

Proyecto espacio escénico

Adaptación teatral de la novela de Franz Kafka

"LA METAMORFOSIS"

versión de Steven Berkoff



Autor: José Antonio Rodríguez García.

Asignatura: Dibujo espacio escénico, grupo-C

Profesor: D. Nicola Comunale Rizzo.

Facultad de BBAA - Alonso Cano

Universidad de Granada.

Año: 2010

INDICE

Módulo I

Introducción al proyecto.....pg. 03

Análisis de la obra.....pg. 05

 Resumen de la obra.....pg. 05

 Biografía del autor.....pg. 06

Componentes escénicos.....pg. 07

Espacio escénico.....pg. 09

Objetivos proyectuales.....pg. 12

Módulo II

Bocetos intuitivos.....pg. 14

Módulo III

Bocetos definitivos.....pg. 22

Módulo IV

Publicidad.....pg. 23

Conclusiones.....pg. 24

Bibliografía.....pg. 25

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

La decisión de elegir esta adaptación teatral de *La Metamorfosis* viene dada por la relación que me une con el Taller de teatro La Garita, desde sus orígenes, (1995) del que fui cofundador vengo trabajando en las diferentes facetas que la actividad teatral genera, últimamente me vengo ocupando de la escenografía a las ordenes del actual director del grupo Paddy O'conor.

En marzo de 2010, acabamos de representar una adaptación teatral de la película que en 1944 dirigió Frank Capra, *Arsénico por compasión* del autor Joseph Kesselring, y Paddy me comentó la idea de llevar a escena esta adaptación de *La Metamorfosis* de Franz Kafka, justo acabamos de comenzar esta asignatura de dibujo del espacio escénico y uno de los trabajos propuestos era precisamente realizar un proyecto escénico.

Son muchos los escenarios que he recreado para obras teatrales de todo tipo, *Amor de Don Perlín con Belisa en su jardín* y *La Zapatera prodigiosa* de Federico García Lorca, *Pícnico* de Fernando Arrabal, *El médico a palos* de Moliere, *Juno y el pavo real* de Sean O'Casey... por poner algunos ejemplos. La sistemática de trabajo para la construcción de un escenario, diseño de vestuario, ambientación, atrezzo, etc., eran puramente autodidacta y artesanal, cierto es que en todas las obras que se llevaban a cabo se realizaba un proyecto básico y unos bocetos de cómo aproximadamente podía quedar el escenario final. Así que esta era la oportunidad de llevar a la práctica un nuevo trabajo desde un punto de vista más académico y profesional.

Este proyecto que se está iniciando será llevado a la práctica, espero que los conocimientos adquiridos en esta asignatura sirvan para completar los adquiridos con la experiencia de trabajos realizados con anterioridad.

IDEAL, 10 de marzo 2010

EN BREVE



Un momento de 'Arsénico por compasión'. :: TOÑI MARTÍNEZ

**a compañía La Garita
epresentó 'Arsénico
or compasión' en el
sabel la Católica**

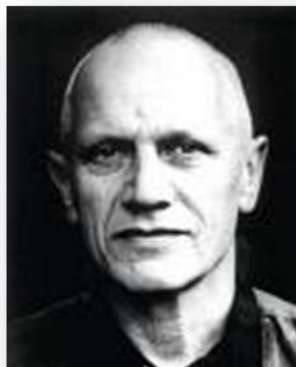
GRANADA
IDEAL. 'Arsénico por compasión', de Joseph Kesserling, todo un clásico de las comedias americanas, se puso en escena en el Teatro Isabel la Católica por la compañía La Garita, de Huétor Santillán. La agrupación de aficionados fue capaz de mantener una calidad media en una interpretación en la que intervienen más de una quincena de actores. El grupo fue dirigido por Paddy O'Connor y Mar Gámez Ocaña, y la escenografía corrió a cargo de José Antonio Rodríguez García. Una vez más se demuestra la riqueza del panorama escénico granadino, donde existe un buen número de agrupaciones teatrales de aficionados.

Durante el mes de marzo el teatro municipal Isabel la Católica organiza un certamen de teatro amateur "TELÓN ABIERTO", una veintena de agrupaciones teatrales de toda la provincia participan en este evento, el Taller de teatro La Garita participa este año por tercera vez consecutiva.

ANÁLISIS DE LA OBRA

Esta adaptación teatral de la Metamorfosis es del actor, dramaturgo y director británico Steven Berkoff, realizada en 1987, el propio Berkoff hacía el papel de Mr. Samsa.

Steven Berkoff, Londres (1937), conocido actor por participar en películas como *La naranja mecánica* (1971), *Octopussy* (1983) o *Rambo* (1985) entre otras. En la actualidad es mecenas del teatro Brighton, Inglaterra, donde se practica teatro alternativo.



Steven Berkoff

RESUMEN DE LA OBRA

E aquí las primeras palabras del cuento escritas como al descuido y sin preocupación por lo grave de la revelación. Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se haya asombrado.

Únicamente teme llegar tarde a su trabajo, es viajante de paños, a causa de esta ligera indisposición, Gregorio permanece encerrado en su habitación.

Sus padres y hermanos están inquietos, cuando llega a la casa su jefe, preocupado por la demora, Gregorio excitado consigue abrir la puerta golpeando el pestillo con su cabeza de insecto.

Ante sus asqueados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con voz inteligible y animal "bueno, me visto y al

momento recojo el muestrario y salgo de viaje... cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él.

El jefe aterrorizado se retira. Gregorio comienza su nueva existencia. Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo abombado y viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas le impiden moverse con soltura.

Su hermana le lleva los alimentos y le limpia la habitación, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una sirvienta. "Es preciso que intentemos deshacernos de él" termina diciendo la hermana al padre, "no es posible sufrir en nuestra propia casa estos tormentos".

Gregorio se muere una noche, aún más convencido de su hermana de que tenía que desaparecer.

Gregorio como el personaje, vive un proceso gradual de persuasión de la propia culpa, de la necesidad de su destrucción.

BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Franz Kafka, Praga (1883), Kierling, Austria (1924).

Escritor Austriaco de idioma alemán, su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal del último siglo, a pesar de no ser muy extensa.

Ocupación: Abogado, escritor.

Nacionalidad: Súbdito del imperio Austro-Húngaro hasta 1918, Checoslovaco desde ese momento hasta su muerte.

Período: S XX

Género: Narrativo, novela, relato, cuento.

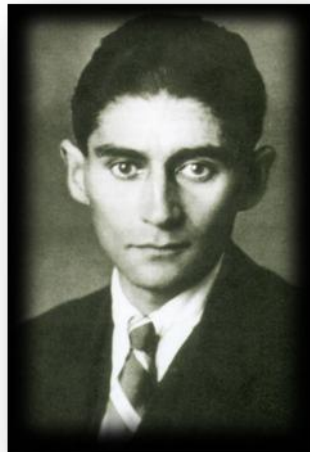
Movimientos: Modernismo, existencialismo, expresionismo, surrealismo.

Influencias: Plegar Gustave Flaubert, Soren Kierkegaard, Fiodor Dostoievski, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche.

Autor de Novelas: *El proceso, El castillo, América.*

Novela corta: *La metamorfosis*

Además de un cierto número de parábolas y relatos breves, abundante correspondencia y escritos autobiográficos, la mayor parte publicados póstumamente.



Franz Kafka

COMPONENTES ESCÉNICOS

La concepción escenográfica que se ha tenido en cuenta para la representación de esta obra viene marcada por la esencia misma de su espíritu, es decir, al igual que en la novela de Kafka el mensaje es rotundo y descarnado aunque envuelto en clave de cuento tétrico y surrealista, el escenario donde va a ser representada intentará representar visualmente estos conceptos y llevar al espectador a un clima análogo a la historia que en él se está desarrollando.

En primer caso habrá que decir que se trata de una escenografía alegórica y minimalista donde el protagonismo escénico recae en dos espacios bien diferenciados, la jaula / Habitación de Gregorio que representa el espacio interior y el resto de la casa que representa el espacio exterior.

La jaula / habitación: Es el elemento principal en torno al que gira toda la obra, está compuesto por una jaula de 2 x 3 mts, construída con cuerpos de andamio tipo europeo, en su interior un sistema por el que el actor que la ocupa pueda rampar a modo de insecto. La jaula será de color metálico galvanizado (el original del material).

La jaula estará sobre una plataforma o tarima de medio metro de altura que sobresale un metro del perímetro de la jaula (3 x 4 x 0'5), construída con tablero de aglomerado o DM (20 mm), para facilitar el traslado de los elementos escénicos esta base se construírá con ocho rectángulos de 1'5 x 1 x 0'5, pintados de negro mate.

La transición del interior al exterior es una rampa que va desde la plataforma o tarima donde está la jaula hasta el suelo del escenario (1 x 2 x 0'5 x 0).

El exterior estará representado con tres taburetes giratorios de color rojo en torno a una supuesta mesa de forma cuadrada situada al extremo de la rampa. El efecto de la mesa se realizará con juegos de luz, sobre el espacio que ocupan los tres taburetes, se dispondrá una parrilla de iluminación con cuatro focos, tres iluminarán los taburetes con luz cenital y el cuarto proyectará un cuadrado en torno a los taburetes.

El ritmo del clima escénico lo marcará la iluminación jugando con el exterior y el interior, la exterior anteriormente descrita y la interior es la que se situará sobre la jaula, dos juegos de luces crearán ambiente tanto en el interior de la jaula como en su perímetro exterior.

La luz juega un papel fundamental en el clima escénico, pues toda la obra se desarrolla en un mismo espacio solo alterado por la iluminación. Para conseguir los efectos deseados se utilizarán una serie de filtros de color, rojos y amarillos para recrear ambientes máxima tensión, con la luz blanca ambientes neutros, los azules y verdes para los momentos de serenidad y reflexión, la ausencia de luz marcará la transición de los actos.

EL ESPACIO ESCÉNICO

El productor de esta obra teatral es el **Centro Cultural** de Huétor Santillán, esta asociación cultural dispone de un pequeño teatro en la localidad donde suele estrenar todas las obras que pone en escena el **Taller de Teatro La Garita**.

Esta localidad se encuentra a unos 15 Km de Granada dirección Murcia, da nombre al parque natural de la sierra de Huétor, su población de unos 2000 habitantes y su gentilicio es el de hueteños, tiene una gran tradición teatral que se remonta casi a los orígenes de la villa, aunque el Centro Cultural como tal existe desde 1969. Es una asociación cultural privada financiada con las cuotas que recibe de sus asociados, aproximadamente unos 200 (lo que supone un 10% de la población), así como de las actividades que durante el año realiza como, tertulias literarias, exposiciones de arte, recuperación de actividades tradicionales, edición de libros, así como de la revista cultural **La Alhacena**, y por supuesto el teatro que es el *alma mater* gracias al Taller de teatro La Garita.



Fachada del Centro Cultural de Huétor Santillán

Foto José A. Rodríguez

El espacio de representación es un salón de usos múltiples que permanece en constante transformación, el edificio se inauguró en 1969, hace esquina con la calle Ancha y calle de la Iglesia, dispone de dos plantas y un pequeño semisótano. En la primera planta se encuentra el salón de actos, escenario, anfiteatro, vestíbulo y aseos. En la planta superior a la



que se accede desde el vestíbulo se encuentra la biblioteca y sala de reuniones de la junta directiva.

El salón de actos, en este caso transformado en teatro tiene una capacidad para unas ciento cincuenta

sillas.

1 - Anfiteatro

2 - Patio de butacas

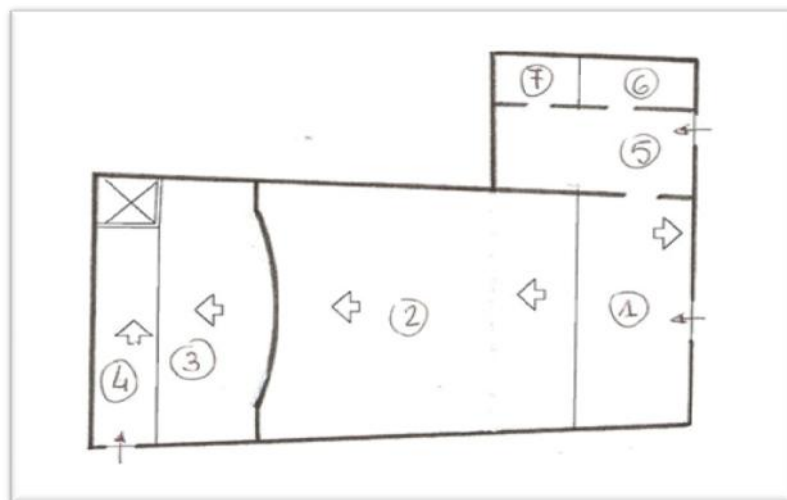
3 - Escenario

4 - Acceso camerinos

5 - Vestíbulo

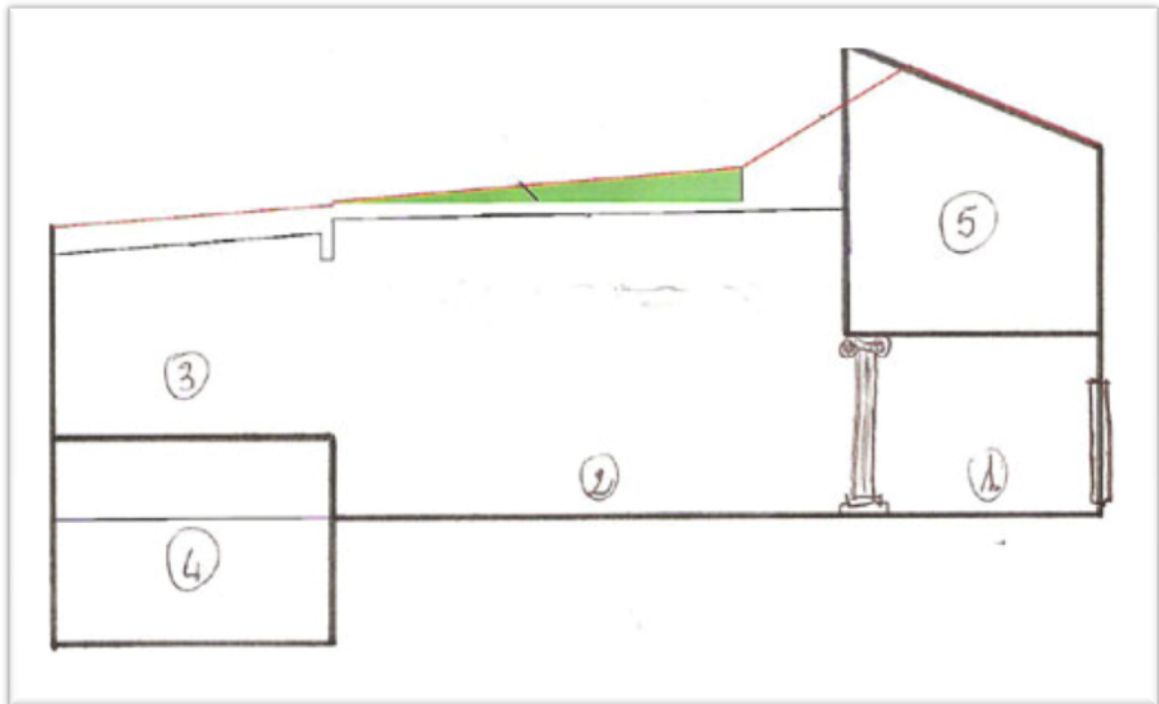
6 - Aseo señoras

7 - Aseo caballeros



Planta del edificio del Centro Cultural

Las flechas indican los accesos al edificio.



Perfil del edificio desde calle Ancha.

- 1 - Anfiteatro.
- 2 - Patio de butacas.
- 3- escenario.
- 4 - Camerinos.
- 5 - Sala de reuniones, en días de representación se utiliza como sala de control.



Vista del Salón de actos.

Las medidas de salón y anfiteatro son 16 x 12 mts. y 6 de altura.

Las del escenario son de 7 mts. de fondo y 12 de embocadura. Dispone de iluminación fija y variable, bambalinas laterales, equipo de sonido y telón de apertura manual. La decoración de la embocadura es obra del artista local Eugenio Ocaña

OBJETIVOS PROYECTUALES

Como se explica en Briefing, los objetivos marcados son los de recrear una escenografía para representar esta adaptación teatral de La Metamorfosis, según las directrices del director Paddy O'Connor.

La escena es de carácter minimalista, jugamos a partir de la caja negra del escenario una jaula sobre una plataforma, rampa de acceso a la misma y tres taburetes giratorios de madera (anteriormente descritos) se intenta representar dos espacios dentro de la casa de la familia Samsa, la habitación de Gregor, la jaula y los taburetes la habitación donde transcurre la acción de los demás actores, el clima escénico estará conformado por la iluminación, que dará más protagonismo a las zonas escénicas que se quieren destacar.

Cuadro 1º Gregor Samsa se despierta convertido en un horrible insecto. La inhumanidad de la humanidad. Lo desconcertante. Un sueño del que se puede uno despertar en cualquier momento.

Cuadro 2º La visita de su jefe. La burocracia como peste absurda. Lo molesto, lo absurdo. Acaso no ve que así no se puede ir a trabajar.

Cuadro 3º La nueva convivencia familiar. La difusión de la violencia en las formas más sutiles y crueles. Lo laberíntico, lo ilógico. Y ahora quien mantendrá la casa y pagará las facturas.

Cuadro 4º Que hacemos con este bicho en casa. El sufrimiento de los que comprenden los problemas socioculturales. Lo inhumano. Lo mejor será deshacernos de él.

Hacer llegar estas sensaciones al espectador no es nada fácil, lo cierto es que se ha de conseguir con estos elementos y por supuesto con la dramatización de los de los actores. En líneas generales se trabajará con luz cenital sobre la acción quedando el resto del espacio escénico en tenue penumbra. El color predominante, o mejor dicho, la ausencia de color, es el negro. Solo el tono metálico de la reja, la madera de los taburetes y el

juego de luces dan el sentido teatral a la obra. Por otro lado el **vestuario** que utilizarán los actores también será negro, salvando algunos elementos que caracterizan cada papel.

Gregor Samsa. Solo lleva un pantalón negro, ajustado, va descalzo y su cuerpo va maquillado con tiznones negros.

Sr. Samsa. Pantalón y suéter negro, sus elementos característicos son un sombrero, una cachimba y un periódico.

Sra. Samsa. Falda y suéter negro, un chal corto sobre los hombros y sus agujas de hacer punto.

Greta Samsa. Pantalón y suéter negro, melena rubia larga y suelta, siempre con un libro en las manos.

Jefe de Gregor. Pantalón y suéter negro, sombrero y maletín del mismo color (preferiblemente marrón).

Los tres huéspedes. Pantalón y suéter negro.

Ausencia de maquillaje llamativo, solo el que se pone para evitar brillos.



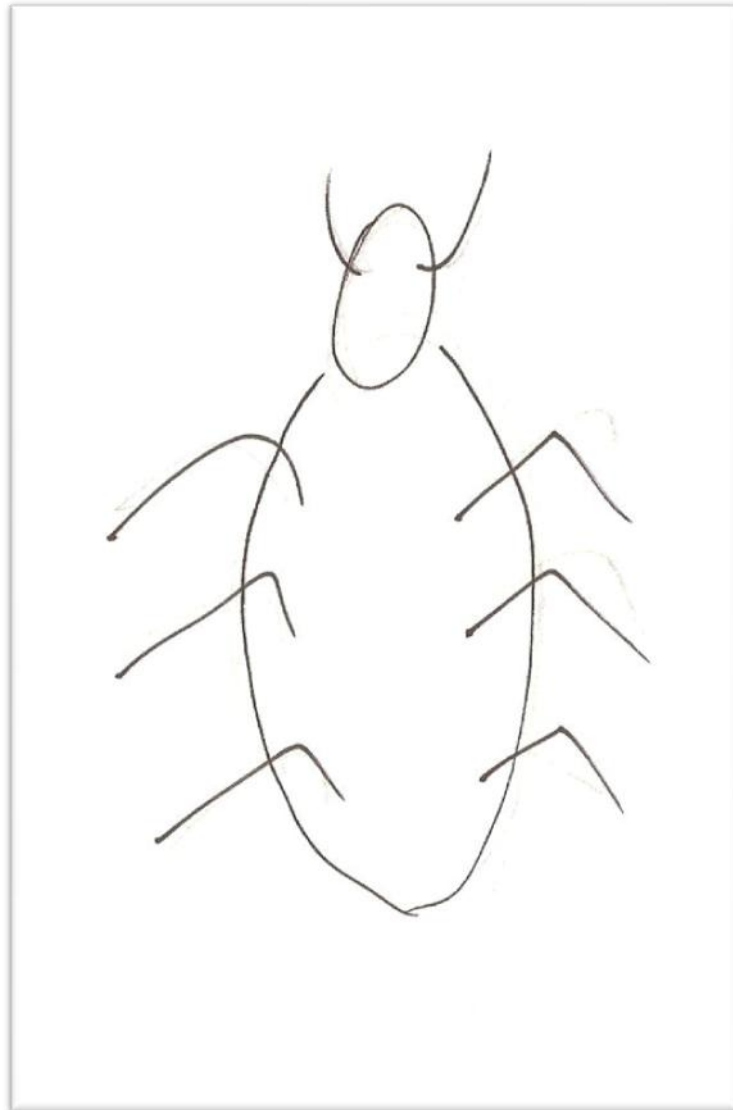
La fura del Baus representó la Metamorfosis en el teatro José Tamayo de Granada en 2006.



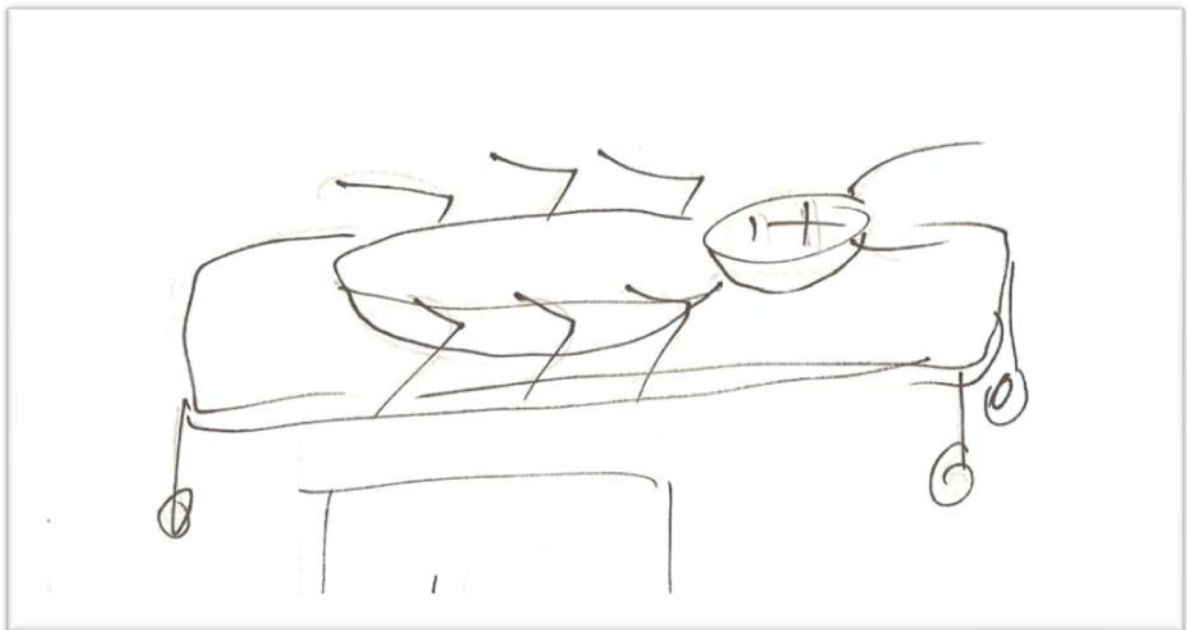
MODULO II

Bocetos Intuitivos

Al despertar Gregor Samsa una mañana, después de un sueño agitado...

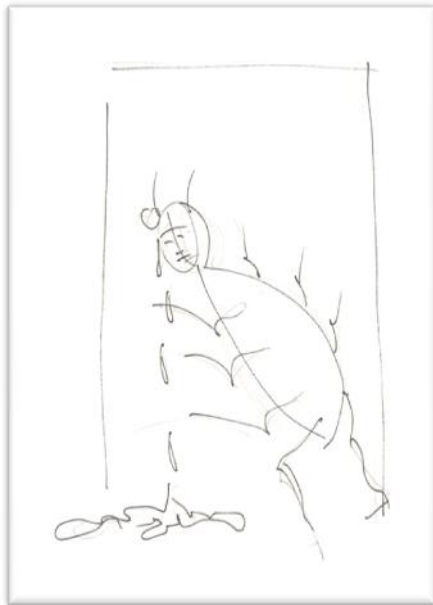


Se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto...





Y me he hecho daño en la mandíbula cuando abrí la puerta..., un fluido marrón salió de mi boca..., gotea sobre la llave y cayó en el suelo



¡Hay que ir a trabajar, son las siete menos cuarto!, ¿Por qué no he oído el despertador? El próximo tren sale a las siete y el muestrario no lo tengo preparado..., si no logro coger el tren tendré problemas con el jefe...



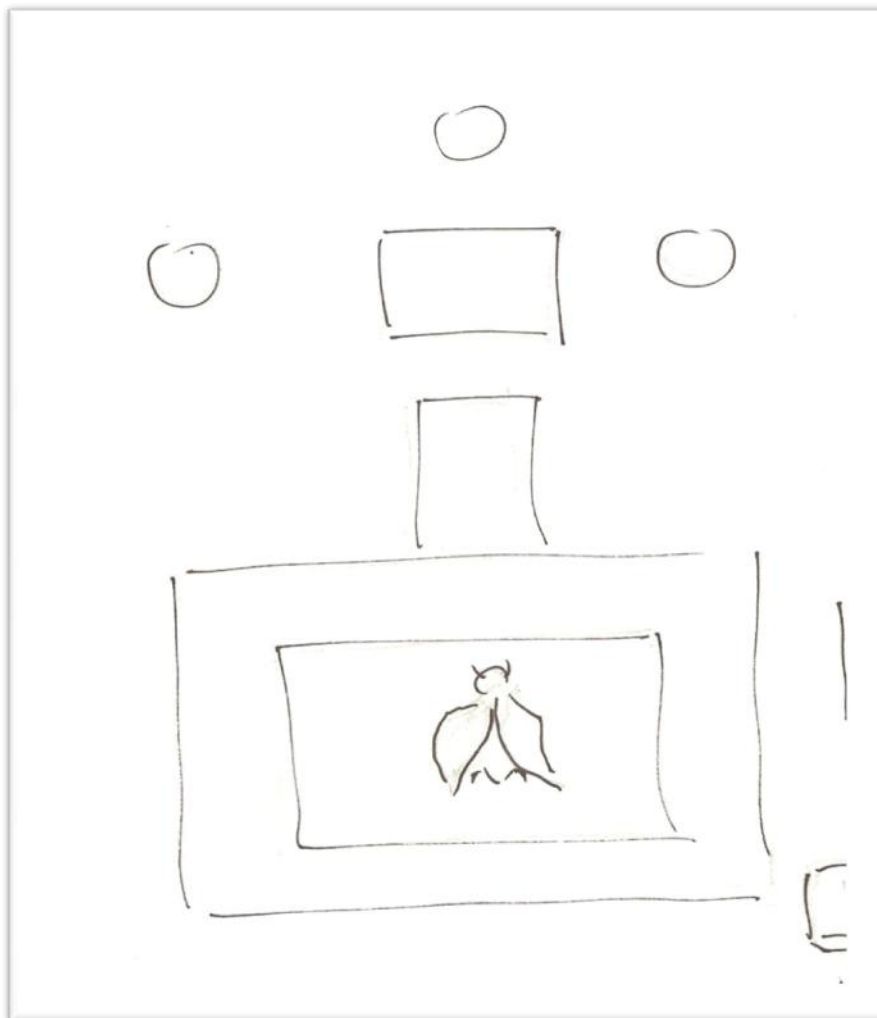
Pues vete a la cama ahora.

Y descansa.

Y yo te prepararé un buen desayuno por la mañana.

Podría dormir para siempre (se va a la jaula). Buenas noches Greta, (se tumba en la jaula).

¡Buenas noches Gregor!



Tenemos que deshacernos de eso...

Hija mía, yo entiendo todo eso, pero ¿qué podemos hacer?...

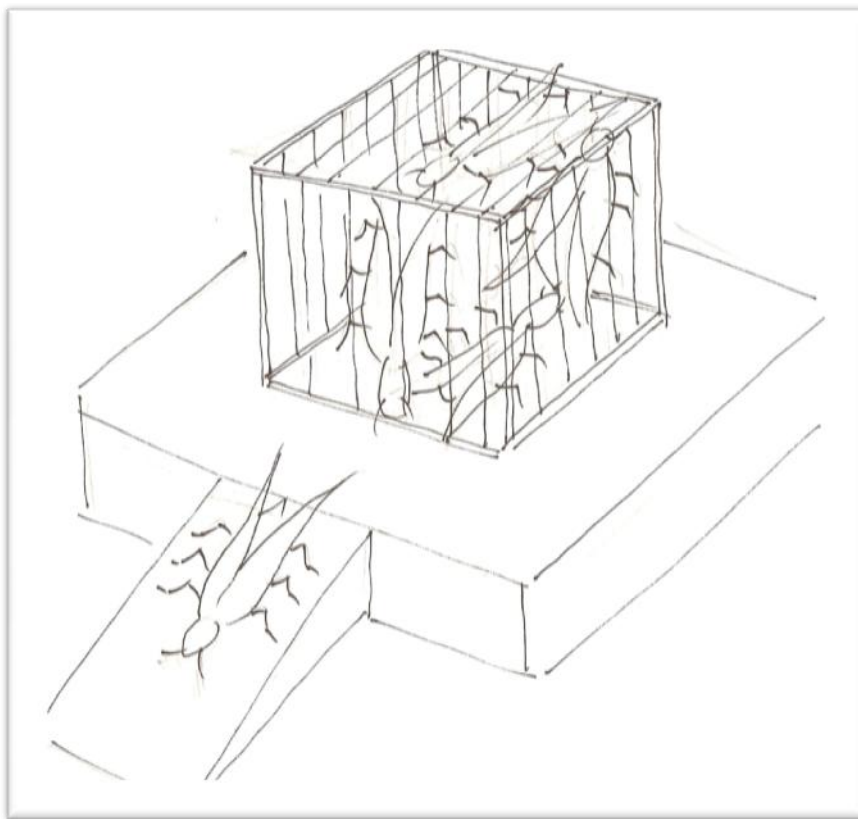
Sí, sí, puede, padre. – Debería de quitarse de la cabeza la idea de que es Gregor...



Siento sus miradas clavadas en mí hasta el final,
llenas de temores y miserias. Sentí la agonía creciente
de su carga y sabía que tenía que desaparecer...

Libre..., libre.

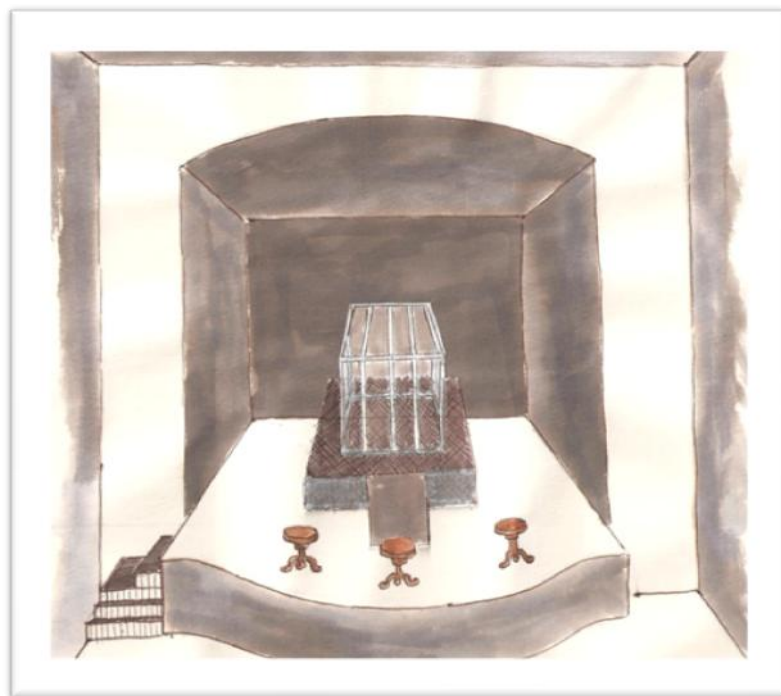
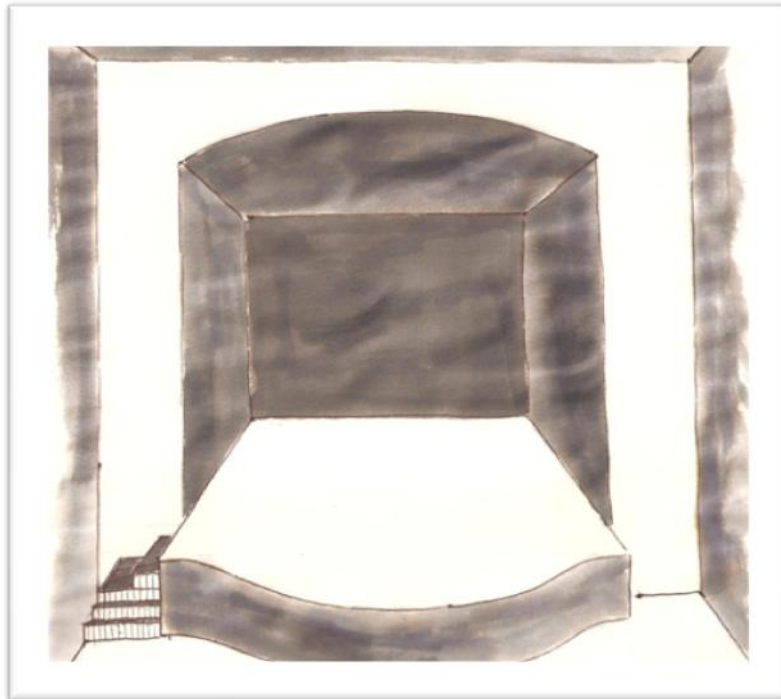
Muerto.



Los azafranes están a punto de florecer.

MÓDULO III

Bocetos definitivos



Evolución de la escenografía



Personajes en escena

MÓDULO IV

Publicidad

Cada vez que el Taller de teatro La Garita pone una obra en escena, se ponen en marcha una serie de mecanismos publicitarios y de promoción. Comenzamos con la **cartelería**, se anuncia la obra, día del estreno y local donde se va a representar (normalmente los estrenos suelen ser en Centro Cultural).

Dípticos de mano, se entregan en la entrada el día de representación, la portada suele ser igual al cartel anunciador de la obra, en su interior se aportan una serie de datos como, sinopsis de la obra, trayectoria de la compañía que representa y reparto, en la contraportada se incluyen los logotipos de las casas colaboradoras.

Ticket de acceso a la representación, uno de los más importantes ingresos del Centro Cultural proviene del teatro. Además de autofinanciarse siempre deja un buen remanente de ingresos a la asociación. Existe un modelo estándar de entrada, solo cambian los datos que actualiza la obra en representación, fecha, etc.

Nota de prensa, de esto se encarga la directiva del C. C. envía una nota (similar al díptico de mano) a todos los medios de comunicación de la provincia.

Contactos Institucionales, existen una serie de contactos con los que se intercambian actividades teatrales y se les envía información puntual de las obras que se están representando, como, Ayuntamiento de Granada (Teatro Isabel La Católica, Telón abierto); Diputación de Granada (Área de cultura, circuito de teatro amateur para la provincia); Alfanevada (Desarrollo rural de la comarca); y otros teatros municipales de la comarca

Ágape, cada vez que se estrena una obra, la junta directiva tiene a bien invitar a los componentes del grupo, autoridades, casas colaboradoras, etc. a una copa de vino y un refrigerio.

CONCLUSIONES

Después de concluir este primer proyecto del espacio escénico, seguramente plagado de fallos y errores pero del que estoy bastante satisfecho, me puedo dar cuenta de la cantidad de elementos que se nos escapan cuando no acometemos este tipo de trabajos desde un punto de vista profesional. Digo esto desde la experiencia de haber recreado una amplia gama de escenografías y todas han funcionado bastante bien incluso en la mayoría existía un guión previo para llegar a la ejecución física del trabajo pero también había mucha improvisación, coletazos de última hora y ajustes casi imposibles.

Este tipo de escenografías que a priori se montan para ser representadas en un espacio escénico determinado pero además deben ser desmontables y transportables con cierta facilidad para llevar a otros teatros más o menos acondicionados.

Llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, es sin duda un trabajo arduo y minucioso, pero si seguimos una metodología de trabajo y una temporización se puede llegar a un nivel casi profesional o profesional si hay posibilidad de materializar nuestros proyectos. En mi caso concreto, este proyecto se va a ejecutar, en este momento sé con exactitud todos los aspectos escénicos que se van a barajar en el montaje, algunos ajustes de dirección que surgen en el transcurso de los ensayos irán dando forma y modelando la idea recogida en el proyecto.

Toda representación dramática conlleva una complejidad, qué duda cabe, pero representar a Kafka y su mundo desconcertante, laberíntico, ilógico, molesto e inhumano es todo un reto, llevar al espectador a este terreno conlleva un minucioso estudio y asimilación del mensaje que se quiere transmitir, articular todos los elementos que inciden en una puesta en escena, desde la representación dramática, la escenografía, iluminación, vestuario, etc. para hacer cómplice y parte del espectáculo al espectador.

BIBLIOGRAFÍA

KAFKA, Franz. *La Metamorfosis*. Alianza Editorial, Madrid 1974.

KAFKA, Franz. *La Metamorfosis*. Grupo Editorial Evaned, Los Ángeles California, USA, 2006.

BERKOFF, Steven. *Adaptación teatral de La Metamorfosis*. Traducción Paddy O'conor.

Información sobre Franz Kafka y su obra:

<http://www.cuantoyporquetanto.com>

<http://pamedisident.blogspot.com>

http://es.wikipedia.org/wiki/franz_kafka

<http://html.rincondelvago.com/la-metamorfosis-franz-kafka>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kafka.htm>

<http://.ciudadseva.com/textos/estudios/kafka/htm>.

Información sobre Esteven Berkoff

<http://www.stevenbrkoff.com>

<http://www.geomundos.com/steven-brkoff>

Imagen de la portada

<http://www.laotrapiel.files.wordpress.com/2007/12/franz>

Información sobre La Fura del Baus.

<http://www.lafura.com>---<http://cdn.mcu.es>