

Héctor Calmet

Escenografía

Escenotecnia - Iluminación

Diseño con informática

AutoCAD - Autodesk - Photoshop

Manuales

EDICIONES DE LA FLOR

Es el sueño de todo director compartir con el escenógrafo las discusiones previas al planteo de la puesta en escena y ver cómo se van plasmando las ideas de la obra en formas y colores que contribuyen a la mejor comprensión del texto. Este proceso no tiene nada de sencillo ni accesible; al contrario, la búsqueda de puntos de vista coincidentes, el desprejuicio para juzgar la opinión del otro, la libertad para jugar con el libre fluir de las ideas, no son fáciles de construir para poder llegar a un final feliz. Todo esto lo atesoré con Calmet.

ALEJANDRA BOERO

ÍNDICE

PRÓLOGO, Alejandra Boero	13
INTRODUCCIÓN	15
PARTE 1: TEORÍA Y TÉCNICA	21
1. La evolución del concepto de escenografía	23
Decoradores <i>versus</i> escenógrafos	23
El teatro a la italiana	24
Hacia el teatro naturalista	26
La renovación del espacio escénico	27
2. El edificio teatral	33
El escenario a la italiana	33
La sala	35
El escenario	36
El telón	36
Telón a la italiana	36
Telón guillotina	38
Telón a la americana	39
Telón a la veneciana	40
Telón Polichinela	40
Telón brechtiano	40
Telón de seguridad	40

"Derecha" e "izquierda" en el escenario	40
La ruptura de la "caja escénica"	42
Teatro circular	42
Teatro semicircular	43
Teatros polivalentes	44
3. El mundo del escenógrafo	46
Arquitectura teatral	46
Capilla	46
Piso	47
Piso giratorio	47
Pistón	48
Tapetes	48
Pisos pintados	49
Cámara	49
Cicloramas	50
Puentes	50
Parrilla	51
Elementos de la escenografía	52
Trastos o bastidores	52
Métodos para ensamblar los listones	52
Forrado de trastos	54
Cómo disimular los listones y los marcos	56
Tules	57
Efecto de transparencia	57
Efecto de solidez	59
Pisos integrados al diseño	60
Techos	60
Practicables	62
Carros	63
Escaleras	64
Escalines-gradines	65
Rampas	66
Columnas	66
Materiales	67
Telgopor	67
Madera	70
Fibrofácil	71

Telas	72
Policarbonatos.....	72
Hierro	72
Aluminio	73
El desarrollo de los planos	73
4. Manos a la obra	79
Primeras imágenes	79
Charla con el director	79
En busca de imágenes plásticas.....	79
Resolución de necesidades funcionales	89
Separar según las intenciones dramáticas	89
El método de las acciones físicas	91
Conocer la sala	94
Recuerdos de la sala Martín Coronado.....	96
Escenotécnica.....	97
Tomar medidas	97
Los planos para la realización	99
El montaje	101
La puesta de luces	101
5. Luminotecnia	106
Diseño de luces	106
Las cuatro posiciones fundamentales	110
Frontal	110
Lateral	111
Contraluz	113
Cenital	113
Educar el ojo	115
Candilejas	117
Luminarias	118
Cicloramas	120
Herses	121
PAR	121
Svoboda.....	122
Proyectores de efectos inteligentes	122
Pasar revista a la sala y su equipamiento.....	123
Primeras ideas, en abstracto	124

Presenciar ensayos	124
Planta lumínica	125
Dirigir las luminarias	127
Primer ensayo con luz	129
Guión	129
Pautas previas a la marcación del guión	131
Ensayos, correcciones	132
Diario de una puesta de luces (<i>El pobre hombre</i> , de José González Castillo)	132
 PARTE 2: RELATOS DEL PROCESO CREATIVO.....	141
<i>Nuestro fin de semana</i> , de Roberto Cossa	143
<i>Los comensales</i> , de George Tabori	148
<i>Filomena Marturano</i> , de Eduardo de Filippo	151
<i>Periferia</i> , de Oscar Viale	154
<i>Ya nadie recuerda a Federico Chopin</i> , de Roberto Cossa	158
<i>Poder, apogeo y escándalos del coronel Dorrego</i> , de David Viñas	165
<i>Socorro... socorro... los globolinks</i> , de Gian Carlo Menotti	176
<i>Calle 42</i> , de Michael Stewart y Mark Bramble	188
<i>El Gato con Botas</i> , adaptación de Hugo Midón.....	207
<i>La muerte y la doncella</i> , de Ariel Dorfman	220
<i>Los lobos</i> , de Luis Agustoni	233
<i>Ricardo III</i> , de William Shakespeare	244
<i>En la soledad de los campos de algodón</i> , de Bernard-Marie Koltès	255
<i>El niño Argentino</i> , de Mauricio Kartun	258
 ANEXOS	275
Actualización en luminotecnia.....	277
Glosario	279
Obra escenográfica de Héctor Calmet.....	309
Bibliografía	313

PRÓLOGO

Recuerdo algunos de los mejores momentos de mis trabajos para el teatro, los más complejos, los más creativos, también los más gratificantes, y siempre están unidos a mis trabajos con Héctor Calmet.

Es el sueño de todo director compartir con el escenógrafo las discusiones previas al planteo de la puesta en escena y ver cómo se van plasmando las ideas de la obra en formas y colores que contribuyen a la mejor comprensión del texto. Este proceso no tiene nada de sencillo ni de accesible, al contrario la búsqueda de puntos de vista coincidentes, el desprejuicio para juzgar la opinión del otro, la libertad para jugar con el libre fluir de las ideas, no son fáciles de construir para poder llegar a un final feliz.

Todo esto lo atesoré con Calmet.

En él no aparece la mera búsqueda de la ornamentación, ni el afán decorativo que traduzca asombro o curiosidad en el espectador, sino una búsqueda estética que persigue la fidelidad al mensaje profundo del autor.

A Calmet le agradezco las intensas horas de alegría creativa que pudimos compartir, las coincidencias y el buen humor con que juntos enfrentamos las dificultades y batallas que tuvimos.

Mi afecto lo acompaña para siempre.

ALEJANDRA BOERO

El renombrado escenógrafo Héctor Calmet transmite en este libro más de tres décadas de experiencia en la elaboración del espacio escénico. Su método se basa en el trabajo en equipo con los dramaturgos, directores, actores y técnicos, así como en sólidas ideas visuales que se apoyan a veces en ejemplos extraídos de las artes plásticas.

Calmet describe el proceso creativo que desarrolló en la puesta en escena de obras fundamentales, desde *Los comensales*, de George Tabori, hasta *El Gato con Botas*, adaptación de Hugo Mi-dón; desde *Filomena Marturano*, de Eduardo De Filippo, hasta *Ri-cardo III*, de Shakespeare.

El trabajo del escenógrafo conjuga aspectos plásticos, escénicos, actorales, históricos, literarios, lumínicos y sonoros. Los interesados en cualquiera de estas disciplinas encontrarán en este libro, el primero escrito originalmente en castellano sobre el tema, una generosa fuente de ideas, recursos y experiencias.

Esta nueva edición actualizada, incluye los más recientes aportes tecnológicos para el diseño escenográfico, constituyendo al libro en una herramienta indispensable para ponerse al día en los variados campos que aborda.

EDICIONES DE LA FLOR

