

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

INFLUENCIA DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN EN LA PUESTA EN ESCENA TEATRAL.

SPATIAL FACTORS THAT
INFLUENCE THE
THEATRICAL STAGING.

Fecha de recepción: Abril 2011
Fecha de aceptación: Mayo 2011

BIBLID [2254-2108 (2011), 4; 37-43]

RESUMEN: A partir de los estudios realizados sobre el espacio de representación teatral, vamos a realizar un análisis de cómo afecta este espacio en la puesta en escena. Recuperaremos las clasificaciones de espacio escénicos según los factores históricos, de localización o de ubicación del público y veremos como influyen en el diseño escenográfico.

SUMMARY: From the studies realized on the space of theatrical representation, we are going to realize an analysis of how it affects this space in the putting in scene. We will recover the classifications of space scenic according to the historical factors, of location or of location of the public and will see since they influence the scenography design.

Palabras clave: Escenografía; diseño; espacio de representación; teatro.

Keywords: Scenography; design; the space of representation; theatre.

INFLUENCIA DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN EN LA PUESTA EN ESCENA TEATRAL

Cuando invitaba a algún escenógrafo o escenógrafa para trabajar con él, muchas veces decía:

“Tú piensa en el espacio con profundidad, con cariño, pero quiero empezar diciéndote que yo no necesito de nada en el escenario”

Entonces el/la escenógrafo/a le decía:

“Si no necesitas nada, no necesitas un escenógrafo”

Y él le respondía:

“En realidad necesito a alguien que firme esa nada. En eso residirá tu grandeza y tu comprensión del espacio escénico.”

Antonio Abujamra

Etimológicamente, *ESCENOGRAFÍA* procede del griego Skené que significa escenario: espacio donde los actores representan la obra y Graphos que significa escribir, describir o dibujar, por tanto la palabra skenographia significa: escribir, describir o dibujar el espacio escénico. El espacio escénico se diseña en muchas ocasiones para un espectáculo dramático cuyo fin es el de representarse a veces, en marcos, ambientes e incluso públicos diferentes, lo que exige el ser montada, desmontada, manipulada, transportada y almacenada muchas veces. Históricamente el arte escénico viene marcado por la evolución del espectáculo en vivo.¹ Esta verdad, que ampara el concepto

¹ Llamamos artes escénicas en vivo a aquellas que

escenográfico definido por tantos teóricos del arte del espectáculo para reproducir un ambiente o crear un clima, pierde consistencia si nos atenemos a una realidad actual en la que la aparición de nuevos conceptos espaciales para albergar espectáculos le abren nuevas posibilidades laborales al escenógrafo, los diseños escenográficos abarcan un amplio abanico de medios tanto en propuestas efímeras como en montajes planteados para ser expuestos durante un prolongado espacio de tiempo. Este concepto más amplio de escenografía, aumenta a su vez los numerosos factores que condicionan la puesta en escena.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la escenografía como el Arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas y al decorado como el conjunto de elementos que adornan una habitación, un ambiente, etc. Esta definición de escenografía podía utilizarse correctamente hasta la aparición del suizo Adolphe Appia y del inglés Edward Gordon Craig; artifices del concepto "escenografía", y del ruso Victor Simov, definido por Stanislavski como "padre del nuevo tipo de pintores (directores de escena, es decir, primer escenógrafo), a finales del S. XIX",² Actualmente la definición de la escenografía como el conjunto de elementos que adornan la escena queda obsoleta. La escenografía engloba muchas disciplinas. Tomemos como posible definición escenográfica la aportada por Joslin McKinney y Philip Butterworth en su libro "*The Cambridge Introduction to Scenography*" como la "manipulación y organización del ambiente interpretativo alcanzado por medio de elementos como estructuras arquitectónicas, iluminación, proyección de imágenes, sonido, vestuario, actuación, utilería que se consideran en relación con los actores, el texto, el espacio. Por tal razón, la escenografía no es simplemente crear y presentar imágenes a una audiencia; se trata de la recepción y compromiso de la audiencia.

requieren la presencia del actor.

² Estudio sobre el escenógrafo y figurinista por la profesora de la RESAD Helena Kriúkova.

Es una **experiencia sensorial, intelectual, emocional y racional** que a través de la operación de imágenes abre por completo el rango de posibles respuestas de la audiencia extendiendo la experiencia teatral a través de la comunicación a la audiencia³.

La escenografía es, por lo tanto, un concepto más que unos elementos, es un espacio creado no solo por la distribución de unos objetos por el escenario sino una idea que engloba el carácter del espectáculo en sí. Según Ralph Koltai⁴ "el escenario para una determinada obra que estoy haciendo no se trata de la puerta que aparece en él, se trata de alguien que entra a escena a través de esa puerta". Cuando estudiamos el espacio escenográfico, vamos a centrarnos en el teatral ya que sería complicado estudiar las posibles puestas es escena de todos los eventos y espectáculos susceptibles de poseer escenografía.

Para el diseño de un espacio escenográfico es necesario analizar un aspecto fundamental: el espacio de representación.

A partir de la definición aportada por la catedrática de Historia de la Literatura Dramática María Paz Grillo, el espacio de representación o espacio teatral es el formado por la escena, lugar de los actores y por la sala, lugar de los espectadores y, puede ser un edificio acondicionado o un lugar ocupado temporalmente para este fin. Este espacio va a determinar en gran medida el proyecto que vamos a realizar.

Una vez que tenemos definido el concepto, tendremos que hacer una diferencia de los tipos de espacio de representación que podemos encontrar según el factor en el que nos basemos.

1. Factor histórico. Muchos son los teóricos que han realizado esta distinción basándose en los espacios

³ Estudio realizado por Daniela Katiyar con la profesora Carolina Valencia para el curso de Diseño II, de la Universidad Veritas; Costa Rica.

⁴ Ralph Koltai es generalmente reconocido como el principal innovador del diseño teatral en Inglaterra.

originados por la evolución histórica de la arquitectura teatral como Cesar Oliva y Francisco Torres Monreal en su Historia básica del Arte Escénico. En ella estudian los diferentes espacios que se han ido produciendo según la época y el lugar a lo largo de la historia.

Desde el siglo V a. C. en Grecia, cuna de lo que hoy conocemos como teatro, donde la propia estructura del espacio destinado para el ejercicio teatral se usaba como decorado, hasta nuestros días en los que asistimos a un despliegue de recursos técnicos que nos permiten gran variedad emplazamientos para nuestros proyectos, el diseño escenográfico a evolucionado de la mano de la cultura y la sociedad. La escenografía se ha adaptado a espacios como las iglesias de los dramas litúrgicos en la Edad Media, a patios de vecinos cuando aparecen los corrales de comedias en España, a las estructuras de los edificios creados exclusivamente para albergar la representación de obras dramáticas como los teatros Isabelinos o los teatros italianos del renacimiento y así a un sinfín de lugares surgidos de la evolución del ser humano.

2. Factor de localización del propio espacio de representación. Richard Schechner⁵ afirma que cada obra exige un espacio distinto y considera que existen por lo menos cinco tipos importantes de espacio teatral:

- **Las salas de teatro.** Las salas teatrales proyectadas desde su construcción para albergar eventos dramáticos suelen estar dotadas de un gran despliegue técnico. En ellas encontramos estructuras y maquinaria que nos van a facilitar la puesta en escena de nuestro diseño pero, tienen la desventaja de contar con

unas medidas muy determinadas y esto condiciona mucho a la hora de plantear un espacio escenográfico.

- **Los espacios adaptados como sala teatral** como por ejemplo, el garaje de actuación de New York, la Sala Redonda en Londres o la Sala la Fundación de Sevilla, antigua casa de la moneda, son espacios generalmente dotados con la maquinaria necesaria para llevar a cabo los montajes teatrales pero, al ser espacios que no han sido concebidos con esa finalidad, la disposición dificulta en muchos casos las posibilidades de montaje. Cada espacio adaptado tiene unas características específicas que tendremos que estudiar en profundidad para saber las posibilidades que nos ofrece.

- **El espacio encontrado cerrado**, aquel donde alguien utiliza un espacio sin modificarlo, como hiciera Peter Brook en el teatro medio demolido en el cual escenificó "Ubú Rey" o la compañía de Teatro Clásico de Sevilla con la Iglesia de San Luis de los Franceses o Las Reales Atarazanas. Estos espacios no tienen la dotación técnica necesaria para llevar a cabo un montaje escenográfico complicado. Es probable que si diseñamos una escenografía que requiera de una maquinaria como sistemas de elevación para el montaje y desmontaje o algún mecanismo para el seguimiento de la función, tendremos que prepararlo con anterioridad. También es importante destacar que el público no tiene un espacio fijo y que hay que estudiar las posibilidades de ubicación a la hora de diseñar la escenografía.

- **El espacio encontrado al aire libre**, como los teatros de habla hispana en los E.E.U.U, el teatro en la calle, el teatro campesino de Luis Valdés en California y el Teatro Móvil de Puerto Rico con Miriam Colón. El diseño escenográfico para un espectáculo de este tipo debe estar pensado para soportar las inclemencias medioambientales tales como el viento o la lluvia. Hay que entender que en un espacio exterior, el volumen del decorado no puede ser excesivo. Cuanto más grande sea la escenografía más complicado será el montaje al no disponer de una estructura arquitectónica

⁵ Richard Schechner es un director de teatro, teórico de performance y profesor universitario, conocido por ser uno de los fundadores de la disciplina académica de los Estudios de Performance en la escuela de artes Tisch, de la Universidad de Nueva York.

que nos facilite la tarea. Al igual que en el caso anterior, el público no dispone de espacio predeterminado por lo que será imprescindible que estudiemos su ubicación para a su vez, estudiar la visibilidad.

- **Los espacios parateatrales**⁶ en donde el espacio teatral ya no está organizado como un teatro. Este tipo de espacio lo encontramos por ejemplo en espectáculos que acompañan a eventos como el Festival Internacional de Perfoepoesía en Sevilla⁷ o el espectáculo “El Ilac de les mosques” de la compañía Sol Picó. Estos espectáculos suelen ser de carácter efímero, ubicándose en el mismo lugar por cortos periodos de tiempo. La escenografía tiene que estar diseñada para poder montarse y desmontarse con facilidad en cualquier lugar y sin muchas necesidades técnicas.

3. Factor de ubicación del público. Algunos estudiosos han realizado una distinción de estos espacios de representación según la disposición del público. Este es el caso de D. José María Segura⁸ que, gracias a su artículo *las categorías del tiempo y el espacio en el teatro* nos permite analizar como van deben estar diseñadas nuestras escenografías.

El espacio más extendido es el espacio en “T”. También llamado a la italiana o espacio abierto, que suele tener el escenario rectangular y sitúa al público en uno de los laterales. Este tipo de disposición permite la facilidad de entrada y salida de personajes a escena y un mayor uso de maquinaria y posibilidades lumínicas, ya que el público, gracias a la creación de la caja negra a base de telares, no tiene por qué ver los laterales ni el fondo del escenario.

El tipo de escenografía que utilizaremos será diseñada para verse desde un único punto de vista, “el frontal”. Y en ese caso,

⁶ Los *espacios parateatrales* son aquellos en los que el espacio teatral no está organizado como un teatro.

⁷ El Festival Internacional de Perfoepoesía de Sevilla reúne a poetas, perfoepoetas y personas del mundo de la edición y la performance tanto nacional como internacional.

⁸<http://www.desocupadolector.net/generos/espacioitiempo1.pdf>

la zona trasera de los elementos que la conformen no tendrá que estar acabada, pudiendo quedar en simple estructura. Hay que tener cuidado en este sentido ya que tendremos que poner especial atención al aforado de manera que estas estructuras no se vean desde ninguna localidad.

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de plantear el espacio escenográfico va a ser la distancia a la que se va a encontrar el público para poder tener mayor perspectiva del espacio completo. Con este fin, en el espacio a la italiana la primera fila de butacas suele encontrarse alejada de la embocadura. Esta cuestión está directamente relacionada con el tamaño que deben tener los elementos. Debemos conferirles un tamaño mínimo para que puedan ser vistos desde cualquier parte de la sala.

El espacio de representación en forma de “H” permite al público situarse mucho más cerca del actor, no solo de manera física sino que también rompe con el distanciamiento psicológico que supone la embocadura. En este caso, el escenario queda expuesto desde dos laterales enfrentados y por ello, eliminamos el fondo de escena, dejando únicamente los laterales como entrada de personajes y espacio para ocultar el material técnico.

A la hora de plantearse un diseño escenográfico con esta disposición de público ha de tenerse en cuenta que no podemos tapar la visión del público. Debemos situar los elementos de manera que puedan ser vistos desde delante y desde atrás y así, utilizar en tal caso los laterales como fondo de escenario.

La disposición en “U” sitúa al público en tres de los cuatro lados del rectángulo que forma el escenario. Esta disposición también llamada *a tres bandas* nos sitúa al público en tres de los cuatro lados del escenario, dejando el cuarto para la entrada y salida de los actores y elementos. Si en el espacio en forma de “H” carecíamos de fondo, en este caso lo que no tenemos son laterales por lo que la escenografía va a tener que ser diseñada de manera que les permita la visión a los

espectadores que se encuentren en esta localización. Esta disposición del público también se denomina *espacio abierto* o *Isabelino* ya que nos sugiere los espacios utilizados en los tiempos de Shakespeare.

Espacio en “O”, ya sea con el escenario cuadrangular, denominado entonces *Teatro Arena*, o circular, tiene unas dificultades técnicas bastante importantes a la hora de la puesta en escena. Carecemos en este caso de alguna zona aforada para la entrada y salida de personajes o elementos escenográficos. La escenografía como es lógico, tiene que ser estudiada de manera que no oculte la visibilidad de parte de los espectadores.

Estas que hemos visto hasta ahora suelen ser las más comunes pero, existen una serie de variantes como:

El teatro en “L”, del teatro Noh oriental⁹, que sitúa al público en dos laterales adyacentes del escenario de manera que el fondo de escenario tiene forma de “L”. En este caso, el punto de vista del espectador varía, siendo necesario un diseño escenográfico adecuado al nuevo enfoque.

Una variante del espacio en “H” o “T” es la que se produce en el hanamichi (lit. camino de las flores o pasarela de las flores) del teatro Kabuki¹⁰. Este espacio cuenta con un frente muy amplio de escena paralelo a la sala. Esta especie de pasarela sirve como escenario a los actores que, en ese momento, se encuentran frente al público de manera muy cercana.

En espacio en “X” la sala está en el centro, rodeada de escenarios múltiples, normalmente en cuatro puntos opuestos de dos en dos. En realidad, se corresponde con el ámbito en “O” invertido. El espectador sólo percibe parte del espectáculo (no puede mirar en varias direcciones a la vez).

Dentro de esta última categoría podríamos meter los espacios que se han denominado

“experimentales” y que actualmente están muy extendidos. La mayoría pueden englobarse dentro de los apartados que hemos visto hasta ahora, cumpliéndose las características que se han expuesto para cada uno de ellos.

⁹ El nō (能?) o noh es una de las manifestaciones más destacadas del drama musical japonés.

¹⁰ Según *Toshio Kawatake* Autor de “Japan On Stage”

BIBLIOGRAFÍA

- Arola y sala, Francisco (1920), *Escenografía*, Madrid- Barcelona, Calpe.
- Batiste, Jaume (1991), *La Escenografía*, Barcelona. La Gal.
- Blurton, John (2001), *Scenery: Draughting and Construction for Theatres, Museums, Exhibitions and Trade Shows*, Londres, A&C black.
- Bont, Dan (1981), *Escenotécnicas en teatro, cine y T.V.*, Barcelona, T. Cien.
- Breyer, Gastón (2005), *La escena presente*, Ediciones infinito.
- Brook, Perter (1969), *El espacio vacío*, Editions 62, Barcelona.
- Calmet, Hector (2005), *Escenografía (Escenotécnica e Iluminación)*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones de la Flor.
- Davis, Tony (2002), *Escenógrafos*, Barcelona, Océano.
- Diosdado, Ana (1981), *El Teatro por dentro*, Barcelona, Aula abierta Salvat.
- Ferrera Esteban, José Luis (2009), *Glosario ilustrado de las artes escénicas*, España,
- Howard, Pamela (2009), *What is Scenography?*, 2nd ed. Routledge, Abingdon, Routledge.
- López Guereñu, Javier (1998), *Decorado y tramoya*, Cuadernos de Técnicas escénicas, Ciudad Real, Ñaque.
- Mckinney, Joslin y Philip Butterworth, (2009), *The Cambridge Introduction to Scenography*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Nieva, Francisco (1998), *Tratado de escenografía*, Madrid, Ensayos y manuales RESAD.
- Olivar, Cesar y Torres, Francisco (2000), *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra.
- Ramírez, Juan Antonio (1993), *La arquitectura en el cine: Hollywood, La Edad de Oro*, Madrid, Alianza Editorial.
- Svoboda, Josef (1993), *The secret of theatrical space*, New York, editorial Applause.
- Wagner, Fernando (1959), *Técnica teatral*, Ed. Labor.

- Documentos electrónicos:

- Real Academia Española de la Lengua, 22ª edición (2001) en <http://www.rae.es/rae.html> (viernes 2 de marzo).
- Kriúkova, Helena (2011) "Escenógrafo y figurinista" en <http://www.orfeoed.com/guia/guia28.asp> (lunes 12 de marzo).
- Herrero Beatón, Ramiro (2006) "Teoría teatral" en <http://weblog.mendoza.edu.ar/teoria/archives/009517.html> (sábado 3 de marzo).
- Kawatake, Toshio (2011), "El estilo y belleza del kabuki" en <http://www.desocupadolector.net/generos/espacioitiempo1.pdf> (sábado 3 de marzo).
- Segura Roselló, José M (2001), "El tiempo y el espacio «escénicos»" en <http://www.desocupadolector.net/generos/espacioitiempo1.pdf> (viernes 9 de marzo).
- Katiyar, Daniela (2009), "investigación: escenografía" en <http://danielakatiyarquiros.blogspot.com.es/2010/04/investigacion-escenografia.html> (domingo 11 de marzo).

