

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Concepto escenográfico: La Gaviota de Antón Chejov

Andrea E. Maysonet Romany

Prof. Israel Franço Muller

Escenografía sec. 002

Martes 9 de enero de 2018

“En Rusia, el artista se había definido como un ser que busca la verdad, casi un héroe en una realidad difícil e injusta.” – Natalia Novosilov, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en la pintura rusa

“No hay que presentar la vida tal como es, ni tal como debe ser, sino como nos la imaginamos”- Konstantin Treplev, Acto I

“Me siento atraída hacia aquí, hacia el lago, como una gaviota” – Nina, Acto I

“Si soy escritor, debo a la fuerza hablar del pueblo, de sus sufrimientos, de su futuro, hablar de la ciencia, de sus derechos [...] Hablo de todo.”- Boris Trigorin, Acto II

Índice

Descripción del concepto	1
¿Para qué espacio se diseña?.....	2
¿Qué tipo de escenografía tendrá?	2
Descripción de la escenografía	2-3
Estilo de la escenografía.....	3-4
Imágenes.....	4-6
Paleta de colores	6-7
Modelos de vestidos de la época	8-9
Tablas de cada acto	10-14

I. Describe cómo será tu diseño escenográfico escénico.

El diseño escenográfico usado en mi propuesta será como el mundo es visto desde la perspectiva de Nina Zarechania usando el movimiento artístico plástico del Impresionismo ruso. El realismo simplificado en la escenografía muestra un realismo más sencillo, los elementos son más sencillos pero no llevan tanto detalle como el realismo. El movimiento impresionista surge en el año 1874, siglo XIX en Paris, Francia, por un grupo llamado *Sociedad anónima de pintores* compuesto por artistas como: Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissaro, entre otros. El impresionismo ruso busca reflejar la realidad, se inspira en el impresionismo francés que tenía “un sentido de la libertad, la espontaneidad y la emoción vibrante, con movimientos pesados pincel, la paleta de la luz, el estilo al aire libre y colores atrevidos; todo se tradujo en una fuerte y pura sensibilidad rusa” (arterusouv.blogspot). La nueva generación de pintores rusos busca romper con los estándares establecidos por la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Estas reglas eran pintar escenas idealizadas, temas mitológicos o heroicos de la religión. Los impresionistas rusos buscan representar temas cotidianos como los campesinos o los paisajes. En este movimiento se destacan Valentín Serov y Konstantin Korovin, entre otros.

La escenografía consistirá de un ~~solo~~ ^{multiple} set donde se podrá mostrar el interior de la casa con las salas y los exteriores con el jardín y el estrado. La forma de la casa será de una figura geométrica tridimensional: el cuadrado. Con el uso de las líneas verticales y horizontales se crea la ilusión de la forma de la casa, con el grueso de las líneas el espectador puede ver cuán gruesas son las paredes y crear la ilusión que es una casa enorme y fuerte.

En el centro de la planta baja del hogar tendrá un arco de forma romana. En el realismo las casas no tienen esa forma, pero decidí hacerlo de esa forma para poder incorporar todos los lugares mencionados en la obra en un solo lugar. Una de las líneas de la obra que me motivó a hacer este concepto fue la línea de Treplev en el primer acto “No hay que representar la vida tal como es, ni tal como debe ser, sino como nos la imaginamos”. Al leer esa línea, leer de la vida de Chejov, sobre el impresionismo ruso y sobre Serov, pude llegar a la conclusión que mi concepto puede ser el mundo de Nina.

Cambiará

II. ¿Para qué espacio o teatro se diseña?

La
Mi escenografía está diseñada para un teatro de herradura, porque la manera en que estoy visualizando la escenografía es para ser vista desde el frente. De esta manera el espectador puede ver todo sin su vista ser bloqueada. La atención debe ser puesta primero en la escenografía, por segundo en el vestuario y por tercero en la actuación. — *debe haber una armonía no debe haber nada que sea n. imp. que otra cosa*

III. ¿Qué tipo de escenografía tendrá tu diseño, según *El manual de producción técnica*? ¿Por qué?

El tipo de escenografía que tendrá será de sets simultáneos. Consistirá de una casa de forma cuadrada donde tendrá un arco romano en el centro. Debajo de ese arco romano habrá un círculo donde se encontrará el estrado de la obra de Treplev y el jardín de la casa. Para dar acceso a la casa, el círculo tendrá un pequeño puente a los lados derecho e izquierdo que conducirán al despacho de Treplev y a la sala de Sorin. Escogí el set simultáneo porque entiendo que es el más práctico para los cambios de actos. También puedo presentar mejor la esencia de una casa con sus interiores y sus exteriores. Las líneas para enmarcar la casa serán anchas, al igual que las líneas verticales para crear la división de las habitaciones.

IV. Menciona, describe y justifica tu arreglo escenográfico, según lo descrito en *El manual de producción técnica*.

Para llegar a la idea y concepto que acabo de presentar pasé por muchos momentos estresantes, muchas búsquedas de imágenes y de información. Tenía una idea que consideraba sumamente ambiciosa y me aferré a ella por un tiempo. Hice muchos bocetos mal hechos y escuchaba los vales para tener inspiración. Recordé las palabras de la escenógrafa Pamela Howard que no nos podemos encaprichar con nuestras ideas, tenemos que seguir buscando hasta dar con una idea que sea posible y realista para crearla.

Lo primero que decidí resolver fue el lago, aparece en los primeros dos actos. Mi idea principal era que hubiera agua en todo el escenario porque mi concepto lo estoy basando en como Nina ve el mundo en su cabeza. Si utilizaba agua en el escenario tendría que crear unas plataformas para elevar la escenografía. Sentía que esa idea me estaba limitando para crear los otros espacios escénicos y no veía que pudiera ser realista a la hora de crearla. Por lo tanto, decidí hacer el efecto del agua con iluminación. En cuanto a la casa, siempre tuve en mente la

figura tridimensional del cubo. De esa manera se me haría más fácil hacer las divisiones de niveles y espacios. Dentro de las habitaciones habrá escaleras para facilitar el movimiento y cambios de espacios de los actores.

Ahora bien, lo que me faltaba era resolver donde iba a ubicar el estrado y el jardín. Esa fue la parte más difícil del proceso ya que son espacios externos y no tenía claro cómo hacerlas para que funcionaran a favor con el concepto. Encontré un montaje de *Las tres hermanas* de Chejov que hizo el Teatro Sovremennik en Rusia. La escenografía consistía de un puente con forma semicircular y debajo había unos elementos como sillas, mesas y un piano. Al seguir leyendo *El manual de producción técnica* encontré los diferentes tipos de puertas que se pueden crear, entre ellas está la forma romana. Con la referencia del montaje de *Las tres hermanas* y *El manual de producción técnica*, pude llegar a la conclusión que en la parte baja del cubo puedo hacer un arco romano para poder ubicar el estrado y el jardín.

Para resolver como los actores van a moverse del jardín al interior de la casa, decidí añadirle unos pequeños puentes. Llegué a esa conclusión al ver que muchas casas rusas que están cerca de los lagos tienen puentes que los conectan a otros jardines u otros espacios. Al ver imágenes de las dashas rusas, como la dasha de la zarina Alejandra Romanov o una pintura de algún lago con un puente, dan la impresión de ser un lugar mágico. Estos elementos al unirlos con mi concepto puedo crear un mundo mágico sin perder ciertos toques realistas.

V. **¿Qué estilo tendrá tu escenografía, según *El manual de producción técnica*? ¿Por qué?**

El estilo escenográfico usado en mi propuesta será el realismo simplificado. En *El manual de producción técnica* define este estilo “como un realismo con elementos mínimos para que el espectador complete el resto del ambiente escénico”. Este estilo se parece al estilo impresionista en las pinturas, que sugerían un realismo mediante los colores y el espectador lo termina de formar en su mente. Al unir estos elementos para presentar como el mundo es visto desde la perspectiva de Nina Zarechania, entiendo que puedo lograr de manera efectiva los cuatro espacios que requiere el texto.

De los tipos de impresionismo voy a utilizar el Impresionismo ruso porque era el movimiento artístico del momento en Rusia y Francia. Este movimiento surge en el momento

hay que definir mejor todo.

llamado *La Era de Plata* porque el teatro, las artes plásticas y la música estaban renovándose. Un pintor impresionista que me llamó la atención fue Valentín Serov porque su vida tenía ciertas similitudes con Antón Chejov. Ambos fueron criticados por su manera de hacer arte y representar la cotidianidad. Serov tuvo varias etapas como pintor impresionista, entre ellas puedo mencionar pintar paisajes y hacer retratos. En los retratos lo comparo con Chejov, porque Serov tenía un estilo particular en mostrar el estado de ánimo de la persona a quien retrataba. Esos retratos parecen contar una historia.

VI. Utiliza imágenes para sustentar tu concepto.

Imágenes sobre el Impresionismo ruso de Valentín Serov: Retratos

(*Retrato de María Ivova*, 1895, V. Serov)

(*Modelo con el pelo suelto*, 1899, V. Serov)

(Retrato del Zar Nicolás II Romanov, 1903, V. Serov)

(Alejandro Puskin, 1899, V. Serov)

Imágenes del Impresionismo Ruso de Valentín Serov: Paisajes y lugares

(Estanque en Abramstevo, 1886, V. Serov)

Referencia
Oficial.

(La ventana abierta, 1886, V. Serov)

(*Octubre en Domotkanovo*, 1895, V. Serov)

(*En el invierno*, 1898, V. Serov)

VII. Menciona y describe tu paleta de colores.

El color es de suma importancia a la hora de diseñar, ya que gracias a ella el espectador puede situarse mejor con el espacio y lugar de la obra. Puede entender el estado psicológico del personaje y hasta la atmósfera. En mi propuesta he decidido hacerla desde la perspectiva de Nina con el Impresionismo ruso, los colores que utilizaré son: los colores pasteles y los colores fríos. La obra se divide en cuatro actos, dos de esos lugares son al aire libre (el parque y la terraza) y los otros son en lugares cerrados dentro de la casa (sala y despacho). Por lo tanto, esto me da espacio para jugar con los colores.

Los colores pasteles al tener una gran cantidad de blanco transmiten pureza, calma e inocencia. Como estoy utilizando de punto de referencia a Nina, puedo incluir otro adjetivo para este tipo de color, el femenino. Nina es una chica joven que tiene aspiraciones de ser actriz y en los primeros dos actos ella muestra esa inocencia y deseo por el teatro.

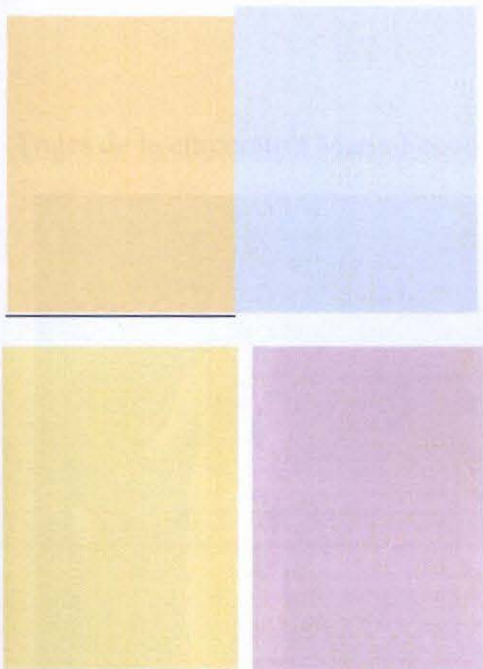
El Acto I y II se llevan a cabo en espacios al aire libre: el parque y la terraza. Estos dos actos parecen ser cuadros del impresionismo, ya que una de las características del impresionismo son los paisajes y lugares al aire libre. El primer acto es de noche y a pesar que la noche tiene colores fríos, lo veo con colores pasteles porque Nina ve el mundo como un lugar puro y hermoso. El acto dos ocurre en la terraza y es de día, el día tiene colores brillantes. En este acto todavía Nina sigue viendo el mundo de manera ingenua, por eso seguiría utilizando los colores pasteles hasta este acto.

En el Acto III es el primer acto que ocurre en un lugar cerrado y ha pasado una semana, por lo tanto ya la atmosfera empieza a cambiar. El mundo de Nina comienza a tener un color más opaco, los colores fríos como los azules y grises van teniendo más participación. En la psicología los colores fríos transmiten calma y sentimentalismo, pero a la misma vez transmiten tristeza, lejanía y frío. Nina sigue viendo el mundo igual, pero sus acciones ya están afectando la atmosfera de los demás y se percibe un ambiente frio y triste.

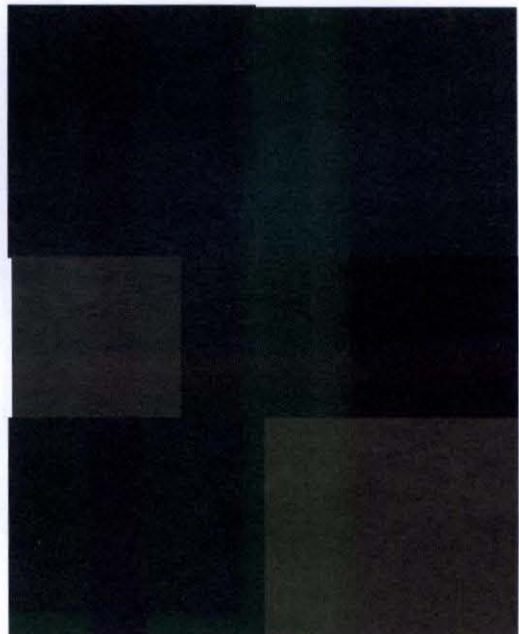
En el Acto IV y último acto, han pasado dos años y ya la atmósfera es una llena de tensión, tristeza y melancolía. La acción ocurre en el despacho de Treplev, es de noche y hay mal tiempo. Todos los personajes han pasado por situaciones fuertes, en especial Nina; no ha tenido mucho éxito como actriz y su vida amorosa ha sido un fracaso. Desde su punto de vista podemos decir que este es el punto climático de este personaje. Ella no ha superado el amor que siente por Trigorin y se empeña en seguir en la actuación sin importarle el poco éxito que ha tenido como actriz. En su mundo esto sería una pesadilla y el momento más oscuro, lo logra resolver yéndose a Elets. Sin embargo, con su decisión de marcharse ella hace que Treplev se suicide y con esto se acaba la obra y el mundo de Nina. Estaría utilizando los colores grises y azules oscuros.

Con el vestuario los colores varían según la edad del personaje, la profesión y su gusto por el vestir. El personaje de Nina puede utilizar vestidos de colores cremas, lila pastel, rosa pastel y hasta estampados florales como reflejo de su juventud. Arkadina puede utilizar colores cremas, perlas y sin estampados porque es una señora mayor.

Colores Actos I y II

Colores Actos III y IV

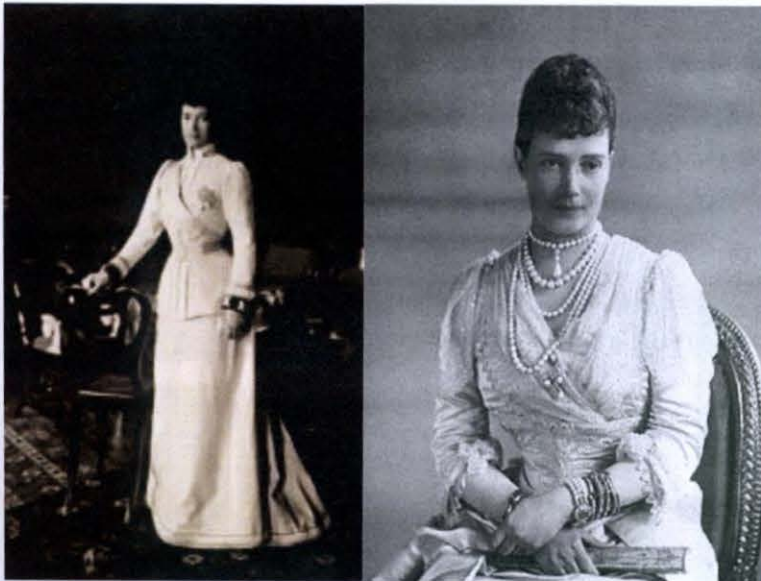

Modelos y trajes de mujeres

(Modelos de la revista de la moda de Paris)

(Trajes de la emperatriz María Feodorovna Romanov)

(Vestidos de Alexandra Feodorovna Romanov)

Moda masculina

VIII. Detalla las escenas de cada acto con un breve resumen de lo sucedido en ella.

Acto I

Resumen	Konstantin Treplev va a presentar por primera vez una obra escrita por él mismo en el patio de la casa de su tío Piotr Sorin. La obra va a ser protagonizada por la joven Nina Zarechania quien aspira a ser actriz y Treplev está enamorado de ella. La obra es sabotada por Irina Arkadina, primera actriz de Rusia y madre de Treplev, porque no cree en el talento de su hijo y está celosa de Nina. Nina recibe buena crítica por parte de Arkanida, y conoce al escritor Boris Trigorin. Treplev le confiesa el amor que siente hacia Nina a Dorn, una vez Treplev se va aparece Masha y ella le dice a Dorn que ella ama a Treplev.
Utilería	<ul style="list-style-type: none"> • Rape (Masha) • Tabaquera (Masha) • Ojos tarquenos • Alcohol • Azufre
Escenografía	<ul style="list-style-type: none"> • Parque en la residencia de Sorin • Estrado donde se presenta la obra de Treplev • Arbustos al lado derecho e izquierdo en el estrado • Árboles alrededor: olmos • Sillas • Mesas • El lago • La luna
Cambios lumínicos	<p>2 cambios lumínicos: Cuando comienza la escena el sol acababa de ponerse, aún no son las 8:30 de la noche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la última conversación entre Treplev y Nina, Treplev indica que son las 8:30 porque ya la luna ha salido.
Cambios de vestuario	N/A

Acto II: Ha pasado un día

Resumen	<p>Nina regresa a la casa de Sorin donde es bien recibida por Arkadina. Arkadina pregunta por Treplev, Masha responde que esta triste por el fracaso de la obra y le pide a Nina que hable bien de Treplev. Nina muestra su disgusto por la obra de Treplev. Trigorin y Nina están solos por primera vez, Nina le deja saber la admiración que siente hacia él. Trigorin habla sobre las ideas que siempre tiene en la cabeza y la urgencia que siente siempre en escribirlas. Arkadina aparece por la ventana y los ve juntos.</p>
Utilería	<ul style="list-style-type: none"> • Libro de Guy de Maupassant <i>Sobre el agua</i> (Arkadina) • Bastón (Sorin) • Silla de ruedas (Sorin) • Libro de notas (Trigorin) • Gaviota disecada
Escenografía	<ul style="list-style-type: none"> • Campo de croquet • Terraza de la casa • Parterres de flores • Árbol: tilo • Banco • Ventana donde aparece Arkadina
Cambios de iluminación	<ul style="list-style-type: none"> • Medio día
Cambios de vestuario	<ul style="list-style-type: none"> • Irina Arkadina: traje de la tarde y tacos • Masha: traje de la tarde, color negro y tacos • Dorn: chaqueta, camisa de manga larga, corbata, pantalón largo y zapatos • Nina: traje de la tarde color claro y tacos • Sorin: chaqueta, camisa de manga larga, corbata, pantalón largo y zapatos • Medvedenko: chaqueta, camisa de manga larga, corbata y pantalón largo • Trigorin: Camisa de manga larga enrollada hasta los codos, pantalón largo, zapatos y reloj.

Acto III: Ha pasado una semana

Resumen	<p>Arkadina y Trigorin están preparándose para irse a la ciudad. Mientras Trigorin esta desayunando Masha le dice que se va a casar con Medvenko y Treplev intentó suicidarse. Aparece Nina en la sala, le regala a Trigorin un medallón con las iniciales de él y el nombre de su libro grabado. Arkadina vuelve a ver a Nina y a Trigorin juntos. Arkadina tiene una conversación con Sorin sobre Treplev y su intento de suicidio. Aparece Treplev con una venda en la cabeza, le reclama a su madre porque ella se deja dominar por Trigorin. Ambos se insultan en una pelea, Arkadina hace que Treplev le prometa que no va a volver a intentar suicidarse. Trigorin le dice a Arkadina que la quiere dejar por otra mujer mucho más joven. Arkadina llora y le suplica que no la deje, le dice que ella es la única quien ve algo especial en él. Nina vuelve a hablar con Trigorin, le dice que ella irá a Moscú y dejará a su padre. Trigorin le da una dirección para que se quede en Moscú y poder verse en la ciudad.</p>
Utilería	<ul style="list-style-type: none"> • Maletas (Arkadina) • Cajas • Copas • Botella de vodka • Guisante (Nina) • Medallón (Nina) • Bastón (Trigorin) • Vendas y medicinas (Treplev) • Rublo (Arkadina) • Cesto con ciruelas (Polina) • Cañas de pescar
Escenografía	<ul style="list-style-type: none"> • Comedor de la casa de Sorin • Puertas a la derecha y a la izquierda • Mesa • Armario • Reloj
Cambios de iluminación	<ul style="list-style-type: none"> • Interior de la casa • Son las 3:00 pm.
Cambios de vestuario	<ul style="list-style-type: none"> • Trigorin: camisa de manga larga, pantalones largos y

	<p>zapatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masha: traje negro y tacos • Nina: traje de tarde y tacos • Irina Arkadina: traje, capa, sombrero, sombrilla, pantallas de perlas, collar de perlas, guantes y tacos. • Sorin: Chaleco con una placa de condecoración, pantalón largo, zapatos, sombrero y un abrigo con esclavina • Iakov: Uniforme de sirviente • Treplev: Venda en la cabeza, camisa de manga larga, pantalón largo y zapatos • Medvenko: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Sahmraiev: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Polina: Traje de tarde y tacos • Doncella: Traje de sirvienta negro con el tocado blanco • Cocinero: Uniforme blanco, pantalón y camisa de manga larga
--	--

Acto IV: Han pasado dos años

Resumen	<p>Masha y Medvenko tienen una discusión, Medvenko le pide a Masha que se vayan juntos a cuidar a su hijo. Polina le dice a Masha que siente pena por ella, Masha le contesta que olvidará a Treplev cuando trasladen a su esposo a otro distrito. Dorn le pregunta a Treplev sobre Nina, le contesta que ella no ha tenido mucho éxito como actriz, tuvo un hijo con Trigorin que murió y Trigorin la dejó por Arkadina. Arkadina regresa de la estación del tren con Trigorin, traen noticias que en San Petersburgo y en Moscú Treplev es famoso por sus historias. Mientras Treplev intenta reescribir aparece Nina, él le dice que nunca ha dejado de pensar en ella. Nina dice que a pesar de haber tenido una mala vida ella no ha dejado de amar a Trigorin y que le teme a Arkadina. Nina se despide y se va a Elets, Treplev se va de la habitación. Mientras Arkadina y los demás juegan, Treplev se dispara. Dorn descubre el cadáver pero dice que fue uno de sus químicos que explotó. Ese ruido hace que Arkadina recuerde la vez que Treplev intentó suicidarse.</p>
Utilería	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpara

	<ul style="list-style-type: none"> • Almohadas • Ropa de cama • Silla de ruedas (Sorin) • Mesa de juego • Velas • Lotería de mano • Revista
Escenografía	<ul style="list-style-type: none"> • Otra sala de la casa de Sorin, ahora está convertida en un salón de trabajo de Treplev • Puertas a la derecha e izquierda • Una puerta de cristal que da a la terraza • Mesa escritorio • Un diván turco • Armario con libros • Libros en los alfeizares de las ventanas • Chimenea • Banquito
Cambios de iluminación	<ul style="list-style-type: none"> • Interior de la casa • Es de noche • Hay una tormenta • Es otoño
Cambios de vestuario	<ul style="list-style-type: none"> • Macha: Traje negro, abrigo y tacos • Medvenko: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Treplev: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Polina: Traje y tacos • Dorn: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Sorin: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Treplev: Camisa de manga larga, pantalón y zapatos • Arkadina: Traje, abrigo, sombrero y tacos • Trigorin: Camisa de manga larga, chaqueta, pantalón y zapatos • Shamaraiiev: Camisa de manga larga, chaqueta, pantalón y zapatos