

TEMA 23. Escenografía y decorado. Elementos visuales y plásticos.

Autora: María Pérez Gil

A continuación, se expone un documento con el esquema del tema y diferentes fragmentos seleccionados de algunos de los epígrafes de este:

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 23

1. INTRODUCCIÓN	1
2. BREVE HISTORIA	1
3. ESPACIO ESCÉNICO.....	4
4. TIPOS DE ESCENOGRAFÍA	6
5. TIPOS DE DECORADO	6
6. ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS	6
6.1. Elementos visuales	7
6.2. Elementos plásticos: color, valores y tono, perspectiva, texturas, formas, líneas.....	8
7. CONCLUSIONES	11
-Conexión curricular y propuesta didáctica	
8. BIBLIOGRAFÍA	11

1. INTRODUCCIÓN

Se considera escenografía al conjunto de elementos pictóricos, plásticos, técnicos y teóricos que permiten el montaje de una acción dramática. Elementos que, organizados armoniosamente, ordenan el espacio escénico teatral, cinematográfico, televisivo, o cualquier otro tipo de espectáculo. La escenografía será la encargada de conseguir que el espectador se traslade al lugar, situación espacial y temporal en los que se desarrolla la trama. Es un elemento esencial en la magia del espectáculo.

Los decorados serían aquellos elementos tales como (...)

2. BREVE HISTORIA

3. ESPACIO ESCÉNICO

Es el espacio del escenario propiamente dicho, el marco de acción. También consideraremos espacio escénico a cualquier espacio donde se ubica el espectáculo. A lo largo de la historia en múltiples ocasiones se han adaptado espectáculos a espacios escénicos no específicos de forma ocasional. Dependiendo de la configuración y distribución del espacio escénico

establecemos las distintas **tipologías**, cuya elección dependerá de la obra a representar, que influirá en la escenografía y la representación:

- A la italiana o arco proscenio: la más tradicional, siendo el proscenio la parte del escenario más próxima a los espectadores. Estos se sitúan frente al escenario, que es un espacio elevado y cerrado por los lados y por el fondo, además de elevado, ofreciendo un solo plano de visión. El decorado carece de volumen.
- Proscenio con delantal: como la italiana, pero con una pieza, el delantal, que sobresale del proscenio.
- De empuje: con un espacio adicional en la parte de atrás del escenario.
- De travesía: pasarela, en la que el público se coloca a ambos lados.
- Circular: adaptación de los antiguos coliseos romanos, siendo la visión de 360°, haciendo muy compleja la (...)

4. TIPOS DE ESCENOGRAFÍA

5. TIPOS DE DECORADOS

6. ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS

(...)

No es considerada una de las Bellas Artes, pero, encontramos auténticas obras de arte de artistas como Picasso, Juan Gris, Miró, Sert, Dalí, Picabia, Calder, Antoni Tapies, Matisse, Braque, Derain, o la Bauhaus (Gropius, Kandinsky, Moholy-Nagy).

El escenógrafo y Diseñador de vestuario/ Figurinista, Alain Germain, distingue las artes que cambian el cuerpo humano (danza, poesía, canto y música) de las que transforman elementos exteriores (arquitectura, escultura, pintura y dibujo). La escenografía podría catalogarse en ambas. Escenografía como arte independiente, y a la vez servil, participando de todas las demás artes, e identificándose con el teatro hasta el punto de formar una única unidad expresivo-representativa.

Por otra parte, las creaciones relacionadas con la escenografía no están mencionadas en la Ley de la Propiedad Intelectual. A pesar de que los profesionales del sector, tienen asociaciones para luchar por sus autorías, tanto a nivel nacional (...)

6.1. ELEMENTOS VISUALES.

Se pueden clasificar en:

- **Corpóreos:**
 - **Vestuario: prendas, complementos y accesorios** para la **caracterización** de los personajes, en un contexto dado. Ofrecen al espectador **información importante:** género, edad, clase social, estatus económico, profesión... También nos señalan

circunstancias contextuales, como la estación o el tiempo que hace. Incluso puede transmitirnos información sobre el estado emocional o anímico de los personajes.

- **Maquillaje:** nos informa sobre edad, género... Útil para construir una identidad. Se pueden dramatizar las facciones del rostro y así exagerar rasgos, acentuándolos, extinguiéndolos, deformándolo. Con el maquillaje corporal (body-painting), el propio cuerpo se convierte en lienzo al servicio de la caracterización.
- **Máscaras:** de gran importancia a la hora de asumir otra identidad, incluso animal, ser fantástico... Interesantes connotaciones: su hieratismo las sitúa entre la vida y la muerte, en tránsito. Además, connotaciones culturales, asociadas a rituales, carnaval, ritos de paso de tiempo, etc. Por otra parte, la máscara oculta la verdadera identidad.
- **Peluquería:** expresión de personalidad, época, clase social, gustos, etc. Además, podemos ir viendo el paso del tiempo y de las circunstancias (enfermedad).
- **Iluminación:** de la luz natural del teatro antiguo, hasta nuestros días, ha ido convirtiéndose en parte básica. Su fin es cubrir un ambiente general, parte o puntos concretos. Además de iluminar el hecho representado, conlleva un lenguaje visual, con una resignificación de las propiedades específicas y naturales de la luz, cargándose de significado que provocarán sensaciones y emociones en el público. Con diferentes colores y texturas de luz se descubrirán formas y volúmenes, pero a la vez se connotarán diferentes significados. La luz crea diferentes ambientes: tinieblas, penumbras, fondos traslúcidos, iluminación uniforme...
- **Utilería:**
 - Elementos bidimensionales: cortinas, telones, sistemas de apertura, pisos, cicloramas, gasas, telones significativos, rompimientos, paneles.
 - Elementos tridimensionales: elementos volumétricos, rampas, escaleras, plataformas, carros.
 - Maquinaria de efectos especiales y demás elementos especiales.
 - (...)

6.2. ELEMENTOS PLÁSTICOS:

Estarían representados por todo aquello que se sitúa físicamente en el **espacio escénico** y tiene su manifestación visualmente. Y se clasifican en seis:

***COLOR.** Su elección es esencial, al transmitir sentimientos, sensaciones, estados de ánimo. Aunque depende de factores culturales y personales, genéricamente en la cultura occidental sigue los siguientes patrones:

- Colores

* (...)

***VALORES Y TONO.** Los valores son las variaciones en la escala tonal del negro (la oscuridad) al blanco (la luz). Los tonos luminosos significan gran abundancia, riqueza, vida; los tonos apagados, expresan debilidad y melancolía.

***PERSPECTIVA.** Para poner en marcha una obra teatral, los escenógrafos deben conseguir resolver la tarea de reproducir en un espacio limitado el lugar y ambiente en el que se desarrolla la acción dramática. Para ello la perspectiva es esencial.

Sabemos que ya los griegos emplearon la perspectiva, no porque hayan llegado decorados (carácter efímero), pero sí descripciones del arquitecto romano Vitruvio indagando las descripciones de los historiadores griegos Demócrito o Anaxágoras. Ya en el Renacimiento con el resurgimiento de la Antigüedad clásica y de los textos de Vitruvio, se reconstruye la escenografía griega y el empleo de la perspectiva.

La línea del horizonte se sitúa sobre un plano situado a nivel de nuestros ojos, paralelo al plano del suelo. El horizonte del espectador no es el mismo que el de los actores. Normalmente se usa el del actor (a 1,40 m. del suelo), variándolo si se quiere conseguir una sensación de grandiosidad o lejanía. Para conseguir el efecto de lejanía, cuanto más atrás están los objetos, se dibujan más pequeños, con colores tenues y las líneas de los contornos difusas. Para acercar los objetos, se realizaría la operación contraria.

El empleo de la perspectiva se alargó hasta finales del siglo XIX. Actualmente rara vez se usa, por su falta de credibilidad y un público cada vez más exigente. Como alternativa, el ciclorama, (...)

7. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

- García Del Toro, A. (2011) *Teatralidad, Cómo y por qué enseñar textos dramáticos*. Barcelona: Editorial Graó.
- Portillo, R. (Coord.) (1995) *El teatro en tus manos, Iniciación a la Práctica Escénica*. Madrid: Editorial Complutense
- Nava Astudillo, A. (ed. electrónica 2021) *Iluminación escénica, Procedimientos del diseño*. México: Serie Teoría y Técnica. Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas.
- Nava Astudillo, A. (2021). *Fundamentos del Diseño Escenográfico*. Ciudad de México: Serie Teoría y Técnica, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas.
- Nieva, F. (2003) *Tratado de escenografía*. Madrid: Editorial Fundamentos, Colección Arte.
- Soler Benito, C. (2016) *Artes escénicas y Derechos de autor*. Madrid: Colección de Propiedad Intelectual, Editorial Reus.
- Zappelli Cerri, G. (2006) *Imagen escénica, Aproximación didáctica a la escenología, el vestuario y la luz para teatro, televisión y cine*. Costa Rica: Editorial UCR