

LAS PARTICULARIDADES MATERIALES EN LA ESCENOGRAFÍA DEL TEATRO MUSICAL

Miguel Ángel Nigro

Universidad Nacional de las Artes - miguelnigro@fibertel.com.ar

Alicia Beatriz Vera

Universidad Nacional de las Artes - escenografa.aliciavera@gmail.com

RESUMEN: El diseño escenográfico en el teatro musical, participa de manera estética y funcional en un sistema teatral que integra todos los componentes espectaculares bajo el elemento musical. A través de dos proyectos investigativos se indaga en el impacto de los sistemas productivos, sobre el resultado escenográfico en el teatro de prosa y en el teatro musical. En esta instancia, se analizan de forma específica, los elementos intervinientes en la etapa de pre-producción, producción y circulación de la escenografía para una obra musical. El caudal de información que brindan las opiniones de los profesionales entrevistados, permite particularizar el tema desde puntos de vistas disímiles tales como el presupuesto, la elección de materiales, dispositivos y recursos escenográficos y los vínculos entre los integrantes de una producción.

PALABRAS CLAVE: Teatro; Musical; Escenografía; Producción; Materialidad

ABSTRACT: The scenographic design in the musical theater, participates in an aesthetic and functional way in a theatrical system that integrates all the spectacular components under the musical element. Through two research projects, the impact of production systems is investigated, as well as the scenographic result in the prose theater and the musical theater. In this instance, the elements involved in the stage of pre-production, production and circulation of the set design for a musical work are specifically analyzed. The wealth of information provided by the opinions of the professionals interviewed makes it possible to personalize the subject from different points of view such as the budget, the choice of scenographic materials, devices and resources and the links between the members of a production.

KEYWORDS: Theater; Musical; Scenography; Production; Materiality

El diseño escenográfico en el teatro musical, participa de manera estética y funcional en un sistema teatral que integra todos los componentes espectaculares bajo el elemento musical.

A través de dos proyectos investigativos radicados en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes Visuales de la UNA, indagamos sobre el impacto de los sistemas productivos, sobre el resultado escenográfico en el teatro de prosa y en el teatro musical.

EJES COMPARATIVOS		
	Teatro de Prosa	Teatro Musical
Dramaturgia	Texto dramático	Partitura
Espacio	Salas y espacios alternativos	Teatros o espacios adaptados a lo lírico
Participantes	Elencos ocasionales	Elencos estables
Modelos Productivos	Oficial, comercial y alternativo	Producción a gran escala (oficial y comercial). Alternativo
Difusión y financiación	Prensa y publicidad	Prensa, abono, anticipo y socios

Imagen 1. Fuente: Elaboración propia.

Intentamos ahora analizar de forma específica, los elementos intervinientes en la etapa de pre-producción, producción y circulación de la escenografía para una obra musical. Nos focalizamos en: las estrategias que adoptan los escenógrafos ante los obstáculos productivos, en las conductas profesionales puestas a prueba en las relaciones interpersonales y en la materialidad escenográfica como aspecto concreto del hecho artístico.

Los datos obtenidos en los proyectos de investigación, aportan perspectivas originales sobre comportamientos, posiciones éticas y modos de resolver problemas complejos. El caudal de información que brindan las opiniones de los profesionales entrevistados, permite particularizar el tema desde puntos de vistas disímiles que convergen siempre en preocupaciones comunes: cómo crear con un presupuesto acotado, qué vínculo se establece con el productor, qué requisitos deben ser tenidos en cuenta en la elección de materiales, dispositivos y recursos escenotécnicos en general, para la concreción escenográfica.

SÍNTESIS METODOLÓGICA Y ACTIVIDADES

El equipo de investigación, con reuniones periódicas, colaboró en la elaboración de artículos que fueron presentados en eventos de divulgación como Congresos, Jornadas y Encuentros, y en material textual para publicar en revistas especializadas. Asistimos y analizamos más de treinta obras de teatro musical, entre las cuales se encuentran representados los tres sistemas de producción, así como los diferentes lenguajes propuestos.

Entrevistamos a más de veinte profesionales del área: escenógrafos, coreógrafos, iluminadores y productores. Relevamos más de cuarenta salas teatrales, repartidas proporcionalmente en el circuito oficial, comercial e independiente.

DATOS TÉCNICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La variabilidad de la infraestructura escenotécnica junto a la observación directa, la valoramos de la siguiente manera:

Recursos técnicos en teatro independiente:

Relevadas veintidós salas, destinadas en general al teatro de prosa. El 64% posee como recurso principal: la parrilla, estructura superior que abarca toda la superficie del escenario. Sirve para suspender, ocultar o realizar movimientos de escenografía. El 36% no tiene ningún recurso escenotécnico considerable. Diez salas cuentan en su programación con musicales. Sólo una de ellas no tiene ningún recurso. Se refleja la necesidad, en el teatro musical, de contar con un mínimo de recursos como la parrilla, los hombros y las patas. En el teatro de prosa la escenografía puede resolverse con mínimas riquezas técnicas. Los datos demuestran que sólo el 20% presenta su caja escénica completa con hombros y capilla (lugares para guardado y movimientos de escenografía). Es una constante la escasez de espacio en la escena teatral independiente, que afecta el diseño y la producción escenográfica.

Recursos técnicos en el teatro comercial:

Se relevaron once salas del circuito comercial destinadas, en su mayoría, al teatro de prosa. Determinamos que siete de ellas están equipadas con parrilla y hombros y sólo dos poseen capilla. Para analizar el teatro musical estudiamos once plantas escenográficas, de las cuales siete presentan parrilla y hombros. Sólo tres disponen de un foso de orquesta, lugar destinado para ejecutar la música en vivo. Sintetizamos la siguiente información: el 75% tiene parrilla, 44% posee hombros, 19% foso de orquesta.

Recursos técnicos en teatro oficial:

Recorrimos y relevamos catorce salas, las más importantes del circuito oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Concluimos que la infraestructura de los teatros oficiales está preparada de manera óptima y equipada con diferentes recursos técnicos y espaciales, facilitando el diseño y la producción para el teatro de prosa o musical.

Particularidades comparativas

Es notorio el desequilibrio existente entre los productos visuales en general y escenográficos en particular, afectados por las condiciones económicas y de infraestructura. De cada sistema productivo se pueden extraer conclusiones particulares que serán útiles para una conclusión comparativa.

Sistema de producción privado:

Las obras comerciales, regidas por un complejo sistema de producción, al finalizar la temporada, se encuentran con un volumen de estructuras escenográficas costosas que, sumado al costo general de producción, necesitan encontrar nuevos canales de circulación. Para capitalizar la inversión, los grandes musicales prevén realizar giras, intercambios o producciones internacionales mixtas. El musical a gran escala, es un modelo teatral globalizado que, sumado a las estrategias publicitarias y a los instrumentos de venta anticipada, alcanza a un público masivo. El valor visual junto a la importancia de las figuras convocantes, es un punto determinante, tanto para la imagen de marketing así como para la exigencia del público, especializado o no, de este lenguaje.

La estructura espacial en las producciones comerciales presupone un determinado lugar y en consecuencia la idea escenográfica cuenta con una tipología escénica establecida. Las salas poseen una estructura escenotécnica considerable, equiparable a los teatros oficiales. Muchos sistemas móviles y dispositivos pueden ser agregados, modificando incluso la estructura escenotécnica. La injerencia de la escenotecnia juega un papel importante en el diseño, así como el rol del realizador escenográfico. La relación entre escenógrafo, director y producción, hacen a que la evolución del trabajo se acote en términos de tiempo, presupuesto y efectividad artística.

En cuanto a recursos humanos este sistema cuenta con mayor organización de roles y responsabilidades. La división suele ser la de Productor General, Coordinador de Producción (diseñar plan de trabajo, armado de equipo y seguimiento del mismo), Productor Ejecutivo

(resolver actividades sobre un plan de producción ya diseñando) y Productor Artístico (programación y seguimiento de los artistas). Cada uno de estos roles cuentan además con Asistentes. Parte de la tarea de la producción es delimitar áreas de trabajo (Técnica, Artística, Económica) en las distintas etapas de preproducción.

La comercialización del producto demanda una etapa de preproducción importante. Esta fase contempla la factibilidad del producto y puntualiza los tiempos de ejecución e implementación. También las estrategias de comunicación publicitaria son proyectadas con anticipación al estreno, a fin de crear expectativas y evaluar el impacto del lanzamiento.

Sistema de producción público:

Las manifestaciones que producen los teatros oficiales, cuya finalidad es la de ser un servicio cultural y no una producción atada a la recaudación, como ocurre en otros sistemas de producción, muestran un nivel de especialización considerable. La Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los principales teatros de ópera del mundo: el Teatro Colón. Su infraestructura contiene, en el mismo complejo edilicio, equipos artísticos, técnico y de producción.

Los espacios escénicos cuentan con una coordinación entre las diversas áreas de trabajo.

El Complejo Teatral de Buenos Aires, por ejemplo, posee un elenco de danza estable que produce media docena de obras anuales. Este elenco también es un espacio abierto a la experimentación, creando estéticas contemporáneas en espacios poco convencionales (opera en espacio no líricos, danza en espacios de circulación, ballet en el hall central), que presentan un novedoso desafío escenográfico.

El circuito teatral oficial está obligado, por sus propias estructuras, a producir de forma constante manifestaciones musicales. La particularidad de este modelo productivo (destacada por casi la totalidad de entrevistados) es la complejidad administrativa y burocrática que posee.

Las producciones oficiales son las que suelen alcanzar un nivel visual poco común en otros sistemas teatrales. En concreto, hay óperas que, por su magnitud y cantidad de elementos (dimensiones espaciales, cantantes, ballet, figurantes, orquesta en vivo, tramoya, desplazamiento, etc.), sólo son factibles de realizar en un teatro lírico de las características del Colón. La modificación de las estructuras fijas relacionadas al espacio escénico es más accesible comparada a los espacios alternativos. Los mecanismos escénicos que no produce el mismo teatro son menos viables que los propios. Las propuestas escenográficas son mediadas desde su ingreso, en estado de proyecto, hasta su ejecución y montaje, por áreas técnicas especializadas que se encargan de la construcción y evalúan su viabilidad operativa y económica. En síntesis, las mismas condiciones de materialización son la que se encargan de ajustar el diseño. En esta etapa entran en tensión los objetivos estéticos con el presupuesto pautado y con las características de gestión de la institución.

Sistema de producción alternativo:

El modelo productivo alternativo no siempre está determinado por el espacio escénico. Las obras se inician, ensayan, proyectan y pre-producen aún sin un espacio determinado. Luego, o de forma paralela a la producción y los ensayos, se recurre a una sala apropiada para las exigencias de la obra. La adaptabilidad de la idea al espacio es dinámica.

Las salas no fueron diseñadas o reacondicionados con sistemas acústicos aptos. Lo que en general se presenta en salas alternativas, son obras musicales de escaso despliegue visual, comparado con los sistemas anteriores, con música en vivo. En su mayoría las bandas musicales están grabadas y el canto es en vivo.

A pesar de las dificultades de infraestructura, la cartelera aumenta en ofertas de espectáculos musicales, donde se distinguen rasgos estéticos variados con propensión a lo experimental.

Las facilidades estructurales y los condicionamientos de la puesta varían según quién sea el generador del proyecto.

Los elencos “visitantes” cuentan con menores posibilidades (volúmenes, espacio de guardado, puesta de luces, etc.) mientras que los directores y productores “locales” (o sea dueños del espacio teatral) suelen priorizar su propia producción afectando incluso a los elencos.

Las producciones independientes, que funcionan bajo la modalidad de cooperativa, deben realizar grandes esfuerzos para obtener lo mínimo indispensable y los espacios escénicos son escasamente modificables.

La danza contemporánea, por ser a veces unipersonal o de grupos reducidos y por estar fundamentada en la corporalidad del bailarín, muestra un grado de adaptación mayor a espacios alternativos que las obras musicales cercanas a la comedia musical y a la ópera.

La autogestión, como sistema de producción colaborativo, arroja sus propias soluciones visuales que, a la larga, con una práctica sostenida, pueden llegar a formular nuevas estéticas, que acceden e influyen a los sistemas de producción público y privado.

CONCLUSIÓN

Los equipos productivos deben estar movidos por el profesionalismo más que por el voluntarismo. La falta de especialización y capacitación complican todo proceso de producción. La indeterminación de roles y la deficiencia comunicativa en los equipos de trabajo, dificultan el desarrollo creativo y ejecutivo.

Para toda producción es importante trabajar con un presupuesto pre-operativo en beneficio tanto de los roles artísticos, técnicos y productivos.

La escenografía para el teatro musical tiene sus propias características en cuanto al manejo del espacio, la selección de materiales, la optimización de recursos y la codificación visual del género.

Las soluciones visuales y funcionales en el teatro musical es el producto de un conocimiento acumulado por la disciplina que contempla: manejo presupuestario, experiencia en el género, adaptación a diferentes espacios y a diversos sistemas de producción.