



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Escenario para un cuento. Propuesta de escenografía
dirigida a público infantil.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: de Lacruz Morell, Bárbara

Tutor/a: Zarraga Llorens, Josefa María

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo tiene como punto de partida el proyecto de desarrollar el diseño y construcción de una escenografía para la adaptación de la obra *El libro de la selva* de Rudyard Kipling, dirigida a un público infantil. La obra se estrenó en un escenario el 19 de junio de 2022. Este proyecto escenográfico pretende desarrollar un montaje innovador abordando la iconografía infantil de la obra a través de las pautas de un director de teatro como es Manuel Puchades. A lo largo del trabajo se creará una metodología de trabajo óptima gracias a la revisión de referentes y montajes o puestas en escena de obras de teatro dirigidas a un público infantil. Y se reflexionará sobre la figura del escenógrafo en este tipo de espectáculos.

escenografía; público infantil; espectáculos; escenario; cuento; texto adaptado; teatro

ABSTRACT AND KEY WORDS

This project starts with the design and creation of a scenography for the Rudyard Kipling's adaptation of the novel *The Jungle Book* made for a young audience. The premiere of the theatrical function was the last 19th of June of 2022. The goal of this scenography project is to create an innovative scenery with young iconography of the novel through the directions of the theatre director Manuel Puchades. Since the beginning of the project a methodology of the work was made due to the revision of referents and scenography of theatrical performances for a young audience. And the reflection of the figure of the scenographer in this types of projects was also made.

Scenography; young audience; shows; scenery; tale; adapted text; theatre

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por ayudarme y apoyarme en este proyecto. A mi familia por la ayuda recibida. A Laura por estar ahí cuando la necesitaba. A Óscar por la ayuda en el montaje. A Manuel Puchades por dejarme formar parte del proyecto. A mi tutora María Zarraga por prestarme toda su ayuda. A todos ellos muchísimas gracias.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
2.1 OBJETIVOS	6
2.2 METODOLOGÍA	7
3. ANÁLISIS DEL TEXTO ORIGINAL Y SU ADAPTACIÓN	9
3.1 LOCALIZACIÓN	9
3.2 ANÁLISIS DEL TEXTO ADAPTADO PARA NIÑOS	10
3.2.1 <i>Ruptura de arquetipos en el guion adaptado</i>	11
3.2.2 <i>Escenas</i>	13
3.2.3 <i>Relación del texto y la escenografía</i>	
4. MATERIALIZACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA	16
4.1 PROCESO CREATIVO Y DISEÑO	16
4.2 PAUTAS DEL DIRECTOR	18
4.2.1 <i>Diferenciación de localizaciones</i>	18
4.2.2 <i>Añadir distintas alturas</i>	19
4.2.3 <i>Creación de una escenografía única</i>	19
4.3. ESPACIO DONDE SE REPRESENTARÁ	19
4.4. REFERENTES	21
4.4.1 <i>Escenógrafos</i>	21
4.4.2 <i>Libros pop-up</i>	22
4.4.3 <i>Adaptaciones teatrales</i>	22
4.4.4 <i>Adaptaciones cinematográficas</i>	23
4.5 BOCETOS	24
4.6 MAQUETA	26
4.7 DIBUJOS CONSTRUCTIVOS Y PLANOS	27
4.8 COMPRA DE MATERIALES Y FACTURA	30

4.9 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS	31
<i>4.9.1 La cueva de los lobos</i>	31
<i>4.9.2 El tronco de Bagheera</i>	32
<i>4.9.3 Los biombos</i>	33
<i>4.9.4 Los cañares</i>	34
<i>4.9.5 Elementos vegetales</i>	35
<i>4.9.6 Distribución en el teatro</i>	34
4.10 RESULTADO FINAL EL DÍA DEL ESTRENO	38
5. CONCLUSIÓN	41
6. ÍNDICE DE IMÁGENES Y TA-	
BLAS	42
7. BIBLIOGRAFÍA	44
8. ANEXO	45

1. INTRODUCCIÓN

Este TFG que aquí se presenta consta de un proyecto escenográfico, diseño, construcción y montaje de la escenografía para teatro infantil realizado para el taller de teatro infantil del Ayuntamiento de Cheste en el que niños de entre 3 y 13 años realizan adaptaciones de obras de teatro para un público también infantil, por lo que podemos decir que es teatro hecho por niños para niños. En esta ocasión han trabajado en la presentación de una adaptación del director Manuel Puchades de *El libro de la selva* de Rudyard Kipling de 1894, por lo que la escenografía deberá adaptarse a este título y a las necesidades de los actores y el director. El espacio donde se presentó la función es el Teatro Liceo de Cheste, el día 19 de Junio de 2022.

Lo que me llevó a la decisión de trabajar con este taller de teatro infantil fueron los años de experiencia del director, Manuel Puchades, con el trabajo de niños en el teatro. Además de la necesidad de una colaboradora que trabajara como escenógrafa en el espectáculo de este curso. Sus espectáculos dirigidos a todos los públicos, fusionan la historia original con diálogos propios y números musicales con canciones para el disfrute tanto de niños como de los adultos que acompañan a estos al teatro. Unos ejemplos de adaptaciones de obras clásicas infantiles son *El mago de Oz*, *Te pillé Caperucita* o *El traje nuevo del emperador*, entre una larga lista. Mi posición como escenógrafa en este proyecto nace de la necesidad de un colaborador o colaboradora que desarrollara y realizara esta escenografía, ya que al tratarse de un grupo de teatro municipal el factor de la escenografía la suelen realizar terceras personas a modo de voluntario. Manuel Puchades me confió el proyecto al haber trabajado tantos años juntos en la actuación y conocernos lo suficiente como para saber el papel que desempeñaría cada uno, él como director que expone sus necesidades y yo como escenógrafa. Además en el curso de 2021 decidí realizar la asignatura de proyecto escenográfico que me hizo decidirme para hacer un TFG de artes escénicas. Del aprendizaje de esta asignatura se utilizaron aspectos que se desarrollarían posteriormente en la metodología de este trabajo, como por ejemplo el análisis del texto, la maqueta, el planteamiento del cronograma de trabajo...

La escenografía se adaptó a las decisiones del director en cuanto a su forma de dirigir y a las necesidades de los actores. La escenografía también se habilitó única y exclusivamente al escenario del Teatro Liceo de Cheste ya que fue una representación única, o sea una escenografía totalmente estática sin cambios de decorado.

Esta escenografía debe tener presente las necesidades de los espacios donde transcurren las acciones y el público a quien va dirigida. Otra de las características que requería esta escenografía es la combinación de contemporaneidad y teatro infantil, ya que al ser una obra tan representada en distintos sectores se intentó que esta escenografía no se centrara únicamente en crear una selva encima de un escenario. Uno de los referentes del diseño fueron los desplegables de los libros pop-up para niños, combinando así el título de la obra con la obra en sí a través del elemento del libro.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto se han dividido en principales y específicos.

Principales:

- Llevar a cabo un proyecto de escenografía que acabe presentándose al público como un proyecto completo.
- Realizar una escenografía trabajando con directrices profesionales en un teatro de grandes dimensiones.
- Conseguir una escenografía innovadora y contemporánea a la vez que infantil.
- Estudiar referentes sobre el teatro infantil y realizar una revisión de otras puestas en escena de *El Libro de la selva*, a través de imágenes de cuentos o vídeos de youtube...

Específicos:

- Realizar la escenografía con los máximos materiales reciclados y reutilizados.
- Analizar el guión original y el adaptado.

-Adaptar las estructuras a las exigencias de un director y actores infantiles.

- Analizar la escenografía infantil y el público al que va dirigida.

2.2 METODOLOGÍA

Para este proyecto escenográfico se llevaron a cabo una metodología conceptual y otra metodología proyectual.

Inicialmente la metodología conceptual partió de la lectura y el análisis del texto adaptado de Manuel Puchades. Manuel Puchades nació en Gátova, Valencia en 1958, licenciado en arte dramático, su carrera como actor se remonta a principios de los 90, se especializó en escuelas de teatro en París y Londres. En sus primeros trabajos actuó en la compañía Burbuja Teatro y Teatro de L'ull de giras por centro Europa (Alemania, Bélgica, Holanda...). Con estas compañías dirigía espectáculos como El Brujo o Agua (Centro Ali Bey en Turquía). Y En España ha desarrollado su carrera para el Centro Dramático Catalán, Centro Dramático Nacional y el Instituto Valenciano de Cultura en Valencia (antiguo teatros de la Generalitat). En los últimos años ha actuado en numerosos trabajos de grandes producciones tanto en cine como en televisión además es un reconocido actor teatral en el ámbito valenciano. Su trabajo como director del taller de teatro municipal del Ayuntamiento de Cheste se remonta al año 1997, con 25 años en este puesto y adaptando cuentos clásicos al teatro infantil.

A continuación de la lectura del guion adaptado de Puchades se realizó una tabla por escenas para analizar el número de actores en el escenario en cada momento, los temas a tratar en cada escena y la utilería de mano que se requería en cada una. A continuación se realizó una lectura del cuento original de Rudyard Kipling. Posteriormente, tras reuniones con el director Manuel Puchades se compartieron las características del texto que necesitaban ser llevadas a la escenografía para la dirección que estaba dando a sus alumnos. Este fue el punto de partida para la realización de bocetos y maqueta para mostrárselo a los actores y director para conocer el espacio que debieron trabajar en sus ensayos. Además se realizaron investigaciones de referentes escenográficos tanto de teatro infantil como dirigido a adultos y de estructuras decorativas,



Fig.1: Cartel de la función Nuestra Selva 2022

entre los que encontramos el *Seussical the Musical* producido por la Oaks Classical Christian Academy y Jorge Ballina en la ópera *Rusalka* producido en la ciudad de Méjico, que aunque está dirigida a un público adulto su producción fantástica y algunos elementos constructivos fueron inspiración para esta escenografía. Otro de los referentes es la escenografía de la superproducción de El Rey León, su pensamiento escenográfico y su criterio constructivo fueron de gran ayuda para el planteamiento de este proyecto. Y en cuanto a representaciones teatrales ancladas a *El libro de la selva* se visualizaron diferentes representaciones entre las que destacaría las de la compañía Eventime teatro (28 de abril de 2013 en el Gran Teatre de Xàtiva), *La Aventura de Mowgli* de la compañía Pepe Ferrer (más de 100 representaciones entre 2017 y 2019), *El llibre de la selva* de Magatzem d' Ars (2012 en el teatro Barcelona) y *Mowgli: El libro de la selva*, de la compañía La carreta (gira nacional 2012 hasta la actualidad), esta última una representación de títeres. No solo la escenografía me sirvió de referente, también la decoración de fiestas y eventos como lo son las esculturas de Hana Form. Aunque una de los referentes más claros son los libros de desplegables o pop-up, en la que la creación de tridimensionalidad a través de la ingeniería del papel es su símbolo más característico. Se usó de referente al ser un estímulo visual al que todo niño se ha visto expuesto alguna vez. Y como referentes audiovisuales podemos destacar las diferentes películas animadas y *live actions* que llevan el mismo título, entre las que destacaría, *El libro de la selva* (1967) de Walt Disney. También se visitó el Centre de Documentació Escènica de Valencia para recuperar información sobre artículos, libros y demás documentos sobre escenografía en general y escenografía infantil en particular, entre los que destacaría las *II Jornadas Nacionales de Estudio sobre Teatro Infantil y juvenil*¹ (1998), *Escenario y Tramoya*² (2008) y *Estudio de los textos teatrales para niños*³ (1993).

Posteriormente en la metodología proyectual se realizó la parte de diseño y realización de la escenografía final comenzando desde la realización de bocetos analizando los referentes, hacer una maqueta a escala del teatro para

¹Villarrubia, C., Morcillo, N. (1998). *Yo consumo, tu consumes, nosotros y nosotras consumimos*. II Jornadas Nacionales de estudio sobre Teatro Infantil y Juvenil. p.113

² López de Guereñu, J. (2008). *Decorado y Tramoya*.

³ Tejenina. I. (1993) estudio de los textos teatrales para niños

observar la distribución del escenario, pasando por la realización de planos constructivos y finalmente la materialización de los elementos con los materiales y estructuras que se presentaron el día del estreno en el Teatro Liceo de Cheste con el título *Nuestra Selva*.

3. ANÁLISIS DEL TEXTO ORIGINAL Y SU ADAPTACIÓN

El texto original *El libro de la selva* o *The Jungle Book* en su versión original, fue escrito por Rudyard Kipling en 1894. Esta obra oscila entre la novela y el teatro al estar escrito en un modo narrativo propio de la novela combinado con los diálogos propios del teatro. El libro original consta de una serie de relatos, el principal y más conocido a la vez que adaptado en cine, televisión y teatro *Los hermanos de Mowgli* seguido de *La foca blanca*, *Rikki-Tikki-Tavi*, *Toomai el de los Elefantes*, *Los servidores de Su Majestad* estos títulos menos o nada adaptados al cine y teatro.

La historia *Los hermanos del Mowgli* cuenta la historia de un niño criado por lobos en la selva de Seeonee que intenta adaptarse en la manada y al resto de animales, entre los que destacaríamos la pantera Bagheera, el oso Balloo, el lobo Akela... En sus vivencias por la selva se enfrenta a Shere Khan, el tigre que quiere deshacerse de él ya que odia a los humanos que cazan a los de su especie. Mowgli además pasa una temporada viviendo con humanos, aunque nunca se llega a adaptar del todo, hasta que consigue él mismo matar a Shere Khan. Una gran adaptación de este cuento es la creada por la compañía Walt Disney Productions en el año 1967.

3.1 LOCALIZACIÓN

El relato *Los hermanos de Mowgli* perteneciente a *El Libro de la selva* es la historia original de esta adaptación que se sitúa en La India, más concretamente por las colinas de Seeonee, en una selva que según describe la obra original es una selva en lo alto de una colina en la que a sus pies se encuentran

pueblos humanos y según la adaptación de Puchades esta era una selva más parecida a un bosque lleno de árboles, cascadas y buena energía.

Ambos trabajos nombran espacios como los que aparecieron en la escenografía, como la cueva de la manada de los lobos, descrita en el libro como el sitio donde viven y se reúnen cerca de la Piedra del Consejo en una cima rocosa llena de guijarros. Otra de las ubicaciones que coincide tanto en el relato original como en la adaptación de Puchades es el lugar desde donde la pantera Bagheera observa las acciones de los otros personajes.

Uniendo ambas descripciones de los espacios mi trabajo consistió en hacer una división de localizaciones que se ubicaron en un escenario único, ya que los cambios de escenografía no están en la idea original del director para esta representación. Estas localizaciones fueron pensadas en base a ambas obras (la original y la de Puchades) para poder unir ambos conceptos. Además se añadieron localizaciones en espacios específicos del escenario que requería la dirección de Manuel Puchades, como por ejemplo la cueva de la familia de lobos o el tronco para Bagheera.

Además la única localización en la que se realizó la representación de la función teatral es el Teatro Liceo de Cheste. Esto permitió que la escenografía se pensara únicamente para este espacio y no adaptarla para que pudiera estar en más teatros con distintas medidas de escenarios, planos, patas...

3.2 ANÁLISIS DEL TEXTO ADAPTADO PARA NIÑOS

En este apartado analizaremos el texto de Manuel Puchades para la representación de la obra teatral *Nuestra Selva* y las características de este texto. El guion adaptado de Manuel Puchades titulado *Nuestra Selva* sigue la estructura, historia y personajes de la obra de Rudyard Kipling, aunque con pinceladas más similares a la adaptación de Walt Disney. A diferencia de la obra original, la adaptación de Puchades es una historia más cómica y gamberra en la que los chistes y el humor absurdo están presentes en cada escena. Además también encontramos números musicales con canciones para disfrute de los adultos, entre las que encontramos: *Después de Esta Mañana* de El Kanka y

Amparanoia (2019) y *Let's Twist Again* de Chubby Checker (1961). Y canciones para el disfrute de los más pequeños como *Lo más vital* y *Quiero ser como tú* de la película de Walt Disney *El Libro de la selva* (1967).

3.2.1 Ruptura de arquetipos en el guion adaptado

Es fácil decir que el teatro infantil está reducido a factores arquetípicos desde el punto de vista del tema, el relato o guion, los personajes y por supuesto en la escenografía. Esta relación de elementos para un público tan selecto como es el conformado por niños y niñas ha creado en la mente de todos un imaginario colectivo de elementos característicos.

En relación al guion de teatro infantil, en los personajes por ejemplo podemos encontrar en innumerables historias el padre y la madre desempeñando un rol más convencional, aunque en el texto Puchades se intenta romper con las adaptaciones tradicionales de los cuentos clásicos haciéndolos entretenidos para todos los públicos por lo que rompe algunos arquetipos o estereotipos tradicionales de estos cuentos, por lo que esta pareja de padres lobos el rol masculino del padre de familia desaparece haciendo de este personaje uno más simplón y acomodado. Sin embargo la madre es la líder de la manada y la que pone orden en la familia. En esta adaptación también encontramos crítica social, este no es un rasgo muy característico en el teatro infantil aunque en los últimos años hay cada vez más tendencia a añadirla a estos espectáculos, estas críticas suelen ser individualistas y no estructurales, es decir, sin entrar mucho en la crítica en sí, como pequeñas menciones a la sociedad. Estas referencias suelen ser dirigidas a los padres que acompañan a sus hijos al teatro. Por ejemplo, Puchades hace referencia a la caza furtiva de animales salvajes por parte de la élite de este país o a la adicción infantil a los teléfonos móviles. También encontramos referencias actuales en sus *gags* humorísticos en las que sugiere que a Mowgli le ha traído a la selva Amazon o Seul. Otro ejemplo de actualización del texto original lo encontramos en el momento en el que los animales citan las reglas de la selva, en lugar de caracterizarse por la caza, el respeto a otros animales o la manada, las normas de la adaptación establecen en tono humorístico que no se han de tirar papeles al suelo, ni hacer fiestas después de las 10, ni se permiten los humanos en la selva.

Un tópico que en este caso sí encontramos en la adaptación según Isabel Tejerina en sus *Estudios de los textos teatrales para niños* (1993) es la de la omnipotencia en el hacer, en el que por arte de magia el problema se resuelve de una forma prácticamente imposible. Esto podemos verlo al final de la historia, cuando de la nada aparecen todos los animales que anteriormente se encontraron con Mowgli para ayudarlo a vencer al villano. Con estos ejemplos podemos observar cómo Manuel Puchades intenta hacer una simbiosis entre el teatro tradicional para niños y la ruptura de arquetipos de este mismo.

Durante toda la obra encontramos los personajes originales de la obra entre los que destacan Mowgli, la pantera Bagheera, el oso Baloo, el tigre Shere Kan, Akela en la que en esta adaptación es ella la madre loba y a diferencia del relato original es hembra y no macho, serpientes, águilas, monos, elefantes... Todos estos personajes representados por niños de distintas edades hace que los niños del público se sientan identificados cada vez más con los personajes y puede que entiendan mejor ciertas escenas ya que estos personajes son representados por los más jóvenes de la compañía. Y por el contrario los personajes protagonistas son representados por los jóvenes de más edad. Encontramos a los dos personajes más característicos como son Baloo y Shere Khan siendo interpretados por los más adultos que ayudan en la compañía, con 20 y 23 años.

Podemos deducir entonces si según estas características del guión este espectáculo es óptimo para el público infantil según la ponencia de Concha Villarrubia y Nicolás Morcillo⁴. Ellos exponen que para que una obra sea un buen trabajo para el público infantil debe de tener un buen guion que reúna intereses, dificultades y conflictos de los niños de ese entorno. Debe de tener un trabajo actoral profesional de resolución escénica y clown, este papel lo cumplen dos de los personajes protagonistas, Baloo Y Shere Khan al ser representados por actores de más de 10 años de experiencia en la actuación. Además la puesta en escena debe ser sencilla, imaginativa y fiel a la historia. Y para finalizar debe de respetar al público infantil y su personalidad.

⁴ Villarrubia, C., y Morcillo, N. (1998). *Yo consumo, Tú consumes, nosotros y nosotras consumimos*. II Jornadas Nacionales de Estudio sobre teatro Infantil y Juvenil.

En mi opinión este espectáculo reúne todas estas características para satisfacer las demandas del público infantil.

3.2.2 Escenas

Para analizar las escenas de la adaptación y así conocer mejor el movimiento de entradas y salidas a escenario que realizaron los actores se trabajó en la siguiente tabla de análisis de escenas.

TIT. OBRA: <i>Nuestra selva</i> AUTOR: Rudyard Kipling AUTOR ADAPT.: Manuel Puchades ESCENOGRAFÍA: Bárbara de Lacruz			
UNIDAD DRAMÁTICA	PERSONAJES	UTILERÍA	OBSERVACIONES Y TEMA
Escena 1	Bagheera	Caja en el centro del escenario.	El telón de boca comienza cerrado y hay una caja en el centro del escenario.
Escena 2	12 Lobeznos Mowgli Bagheera		Encuentro de Mowgli con los lobos e introducción en la manada.
Escena 3	Baloo Mowgli Bagheera	Palo y sombrero para baile de Baloo	Baloo conoce a Mowgli.
Escena 4	Madre loba Padre lobo 12 Lobeznos Mowgli	Guitarra y falda flamenca para la actuación musical de mamá y papá lobo. Libro para enseñar a Mowgli a caminar.	Han pasado 4 años de la escena anterior. Se quiere volver a introducir a Mowgli en la aldea de los humanos enseñándole acciones propias de las personas.
Escena 5	8 águilas		Quieren cambiar las reglas de la selva para echar a Mowgli de ella.
Escena 6	Shere Khan Bagheera		Discuten sobre si Mowgli ha de quedarse en la selva.

TIT. OBRA: <i>Nuestra selva</i> AUTOR: Rudyard Kipling AUTOR ADAPT.: Manuel Puchades ESCENOGRAFÍA: Bárbara de Lacruz			
Escena 7	Mowgli Baloo Bagheera Madre loba Padre lobo	Carro de la compra con <i>tuppers</i> que le da madre loba a Mowgli para su viaje.	Mowgli y Baloo están jugando cuando aparecen mamá, papá lobo y Bagheera para convencer a Mowgli que debe ir de vuelta con los humanos.
Escena 8	3 Serpientes Shere Khan		Las serpientes se reúnen con Shere Kan y trazan un plan para hipnotizar a Mowgli y deshacerse de él.
Escena 9	10 Elefantes Mowgli Baloo		Encuentro de Mowgli con los elefantes que les permiten pasar por su territorio.
Escena 10	Mowgli Baloo 11 Monos		Nuestros protagonistas se encuentran con los monos, estos les piden la receta del fuego para que Mowgli pueda quedarse en la selva con ellos.
Escena 11	3 Serpientes Baloo Mowgli Shere Khan		Se escucha una música hipnótica que viene de las serpientes, estas hacen una danza y Baloo y Mowgli empiezan como a marearse.

TIT. OBRA: <i>Nuestra selva</i> AUTOR: Rudyard Kipling AUTOR ADAPT.: Manuel Puchades ESCENOGRAFÍA: Bárbara de Lacruz			
Escena 12	Todos los personajes en escena		Finaliza la obra con todos los animales en escena apoyando a Mowgli para que se quede en la selva

Fig.2: Tabla de escenas

Gracias a analizar las escenas con la tabla se pudo distribuir los elementos que se requerían en escena de una forma más sencilla y visual, además de conocer la cantidad de actores que habrían por escena en cada momento. La tabla también se pudo utilizar para conocer la ambientación de cada escena en correspondencia con la acción que desempeña cada personaje. En definitiva, las tablas de análisis de escenas son un buen sistema de resumen de acciones y elementos.

3.2.3 Relación del texto y la escenografía

En relación a la escenografía infantil, para que esta funcione debe de captar la atención del público al que va dirigido (público infantil) y además tener en cuenta el disfrute de las personas que acompañan normalmente a este público (público adulto), y esto la mayoría lo logra el texto además de las referencias actuales y críticas que solo los adultos entienden, aunque la escenografía es un factor muy importante para que sea interesante también para ambas miradas. También para adquirir referentes e imágenes en común del teatro infantil y en concreto de la escenografía se visualizaron las siguientes obras de teatro: con el título *El libro de la selva* de Eventime teatro de la compañía de Pepe Ferrer, de Magatzem d'Arts y de Carreta Teatro, además de *Seussical The Musical* de la Oaks Classical Christian Academy, *Los tres cerditos* de la compañía Pupaclown y *La cigarra y la hormiga* de teatro Cero, todas estas obras se visualizaron a través de videos de Youtube. De ellas encontramos arquetipos comunes como son las formas simples y reconocibles para el público más jo-

ven, la pintura escenográfica a modo de ilustración, la infantilización de elementos como los paisajes, objetos y colores.

En cuanto a mi visión como escenógrafa, en esta función quería que la intención de Puchades de su texto también se viera reflejado en la escenografía, con elementos que escaparan de los tópicos que se repetían en las demás funciones de *El Libro de la Selva* que se visualizaron. Es decir, se evitó la representación realista de una selva encima de un escenario, ya que el guion adaptado de Manuel Puchades también intenta escapar de los tópicos clásicos de los cuentos, como los mencionados anteriormente, como la jerarquía del padre por encima de la madre, la crítica social o la música actual que no está en el imaginario colectivo de esta historia.

Por lo que se decidió analizar los conceptos que se usan normalmente en la escenografía infantil desde la contemporaneidad artística. Así pues lo que se utilizó para diseñar esta escenografía fueron las formas geométricas reconocibles fusionadas con elementos naturales que representan la vegetación tropical, si se le añade a esto colores brillantes, vibrantes y saturados la sensación de cuento para los niños es mayor.

4. MATERIALIZACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA

4.1 PROCESO CREATIVO Y DISEÑO

Con tal de entender de manera clara las características fundamentales de este proyecto escenográfico es necesario conocer cómo surge el mismo.

La idea para este proyecto surgió de mi motivación por crear una escenografía para la compañía de teatro infantil de la que he formado parte más de diez años y de la ilusión de poder ayudarles con el proyecto de este año. Todo comenzó con la propuesta que le hice al director del taller de teatro Manuel Puchades, aceptó encantado ya que nuestro trabajo conjunto en todos estos años ha sido muy positivo. Puchades me indicó unas pautas entre las que destacaría, la creación de localizaciones específicas como la cue-

va de los lobos y un tronco, la creación de alturas en el escenario para situar a los 35 niños que conforman el grupo este año y que la escenografía no sufriera cambios en ningún momento del espectáculo. Tras esas pautas me dio total libertad de creación para las mismas, sus propias palabras fueron “puedes tanto crearme una selva en el escenario como hacer algo totalmente abstracto y contemporáneo”. Estas palabras me llevaron a la conclusión de que podría combinar ambas cualidades y analizar lo que para mí simbolizaba el teatro infantil y la infancia y poder adaptarlo a una escenografía no convencional asociada al título *El Libro de la Selva*. Así que el trabajo de diseño se inició como expone Jara Martínez en uno de sus puntos en el manual *El análisis de la escenificación* (2022) estableciendo un sentido al diseño que se tendrá que defender durante toda la representación. Para ello también se tuvo que asistir a algún ensayo de la compañía, de manera visual y escrita a través del guion adaptado de Puchades. Así pues el estilo de ambientación que se quiso llevar a cabo durante el espectáculo fue uno que variara entre el naturalismo y la abstracción, así pues se osciló entre un lugar de espacio reconocible con elementos que los niños espectadores identificaran como la cueva, el árbol y la vegetación; con elementos más cercanos a la abstracción como los elementos de espacio no mimético con una selva. Es por ello que mis primeras ideas surgieron de ilustraciones y libros pop-up y sus desplegados, haciendo que título y escenografía pudieran fusionarse en uno solo. También siguiendo el mismo manual se intentó crear un equilibrio visual en el escenario tanto con la distribución de los elementos en escena como con los colores y las texturas. El color predominante en escena sería el verde y marrón, típico y realista de la selva. Estos tonos cambiarían su valor, saturación o ambas para crear una paleta uniforme. Además las texturas serían naturales en algunas de las composiciones vegetales y decorativas en los elementos abstractos. Oscilar entre el realismo y la abstracción hace que esta escenografía de teatro infantil sea innovadora y contemporánea saliéndose un poco de lo hecho con anterioridad con este título. Se quiso crear un diseño distinto pero también que los niños entendieran la escenografía y no crear un tema totalmente de carácter abstracto. Cito textualmente un apartado de este manual sobre la originalidad del proyecto cuando Jara Martínez dice “[...es fundamental comprobar que es un trabajo novedoso, en el sentido de que no se ha realizado con anterioridad.” (J. Martínez. *El análisis de la escenificación* ,2022, P. 18).

Otro de los factores que condicionaron el desarrollo de la escenografía fue la forma de trabajar del director con este grupo de niños y niñas a través de los años. Puchades siempre ha intentado que el escenógrafo a cargo del proyecto realizara un decorado sin cambio de escenografía, es decir, una escenografía única. Esto facilitó el tema y la estructura de la escenografía, ya que esta se trataría de un espacio único, o sea que permaneció sin cambios durante toda la representación. Esto también facilitaba mi trabajo como escenógrafa ya que las estructuras podrían estar totalmente inmobilizadas al suelo o crear estructuras que proporcionen estabilidad durante toda la representación, haciendo que los niños no tuvieran que hacer cambios de decorado durante la función. La única excepción sería la utilería de mano que se tuviera que adentrar en escena cuando se precisara de ella.

4.2 PAUTAS DEL DIRECTOR

Para conocer con exactitud las necesidades del director y su propuesta para trabajar con niños convenimos necesario realizar numerosas reuniones que indicaran las pautas escenográficas a necesidad de director y actores y actrices. Es por ello que en este apartado se procederá a enumerar estas pautas y las soluciones formales que se llevaron a cabo. Entre las que destacan principalmente:

4.2.1 Diferenciación de localizaciones

- Para Puchades era necesaria la creación de distintas ubicaciones de la historia para la salida de los grupos de animales. Se determinó que los espacios más significativos en esta adaptación eran la cueva de los lobos, ya que en su adaptación estos eran una de las manadas que más tiempo se encontraban en escena y debían de tener una ubicación clara en el escenario. Otro elemento fue el tronco donde se encontraría Bagheera en varios de sus monólogos durante la función. En cuanto a la disposición de los elementos estos deberían de estar ubicados creando pasillos por donde saldrían a escena los niños representando las manadas de distintos animales. Estos pasillos son creados por unos biombos de color verde simulando árboles o arbustos de una forma más

abstracta, además para crear dimensiones en estos planos se vio interesante hacerlos abatibles para crear distintas dimensiones.

4.2.2 Añadir distintas alturas

- Una de las problemáticas que habían con el grupo de niños era la cantidad de pequeños actores que habían en escena en todo momento, por lo que la solución que se buscó fue la de distribuir por altura en unas pequeñas plataformas a los extremos del escenario. En una de las reuniones con Manuel Puchades se decidió contactar con el técnico encargado de la iluminación y montaje de estas plataformas, este nos proporcionó las dimensiones de las plataformas. Estas serían adaptables a distintas alturas hasta los 90 centímetros y con una base de dos metros por un metro, lo que haría que se pudieran juntar varias de estas plataformas para crear dos rectángulos de tres metros por dos metros a cada lado del escenario. Así cabría la posibilidad de que un grupo de niños pudiera estar encima de esta plataforma a la vez que otro grupo de niños se encontraba en el centro del escenario realizando otra acción.

4.2.3 Creación de una escenografía única

- El teatro municipal de Cheste está dirigido principalmente a niños de entre 3 y 14 años, a excepción de dos colaboradores de 20 y 22 años. Esto hace que sus acciones se limiten a la interpretación del texto y el personaje dejando de lado el movimiento de decorado y escenografía. Debido a esto Manuel Puchades decidió desde hace años que la decoración del escenario se dividiría por localizaciones para evitar cambios en los decorados mientras los niños actúan.

4.3 ESPACIO DONDE SE REPRESENTARÁ

El espacio donde se presentará la función se ubica en la localidad Valenciana de Cheste, más concretamente en el Teatro Liceo. Se inauguró en el año 1921 contando con una Sociedad encargada del mantenimiento y búsqueda de actividades, ya que se creó como un cine-teatro, llamada Sociedad Teatro Liceo. Recientemente reformado por esta misma Sociedad reabrió en 2017 como un espacio escénico en la que el cine y el teatro fueran sus principales



Fig.3: Patio de butacas del Teatro Liceo de Cheste

usos aunque también se utilizaría para crear eventos socio-culturales locales y de la ciudad de Valencia.



Fig. 4: Escenario del Teatro Liceo de Cheste

El Teatro Liceo de Cheste reúne las características de un teatro a la italiana, este teatro sigue las características del Teatro Farnese en Parma, construido en el siglo XVII y actualmente es la arquitectura más utilizada para los espacios escénicos. Estas características cumplen los siguientes elementos: el escenario se encuentra elevado del espacio de butacas separando actores y espectadores. Además cuenta con un proscenio, bajo el proscenio un foso para la orquesta, un vestíbulo, dos camerinos, dos palcos a los lados del patio de butacas con localidades para 76 personas y en el patio de butacas localidades para 562 personas y 4 plazas para gente con movilidad reducida.

El escenario cuenta con unas dimensiones de 17,40 metros de largo de la caja, aunque visibles de extremo de telón a telón 11,96 metros en su apertura máxima. Y de largo de proscenio a fondo 8,60 metros.

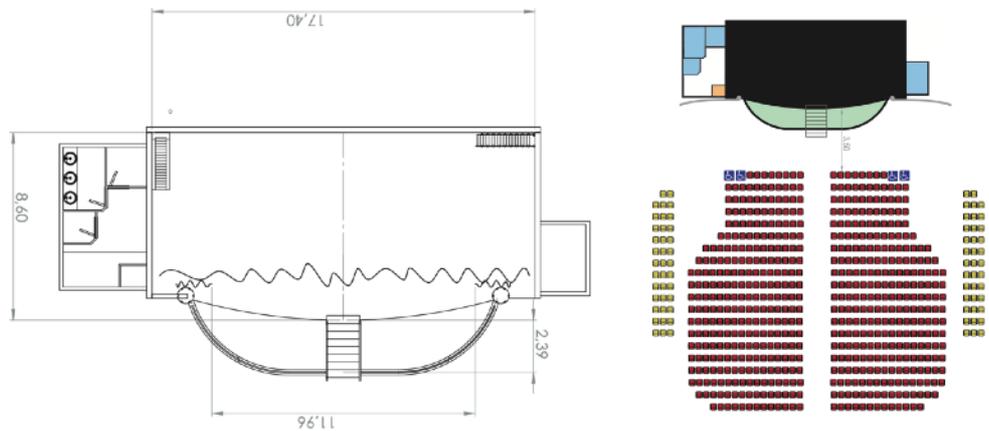


Fig.5: Planos Teatro Liceo de Cheste

El factor de la localización es fundamental para el diseño de la escenografía, si esto se representara en un teatro de pequeñas dimensiones o en televisión los acabados y las dimensiones serían distintas, en este caso las dimensiones podrían ser más pequeñas y los acabados más cuidados. Además el día del estreno sería el primer y único momento en el que se representaría la obra teatral, por lo que esta escenografía está diseñada única y exclusivamente para este escenario.

4.4 REFERENTES

En cuanto a los referentes utilizados para el diseño y montaje de esta escenografía se pueden dividir en 3 secciones, escenógrafos y escenografías, adaptaciones de El libro de la selva y libros pop-up.

4.4.1 Escenógrafos

En cuanto a escenógrafos se encontró que la mayoría de realizaciones de escenografías para teatro infantil no son realizadas por escenógrafos o empresas de construcción de escenarios, sino de escuelas de arte, gente de la propia compañía que desempeña varios papeles dentro del espectáculo y personas voluntarias. Es por ello que los referentes de escenógrafos que se usaron para el diseño son de teatro dirigido a un público más adulto, como por ejemplo Jorge Ballina y el trabajo que realizó en la ópera *Rusalka*, una ópera fantástica de la adaptación checoslovaca de *La sirenita* en el año 2018. La ópera narra la historia fantástica entre una ninfa acuática y un príncipe en un mundo mágico basado en los cuentos de hadas. Para esta escenografía se quiso crear un mundo humano y un palacio de cristal bajo el agua, con cambios de escenario y muchos colores. Todas estas características podríamos considerarlas típicas del teatro infantil, aunque esta vez llevado a la ópera. De este trabajo de Jorge Ballina se tomó como referente los planos que se crean con siluetas recortadas con colores planos y vivos. Esta referencia se puede ver claramente en *Nuestra Selva* en los biombos que crean la vegetación, la cueva de los lobos y en los arbustos distribuidos por todo el escenario.



Fig.6: Escenografía de Jorge Ballina para la ópera *Rusalka*



Fig.7: Decoración selvática de Hana Form

Otro de los referentes por su trabajo con el papel y las estructuras es la artista y decoradora de esculturas de papel Hana Form. Aunque su trabajo se centra especialmente en la decoración de eventos y escaparatismo más que en el teatro al uso, su trabajo es muy escenográfico. Su trabajo se centra en la creación de espacios naturales como selvas o jardines con papeles de colores, todo su trabajo está diseñado y hecho a mano. Como podemos observar en su trabajo, se tomó como referente para la creación de las composiciones de hojas y vegetación de papel distribuidas por todo el escenario.

Para finalizar, otro referente en cuanto al teatro infantil es la compañía valenciana Bambalina Teatre, formada en 1981 como Bambalina Titelles. Esta



Fig.8: *Edipo* (2020) de Bambalina Teatre



Fig.9: *Cucu* (2021) de Bambalina Teatre.



Fig.10: Prado Riveiro, A. (2008) *Vive una aventura Selva tropical*.



Fig.11: Brabo, R., Martí, M. (2018) *Caperucita roja (Minipops)*

es una compañía que intenta adaptar historias clásicas a teatro de marionetas para niños y adultos, entre otras cosas, ya que también ha contado durante su historia con espectáculos propios para niños. Esta compañía valenciana tiene mucha producción mundial ya que con alguno de sus espectáculos como *Quijote* (1991) ha viajado por más de 40 países. Sus escenografías, al igual que sus funciones van desde lo oscuro y algo tenebroso como en *Edipo* (2020) formado por telas, maderas y contraluces hasta los decorados y marionetas imaginativos y coloridos como en *Cucu* (2021). Desde sus inicios han formado un estilo muy característico, haciendo de cada historia algo especial, ya que sus marionetas y escenografías varían en función del tema de la historia ya que han pasado por distintas etapas, desde el teatro exclusivo para niños, pasando por el dirigido a adultos con la mínima expresión de marionetas, la revisión de óperas como *Carmen* (2010), etc.

4.4.2 Libros pop-up

Y para finalizar otro elemento referencial en el diseño de la escenografía fueron los libros pop-up o libros con desplegables que juegan con las formas y exprimen al máximo las posibilidades de la tridimensionalidad en el papel. Este diseño es conocido como ingeniería del papel. Estos a simple vista son libros normales con la cualidad de que cuando se abren forman transformaciones de paisajes o personajes tridimensionales. Debido a las capas de papel que son necesarias para crear los distintos desplegables. Gracias a ellos se crean un juego de luces y sombras entre estas capas que es lo que se buscaba en la mayoría de elementos de la escenografía, creando así una escenografía paisajística diferente.

4.4.3 Adaptaciones teatrales

Estas adaptaciones teatrales que aquí se muestran son empleadas de referentes. Están elegidas en torno a la modernidad de los estrenos y las representaciones ya que mi intención con esta escenografía era la de crear una dualidad entre teatro infantil y contemporaneidad.

- *El libro de la selva* estrenado en 2015 en el Gran Teatre de Xàtiva de la mano de la compañía valenciana Eventime teatro. Esta compañía trabaja el



Fig.12: Uno de los escenarios de *El libro de la selva* de Eventime Teatro

teatro para todos los públicos combinando la actuación teatral y musical haciendo de esto un espectáculo didáctico en el que el público y en especial los niños juegan e interactúan con los actores. Su escenografía está basada en la animación, los efectos especiales y las marionetas; además de estructuras a diferentes alturas mimetizadas con elementos naturales y estructuras de madera. También realizan distintos cambios de escenografía teniendo en cuenta las localizaciones de la historia.



Fig.13: *La aventura de Mowgli* de la compañía Pepe Ferrer

- *La Aventura de Mowgli* de la compañía Pepe Ferrer representó la historia de este cuento entre los años 2016 y 2019 en más de 100 actuaciones en su gira nacional. En esta adaptación, también musical galardonada con los premios de Mejor Musical Infantil o el Premio del Público Broadway World Spain 2016 a la mejor Coreografía. En ella podemos ver una representación que destaca por su escenografía más naturalista y basada en la historia original de Rudyard Kipling.



Fig.14: *El libre de la selva* de Magatzem d'Ars

- *El libre de la selva*, estrenada en 2021 en la sala Ars de Barcelona a manos de la producción de Magatzem d'Ars nos propone una vez más un musical, aunque desde el swing y la electrónica. En cuanto a la escenografía esta adaptación propone un espacio más centrado en la selva y la naturaleza con pocos elementos aunque todos de figuración realistas.



Fig.15: *Mowgli: El libro de la selva*, de La carreta Teatro

- En esta ocasión la representación llamada *Mowgli: El libro de la selva*, de la compañía Valenciana La carreta lleva desde 2012 recorriendo pueblos y ciudades con su espectáculo de menores dimensiones tanto en tiempo como en actores. Esta propuesta se centra en el teatro de títeres y marionetas, haciendo del espectáculo y la escenografía una propuesta más austera aunque no minimalista.

4.4.4 Adaptaciones cinematográficas

En el ámbito del cine *El libro de la Selva* ha sido un título muy recurrente a la hora de llevarlo a la gran pantalla, estas películas o series que se muestran a continuación han servido como referente en el diseño de la propuesta escenográfica.

- La primera adaptación cinematográfica fue realizada en 1942 con el nombre de *Jungle Book*. Fue uno de los primeros éxitos de Hollywood nominada a cuatro Oscar. Rodada ya a color la historia está más basada en la parte del relato en la que Mowgli se adentra a la aldea de los hombres y sus aventuras junto con los animales para derrotar a Shere Khan.

- La segunda adaptación al cine del relato homónimo de Rudyard Kipling, el más famoso y del que más referencias se extraen para este proyecto es *The Jungle Book* de Walt Disney del año 1967. Esta adaptación narra una historia bastante fiel a la original con un cine de animación dirigido a un público más infantil. Su ambientación y sus colores fueron el máximo referente para este proyecto.

- La versión soviética del relato llegó en 1973 con el título *Maugli*. En este caso también una versión animada, aunque con un dibujo de Mowgli más adulto y una historia más madura. Aunque comenzaron siendo cuatro cortos animados de 20 minutos realizados entre 1967 y 1971 en 1973 se unieron todas para crear la película.

- Si encontramos una adaptación soviética, tras ella surge la versión japonesa con su característico estilo anime. Esta vez en forma de serie de 52 capítulos. Del año 1989 con el título *Jungle Book Shonen Mowgli*.

- Y la adaptación más moderna de la mano otra vez de Walt Disney encontramos la versión *live action*. Llevada a los cines en 2016 esta película reúne características del relato original combinadas con la animación del mismo estudio de 1967 con efectos especiales mejorados.

4.5 BOCETOS

En ese epígrafe observaremos los bocetos iniciales del diseño además de la explicación sobre estos de las pautas del director.

Después de estudiar detenidamente las pautas y necesidades escenográficas del director se procedió a la realización de bocetos que cumplieran estas indicaciones. Los bocetos iniciales debían de unificar las propuestas del



Fig.16: *El libro de la selva* (1967) de Walt Disney Productions.

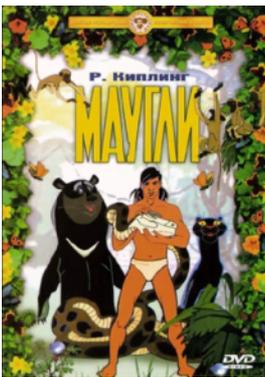


Fig.17: *Maugli* (1973). Versión soviética



Fig.18: *Jungle book Shonen Mowgli*. (1989). Versión japonesa

director basadas en las necesidades de todo el grupo de teatro y mis propias ideas. Aunque también otro factor fundamental a la hora de empezar a plasmar las primeras ideas fue el presupuesto, este debía ser lo más bajo posible ya que el dinero ahorrado y que el ayuntamiento proporciona a este grupo no es muy elevado. Este presupuesto podía variar entre 100€ y 200€, todo esto destinado a materiales. Además como escenógrafa quise que la mayoría de este material fuese reutilizado y así fue, mucho material fue donado por empresas del pueblo de Cheste, como papeles continuos, listones de madera para las estructuras, maderas de muebles antiguos... Finalmente el presupuesto pudo ajustarse a las exigencias de la compañía.

Aclarados estos factores las primeras ideas me llevaron a la división de espacios por alturas, y hacer que estas alturas se escondieran lo máximo posible a ojos del espectador. Estas alturas están presentes mediante plataformas adaptables a ambos lados del escenario de 3 metros por 2 metros y estas serían proporcionadas por los técnicos del teatro, por lo que no serían de construcción propia. Para esconderlas del público se decidió colocarlas donde el director más las necesitaba y esto fue a ambos de los lados del escenario es decir que la cueva de los lobos y el tronco para la pantera Bagheera serían los elementos que escondería estas plataformas. La cueva se realizaría a partir de tres planchas de madera progresivamente colocadas de delante del escenario hacia el principio de la plataforma para que sus dimensiones hicieran desaparecer la estructura. Por lo tanto crearía un efecto entre realidad y ficción al ubicarse los niños subidos en la plataforma por encima de la cueva pareciendo a su vez que estaban subidos en una montaña.



Fig.19: Bocetos iniciales

A continuación, conociendo cómo serían los elementos que se colocarían en escena se procedió a hacer bocetos sobre dónde se ubicarían en el momento del montaje los demás elementos en relación a estas plataformas. El resto de elementos serían los que representan la vegetación al estilo de los libros pop-up, esto serían unos biombos verdes que crearan más sensación de dimensión, unos cañares más realistas y elementos de dimensiones más reducidas a modo de vegetación y arbustos en el suelo.

Como boceto final se trató de realizar la idea final de distribución sobre una foto del Teatro Liceo de Ceste, esta vez de forma digital. A continuación y gracias a este boceto continuaría el trabajo con la realización de la maqueta.



Fig.20: Boceto final en digital sobre foto del Teatro Liceo de Ceste

4.6 MAQUETA

Para poder visualizar e imaginar cómo se colocarían las estructuras en el escenario y poder aclarar a director y actores la disposición de los elementos con una tridimensionalidad más clara que en los bocetos se vio necesario la fabricación de una maqueta. La maqueta se creó a escala 1/35 ya que así las dimensiones de la maqueta y los elementos eran lo suficientemente visuales como para que niños y adultos pudieran entenderla.



Fig.21: Maqueta 1/35 del diseño de la escenografía

4.7 DIBUJOS CONSTRUCTIVOS Y PLANOS

Tras la realización de la maqueta ya se sabían cuántos elementos de cada tipo se iban a requerir para cubrir de manera uniforme la superficie del escenario. Es por ello que se comenzó con la construcción de estos elementos, principalmente cortando chapas de DM para continuar con su montaje y pintura. Para ello fueron necesarias 4 chapas de DM de 244cm por 122cm.

Para los distintos planos de la cueva se utilizó una chapa y media de DM de ciento cuarenta y cuatro centímetros por ciento veintidós centímetros y cinco milímetros de grosor, ya que se requería que está fuera de gran tamaño.

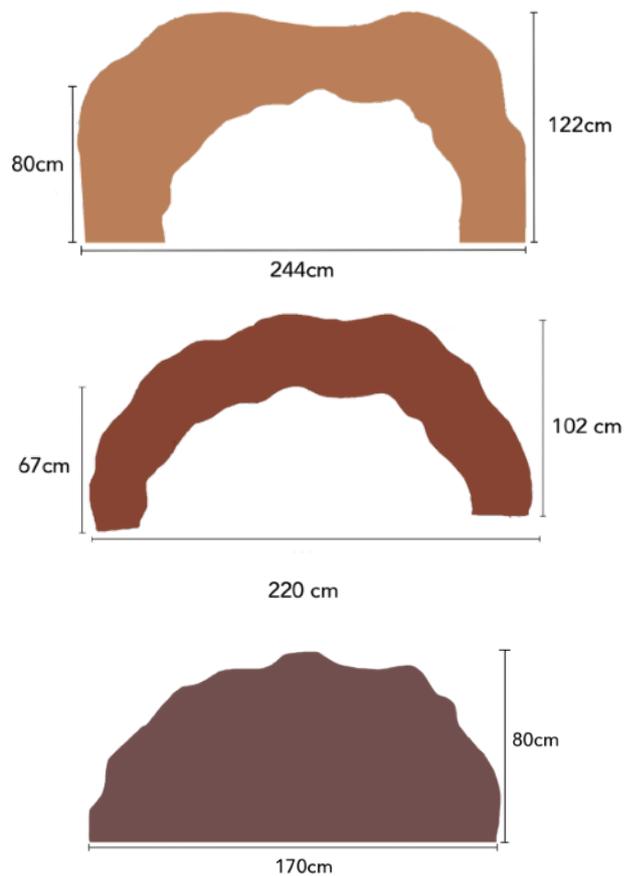


Fig.22: Planos constructivo cueva

Para los biombos se utilizaron los sobrantes de las chapas de la cueva y una chapa a parte. Al crear distintas alturas con estos elementos se pudieron utilizar estos sobrantes, aunque sí que se requería en el centro un biombo de

tres planos de más tamaño que el resto. Del biombo de mayor tamaño aparece una circunferencia a modo de sol del mismo material.

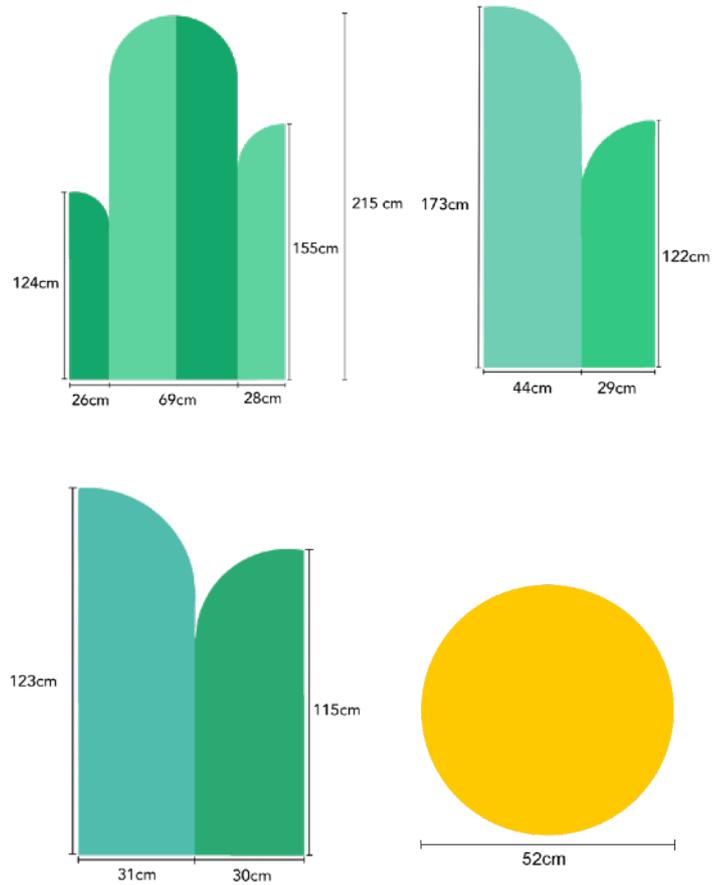


Fig.23: Planos constructivos biombos

Para la realización del tronco también se utilizó chapa de madera, este elemento también tenía que ser de gran tamaño en cuanto a la longitud ya que debía cubrir el suelo de la plataforma donde estaría anclada.

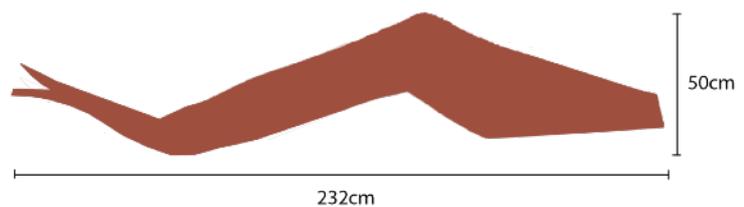


Fig.24: Plano constructivo tronco

Para la construcción de los elementos naturales que se distribuyen sobre el suelo del escenario se utilizaron todos los sobrantes de las chapas de DM para no desperdiciar ningún trozo de madera. Para que se sostuviera en pie en el suelo se utilizaron los sobrantes de los listones de madera, se les realizó una hendidura para que la chapa de DM se acoplara perfectamente en esa pieza. Estos son algunos ejemplos de estas piezas:

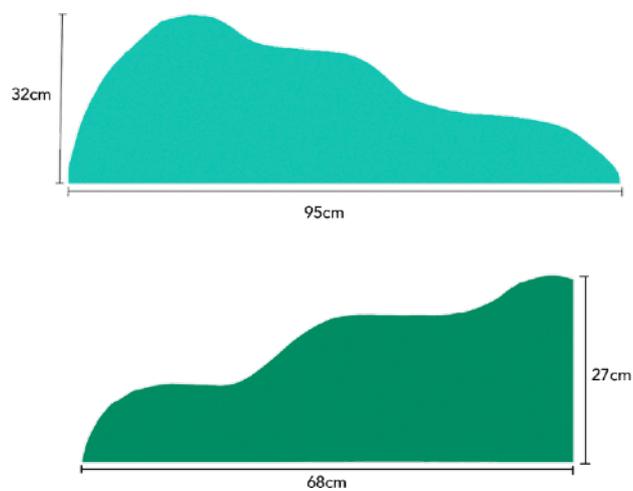


Fig.25: Planos constructivos elementos naturales

Estos elementos tienen una previsión de distribución escénica que hace que el centro del escenario quede libre para realizar las acciones más importantes de la representación ahí, como vemos en el siguiente plano. Como menciono esta es una previsión de la idea del espacio, ya que al ser elementos independientes podría haber la posibilidad de que esta se cambiara para la mejor composición escénica.

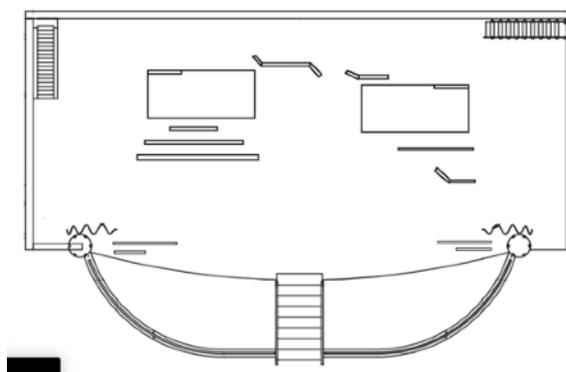


Fig.26: Idea de distribución en el escenario

4.8 COMPRA DE MATERIALES Y FACTURA

En cuanto a los materiales utilizados y la compra finalmente realizada se ha conseguido llegar al presupuesto previsto con el grupo de teatro. Como se dijo anteriormente el presupuesto debía variar entre 100€ y 200€ y cómo vemos en la siguiente tabla de presupuesto, aquí aparece la compra completa de materiales.

Artículo	Unidad	Precio unidad	Precio total
Plancha DM 244cm x 122cm x 0,05cm	4	20,99 €	83,96 €
Bisagra	8	0.45 €	3,60 €
Spray Pintura	5	2,50 €	12,50 €
Cuerda 8m	3	2,50 €	7,50 €
Acilico Goya Verde Claro 230ML	3	5,70 €	17,10 €
Pintura 10L	1	11,63 €	11,63 €
		TOTAL	136,29 €

Fig.27: Tabla de presupuesto

Se puede observar que tras lo explicado en otros puntos, este presupuesto no se ajusta a la cantidad de materiales utilizados. Esto se debe a que mucho del material fue reutilizado para la escenografía, ya que fue donado por diferentes comercios del pueblo de Cheste. Como por ejemplo el papel empleado para crear las hojas tropicales es papel de embalaje donado por una mercería. Los listones de madera para crear las estructuras y los soportes de las mismas fueron donados por un antiguo constructor jubilado cercano a miembros del grupo de teatro.

Combinando la compra de materiales nuevos con el uso de materiales reciclados se pudo desarrollar una escenografía dando una segunda vida a varios materiales y haciendo así que fuera un proyecto más barato y sostenible.

4.9 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Una vez realizado el diseño y la disposición final de la escenografía en el escenario se puede pasar a la parte constructiva. Esta parte está programada siguiendo los pasos constructivos que se exponen en el libro *Decorado y Tramoya* (2008), este divide el proceso constructivo en madera en cuatro partes: 1º trazar y cortar, 2º armar, 3º montar y por último los acabados en los que también se prepara para el montaje en la ubicación de la representación, el pintado y los últimos ajustes de escenografía.

4.9.1 La cueva de los lobos

La cueva de los lobos aparece en esta adaptación en repetidas ocasiones, es por ello que el director quiso que se hiciera una representación de ella en el escenario. Además se quería permitir que los niños que actúan en el papel de los lobos pudieran jugar con la representación de esa cueva. Es por ello que se decidió crear varios planos, para ello se utilizó como material la chapa de DM de cinco milímetros de ciento cuarenta y cuatro centímetros de largo y ciento veintidós centímetros de alto. Para el frontal y por lo tanto de mayor dimensión se utilizó todo el largo de la chapa de madera. Y su vacío fue el tercer y último plano de esta cueva. El segundo plano saldría de una nueva chapa de DM. Cuando los tres planos estuvieron cortados se pintaron, el frontal y de primer plano de un marrón claro, el segundo de un marrón medio y el último plano de un marrón oscuro. Una vez colocados en fila dan la sensación de profundidad por su tamaño y color.



Fig.28: Cueva de los lobos instalada e el escenario

Para su montaje en el escenario se utilizaron dos listones de madera en los que se crearon unos cortes a modo de raíles donde se anclaron las partes inferiores de la cueva. Y otro listón se colocó atornillado en el primer y tercer plano, mientras que por el segundo pasaría por un agujero que se le hizo a la chapa.



Fig.29: Sistema de anclado de las 3 partes

4.9.2 El tronco de Bagheera

El tronco de Bagheera es otro de los elementos que el director necesitaba ya que su dirección e idea así lo requería. Este era otro de los elementos que escondían la plataforma en la que los niños podrían subirse, y por lo tanto Bagheera. Aunque si que es verdad que este tronco no está pensado para subirse encima esta no era tampoco la intención ya que está pensado para crear la ilusión de cuento de papel y por lo tanto la pantera se colocaría encima de la plataforma y ya parecería estar encima del árbol. Este tronco se realizó con chapa de madera DM y posterior pintura. Su colocación en el escenario se realizó pegando este tronco a las plataformas. A continuación se colocó la cuerda a forma de lianas por este mismo.



Fig.30: Tronco instalado en el escenario

4.9.3 Los biombos

Los biombos fueron los elementos que representaban la vegetación o las montañas de color verde de una selva, ya que están abiertas a libre interpretación. Estos son planos de color verde abatibles creando dimensiones a parte de la frontal en el escenario. Están realizados a partir de los sobrantes de las chapas que se utilizaron para la cueva y el tronco. Se cortaron diferentes alturas y anchuras de planos para después emparejarlos y unirlos con bisagras. Tras la colocación de las bisagras se pintaron de distintos tonos de verde para así pintar la bisagra también y disimular la pieza. Para su colocación en el escenario se precisó de unos listones atornillados a la parte inferior del biombo que se encontraba en contacto con el suelo, para a continuación atornillar este mismo a su vez al suelo del escenario.



Fig.31: Corte del biombo de mayores dimensiones



Fig.32: Dos tipos de biombos

4.9.4 Los cañares

Este elemento es el más naturalista que encontramos en el escenario ya que está formado por elementos que se asemejan mucho a la realidad. El propósito de este elemento era dotar a la escenografía de elementos que los niños reconocieran como naturaleza real. Las cañas están atornilladas a unos marcos formados por listones y una pata trasera es la que hace que se mantengan de pie en el escenario. Estos marcos que sostienen las cañas tienen dos medidas distintas, los dos más grandes tienen un largo de ochenta centímetros, mientras que los más pequeños solo de cincuenta centímetros. Tras su construcción se les añadieron las hojas para darles más color y aspecto naturalista.



Fig.33: Construcción y colocación de las cañas al marco de madera

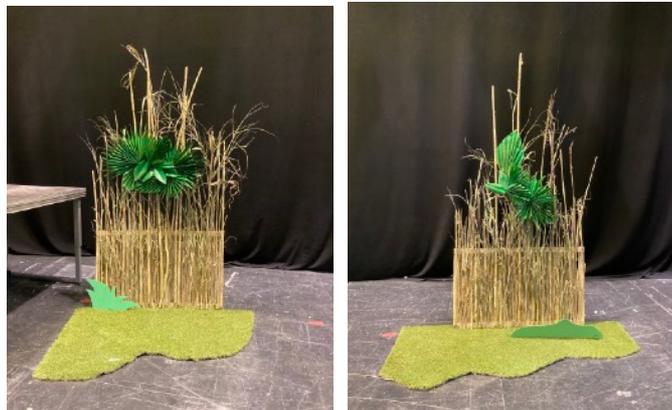


Fig.34: Cañares grandes



Fig.35: Cañares pequeños

4.9.5 Elementos vegetales

Estos fueron inicialmente realizados como complemento de los cañares, aunque debido a la gran cantidad de papel que se recogió se decidió hacer las máximas hojas posibles para así vestir el escenario en caso de que la composición resultara pobre en el teatro. Esta simulación de hojas tropicales están realizadas con papel continuo marrón de embalar. Se hicieron tres tipos de hojas: las de palmera, las de abanico y hojas pequeñas normales para rellenar las composiciones. Estas se realizaron doblando papeles rectangulares o pentagonales en forma de acordeón. Seguidamente se graparon por los lados y por la parte inferior para posteriormente ser pintadas con spray de dos tonos distintos de verde. Y finalmente se pegaban a un soporte de cartón creando este tipo de composiciones. En el caso de los cañares estas composiciones de hojas están amarradas con bridas de plástico por la parte posterior del cartón. Y en el caso de las que se distribuyen por el resto del escenario se pegaron a este y a las tarimas con cinta de doble cara sobre cinta de carpintero para que al quitarlo no se quedaran restos de pegamento en las estructuras e instalaciones ajenas a la escenografía.

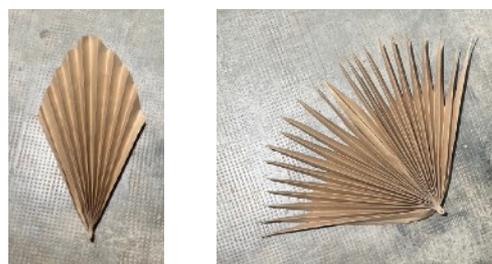


Fig.36: Los dos modelos de hojas



Fig.37: Proceso de pintado de las hojas



Fig.38: Idea de composición vegetal

4.9.6 Distribución en el teatro

En la distribución final de la escenografía se realizaron los cambios pertinentes para que la composición escénica fuera equilibrada aunque respetando la idea original. Uno de los cambios que se llevaron a cabo fue por ejemplo colocar el biombo de mayores dimensiones justo en el centro del escenario, haciendo coincidir este con el pasillo de butacas y la escalera de acceso central. Para que el montaje de la escenografía estuviera completo en el escenario los técnicos de allí tuvieron que montar las plataformas que el director precisaba desde un inicio. Estas se colocaron a los lados del escenario, ambas tenían unas medidas de dos metros de ancho por tres metros de largo, una de ellas tenía una altura de noventa centímetros mientras que la otra solo de setenta y cinco centímetros. Otro de los cambios que prácticamente no se realizaron hasta llegar al teatro y ver sus varas fueron las lianas que cuelgan de la parte superior. Estas tuvieron que colocarse de forma más o menos aleatoria creando una composición asimétrica que no molestara a los actores en la plataforma más

alta. Para eso se tuvo que subir en repetidas ocasiones a la zona de varas del escenario.



Fig.39: Zona de cuerdas de las varas en el teatro Liceo de Cheste

Otro de los elementos que no se colocó en escena hasta los últimos momentos de montaje fueron los suelos de césped artificial, este material se recicló ya que era de años anteriores del grupo de teatro y el director decidió que se incorporara en forma de pequeñas islas por el suelo del escenario.



Fig.40: Día del ensayo general con la distribución final

4.10 RESULTADO FINAL EL DÍA DEL ESTRENO

El día 19 de junio de 2022 finalmente se estrenó la obra teatral *Nuestra Selva* del grupo municipal de teatro infantil dirigida por Manuel Puchades. Junto conmigo como escenógrafa hubieron dos colaboradores más encargados del vestuario de los personajes, ellos fueron Teresa Vilanova y Ricardo Maldonado. La unión de escenografía, vestuario, iluminación, sonido y todo el trabajo actoral realizado por los niños hizo de la función un espectáculo completo y del que la gente y sobre todo los niños del público salieron encantados.

El trabajo escenográfico por fin estuvo concluido gracias al trabajo de la empresa encargada de la iluminación y sonido en el teatro, Sonoc. En consenso con el director y yo se llevó a cabo la iluminación de cada ambiente. Se colocaron focos de suelo en cada una de las estructuras para iluminarlas desde ahí, así pues se creó un contraste de luces cenitales y nadir. En cuanto a las escenas, cada una se le dio una iluminación distinta correspondiente a cada manada de animales, cuando los lobos aparecían las luces eran de tonos cálidos, en el caso de los monos las luces fueron verde, a los elefantes se decidió iluminarlos con tonos azules, mientras que a las escenas generales de Mowgli y Baloo la iluminación era más neutra y clara para ver las acciones con claridad. Otra escena iluminada de distinta forma fue el encuentro entre la pantera Bagheera y el tigre Shere Khan, creando una dualidad entre lo bueno y lo malo con las luces rojas y azules.



Fig.41: Público asistente a la representación *Nuestra Selva* (2022)

En general el espectáculo finalizó con un buen ambiente y unas sensaciones positivas, tanto por parte de los niños que disfrutaron de su actuación como del público en general. Además recibí la enhorabuena del director ya que el trabajo realizado por mi parte dotó a la representación de un carácter renovador para el grupo en comparación con escenografías de años anteriores, las cuales habían resultado más minimalistas y austeras en cuanto a elementos en escena.



Fig.42: Escena musical Mowgli, Baloo y lobos



Fig.43: Escena Mowgli y Baloo con iluminación neutra



Fig.44: Número musical de padres lobo con iluminación cálida



Fig.45: Escena de monos con ambientación en tonos verdes



Fig.46: Escena entre Bagheera y Shere Khan



Fig.47: Saludos finales y los 35 niños en escena



Fig.48: En escena saludando de derecha a izquierda: Teresa Vilanova (Vestuario), Bárbara de Lacruz (Escenógrafa), Mónica Verduch (ayudante de dirección) y Manuel Puchades (Director)

5. CONCLUSIÓN

En primer lugar he de exponer que el objetivo principal de este proyecto creo haberlo cumplido de manera satisfactoria, me siento orgullosa del trabajo realizado durante todo este tiempo ya que el haber creado un proyecto escenográfico de diseño, construcción y montaje totalmente propio hace que haya disfrutado aún más de esta experiencia. Durante el tiempo de construcción de los elementos en el taller aprendí de lo que soy capaz a la hora de construir y salir de apuros en los momentos en los que la primera idea se imposibilita. Además opino que el objetivo de hacer de esta una escenografía innovadora también se ha conseguido gracias a las estructuras más abstractas. El trabajar de una forma tan cercana con Manuel Puchades ha hecho que el objetivo de seguir directrices se haya cumplido también. Esto puedo decirlo gracias a la reacción que tuvo tras finalizar la función viniendo a felicitarme por mi trabajo y ayuda en el proyecto. Y por último, el objetivo de realizar una escenografía con una gran cantidad de materiales reciclados también se ha cumplido, haciendo que los costes se abaraten en gran medida.

He de decir que uno de los mayores miedos a la hora de realizar este proyecto fue el hecho de que el trabajo del taller fuera en vano y el escenario quedara vacío. Pero la escenografía se adaptó a esta ubicación a la perfección.

Esto hizo que tanto el director como los niños estuvieran satisfechos con sus acciones en el escenario.

Durante la semana de trabajo en el teatro se observó al grupo de teatro ensayar y captar el entusiasmo al tener lista ya la escenografía en el teatro que formaría parte del día de su función. La relación tanto de materiales como de estructuras funcionaron muy bien con los jóvenes actores ya que los niños se adaptaron a estas para crear ilusiones ópticas en el espectador, desde aparecer del interior de la cueva, como de adentrarse entre los elementos simulando ser árboles y vegetación frondosa. En ese sentido opino que para los niños fue un refuerzo positivo para su actuación.

Por lo que en general opino que mi trabajo como escenógrafa ha finalizado en este proyecto con unas sensaciones muy positivas. Las felicitaciones el día del estreno por el trabajo realizado hicieron que mi sentimiento de orgullo por un trabajo bien hecho creciera.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES Y TABLAS

Fig.1: Cartel de la función Nuestra Selva 2022 (Pág.8)

Fig.2: Tabla de escenas (Pág.13.14.15)

Fig.3: Patio de butacas del Teatro Liceo de Cheste (Pág.19)

Fig.4: Escenario del Teatro Liceo de Cheste (Pág.20)

Fig.5: Planos Teatro Liceo de Cheste (Pág.20)

Fig.6: Escenografía de Jorge Ballina para la ópera *Rusalka* (Pág.21)

Fig.7: Decoración selvática de Hana Form (Pág.21)

Fig.8: *Edipo* (2020) de Bambalina Teatre (Pág.22)

Fig.9: *Cucu* (2021) de Bambalina Teatre. (Pág.22)

Fig 10: Prado Riveiro, A. (2008) *Vive una aventura Selva tropical* (Pág.22)

Fig.11: Brabo, R., Martí, M. (2018) *Caperucita roja (Minipops)* (Pág.22)

Fig.12: Uno de los escenarios de *El libro de la selva* de Eventime Teatro (Pág.23)

Fig.13: *La aventura de Mowgli* de la compañía Pepe Ferrer (Pág.23)

Fig.14: *El libre de la selva* de Magatzem d' Ars (Pág.23)

Fig.15: *Mowgli: El libro de la selva*, de La carreta Teatro (Pág.23)

Fig.16: *El libro de la selva* (1967) de Walt Disney Productions (Pág.24)

- Fig.17:** *Maugli* (1973). Versión soviética (Pág.24)
- Fig.18:** *Jungle book Shonen Mowgli*. (1989). Versión japonesa (Pág.24)
- Fig.19:** Bocetos iniciales (Pág.25)
- Fig.20:** Boceto final en digital sobre foto del Teatro Liceo de Cheste (Pág.26)
- Fig.21:** Maqueta 1/35 del diseño de la escenografía (Pág.26)
- Fig.22:** Planos constructivo cueva (Pág.27)
- Fig.23:** Planos constructivos biombo (Pág.28)
- Fig.24:** Plano constructivo tronco (Pág.28)
- Fig.25:** Planos constructivos elementos naturales (Pág.29)
- Fig.26:** Idea de distribución en el escenario (Pág.29)
- Fig.27:** Tabla de presupuesto (Pág.30)
- Fig.28:** Cueva de los lobos instalada e el escenario (Pág.31)
- Fig.29:** Sistema de anclado de las 3 partes (Pág.32)
- Fig.30:** Tronco instalado en el escenario (Pág.32)
- Fig.31:** Corte del biombo de mayores dimensiones (Pág.33)
- Fig.32:** Dos tipos de biombo (Pág.33)
- Fig.33:** Construcción y colocación de las cañas al marco de madera (Pág.34)
- Fig.34:** Cañares grandes (Pág.34)
- Fig.35:** Cañares pequeños (Pág.35)
- Fig.36:** Los dos modelos de hojas (Pág.35)
- Fig.37:** Proceso de pintado de las hojas (Pág.36)
- Fig.38:** Idea de composición vegetal (Pág.36)
- Fig.39:** Zona de cuerdas de las varas en el teatro Liceo de Cheste (Pág.37)
- Fig.40:** Día del ensayo general con la distribución final (Pág.37)
- Fig.41:** Público asistente a la representación *Nuestra Selva* (2022) (Pág.38)
- Fig.42:** Escena musical *Mowgli*, Baloo y lobos (Pág.39)
- Fig.43:** Escena *Mowgli* y Baloo con iluminación neutra (Pág.39)
- Fig.44:** Número musical de padres lobo con iluminación cálida (Pág.39)
- Fig.45:** Escena de monos con ambientación en tonos verdes (Pág.40)
- Fig.46:** Escena entre Bagheera y Shere Khan (Pág.40)
- Fig.47:** Saludos finales y los 35 niños en escena (Pág.40)
- Fig.48:** En escena saludando de derecha a izquierda: Teresa Vilanova (Vestuario), Bárbara de Lacruz (Escenógrafa), Mónica Verduch (ayudante de dirección) y Manuel Puchades (Director) (Pág.41)

7. BIBLIOGRAFÍA

Barcelona Cultura. *'El llibre de la selva', en la Sala Ars*. Consultado el 2 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/llibre-selva-espectaculo-teatro-musical-familiar-magatzem-dars-sala-ars>

Bambalina teatre. Historia. Consultado el 16 de Junio de 2022. <http://bambalina.es/la-compania?sec=1>

Cosecha Mundial. (2017, 20 agosto). GRR - Obra de teatro infantil - Alfa y Omega Producciones. Disponible en: <https://youtu.be/YIU3UjxWJxk>

Eventime. *El libro de la selva*. Consultado el 2 de junio de 2022. Disponible en: http://www.eventime.es/index.php?option=com_content&view=article&id=14:el-libro-de-la-selva&catid=9&Itemid=104

IMBd. *Maugli*. Consultado el 8 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.imdb.com/title/tt0217590/>

Kipling, R. (2018). *El Libro de la Selva*. Gribaudo (Original publicado 1898)

La Carreta Teatro. *Mowgli: El Libro de la Selva*. Consultado el 2 de junio de 2022. <https://lacarretateatro.com/espectaculo/mowgli-el-libro-de-la-selva/?lang=es>

Lopez de Guereñu, J. (2008). *Decorado y Tramoya*. Ñaque

Martinez, J., y López-Antuñano, J.G. (2021). *El análisis de la escenificación*. Fundamentos.

MET. *LA AVENTURA DE MOWGLI (El Libro de la Selva) en el Teatro Reina Victoria*. Madrid es Teatro. Consultado el 2 de junio de 2022. <https://madridentes-teatro.com/la-aventura-de-mowgli-el-libro-de-la-selva-en-el-teatro-sanpol/>

Pupaclown. (2014,7 octubre). *LOS 3 CERDITOS - Compañía Pupaclown*. Disponible en: <https://youtu.be/Tq2KHBLkL18>

Reitherman, W. (1967) *El libro de la selva* [película]. Walt Disney Productions.

Stage. *De la pantalla al escenario*. Consultado 6 de Junio de 2022. Disponible en: <https://www.stage.es/musicales/el-rey-leon>

Teatro UNAM. Instantánea: *7 preguntas sobre teatro en estos tiempos que corren*. Jorge Ballina. Consultado el 6 de Junio de 2022. Disponible en: <https://teatrounam.com.mx/teatro/jorge-ballina/>

Teatrocerro. (2017, 1 marzo). *La cigarra y la hormiga - Teatro Cerø*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=OISlvjMXrxw&t=167s>

Tejerina, I. (1993). *Estudio de los textos teatrales para niños*.

Textos teatrales (2015, 8 noviembre). *Las aventuras de Pinocho (Clip)*

UNIVISION. (2016, 2 De mayo). *7 adaptaciones de El Libro de la Selva muy diferentes entre sí* <https://www.univision.com/entretenimiento/cine-y-series/7-adaptaciones-de-el-libro-de-la-selva-muy-diferentes-entre-si>

8. ANEXO

Noticia en CHESTE.ES

https://www.cheste.es/noticia/taller-teatro-estrena-obra-nuestra-selva-acto-inaugural-cheste-inusual?fbclid=IwAR36SazUiNpwll2cmsSSSyRQrp-4bfmzZxSn-PadPz8nfJitCS8KV_i9f1yw