

DB

Diseño de Iluminación: Muerte de un poeta | 1
Dorcas Figueroa Ruiz

MUERTE DE UN POETA

Diseño de Iluminación: Dorcas Figueroa

Teatrillo UPR / 15 Diciembre

Índice

Introducción.....	3
Concepto.....	4
Investigación.....	5
Imágenes de referencia.....	6
Colores de gelatinas y gobos.....	9
Sinopsis.....	10
"Storyboard".....	11
Planos de Iluminación.....	21

Introducción

Desde muy pequeña me encantó el teatro. Recuerdo que en la escuela no me perdía ni un solo espectáculo como decimos hoy día. Pero a medida que fui creciendo realmente comprendí que esto del teatro era más serio de lo que imaginaba. Entonces decidí ir por más. El primer libro que pedí para unas navidades mientras cursaba el sexto grado, fue La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Libro que me leí en un día y al siguiente lo mismo y lo mismo hasta que me aprendí los personajes de Martirio y Poncia de memoria, pero aun no comprendía mucha simbología de la que estaba escrita. Cuando la vi por tercera vez en escena, me emocioné, porque fue un montaje de estudiantes que quedó maravillosamente pues se mostraban los hombres, se mostraba Pepe y para mí (dentro de las posibilidades que me daba el no tener contacto con este ambiente) era algo totalmente ajeno a las cualidades dinámicas que se podrían representar dentro del teatro.

Más tarde tuve la oportunidad de hacer la pieza, audicionando para el personaje de Martirio. Me dieron la Poncia. Era un reto. Era una responsabilidad enorme pues llevaba el ritmo de la obra. Esa puesta fue mágica pero mucho de ello lo tenía la dirección, el vestuario y el buen uso de la iluminación, los especiales y los ambientes que se daban, porque creaban la atmósfera perfecta para contar como era la casa de esas mujeres. Ya creía haber cumplido una meta hasta que me tocó Bodas de Sangre del mismo autor. Creo que me rendí ante Lorca. Y comencé a estudiarlo un poco más profundo hasta que me perdí en mi misma.

No sé si fue por fascinación, encanto o locura pero Lorca fue mi enlace principal al teatro con su fibra y su texto, y desde ese momento me enamoré del teatro y creí pertinente aventurarme nuevamente por esos rumbos misteriosos Lorquianos a ver que podía contar con un diseño de iluminación.

Concepto

La muerte de Federico García Lorca se ha representado muchas veces en películas, obras de teatro, poemas, cuentos, en fin yo creo que en todo el mundo de la literatura y el espectáculo. Sin embargo ponerlo a merced de un diseño de luces solamente, es más complicado pues en escena no habrán actores que valga.

Partiendo desde ese punto trabajaremos un poco la simbología de los colores que para Lorca eran importantes e imprescindibles tratando de contar su propia historia y evocando un poco a sus últimos momentos de vida. Ese lapso corto en el que se nos vuelca el pecho cuando estamos a punto de morir o por lo menos lo pensamos. La simbología lorquiana es peculiar pues los colores que para muchos de nosotros representan ciertas cosas, en sus obras crean otro sentido. Él tenía la cualidad o capacidad de transfigurarlas y crear otro significado. Un ejemplo pertinente puede ser el color verde, para nosotros comúnmente puede significar esperanza más para Federico García Lorca solo reflejaba la muerte, frustración, esterilidad o por el contrario una mariposa puede representar fragilidad y el las define como libertad. Aspectos tan simples crean de él algo maravilloso para representarse en luces, a mi opinión, pues el público se incomodará con lo que verá en escena.

Representaremos esos últimos momentos con la misma simbología que utilizó en sus obras literarias (obras, poemas, ensayos) y que de alguna manera el mismo pronóstico para su propia vida. Ya con unas explicaciones más profundas dadas en la investigación comprenderás los colores y la historia que se mostrara en escena.

Investigación

La muerte de Federico García Lorca conmocionó a España en el 1936. Un poeta, obrero del arte, muerto a manos de la dictadura de Francisco Franco. En sus últimos meses de vida decidió marcharse para Granada su lugar de origen sin saber que este sería la encrucijada perfecta. Un mes antes de su muerte ya habían apresado a su cuñado Manuel Fernández Montesinos (esposo de su hermana Concha), dando indicios de que se acercaban a él poco a poco. Entre las opciones que visualizaba para su pronta huida de Granada fueron: poder llegar hasta la zona republicana, irse por un tiempo con su amigo Miguel de Falla cuyo renombre le garantizaba protección o refugiarse en casa de los Rosales, familiares de su amigo poeta Luis Rosales pues había mucha confianza entre ellos. De las tres optó por la última. Su perdición había llegado. Ramón Ruiz Alonso un fanático derechista y extremista tenía puesta la mirada en él desde hace mucho tiempo como en su cuñado, por eso fusiló a el primero y haría lo mismo sin pensarlo dos veces con el segundo.

Una noche las calles aledañas a la casa de los Rosales fueron rodeadas de guardias para evitar que Lorca pudiera escapar. Esos momentos de desesperación provocaron intentos de salvación frustrados pues ya se lo había llevado. En una denuncia presentada y que alegan perdida dicen que acusaban a Federico García Lorca por: ser espías de los rusos y comunicarse con ellos a través de la radio, ser secretario de Fernando de los Ríos (dirigente socialista español) y por ultimo y no menos importante por ser homosexual.

El día de su fusilamiento, Ramón Ruiz Alonso, expresó según Gibson y se jactó en decir “Ya hemos matado a Federico García Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricon.” Declaración que le llevo hasta el propio repudio de sus hijas, actrices españolas hoy día, obviamente con apellidos totalmente diferentes al de su padre.

La simbología de Lorca más constante en sus obras son: la luna (simboliza la muerte, pero realmente es su mensajera, casi siempre es representada en figuras femeninas). Otro símbolo es el azahar como símbolo de pureza y boda. El color verde simboliza la muerte, esterilidad y frustración mientras que el amarillo es vejez y desengaño. Es por eso que en una de las escenas presentada Lorca representado por el verde y las mariposas representadas por luces amarillas simboliza la culminación de su vida y el desengaño ante un mundo cegado y cerrado ante una opresión. Otros símbolos son el caballo (virilidad), el agua fluyendo (vida), agua estancada (muerte). Es un mundo fascinante, estudiar y analizar la vida, la simbología y la mente de Lorca.

Imágenes de Referencia

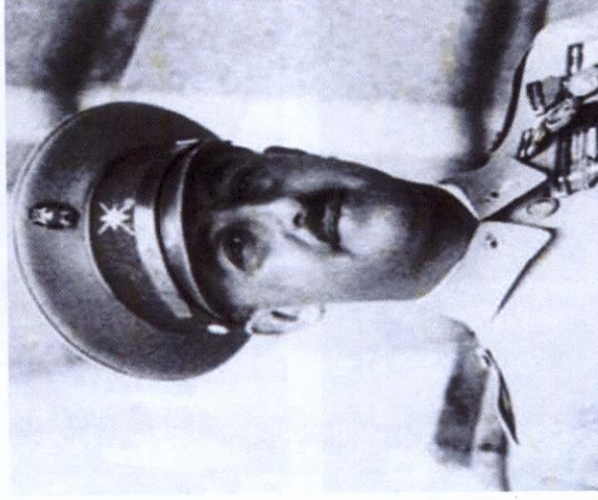
Triangulo de la historia

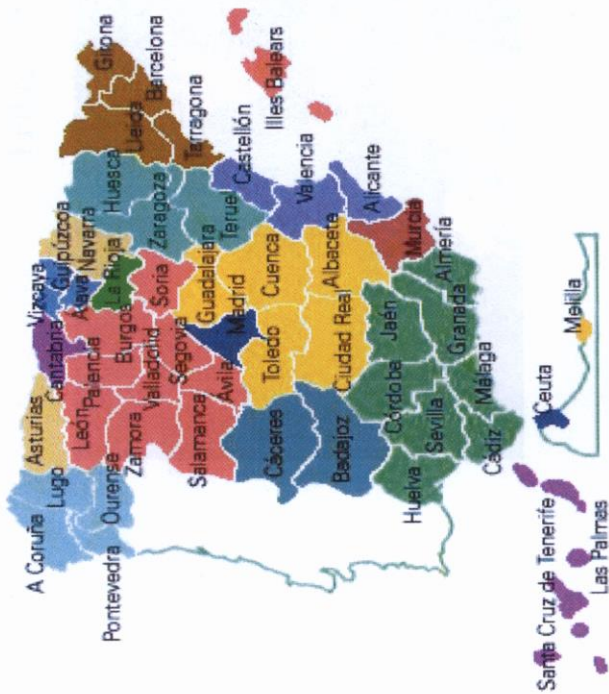
Federico Garcia Lorca

Ramon Ruiz Alonso

Francisco Franco

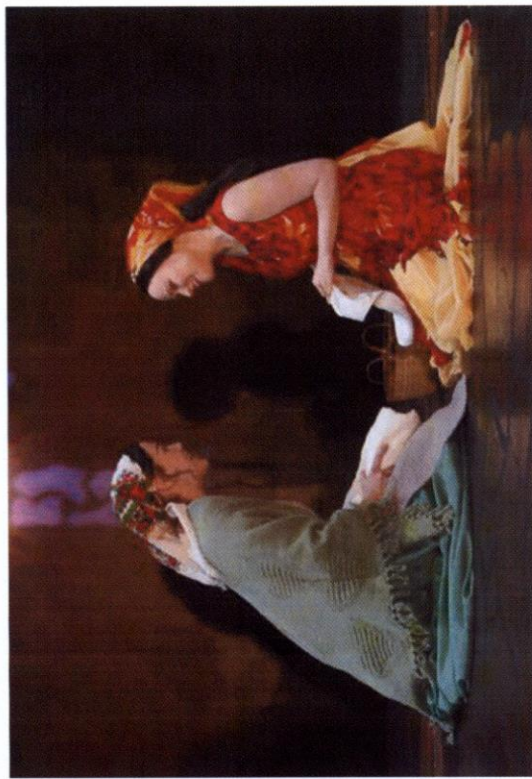
Trilogía de Federico García Lorca

La Casa de Bernarda Alba

Bodas de Sangre

Yerma

Colores de Gelatinas

Roscolux #94: Kelly Green

Fantasy and unrealistic effects. Unflattering on skin tones. (Transmission = 25%).

Roscolux #26: Light Red

Vibrant red. Good alternative primary. (Transmission = 12%).

Roscolux #57: Lavender

Excellent backlight. Gives good visibility without destroying night illusions. (Transmission = 24%).

Roscolux #59: Indigo

The original Congo Blue. A purple-blue, highly saturated, for modeling effects and non-realistic atmospheres. (Transmission = 2%).

Roscolux #42: Deep Salmon

More red than 342. (Transmission = 8%).

Roscolux #18: Flame
Warm pinkish amber. Afternoon sunset. Good sidelight. (Transmission = 56%).

Roscolux #12: Straw
Greener yellow than 10. Special effects and accents. Use with caution on skin tones. (Transmission = 88%).

Gobo

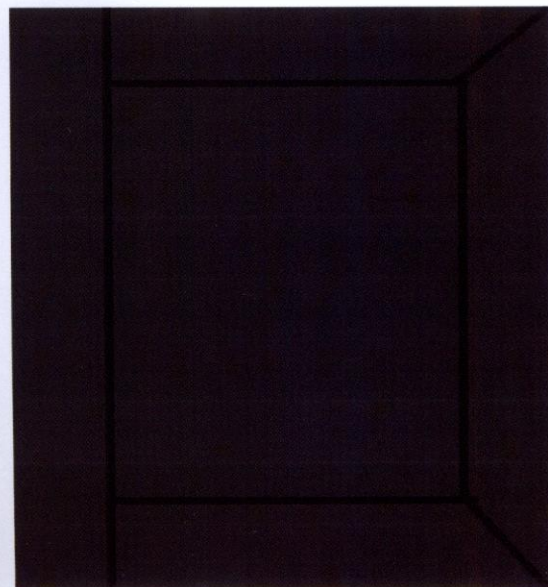
77814

Zap

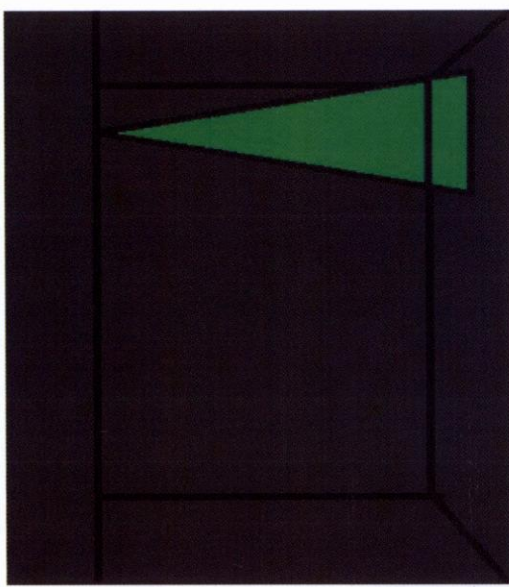
Sinopsis

Muerte de un poeta, trata de un escritor perseguido a manos del gobierno español. En su huida ya no aguanta más y pierde el impulso de continuar la marcha con la misma velocidad. En todo el trayecto, el general español lo alcanza y lo acorrala. Ya no habiendo mas salida, apunta su revólver hacia el poeta. Sin pensarlo dos veces aprieta el gatillo con el sabor único a victoria galardonada de tener en su poderío al aclamado escritor. La lluvia incesante borra las manchas de sangre pero el cuerpo yace en el mismo lugar y a la mañana siguiente llama la atención de las personas que merodean el lugar viendo los estragos de la noche anterior. Al acercarse todas al cuerpo se sorprenden, pues, nadie imaginó que el poeta fue la victima de esa noche del 1936. El general se pasea orgulloso y victorioso y ahuyenta a la gente, quedándose a solas con el cuerpo. Se marcha el general sin pensar que la redención se acercaba pues dentro de un mundo convulso un alma era liberada y postergada a la eternidad.

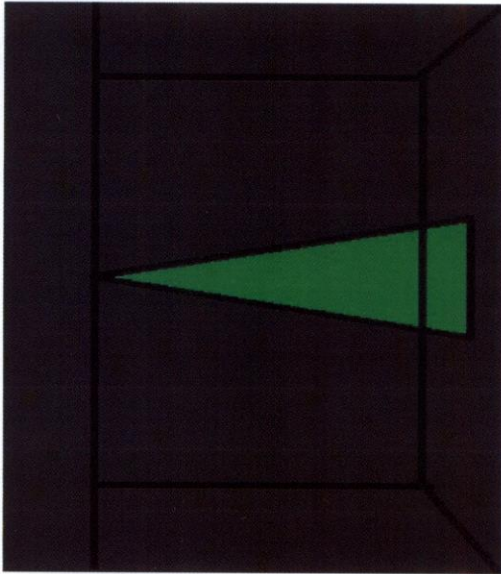
Storyboard

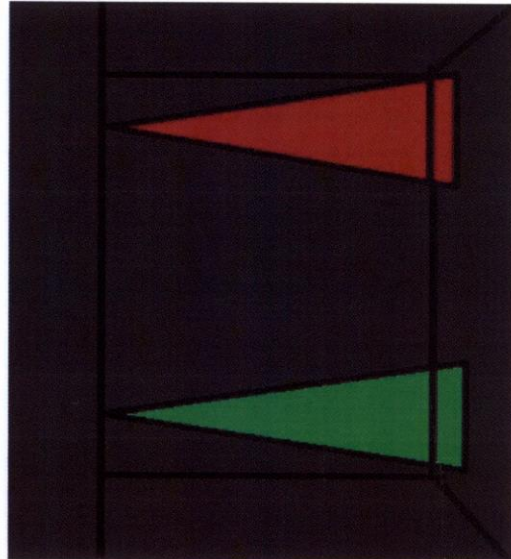
Acción	Luz	Sonido
El escenario está completamente a oscura mientras el público se acomoda.	-Black Out Focos: Usados: 0 Libres: 10 Parneles 0 Recortes 0	Se escuchan los pasos y el jadeo del actor mientras se acomoda el público. Track #1 Tiempo: (desde el comienzo)

Acción	Luz	Sonido
Aparece el poeta huyendo desesperadamente de su perseguidor.	OJO: Cada vez que avanza se prende un foco correspondiente. Frontal: R #94 (Kelly Green) Focos: Usados: 0 Libres: 10 Parneles 0 Recortes 1	Track #1 Tiempo: 20s

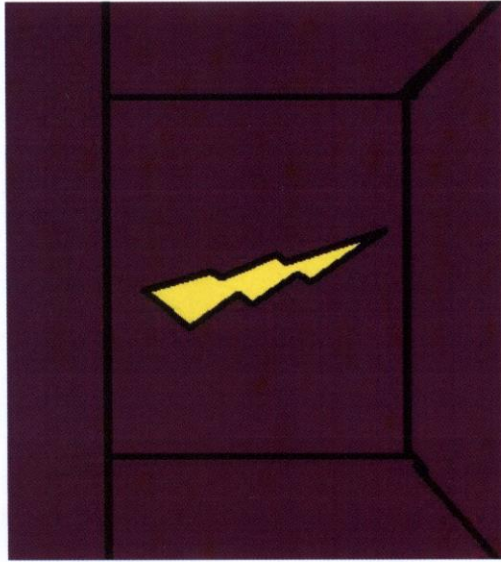

Acción	Luz	Sonido
El poeta sigue huyendo, mira hacia atrás velando que nadie lo siga, mientras unos pasos se aproximan muy a lo lejos. El poeta se va cansando.	Fontal: R #94 (Kelly Green) Focos: Parneles Usados: 0 Recortes: 1 Libres: 10 9	Track #1 Tiempo: 25s

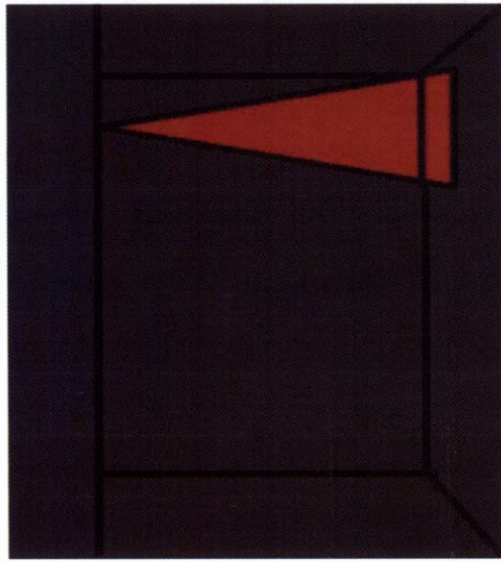

Acción	Luz	Sonido
Llega el asesino, un general déspota cualquiera y se encara al poeta. Disparo fulminante.	Prenden los dos focos a la vez: Frontal del poeta: R #94 Especial Central del guardia: R #26 Focos: Parneles Usados: 0 Recortes: 2 Libres: 10 8	Track #1 Tiempo: Pasos: 31s Disparo: 34s Lluvia: 34s (simultáneamente con el disparo),

L cae la línea del fondo sobre la luz. detalle mínimo

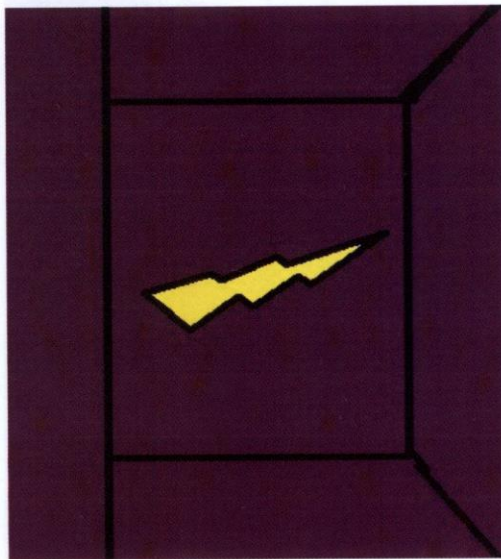

Acción	Luz	Sonido
Comienza la lluvia en plena noche y se ven los rayos.	Se encienden luz de ambiente y Gobo Frontales: R #57 Cenitales: R#57 Contras: R#59 Focos: Parneles Recortes: Usados: 5 1 Libres: 5 9	Track #1 Tiempo: Trueno: 35s (continua la lluvia del cue anterior).

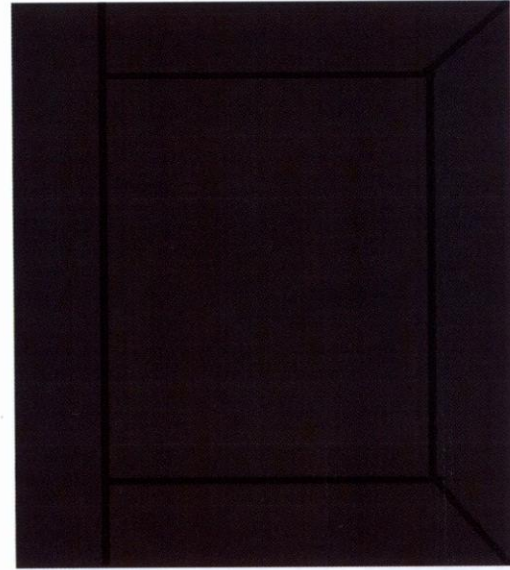

Acción	Luz	Sonido
Aparece el guardia solo después de haber cumplido su encargo. La luz de la lluvia se escucha aun pero no tan fuerte.	Aparece todo apagado excepto Especial Cenital del Guardia R #26 Focos: Parneles Recortes: Usados: 0 1 Libres: 10 9	Track #1 Tiempo: Risa malévoa: 40s

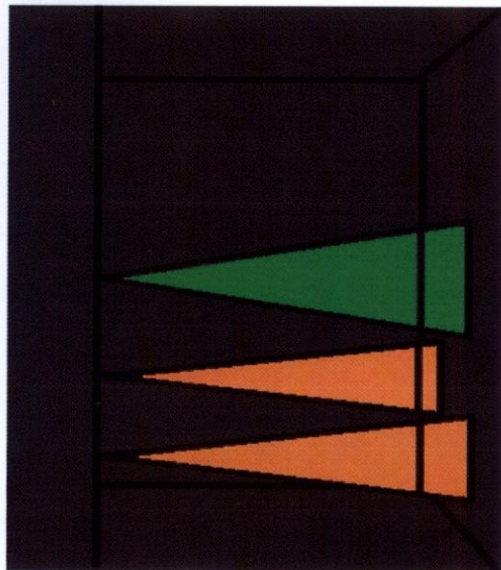
Dorcas Figueroa Ruiz

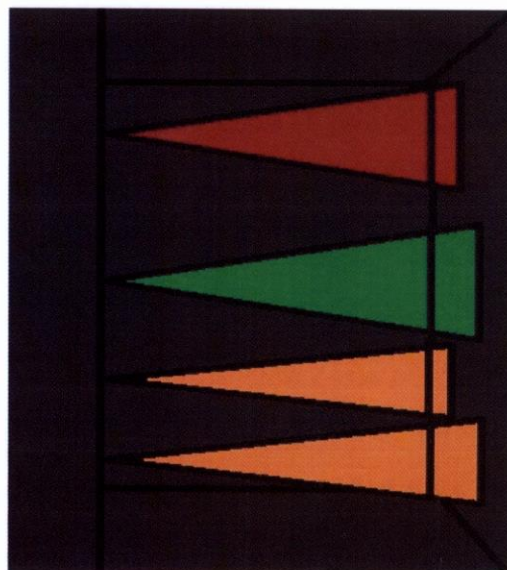
Acción	Luz	Sonido						
La lluvia se intensifica, los pasos se escuchan lejos.	Se repite cue 5 Luz de ambiente y Gobo Frontales: R #57 Cenitales: R#57 Contras: R#59 Focos: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Parneles</td> <td>Recortes:</td> </tr> <tr> <td>Usados: 5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Libres: 5</td> <td>9</td> </tr> </table>	Parneles	Recortes:	Usados: 5	1	Libres: 5	9	Track #1 Tiempo: Trueno: 44s (cesa la risa y continua la lluvia hasta que se va en fade out con el black out).
Parneles	Recortes:							
Usados: 5	1							
Libres: 5	9							

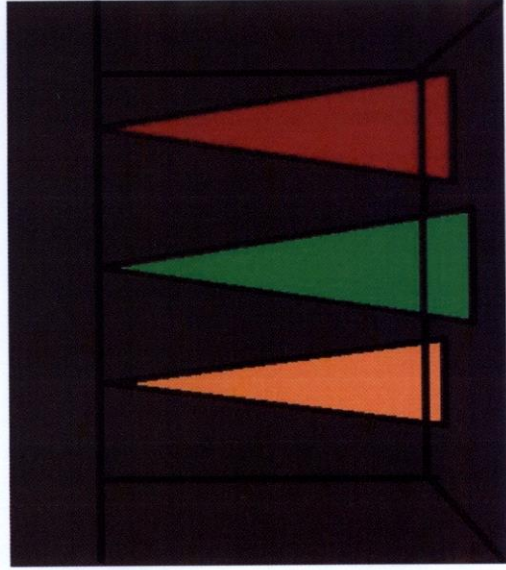
Acción	Luz	Sonido						
Hay un apagón. Se escuchan con el este sonidos de quejidos y murmullos a lo lejos.	-Black Out Focos: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Parneles</td> <td>Recortes:</td> </tr> <tr> <td>Usados: 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Libres: 10</td> <td>10</td> </tr> </table>	Parneles	Recortes:	Usados: 0	0	Libres: 10	10	Fade out de la lluvia Track #1 Tiempo: 50s INTERMEDIO
Parneles	Recortes:							
Usados: 0	0							
Libres: 10	10							

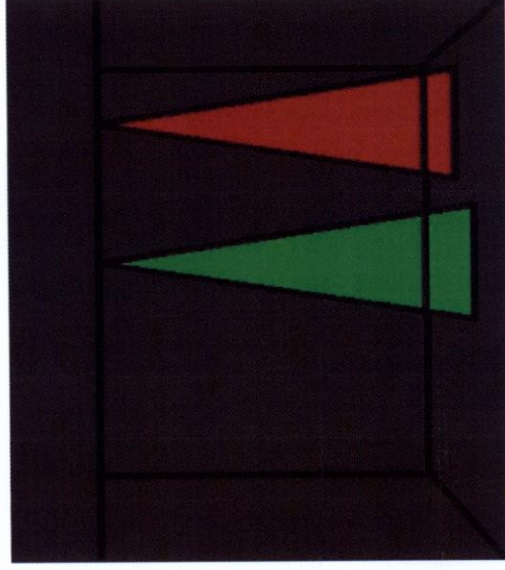
Acción	Luz	Sonido
<p>Siguen llegando más personas.</p>	<p>Se enciende otro cenital Frontal del poeta: R #94 Cenitales de las personas: R#18</p> <p>Focos: Parnales Recortes Usados: 0 3 Libres: 10 7</p>	<p>Track #1 Tiempo: Continúan las campanadas y se añade sonido de murmullo del otro grupo. 1:07 s</p>

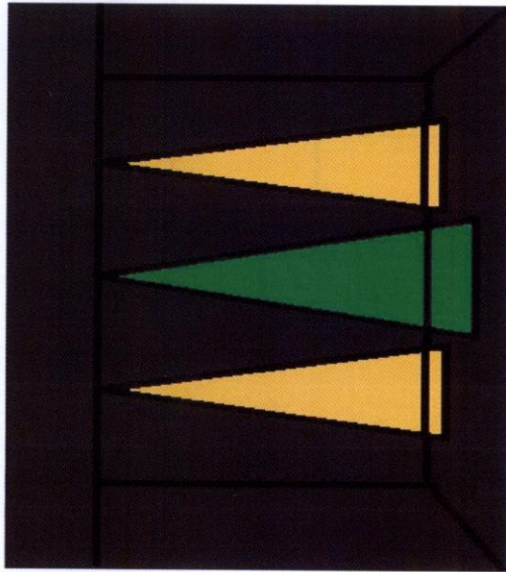
Acción	Luz	Sonido
<p>Aparece el guardia a ver la expresión de la gente e infundir miedo demostrando el poder que tuvo, pues a fin de cuentas no era un secreto.</p>	<p>-Se mantienen prendidos el cue anterior Frontal del poeta: R #94 Cenitales de las personas: R#18 -Se encienden Especial Cenital del guardia: R #26</p> <p>Focos: Parnales Recortes: Usados: 0 4 Libres: 10 6</p>	<p>Track #1 Tiempo: Pasos 1:16</p>

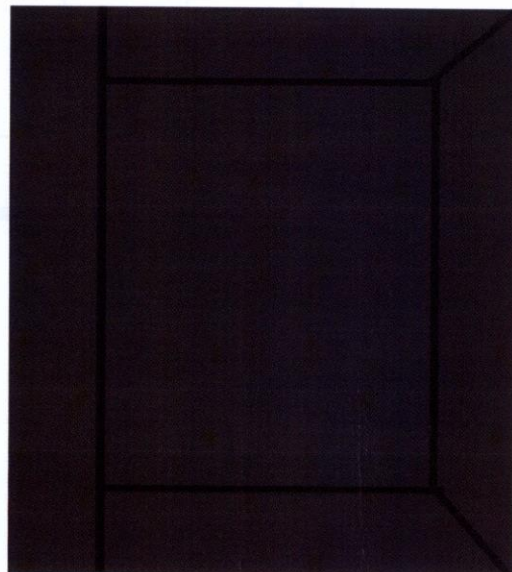
Acción	Luz	Sonido
Se van poco a poco las personas distantes al general.	-Mientras se marcha se van en fade los cenitales de las personas. Cenital: R#18 Frontal: R#94 Cenital: R#26 Focos: Parnales Recortes: Usados: 0 3 Libres: 10 7	Track #1 Tiempo: 1:56 (Continúa el Track, se van bajando la intensidad de los murmullos)

Acción	Luz	Sonido
Las personas se van poco a poco, luego de ver al general presente en el lugar, los focos desaparecen con ellos junto a los murmullos.	Frontal: R#94 Cenital: R #26 Focos: Parnales Recortes: Usados: 0 2 Libres: 10 8	Track #1 Tiempo: 1:42 (Desaparecen los murmullos) Risa: 1:42 Pasos para irse: 1:45

Acción	Luz	Sonido
<p>Al irse el general, entran dos actores con mariposas en sus manos que bordean el cuerpo del poeta y lo levantan.</p>	<p>Frontal del poeta: R #94 Centinales de las personas: R#12</p> <p>Focos: Usados: 0 Parneles Recortes Libres: 10 3 7</p>	<p>Track #1 Tiempo: 1:56 (Las campanas se van, comienza sonido de redención)</p>

Acción	Luz	Sonido
<p>Se apagan las luces, culmina la obra. El publico aplaude.</p>	<p>Apagón</p> <p>Focos: Usados: 0 Parneles Recortes Libres: 10 0 10</p>	<p>Se va el sonido de redención en fade out y el publico aplaude</p>

LEYENDA

- colores -

- A = R # 26
- B = R # 59
- C = R # 90
- D = R # 26
- E = R # 57
- F = R # 42
- G = R # 59
- H = R # 18
- I = R # 12

FOCOS

- 10 Recortes
- 10 Parnetes

Teatrillo UPR RP
BY MANUEL RAMIREZ GUEVARA

2011

