

Proyecto escénico sobre el cuento

“La mano negra”

de
Antonio Rodríguez Almodóvar

Autor: Juan Jesús Martínez Calderón

Año: 2010

Asignatura: Dibujo espacio escénico

Profesor: Dr. Nicola Comunale Rizzo

Índice

1. Introducción al proyecto
2. Documentación teórica
 - Ficha Técnica
 - Autor
 - Obras
 - Época de la obra “la mano negra”
 - Sinopsis
3. Objetivos proyectuales
 - Combinar lo infantil y lo terrorífico
 - Ambientación
 - Lista de objetos
 - Iluminación
 - Lista de escenas
4. Climas escénicos
5. Bocetos previos de los personajes
6. Bocetos definitivos de los personajes y explicación
7. Caracterización : Maquillaje y peluquería
8. Bocetos previos de la escenografía
9. Bocetos definitivos de la escenografía y explicación
10. Música
11. Teatro Isabel la Católica
12. Conclusión
13. **y ¿Bibliografía? Bueno, he visto que estaba ;-)**

1. Introducción al proyecto

La idea principal es realizar un proyecto escenográfico con el cuento literario infantil “la mano negra” de Antonio Rodríguez Almodóvar, dándole un toque adulto, pues el propio cuento invita a poder ser representado de esta manera, por su contenido “terrorífico”.

Considero interesante trabajar con un cuento infantil y transformarlo en un cuento adulto, cuidando la escenografía, el maquillaje, vestuario... para ello se realizará un estudio paso por paso de cada uno de los elementos que intervengan en el proyecto.

La palabra cuento, en la actualidad, casi siempre lleva en sí connotaciones infantiles, en donde se relatan historias, en las cuales se plantean 3 partes:

- Planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presenta a los personajes y sus propósitos.
- Nudo: Parte donde surge el conflicto, la historia toma forma y suceden los hechos más importantes.
- Desenlace o final: Parte donde se da la solución a la historia y finaliza la narración.

Teniendo en cuenta estas distinciones, se puede ir trabajando parte por parte dotando a cada una de una estética acorde con lo planteado.

Para darle un aspecto más personal, recibirá especial atención el vestuario, peluquería y maquillaje de los personajes, así como la escenografía en donde se exagerará algunos rasgos como lo infantil o lo terrorífico, así como cuidar la iluminación para crear un ambiente más envolvente y que el espectador pueda sentirse parte de la obra.

2. Documentación teórica

2.1 Ficha Técnica:

- Autor: Antonio Rodríguez Almodóvar
- Obra: La mano negra (cuento)
- Libro: Cuentos al amor de la lumbre
- Año: 1983
- Editorial: Anaya
- Lugar: Madrid

2.2 Autor

Antonio Rodríguez Almodóvar (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1941), es autor de más de treinta libros, entre ellos numerosos cuentos y relatos infantiles y juveniles. También es novelista, poeta, guionista de televisión y autor dramático. De muy joven fue marino mercante. Inició en Madrid la especialidad de Filosofía Pura, pero acabó licenciándose en Sevilla en Filología Moderna en 1969.

Doctor en Filología Moderna por la U. de Sevilla (1973) y Catedrático de Lengua y Literatura Española por oposición (1975), ha publicado estudios literarios centrados en la teoría de la narración y del texto poético desde la perspectiva semiológica y estructuralista (*La estructura de la novela burguesa, Hacia una crítica dialéctica*). También su tesis de licenciatura versó sobre la obra narrativa de Ignacio Aldecoa.

De sus libros publicados destacan los que derivan de una prolongada e intensa dedicación al estudio y recuperación de los cuentos populares españoles. Becario de la Fundación Juan March en 1977 para investigar sobre este rico y olvidado patrimonio, aplicó a sus trabajos el mismo método estructural-semiológico.

Entre los galardones recibidos destaca el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 2005 por "El bosque de los sueños"; concedido por el Ministerio de Cultura de España. Premio Internacional "Infanta Elena" de Narrativa Juvenil, con su novela *Un lugar parecido al paraíso* (Barcelona, Labor, 1991; y varias ediciones posteriores en Algaída, Sevilla), acogida con entusiasmo por la crítica. Premio "Ateneo de Sevilla de relatos, 2004", por *El hombre que se volvió relativo*, relatos para adultos. Una de sus obras más conocidas, *Cuentos al amor de la lumbre, I y II*, recibió el Premio Nacional de Literatura, 1985, al libro mejor editado por "el mejor conjunto de elementos en un libro". El jurado señaló: "este modélico trabajo, recuperación de la memoria colectiva".

Acerca de la investigación de A.R. Almodóvar sobre los cuentos populares hispánicos, el eminente semiólogo francés Claude Bremond, en un coloquio internacional celebrado en La Sorbona en 1987, dijo: "Testimonio con brillantez la rapidez con que España, apartada durante tanto tiempo de corrientes innovadoras de la investigación, ha asimilado y hecho fructificar lo mejor de las aportaciones formalistas, estructuralistas y semiológicas".

En 1995, en su edición del 1 de Noviembre, el periódico alemán *Süddeutsche Zeitung*, de Munich, definió a Rodríguez Almodóvar como "El hermano Grimm español".

Como uno más de sus estudios narratológicos (*La estructura de la novela burguesa*, Madrid, 1976, entre otros) comenzó a interesarse muy pronto por un mundo tan apasionante como mal conocido: el de los cuentos hispánicos de tradición oral. Con una beca de la "Fundación March", y combinando los trabajos de campo con otras fuentes, a lo largo de más de diez años, ha introducido y desarrollado en España una nueva metodología, de base semiótico-estructural, (Propp, Lévi-Strauss, Greimas), con la que se acercó de nuevo a una materia que aún estaba viva en nuestro suelo. Fruto de esa metodología son sus *Cuentos maravillosos españoles* (Barcelona, Crítica, 1982), *Cuentos al amor de la lumbre (I y II)* (Madrid, Anaya, 1983-84), que ha alcanzado la 14ª edición, así como las versiones divulgativas de la colección *Cuentos de la media lunita* (Sevilla, Algaída, 1986-2000), que ya conoce los 60 títulos y traducciones al catalán, euskera, valenciano, gallego y braille. En ella se basan la dramatización fonográfica "Cuentos y Canciones de la Media Lunita", y algunas adaptaciones teatrales y televisivas.

- **Teatro**

Entre sus obras teatrales destaca *La niña que riega las albahacas*, estrenada el 2 de Diciembre de 1993 en el Palacio Central de Sevilla. La obra realizó una gira, con más de 50 actuaciones, y en todas partes fue celebrada por su peculiar desparpajo y atrevida concepción dramática. (Ha sido publicada también por Ediciones de la Torre, en 1995, y reeditada en 1997). En la misma editorial ha publicado en 1999 *El parlamento de los animales*, adaptación dramática de otro cuento popular de ascendencia india. Esta obra fue seleccionada por el Instituto de la Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, para la muestra de teatro joven de 1988. Tras un preestreno en el Teatro Maravillas de Sevilla, por el Grupo Titirimundi, de Alcalá de Guadaíra, se presentó oficialmente el 12 de diciembre de 1988, con muy buena acogida de público y crítica. La obra plantea, de una forma mordaz y divertida, un supuesto parlamento de animales, con las miserias y los enfrentamientos entre un "partido responsable" y un "partido agitador". El 15 de septiembre de 2004 estrenó *La verdadera historia de la Bella Durmiente*, dirigida por Pedro Álvarez Osorio, en coproducción de La Fundación y el CENDREV, de Évora. La obra ha realizado ya una gira por Portugal, con notable éxito de público, y se repone en Sevilla en el mes de Marzo.

- **Televisión**

Como guionista de televisión, A.R.A. es autor de tres miniserías dramáticas, basadas en otros tantos cuentos populares: *El príncipe encantado*, *La princesa que nunca se reía* y *Mariquilla ríe perlas*; emitidas por Canal Sur Televisión en las Navidades de 1994, 1995 y 1996-97.

- **Poesía**

Es autor de dos poemarios, ambos publicados en Editorial Renacimiento: *A pesar de los dioses* (1994) y *Poemas del viajero* (1999).

- **Prensa**

Ha sido crítico literario en *El Correo de Andalucía*, entre 1969 y 1972. Ha colaborado también en otros periódicos y revistas (*Diario 16*, *El urogallo*, *CLUJ*). Desde septiembre de 1997 es columnista habitual del diario *El País* en su edición de Andalucía, y colaborador en la edición nacional.

- **Otros géneros: novela, ensayo, relatos.**

En 1986, A.R. Almodóvar publicó su primera novela, *Variaciones para un saxo*, ambientada en las postrimerías del franquismo; en 1987 una recopilación de artículos de teoría y crítica literaria bajo el título *Hacia una crítica dialéctica*, con trabajos sobre Cervantes, Machado, Cernuda y otros. Otras publicaciones han sido: *Libro de la Risa Carnal* (Sevilla, 1989), una libre recreación de los cuentos populares eróticos, y *Los cuentos populares, o la tentativa de un texto infinito* (Universidad de Murcia, 1989), que actualiza y recopila sus anteriores trabajos de carácter teórico.

En Diciembre de 1993 publicó el primer volumen de *El Bosque de los Sueños* (Ed. Siruela), un nuevo y ambicioso proyecto narrativo, de recreación de relatos maravillosos de las más diversas procedencias, dentro del ámbito de la cultura indoeuropea. En noviembre de 1994 apareció el segundo volumen de esta serie. Sobre ella la crítica tuvo pronunciamientos muy favorables.

En mayo de 1995 apareció su álbum *Animales de Aventura*, (ALTEA), en colaboración con el ilustrador Francisco Menéndez. Se trata de un libro destinado a estimular entre los jóvenes el deseo de leer libros fundamentales de la literatura juvenil.

El 13 de diciembre de 1998 estrenó en Alcalá de Guadaíra una nueva obra teatral, *La princesa del lunar*, adaptación de otro divertido cuento popular. En el mismo mes publicó *El sapo y la rana se saltan la evolución*, un cuento para iniciar a los niños en los conceptos básicos de la teoría evolutiva y con un propósito ecologista, editado por el Parque de las Ciencias de Granada.

- **Últimos libros publicados:**

-*El bosque de los sueños*, Anaya, Madrid, 2004. Cinco relatos maravillosos basados en otras tantas historias de la más antigua tradición oral. Premio nacional de literatura infantil y juvenil 2005. (Lo concede el Ministerio de Cultura de España).

-*El texto infinito*, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2004. Compendio de ensayos y artículos teóricos sobre el cuento popular.

-La verdadera historia de Caperucita, Kalandraka, Pontevedra, 2004. Una nueva versión del popular cuento, basada en la genuina leyenda de tradición oral.

-Un País al Sur, Octaedro, Barcelona, 2004. Recopilación de columnas de opinión y otros artículos publicados en el diario El País, entre 1997 y 2004.

- El hombre que se volvió relativo, Sevilla, 2004. Premio "Alfonso de Cossío" de relatos, Ateneo de Sevilla, 2004.

2.3 Obras:

- **Novelas y relatos**

- Variaciones para un saxo (novela). Ed. Cátedra. Madrid, 1986.

- Libro de la risa carnal (cuentos eróticos de origen popular). Arquetipo Ed. Sevilla, 1989.

- Un lugar parecido al Paraíso (novela). Ed. Labor. Barcelona, 1991. Premio Internacional "Infanta Elena". (Agotada) 3ª edición, Galaroza editores, 1996. (Agotada). 4ª ed., Algaída Editores, Sevilla, 2001.

- Animales de aventura. (Album de iniciación lectora). Altea, Madrid, 1995.

- El Bosque de los sueños I (relatos). Ed. Siruela. Madrid, 1993.

- El Bosque de los sueños II (novela). Ed. Siruela. Madrid, 1994.

- Cuéntame un cuadro. (Relato-catálogo sobre el Museo de Bellas Artes de Sevilla). Museo de Bellas Artes, Sevilla, 2002.

- El bosque de los sueños (serie completa, cinco narraciones). Anaya, Madrid, 2004. Premio Nacional de Literatura Infantil, 2005.

- El hombre que se volvió relativo. Algaída, Sevilla, 2005. (III Premio "Alfonso de Cossío de Relatos del Ateneo de Sevilla").

- Si el corazón pensara. Alianza, 2009.

- **Poemas**

- A pesar de los dioses (poemas). Ed. Renacimiento. Sevilla, 1994.

- Poemas del viajero. Ed. Renacimiento. Sevilla, 1999.

- **Teatro**

- La niña que riega las albahacas. Ed. De la Torre. Madrid, 1996.
- El parlamento de los animales. Ed. De la Torre. Madrid, 1999.

- **Cuentos**

- Cuentos de la Media Lunita. Algaída Ed. Sevilla, 1985-2009
- Historia de un viejo tren (cuento). En Doce andaluces cuentan. Lautaro Ed. Ibero Americana. Sevilla, 1994. 2ª Edición, corregida: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1999.
- El sapo y la rana se saltan la evolución. Parque de las Ciencias, Granada, 1998.
- El pozo del otro mundo. Hergué Editorial. Huelva, 1999.
- Cuentos de la Media Lunita, I - V. (Adaptación latinoamericana). Anaya, 2003.
- Cuentos Populares Españoles. (Gran formato). Anaya, Madrid, 2002.
- La verdadera historia de Caperucita. Kalandraka, Sevilla, 2004.
- A verdadeira História de Carapuchiña. Kalandraka, Sevilla, 2004.
- De cómo las manzanas de oro... Ayuntamiento de Galaroza, 2005.
- Mamí, ¿yo he sido un pez? Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla, 2006.
- La bruja que se comía las palabras bonitas. Círculo de lectores, Barcelona, 2006. (Se editó al mismo tiempo en catalán, euskera y gallego).

- **Ensayo y periodismo**

- Lecciones de narrativa hispanoamericana. Universidad de Sevilla, 1972.
- La estructura de la novela burguesa. Ed. J.B. Madrid, 1976.
- La estructura del Quijote de Knud Togeby. (Traducción). Universidad de Sevilla, 1977. 2ª edición 1991.
- Cuentos maravillosos españoles. Ed. Crítica. Barcelona, 1982 (2ª edición 1987).
- Cuentos al amor de la lumbre I. Ed. Anaya. Madrid, 1983. (16ª edición 2000). Premio Nacional a la mejor conjunción de elementos en un libro.

- Cuentos al amor de la lumbre II. Ed. Anaya. Madrid, 1984. (1ª edición 2000).
- Nota.- Cuentos al amor de la lumbre, en esta edición de Anaya, ha alcanzado 23 ediciones a lo largo de los años; 14 el primer volumen y 9 el segundo).*
- Tres cuentos maravillosos. (Álbum). Monte de Piedad y C. Ahorros de Sevilla. Sevilla, 1984.
- Cuentos maravillosos y Cuentos populares andaluces. Biblioteca de Cultura Andaluza. Sevilla, 1986.
- Hacia una crítica dialéctica. Ed. Alfar. Sevilla, 1987.
- Los cuentos populares, o la tentativa de un texto infinito. Universidad de Murcia, 1989.
- Abecedario andaluz. (Artículos sobre habla andaluza publicados en el diario El País). Ediciones Mágina, Granada, 2002.
- Machado vuelve a Sevilla. (Selección y notas sobre los manuscritos de los Hermanos Machado adquiridos por UNICAJA en 2003). Fundación Unicaja, Málaga, 2004.
- Manuscritos de los Hermanos Machado. (Colección Unicaja). Fundación Unicaja, Málaga, 2005. (10 volúmenes con la edición facsimilar de este legado; edición de A. R. Almodóvar, Rafael Alarcón y Pablo del Barco).
- El texto infinito. (Recopilación actualizada de ensayos sobre el cuento popular). Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2004.
- "Luis Cernuda, nihilismo y verdad", en 100 años de Luis Cernuda. Residencia de Estudiantes, Madrid, 2004.
- "Cuentos por Navidad". Pliegos de Agramante, Jerez de la Frontera, 2004.
- Un País al Sur. (Selección de columnas de opinión y otros artículos publicados en el diario El País entre 1997 y 2004). Octaedro, Barcelona, 2004.
- De la narrativa oral a la literatura para niños. Grupo editorial Norma, Bogotá, 2006. (Varios autores).
- Del hueso de una aceituna. Octaedro, 2009.

2.4 Época del cuento “La mano negra”, de Antonio Rodríguez Almodóvar:

La época en donde transcurre la historia no está descrita en la obra, pero por la situación que se plantea, podría decirse que se trata de la Edad Media. Para comprender mejor esta etapa, a continuación se explican algunos datos de interés que servirán para complementar el proyecto:

Los hombres y mujeres de la Edad Media sufrían con dureza

las consecuencias del medio físico. Los rigores del invierno eran muy difíciles de combatir para todas las clases sociales, utilizando tanto los nobles como los humildes el fuego para combatirlo. Gracias a la leña o el carbón vegetal el frío podía ser evitado y surgieron incluso rudimentarios sistemas de calefacción, siendo la chimenea el más utilizado.

Como se puede apreciar en la historia de “la mano negra” de A.R. Almodóvar, uno de los personajes principales, es encargado de este oficio, leñador. El refugio más empleado durante los largos y fríos inviernos eran las casas, utilizando numerosas ropas de abrigo para atenuar los rigores meteorológicos. Las pieles eran el elemento característico del vestido medieval. Para combatir el calor sólo se podía recurrir a

un baño y las gruesas paredes de las iglesias y los castillos. Las cabañas de los campesinos solían medir entre 2 y 6 metros de largo por dos de ancho, horadando el piso para crear un ambiente más cálido. En su interior habitaban la familia y los animales, sirviendo estos de "calefacción". Las casas podían tener una cerca alrededor donde se ubicaría el huerto, uno de los espacios más queridos en la época. Allí se cultivaban las hortalizas, las legumbres y las pocas frutas que constituían parte de la alimentación de los campesinos. El mobiliario de las casas era muy escaso. Algunas ollas de cerámica, platos y marmitas, una mesa y taburetes para comer a su alrededor. La estructura familiar de la Alta Edad Media está integrada por el matrimonio, hijos y un grupo de parientes lejanos, viudas, jóvenes huérfanos, sobrinos y esclavos. Todos estos integrantes estaban bajo el dominio del varón, quien descendía de una estirpe, siendo su principal obligación proteger a sus miembros. No en balde, la ley salía hace referencia a que el individuo no tiene derecho a protección si no forma parte de una familia. Como es de suponer, esta protección se paga con una estrecha dependencia. El padre es el guardián de la pureza de sus hijas como máximo protector de su descendencia. Las mujeres tienen capacidad sucesoria a excepción de la llamada tierra salía, los bienes raíces que pertenecen a la colectividad familiar. Al contraer matrimonio,

la joven pasa a manos del marido, quien ahora debe ejercer el papel de protector. El enlace matrimonial se escenifica en la ceremonia de los esponsales, momento en el que los padres reciben una determinada suma como compra simbólica del poder paterno sobre la novia, este caso lo podemos comprobar también en la obra, puesto que el gigante ofrece una gran suma de dinero por contraer matrimonio con las hijas del leñador.

2.5 Sinopsis:

Un pobre hombre con tres hijas le entrega una de ellas a un gigante el cual le daría una gran cantidad de dinero. La joven que vivía en el palacio del gigante, en donde una mano negra mágica le daba todo lo necesario, descubre que en la habitación que el gigante le había prohibido entrar había un pozo con gente descuartizada. El gigante descubre que la joven había entrado pues su anillo de casados estaba manchado de sangre, así pues, cabreado por la desobediencia decide matarla. Lo mismo ocurre con la segunda hija del pobre hombre (que no sabe que la primera fue asesinada) tras ir a pedirle mas dinero al gigante. Al final el gigante acaba llevándose también a la tercera y única hija viva la cual tiene mas cuidado al descubrir la habitación prohibida, quitándose el anillo antes de entrar y por tanto no lo mancha. Así pues, el gigante estaba contento porque creía que no lo desobedecía. Al fondo de la habitación prohibida la joven descubre otra puerta, la cual entra y ve a un bello príncipe dormir. Todos los días la joven enamorada del príncipe iba a visitarlo, hasta que un día sin querer lo despertó al hacer ruido, y el príncipe le dijo que el era el gigante que estaba encantado, y que por despertarlo volvería a empezar la maldición que había en el, así pues quiso matarla, pero después se dio cuenta del cariño que le había cogido y decidió resucitar a todas las jóvenes descuartizadas del pozo, y el palacio y la gran col desaparecieron para siempre.

3. Objetivos proyectuales:

3.1 **Combinar lo infantil con lo terrorífico:** Normalmente estamos acostumbrados a que la palabra “cuento” tenga en si connotaciones infantiles. Como anteriormente he comentado, pretendo mezclar lo infantil y lo adulto a través del miedo sin modificar la historia real del relato. El propio cuento invita a ser mezclado ambas partes pues tiene elementos que conlleva al suspense como la parte en la que el gigante descuartiza a las hijas del leñador, atendiendo así a una escena clara de violencia. Para ello, la historia comienza como algo fantástico, infantil, en donde el pobre leñador se encuentra con el gigante que le ofrece dinero para su felicidad a cambio de sus hijas. El nudo de la obra tiene un carácter más catastrófico, en donde aparece todo el suspense contenido en la historia, para desembocar en un desenlace feliz propio de un cuento típico infantil. Así pues, se pretende transmitir incertidumbre al espectador, que lo deje anonadado y confuso al contemplar dicha obra.

3.2 Ambientación:

La estética del comienzo de la obra es totalmente distinta a la del nudo, puesto que la histórica comienza como algo anecdótico y alegre, y por tanto tendríamos un ambiente propio de un **cuento infantil**, con **colores vivos, mucha iluminación**, es decir una escenografía agradable a los niños, de tal manera que el espectador no se cerciore de que se aproxima una situación de tensión y suspense, además de que la música (que comentaré mas adelante) será un elemento importante al incorporar ciertos sonidos y melodías agradables, muy propios de una representación teatral para niños. Después, en la parte más caótica de la obra, el nudo, tendría un **ambiente más tétrico, gris o terrorífico**, con una iluminación más tenue, que se explicara también mas adelante. La música también tendrá un gran protagonismo para crear un **ambiente tenso y frustrante**. Y por ultimo para **el final**, volveríamos a encontrarnos con la estética del comienzo, para cerrar la historia con **una estética agradable**, creando así una tensión al mezclar dos géneros totalmente distintos, y por tanto creando un dinamismo fuera de lo común.

3.3 Lista de objetos

En cuanto a la lista de objetos, podemos citar aproximadamente una cantidad de decorado que podría aparecer en la obra, siempre pudiendo ser completada con más objetos, o bien, por el contrario suprimirlos para adecuar la escenografía a la obra.

Dentro del decorado del bosque podríamos encontrar:

- Una diversidad de vegetación, en donde se combinarían árboles, plantas, hogos y setos
- Una col de un tamaño muy grande para simular la barba del gigante, junto con otras más pequeñas
- El suelo estaría provisto de tierra, hojas secas, piedras etc...

En la Sala principal, del interior del palacio:

- Una variedad de esculturas y cuadros
- Grandes ventanales con sus cortinas correspondientes
- Dos grandes asientos
- Una gran lámpara
- Una alfombra
- Una estantería y cajonera

En la Sala donde se encuentra el pozo:

- Una ventana con rejas
- Una mesa
- Una hacha
- Antorchas
- Un pozo, y en su interior trozos despedazados de cuerpos
- Restos de sangre
- Telas de araña

Sala donde se encuentra el príncipe:

- Cama
- Cortinas
- Ventanal
- Armario
- Lámpara
- Espejo
- Cuadros
- Alfombra

Cocina:

- Horno de piedra
- Utensilios de cocina: cazos, cucharas de palo, cuchillos...
- Antorchas
- Mesas
- Armarios

Dormitorio

- Cama
- Lámpara
- Mesas
- Armario
- Sofá con cojín
- Alfombra
- Cortinas
- Ventanal
- Cuadro

Comedor

- Mesa alargada
- Sillas
- Ventanales
- Cortinas
- Cuadros
- Lámpara
- Centro de mesa
- Alfombra
-

3.4 Iluminación:

La iluminación, tanto en teatro, como en cine es un elemento muy importante, puesto que ayuda a crear atmósferas y sensaciones.

Como antes he comentado, el inicio de la obra es distinto al nudo, y por tanto la iluminación también lo es.

Al comienzo la iluminación es mas homogénea, vibrante, agradable, propia de un día soleado, para ello utilizaremos una luz propiamente llamada "luz suave", para simular la luz del sol, teniendo en cuenta que la primera escena de la obra es un espacio exterior, un bosque, incluso ya en el palacio, usaremos este tipo

de iluminación para crear una atmósfera serena y tranquila. En cambio utilizaríamos una “luz dura” para crear una sombra claramente definida, al hacer notar la textura de los cuerpos. Cuando la luz dura es utilizada para iluminar un rostro, las marcas o detalles de la piel resaltan, así pues obtendríamos una mayor expresividad con la ayuda de los contrastes de luz. Además al ser una luz mas contrastada el espacio escénico estaría envuelto de sombras que acentuarían aun mas el aspecto tenebroso que le queremos dar. Este tipo de luz la emplearíamos una vez que la acción terrorífica empieza a dar lugar en la obra, para así contribuir en la tensión que se quiere dar a dicha parte. Seria una iluminación típica nocturna en la que la luz es escasa debido a los pocos medios lumínicos que había en la época. Así pues se emplearían antorchas para crear movimiento en la luz, debido al efecto gaseoso del fuego y así crear unos grandes contrastes y una iluminación idónea para la situación.

3.5 Lista de escenas:

- Bosque: Lugar donde comienza la historia encontrándose el leñador la gran col de donde surge el gigante.
- Sala principal: Zona donde el gigante habla con las hijas y les advierte las reglas.
- Cocina: Zona que las hijas visitan al contemplar el palacio
- Comedor: En donde comen las hijas
- Dormitorio: Habitación donde las hijas duermen con el gigante
- Sala donde se encuentra el pozo: Donde se encuentran los cuerpos descuartizados
- Sala donde se encuentra el príncipe: Zona lujosa en donde descansa gigante convertido en príncipe

4. Climas escénicos

Escena 1:

Carnavalesco, lúdico, infantil, , alegre	composición	compleja, desordenada y muy dinámica,
	forma prevalente	curvilínea
	complejidad	alta y variable en el espacio
	colores	Muy vivos, en donde predominan los verdes
	contraste	suave
	iluminación	Intensa, procedente del sol
	simetría	ondeante y desordenada
	proporciones	Grandes, dando sensación de inmensidad
	resolución	media

Escenas 2,3, 4 y 5

Autoritario y Celebrativo	composición	centralizada, ordenada y muy estática
	forma prevalente	rectilínea
	complejidad	fácil
	colores	Detalles dorados y tonos marrones, propios de la madera
	contraste	nítidos
	iluminación	Luz solar
	simetría	centralizada y especular
	proporciones	normales
	resolución	media
texturas	tradicional aristocrática, muy ordenadas y "ricas"	

Escena 6

Terrorífico, siniestro	composición	centralizada, ordenada y muy estática
	forma prevalente	rectilínea
	complejidad	fácil
	colores	Grisés y rojos
	contraste	Alto contraste
	iluminación	Luz ondeante propia del fuego
	simetría	centralizada
	proporciones	normales
	resolución	baja
texturas	Rugosas, propias de la piedra	

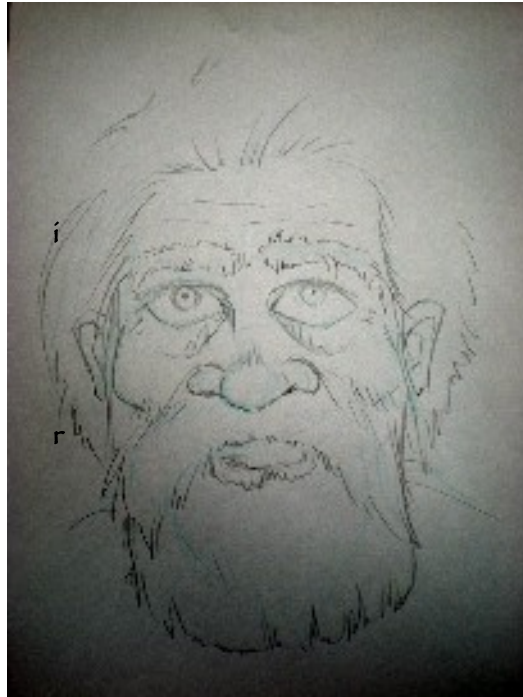
Escena 7

Autoritario y Celebrativo	composición	centralizada, ordenada y muy estática
	forma prevalente	rectilínea
	complejidad	fácil
	colores	Detalles dorados y tonos marrones, propios de la madera
	contraste	nítidos
	iluminación	Luz solar
	simetría	centralizada y especular
	proporciones	normales
	resolución	media
texturas	tradicional aristocrática, muy ordenadas y "ricas"	

5. Bocetos previos de los personajes

A continuación se muestran unos dibujos previos de cómo serán los personajes que intervendrán en la obra, para tener una idea previa.

- Leñador

- G
gante

- P
íncipe

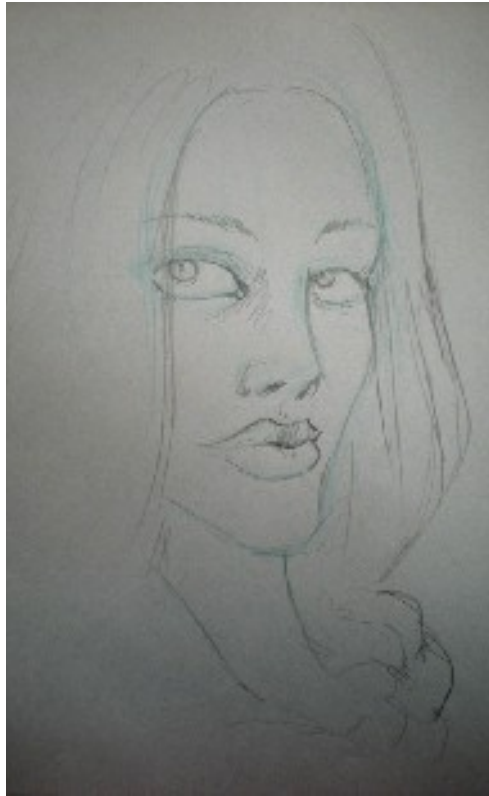

- Hija 1
- Hija 2
- Hija 3

6. Bocetos definitivos de los personajes y explicación

Cada personaje llevara una indumentaria dependiendo del estatus social al que pertenezca. Para ello a continuación se muestra una serie de imágenes de la indumentaria y peinados que llevarán los actores durante la obra.

- Leñador

El Leñador, padre de las 3 jóvenes, llevará una barba espesa, y el pelo alborotado pero recogido. Las canas, y las cejas pobladas dotaran al personaje de personalidad facial. En cuanto a la indumentaria, llevara una camiseta de manga corta de color azul “sucio”, y sobre ésta, un chaleco marrón de piel atado en la parte delantera. Los pantalones serán largos de un tono beige. Como calzado llevará unas botas viejas. En general será ropa desgastada por el trabajo y polvorienta.

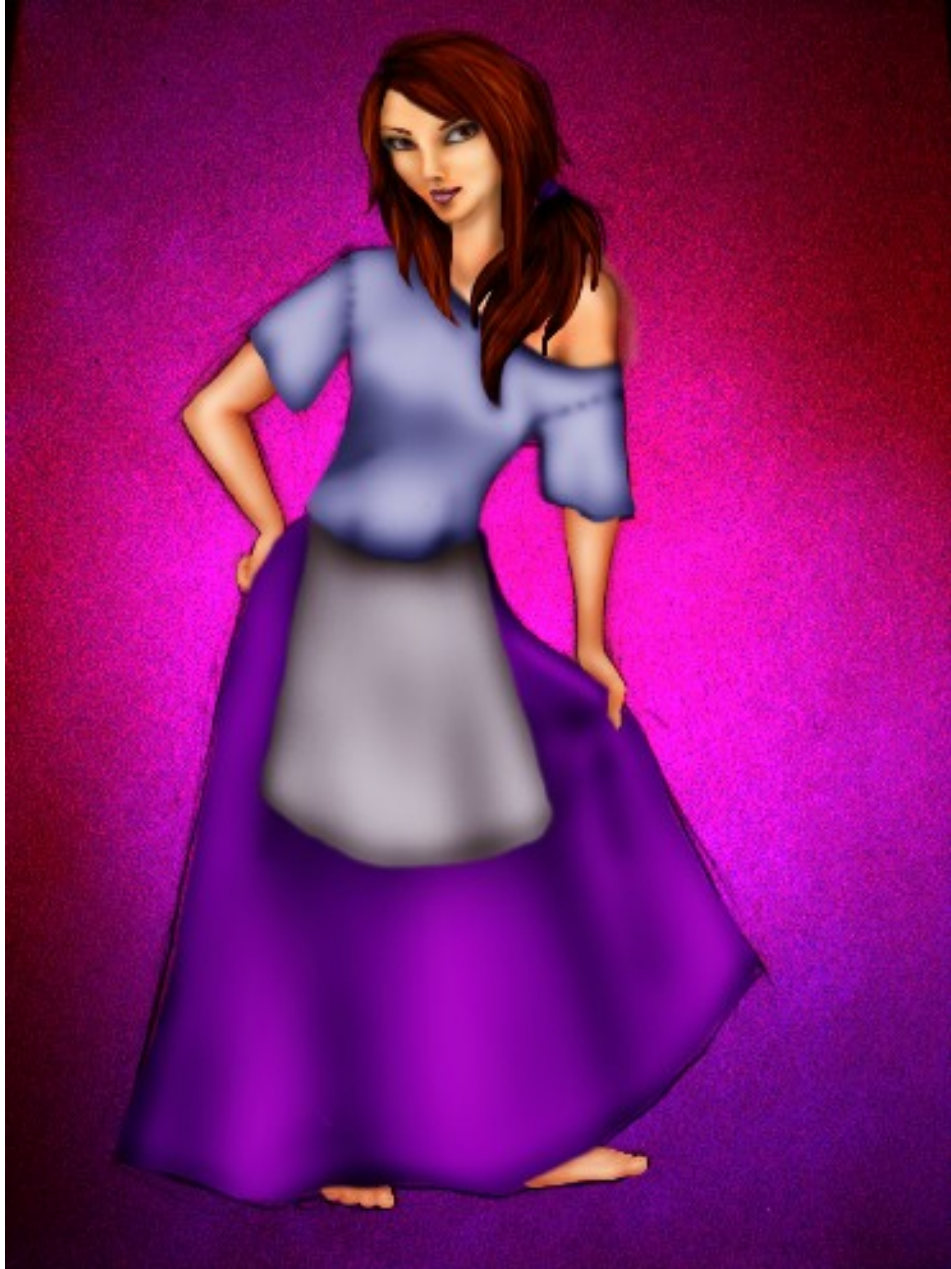
El actor que interprete este papel, como característica esencial será tener un rostro que transmita bondad y honestidad. Además de ser bajito y con unos kilos de más, pero sin excederse.

- Hijas mayor y mediana

Las hijas mayor y mediana tendrán menos protagonismo que la tercera y última hija en la obra. Los vestidos de las tres jóvenes serán muy similares, irán descalzas las tres, con distinto tipo de delantal, y el pelo recogido.. Una vez que están en los dominios del gigante, cambiarán su vestuario por grandes vestidos de la época, peinados más elaborados y maquillajes más recargados.

- Hija menor

La hija menor, la protagonista de la obra, y por tanto la mas bella, seguirá el mismo vestuario que sus hermanas. Un delantal sobre una camiseta caída, dejando ver uno de los hombros y una falda larga formara todo su vestuario, y como las anteriores, irá descalza.

En cuanto pasan a disposición del gigante, las actrices llevarán grandes vestidos lujosos de la época, proporcionados por el gigante, a continuación algunos ejemplos:

- Gigante

El gigante se caracteriza por ser de gran tamaño, aunque extremadamente delgado. Un rasgo característico de este personaje, es que su barba tendrá forma de col. Las facciones de la cara serán muy marcadas, incluso tendrá una ceja caída para acentuar su monstruosidad. Orejas puntiagudas y dedos alargados serán también parte de sus rasgos. Como indumentaria llevara solo un harapo que rodea su huesuda cadera a modo de taparrabos.

- Príncipe

El príncipe es un hombre apuesto de buen ver. Llevará una larga cabellera recogida en una trenza a un lado. En cuanto a la ropa llevará una camisa con chorreras blancas, y sobre esta una chaqueta granate cogida por un cinturón ancho a modo de faja. Unos pantalones gris oscuro y unas botas del mismo color que la chaqueta formara también parte de la indumentaria. Este personaje se caracteriza por tener una vestimenta de gran estatus social.

7. Caracterización

No solo es importante la escenografía de una obra de teatro, de cine o de cualquier ámbito que requiera una interpretación, sino que también el vestuario, peluquería y maquillaje del actor sea acorde con la ambientación de la escena, para crear una coherencia en la obra. me resulta muy interesante el como los especialistas emplean unos materiales determinados para transformar al actor en el personaje deseado, así pues el maquillaje se convierte en un aspecto esencial. En la actualidad con maquillajes, prótesis de látex, vestuario y peluquería, podemos caracterizar a la perfección y de manera muy natural a un personaje. El pelo es un elemento muy caracterizador del personaje, pues dependiendo del tipo de peinado podemos conseguir ciertas características también.

Hijas

- Maquillaje

Para las jóvenes, llevaran un maquillaje natural al principio de la obra, en donde se resaltarán un poco los ojos para acentuar su mirada y embellecerla.

En cuanto pasan a disposición del gigante, llevaran un maquillaje mas recargado y embellecedor, propio de una noche de gala, en donde los ojos Irán muy pintados.

Una vez que comienza las escenas de tensión, las jóvenes llevaran el maquillaje deshecho y estropeado, propio de llorar y sudar por la situación de tensión y terror que viven:

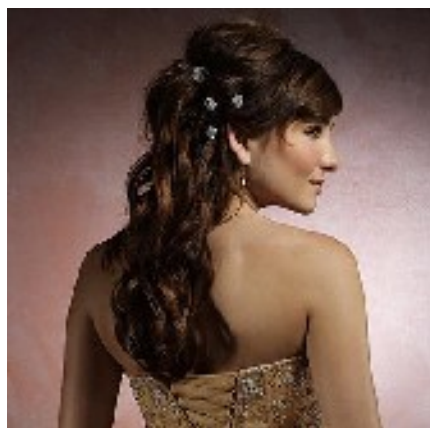
•
•P
l
q
e
í
:

Como anteriormente hemos comentado, las hijas en un principio llevaran el pelo recogido de una manera simple, y poco cuidadosa. La mayor, tendrá el pelo

ondulado y recogido atrás en una “coleta caída”, la mediana dispondrá de dos trenzas a ambos lados de la cara, y la menor llevará un semirecogido a uno de los lados, dejando escapar algunos mechones de pelo (véase boceto definitivo de la hija 3).

Una vez que están con el gigante, al igual que el vestuario y el maquillaje, el pelo también, en donde llevaran peinados más elaborados.

Príncipe

- Maquillaje

El príncipe tendrá un maquillaje suave, pero a la vez siniestro, en donde los ojos serán pintados de negro para acentuarlos y para darle un toque místico:

- Peluquería

En cuanto al pelo, llevará una trenza a un lado, como anteriormente hemos comentado, sujeto por una gran cinta

Gigante

- Maquillaje

El maquillaje del gigante será muy especial, puesto que necesitará de prótesis de látex para conseguir el efecto deseado, a parte de mucho maquillaje. Así pues tendrá una ceja caída, sin pelo, y facciones muy marcadas.

Un ejemplo de cómo podría ser el maquillaje y las prótesis de látex, la encontramos en "la niña Medeiros" de la película "REC" dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. El actor Javier Botet, es convertido en un autentico monstruo como podemos ver en la imagen para interpretar su papel en la película.

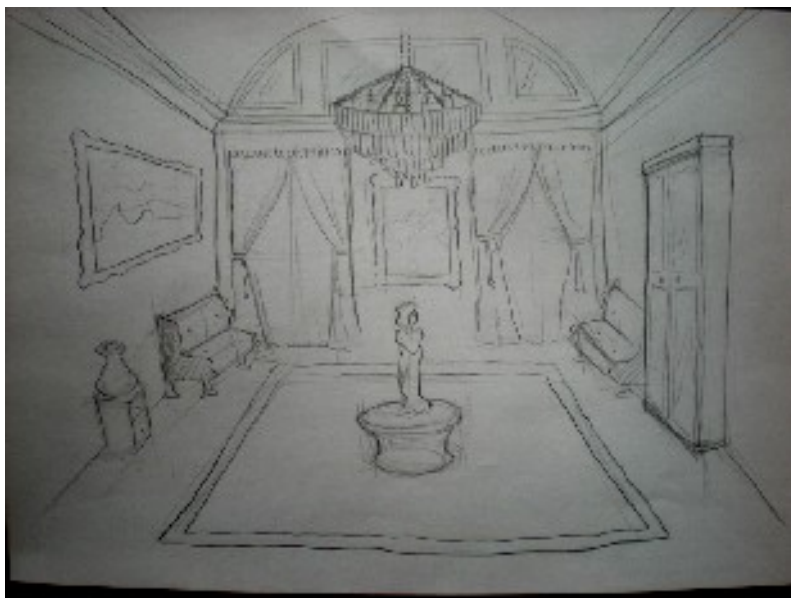

8. Bocetos previos de los espacios escénicos

- Bosque

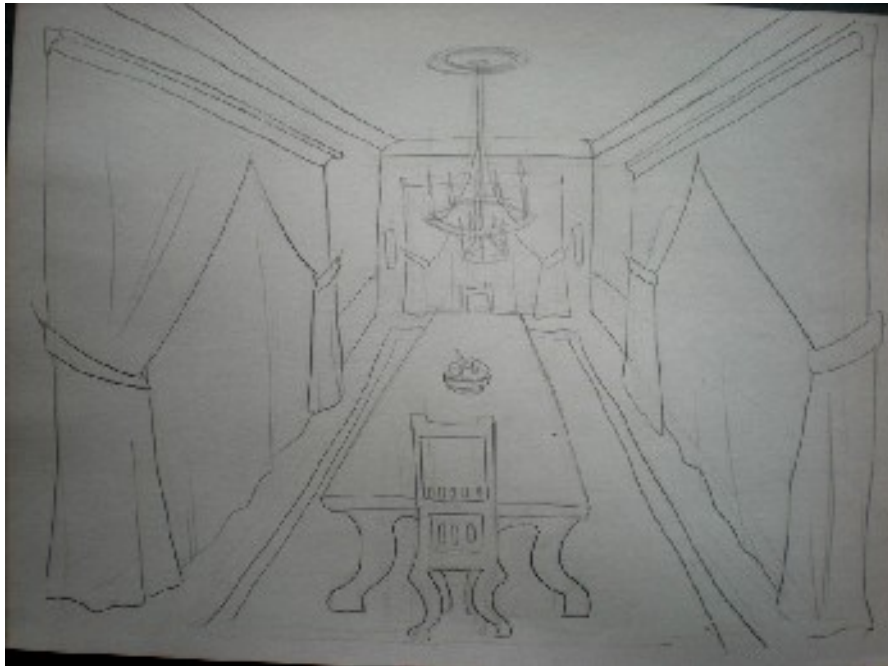
- Sala principal

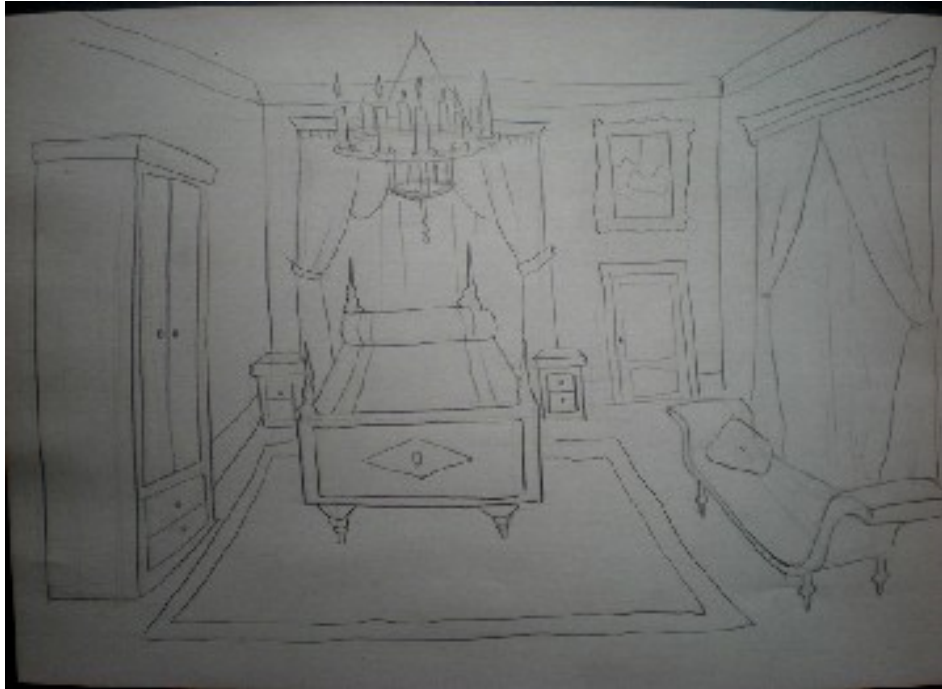
- Cocina

- Comedor

- Dormitorio

- Sala del pozo

- Sala del príncipe

9. Bocetos definitivos espacios escénicos y explicación

Los espacios escenográficos estarán formados por paredes falsas en donde la mayor parte del mobiliario (de material ligero) estarán adheridas a ellas, así a la hora de cambiar de escena será mucho mas sencillo, rápido y fluido. Las lámparas que forman parte del decorado y que cuelgan del techo estarán sujetas desde la parte superior, encima del escenario, y se irán cambiando a medida q cambie la escena con la ayuda de cadenas y un asistente que vaya cambiándolas.

- Bosque

Primer escenario de la obra, donde encontraremos una gran pared falsa con la imagen de un bosque como el que vemos en la imagen superior y por delante de esta pared, una gran cantidad de vegetación, piedras, hongos... pero sobre todo la gran col, la cual da comienzo a la historia, todos de un material fácil de transportar para el cambio de escena (imagen inferior).

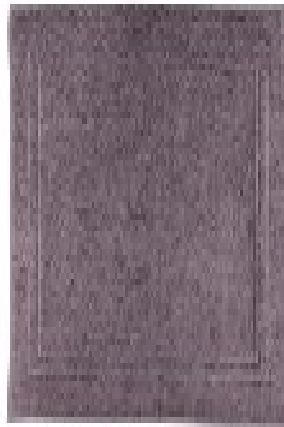
- Sala principal

Habitación en donde transcurre buena parte de la obra. Podemos encontrar un mobiliario lujoso propio de un alto estatus social, como obras de arte, grandes alfombras, lámparas lujosas... todo el mobiliario posible estará adherido a los paredones falsos para su fácil transporte.

A continuación algunos ejemplos del mobiliario del espacio escenográfico:

- Cocina

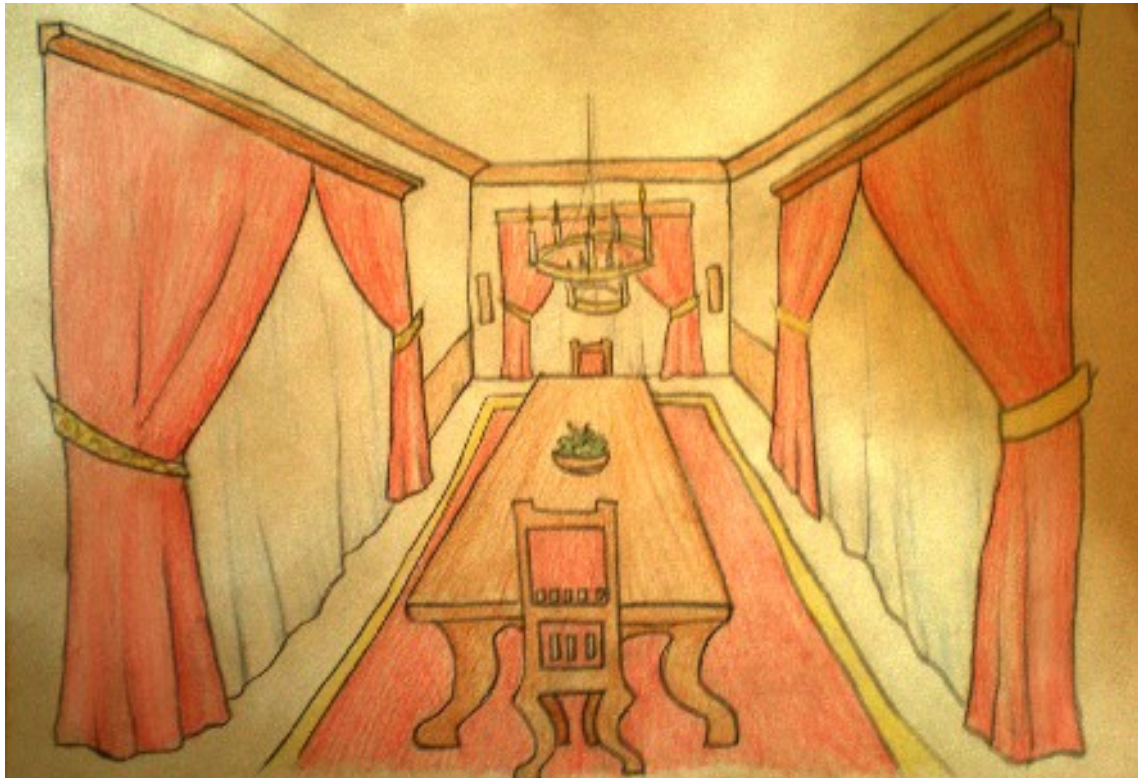

Zona por donde pasan las jóvenes al ver el palacio del príncipe. Dispone de utensilios de cocina como ollas, cubiertos de madera, mesas, un gran horno de piedra, armarios....

Algunos elementos del mobiliario son:

- Comedor

Sala donde las hijas comen. Dispone de una gran mesa rectangular de un tamaño muy grande. Grandes ventanales con cortinas, y lámparas que iluminan la sala, y en el suelo una gran alfombra. También se pueden encontrar obras pictóricas. Algunos elementos son:

io

o
m
t
o

•D
r
í
r

Gran dormitorio de matrimonio, donde el gigante y la joven duermen. Esta compuesta por grandes muebles, lámparas, sillones con sus respectivos cojines, cuadros, un gran ventanal con su cortina correspondiente, una gran alfombra lujosa, entre otros elementos. A continuación un ejemplo de cómo sería la habitación, y algunos elementos que formarían parte del mismo:

- Sala del pozo

Sala con un ventanuco donde se encuentra un gran pozo (de corcho para su fácil transporte) que contiene trozos de chicas despedazadas (realizado con látex y sangre falsa) por el gigante. Además dispondrá de una mesa de madera, un hacha y

antorchas para su iluminación. También cabe destacar una pequeña puerta que dará al habitáculo del príncipe.

- Sala del príncipe

Sala donde descansa el príncipe encantado, se trata de un dormitorio lleno de objetos lujosos y bien acomodado. Algunos ejemplos de los objetos que formaran parte del mobiliario son los siguientes:

10. Música

Como toda obra teatral, también dispondrá de un conjunto de sonidos, melodías y canciones para ambientar la acción.

Para ello, el técnico de sonido se encargará de proporcionar los efectos especiales sonoros, los cuales irá reproduciendo a medida que avanza la historia en el momento exacto e idóneo.

- Títulos de melodías que aparecerían en la obra:

Mirrors - Asturias

Mirrors - The Dressing Room

The Mist - Expiación

Pulse - Escape

- Título de canciones que aparecerán en la obra:

t.A.T.u. - Waste Management

Heiland - Schuld

11. Espacio teatral: Teatro Isabel la Católica, Granada

Dimensiones De La Sala (Cm):

Ancho máximo: 1910

Fondo: 2223

Altura máxima: 1424

Aforo Total: 662

Asientos fijos: 662

Configuración De La Sala:

Platea: Sección inclinada

Nº de plantas: 2

Relación Público-Escena: Fija frontal

Camerinos (Nº Total De Plazas): en camerinos colectivos: 28

Dimensiones Del Escenario (En Cm):

Ancho:

Corbata: 1082

Embocadura fija: 1082

Hombro derecho: 208

Hombro izquierdo: 286

Fondo:

Corbata: 87

Desde el centro de la boca: 771

Hombro derecho: 720

Hombro izquierdo: 767

Alto:

Boca: 770

Escenario hasta peine: 1640

Escenario a platea: 132

Acceso De Carga:

Acceso a pie de escenario: Sí

Medidas del menor paso de carga hasta el escenario:

Ancho (cm): 217

Alto (cm): 230

Montacargas:

Ancho (cm) : 217

Fondo (cm) : 200

Pendiente Del Escenario: 2 %

Piso De Escenario: Fijo

Iluminación:

Toma De Corriente Para Iluminación (Volt.) : 380

Potencia total: 192 kW

Número Total De Circuitos Regulados En La Sala: 52

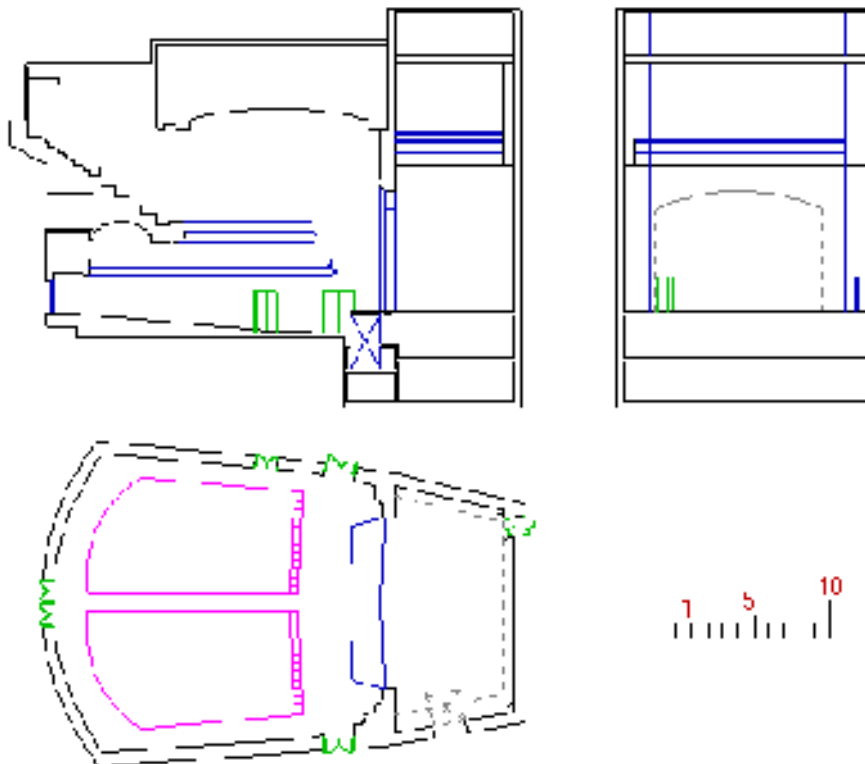
Número Total De Circuitos Regulados En El Escenario: 178

Dimmers: 96 ETC 2000W

Mesas De Iluminación: ETC Express

Posición De La Mesa De Control: Cabina cerrada al fondo de la sala

Número Total De Proyector: 125

Plano del teatro Isabel la Católica, Granada.

12. Conclusión

Nunca me había planteado hacer una escenografilla de un cuento, lo cual para mí ha sido todo un reto, pues desconocía el duro esfuerzo que supone tener en cuenta tantos aspectos, pero a pesar de ello, he aprendido muchos conocimientos sobre el tema, y el resultado final ha sido muy gratificante.

El cuento que escogí, también influyó para que mis ganas de trabajar sobre el proyecto aumentaran, pues trata de una historia inesperada. Considero que “La Mano Negra” de Antonio Rodríguez Almodóvar, es uno de los mejores cuentos de este escritor, así que pensé que merecería volcar todo mi esfuerzo en este proyecto. Investigar sobre la época, vestuario y maquillaje, me ha resultado agradable a la vez que estresante, pues en ocasiones encontraba muy poca información. Pero aun así, la investigación a nivel personal también ha sido satisfactoria, pues el descubrir por uno mismo es muy gratificante. Además el poco tiempo que dura la asignatura no favorece al desarrollo del proyecto, puesto que siempre quedan cosas en el tintero.

Trabajar con la plataforma SWAD me ha resultado muy útil, puesto que poder comunicarte con el profesor y con los compañeros de clase, facilita mucho la comprensión y el desarrollo del trabajo. Resolver dudas, subir los trabajos a la plataforma sin invertir un dinero para su impresión, o la “hebra de apuntes de clase” son unos, de tantos aspectos, que benefician al alumno, y que por mi parte estoy muy agradecido.

El diseño de personajes también ha influido a que desarrollara mi experiencia con el programa PhotoShop. Aunque el tiempo invertido por cada dibujo era muy elevado, el resultado final es muy agradable, y el ver la evolución desde el primer dibujo (véase hija 1) hasta el último (véase gigante) me llena de orgullo y satisfacción.

El diseño de la escenografía también me ha resultado complicado, puesto que nunca había investigado sobre decoración.

En definitiva, estoy contento con el resultado obtenido tras el esfuerzo que me ha supuesto la realización del proyecto.

13. Bibliografía

Cuentos al amor de la lumbre. Ruiz Almodóvar, Antonio. Anaya. Madrid. 1997

Documentos electrónicos en línea:

<http://www.aralmodovar.es/>

<http://nicolacomunale.com/>

<http://jorgeartajo.com/info/Escenografias%20BANZA.swf>

<http://gj.ll.lacoctelera.net/>

http://www.tuimagenpersonal.com/contenidos/consejos_maquillaje_fiesta.php

<http://cupramod.wordpress.com/2009/05/28/cortes/>