

La escenografía teatral y los sistemas de producción

Alicia B. Vera

Universidad Nacional de las Artes, Argentina
escenografa.aliciavera@gmail.com

Miguel A. Nigro

Universidad Nacional de las Artes, Argentina
miguelnigro@fibertel.com.ar

Colaboración: Gabriela Carina Sciascia, Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Gráficos y traducción Florencia Macarena Tutusaus. Equipo de trabajo: Sebastián Fertitta; Nora Churquina; Eliana Di Bussolo; Julieta Biagioni; Estafanía Bonessa; Florencia Warrand.

Resumen

La transformación de un texto dramático a texto espectacular es un trabajo en equipo en el que cada profesional desarrolla sus capacidades para concretar la representación. En este proceso creativo participan el escenógrafo, el director y el productor. La producción escenográfica es un proceso de elaboración, un conjunto de operaciones que se unifican bajo el concepto de producción en el que se distinguen los siguientes pasos: Concepto-Proyecto-Diseño, Materialización-Ejecución, Construcción-Montaje y Circulación.

La investigación analiza la incidencia de los sistemas de producción en la concreción de un proyecto de escenografía. Para esto, se han abordado los sistemas de producción público, privado y alternativo. Concluido el trabajo investigativo demostramos la importancia de los sistemas productivos cumpliendo las actividades programadas. Comparando los tres modelos de producción, la asimetría en los recursos económicos y las posibilidades de circulación, podemos sintetizar que la escenografía se encuentra afectada 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.

Palabras clave

escenografía
teatro
producción
representación
circulación

The theatrical scenography and production systems

Abstract

Keywords

Scenography
Theatre
Production
Representation
Circulation

The transformation of a dramatic text into a spectacular text is a team work in which each professional develops his/her abilities to specify the representation. The set designer, the director and the producer participate together in the creative process. Scenographic production is a process, a set of operations that are unified under the concept of production where the following steps are distinguished: Concept-Project-Design, Materialization-Execution, Construction-Assembly and Circulation.

This research analyzes the incidence of production systems in the realization of a scenography project. For this, the public, private and alternative production systems have been addressed. Once the research work is concluded, we demonstrate the importance of the productive systems fulfilling the programmed activities. Comparing the three production models, the asymmetry in the economic resources and the circulation possibilities, we can synthesize that the scenography is affected in all the productive levels. The effectiveness of the organization and planning, the dimension and the communication of productive / artistic teams affect the results.

La escenografía y la producción tienen una estrecha relación, son inseparables. Una depende de la otra. El trabajo de producción y su eficacia se manifiestan en el rendimiento creativo. En la comunidad teatral siempre se cita o se habla de la importancia del vínculo entre ambas, pero poco se lo ha estudiado.

La bibliografía conocida sólo incluye lateralmente el tema propuesto. Los estudios escenográficos, por lo general, asumen los procesos productivos como componentes intrínsecos, pero no se detienen en su análisis para sistematizar una respuesta.

Como profesionales y docentes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) abordamos esta relación en un proyecto de investigación acreditado en la institución (34/0401).

Identificada y definida la dificultad, surge como objeto de estudio. En ello radica la originalidad del tema.

Se intentó demostrar la incidencia de los sistemas productivos en el resultado final de una escenografía teatral.

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. Ésto genera distintas formas de producción orientadas a la concreción del texto espectacular.

La transformación de un texto dramático a texto espectacular, es decir, 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. La producción escenográfica es un proceso de elaboración, un conjunto de operaciones que se unifican bajo el concepto de producción en el que se distinguen los siguientes pasos: Concepto-Proyecto-Diseño, Materialización-Ejecución, Construcción-Montaje y Circulación.

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 la 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.

Por ello nos preguntamos, ¿qué, cómo y por qué se modificó el diseño lo largo del proceso?

Seleccionamos, a modo de ejemplo, espectáculos significativos estrenados, ya sea por su grado de renovación, innovación, generación de nuevos paradigmas o bien aquellas propuestas que presenten creatividad ante las limitaciones productivas. Si bien no es nuestra pretensión trabajar sobre una investigación histórica, proyectamos sintetizar una breve introducción con datos representativos del tema planteado.

Nuestros objetivos generales fueron:

- » Establecer un espacio de investigación dinámico que concentre la formación académica, la experiencia profesional, la producción teórica existente y el estudio de campo; que sirva como soporte para una clasificación y posterior reflexión sobre la relación entre la escenografía y las condiciones de producción teatral.
- » Articular los tres ejes propuestos con la práctica escenográfica actual en la Argentina, especialmente en ciudades o focos de irradiación o convergencia de actividad teatral.
- » Generar un aporte que amplíe conocimientos a 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 presentados.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- » Analizar y confrontar la propuesta del diseño escenográfico con el resultado final.
- » Explicar el método de realización escenográfica considerando las coyunturas multidireccionales que rodean su producción.
- » Elaborar una metodología que permita inferir el sentido que asume la escenografía-objeto en el complejo sistema productivo teatral.
- » Examinar de qué manera refleja los elementos previsibles y los imprevisibles que pudieron modificarlo.
- » Relacionar y deducir las condiciones que hicieron posible su producción.
- » Analizarla como producto de una serie de cruces extra-escenográficos que determinan el resultado final y una práctica estética.
- » Proponer una metodología capaz de optimizar el proceso productivo.
- » Distinguir, clasificar y definir, en este marco, tres campos operativos de producción:
 - » Sistema de Producción Pública
 - » Sistema de Producción Privada
 - » Sistema Producción Alternativo
 - » Publicar y difundir los resultados de la investigación.

Se realizaron las siguientes actividades como 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.

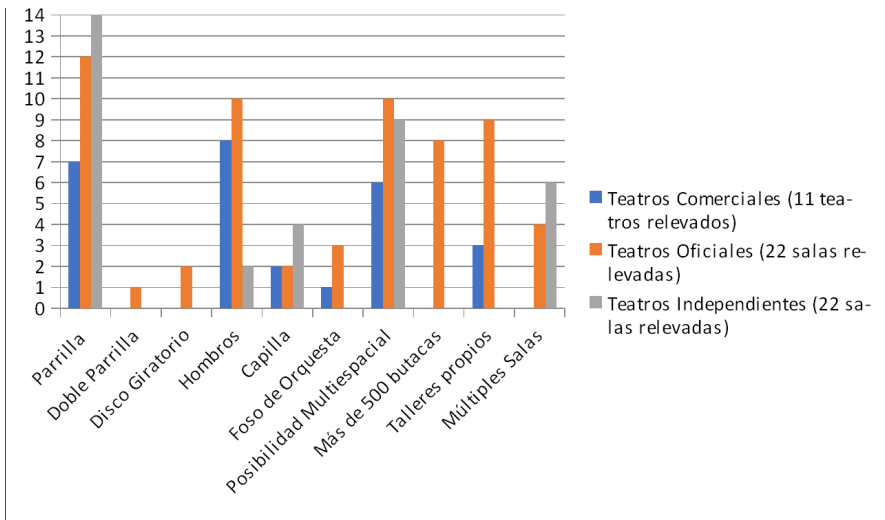
Las actividades se desarrollaron en los tres sistemas de producción existentes:

- » 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.

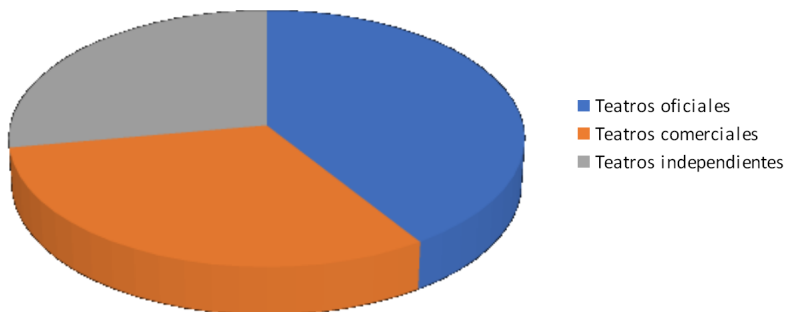
El informe estadístico expuesto gráficamente a continuación fundamenta nuestras conclusiones.

Análisis del relevamiento de salas de teatro de los circuitos Oficial, Alternativo y Comercial. Datos tomados sobre 53 salas relevadas.

Cuadro comparativo de especificidades técnicas entre los 3 tipos de producción:

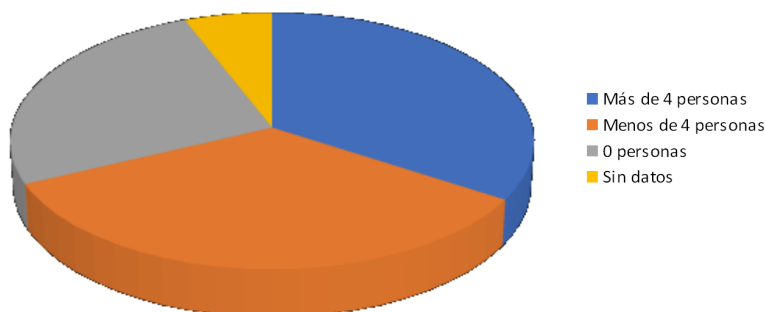

Porcentaje de teatros que poseen personal fijo

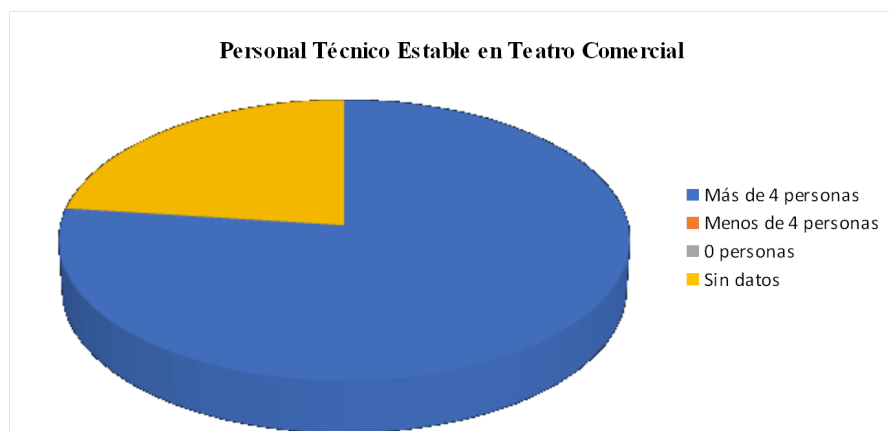

El 100% de los teatros oficiales posee personal fijo para atención de funciones. El 77% del teatro comercial posee personal estable y el 68% de las salas independientes aportan personal técnico fijo para funciones.

Personal fijo en funciones en Teatro Independiente

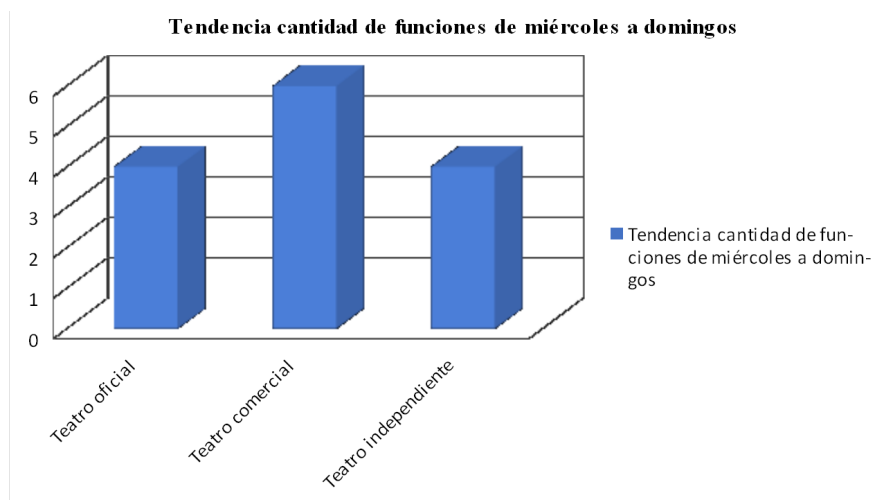
El 34% de las salas posee más de 4 personas estables, mientras que el 34% posee menos de 4. El 6% no posee personal técnico estable y no hay datos del 26% de las salas restantes.

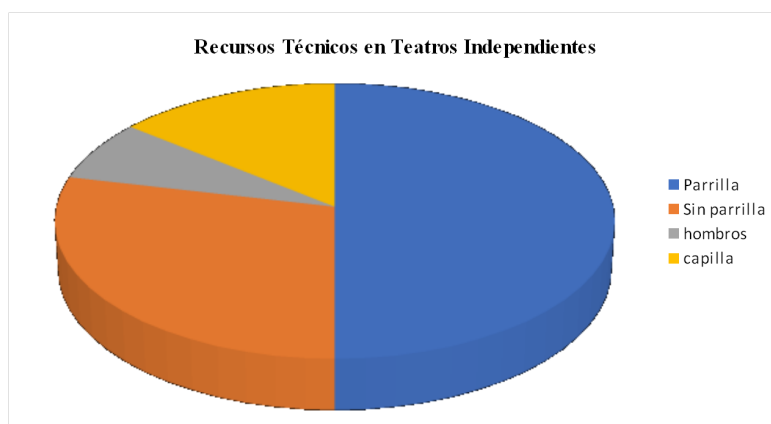

El 77% de las salas posee más de 4 empleados técnicos estables en atención de funciones. El 23% restante no aportaron datos al respecto.

El 100% de los teatros oficiales poseen más de 4 personas fijas en atención de funciones.

El 64% de las salas independientes poseen parrilla como recurso técnico principal; el 36% de las salas no posee parrilla ni ningún otro recurso técnico relevante. En cuanto al recurso espacial, sólo el 9% de las salas cuenta con hombros y el 18% con espacio de capilla.

Resultados finales

Concluido el trabajo investigativo demostramos la importancia de los sistemas productivos, nuestra hipótesis, cumpliendo las actividades programadas. 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.

En producciones privadas, la convocatoria y primera reunión la organiza la producción por factores económicos y contractuales.

El vínculo es más estrecho y define:

- » La elección de la sala.
- » El presupuesto
- » Posibilidades de recupero.
- » Cantidad de localidades o espacio para el público.
- » La selección de los materiales.
- » El recurso técnico, en el diseño y en la concreción del proyecto final. Su factibilidad se establece con un acuerdo estético entre la producción, la dirección y el escenógrafo.

En los sistemas alternativos el rol lo desempeña el director, a veces acompañado por un actor que coordina las tareas. El teatro independiente se caracteriza por tener menos dinero y más tiempo para la experimentación, profundización y síntesis.

En los circuitos oficiales la burocracia administrativa demora los procesos, pero es positivo contar con una infraestructura que articule las distintas secciones que participen de la producción como: maquinaria, herrería, pintura, escultura, tapizado, etc., lo que permite abordar todos los desafíos siendo un privilegio profesional.

Los imprevistos son los modificadores más críticos del proceso productivo o diseño, por ejemplo, no disponer del capital necesario o que no esté disponible en tiempo y forma, los condicionantes del presupuesto, cambiar de sala o elenco, cambiar la circulación de la obra, etc. Los conflictos gremiales u otros que afectan el cronograma son frecuentes.

Un factor importante es la adaptabilidad del escenógrafo a los distintos modelos de producción que presenta diferentes variables estéticas y conceptuales.

Nuestra meta es facilitar algunos instrumentos para el mejoramiento del tema como:

- » Que las propuestas sean claras y los presupuestos coherentes para optimizar el trabajo.
- » Que se perciba la importancia de la buena interrelación y comunicación con la producción; se trata de una labor en conjunto.
- » Comprender y equilibrar la factibilidad (producción) con la eficacia (diseño escenográfico).
- » Saber en qué teatro o lugar se representará la obra, como un hecho fundamental. Es un condicionante del diseño y uno debe adaptar su diseño en función de las condiciones de la sala.
- » Que los diseños escenográficos se entreguen completos con todas las acotaciones correspondientes para facilitar el proceso o realización.
- » Respetar los tiempos de pre-producción, producción, post-producción; en nuestro país nos acostumbramos a recortarlos.
- » El intercambio con profesionales de otros países, el perfeccionamiento, la mayor circulación de estudiantes como pasantes o asistentes en diferentes sistemas de producción, y la incorporación del tema en la currícula serán una contribución para la formación de los futuros profesionales.

Proyectamos convertir parte de la investigación en material de consulta didáctica de la cátedra. La operación de relevamiento de espacios que abarcan el circuito comercial, oficial y alternativo proveen la memoria gráfica usada como instrumento pedagógico en el aula.

El material final lo comunicamos y transmitimos formalmente esperando que sea de interés para el ámbito académico, los hacedores teatrales y la comunidad en general.

Bibliografía

- » De León, M. (2012). *Producción de espectáculos escénicos*. Buenos Aires: RGC Libros.
- » Schraier, G. (2008). *Laboratorio de producción Teatral 1. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Atuel.
- » Breyer, G. (2008). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Buenos Aires: Infinito.
- » Calmet, H. (2003). *Escenografía. Escenotecnia. Iluminación*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- » Javier, F. (1998). *El espacio escénico como sistema signficante*. Buenos Aires, Editorial Leviatán.
- » Pavis, P. (2003). *Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Paidós.
- » Ubersfeld, A. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Colección Teatrología. Buenos Aires: Galerna.

