

LA ESCENOGRAFÍA TEATRAL Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN¹

Autor **Vera, Alicia Beatriz**² - Universidad Nacional de las Artes - escenografa.aliciavera@gmail.com
Coautor **Nigro, Miguel Ángel**³ - Universidad Nacional de las Artes - miguelnigro@fibertel.com.ar⁴

Resumen: La producción escenográfica teatral es un proceso de elaboración que contiene los siguientes pasos: Concepto, Proyecto, Diseño-Materialización, Ejecución-Construcción, Montaje-Circulación. En nuestra actividad profesional y formación académica percibimos una dificultad en la relación entre proyecto, proceso productivo y producto. Se determinan tres etapas: pre-producción, producción y representación, o sea la relación existente entre las particularidades productivas y su resultado. El problema surge como objeto de estudio. Se plantea evaluar y proponer instrumentos específicos orientados a una mayor concordancia en él. El tema posee un grado de historicidad suficiente como para ser formulado y analizado. Es posible crear un marco investigativo a través de los estudios teóricos disponibles y de la experiencia laboral. Poco se ha estudiado sobre el tema a pesar de existir un amplio campo operativo y proyectivo del lenguaje escenográfico, en este punto se fundamenta la originalidad de la investigación.

Palabras clave: Escenografía, Teatro, Producción, Proyecto, Proceso

Abstract: The scenographic production is an elaboration process in which the following issues stand out: Concept, Project Design - Materialization, Construction- Execution, Assemblage-Circulation. The project proposes to investigate, review and analyze stage design holistically. Three stages were determined: pre-production, production and representation, meaning the relationship between productive stages and their outcome. The above presents a perceived difficulty in the professional area: the relationship between design, production process and stage

¹El título del presente artículo es el nombre del proyecto de investigación acreditado con el N° 340401 en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) del cual somos autores y nos desempeñamos en la Institución como docentes de la Licenciatura en Escenografía.

²Escenógrafa egresada de la Universidad del Salvador. Profesora Titular Licenciatura en Escenografía, Universidad Nacional de las Artes (UNA). Desarrolla su profesión en el ámbito teatral en el diseño de escenografía, vestuario e iluminación.

³Escenógrafo egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesor Titular Licenciatura en Escenografía, Universidad Nacional de las Artes (UNA). Profesional formado en disciplinas plásticas, teatrales y audiovisuales orientadas a la escenografía de espectáculos y producción.

⁴Colaboradora Sciascia, Gabriela, Universidad Nacional de las Artes (gabrielasciascia@gmail.com) Arquitecta Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Escenógrafa egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Docente de la Licenciatura en Escenografía, Universidad Nacional de las Artes (UNA).

product. The problem emerges as an object of study. It is planned to evaluate and propose specific instruments to get into a greater consistency in it.

Keywords: Scenography – Theater – Production – Projects - Process

LA ESCENOGRAFÍA TEATRAL Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores son considerados un importante polo de producción teatral reconocido a nivel internacional por su cantidad, diversidad y calidad de espectáculos en su cartelera anual. Esta particularidad origina una creciente demanda de interesados en actividades teatrales representada por los espectadores y profesionales que intervienen: actores, autores, directores, escenógrafos, productores, vestuaristas, etc. Esto genera distintas formas de producción orientadas a la concreción del texto espectacular.

La transformación de un texto dramático a texto espectacular, o sea su materialización, es un trabajo en equipo en el que cada profesional, diseñador, realizador técnico y gestor, desarrolla sus capacidades para llevar a cabo la representación teatral.

Dichas áreas están a cargo del escenógrafo, el director y el productor que participan en el proceso creativo. El objeto final (obra) entra en circulación en un determinado circuito para cumplir su fin último: la comunicación y el intercambio social.

La escenografía, entendida como la creación de estructuras espaciales representativas compuesta por elementos dramáticos, plásticos y técnicos, integra el proceso comunicativo. A partir de la elección del texto dramático se pueden determinar tres etapas de trabajo hasta la concreción de la obra: la pre-producción, la producción y la representación. Su objetivo es producir obras teatrales organizando, gestionando, administrando y decidiendo eficazmente para conciliar las necesidades de la obra considerando el presupuesto, su factibilidad y respetando los plazos establecidos.

La necesidad de producción es un a-priori teatral, sea a pequeña, mediana o gran escala. Tanto las condiciones artísticas como extra-artísticas se articulan en base a relaciones generales: económicas, físicas, humanas e históricas. Ellas están determinadas dentro del lenguaje de producción teatral o bien se modifican a causa de las condiciones de producción, siendo en algunos casos el objeto estético modificado en un sentido o en su totalidad.

Por esta razón, se puede inferir que los procesos productivos de escenografía se dividen en dos variables:

1. La concordancia del concepto y del diseño con el resultado final.
2. El resultado final no logra ajustarse a las formalidades del procedimiento o se transforma modificado por imprevistos; su resultado puede ser negativo, positivo o superador.

¿QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO SE MODIFICÓ EL DISEÑO LO LARGO DEL PROCESO?

Mediante esta investigación intentamos demostrar la incidencia de los sistemas productivos en el resultado final de una escenografía teatral a través de las siguientes actividades pertenecientes a la metodología de trabajo:

- Seguimiento de experiencias de producción escenográfica
- Relevamiento de espacios teatrales
- Entrevistas con los responsables del diseño de escenografía y de producciones teatrales
- Búsqueda, selección y adquisición de bibliografía específica
- Asistencia a eventos teatrales propicios

Las actividades se desarrollaron en los tres sistemas de producción existentes:

- Público: La obra teatral es producida en el ámbito de los teatros públicos o estatales, instituciones estatales o financiadas por el Estado. Su objetivo es producir y promover la cultura como servicio público. Las localidades son económicas y las salas tienen gran capacidad de espectadores.
- Privado: Es el tipo de producción regida por empresarios individuales y empresas de espectáculos. El objetivo de este tipo de producción es la rentabilidad económica. La inversión corresponde a un empresario ocasional o independiente.
- Alternativo: Es el tipo de producción a nivel comunitario, universitario, vocacional, aficionado, experimental, de estudio.

Hoy, habiendo concluido el 80 % del trabajo investigativo, comparando los tres modelos de producción, la asimetría en los recursos económicos y en las posibilidades de circulación, podemos sintetizar que la escenografía se encuentra afectada en mayor o menor medida en todos los niveles productivos.

La eficacia de la organización y planificación, la dimensión y la comunicación de equipos productivos/artísticos incide en los resultados. Un factor importante es la adaptabilidad del escenógrafo a los distintos modelos de producción presentando diferentes variables estéticas y conceptuales.

Equipo de investigación:

Tutusaus, Florencia; Fertitta, Sebastián; Churquina, Nora; Di Bussolo, Eliana; Biagioni, Julieta; Bonessa, Estafanía; Warrand, Florencia.

BIBLIOGRAFÍA

- De León, Marisa. 2012, *Producción de espectáculos escénicos*, Buenos Aires: Editorial RGC Libros.
- Schraier, Gustavo. 2008, *Laboratorio de producción Teatral 1. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Editorial Atuel.
- Breyer, Gastón. 2005, *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Buenos Aires: Primera edición, Ediciones Infinito.
- Calmet, Héctor. 2003, *Escenografía. Escenotecnia. Iluminación*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Javier, Francisco. 1998, *El espacio escénico como sistema signficante*. Buenos Aires: Editorial Leviatán.
- Pavis, Patrice. 2003, *Diccionario del teatro, Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Ubersfeld, Anne. 2002, *Diccionario de términos claves del análisis teatral, colección Teatrología*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
-