

Autora: María del Mar Aguilar García
Categoría académica: Profesora de Técnicas escénicas en la ESAD de Sevilla. Licenciada en Escultura y Titulada Superior en Escenografía.
Institución: Escuela de Arte Dramático de Sevilla.
Dirección de correo electrónico: marescenografia@homail.com

LA ESCENOGRAFÍA SEGÚN EL ESPECTÁCULO A QUE VA DESTINADA

THE SCENOGRAPHY ACCORDING TO
THE SPECTACLE TO WHICH IT IS
DESTINED

Fecha de recepción: Mayo 2010
Fecha de aceptación: Mayo 2010

BIBLID [2254-2108 (2010), 2; 39-45]

RESUMEN: Dividiremos en cuatro los condicionantes que influyen en el diseño escenográfico: El mensaje que queremos transmitir, el espacio de representación, El público a que va destinado y los medios económicos, materiales y personales con los que contamos para la construcción y montaje del proyecto escenográfico. Definiremos, analizaremos y ejemplificaremos cada uno de ellos.

SUMMARY: We will divide in four those of determination that influence the scenography design : The message that we want to transmit, the space of representation, the public to whom is destined and the economic, material and personal way that we it possesses for the construction and the assembly of the scenography project. We will define, analyze and will exemplify each of them.

Palabras clave: Escenografía; mensaje; espacio de representación; público; medios económicos; medios personales; medios materiales.

Keywords: Scenography; message; space of representation; public; economic means; personal means; material means.

LA ESCENOGRAFÍA SEGÚN EL ESPECTÁCULO A QUE VA DESTINADA

Si entendemos *escenografía* como el arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas como la define la Real Academia de la Lengua Española, el trabajo del escenógrafo será el de: "encargado de diseñar un decorado". Por definición, un decorado es aquello que se diseña con un fin decorativo, sirve para adornar un espacio y, aunque no podemos negar que ésta sea una de las funciones que debe cumplir una escenografía, el trabajo del escenógrafo va más allá del simple sentido ornamental. Además de esta necesidad estética, la escenografía debe tener otras finalidades, como es la de transmitir con imágenes el mensaje que, con el espectáculo o evento, se pretende contar. La escenografía forma parte del espectáculo, es una pieza más del evento y al igual que el resto, supone un elemento imprescindible en la puesta en escena.

Ahora bien, ¿cómo influye el tipo de espectáculo al que va destinado el espacio que vamos a diseñar? Para responder a esta pregunta primero tenemos que puntualizar qué es un espectáculo. El vocablo espectáculo viene del latín *spectaculum*, apelativo nominal del verbo *spectare* 'mirar', 'contemplar', 'observar atentamente'. Cualquier actividad que se realice con el fin de ser observada puede considerarse espectáculo.

Ya desde sus orígenes, el hombre ha utilizado la puesta en escena para llevar a cabo sus ceremonias. Las pinturas rupestres que se realizaban hace más de 40.000 años y los grandes monumentos megalíticos esparcidos especialmente por el Noroeste de Europa dan fe, según el Sociólogo y Antropólogo Social

Tomás Austin Millán, de los rituales mágicos y/o religiosos.

En estos rituales se complementaba la forma hablada con otras formas del tipo de adornos corporales, arreglos o adornos especiales en las armas e instrumentos musicales, etc. tiene que haber tenido significados especiales que implicaron mensajes hacia otros grupos o dentro del clan. La explicación más lógica para estas prácticas es, sin duda, la de enfatizar el mensaje oral mediante el uso de artificios que complementaban la comunicación y que, como hemos visto anteriormente, se sigue realizando hoy día. Es lo que hemos definido como escenografía. Este concepto que empleamos en nuestro vocabulario diario y que ha evolucionado a lo largo de la historia desde que el hombre tiene uso de razón, en la actualidad, engloba un sinfín de actividades que hacen que su definición sea difícil de concretar. Jesús González Requena, en su artículo *Introducción a una teoría del espectáculo* nos define el espectáculo como “la puesta en relación de dos factores: una determinada actividad que se ofrece y un determinado sujeto que la contempla” “Podemos pues definir la relación espectacular como la **interacción** que surge de la puesta en relación de un **espectador** y de una **exhibición** que se le ofrece”.

Consideramos espectáculo a las representaciones en vivo, como teatro, musicales, ópera o danza, a las artes circenses, a todo aquello que se transmite a través del cine o la televisión, a los eventos deportivos, actos propagandísticos o publicitarios, también las nuevas expresiones artísticas llamadas acciones, junto a las fiestas costumbristas, rituales o eventos religiosos, tienen componentes espectaculares. El escenógrafo amplía sus miras en la medida en la que los medios de comunicación se expanden. En una época en la que la imagen toma un especial protagonismo, el diseñador de escena abarca campos que en los que en otros momentos no hubiese tenido cabida.

Una vez que hemos abstraído el concepto escenográfico hacia el terreno de la creación de una ambientación destinada a albergar cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento público, el escenógrafo, encargado del planteamiento espacial de este evento, se adapta a las características propias del mismo.

Hemos resumido en cuatro puntos los condicionantes del espacio espectacular:

1. EL MENSAJE QUE QUEREMOS TRANSMITIR

Cuando un diseñador de espacio se enfrenta a un nuevo proyecto, la primera pauta que debe seguir es la de conocer el mensaje que se quiere transmitir a los espectadores a través de esa puesta en escena. Como hemos mencionado anteriormente, la escenografía forma parte de la estructura del espectáculo y una de las funciones más importantes que tiene es la de enfatizar el mensaje que se quiere hacer llegar al espectador.

Cualquier espectáculo que se muestra al público esconde detrás un equipo de trabajo que funciona como un todo bajo las pautas de un director encargado de organizar al equipo de trabajo y definir la información que vamos a ofrecer al público. El escenógrafo va a diseñar y trabajar el espacio de manera que, junto con el resto de este equipo, la información llegue al espectador de la manera más clara y concisa.

Además de esta figura ordenadora, cada espectáculo tiene un elemento propio que contiene su razón de ser, así, cuando nos enfrentamos a una obra dramática escrita, al guion de una película o de una serie televisiva, debemos estudiar el espacio que el autor a planteado en su obra, ya sea con acotaciones extrínsecas o intrínsecas del propio texto. La labor de un escenógrafo será, por tanto, la de analizar el texto en profundidad y, a partir del mensaje que el director quiera transmitir, adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información. Por ejemplo; cuando

asistimos a un museo, el espacio expositivo diseñado va a estar determinado por el objeto expuesto. Probablemente el espacio diseñado en un museo de la tortura tenga una distribución, una iluminación y un colorido muy diferente a una exposición de juguetes o una de Arte Prehistórico.

Ante una obra dramática no escrita, la dramaturgia sobre la que trabajaremos será la planteada por el coreógrafo en el caso de una danza; o del compositor, si se trata de una partitura musical. Así; cuando trabajamos un mensaje publicitario tendremos que analizar las características del producto ofertado. Para un congreso o ponencia, estudiaremos el tema tratado y para un mitin político analizaremos el programa electoral del partido en cuestión.

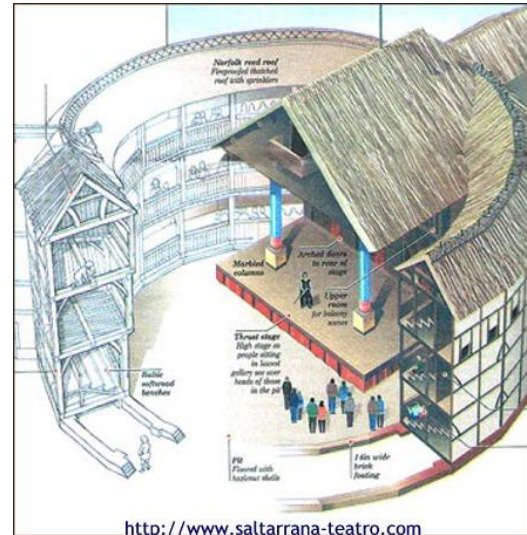
2. EL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN

El lugar donde se va a llevar a cabo la acción, va a determinar en gran medida el diseño escenográfico. A lo largo de la historia, el espacio ha evolucionado de la mano de la cultura y las civilizaciones. Desde la cueva en la que se realizaban los rituales prehistóricos hasta los nuevos espacios de representación que se han desarrollado para albergar las nuevas concepciones espectaculares que estamos estudiando.

La localización de estos espacios, es un importante condicionante para la puesta en escena de un espectáculo, ya que no es lo mismo proyectar una escenografía para un exterior o un interior. Pongamos como ejemplo las proyecciones en las localizaciones en los rodajes de películas o atracciones de parques temáticos, en espacios ideados para albergar estas actividades o en instalaciones adaptadas para acogerlas, como por ejemplo los teatros y las salas destinadas a ellas, en espacios más o menos dotados de infraestructura con mejor o peor accesibilidad.

También es importante en este sentido la disposición del público asistente al evento.

Cada una de las diferentes disposiciones que podemos utilizar va a determinar el diseño escenográfico de nuestro espectáculo, ya que va a influir en la visibilidad del público, en la maquinaria que vamos a poder utilizar o en la entrada y salida de actores o elementos escenográficos a escena.

Teatro isabelino

Si recogemos algunas de las disposiciones que podríamos utilizar para situar al público asistente a un espectáculo, observamos cómo estas influyen en el diseño escenográfico. El teatro a la italiana o espacio en "T" que nos permite utilizar la embocadura como "cuarta pared" es el espacio más extendido en las representaciones teatrales ya que nos proporciona la posibilidad de utilización de maquinaria escénica, quedando ésta aforada al público, pero además, es utilizado en muchas ocasiones debido a que la imagen queda enmarcada y resulta más fácil de comprender por parte del espectador. La disposición en "H"; suele darse el caso en las pasarelas de moda, en la que la visibilidad del público condiciona el hecho de la necesidad de un espacio exento de obstáculos visuales. La disposición en "U" como sucedía en el teatro Isabelino y que actualmente podemos encontrar en muchos conciertos musicales. Los espacios circulares, ya sea observándolos desde fuera como los

espectáculos ubicados en plazas de toros o recintos deportivos o desde dentro como espacios de ocio, espacios expositivos o stands publicitarios.

3. EL PÚBLICO AL QUE VA DESTINADO

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de realizar una escenografía es el tipo de público a que va destinado el espectáculo.

Podemos dividir en tres los aspectos referentes al tipo de público asistente al espectáculo:

* **La edad del espectador.-** Es importante definir la edad para la que está

ÁMBITO ESCÉNICO EN "O"

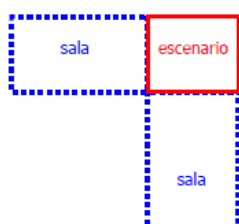
ÁMBITO ESCÉNICO EN "U"

ÁMBITO ESCÉNICO EN "T"

ÁMBITO ESCÉNICO EN "L"

proyectado el espacio escenográfico ya que éste va a influir en los colores, las formas y texturas que vamos a emplear en el diseño. Según estudios realizados por investigadores de la Duke University (Estados Unidos), las personas de mayor edad utilizan zonas del cerebro en el proceso visual-cognitivo diferentes a las personas más jóvenes. Otro artículo, *La percepción visual del rango de color*, determina que la edad también condiciona la comprensión de la imagen observada según el color aplicado en ésta. Si nuestro espectáculo está destinado a un público infantil, las formas, los colores y las texturas tendrán que ser simples y claras ya que, al ser mayor el nivel de captación de estímulos por parte del niño que del adulto, puede ser saturado de información.

* **El género al que pertenece.-** El género al que pertenece el público puede también influir en el diseño de nuestro espacio escenográfico. Un caso acusado en el que podemos observar este fenómeno es en los espacios creados con fines publicitarios, ya sean en cartelería, en anuncios televisivos o en escaparates. Socialmente encontramos aun en nuestros días diferencias entre las aficiones y gustos entre el género masculino y femenino. Blanca Elisa Cabral y Carmen Teresa García, en su ponencia "Masculino/femenino...¿y yo? Identidad o Identidades de género" nos describen las diferencias no sólo anatómicas del hombre y la mujer y cómo, a estas diferencias fisiológicas naturales se le suman las culturales que condicionan en la mayoría de los casos las pautas de comportamiento e intereses de cada género. Estas diferencias deben ser analizadas de manera que ataquen al subconsciente y lo tornen atrayente para ese tipo de público.

* **El nivel de conocimiento general.-** Retomando lo expuesto anteriormente, la escenografía complementa el espectáculo, enfatizando la información que se quiere transmitir. Es evidente que para un público entendido en una determinada disciplina, el espacio en el que se desarrolle la

acción debe estar impregnado de sentido sónico de manera que acentúe este mensaje. Un caso muy evidente es el del espacio diseñado para albergar un congreso o una ponencia. A este tipo de evento generalmente acuden especialistas en la materia que suelen centrarse en un determinado tema. Pongamos como ejemplo un congreso sobre fertilidad frente a una convención sobre el manga, a ambas acudirían expertos pero cada una tendría un espacio muy diferente a la otra.

volumen de elementos escenográficos empleados en sus espacios escenográficos.

4. MEDIOS ECONÓMICOS, TÉCNICO Y PERSONALES DISPONIBLES PARA LLEVARLO A CABO

A la hora de la realización de un diseño escenográfico no podemos olvidar que, además de una actividad creativa y útil para el espectáculo, se trata de una construcción que debe llevarse a cabo. Esto implica que para ello, debemos contar con una serie de medios e infraestructuras acordes con las dimensiones o complejidad de los elementos escenográficos ideados.

A la hora de plantear un diseño, el escenógrafo debe conocer de la forma más aproximada, los medios económicos con los que cuenta y la dotación técnica y personal disponible para la construcción y montaje de la escenografía a fin de no excederse y realizar un proyecto que requiera unas necesidades superiores a los medios con los que cuenta el proyecto. En este sentido, un escenógrafo debe estar informado del precio de los materiales con los que se construirá la escenografía, debe analizar el espacio con el que cuenta para la construcción y el transporte de los elementos para realizar el despiece correctamente y debe informarse de los medios personales con los que podría contar a la hora del montaje.

Las producciones cinematográficas o las producciones operísticas cuentan con infraestructuras y dotaciones muy superiores a las de las series televisivas o pequeñas compañías de teatro. Esto repercute en el

BIBLIOGRAFIA

- Arola y sala, Francisco (1920), *Escenografía*, Madrid- Barcelona, Calpe.
- Arheim, Rudolf (1994), *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza.
- Artis-Gener, Avel-li (1947), *La escenografía en el teatro y el cine*, México, Centauro.
- Barroso García, Jaime (1996), *Realización de los géneros televisivos*, Madrid, Síntesis.
- Batiste, Jaume (1991), *La Escenografía*, Barcelona. La Gal.
- Bont, Dan (1981), *Escenotécnicas en teatro, cine y T.V.*, Barcelona, T. Cien.
- Breyer, Gastón (2005), *La escena presente*, Ediciones infinito.
- Calmet, Hector (2005), *Escenografía (Escenotécnica e Iluminación)*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones de la Flor.
- Díez, Borque y García, Lorenzo (1975), *Semiológica del teatro (textos seleccionados)*, Editorial Planeta, Barcelona.
- Gelpi, Germen (1968), *La escenografía en el cine*, Buenos Aires, La escena 5. Centro editor de América Latina.
- González Requena, Jesús (28 de junio de 2010), *Introducción a una teoría del espectáculo*, en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_32/nr_334/a_4253/4253.html (17 de marzo de 2010).
- Gorostiza, Jorge (1997), *La imagen superpuesta: arquitectos en el cine*, Madrid, fundación Caja de Ahorros.
- Hartmann, Rudolf (1994), *Opera costume e scenografie*, Chartewell Books, New Jersey, USA.
- Howard, Pamela (2009), *What is Scenography?*, 2nd ed. Routledge, Abingdon, Routledge.
- Jano, "Neurobiology of Aging" (1 de junio de 2006), La edad influye en la percepción visual, en: <http://www.espaciologopedico.com/noticias/detalle?Id=848> (20 de marzo de 2010)
- López Guereño, Javier (1998), *Decorado y tramoya*, Cuadernos de Técnicas escénicas, Ciudad Real, Ñaque.
- Millán, Tomás Austin (17 de octubre de 2010), *El concepto de cultura*, en: <http://www.lapaginadelprofe.cl/cultura/indexcultura.html> (20 de marzo de 2010)
- Millerson, Gerald (1997), *Escenografía básica*, Madrid, Inst. Of. de RTVE.
- Olivar, Cesar y Torres, Francisco (2000), *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra.
- Soca, Ricardo (01 de abril de 2010) *Etimología: el origen de las palabras: espectáculo*, en: <http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=2083> (1 de abril de 2010).
- Viviana Correa, Lina Estupiñán, Zioneth García, Oscar Jiménez, Luisa Fernanda Prada, Andrea Rojas, Sandra Rojas, Edgar Cristancho (viernes, 01 de junio de 2007), *Percepción visual del rango de color*, en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293198> (26 de marzo de 2010)

