

LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y EL PROCESO CREATIVO DE LA ESCENOGRAFÍA EN EL TEATRO MUSICAL

Por Miguel Ángel Nigro - Universidad Nacional de las Artes ¹
Co-autoras - Alicia Beatriz Vera y Gabriela Carina Sciascia
miguelnigro@fibertel.com.ar

Resumen: La producción de teatro musical posee una gran presencia en la cartelera porteña, considerando la ópera, la comedia musical, el ballet y la revista; éstos conformarán nuestro objeto de estudio ya que mantienen una relación cercana al teatro de prosa basado en el texto y la línea argumental. La producción de un musical considera tres etapas: pre-producción, producción y representación, que afectan al desarrollo de un proyecto escenográfico. El proyecto propone enmarcar y clasificar comparativamente los diferentes sistemas de producción según el género musical, su magnitud y la incidencia en el proceso creativo del diseño escenográfico.

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

Abstract: The production of musical theater possesses a big presence in the publicity board of Buenos Aires, considering the opera, musical comedy, concerts, the ballet and the magazine; these will shape our study object. The production of a musical considers three stages: pre-production, production and representation. The project proposes to classify comparatively the different systems of production as the musical genre, its magnitude and the incidence under the creative process of the scenographic design.

Keywords: Scenery, Theater Musical, Production, Project, Creative process

¹ Escenógrafo 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. Se desempeña como director del proyecto de investigación 2018-2020 acreditado por la UNA.

El presente artículo corresponde a la presentación de los avances en el proceso de un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Investigación en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), es continuación del proyecto anterior, titulado: *La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción*, asentado en la misma institución. En ese proyecto nos propusimos investigar a través de la reflexión y el análisis la Escenografía Teatral de manera integral, en todo su proceso de producción. Excluimos el Género Musical porque consideramos que presenta características particulares que merecen dedicarle un proceso de investigación específico.

EL GÉNERO TEATRO MUSICAL

En el lenguaje musical los signos teatrales se complementan de manera singular y se subordinan al elemento central: la música. La temporalidad del sonido instrumental y vocal fusionada al movimiento (danza, desplazamientos grupales) opera con mayor determinismo sobre la dinámica espacial y la puesta en escena.

La producción de Teatro Musical en nuestro medio presenta una variada y creciente cartelera anual, abarcando expresiones como: la ópera, la comedia musical, los conciertos y recitales, el ballet y la revista (género exclusivamente local). Esta oferta proporciona el objeto de estudio de forma directa.

El Género Musical goza de un destinatario más o menos determinado y en general masivo, lo que posibilita programar temporadas estables y asegurar una posterior circulación. Existen inclusive mecanismos de intercambio público, privado y alternativo en las diferentes expresiones musicales como, por ejemplo: el OLA (Ópera Latinoamérica), el CLADA (Centro Latinoamericano de Danza), convenios de privados con producciones de *Broadway* y el esfuerzo de compañías independientes para programar giras.

El interés que se desprende del género radica en la presencia de todos los elementos espectaculares en una expresión teatral totalizadora: la música con orquesta en vivo y el canto, la actuación, el ballet, la escenografía y la dinámica de los cambios de escena, el vestuario, los efectos especiales, la caracterización, la maquinaria escenotécnica, el uso de tecnología, etc.

Para llevar a cabo una representación con estas características se activa el mecanismo productivo completo, donde participan roles diversos y complementarios como: cantantes, actores, coro, cuerpo de baile, figurantes, directores de escena, de orquesta, de arte, de coro, de ballet, de producción, escenógrafos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, asistentes, productores, maquinistas, agentes de prensa, diseñadores gráficos, directores de gira, entre otros.

Al igual que en otros géneros teatrales existen tres etapas en la producción: pre-producción, producción y representación. Otra instancia en la representación del texto espectacular es la posibilidad de circulación, ya sea en el ámbito local, nacional o internacional. La presencia de texto o idea supeditada a la partitura impone una metodología totalizadora en la creación escenográfica. Demanda formación y conocimiento del tema, planificación, presencia activa y adecuada gestión de los recursos económicos y materiales, para poder conseguir un producto acorde a la propuesta musical y al sistema productivo disponible. Además, este proceso demanda un correcto conocimiento y manejo de los tiempos, plazos, etapas y fases productivas.

La producción de la escenografía para el musical contempla variables concretas que se articulan con el sistema productivo que las genera, creando una estrecha interdependencia. Por ejemplo, el Teatro Colón contiene en el mismo edificio tanto la oficina técnica y los talleres de realización, mientras que una producción comercial contrata talleres externos y ambos sistemas prevén la posibilidad de giras. Los

mecanismos productivos que se activan en cada caso difieren en algunos aspectos y le otorgan al proceso dinámicas diferenciadas.

Para un mejor estudio, dirigimos la investigación a cuatro expresiones musicales como la ópera, la comedia musical, la revista y el ballet. Los tres primeros géneros mantienen una relación más o menos cercana al teatro de prosa, basado en el texto y en la línea argumental. El ballet conserva por un lado el estatuto clásico, pero también es una expresión abierta a la experimentación.

La danza se presenta como un campo receptor de novedades estilísticas, capaz de actualizarse e hibridarse con propuestas performáticas contemporáneas.

En cada caso la producción escenográfica se proyecta a diversas escalas y presenta nuevos paradigmas estéticos y tecnológicos. En el género operístico abundan propuestas experimentales como por ejemplo la ópera “El Gran Macabro” con puesta en escena de la *Fura del Baus* en la temporada 2011 del Teatro Colón. La comedia musical, destinada a un público más amplio, responde también a la misma exigencia tecnológica, incluyendo motorización a control remoto, proyecciones y mapeo de imágenes digitales.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Intentaremos enmarcar, describir y clasificar comparativamente los diferentes sistemas de producción en el ámbito del Teatro Musical, considerando que su magnitud incide en el proceso creativo de un proyecto escenográfico.

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto se orienta a investigar las particularidades que presenta el proceso productivo y creativo de la Escenografía diseñada para el género del Teatro Musical. El área de estudio se circunscribe al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero manteniendo como referencia lo producido en Latinoamérica. Nos proponemos analizar las experiencias creativas en relación a la producción según corresponda a distintos circuitos productivos: públicos, privados, alternativos/independientes o mixtos.

Intentaremos enmarcar y clasificar comparativamente los diferentes sistemas de producción según el género musical, su magnitud y la incidencia en el proceso creativo y en el resultado escenográfico.

Los sistemas de producción existentes se clasifican en:

- Público: La obra teatral es producida en el ámbito de los teatros estatales, instituciones con financiamiento del 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 y de estudio.
- Mixto: hay una combinación de al menos dos de los sistemas productivos antes descriptos. Esta modalidad presenta mayor complejidad en las operaciones de intercambio de sistemas de producción, articulando en muchos casos productos locales con extranjeros.

El equipo de trabajo es dirigido por escenógrafos y docentes de la Universidad, quienes coordinan el equipo de investigación compuesto por docentes, estudiantes, graduados de la Licenciatura en Escenografía y de otras carreras afines al objeto de estudio.

- Analizamos las complejidades técnicas y estéticas del proceso a través de:
- Análisis de bibliografía específica
- Recorrido historiográfico
- Relevamientos de espacios escénicos
- Recopilación de experiencias y apreciaciones personales
- Entrevistas a coreógrafos, productores, escenógrafos y directores
- Participación en procesos creativos escénicos
- Asistencia a obras musicales
- Asistencia a congresos, seminarios, encuentros y jornadas artísticas

A medida que avanza la investigación, se producen documentos e informes que sintetizan las experiencias y los resultados alcanzados.

ALCANCES

El objetivo de la investigación es generar un recurso o material didáctico, de circulación en el ámbito académico que aporte, elabore y amplíe conocimientos de los alumnos de la especialidad y sea extensivo a la comunidad. El resultado de la investigación teórica pretende ser una referencia de consulta para los futuros profesionales, ejemplificando la práctica profesional a través del análisis de los diversos aspectos involucrados en el desarrollo de un proceso creativo. También, pretende identificar aquellas dificultades que se presentan durante las distintas etapas del proceso creativo de una Escenografía, con la finalidad de anticiparlas en la planificación, pensar estrategias, alternativas, etc. y así poder cumplir con los cronogramas previstos.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- Abad Carles, Ana (2004) *Historia del ballet y de la danza moderna*, Madrid: Alianza Editorial.
- Appia, Adolphe (2000) *La música y la puesta en escena. La obra viviente*, Madrid: Publicaciones de la Asociación de directores de escena (ADE).
- BRAUN, EDWARD (1992) *El director y la escena*, [Segunda edición] Buenos Aires: Editorial Galerna.
- Capriolo, Ettore (1968) *El "Group Theatre" de Nueva York*, Buenos Aires: Editorial Eudeba.
- De León, Marisa (2012) *Producción de espectáculos escénicos*, Buenos Aires: Editorial RGC Libros.
- De Marinis, Marco (1997) *Comprender el Teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires: Editorial Galerna.
- De Toro, Fernando (2008) *Semiótica del Teatro: del texto a la puesta*, Buenos Aires: Editorial Galerna.
- Edom, Helen (2013) *Manual de ballet*, Madrid: Editorial Susaeta.
- Ferrera Esteban & José Luis (2009) *Glosario ilustrado de las artes escénicas. Volumen 1 y 2*, España, A+T Ediciones.
- Gasch, Sebastian (1956) *Diccionario del ballet y de la danza*, Barcelona: Ed. Argós.
- Gorlero, Pablo (2004) *Historia de la comedia musical en la Argentina hasta 1979*. Buenos Aires: Marcelo Héctor Olivieri Editor.
- Gorlero, Pablo (2013) *Historia del teatro musical en Buenos Aires. Desde sus comienzo hasta 1979*. Buenos Aires: Ed. Emergentes.
- Gorlero, Pablo (2013) *Historia del teatro musical en Buenos Aires. Desde 1980 hasta 2012*. Buenos Aires: Ed. Emergentes.
- Gorlero, Pablo (2014) *Broadway en Corrientes: los últimos 30 años*, Buenos Aires: Ed. Emergentes.
- Irvin, Polly (2003) *Artes escénicas. Directores*, Barcelona: Editorial Océano.
- Javier, Francisco (1998) *El espacio escénico como sistema significante*, Buenos Aires: Editorial Leviatán.
- Meyerhold, Vsevolod (1986) *Teoría Teatral*, Madrid: Editorial Fundamentos.

- Pavis, Patrice (2003) *Diccionario del teatro, Dramaturgia, estética, semiología*, Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Pavis, Patrice (2000) *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Rosenzvaig, Marcos (2012) *Las artes que atraviesan el teatro: las lecciones de 20 grandes maestros*, Buenos Aires: Editorial capital intelectual.
- Zayas De Lima, Perla y Trastoy, Beatriz (2014) *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros