

ESCENOGRAFÍA

CONCEPTO

1. Escenografía.

1. Arte y técnica de montar la escena teatral.
2. Conjunto de elementos que se añaden a un espacio teatral para reproducir un ambiente o crear un clima.

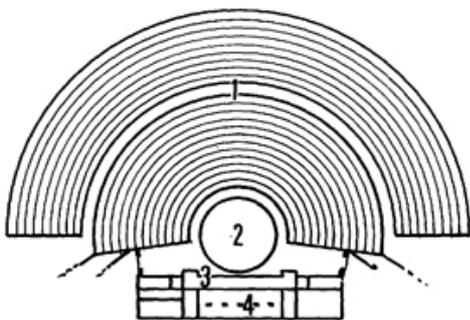
La definición del diccionario abre un gran abanico de posibilidades al escenógrafo o a la persona que ha de ocuparse de crear ese clima o los elementos que crea adecuados para situar el texto que se ha de representar.

También es importante destacar que se habla de un **espacio teatral**, no de un escenario concretamente, eso quiere decir que una representación teatral se puede hacer en cualquier lugar, sólo hay que saber **conjugar** los elementos (magnitudes, formas, infraestructura, vínculos...) de que dispone ese espacio escénico, las necesidades y carácter de la obra que se representa y nuestra personal visión de cómo consideramos apropiado crear esa escenografía para acompañar armónicamente la acción escénica.

Todo eso quiere decir que tenemos las manos relativamente libres para poder hacer lo que nuestra fantasía, imaginación y posibilidades nos permitan para conseguir la creación adecuada.

REPASO HISTÓRICO

2. Teatro griego



Teatro de Epidauro
1) gradas, 2) orquesta, 3) proscenio, 4) escena

Si tomamos como modelo de teatro griego el teatro de Epidauro, podemos diferenciar claramente tres espacios: las **gradas**, para el público, que en semicírculo rodean el espacio circular donde evoluciona el **coro** y que se designa con el nombre de **orquesta**. Junto a ésta, hay un tercer espacio, de forma rectangular, que es la **escena**, en cuya parte frontal hay una plataforma también rectangular llamada **proscenio**, que es donde propiamente se hacía la representación. Al fondo de este proscenio se levantaba un muro con un decorado fijo, y al otro lado del muro había unos espacios destinados a vestuarios, almacén, etc.

En su inicio, la escenografía era casi inexistente, y tan solo la "**recitación**" de los actores, el **vestuario** y las **máscaras** evocaban el ambiente de la representación.

Epidauro, es una antigua ciudad griega, situada en la costa noreste del Peloponeso, en el golfo Sarónico. Fue un centro comercial importante, famoso por su templo

dedicado a Asclepio, el dios griego de la medicina. Contenía una estatua del dios en oro y marfil y estaba rodeado por otros edificios religiosos y civiles. En el emplazamiento actual hay un museo de antigüedades clásicas y un teatro griego restaurado, con una capacidad para 14.000 espectadores y una acústica excelente, en el cual se celebra un festival de teatro griego antiguo todos los veranos.

3. Teatro romano

Roma, que toma de Grecia una buena parte de su cultura y la adapta a su idiosincrasia, hace casi lo mismo con el teatro.

El teatro romano constará de los mismos espacios que el teatro griego, dará más espectacularidad a la escena, y el muro posterior será transformado en una suntuosa edificación con portales por donde los actores accederán a la escena.

4. Teatro medieval

La escenografía del teatro medieval **no religioso** es muy sencilla, consiste en una tarima levantada sobre el nivel del suelo al fondo de la cual ponían, en ciertas ocasiones, una cortina decorada con temas alegóricos a la representación. Esas representaciones lo mismo podían tener lugar en los salones de la corte que en las plazas de los pueblos, y generalmente eran para celebrar algún hecho importante, alguna victoria bélica...

Las representaciones de tipo **religioso**, en un principio, tenían lugar en el presbiterio, pero poco a poco fueron tomando más espacio hasta utilizar todas las naves de la iglesia y acabar saliendo a la calle.

El espacio teatral, gradualmente, se amplió mucho, y vino organizándose no solo en sentido horizontal, sino también verticalmente, sobreponiendo los diferentes espacios como un retablo. En él las escenas se encuentran unas encima de las otras, consiguiendo así **espacios escénicos múltiples**, para las diversas acciones que tenían lugar en la representación.

También se empezaron a utilizar **espacios móviles** haciendo bajar elementos de los techos de palacios o iglesias, o bien haciendo aparecer personajes de bajo tierra.

5. Teatro barroco

Este tipo de teatro, que podríamos también llamar **cortesano**, tenía lugar en los salones de la corte. La escenografía era similar a la del teatro medieval: un espacio escénico elevado por encima del nivel del suelo, que era donde se situaba el espectador; el decorado constaba de un **telón de fondo** y cuatro **bastidores laterales** a cada lado, más separados cuanto más cerca del espectador estaban y más juntos cuanto más lejos, produciendo así una sensación de perspectiva frontal. Cabe señalar también el concepto de simetría que regía ese espacio escénico, tanto para los elementos que lo formaban como para la decoración de esos elementos.

6. Ópera

Podríamos decir que el apogeo de la escenografía va desde finales del siglo XVII hasta principios del XVIII, con las representaciones operísticas y la construcción de

escenarios con suficientes recursos para afrontar las complicadas escenografías que exigían los libretos de las óperas.

La escenografía es rica y ampulosa y podemos hallar en ella recursos escenográficos que se han utilizado hasta los años 60 y que todavía en muchos teatros siguen vigentes: Los **telones pintados**, la utilización de **telares** que permitían esconder los **decorados**, las **armaduras** que sostenían los decorados y que podían ser quitadas y colocadas en muy poco tiempo, los **escotillones** que hacían posible no sólo la aparición y desaparición de personajes, sino también de decorados, los **trucajes** de movimiento de agua, etc.

7. Teatro actual

Podríamos decir que, en el teatro actual, todo tiene cabida. Se han roto viejos moldes; el tradicional escenario a la italiana se ha visto arrinconado en más de una ocasión por espacios escénicos diferentes, según las exigencias de cada representación. La utilización de materiales nuevos que facilitan la construcción de grandes decorados con un peso mínimo, los colorantes, la iluminación, los efectos especiales, y tantas y tantas innovaciones, han hecho del teatro un arte vivo, dinámico y renovado.

EL ESPACIO ESCÉNICO

Antes de empezar cualquier proyecto de escenografía, debemos conocer el espacio donde se ha de efectuar la representación. Hay que recordar que el espacio escénico no tiene límites, se puede utilizar cualquier espacio existente o bien crearlo.

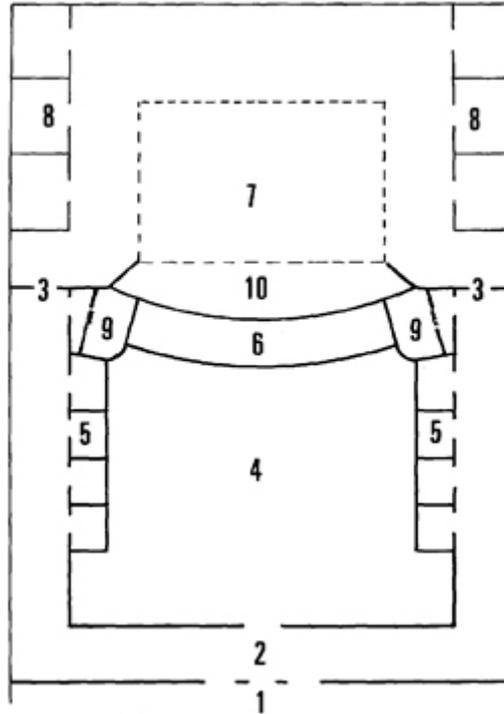
8. Teatro a la italiana

El espacio escénico más prodigado es el que llamamos a la italiana; la **escena** es un **espacio elevado** respecto al espacio donde estará el público. Estará cerrado por los lados y por detrás, de forma que el público sólo tenga un plano de visión.

Esta disposición es muy práctica, ya que quedan separados público y actores, y éstos siempre pueden contar con la ayuda del regidor, el traspunte, el apuntador, etc. A la vez es más fácil resolver muchas de las dificultades que siempre conlleva la creación, soporte y movilidad de los elementos que nos son necesarios, ya que, como el público sólo puede ver por la parte frontal, es más fácil poder dar soluciones simples y sencillas.

Teatro a la italiana

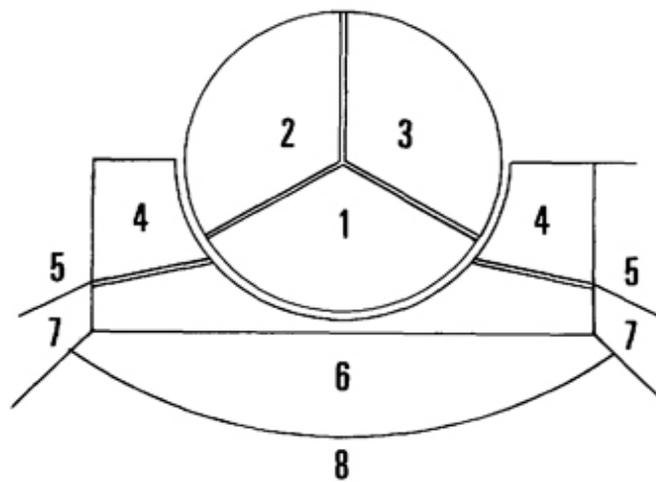
1. vestíbulo
2. distribuidor
3. entrada al escenario
4. platea
5. palcos
6. foso para la orquesta
7. escenario
8. camerinos o almacenes
9. palcos del proscenio
10. proscenio.



Algunos escenarios a la italiana tienen adaptada una plataforma giratoria que permite hacer cambios de decoración muy rápidos, ya que mientras tiene lugar una escena se pueden preparar dos o tres escenarios más.

Escenario a la italiana (giratorio)

1. zona visible para el público
2. 3. zonas invisibles para el público donde se pueden preparar las escenas siguientes
4. plataformas laterales sin inclinación para situar elementos escenográficos
5. laterales que enmarcan la escena
6. proscenio
7. entradas para los actores o para elementos escenográficos (carros)
8. platea.

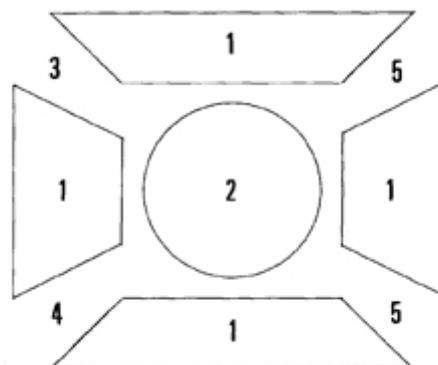


9. Teatro Circular

Otro de los espacios utilizados frecuentemente es el circular. Los actores, entonces, se moverán en el centro y el público verá el espectáculo en torno al escenario. Podríamos decir que es una reminiscencia de los circos romanos, donde las miradas de los espectadores confluyen en el centro. En estos casos, el público está situado en gradas que se van elevando a medida que se alejan del centro. También, a veces, es el centro el que se eleva por encima de los espectadores.

Escenario circular

1. graderías para el público
2. escenario
3. entrada de actores
4. entrada de material escenográfico
5. entrada del público.



10. Escalinatas

Otro de los espacios que nos puede ofrecer un buen juego escénico son las escalinatas. Las encontraremos en muchos pueblos y ciudades, dando acceso a la entrada de iglesias o catedrales, palacios, plazas...

Gracias a los **diferentes niveles** que nos proporcionan las escaleras, los actores se podrán mover muy libremente y siempre con una buena visibilidad por parte del público.

11. Aulas

Y no olvidemos uno de los lugares donde quizá se hace más teatro son las aulas de las escuelas.

Dentro de un aula podemos escoger nuestro espacio escénico; será posible montarlo tanto a la **italiana**, como **circular**, como en diferentes planos, como distribuido en **espacios múltiples**.

En cada caso tendremos que estudiar la situación del público y de los actores, las diferencias de **nivel** y la **disposición** más adecuada de los elementos escenográficos. Con las mesas del aula podremos montar espacios a diferente altura, sujetar los decorados y resolver infinidad de problemas.

12. Otros

Otro de los espacios escénicos utilizados muchas veces son las **plazas, iglesias o rincones urbanos** de una ciudad, o algún **monumento** artístico, como la torre de un castillo, una plaza porticada o una **estación** de metro.

En estos casos, habrá que decidir cómo organizar la **distribución** del espacio entre actores y espectadores, ya que siempre hemos de conseguir que el espectador pueda seguir todo lo que se desarrolla en el espacio que hemos escogido como escenario con una cierta comodidad; la **visibilidad escénica**, para que los actores no queden nunca escondidos con respecto al espectador. Siempre que escojamos un espacio escénico al aire libre, debemos tener muy en cuenta la **acústica**, ya que los espacios abiertos muchas veces la tienen deficiente. Una de las soluciones es elegir un espacio recogido, como una plaza cerrada, o bien procurar que el fondo del escenario esté protegido por una pared o muro sólido, ya que así la voz no se perderá por detrás y llegará amplificada al público.

Según el espacio escénico que hayamos escogido, tendremos que resolver la escenografía de una manera diferente o de otra.

Si elegimos un espacio a la **italiana** podremos utilizar cualquier fórmula, desde los **telones pintados** y colgados hasta cualquier tipo de **aplique**.

No hace falta que la escenografía tenga volumen; como sólo se ve por delante, bastará decorar la cara que verá el público.

Ahora bien, a la cara que hemos de decorar podemos darle el aspecto que queramos: podemos representar en ella volúmenes, planos y todo lo a la italiana, que nuestra creatividad y nuestros conocimientos nos permitan.

Si el espacio que escogemos es **circular**, habrá que tener en cuenta que la escenografía que hemos de realizar pueda ser vista desde cualquier perspectiva; esto nos obligará a crear unos ambientes más sugerentes y a forzar la imaginación para resolver los problemas que surjan. Tendremos que utilizar seguramente más elementos reales, como **muebles, objetos**, detalles... que nos den el contexto de la obra. También deberemos tener cuidado de que la disposición de los elementos escenográficos no impida la **visibilidad escénica** a los espectadores.

En el espacio circular, ya hemos dicho que podemos **elegir al público** o bien **elegir a los actores**.

Ahora bien, en lo que a la escenografía se refiere es mucho mejor elevar al público y hacer que los actores se muevan en un plano inferior; eso proporciona al escenógrafo la posibilidad de decorar el **suelo** del espacio escénico y que los actores se puedan mover sobre **hierba, arena, piedras** o cualquier material que nos ayude a situar la acción.

Si el espacio escénico es una **escalinata**, puede que haga falta **nivelar** algunos escalones para poder disponer de un espacio plano, es decir, que haya algún rellano. En lo que se refiere a la escenografía, dependerá de la situación del público el que podamos utilizar una escenografía plana o bien tengamos que recurrir a elementos de volumen como cuando se utiliza un espacio circular.

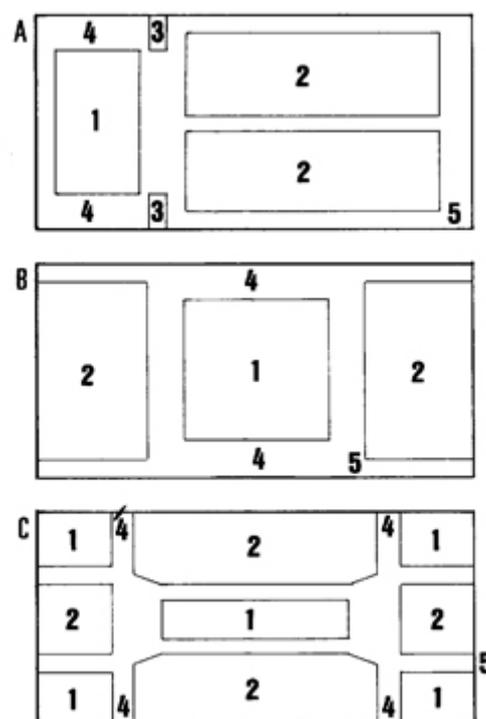
Y, finalmente, si el espacio es un **aula** de escuela podemos utilizar elementos del aula, como **pizarras, mesas, sillas**... Las mesas, por ejemplo, nos pueden servir para fijar en ellas los **decorados**, que también se pueden colgar de unos cordeles tendidos de un lado a otro del aula (eso podría permitir desplazar los decorados, haciéndolos entrar y salir, del espacio escénico).

a) Escenario a la italiana.

b) Escenario circular.

c) Variedad de escenarios.

1. escenario
2. público
3. laterales
4. espacio para los actores
5. entrada del público



ELEMENTOS ESCÉNICOS

Ahora se hará una breve exposición de los diferentes elementos que podemos encontrar en un escenario típico, es decir, en un escenario «a la italiana», que es el escenario que tienen la mayoría de los teatros.

Si entramos en uno de estos teatros, nos encontramos en primer lugar un gran **vestíbulo** que sirve de acceso a las diferentes dependencias, a continuación entraremos en el espacio destinado al público y frente a él y en un nivel superior, el **escenario**.

13. Escenario.

Para que podamos entendernos a la hora de hablar de los diferentes elementos que allí encontraremos, haremos de ellos una breve descripción:

EMBOCADURA: Abertura del escenario que separa el espacio donde actuarán los actores de la sala donde está el público.

MANTO: Pieza de tela o papel pintado situada en la parte superior de la embocadura y que sirve para dar mayor o menor altura a ésta.

LATERALES: Piezas de tela o papel pintado situadas una a cada lado de la embocadura y que son móviles para poder dar más o menos anchura al espacio escénico.

TELÓN DE BOCA: Pieza de tela o papel pintado situada normalmente detrás del manto y que sirve para esconder, antes de la representación, lo que hay dentro del escenario. Sube y baja o bien se abre, por el medio, hacia los lados.

TELAR: Estructura de la parte superior del escenario de un teatro, provisto de poleas y cuerdas, que permite poder bajar o subir los telones en el punto conveniente. Conviene que los telares tengan una altura superior al doble de la altura de los telones de los decorados, para que se puedan esconder y no se vean desde el público.

CORTINAS LATERALES: Son unas piezas, generalmente de tela, situadas a ambos lados del escenario a una distancia igual a la abertura de la embocadura, Su función es evitar que el público vea qué pasa «entre cajas», es decir, en el espacio existente entre las cortinas laterales y las paredes laterales del escenario.

BAMBALINAS: Son unas piezas de tela o papel, lisas o arrugadas, que hacen una función similar a las cortinas laterales, pero en sentido vertical; es decir, evitan que el público pueda ver lo que hay entre ellas y el telar.

BARRAS: Barras generalmente de madera que cuelgan del telar por medio de unas cuerdas pasadas por las poleas, y que permiten hacerlas subir o bajar según convenga.

FORILLO: Son unas piezas tipo biombo que evitan que el público pueda ver lo que hay fuera de la escena propiamente dicha. Cubren también espacios abiertos como puertas y ventanas. En ocasiones esos forillos están pintados y entonces forman parte del decorado.

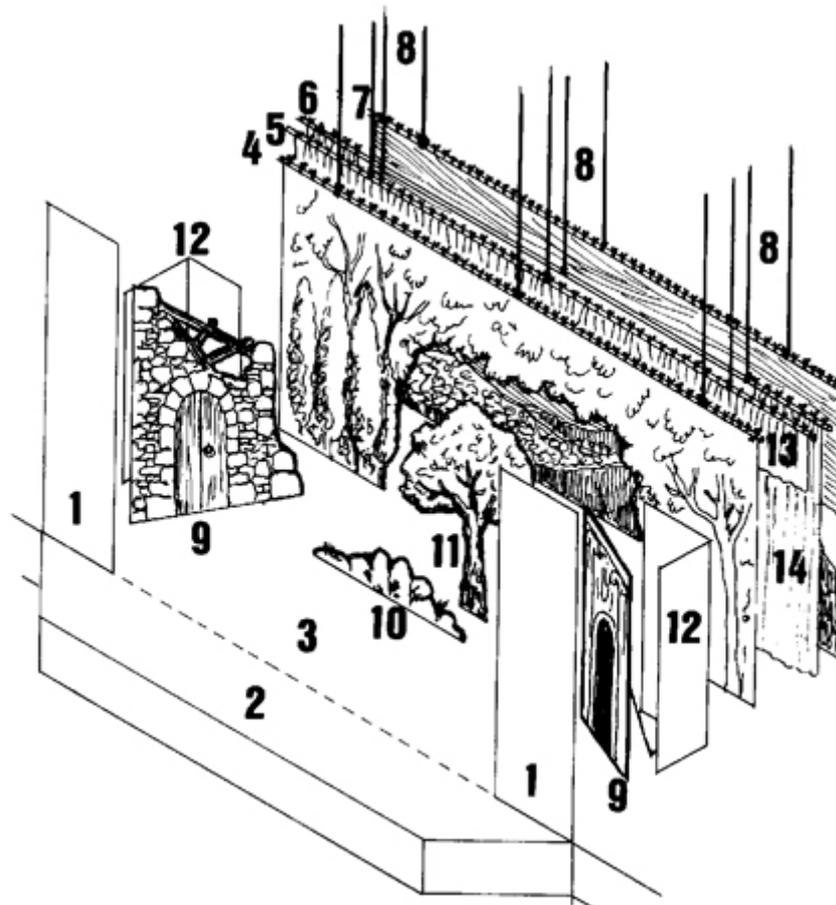
CICLORAMA: Consiste en un fondo semicilíndrico de color neutro o blanco sobre el cual se puede proyectar luz. Se utiliza a menudo para crear la ilusión de un cielo.

ESCOTILLONES: Aberturas practicadas en el suelo del escenario y que se pueden abrir o cerrar a voluntad, generalmente hay una a cada lado del escenario y a veces una al fondo, centrada. Estos escotillones tienen un mecanismo que eleva una plataforma donde se pueden situar tanto los actores como elementos escenográficos que tengan que aparecer o desaparecer.

Todavía hallaríamos otros elementos fijos en algunos escenarios, pero los indicados son los **más corrientes**.

Elementos escénicos

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. laterales | 8. cuerdas que mueven las barras |
| 2. proscenio | 9. visuales |
| 3. escena | 10. firme de rocas |
| 4. barra con un telón colgado | 11. aplique |
| 5. barra que sostiene una bambalina | 12. forillo |
| 6. barra que sostiene las cortinas laterales | 13. bambalina |
| 7. barra con un telón de fondo colgado | 14. cortina lateral |



Pasaremos ahora a los elementos puramente escenográficos: los **decorados**.

14. Decorados.

Los decorados pueden constar de un solo elemento o de diversos, pueden ser pintados o contruidos. Hablaremos ahora de los decorados clásicos, formados por **telones**, **rompimientos**, **firnes**, y **apliques** según la **jerga teatral**.

TELÓN: Pieza de tela o de papel pintado y que generalmente ocupa toda la altura y anchura del escenario.

TELÓN DE FONDO: Es el telón que va al fondo del escenario y que no tiene ninguna abertura. Generalmente son celajes o bien paisajes que dan la sensación de profundidad.

ROMPIMIENTO (Telón recortado que en una decoración de teatro deja ver otro u otros en el fondo. QUINTA en italiano): Pieza pintada y que ocupa un a parte de la anchura de la escena; una escenografía puede tener diversos rompimientos, situados uno detrás de otro. Se llama primer rompimiento al situado más cerca de la embocadura, detrás de éste vendrá el segundo y así sucesivamente. Lo mismo los telones que los rompimientos irán colgados de las barras, y por lo tanto estarán paralelos a la boca del escenario.

VISUALES: Son unas piezas situadas en cualquier posición respecto a la boca del escenario. Como estas piezas no pueden estar colgadas de las barras, ya que no coinciden con el paralelismo de ellas, hará falta, para, poder sostenerlas de pie, proveerlas de una «armadura».

ARMADURA: Se hace con unas tiras de madera de 2,5 cm de grueso y 5 cm de anchura que van bordeando todo el contorno exterior de las visuales. Se sostienen con los "remos".

REMO: Cada una de las barras de hierro con los extremos en ángulo que sirven para sostener las visuales. Los remos se clavan en el suelo y detrás de las visuales, formando un triángulo con la visual y el suelo del escenario.

FIRME: Pieza baja que sirve para esconder rampas, asientos, escaleras, etc. Generalmente simulan rocas, matojos, barandillas, etc.

APLIQUE: Pieza concreta más grande que las firmes y que constituye un elemento entero que puede formar parte de diversos decorados, como los faroles, fuentes, cruces de término, árboles, etc.

Con todo eso no hemos hecho más que dar una **visión muy general** de los diferentes elementos que se pueden encontrar en un escenario y que forman parte del propio escenario, como los citados en primer lugar, y de los que son propios de cada escenografía.

Elementos técnicos

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. embocadura | 8. escena |
| 2. laterales | 9. escotillones |
| 3. manto | 10. proscenio |
| 4. telón de boca | 11. foso |
| 5. ciclorama | 12. paredes laterales |
| 6. guía que sostiene el ciclorama | 13. pared del fondo |
| 7. telar | 14. elevadores |

