

LA EFICACIA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LA CREACIÓN ESCENOGRÁFICA TEATRAL

Miguel Nigro

UNA – Universidad Nacional de las Artes
Correo: miguelngro50@gmail.com

Alicia Vera

UNA – Universidad Nacional de las Artes
Correo: escenografa.aliciavera@gmail.com

RESUMEN: El presente trabajo es la integración y conclusión de las dos investigaciones consecutivas que lo anteceden. La incidencia de las condiciones productivas en las estrategias de creación y su resultado escenográfico fueron los temas abordados. En el primer proyecto titulado: *La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción (Período 2015-2017)*, exploramos la Escenografía Teatral en todo su proceso de producción. En el segundo proyecto titulado: *Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical (2018-2019)*, continuamos exclusivamente con el género musical. Intentamos extender, profundizar y sintetizar los aspectos productivos y creativos de la escenográfica teatral.

PALABRAS CLAVE: Diseño, Producción, Escenografía Teatral, Investigación

ABSTRACT: This research integrates and concludes two previous investigations. The influence of production conditions in creation strategies and their scenographic result were the topics approached. In the first project called *Theatrical Scenography and Production Systems (2015-2017 Period)*, we explored Theatrical Scenography in its entire production process. In the next one, called *The productive systems and the creative process of the Scenography in the Musical Theater (2018-2019)*, we continued investigating exclusively the musical genre. We are trying to synthesize and study in more detail the productive and creative aspects of theatrical scenography.

KEYWORDS: Design, Production, Theater Scenography, Research

El presente artículo es la síntesis de un proceso investigativo iniciado en el año 2015 que involucra en total a tres desarrollos conectados por el mismo interés: analizar las relaciones entre resultado creativo y proceso productivo de la escenografía teatral. En el primero, titulado: *La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción* (Período 2015-2017), nos concentramos exclusivamente en el teatro de prosa en su amplia gama de manifestaciones. En el segundo nos enfocamos en indagar la misma problemática en el teatro musical recortando el objeto de estudio a ballet, ópera y comedia musical. Este proyecto titulado: *Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical* (2018-2019) complementó al anterior y estimuló un tercer proceso investigativo. Esta tercera fase se encuentra en desarrollo y se dirige a dar una respuesta integral a la problemática planteada. El objetivo general consiste en elaborar un modelo provisional destinado a mejorar la eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la escenografía teatral. Vínculo que siempre presenta controversias de mayor o menor impacto en la escenografía entendida como la creación de estructuras espaciales representativas con un significado compuesto por elementos dramáticos, plásticos y técnicos. En la práctica profesional esta inquietud se mantiene latente, pero es poco abordada como problemática específica en la bibliografía existente. Procuramos generar un recurso aplicativo válido para distintos procesos y formas teatrales, aportando una nueva perspectiva a la disciplina.

Por lo tanto, los términos que definen nuestro estudio es por un lado la escenografía y por el otro los procesos productivos definidos, de manera genérica, como el conjunto de elementos humanos, financieros, técnicos, contextuales, que permite llevar el producto cultural a sus destinatarios (De León, 2012). Pero estos procedimientos que unen las expresiones teatrales con el público no responden a un régimen uniforme y homogéneo. Pueden ser analizados desde perspectivas diferentes según sea la modalidad de gestión, los intereses culturales y las capacidades económicas, técnicas o de infraestructura.

En nuestra investigación dividimos los sistemas productivos en tres ejes: oficial, comercial y alternativo. Cada uno contiene características propias, conocidas por los escenógrafos y artistas

en general, modeladas por la forma en que articulan los distintos componentes: “La fortaleza de los teatros oficiales, primero es su organización en las tareas. Hay una oficina técnica que constata y continúa el proyecto. A los privados les falta eso. Hay más relación con los realizadores, y en lo alternativo hay que poner el cuerpo” (Ponce Aragón, 2019).

A su vez estas estructuras productivas se enmarcan en un contexto social, económico, histórico y cultural que condiciona y determina su dinámica. Los tres ejes fundamentales que articulan el análisis son:

- Las características de lenguaje: teatro musical, teatro de prosa y todas sus variantes.
- Las estrategias de producción que se activan en cada uno de los sistemas: comercial, oficial y alternativo.
- Las soluciones creativas, como producto de una operación compleja, que pone en juego: las competencias disciplinares, los recursos materiales y humanos, las decisiones estéticas y las expectativas del producto

3

Es destacable que nuestro país y la Ciudad de Buenos Aires especialmente, mantiene una cartelera teatral nutrida ya sea cualitativa y cuantitativamente, en consecuencia, se enfrenta a constantes problemas en el proceso de producción escenográfica. Este inconveniente no disminuye la continua circulación de expresiones teatrales en todos los lenguajes y géneros, lo que también estimula a preguntarnos qué herramientas se activan para solucionar estas dificultades. Por lo tanto, se ofrece como un campo investigativo adecuado para el fin perseguido.

En la actualidad nos encontramos en proceso de categorizar, analizar y valorar el contenido del trabajo realizado. El material que produjo la metodología y las actividades realizadas -entrevista, observación directa, estudio de campo, relevamiento documental, encuentros grupales- es examinado críticamente para extraer datos relevantes que reflejen la complejidad que genera el vínculo entre proceso creativo y el productivo.

Los diversos modos artísticos y profesionales, conectados con los espacios de representación y las circunstancias productivas, caracterizados además por una pluralidad de estéticas, manifiestan ciertas inquietudes que se identifican como constantes dentro de las lógicas variables de cada proceso. Estas repeticiones se dirigen en primera instancia, como es de suponer, a los recursos financieros disponibles: “El trabajo obviamente se ve afectado directamente por las condiciones económicas. A mayor disponibilidad de recursos mayor libertad y a menor disponibilidad mayores restricciones” (Juster, 2016).

Pero no es el único eje determinante, otros aspectos también parecen decisivos para lograr que la relación entre producto y proceso mantengan un diálogo armonioso. Entre estos se destaca la conformación de equipos artísticos y técnicos, liderados con solidez, que construyan canales de comunicación clara y fluida “Generalmente los contratiempos son producto de los vínculos entre el equipo. Hay dos líderes y éstos deberán ser positivos, uno es el director/a y otro es el productor/a” (Liguori, 2016). Los plazos temporales y la capacidad ejecutiva son elementos que se intercalan entre los mencionados y modifican la operatividad de los desarrollos. También los vínculos profesionales determinados por experiencias compartidas, las asociaciones históricas de escenógrafos, con productores, realizadores y directores, atravesados por factores emocionales y afectivos, es otro elemento distinguido que se desprende de lo investigado. Las afinidades personales, consolidadas por medio de trabajos anteriores, crean comportamientos previsibles y esperables entre, por ejemplo, los integrantes de un equipo artístico afianzado: “Lo primero que hago es reunirme con el equipo de trabajo, que, si es una ópera, es con el escenógrafo y el iluminador; en mi caso Jorge Ferrari y Gonzalo Córdova” (Szuchmacher, 2019).

La consideración de Rubén Szuchmacher, director de amplia trayectoria, ofrece un dato relevante sobre las relaciones intersubjetivas de los equipos. Esta configuración afectiva también incide sobre el rol del director teatral, aspecto desarrollado en su libro *Lo Incapturable* (2015), donde analiza e interpreta críticamente el contenido de una producción escénica en

correspondencia con todos los componentes que la atraviesan: arquitectura, artes visuales, artes sonoras, literatura.

Frente a los obstáculos y dificultades que parecen constituir puntos recurrentes de la práctica, también se rescatan consideraciones positivas que pueden reconducir la adversidad por medio de la imaginación, el entendimiento grupal y la experiencia: “Yo creo que cuando hay disposición frente al trabajo, cuando hay creatividad y cuando hay buen ánimo en el equipo no hay problemas” (Di Pasquo, 2016).

A través de diversas opiniones convergentes y del conjunto de actividades realizadas por el equipo de investigación, pretendemos desentrañar la naturaleza del vínculo que se crea entre el objeto artístico, materializado por la escenografía, y las estrategias productivas.

En la actualidad continuamos revisando los elementos constructivos para diseñar un modelo preliminar de análisis teórico que podrá ser aplicable a la práctica de la escenografía teatral, para resolver la problemática planteada. El objetivo del modelo es la de lograr la mayor eficacia y optimización de los sistemas de producción y la escenografía teatral.

5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- De León, M. (2012). *Producción de espectáculos escénicos*. Editorial RGC Libros. Buenos Aires.
- Szuchmacher, R. (2015). *Lo Incapturable, puesta en Escena y Dirección Teatral*. Editorial Montena, Buenos Aires.

FUENTES

- Di Pasquo, C. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por F. Tutusaus.
- Juster, L. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por M. Nigro.

- Liguori, P. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por J. Biagioni.
- Ponce Aragón, J. (2019). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por A. Vera.
- Szuchmacher, R. (2019). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por F. Tutusaus.