.

Sobre esos bocetos fui transformando mediante documentación y referentes hasta llegar a la propuesta final.

Para el diseño de vestuario fue un proceso parecido, solo que lo enfoqué más hacia la idea de la unión de culturas.

CUERPO DEL TRABAJO

AUTOR DE LA ZARZUELA

VIDA

La obra de “La bien amada” de 1924, es una zarzuela creada por el guionista José Andrés de Prada, y el músico José Padilla

José Andrés de Prada fue un famoso escritor y libretista de zarzuelas, especialmente conocido por poner letra al pasodoble “Valencia”, canción procedente de la zarzuela de “La bien amada” compuesta por José Padilla.

Aunque esta canción es la más conocida de dicha zarzuela, no es la versión que aparece en la obra, sino que se trata de la obertura llamada “Coro de hilanderas y pescadores” con la misma música pero letra distinta, que José Andrés de Prada rescribió para darle letra a la famosa canción. Fue esta la que le otorgó verdadera fama, ya que al parecer, la zarzuela no tuvo mucho éxito.

José Padilla Sánchez más conocido por “el Maestro Padilla” fue un compositor y pianista nacido en Almería en mayo del 1883. Se formó en el Conservatorio de Madrid donde comenzó su producción artística de zarzuelas, llegando a triunfar fuera de España, especialmente en Francia donde vivió por mucho tiempo y fue muy querido. También vivió en Italia donde conoció personalmente y entabló amistad con el gran compositor de ópera italiano, Giacomo Puccini. Estando allí, prepara una gira por Italia, la cual obtiene también un gran éxito.

Su popularidad se incrementó gracias a la cantidad de películas en las que aparecieron sus canciones, como la famosa canción de “La violetera” que Chaplin utilizó en su película “Luces de la ciudad”. En este caso, el compositor tuvo que interponer un pleito (el cual ganó) contra Chaplin, debido a que omitió el nombre de Padilla como autor de la música.

El artista era muy aficionado a viajar y visitó numerosas ciudades europeas que inspiraron su música. Pero no se limitó a Europa, en 1928, firmó un contrato millonario para realizar una gira por América. Es en Buenos Aires donde comienza su producción de tangos, por los cuales sienten un gran interés y nunca deja de componer. Además, conoce allí a la que sería su esposa y compartiría toda su vida.

El Maestro Padilla murió en Madrid en octubre del 1960.

En el centenario de su muerte, la Unesco declara la música de José Padilla de Interés Universal.

En 1992, su sobrina, Eugenia Montero Padilla, inaugura en Madrid la Casa Museo José Padilla, donde vivió sus últimos años y compuso importantes partituras.

Se recogían allí gran cantidad de objetos personales del artista. Sin embargo, en 2011, se procedió al embargo de todos los enseres de la casa debido al impago de un préstamo que Eugenia Montero pidió para poder mantener la casa.

OBRA

José Padilla compuso numerosas canciones que dieron música a zarzuelas, operetas, comedias musicales, cine, y muchos otros.

Entre las zarzuelas cabe destacar, a parte de “La Bien Amada” (obra a la que va orientado este trabajo), “La Bella Burlada”, “La canción del Sol” o “La Canción del Desierto”.

De entre sus comedias musicales, tuvieron gran éxito “Ana María”, “La Chacha, Rodríguez y su padre” y “La hechicera en Palacio” de la cual pertenece la famosa canción “Estudiantina portuguesa”. Todas ellas las compuso a principios de los años 50.

Televisión Española emitió un programa llamado “Revista Musical Española” en el año 1985, en el que conocidos actores interpretaron algunas de dichas obras.

Padilla se sintió siempre muy inspirado por el Mediterráneo y por sus ciudades, desde Almería hasta la zona más oriental, a las cuales dedicó muchas de sus canciones. Todas ellas fueron posteriormente recogidas en un CD llamado “Padilla mediterráneo”.

La sobrina de Padilla, Eugenia Montero Padilla, envió este CD al director de cine Ridley Scott, quien se puso en contacto con ella para comunicarle su deseo de incluir una de las canciones en su película “Los Impostores” protagonizada por Nicolas Cage.

A parte de esta, la música de Padilla ha formado parte de la banda sonora de numerosas películas de grandes directores.

ÉPOCA

Habiendo nacido en el 1889, Padilla se enfrenta en su juventud a una España agitada con una monarquía que se tambalea, con numerosas revueltas políticas, manifestaciones y huelgas.

Es probable, que esta situación política que envolvía al país, fuera una de las razones que le impulsaron (como a muchos otros artistas) a salir de España y mudarse a Francia. Además, de que por aquel entonces, París, era la capital del mundo. Allí obtuvo un gran éxito y fue muy bien recibido por el público. Aunque el ansia por viajar y conocer mundo era algo intrínseco en el artista.

Tras una larga trayectoria de trabajos, el músico decide volver a Madrid donde muere en 1960.

ANÁLISIS DEL TEXTO

GÉNERO

El género lírico de esta obra es la zarzuela. Originaria en España, concretamente en Madrid, mezcla diálogos y música escenificando situaciones de la vida cotidiana de sus personajes pero con el dramatismo y humor típicos del teatro. Destacó precisamente por la gracia y vivacidad con la que sus actores se mostraban ante el público.

RESUMEN

La zarzuela de La bien amada nos muestra a tres protagonistas entre los que se produce el conocido triángulo amoroso.

Salvador es un joven patrón, dueño de barcos que está enamorado de Nela, una muchacha a la que no le interesa Salvador debido a que su amor pertenece a Pascual, un soldado que está en África sirviendo a la legión.

El tío de Nela, es un marinero llamado Tono, que intenta convencer a Nela de que se case con Salvador. A su vez, la Madrina de una joven llamada Felisa no consiente el noviazgo de esta con su prometido. Felisa pide ayuda a Nela para poder ver a su novio sin que su familia se entere.

En la celebración del bautizo de la nueva barca de Salvador, éste anuncia que le ha puesto el nombre de Nela a la barca, aunque ella sigue despreciando sus atenciones.

Aprovechando que todos están distraídos en la celebración, entra el novio de Felisa en escena y Nela lo invita a entrar en su casa.

Poco después una muchacha entrega una carta a Nela de parte de Felisa, en la que le explica que su padre se ha enterado del plan que había ideado con Nela para poder verse con su novio y le pide que lo advierta.

Entonces, Salvador ve con gran sorpresa como un hombre salta por la ventana de la casa de Nela. El Tío Tono le pide explicaciones a su sobrina, y ésta, aprovechando la situación para deshacerse de Salvador, le confirma que estaba con un hombre.

Tono y Salvador maldicen a Nela mientras los marineros empujan la barca, cuando de repente, aparece Pascual después de seis meses sin noticias, y corre a los brazos de Nela ante la mirada de desengaño de Salvador.

Salvador y Nela comienzan con los preparativos de su boda. Tono está preocupado por si Salvador se atreve a revelarles a Pascual algo del hombre que saltó por la ventana de su sobrina.

Nela agradece a Salvador su silencio, pero en un momento de desesperación, Salvador le cuenta a Pascual lo sucedido el día del bautizo de su barca. Nela niega que aquel hombre fuese su amante, y Pascual la cree aún cuando Tono confirma las palabras de Salvador.

Entonces aparecen Felisa y su novio Juan, que confirman la veracidad de las palabras de Nela, y agradecen públicamente su ayuda. Salvador abandona la escena avergonzado mientras los demás los felicitan y vitorean.

El pueblo entero celebra la boda de Nela y Pascual, cuando su felicidad se interrumpe por la llegada de Salvador en su barca. Pero éste hace las paces con los novios y muestra al pueblo entero que ha cambiado el nombre de su barca, por el de “La bien amada”.

ESTRUCTURA

ACTO PRIMERO: LA BIEN AMADA					
CUADRO PRIMERO					
TIEMPO	LUGAR Y DECORADO	PERSONAJES	UTILERIA	VESTUARIO	MÚSICA
Años 1915 - 1920	Costa de Valencia Al fondo el mar y los barcos de vela perfilándose en el horizonte. Sobre la arena, una barca en construcción casi acabada A la izquierda, típica casa. valenciana. A la derecha, en primer término, casa de comidas con un letrero que dice: "El laurel de la playa" y debajo otro letrero: "Paellas. Caragols. Pescaos asaos". "al poco Nela se asoma a la ventana ".	- Marineros - Hilanderas - Tío Tono - Salvador - Nela - Felisa - Madrina - Rondadores	- Redes - Clásicas agujas de madera - Brochas de pintura. "En escena unos marineros dan los últimos toques de pintura a una barca". - Porrón - Sillas. "que coge en brazos a Felisa y la sienta en una de las sillas que hay a la puerta de la casa".	"Felisa y su madrina, ambas vestidas con elegancia".	Música; coro de hilanderas y pescadores: "Dale que dale, dale al martillo". Diálogo entre Salvador, Tono y Nela. Música; dúo: "No es de hombres a una pobre mujer". Diálogo Salvador. Diálogo Felisa y su madrina. Gritos madrina. Música; cuarteto: "¿Va pasando, señorita?" Diálogo Tono y madrina, y Felisa y Nela. Guitarras rondadores y acordeón marineros. Diálogo Salvador y madrina. Música; la rondalla: "Allá van los rondadores". Salvador se dirige a Nela: "lo que he dicho cantando es lo que siento por ti".

ACTO PRIMERO: LA BIEN AMADA					
CUADRO SEGUNDO					
TIEMPO	LUGAR Y DECORADO	PERSONAJES	UTILERIA	VESTUARIO	MÚSICA
Años 1915 - 1920	Una plaza de Valencia Al fondo la torre del Miquelete	- Pascual y otros jóvenes		"Entra Pascual vestido de legionario "	Música; romanza.
CUADRO TERCERO					
TIEMPO	LUGAR Y DECORADO	PERSONAJES	UTILERIA	VESTUARIO	MÚSICA
Años 1925 - 1920	Misma decoración del primer cuadro. Han desaparecido las sillas y algunas redes. En el centro de la escena, la barca que va a ser bautizada. Al levantarse el telón todos deben estar quietos. La luz, las figuras, deben tener la plasticidad de un cuadro de Sorolla. Barca engalanada de flores con banderas de Valencia y España y en la popa, en grandes se lee: "Nela".	- Marineros - Pescadores - Hilanderas - Huertanos - Gentes del pueblo - Tono - Nela - Salvador - Muchacha que entrega carta a Nela - Padre Capella	- - carta para Nela de Felisa. - Al término de la música. vemos gorras que se tiran al aire, ondear de pañuelos , suelta de palomas .	"Salvador vestido de fiesta" Padre Capella, traje de cura	Diálogo Salvador y Tono Música; Copla de Salvador: "Ay madre, no estoy contento". Todos celebran la canción del patrón. Salvador se lamenta. Diálogo cura, Salvador, Nela y Tono. Acordeón que repite lejano la canción marinera. Bendición de la barca. Gritos de entusiasmo. Tono ruega a Salvador que guarde silencio. Gritos de Tono. Nela habla. Tono y Salvador maldicen a Nela . Todos lanzan gritos y vivas.

ACTO SEGUNDO: LA BIEN AMADA					
CUADRO PRIMERO					
TIEMPO	LUGAR Y DECORADO	PERSONAJES	UTILERIA	VESTUARIO	MÚSICA
Años 1915 - 1920	Una gran casa en la huerta valenciana. Una clásica barraca a la derecha con un emparrado al frente.	- Nela - Pascual - Labradores - Tío Tono - Torero joven seguido por unas muchachas - Salvador - Huertanos y huertanas - Felisa y Juan	- bajo el emparrado una mesa y unas sillas . Unas cestas de mimbre cargadas de telas, cintas y encajes con todo el ajuar de una novia y el traje de boda - ramo de flores de Azahar - "sale Pascual con un vaso en una mano y un porrón de vino en la otra"	Traje de boda Traje de luces, torero	Música; el ramo de la flor de Azahar: "Ésta es la <i>mantellina</i> , toda de encaje". Tono despide a Pascual y a los labradores. Nela canta el tema que Pascual le ha cantado antes. Diálogo Tono y Nela. Joven torero anuncia que viene de torear en valencia. Las chicas bailan y cantan a su alrededor Música; el torerillo: "Pero torerillo". Diálogo Nela y Salvador y después también Pascual. Música; romanza del vino: "oro es el <i>coló</i> de este vino". Diálogo Pascual, Nela, Tono y Salvador. Felisa y Juan confirman la veracidad de las palabras de Nela. Grito de "¡Vivan los novios! ¡Vivan los señoritos!"

ACTO SEGUNDO: LA BIEN AMADA

CUADRO SEGUNDO					
TIEMPO	LUGAR Y DECORADO	PERSONAJES	UTILERIA	VESTUARIO	MÚSICA
Años 1915 - 1920	Paisaje naranjos y flores. Tapiz floral, mar y ciudad al fondo. Plasticidad de los cuadros de Sorolla de nuevo. Barca de Salvador con nuevo nombre: "La bien amada"	- Tío Tono - Nela - Pascual - Salvador - Gentes del pueblo	- Nela y Pascual de pie en un coche de caballos con flores de Azahar - manta - ramo de flores de Azahar - flores y pétalos - fuegos artificiales	Trajes de novios de Nela y Pascual	Parejas bailan . Música; himno a Valencia: "Valencia, jardines del amor". Habla Salvador. Todos gritan: ¡Viva el patrón! todos cantan el himno a Valencia.

TEMAS E IDEAS PRINCIPALES

Esta es principalmente una historia de amor, en la que las parejas que se ama luchan por estar juntas a pesar de los obstáculos.

Toca los temas del orgullo y el desengaño, con Salvador interponiéndose en la relación de Nela y Pascual, y la familia de Felisa en su relación con su novio.

Resalta la alegría de la vida valenciana, intentando reflejar las costumbres de sus gentes, tema muy común en las zarzuelas de la época, sólo que originariamente era solamente de la vida madrileña.

ESPACIO Y TIEMPO

La historia se desarrolla en Valencia, principalmente en su costa, otorgándole a la obra una estética marinera, llena de luz y color.

Transcurre alrededor de los años 20, por lo que nos encontramos ante una Valencia rural y alegre parecida a la que el pintor valenciano Joaquín Sorolla reflejaba en sus cuadros unas décadas antes.

En el libreto se describe el típico paisaje de la época de la costa valenciana, con el mar y los veleros de fondo; los personajes tejen redes, arreglan velas y pintan las barcas. También aparece una plaza de Valencia con la famosa torre del Miguelete.

En el segundo acto la escena se desarrolla más en el ambiente de la huerta valenciana, con la típica barraca y emparrado, los naranjos en flor, la ciudad y el mar de fondo.

1. Joaquín Sorolla. *"Barcas varadas en la playa"*, Valencia, 1915.

2. Joaquín Sorolla. *"Cosiendo la vela"*, 1896.

PERSONAJES

Nela

Nela es una bella joven que está enamorada de Pascual, al que ha prometido su fiel amor aún cuando el joven tiene que marcharse a África a hacer la milicia.

Nela es rotunda y soñadora, se mantiene firme durante toda la obra acerca de a quién pertenece su amor, sin ceder lo más mínimo a las alabanzas de Salvador, incluso cuando nadie sabe si quiera si Pascual sigue vivo.

Es un personaje fuerte que se muestra abierto a ayudar sin esperar nada a cambio, como hace con su amiga Felisa para que pueda ver a su novio. Aunque esto la pone a ella en una difícil situación que hace pensar a los demás que ha sido infiel a Pascual.

Representa el amor puro que va más allá de una ilusión.

Salvador

Salvador es un joven patrón de barcos de carácter fuerte. Está enamorado de Nela y es muy insistente con intentar conseguir su amor.

Cree que Nela está en un error al ignorar sus peticiones cariño, y que se debe a un capricho de mujer. Piensa que finalmente conquistará a Nela ya sea por la fuerza o por cariño.

Es un personaje envidioso y arrogante que echa en falta una mujer que lo espere cuando vuelva de sus viajes por el mar.

Es el personaje que mayor cambio experimenta puesto que en el último acto vemos como muestra su arrepentimiento y sus respetos hacía Nela y su verdadero amor.

Pascual

Pascual es un joven romántico que sueña con volver a ver su amada Nela.

Cuando regresa al pueblo es toda una sorpresa y todos se sienten contestos de que vuelva. Pero Salvador, loco de celos, le dice que Nela estuvo con un hombre en su ausencia. Aún así, Pascual afirma que cree en Nela y que sabe que esas palabras no son ciertas.

Finalmente sale a luz la verdad y Pascual y Nela se casan reafirmando su amor.

Tono

Tono es un viejo marinero que es tío de Nela, y quiere lo mejor para su sobrina. Piensa que el estar esperando a un amor que no sabe si volverá no le hace bien, y prefiere que ceda a la propuesta de Salvador de ser su novia.

Ve a su sobrina como una chiquilla que no sabe bien lo que quiere, aunque finalmente tiene que tragarse sus palabras y admirar el carácter de Nela cuando ve que sus sueños se hacen realidad.

Tono canta junto al coro, la canción más famosa de la obra, el “coro de hilanderas y pescadores”.

Madrina

Este personaje es la madrina de Felisa y hace un papel parecido al de Tono. Son los consejeros de Felisa y Nela, a quienes advierten de que su carácter es infantil y de que eso que sienten no es amor de verdad.

Al igual que Tono, al término de la obra, tiene que admitir que estaba en un error y que el amor de su ahijada era muy válido.

Felisa

Felisa es una joven que se encuentra en una situación parecida a la de Nela, pues su familia no entiende, ni acepta su amor hacia su novio.

Es un personaje delicado que se muestra sumamente agradecida hacia Nela por prestarle su ayuda, y no duda en devolverle el favor desmintiendo que ésta hubiese estado con ningún hombre.

Torerillo

El Torerillo es un joven que aparece en el segundo acto acompañado de unas muchachas. Explica que viene de torear en Valencia y quiere festejar su éxito.

Las muchachas le proponen bailar una jota valenciana, pero el Torerillo les explica que eso se baila en los pueblos, y que en Valencia hay otros tipos de bailes, así que se los muestra mediante una canción.

LECTURA CONTEMPORÁNEA

CONCEPTO O IDEA

Con este proyecto pretendo especialmente, poner en valor la figura del Maestro Padilla y de su tierra natal Almería. Aunque la obra se desarrolla en Valencia, mi intención es realizar una escenografía que muestre una unión entre ambas ciudades de la costa mediterránea.

José Padilla viajó durante toda su vida pero nunca olvidó sus raíces, la tierra que lo había visto crecer.

Sus composiciones, aunque muchas son conocidas mundialmente, parecen no haber tenido el reconocimiento que merecen y su nombre es desconocido para muchos.

Almería se enorgullece de contar con un compositor de la talla de Padilla, por lo que es importante que su música siga escuchándose y sea reconocida por futuras generaciones.

ESTILO DE LA PUESTA EN ESCENA

Almería es una ciudad en la que se entrelazan culturas. La cultura mediterránea, la andaluza y la árabe, que conforman un modo de vida y un paisaje palpable en tierras almerienses. El espíritu mediterráneo de Padilla se manifiesta en su deseo de conocer las ciudades mediterráneas, desde Almería hasta Estambul.

Por ello, decidí crear una escenografía en la que se viese ese espíritu mediterráneo tan conocido, de colores suaves, agua, viento y blanco. Mucho blanco.

Mezclado con el paisaje árido y desértico almeriense que también recuerda a los ambientes orientales. Las pitas, los colores cálidos, los vestuarios de cortes exóticos, crearían el reflejo de paisaje rico en matices y sobre todo, muy Mediterráneo.

Me interesaba la idea de aprovechar el color blanco de los decorados para proyectar sobre ellos imágenes.

El Ballet Nacional de España hizo en un espectáculo reciente, algo parecido. Sobre el escenario, proyectaron cuadros del pintor Sorolla. La función iba enfocada e inspirada en la obra del artista.

Estas proyecciones conseguían crear una atmósfera que envolvía al escenario entero.

REFERENTES VISUALES

En principio, recurrí a los cuadros de Joaquín Sorolla como principal referente para inspirarme a la hora de desarrollar la escenografía.

Los cuadros que el artista pintó de Valencia muestran perfectamente el ambiente que se describe en el libreto. Los colores, la luz, los reflejos y las texturas tan características de Sorolla, crean una atmósfera alegre y vivaz.

Pero con el desarrollo del trabajo, tomé la decisión de expandir esa idea de la representación del paisaje valenciano, a la de mostrar también el característico almeriense. Para ello, recurrí a las pinturas de Julio Visconti, quien pintó numerosos cuadros de Almería, su tierra natal.

En cuanto al diseño de la escenografía, tuve que partir de la base e informarme de la historia y evolución del teatro. Por lo menos para tener un punto del que partir, aunque tenía claro que, en el resultado final, quería darle un toque más contemporáneo.

Las líneas que más me interesaban eran las de los escenógrafos que juegan con la luz y los contraste.

Robert Wilson, es un claro ejemplo de ello, un mago de la luz. Este estadounidense consigue crear atmósferas misteriosas que despiertan en el público el ansia por conocer lo que se representa en escena.

3. Robert Wilson. *"Expectation"*. 2004

4. Jaume Plensa. *"The Magic Flute"*. 2003

Jaume Plensa es un artista catalán mucho más excéntrico y extravagante, aún así su línea de creación es muy limpia y todos los elementos que forman la obra (decorado, vestuario, luces) se complementan perfectamente entre sí. Consiguiendo un impacto visual muy característico y especial.

Indagando en internet, en busca de ejemplos de escenografía que me inspirasen, me topé con Gerardo Trotti, un artista argentino asentado en Madrid, del cual me interesé especialmente por su trabajo realizado para la zarzuela “El juramento”. Los elementos que utilizó para construir el decorado de dicha obra me parecieron de una sutileza y elegancia exquisita.

Eiko Ishioka es una japonesa con un estilo muy personal. Ha trabajado para el cine donde lo más reconocido han sido sus diseños de vestuario. En sus diseños escenográfico denota un gran conocimiento del espacio, que aprovecha con suma inteligencia.

5. Gerardo Trotti. “El juramento”. 2000

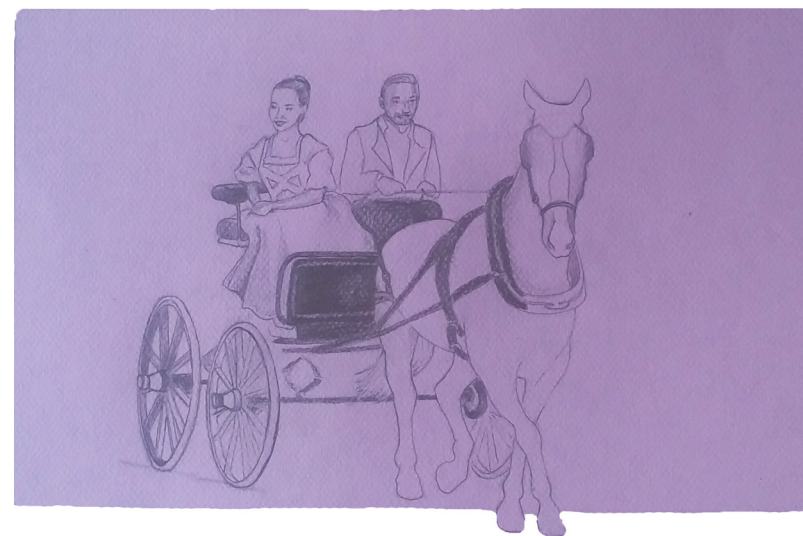
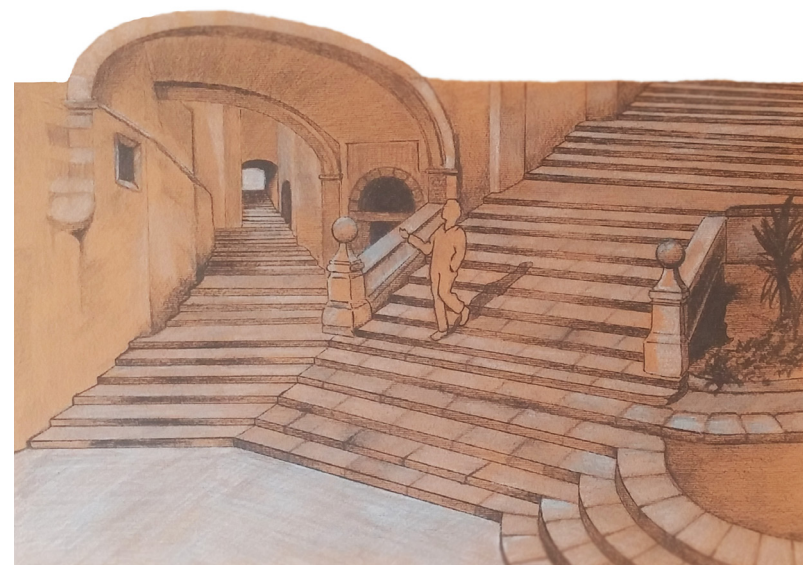
6. Eiko Ishioka “M. Butterfly”.

PRIMEROS BOCETOS

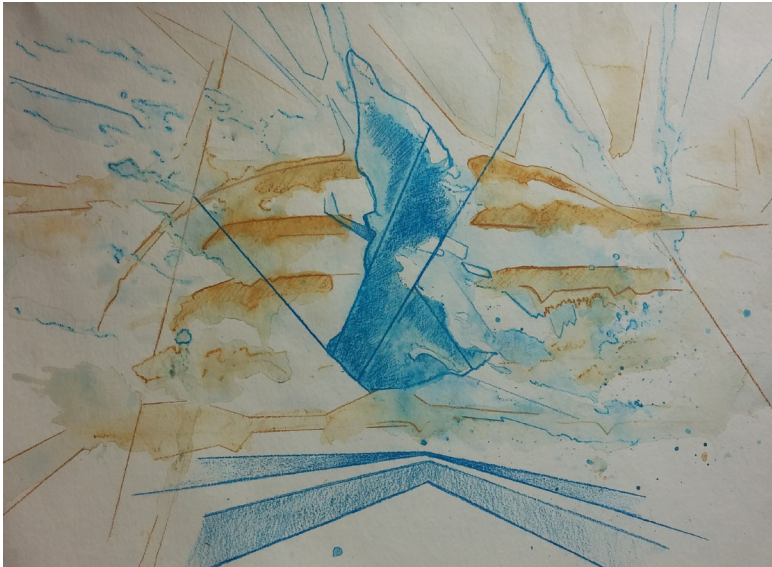

Primeras ideas para la escenografía jugando con las velas de los barcos.

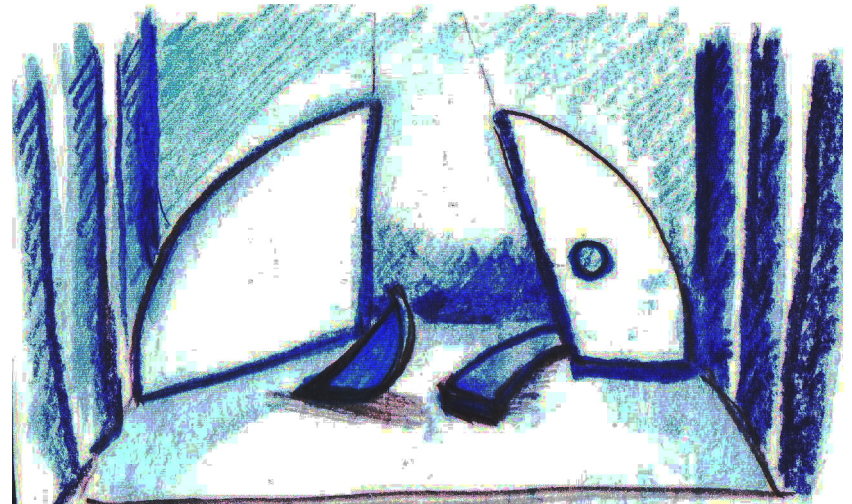
Era necesario que me imaginase la realidad para conseguir la abstracción. Los movimientos de la escenografía, entradas y salidas de personajes, los cambios de luces; todo ello forma parte de la atmósfera del espectáculo. Ver el avance de los primeros bocetos, a la maqueta, me ayudó a seguir imaginando.

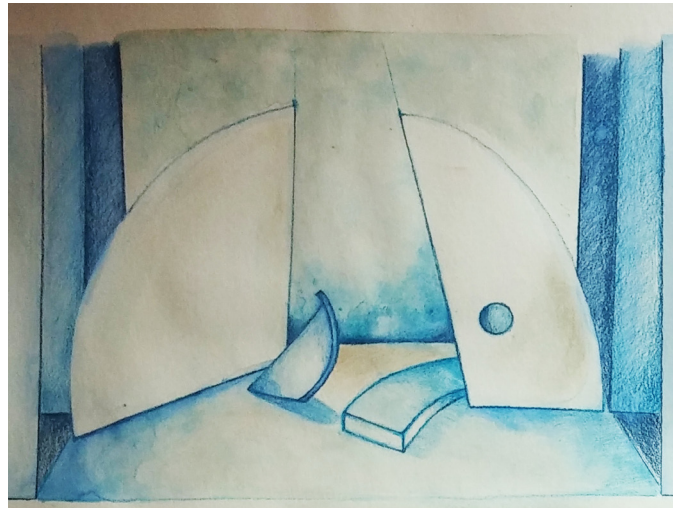
Dibujos inspirados en las descripciones del libreto de la zarzuela de los cuatro cuadros de los dos actos.

Acuarela abstracta realizada a partir de lo que la música de la zarzuela me inspiraba.

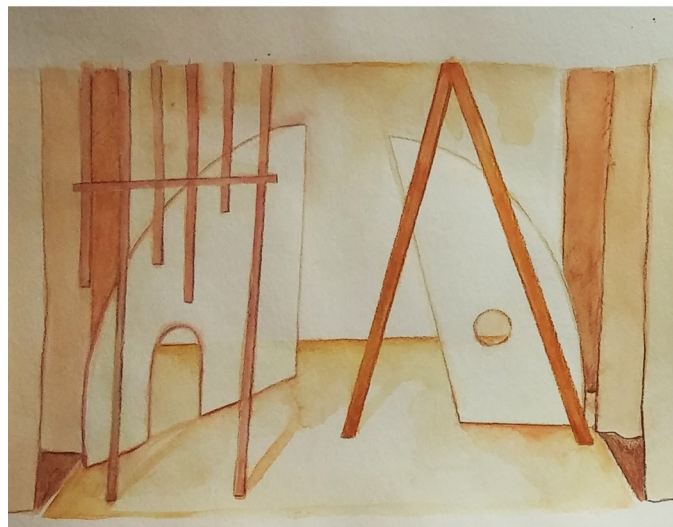
Primer boceto extraído de a partir de la acuarela abstracta.

Primer cuadro del primer acto.

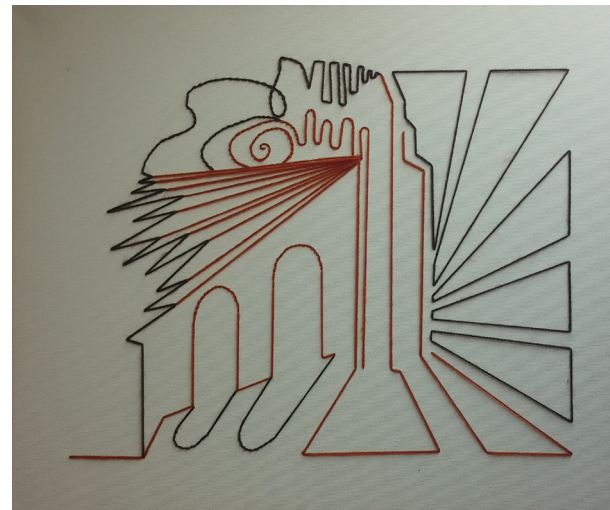
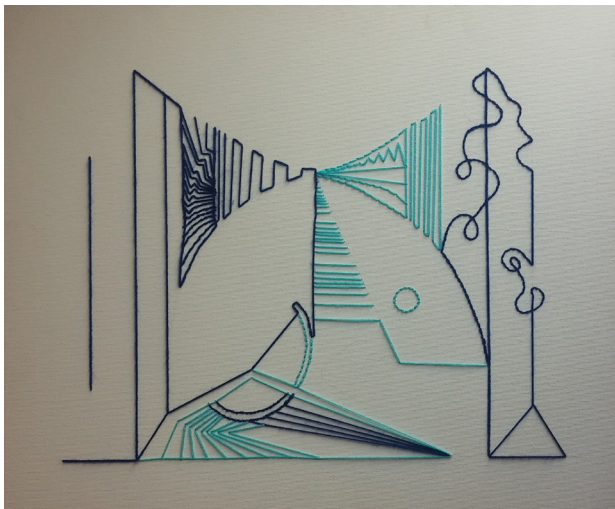
Segundo cuadro del primer acto.

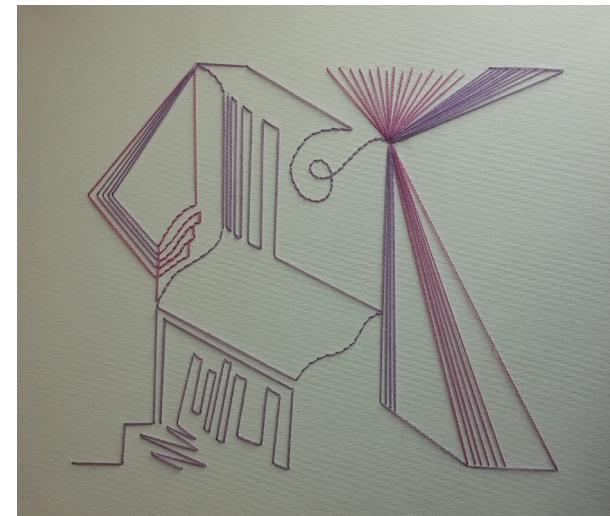
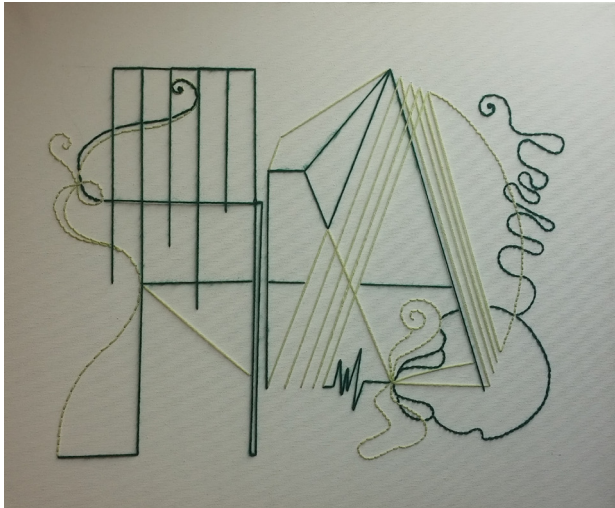
Primer cuadro del segundo acto.

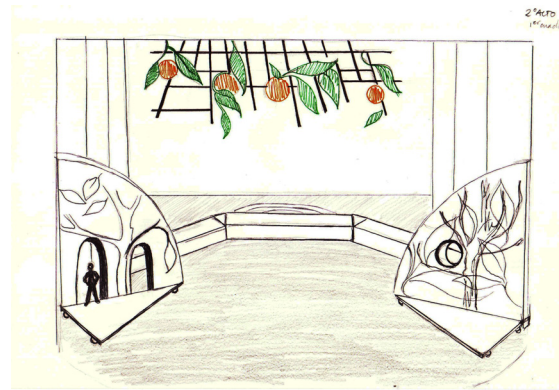
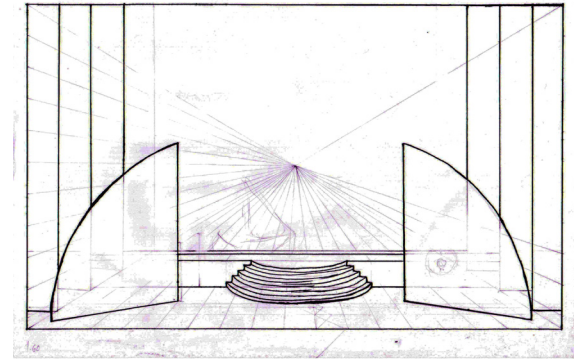
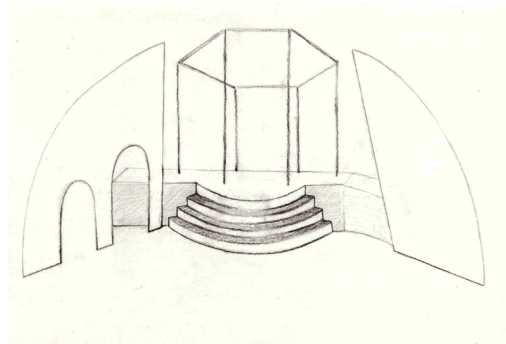
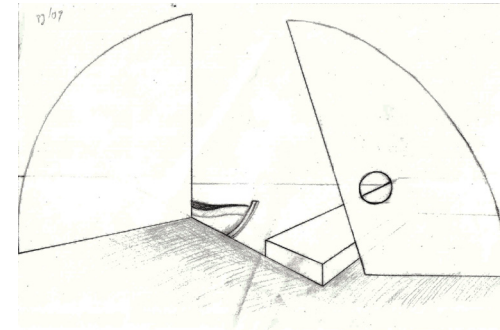
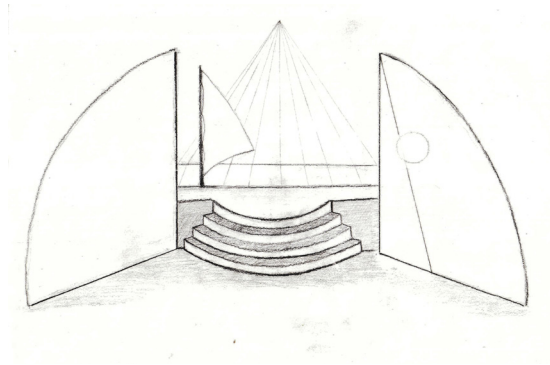
Segundo cuadro del segundo acto.

Si tuviera que deshilachar un diseño escenográfico, empezaría por el telón, para que me dejase ver. Después todo sería color, luces y espacios. Quiero acercarme a Sorolla y decirle: he aquí tu playa, plasmada sobre un escenario. Y que El Maestro Padilla vea a su bien amada, toda engalanada.

Cuadros realizados mediante lanas de colores cosidas. Abstracciones obtenidas a partir de los primeros bocetos.

Bocetos con distintas posibilidades para los distintos cuadros.

ELECCIÓN DEL TEATRO

ANÁLISIS DEL ESPACIO ESCÉNICO

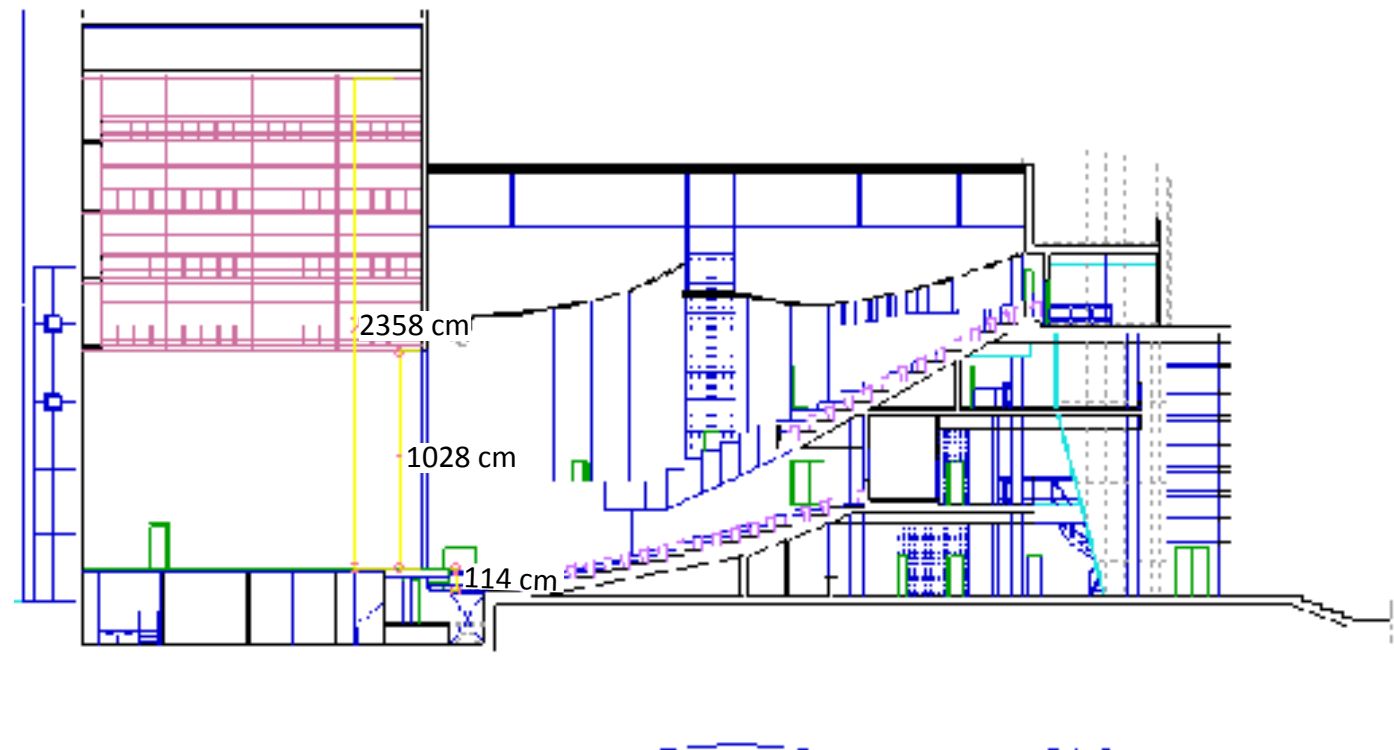
Mi intención fue, desde un primer momento, diseñar una escenografía que pudiese llevarse a cabo en algún teatro de Almería, ciudad en la que nací. Además, tratándose de un homenaje al Maestro Padilla y a su tierra, era la opción más indicada.

El primer sitio en el que pensé fue en el Auditorio Municipal de Almería que lleva por nombre el del músico sobre el que va enfocado este trabajo. Así que me pareció que era el lugar más adecuado para llevar a cabo la zarzuela. Sin embargo, pensando en cuestiones de espacio y de estética, acabé decantándome por el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

Este auditorio tiene mayores dimensiones por lo que daba la posibilidad de crear una escenografía más impactante y con más cavidad para elementos y decorados.

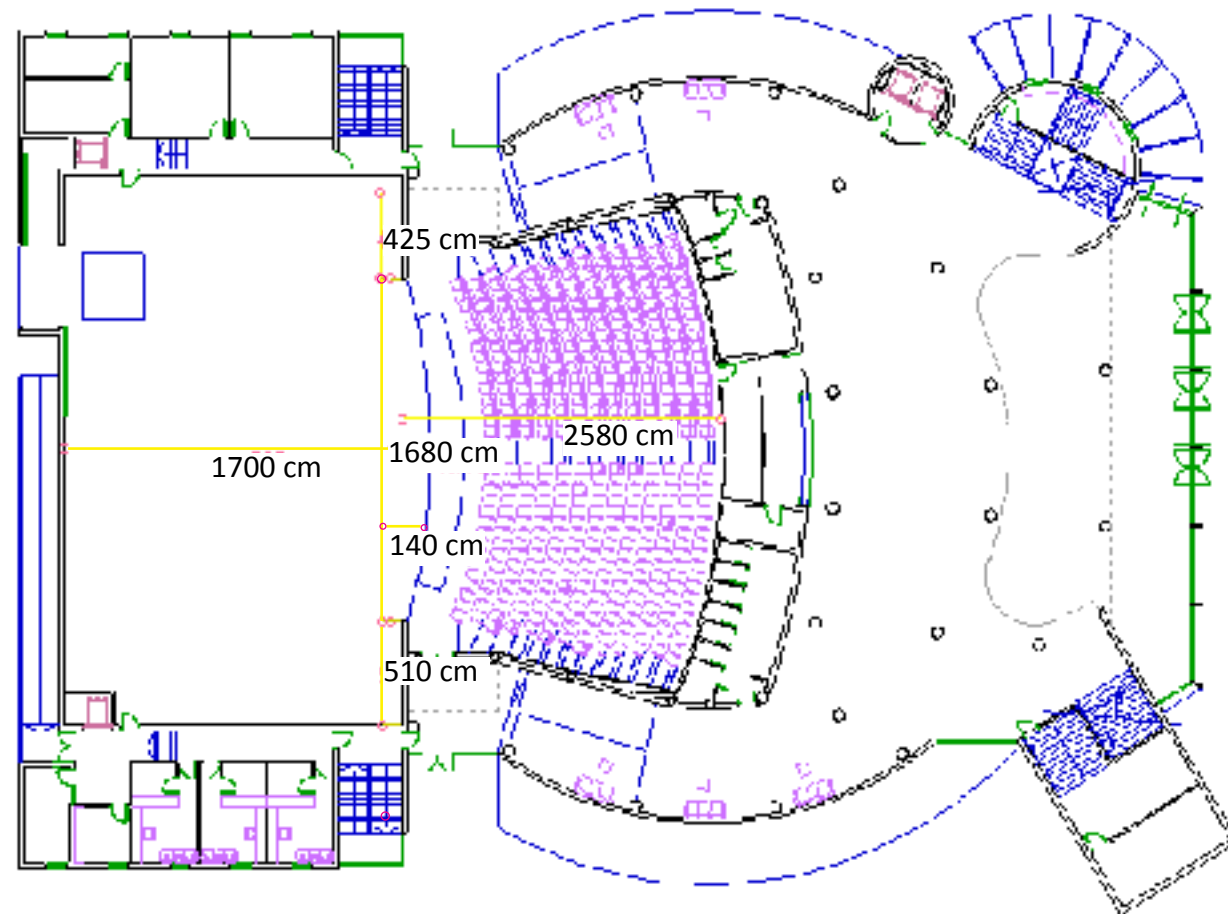
La boca del escenario mide 1680 cm de anchura por 1028 de altura. Tiene 1700 cm de profundidad. Cuenta con iluminación y material electrónico más moderno por lo que la creación de luces y efectos sería mucho más sencilla. Tiene un aforo de 1305 personas frente a las 966 del Auditorio Maestro Padilla.

PLANOS DEL TEATRO

7. Perfil del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

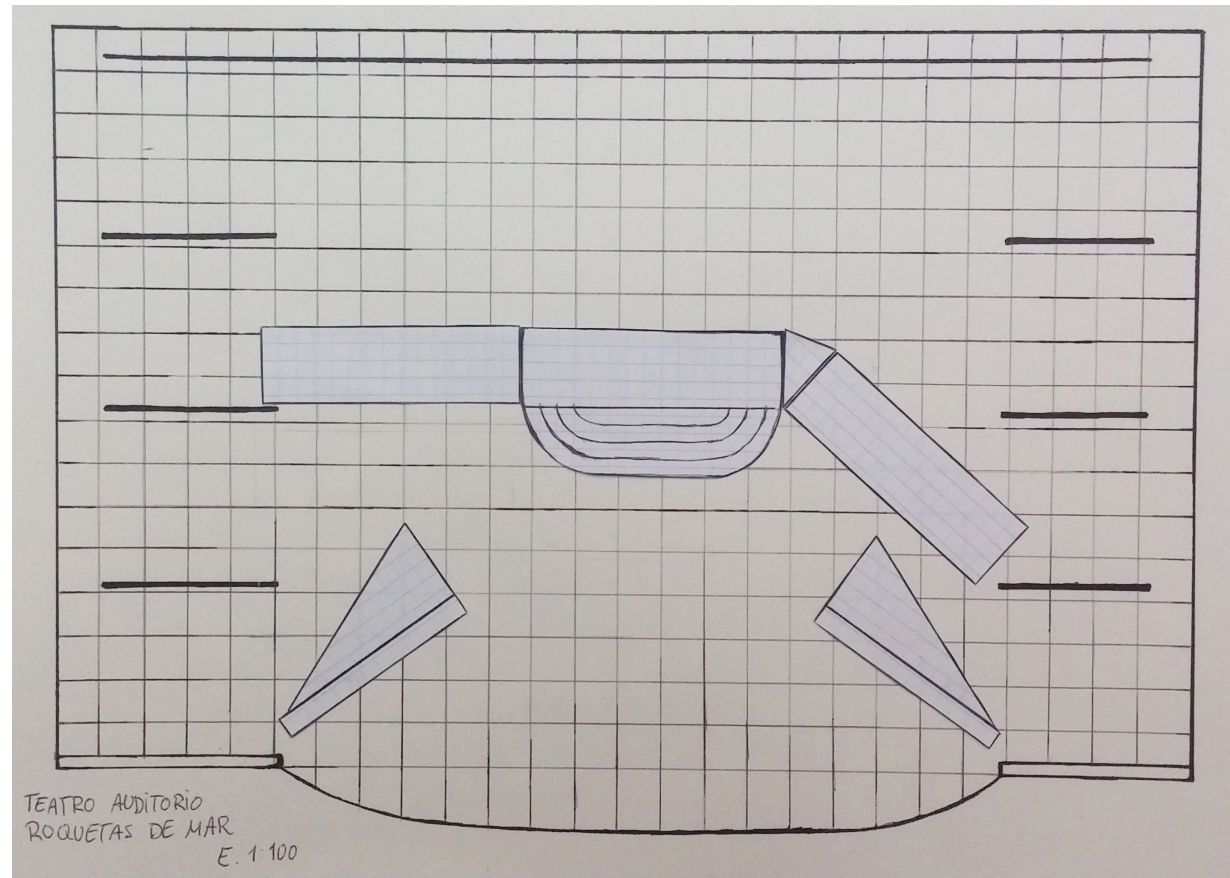
Imagen obtenida de la página web "Mapa Informatizado de Recintos Escénicos".

8. Planta del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.
 Imagen obtenida de la página web "Mapa Informatizado de Recintos Escénicos".

DISEÑO ESCENOGRÁFICO

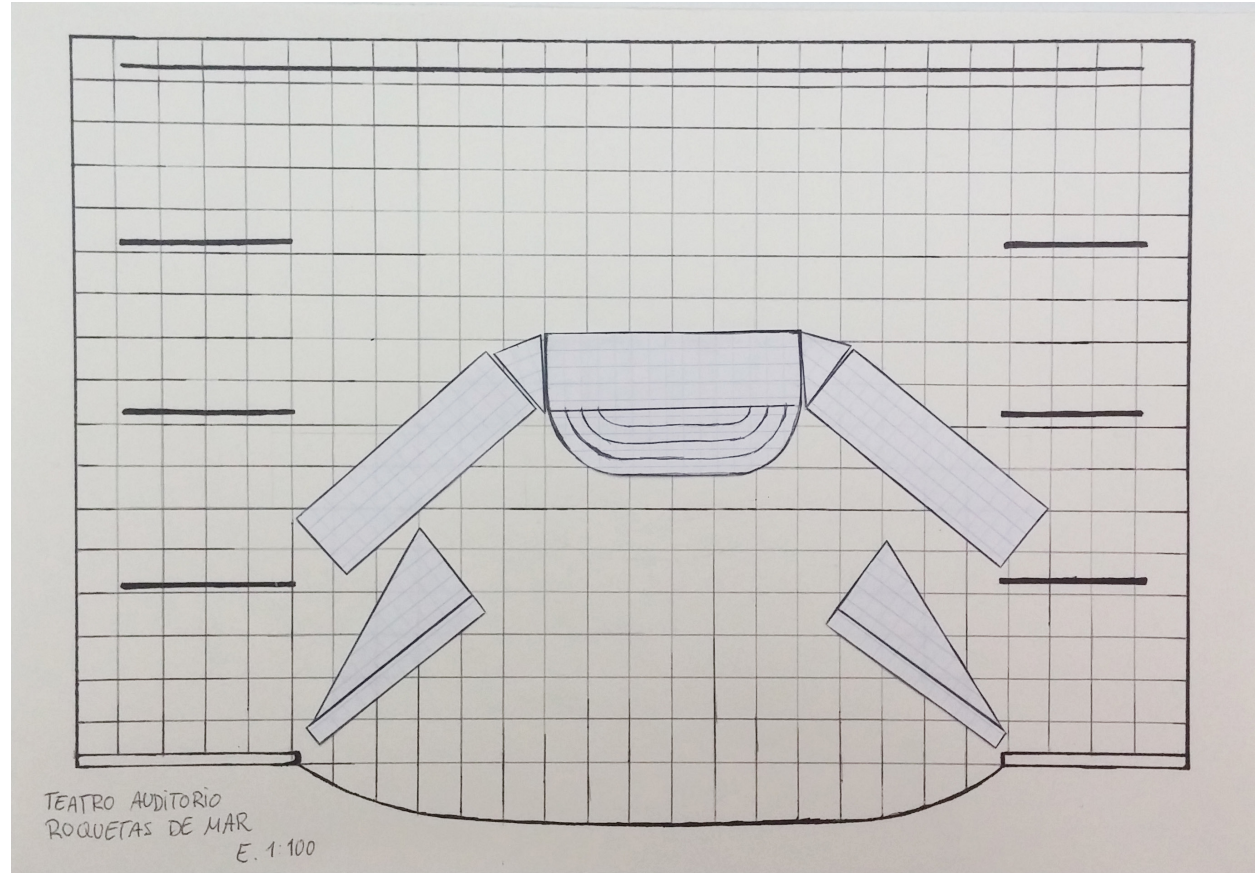
PLAN DE ESCENA

Planta del escenario Escala 1:100

Organización del decorado para el primer y tercer cuadro del primer acto.

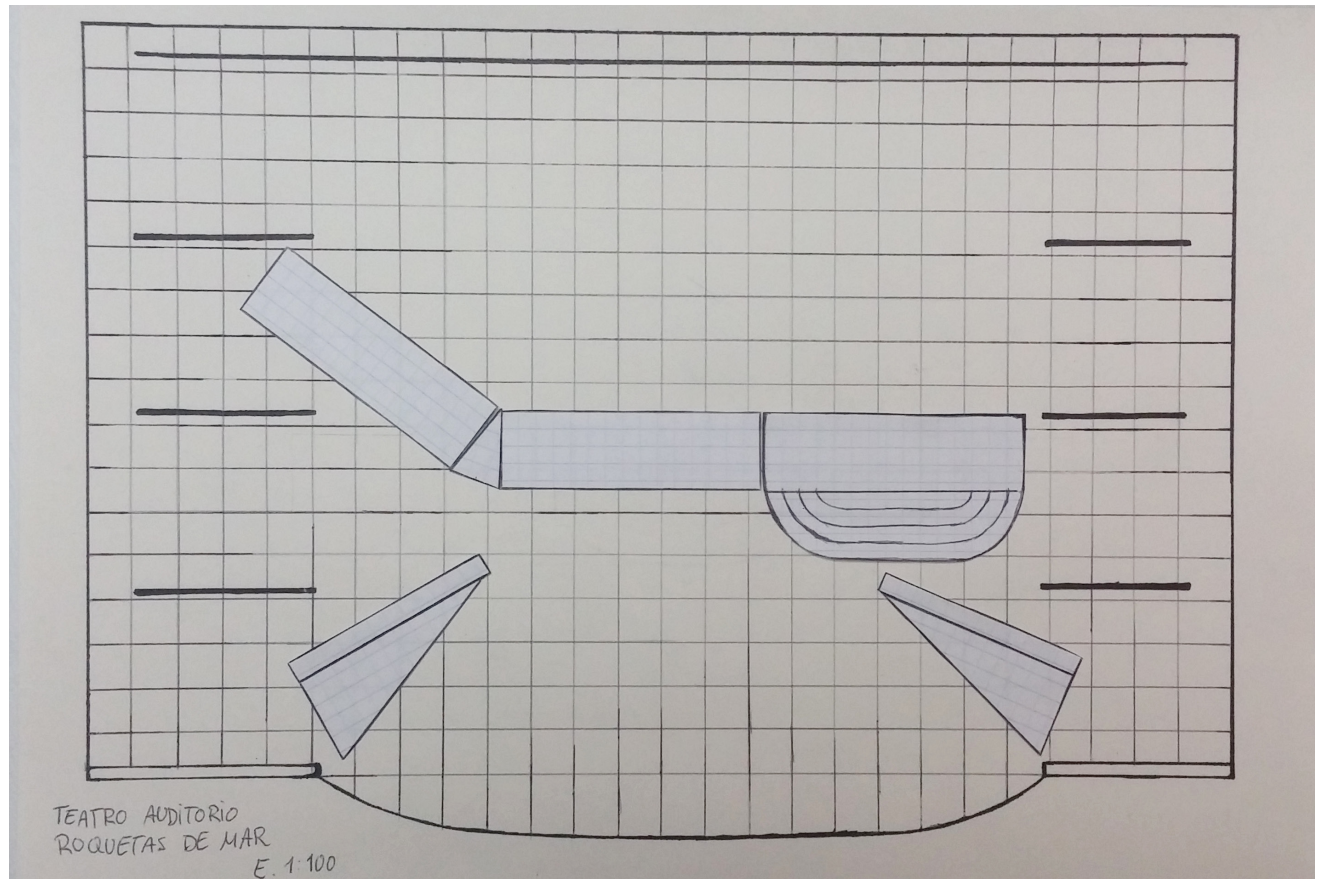
Plan de escena del segundo cuadro del primer acto. Se resolvería rápidamente moviendo una de las plataformas hacia delante y colocando una cuña que cerrase el ángulo.

Planta del escenario Escala 1:100

Organización del decorado para el segundo cuadro del primer acto.

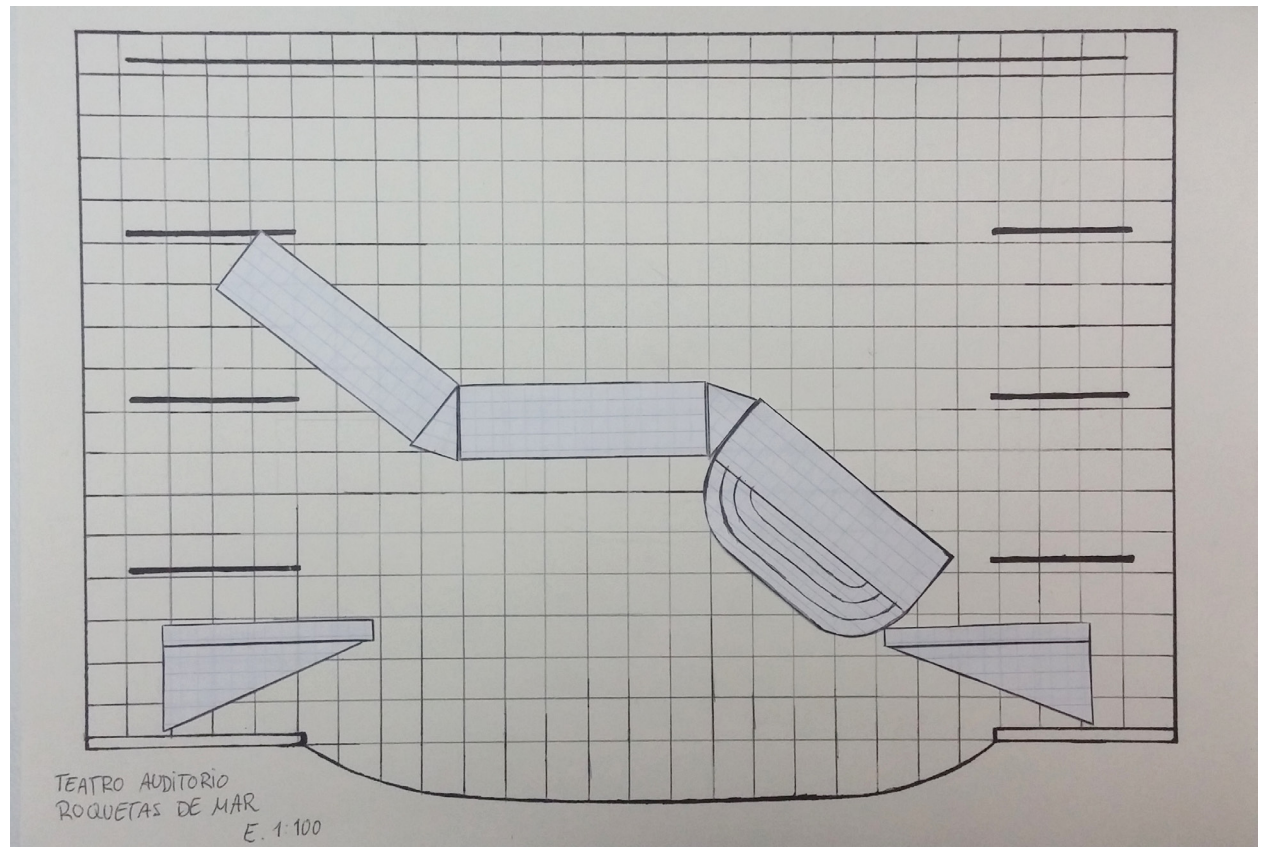
Plan de escena del primer cuadro del segundo acto. Como el telón caería entre el primer y segundo acto, daría tiempo a un mayor cambio de decorado.

Planta del escenario Escala 1:100

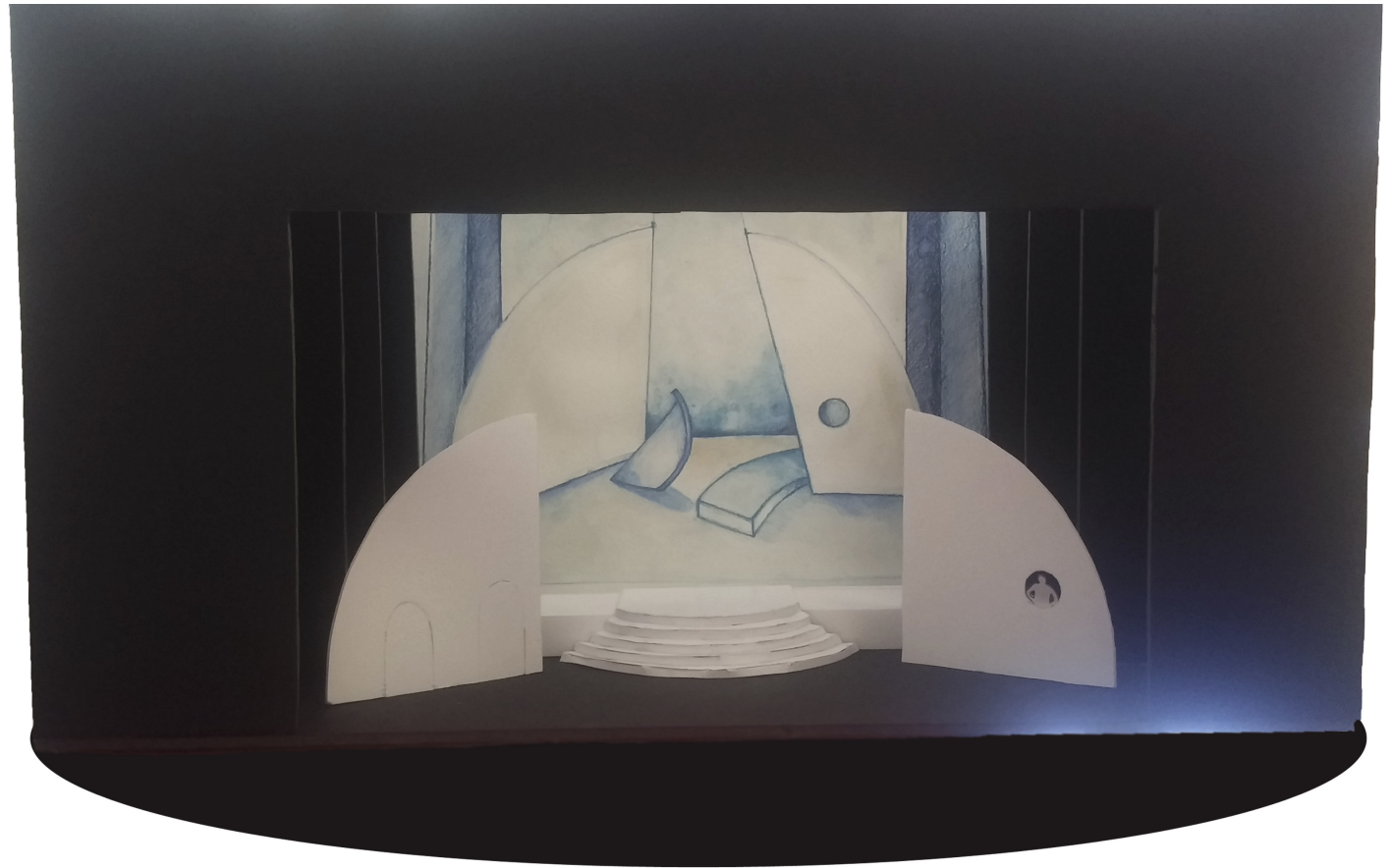
Organización del decorado para el primer cuadro del segundo acto.

Plan de escena del segundo cuadro del segundo acto. Otra vez se utilizaría la cuña para cerrar el ángulo.

*Planta del escenario Escala 1:100
Organización del decorado para el segundo cuadro del segundo acto.*

PRIMERAS VISUALIZACIONES CON LA MAQUETA INICIAL

Maqueta de cartón pluma con la contraposición de los primer bocetos de telón de fondo para observar los cambios. Primer cuadro del Primer Acto.

*Maqueta de cartón pluma con la contraposición de los primer bocetos de telón de fondo para observar los cambios.
Segundo cuadro del Primer Acto.*

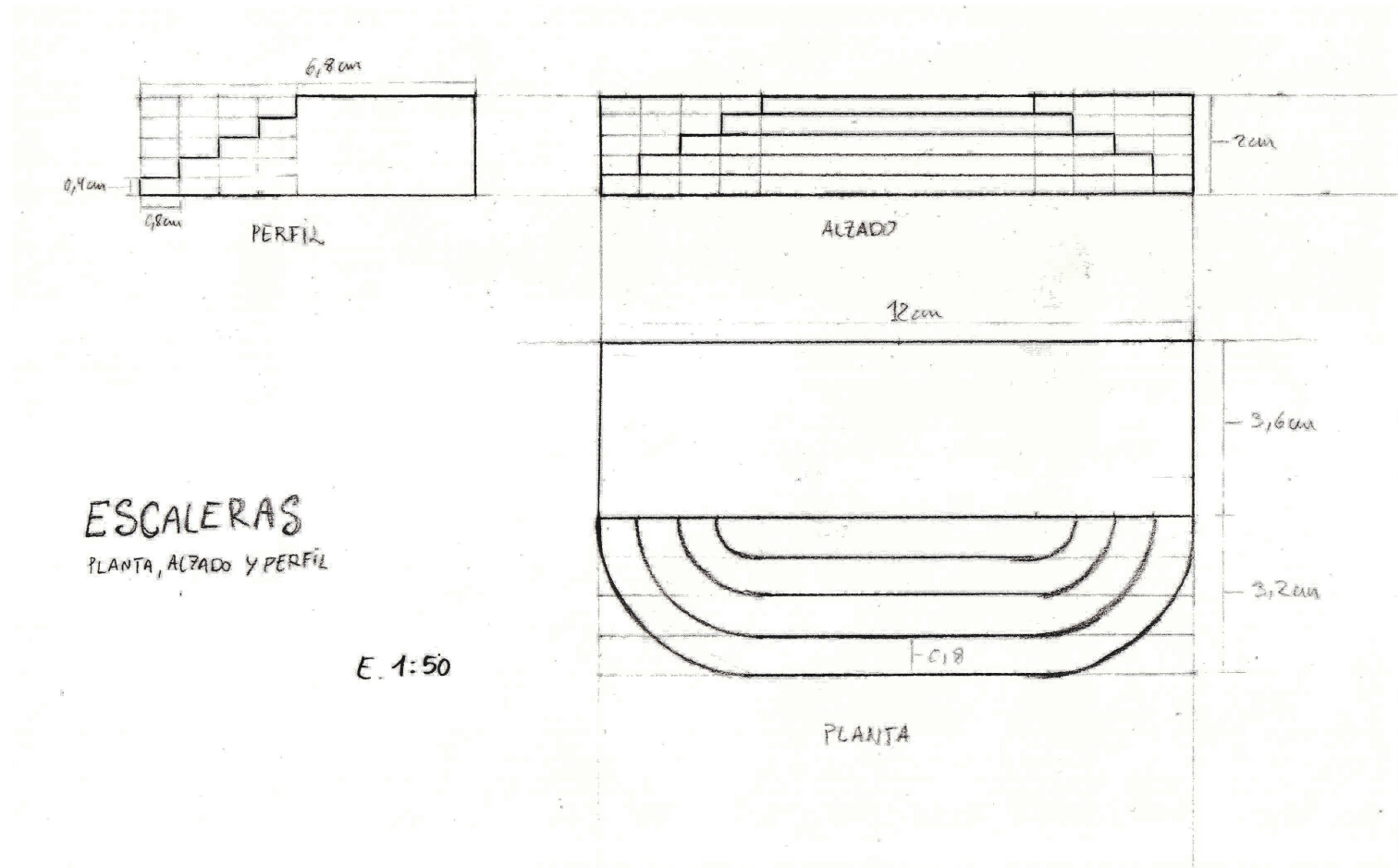

*Maqueta de cartón pluma con la contraposición de los primer bocetos de telón de fondo para observar los cambios.
Primer cuadro del Segundo Acto.*

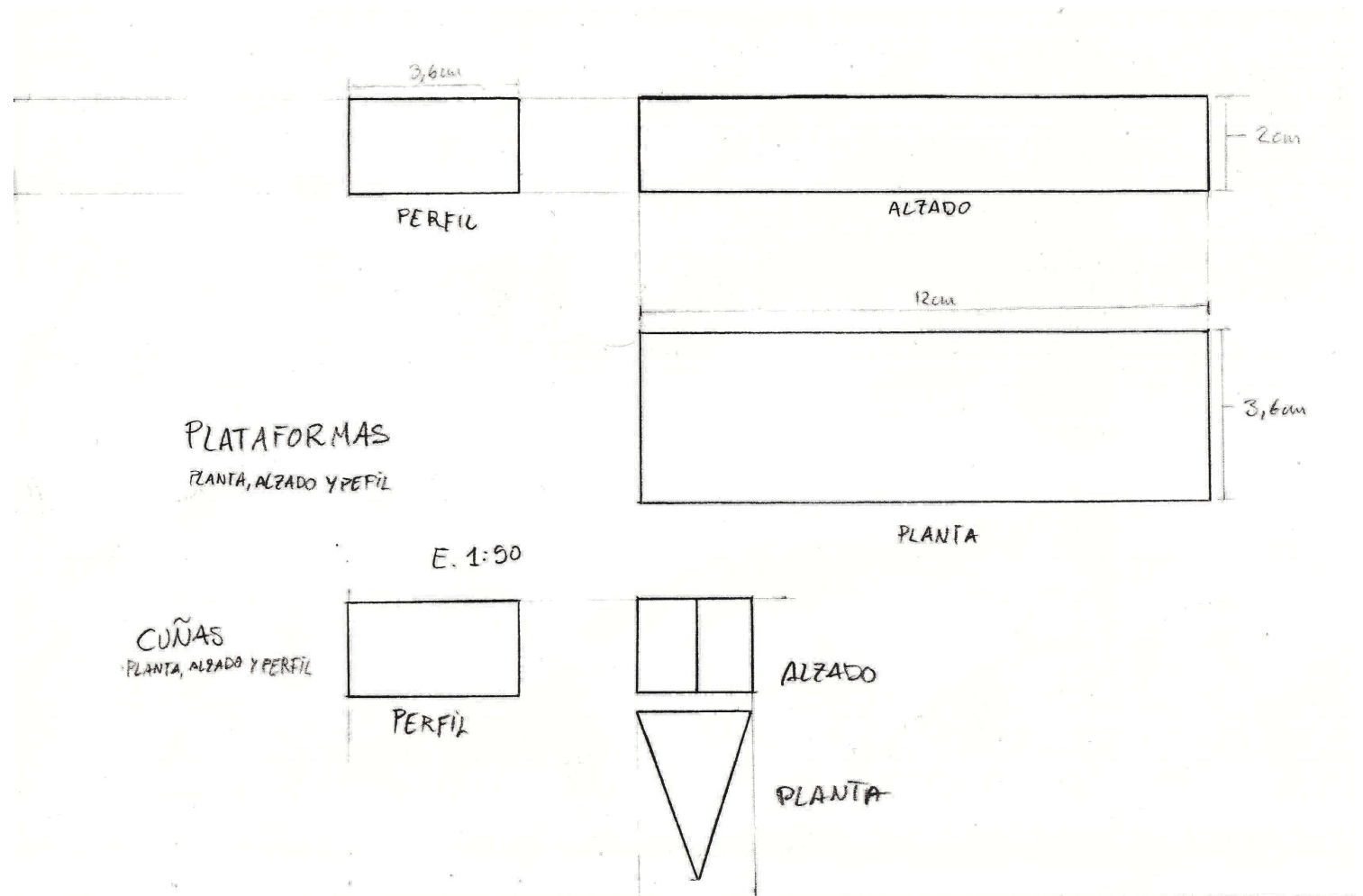

*Maqueta de cartón pluma con la contraposición de los primer bocetos de telón de fondo para observar los cambios.
Segundo cuadro del Segundo Acto.*

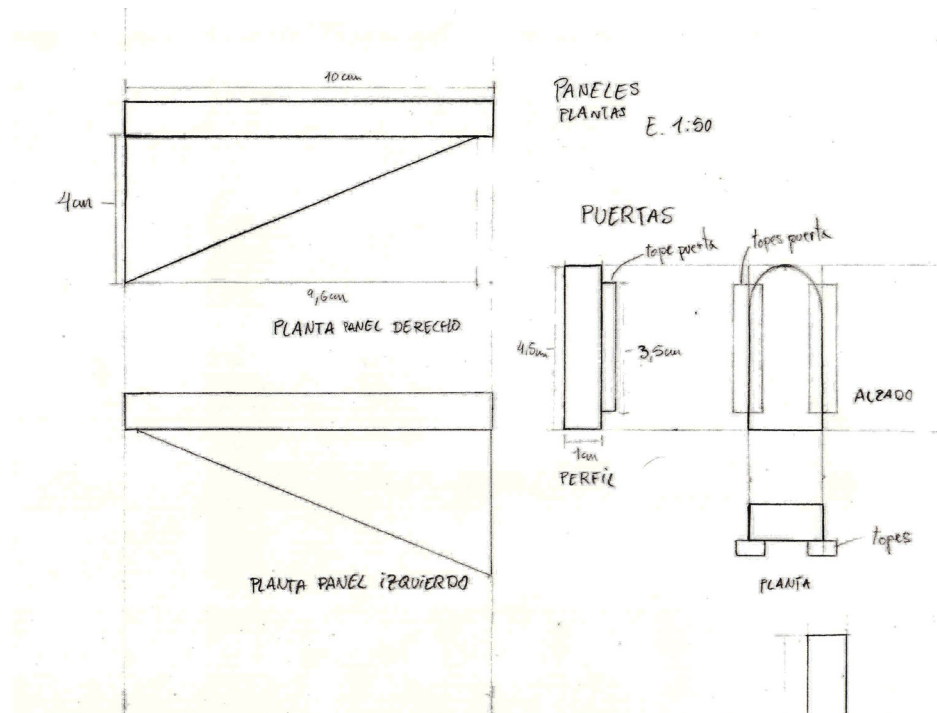
DISEÑO DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA ESCENOGRAFÍA

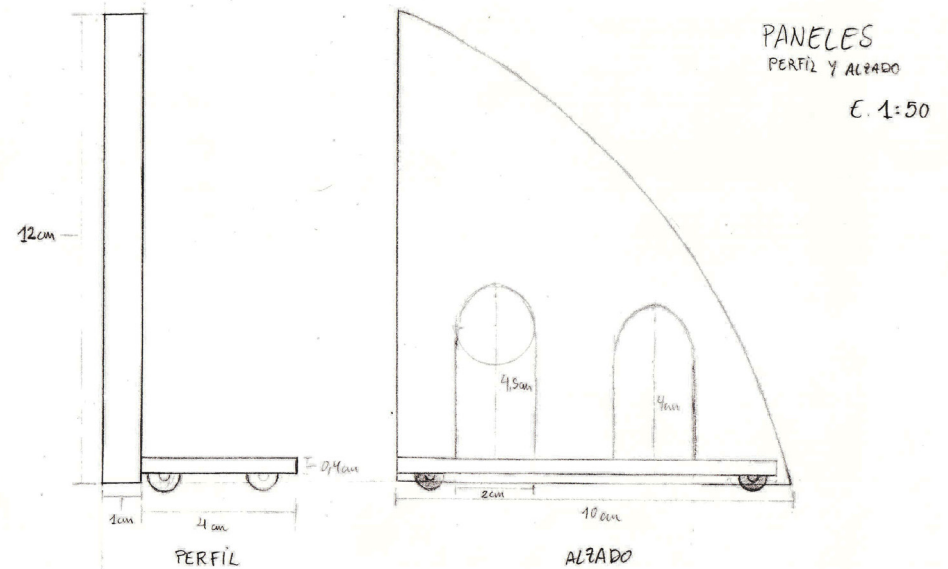
Perfil, Planta y Alzado de las escaleras que formarían parte del decorado.

Perfil, Planta y Alzado de las plataformas y cuñas que formarían parte del decorado.
Están a Escala 1:50 por lo que las plataformas tendrían 1 metro de altura.

Perfil, Planta y Alzado de los paneles y puertas que cubren los paneles que formarían parte del decorado.

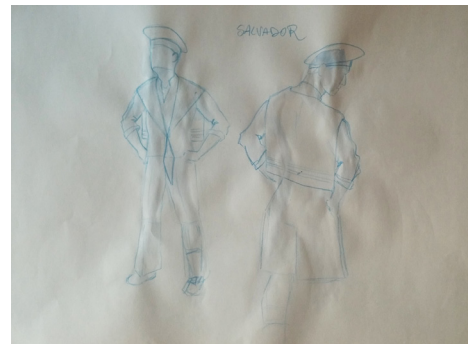
Los paneles tendrían unos 6 metros de altura. Mi primera idea fue realizarlos en tela para aligerarlos, pero, dado que quería poder extraer las dos puertas de unos de los paneles (el otro tendría un agujero circular a modo de ventana), vi más factible el que, a la hora de llevarlos a la realidad se hiciesen con poliestireno expandido.

Lo importante es que tuviesen una superficie blanca, ya que quería proyectar sobre ellas distintas imágenes que ambientasen.

FIGURINES

Como sabía que en el escenario iba a predominar el color blanco para que recojiese bien las proyecciones que iba a realizar, pensé que el diseñar vestuarios con un toque de color más llamativo y de cortes sueltos, crearían una impresión visual que daría más juego y resaltaría el carácter alegre y vivaz de la obra.

Además, quise mostrar la mezcla de culturas mediterráneas mediante la inspiración de los diseños en vestidos de falleras, túnicas, fajines y sombreros con influencias orientales, colores contrastados con cálidos y fríos etc.

Bocetos Diseño de Vestuario

NELA

FELISA

MADRINA

TÍO TONO

TORERILLO

CORO DE HILANDERAS Y MARINEROS

MAQUETA DEFINITIVA

Revisando todo el trabajo realizado y el desarrollo de los bocetos, fui ultimando los detalles de la escenografía.

Los grandes paneles en forma de medias lunas darían una vuelta de 180º en el cambio del primer al segundo acto, para así mostrar en su cara oculta, el dibujo de unas grandes pitas que se alzan como sombras sobre el blanco de su fondo. Esta planta es muy característica del paisaje almeriense y me pareció una que estéticamente, daban un aspecto muy sutil a la obra. Mucho más, que si hubiese pintado naranjos como se describía en el libreto.

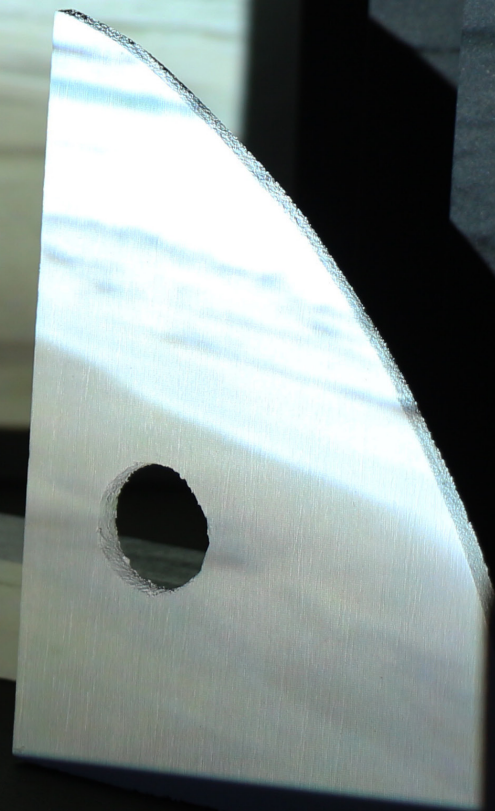
Como método de inspiración, en el proceso de búsqueda, realicé una serie fotográfica de la playa de Mónsul, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Decidí entonces echar mano de estas fotografías para elegir las que más se adecuasen al paisaje que necesitaba.

También escogí obras del pintor almeriense Julio Visconti, el cual fue conocido de mi familia y del que tenemos varios cuadros, para alternarlas con mis fotografías.

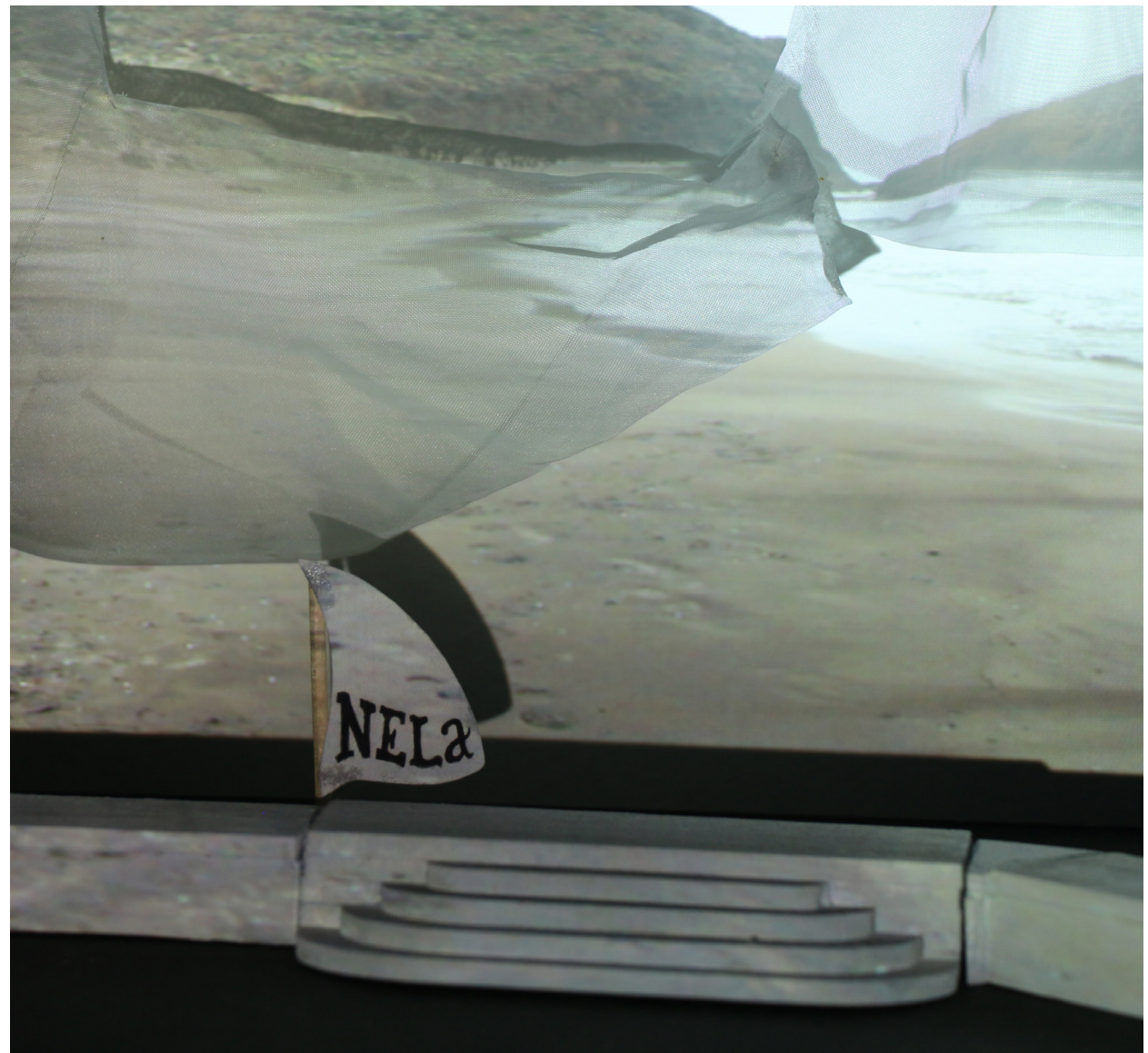
Para el primer cuadro, escogí un video muy sutil que grabé en la playa de Mónsul un día que hacía bastante viento. Esto provocó un efecto muy curioso al enfrentar los finos granos de arenas con el oleaje. Proyectado sobre el decorado, crea un ambiente perfecto.

Para el segundo y el último cuadro de la escenografía, proyecté cuadros de Visconti. En el segundo uno con toques más anaranjados y rurales del paisaje de la Chanca (conocido barrio almeriense), y para el último, uno marítimo con el mar y las barquitas atracadas en el puerto.

En el tercer cuadro tomé otra de mis fotografías, en la que se ve el camino que se encuentra junto a las playas de los Genoveses y Mónsul. Buscaba una fotografía que me aportase el verde característico de la escena.

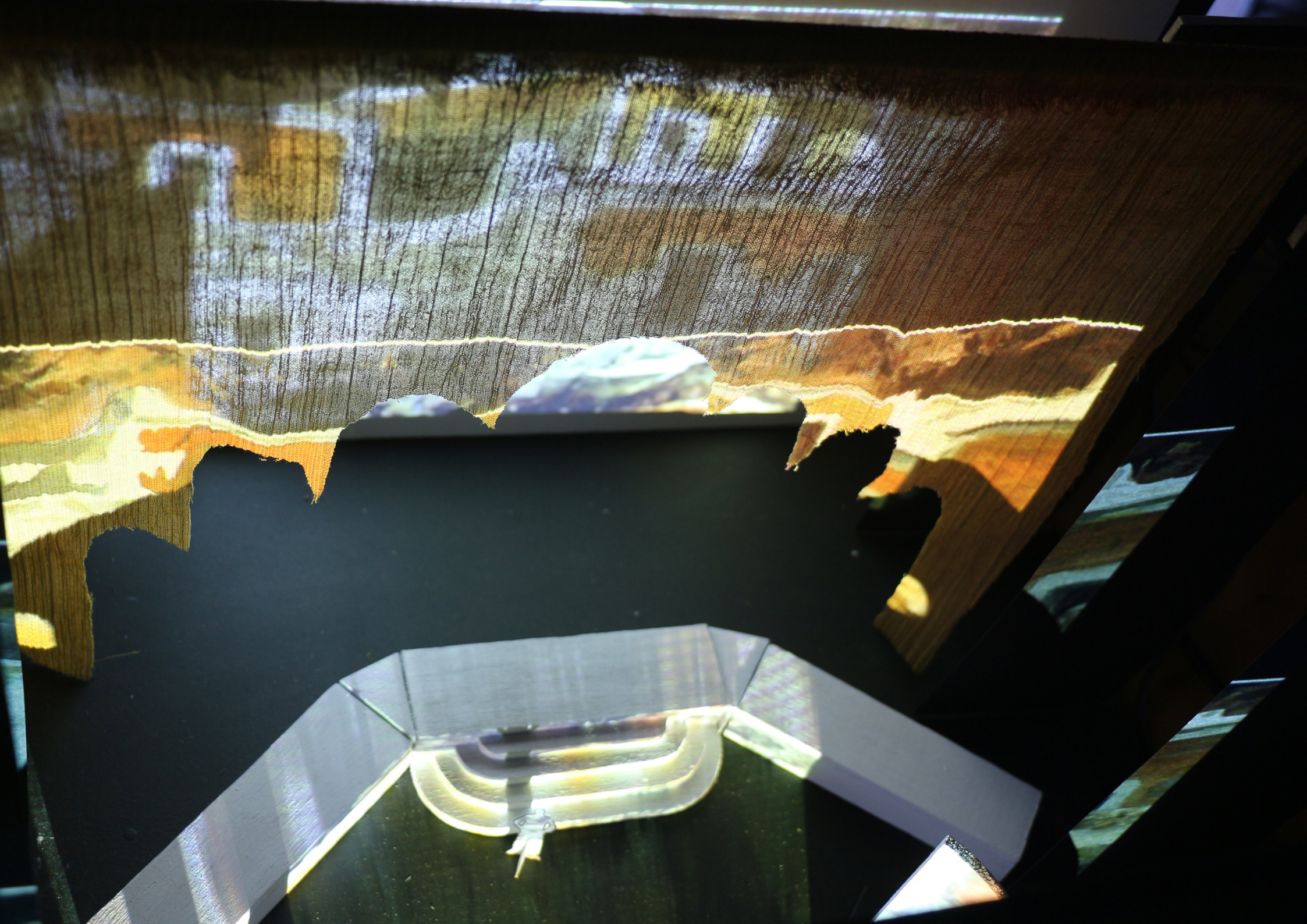

Escenografía para el primer y tercer cuadro del primer acto.

Escenografía para el segundo cuadro del primer acto.

Escenografía para el primer cuadro del segundo acto.

La
BIEN
AMADA

Escenografía para el segundo cuadro del segundo acto.

CONCLUSIONES

Para concluir, quiero realizar un repaso final sobre mi transcurso por estos cuatro años de carrera, e intentar reflexionar sobre qué es lo que me ha llevado a hacer este proyecto en mi último año.

Desde pequeña siempre me ha interesado la rama artística, y al igual que dibujaba y observaba, me encantaba el baile y el teatro, especialmente esto último.

Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, me planteé seriamente la idea de estudiar Arte Dramático, pero debido a que no tuve el apoyo suficiente por el miedo que esa profesión suscita, me decidí finalmente por las Bellas Artes. Durante toda la carrera se me quedó entonces la duda, de si mi elección había sido la correcta. Nunca me he sentido desubicada, me ha encantado haber estudiado Bellas Artes, pero siempre queda la incertidumbre de no saber qué hubiese pasado si...

Mi año Erasmus en Irlanda me hizo ver mi capacidad de adaptación, y perder el miedo a descubrir cosas por mí misma. Sé que en un futuro volveré a salir de España, ya sea por unos meses o varios años.

A mi vuelta a la Facultad de Granada, me encuentro ante un último año de carrera en el que nos enfrentamos a proyectos más serios y de mayor envergadura. Comienzo a plantearme las posibilidades profesionales para el futuro y descubro un campo que creo, unifica mis dos pasiones. El diseño escenográfico.

Con la realización de este proyecto, leo y me empapo de lo que digamos, es tan sólo la introducción a un sin fin de posibilidades en el maravilloso mundo de la escenografía. Conozco también la dificultad y la cantidad de trabajo que conlleva el preparar y sacar adelante un proyecto que parte desde cero, hasta darle forma.

Mi interpretación personal final del trabajo, es que se trata de un reflejo de mí misma, mi posición ante el mundo. Dentro del mundo del arte, miro deseosa hacia el espectáculo, que en realidad, siempre ha estado ahí. Aún no es tarde para seguir formándome y encontrar mi camino, bien sea el de las artes plásticas y visuales, el del espectáculo, o una combinación de ambas, que me hagan sentir el equilibrio y pertenecer a un mundo que sólo acabo de empezar a conocer.

BIBLIOGRAFÍA

Cinco escenografía para Manuel de Falla: Picasso, Barceló, Amat, Torner, Plensa. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1996.

CRAIG GORDON, Edward: **El espacio como espectáculo.** La Casa Encendida, 2009.

DAVIS, Tony: **Ecenógrafos: artes escénicas.** Océano, 2002.

El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Aldeasa D. L., 2000.

GÓMEZ DE BLAS, Felisa: **El teatro como espacio.** Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

GÓMEZ, José Antonio "Goval": **Historia Visual del escenario.** J. García Verdugo, 1997.

HE, Jianping: **Eiko Ishioka.** Maomao, 2007.

LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier: **Decorado y Tramoya.** Ñaque, 1998.

MALDOVEANU, Mihail: **Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson.** Barcelona, Lunweg, 2001.

MONTIJANO RUIZ, Juan José: **Historia del Teatro Olvidado: La Revista (1864-2009).** Tesis Doctoral dirigida por la Dra. D^a. Concepción Argente del Castillo Ocaña. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Literatura Española. Granada, 2009.

NADOOLMAN LANDIS, Deborah: **Diseñadores de vestuario.** Barcelona: Océano, 2003.

SCHOUVALOFF, Alexander: **Bozzetti di scena e costumi.** Collezione Thyssen-Bornemisza. General Editor Simon de Pury, Sotheby's Publications, Arnoldo Mondadori Editore, 1987.

WEBGRAFÍA

JOSÉ PADILLA

<http://www.elalmeria.es/article/almeria/1243925/mediterraneo/inspiro/padilla/mas/oriental.html>

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/03/andalucia/1336071483_706613.html (Visitado en Agosto del 2015)

http://enciclotest.us.es/index.php/Jos%C3%A9_Padilla (Visitado en Agosto del 2015)

<http://www.elalmeria.es/article/ocio/1247182/almeria/recuerda/jose/padilla/su/compositor/y/musico/mas/universal.html> (Visitado en Agosto del 2015)

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/03/28/actualidad/1301263214_850215.html (Visitado en Agosto del 2015)

<http://www.20minutos.es/noticia/1005613/0/> (Visitado en Agosto del 2015)

ESCENOGRAFÍA

<http://www.gerardotrotti.com/> (Visitado en Mayo del 2015)

<http://www.robertwilson.com/> (Visitado en Abril del 2015)

<http://jaumeplensa.com/> (Visitado en Abril del 2015)

<http://balletnacional.mcu.es/index.php/es/temporada-y-medios/temporada/item/174-sorolla> (Visitado en Marzo del 2015)

<https://almeriensesilustres.wikispaces.com/Julio+Visconti> (Visitado en Julio del 2015)

ÍNDICE IMÁGENES

1. <https://reproarte.com/es/pinturas/barcas-varadas-en-la-playa-valencia-detail>
2. <http://blogs.ua.es/joaquinsorollahistoria/2013/01/24/cosiendo-la-vela/>
3. <http://www.robertwilson.com/expectation>
4. <http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/opera-and-theater/item/104-the-magic-flute-2003>
5. <http://www.gerardotrotti.com/obra/obra-escenografica/zarzuelas/el-juramento/representacion/>
6. <http://1000ya.isis.ne.jp/1159.html>
- 7,8. <http://www.mirem.net/web/datosrecinto.php?id=1105&d=p>

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda y dirección de mi tutora del TFG la Dr. Dª Sara Blancas Álvarez. Sus indicaciones, atención y materiales prestados, me hicieron la labor del desarrollo del proyecto mucho más sencilla.

También, agradezco la ayuda, consejos y motivación prestados por la profesora Dª Theotima Amo Sáez, quien me animó a seguir con el trabajo en sus clases y me enseñó a fascinarme un poco más por la escenografía.

Agradezco el apoyo e inspiración prestados por mis compañeros de carrera. En especial, a mi amiga y compañera, Paola Fernández Castro.

Tampoco hubiese podido llegar hasta aquí sin el apoyo incondicional de mis padres a los cuales les estoy eternamente agradecida por todo lo que han hecho, y sigue haciendo por mí.

A todos aquellos que se han movido e interesado en mi trabajo para intentar proporcionarme algo más de información. Esto, también es por vosotros.

A mi familia. A mis amigos. A Celia, Bea, Jessica, Ana, Marina e Irene.

Gracias. Prometo seguir creciendo y mejorando, y espero que sea a vuestro lado.

