

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

Autora: María Pérez Gil

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
8. BIBLIOGRAFÍA	11

1. INTRODUCCIÓN

Escenografía sería el 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 **telones, bambalinas, muebles u objetos** que conforman un lugar o espacio de la obra teatral.

Relacionado con la escenografía, está el concepto de **tramoya**, que sería la **maquinaria** que ayuda al **cambio de decorados**.

2. BREVE HISTORIA

A lo largo de la historia los decorados han ido evolucionando adaptándose tanto a las necesidades prácticas, -dependientes de la técnica-, como a las necesidades teóricas, -sometidas a las concepciones teatrales del momento-. La arquitectura teatral en occidente se divide en **tres grandes etapas**: el **teatro antiguo** (Grecia y Roma), el **teatro de consolidación** del espacio escénico (hasta Serlio) y el **teatro moderno**.

*El teatro griego. El origen del teatro griego está relacionado con el **dios Dionisio**, que además de ser el dios del vino, era el amante de las musas y artes. Grecia es considerada la

madre del teatro occidental. Etimológicamente, la palabra escenografía proviene del griego *skênographia*, refiriéndose al arte de decorar la *skênê*.

Inicialmente los medios eran limitados, reduciéndose a una **tarima**. **Esquilo** introdujo la **skéné** (la escena), constituida por algo similar a una tienda, por donde **el actor entraba y salía**, que acabó usando de **vestuario**. Normalmente tenía **tres puertas**, y delante estaba la **orquestra**, que era un **gran círculo**, donde **actuaban** los actores y el coro. Un **altar al dios Dionisio**, se situaba en el centro, mientras que alrededor se situaba **el público** en un semicírculo, en el **proscenio**. Pronto se construyeron **gradas de madera** alrededor de la *orquestra*. Así nació la estructura básica del teatro, **theatron**. La *skéné* fue ampliándose, para facilitar el cambio de trajes, y la entrada y salida de actores. Inicialmente era de madera, pero acabó convirtiéndose en sólida piedra.

Los **periaktes**, eran unos **prismas triangulares** que conseguían **efectos escenográficos**, situándose a derecha e izquierda. Éstos **giraban** sobre espigones según necesidades de la representación, y sus **caras estaban pintadas** en armonía con el fondo del escenario. La **maquinaria, precedente de los decorados móviles**, era el complemento necesario para alcanzar las emociones de la obra. Destacan:

- **Equiclema**: plataforma con ruedas donde se cargaban los personajes, y surgía de una puerta de la escena, mostrando las escenas.
- **Polea** (*mekhane*): colgada sobre la escena, para elevar por el aire a dioses y héroes.
- **Teologenion**: en la parte alta desde donde hablaban las divinidades.
- **Distergia**: simulación de torres para vigilancia y combate.
- **Escalera de Caronte**: donde surgen los muertos provenientes de los infiernos.

Posteriormente se añadieron altares, tumbas, estatuas, rocas, faros, muros, etc.

*Teatro romano. Continuación del griego, pero con **escenarios más grandiosos y mayores decorados** y sin grandes innovaciones técnicas, pero mayor espectacularidad. La zona de la orquesta se hace semicircular y más pequeña. Las gradas aumentan y la skene se hace más alta, y sus muros se decoran con arquitecturas, y partes móviles con esculturas, espejos o vegetación. En el año 55 a. C., Pompeyo mandó construir el primer **teatro de piedra** al aire libre, siendo la escena de mayores dimensiones.

Roma introdujo el **telón** (*auleum*), que al comienzo de la representación desciende dentro de un hueco delante del escenario. De las **ruinas** deducimos la **gran afición**, que se había transformado en una **suntuosa edificación** con portales.

*Escenario medieval. La **iglesia** resucita el teatro al incluirlo en algunas fiestas religiosas, con **finalidad didáctica**. En un principio las representaciones religiosas tienen lugar **dentro de la propia iglesia**, siendo los clérigos los intérpretes. Posteriormente, se traslada **al exterior**, delante de los templos, ya **sobre un escenario** y siendo los actores de la comunidad. Los escenarios sobre tarimas se dividían en **compartimentos**, donde se desarrollaban distintas **acciones**, que podían colocarse horizontal o verticalmente (**cielo, la tierra o el infierno**). La maquinaria era muy rudimentaria: **andamios con poleas**. Desde que el teatro sale de la iglesia, surge una **corriente popular de teatro ambulante**, que usa sus propios **carros** como escenarios. Dos tipos:

- El **carro-escenario**, con **decoración circular** que mostraba al espectador los diferentes espacios en que transcurría la representación teatral (precursora de los escenarios giratorios). El **escenario** estaba en la parte de **arriba**, y poseía un lugar oculto detrás de una cortina, como **vestuario** en la parte de **abajo**.
- **Escenario simultáneo: tramoya desmontable** levantada en la **plaza**, donde sucedían todos los **elementos simbólicos** y representaban los **lugares de la acción**, de tal modo que el público seguía la obra **sin interrupción**. Serán **los personajes los que discurren** de un lado a otro. Los que solo aparecen en una escena, están desde el principio situados. Muy usado en **representaciones religiosas**.

En el bajo medievo la madera dio paso al **barro, cal y ladrillos**, cubiertas con **techo** (toldo). El **fondo** del escenario se cubrió con **tapices**, y el **tablado** con **esteras**. Sobre la escena había un balcón que se usaba como parte de la obra o como palco de orquesta.

***Escenario renacentista**. Destacó el **Renacimiento italiano**, de corte **humanista** y que recupera la **cultura grecolatina**, y con ella el teatro de la antigüedad. Con el auge de la **nobleza**, surge el **teatro de corte**, llevado a cabo en los **palacios**. Para ello se hicieron grandes **decorados realistas**, pintados por artistas como **Mantegna, Serlio o da Vinci**. El Renacimiento trajo el **genio decorativo**. La escenografía italiana destacó por sus principales innovaciones. La **perspectiva** marcó el cambio, buscándose efectos tridimensionales y el engaño visual. Siguiendo las leyes de la perspectiva central, además, se colocan **edificios**, uno a cada lado, y uno central. Estos se hacían de **madera con puertas y ventanas penetrables**. Además, el **escenario** tenía una **ligera inclinación**. Destacó la familia de escenógrafos **Bibiiena**, por la **ingeniería y perspectivas pintadas**.

En el **teatro popular**, algunas compañías sobresalen, como es el caso de la **commedia dell'arte**, que incluso llevará sus funciones al interior de los palacios o al extranjero.

En **España** destacan las **corralas**, y en **Inglaterra** los **teatros isabelinos**. En ambos con una decoración muy simple y rudimentaria.

***Escenografía barroca**. Supuso la llegada de la **expresividad** y el **efectismo**, usando las más variadas **maquinarias, efectos ilusionistas y trucos visuales**. Importancia de la **sorpresa**, la **emoción** y el **movimiento**. Son característicos el **dinamismo** y los **constantemente cambios de decorado** con bastidores móviles. Es la época de mayor auge del **ilusionismo** y la **perspectiva**, incluso el **escorzo**. Aparecen **dos o más puntos de fuga**. La **ópera** surgida en Florencia en 1600, será el culmen de grandiosidad y sofisticación.

En **Francia**, por el contrario, destaca la **sencillez** y los fondos pintados como único recurso. En la **Inglaterra isabelina** aparecen **teatros** de gran importancia (Globe Theatre). En **España** surgen las **compañías itinerantes** y de mesones y corrales, con decoraciones escasas y sencillas máquinas. Con Felipe IV ya se construyen teatros.

***El siglo XIX. Simplificación** de los avances anteriores, buscando la **sencillez y naturalidad**, con **temática cercana** al público. Los actores no se dirigen al público, sino que dialogan entre sí. Es la **cuarta pared**: el **espectador observador invisible**. Surgen dos tipos de representaciones: las que dan más importancia a los **diálogos** y las que se lo dan al **espectáculo visual**.

Se busca el mayor **realismo** posible, a la vez que la **veracidad histórica** (en vestuario, decorados...). Avances lumínicos con la aparición de las **lámparas de gas** permitiendo la

modulación y las atmósferas y ambientaciones. El **diorama** permitió proyectar en el telón de fondo **paisajes o interiores**, añadiéndose objetos tridimensionales.

***El siglo XX.** Florecimiento de la **clase media**, y con ella, del ocio y los espectáculos de entretenimiento. Gran importancia del **teatro visual**. **Rechazo de la geometría, el orden y la perspectiva**. Búsqueda del **dinamismo** y la **asimetría**, usándose varias alturas. Empleo de todos los **hallazgos** de las épocas anteriores.

Aparecen las primeras **vanguardias**, y con ellas **La Bauhaus**. A finales del XIX, el público **rechaza los decorados pintados**, por dos motivos: son **patrones monótonos y repetitivos**; y la **iluminación** de las candilejas de gas o eléctricas daban **brillos** sobre los paneles, que **evidenciaban su falsa tridimensionalidad**. Ante ello, dos puntos de vista:

- **Naturalista (realista)**, mostrando espacios reales mediante el empleo de objetos reales. Como representantes Stanislavsky y Antoine.
- **Antinaturalista**. Ante la imposibilidad de competir con la sensación de realidad del cine, se establecen juegos plásticos en el espacio, conjugando líneas, escalones, luces, plataformas... **Appia**, apostó por la tridimensionalidad, la perspectiva y los juegos de luz. **Craig**, también dejó un gran legado basado en el simbolismo de los elementos escénicos, trascendiendo de la realidad.

***Escenografía contemporánea.** Continúa la importancia de los actores y sus diálogos en la construcción de los personajes, contribuyendo la escenografía a teatralizar, a expresar, a formar parte de la vida de los personajes.

Como en el resto de las artes, en teatro es **difícil hablar de estilos**, por la gran variedad que existe. Se optó por distinguir: **teatro de representación** (representación dramática naturalista) y **teatro de presentación** (visión más intimista, humana y empática). Surge el **teatro expresionista**, que busca la captación del interior de la persona.

La escenografía sigue una **línea conceptual**, junto con el **realismo**, aportando significado que apoya al diálogo y a la acción, que sigue tramas de la realidad contemporánea (marginalidad, homosexualidad, desigualdades...). Ya no hay guías en la mirada, siendo el espectador el que decide escudriñar el escenario según sus propios intereses. Los grandes avances se deben a **Svoboda**, cuyas innovaciones técnicas llenaron de **contenido teatral y dramático** la puesta en escena. Experimentador nato de métodos plásticos, cuyo principal recurso fue la **luz**. Esta le brindó importantes efectos para mostrar **estados emocionales y dramáticos**. La escenografía **actual** se nutre de **avances técnicos** (audiovisuales), como los **nuevos materiales**, facilitando la construcción de grandes elementos con poco peso (plexiglás, metales ligeros, etc.).

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 escenografía** en estos casos. El público se sitúa alrededor, escalonadamente para facilitar la visión.
- **Otros**: actualmente se trabaja con nuevas concepciones del espacio, **rompiéndose la barrera entre actores y público**. En ocasiones desaparecen las butacas.

Elementos comunes que configuran el espacio escénico:

- **Chacena**: Lugar de almacenaje o prolongación del escenario en situaciones determinadas, de forma rectangular, situado en la parte trasera.
- **Embocadura**: parte frontal del escenario, con un muro que separa el patio de butacas, quedando delimitada por el telón. El público se sitúa en frente.
- **Foro**: fondo del escenario (parte más alejada).
- **Foso (orquesta)**: espacio debajo del proscenio, anterior al patio de butacas.
- **Hombros**: espacio de menor visibilidad. Zonas abiertas entre el muro de embocaduras y laterales.
- **Proscenio**: espacio más próximo a los espectadores. Siendo *corbata* cuando sobresale del muro de embocadura, proyectándose sobre el patio de butacas.
- **Puentes**: pasillos a los lados y detrás, por los que los tramoyistas acceden al telar.
- **Tablado** o **tablas**: suelo, parte superficial horizontal del escenario.
- **Telar (parrilla)**: estructura metálica situada encima del escenario, donde se colocan poleas, cables, cuerdas que controlan los elementos colgados.
- **Telón de boca**: tela tras la que se oculta el escenario. Se quita subiéndolo, bajándolo, o echándose a los lados.
- **Bambalinón de boca o manto**: tela de poca altura que cuelga de la parte superior, ocultando el sistema corredero del telón.
- **Bambalina**: pequeñas telas que cuelgan ocultando los focos.
- **Patatas**: cortinas laterales.
- **Calles**: espacio entre patatas.
- **Bastidores**: soporte del espacio escenográfico.

4. TIPOS DE ESCENOGRAFÍA

Dependerá del **tema** y de la **visión del director** sobre esta. Así, tenemos:

- **Realista:** recreación lo **más real** posible. Principalmente **pictórica**, construido en paneles de poco peso y fáciles de mover. Las puertas y las ventanas son **practicables**. Suele haber una pequeña **inclinación** ascendente hacia el fondo, facilitando la panorámica. El escenario estaría formado por **tres secciones**, situando al público en la cuarta, consiguiendo así que sienta que entra en la escena.
- **Abstracta:** **espacios y tiempo no reconocibles**. Son de fácil montaje y cambio rápido, **pocos elementos**. La mayor parte del escenario está **vacío**, dejando **libertad imaginativa** al público. Elementos: escaleras, cortinas, rampas, plataformas y otros. No se trata de una escenografía ni cargada, ni descriptiva, ni objetiva.
- **Sugerente:** centrada en **aludir** un lugar usando un **objeto general**: un tren, un barco, un edificio... Su efecto escénico se consigue al prescindir de lo no esencial, combinando **realismo con abstracción**. En esta ocasión, la acción queda situada en un **tiempo y lugar concretos**.
- **Funcional:** cumple con las **necesidades de los intérpretes** en la puesta en escena. Es la menos empleada, básicamente usada en las **representaciones circenses**.

5. TIPOS DE DECORADOS

Dependerá del **espacio** que se tenga, del **presupuesto** y de las **necesidades** del espectáculo, entre otros factores. Podemos distinguir:

- **Decorado fijo:** permanece invariable todo el espectáculo.
- **Decorado semifijo:** biombo o panel de dos caras que se gira.
- **Decorado de inclusión:** pequeño escenario insertado en otro mayor, que se eleva y se va transformando según necesidades.
- **Decorado simultáneo:** dos o tres escenas montadas simultáneamente, pudiendo cubrirse con telón para realzar los cambios de escena.
- **Decorado cinético:** carro de fácil movimiento.

6. ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS

Comenzar reflexionando sobre la **compleja ubicación** de la escenografía **en el mundo del arte**. **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).

Alain 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 (AAPEE: Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España) como autonómico (Ad'EC: Associació d'Escenògrafs de Catalunya); ninguna de las entidades de gestión contempla la posibilidad registro de los escenógrafos como autores (ni SGAE, ni VEGAP).

A ojos de los espectadores, todo lo que aparece en la escena forma una **única unidad plástica, integral y dinámica**: una misma concepción y un mismo estilo artístico. **Todos los elementos** cumplen la misma función: la **acción dramática**.

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, ciclорamas, 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**.

*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 cálidos/salientes** (rojo, naranja): aumentan el tamaño de los objetos sobre el escenario y los acercan. Mayor alegría y energía.
- **Colores fríos/entrantes** (azul, violeta): disminuyen el tamaño y alejan. Tristeza, soledad.
- **Rojo:** amor, lujuria, crimen, agresividad, riesgo, calor, vida. El color que más capta la atención. Se usa en pequeñas franjas, porque produce mucho ruido visual.
- **Verde:** vida, pero también veneno, envidia. Estabilidad, seguridad, fertilidad, pero a la vez enfermedad. Color de lo que asusta, repugna: los monstruos, los reptiles.
- **Azul:** cielo, mar, inmensidad. Sangre azul: realeza, nobleza, grandeza. Armonía, confianza, amistad, fidelidad. También frialdad, lejanía, tristeza, orden, depresión.
- **Amarillo:** oro y sol. Muy saturado se vuelve más claro. A pesar de ser un color alegre y vital, se relaciona con la traición (túnica de Judas), la cobardía, la envidia, el mal augurio (muerte de Molière sobre el escenario vestido de amarillo).
- **Blanco:** no es un color, es la luz total. Pureza, inocencia, positivismo, bondad.
- **Negro:** la negación de la luz. El mal, lo desconocido, la oscuridad, la muerte, negativismo.
- **Gris:** la unión de ambos, símbolo de la inteligencia, lo indefinido, lo imparcial.

Importancia del **entorno** a la hora de elegir el color. Un mismo tono varía dependiendo del **color colindante**, cambiando su saturación o brillo. Por ello, los conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de tratar y usar el color en escenografía, serían:

- **Contraste:** composiciones en las que los colores se contraponen debido a la diferencia entre ellos. Los contrastes según **Johannes Itten**, serían: **tonalidad** (entre colores puros y luminosos), **claro-oscuro** (la luz es clave, mayor o menor luminosidad: blanco y negro), **cálido-frío** (por temperatura), **complementarios** (oposición en el círculo cromático), **simultáneo** (al observar una zona de un color, el ojo busca inmediatamente su complementario, creándolo si no está), **de cualidad** (o intensidad, de un color saturado y luminoso, a otro apagado), de **cantidad** (dependiendo de los demás contrastes, la cantidad que cubren).
- **Armonía:** búsqueda de la **coordinación** de los valores que el color adquiere en un escenario, de tal manera que cada color presente, tenga **algo en común** con el resto. Siempre se observan tres colores: el tono **dominante** (el más neutro y que ocupa mayor espacio), el color **tónico** (complementario del dominante, más potente en color y valor) y el de **mediación** (conciliador o transición).
- **Ritmo:** **repetición** de colores determinada por el **equilibrio** y la **variedad armónica**.
- **Equilibrio:** **ponderación y medida** de **masas, intensidades y valores**. Las masas grandes deben equilibrarse por la ley de fondos: un área grande deberá hacerse con un

color menos saturado; colores de intensidad análoga quedan equilibrados con áreas iguales; área pequeña oscura se equilibra con zona clara grande.

- **Proporción de color:** la repetición no debe ser excesiva porque se vuelve monótona. Los **esquemas** son más interesantes y atractivos cuando las **áreas de color son desiguales**. En el escenario siempre debe haber un **color dominante**.

Por otra parte, debemos tener en cuenta cómo la **iluminación** puede **variar** el color, y con ellos su significado. Los efectos que la luz puede tener:

- Sobre la **intensidad**, dependiendo de si es luz directa o difusa.
- Sobre la **percepción**. En penumbra, contraluz o con oscuridad total, los colores desaparecen, percibiendo solo formas.
- Sobre el **tono**. Las luces de colores modifican los de los objetos que iluminan.

*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**, compuesto de una tela lisa colgada y tensada sobre plataforma cilíndrica, ofreciendo una visión angular. Puede ser azul (cielo) o con decorados pintados.

*TEXTURAS. Aspecto externo de los elementos que forman el decorado, de **superficie** más o menos rugosa, que tiene que ser detectada visualmente por los espectadores. Las texturas del espacio escénico pueden ser: **naturales, artificiales o visuales**. Los **materiales** más usados para las escenografías son: telas y tejidos (tules, terciopelos, paños...), papel y cartón, madera (aglomerados, contrachapados, tableros, MDF, etc.), poliestireno (poco peso, fácil instalación), plásticos y PVC, acero, etc.

En cuanto a las **texturas visuales**, se trabaja sobre objetos realizados con alguno de los materiales citados, para trabajar con la pintura y efectos para que se transforme en el objeto buscado. Cuanto mayor sea el número de texturas que empleamos, mayor riqueza y contrastes obtenemos en el resultado.

*LÍNEAS. Delimitan espacios y definen los perfiles. Predominan las **rectas** y las **curvas**. También aportan **significados**:

- **Horizontal**, asociada al cuerpo en reposo, quietud, pausa. Si dominan las horizontales: desahogo, comodidad, más espacio, serenidad.
- **Vertical**, cuerpo erguido, vitalidad, severidad, dignidad. Si dominan las verticales: austeridad, poco espacio, estabilidad.
- **Diagonal**, activa, dinámica, fuerte, indica con contundencia una dirección.
- **Zigzag o cruces**, confusión, inquietud, desorden, choque.
- **Curva**: feminidad, sensualidad. Si es **curva cerrada**: voluptuosidad.

Deberá hacerse un **uso controlado y equilibrado** de los tipos de líneas, además de **variado** para que no resulte monótono.

*FORMAS. Si son **delimitadas por líneas rectas** forman triángulos, cuadrados y demás formas planas de lados rectos. Si son **delimitadas por curvas**, definen círculos, óvalos, etc. Además de las **formas bidimensionales** dibujadas en decorados, aparecen las **tridimensionales**, simplificables a formas fundamentales: cubo, cono, cilindro o esfera.

Hablando de significados, las **formas constituidas por rectas** (muebles, edificios, etc.) connotan vigor, fuerza; las **formas compuestas por curvas**, representan feminidad, ligereza como movimiento.

Con estos elementos el director de escena y el escenógrafo deben **ordenar equilibrada y armónicamente** el escenario, buscando el **pragmatismo** y la **belleza** de la obra. Esta tarea resulta altamente **compleja**, pues son muchos los elementos, incluyendo a los personajes y sus vestuarios y el control de la luz. Estarás presentes el **sentido estético** y la **funcionalidad**. Todos estos elementos deberán formar **un todo equilibrado**, conforme al ambiente y tema del espectáculo, resultando sugestivo, emotivo y bello. No deben aparecer elementos superfluos, y la composición debe **captar y retener la atención** del público, que irá dirigiendo la mirada de estos al lugar que corresponda. Todos los elementos que aparecen en la representación están en relación a los lados del marco. Deberán tenerse en cuenta:

- **El equilibrio**: sensación de **estabilidad del peso** de los elementos. Por ejemplo: línea gruesa con fina, un valor oscuro con uno claro, color intenso con apagado, etc.
- **El destaque**: **área de mayor atracción** y más potenciada del conjunto. Se consigue: fuertes contrastes de colores, formas originales, líneas gruesas, texturas diferentes, etc. Siempre ha de haber un **centro focal**.
- **Proporción**: **relación armónica** de diferentes **partes**, y de estas **con el conjunto**. La proporción será de **escala** (todos los elementos bien relacionados entre sí por tamaño y peso) y de **relaciones de espacios** (elementos bien relacionados con el espacio).
- **División del espacio**: los elementos deberán estar armónicamente ordenados sobre una **división** del espacio, marcada por algunos elementos del decorado.
- **Planos o secciones**: **división** que con escenarios grandes, son secciones, pero en escenarios reducidos se divide en planos: el vertical (fondo) y el horizontal (suelo).
- **Ritmo**: **relación espacial** entre las diferentes **formas**, que conduce la mirada del espectador sin dificultad y con fluidez, al centro de interés.
- **Variedad**: interés, ruptura con lo monótono, animación.

7. CONCLUSIONES

Hasta hace relativamente poco, la escenografía ha sido considerada como algo complementario de la práctica teatral, teniéndose en cuenta únicamente su perspectiva técnica y anecdótica, y obviando un posible análisis conceptual. Estudios recientes han comenzado a acercarlo a campos como el de la antropología, sociología, estética, filosofía o historia.

Tradicionalmente la escenografía teatral ha quedado reducida a recuento de características de la puesta en escena, dependiente del éxito o la excepcionalidad de la obra o la notoriedad adquirida, complementado con las proezas técnicas y no estéticas. Esta idea reduccionista, obvia la escenografía más allá del teatro, con su paso al espacio público. Del mismo modo, pasa por alto los productos de la escenografía como productos de las artes visuales.

De manera paralela, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el **decreto específico de cada comunidad***); promueve principios como la equidad, la inclusión y la diversidad, que podrían tener implicaciones en la configuración de los entornos educativos, en términos de escenografía o diseño de espacios, por ejemplo.

Será necesario que el alumnado de Secundaria y Bachillerato sea consciente del papel que ocupa la escenografía, no solo en el teatro, cine o televisión, sino también en los conciertos, la publicidad, galas o videoclips. Su presencia va más allá de los teatros. La escenografía arroja a los intérpretes, ayudándoles a contar la historia. Tiene la capacidad de transmitir ideas, sensaciones o emociones inmediatamente y de un vistazo. Colabora en la función de hacer espectáculo, de crear la magia. Nuestros alumnos aprenderán el gran trabajo de investigación que se esconde detrás del proceso, además del de elaboración y montaje.

BIBLIOGRAFÍA

- García Del Toro, A. (2011), *Teatralidad, Cómo y por qué enseñar textos dramáticos*. Barcelona: Editorial Graó.
- Howard, P., *¿Qué es la escenografía?* Alba.
- 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.
- Portillo, R. (Coord.) (1995), *El teatro en tus manos, Iniciación a la Práctica Escénica*. Madrid: Editorial Complutense
- 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