

MÓDULO 9

STAGE
OF
mind

9. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA

El diseño de un escenario teatral implica tanto aspectos creativos como prácticos, utilizando elementos físicos para apoyar la narrativa de la obra. Este proceso se fundamenta en los principios de las artes visuales y analiza minuciosamente el texto o guion teatral para lograr la creación de un espacio físico que se armonice con la actuación.

Además de los aspectos artísticos de la producción, también se deben gestionar interacciones logísticas entre los artistas, directores, equipo de dirección escénica, técnicos y el lugar de representación. Esto abarca aspectos como la publicidad, la creación de materiales promocionales y, en algunos casos, la investigación de la audiencia.

La investigación de la audiencia se refiere al proceso de recopilar y analizar información sobre el público objetivo de una obra de teatro o cualquier otro evento o producto. El objetivo de esta investigación es comprender mejor las preferencias, intereses, necesidades y expectativas del público para poder adaptar y diseñar la producción de manera más efectiva. Con los resultados de la investigación de la audiencia, los equipos de producción pueden tomar decisiones informadas sobre el contenido, el estilo, la promoción y la distribución de la obra de teatro, con el objetivo de atraer y satisfacer las expectativas del público objetivo.

Esta unidad tiene como objetivo introducir a los participantes en el tema mediante una combinación de juegos teatrales y ejercicios prácticos. A través del diálogo y la discusión en grupo, los participantes compartirán ideas y experiencias para desarrollar habilidades relacionadas con el diseño y la producción de escenarios. Al finalizar la unidad, los participantes habrán adquirido habilidades y conocimientos prácticos que les permitirán contribuir al éxito de una obra de teatro.

9.1 Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, las personas participantes del programa de formación

- ▶ desarrollarán una comprensión básica de los diversos elementos que intervienen en una producción teatral.
- ▶ reconocerán la importancia del diseño del escenario para transmitir la narrativa visual de una producción.
- ▶ potenciarán su creatividad.
- ▶ comprenderán los significados y conceptos detrás del diseño y la producción del escenario.

9.2 Base teórica / Enfoque

El diseño y la producción de escenarios en la tradición occidental tienen sus raíces en el teatro de la antigua Grecia. Inicialmente, las producciones contaban con un reducido número de actores que utilizaban máscaras y escenografías básicas con luz natural. Con el tiempo, el diseño y la producción teatral evolucionaron hasta convertirse en un arte y una profesión cada vez más complejos. Desde los teatros itinerantes de la Europa medieval hasta el teatro isabelino y los suntuosos teatros del siglo XVIII, y hasta la época moderna, el diseño y la producción de escenarios se han desarrollado en paralelo a la

tecnología (como la iluminación interior y los escenarios móviles), las corrientes artísticas y las normas sociales.

El teatro refleja el mundo en el que se crea, y el diseño del escenario y las opciones de producción también lo hacen. Ya sea recreando el mundo de manera fiel, creando un espectáculo para escapar del mundo o incluso criticando el mundo a través de una presentación abstracta o minimalista, no existe una única elección absoluta para el diseño escenográfico. Sin embargo, es crucial que sea funcional y cumpla con la visión o expectativa del director de teatro.

La producción teatral implica la participación de diversas personas como directores/as y escenógrafos/as. Sin embargo, se requieren numerosos roles para llevar a cabo una obra. La cantidad de personas involucradas depende del tamaño de la producción y si es de carácter comercial o comunitario/voluntario.

9.3 Métodos de enseñanza y aprendizaje

Este módulo emplea una variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje para proporcionar una experiencia de aprendizaje integral. Los talleres están estructurados para incluir actividades tanto formales como informales, con un equilibrio entre aprender información y usar la creatividad para aplicar ese conocimiento.

Se enfatizará la escucha activa, la discusión en grupo y el intercambio de observaciones y opiniones. Se alentará a las personas participantes a expresar lo que han observado o aprendido y luego a ampliar ese conocimiento. Se fomentará un entorno de apoyo, alentando a las personas a explorar su interés en el diseño de escenarios y la producción teatral.

Todas las actividades presentadas serán opcionales y no obligatorias. Quien facilite las sesiones deberá ser flexible y sensible a las necesidades individuales de los y las participantes, ofreciendo opciones alternativas cuando sea necesario para garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en el proceso de aprendizaje.

9.4 Descripción detallada del módulo

El objetivo principal de este módulo es brindar a las personas participantes una comprensión básica del diseño y la producción escenográfica a través de la experiencia práctica.

Dado el carácter técnico de este módulo, es importante equilibrar la presentación de información técnica con oportunidades para aplicar el conocimiento de una manera accesible. Además, es fundamental que el cuerpo esté activo, al igual que la mente.

Al comienzo del taller, los y las participantes pueden familiarizarse entre sí y con el espacio de trabajo mediante ejercicios introductorios. El espacio es un concepto clave en el diseño escénico, y familiarizarse con el espacio del taller de manera práctica preparará será fundamental para prepararse para las actividades principales.

Las actividades centrales incluyen videos y ejercicios prácticos que permiten poner en práctica las ideas que se han aprendido. No existe una respuesta correcta en cuanto a lo que se producirá; en cambio, estas actividades son una forma de que se explore la creatividad y de desarrolle una variedad de habilidades.

Las actividades de cierre ofrecerán un momento de reflexión para relajarse e interiorizar lo que han aprendido. Dado que el taller puede presentar muchos términos desconocidos, es crucial crear un ambiente tranquilo y de apoyo que permita a las personas participantes hacer preguntas y compartir observaciones sin presión.

9.5 Evaluación

La evaluación debe personalizarse para adaptarse a las competencias, la experiencia y las expectativas de cada persona. El progreso de cada participante se evaluará en función de su comprensión de los diversos elementos que intervienen en una producción teatral y la importancia del diseño del escenario para transmitir la narrativa visual de una producción.

Para evaluar la eficacia de las actividades propuestas en la mejora de las competencias de los y las participantes, se pueden utilizar cuestionarios que les permitan expresar si perciben que han mejorado sus habilidades en estas áreas. Además, al final de cada sesión, se debe asignar tiempo para discutir estos temas y ofrecer la oportunidad de compartir experiencias.

En el marco de la implementación de este programa de formación, se espera que un/a profesional familiarizado/a con el grupo de participantes esté presente durante las sesiones para prestar apoyo y hacer una evaluación objetiva de la formación.

9.6 Recursos adicionales

- ▶ Brockett, OG y Mitchell, M. (2010). Hacer una escena: la historia del diseño de escenarios y la tecnología. Fondo de Artes Teatrales de Tobin. San Antonio. Estados Unidos.
- ▶ Arroyo, P. (1968). El Espacio Vacío. Piedra de toque. Nueva York.
- ▶ Bajo, J. (2016). Espacios Dramáticos. Routledge. Londres.

9.7 Referencias

- ▶ Grupo de Teatro del Centro. (2016, 26 de julio). Trabajar en teatro: Dirección de Producción [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yuAjzzDTNOw>
- ▶ TED. (2018, 31 de octubre). 3 formas de crear un espacio que te conmueva, de un escenógrafo de Broadway | David Korins [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=SU8JYKGekXo>
- ▶ Teatro Nacional. (2019, 2 de agosto). Pedro Gynt | Diseñando Teatro [Video]. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=K1eFxlwRI8>
- ▶ Matt Kizer . (2020, 29 de marzo). El proceso de diseño de iluminación [Video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UN18kSmSNdk>

9.8 Actividades del módulo

9.8.I Ejercicios de introducción

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR LA CONCIENCIA ESPACIAL

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la observación del espacio y explorar el impacto del espacio en el movimiento.
- Promover la sincronización y la comunicación no verbal.
- Estimular la reflexión y el análisis.

Nivel de enfoque: Bajo

Energía requerida: Media

Materiales: Ninguno

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a las personas participantes que se desplacen por el espacio, caminando siempre hacia un área vacía de la sala.
- ▶ Mientras se mueven, solicítales que observen la habitación, que presten atención a los elementos presentes, la iluminación y la forma.
- ▶ Luego, pídeles que dirijan su atención hacia las demás personas que se están moviendo en la sala, que observen cómo se mueven y cómo el espacio afecta su movimiento.
- ▶ A continuación, indica al grupo que intenten detenerse inmediatamente cuando vean que alguien más se detiene, sin necesidad de señalar ni usar palabras.
- ▶ Una vez que todas las personas estén detenidas, pídeles que comiencen a moverse nuevamente como grupo tan pronto como una persona comience a moverse.
- ▶ Ahora, solicítales que inicien y terminen como grupo por su cuenta, sin necesidad de instrucciones adicionales. Continúa el ejercicio durante unos minutos hasta que se muevan juntos sin problemas.
- ▶ Reúne al grupo en un círculo y fomenta la discusión sobre sus observaciones del espacio y cómo afectó su movimiento.
- ▶ Utiliza sus observaciones para presentar los conceptos básicos del diseño de escenarios, relacionando cómo el diseño se vincula con la función y a la hora de crear el escenario se toman decisiones basadas en la obra.

Key Terms: La **conciencia espacial** se refiere a la capacidad de percibir y comprender el espacio que nos rodea, así como nuestra posición y relación con ese espacio. Es la conciencia de la ubicación de los objetos, las personas y uno mismo en relación con el entorno físico.

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR EL ESPACIO ESCÉNICO

Número: 2

Objetivos del ejercicio:

- Desarrollar la habilidad de representar espacios, estimulando la creatividad y la capacidad de expresión.
- Explorar la comprensión del espacio escénico y una comprensión más profunda de cómo se utilizan el espacio en un escenario y cómo influye en la interpretación de una obra.
- Estimular la reflexión sobre los elementos que crean una representación exitosa.

Nivel de enfoque: Medio

Energía requerida: Media

Materiales: Ninguna

Duración: 15-20 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a los y las participantes que caminen por la sala, siempre moviéndose hacia un espacio vacío.
- ▶ Menciona una serie de tareas que deben completar lo más rápido posible.
- ▶ La primera tarea es de reunirse en grupos de tres personas. Una vez que la completen, indícales que caminen por el espacio hasta que se les indique la siguiente tarea. Repite este proceso utilizando grupos de diferentes tamaños.
- ▶ Como siguiente tarea pídeles que, en grupos, utilicen sus cuerpos para crear una representación de un espacio específico. Por ejemplo, que utilicen sus cuerpos para representar una cocina.
- ▶ Si un grupo logra representar especialmente bien un espacio, pídeles a los demás participantes que interactúen con ese espacio creado, como si fueran actores utilizando un escenario.
- ▶ Reúne al grupo entero en un círculo para entablar una reflexión sobre el ejercicio, que se centre en los elementos que permitieron comprender que cada grupo estaba representando un espacio específico.

NOMBRE DEL EJERCICIO: IMAGINAR UN ESPACIO

Número: 3

Objetivos del ejercicio:

- Promover la comprensión del papel del escenario en la narración teatral.
- Estimular la creatividad y la imaginación visual.
- Fomentar la participación activa y el intercambio de ideas.

Nivel de enfoque: Alto

Energía requerida: Baja

Materiales: Materiales para dibujar, extracto de un guion

Duración: 20-30 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide al grupo que se reúna en un círculo y que las personas se turnen para leer un extracto de un guion. Si consideras que leer no es cómodo para alguna persona, puedes optar por una narración verbal de una historia conocida o un cuento.
- ▶ Invita a los y las participantes a imaginarse un escenario para la historia, prestando atención a los elementos físicos mencionados directamente en el texto o aquellos que se dan a entender. Además, invítalos a discutir sobre las emociones o el ambiente emocional de la historia, y cómo piensan que podría ser representado visualmente, considerando aspectos como el uso del color y la iluminación.
- ▶ Dirige una discusión en la que exploren cómo los elementos visuales del escenario ayudan a contar la historia en una obra de teatro.
- ▶ Distribuye papel y materiales para dibujar y pídeles que dibujen el escenario del texto o la historia que han discutido, según su imaginación.
- ▶ Una vez que hayan terminado, reúne nuevamente al grupo en el círculo y solicita a cada participante que comparta su dibujo y hable sobre el escenario que ha diseñado, discutiendo cómo se relaciona con la historia presentada anteriormente.

9.8.II Ejercicios centrales

NOMBRE DEL EJERCICIO: INTRODUCCIÓN A LA ILUMINACIÓN DE ESCENARIO

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Comprender los conceptos básicos del diseño de iluminación en el teatro, incluyendo la dirección, el nivel y el color de la iluminación.
- Explorar cómo la iluminación puede afectar y moldear las emociones, el ambiente y la atmósfera de una obra de teatro.
- Experimentar y jugar con el uso de la iluminación.
- Fomentar la colaboración y la creatividad en grupo.

Nivel de enfoque: Bajo-medio

Energía requerida: Baja-media

Materiales: PC/portátil, proyector, vídeo sobre los fundamentos del diseño de iluminación, linternas, filtros de gel de color

Duración: 30 minutos

Instrucciones:

- ▶ Selecciona y muestra a las personas participantes un video que presente los conceptos básicos del diseño de iluminación en el teatro.
- ▶ Inicia una discusión grupal donde compartan y analicen lo que han aprendido, centrándose en cómo la dirección, el nivel y el color de la iluminación pueden afectar y moldear las emociones, el ambiente y la atmósfera de una obra de teatro.
- ▶ Divide a las personas en grupos y entrega una linterna a cada grupo. La idea es que experimenten con el uso de las linternas para crear diferentes efectos mediante cambios en la dirección, distancia y número de personas involucradas.
- ▶ Pídeles que observen y reflexionen sobre los diferentes ambientes que se pueden crear mediante los cambios de luz que han experimentado.
- ▶ Reúne nuevamente al grupo en un círculo y proporciona filtros de gel de colores o papeles de colores para pegar en las linternas.
- ▶ Invita a algunas personas a utilizar las linternas con los filtros y a otras a ofrecerse como voluntarias para actuar en una breve escena.
- ▶ Estas tendrán que adoptar una pose dramática y estable, mientras que las demás experimenten con la iluminación, utilizando el color, la distancia y la dirección de las linternas.

- ▶ Finaliza la actividad invitándoles a que compartan sus observaciones sobre cómo los diferentes enfoques de iluminación cambiaron la sensación y la presentación en general.

Conceptos clave: Los filtros de gel de colores están diseñados para montarse en la parte delantera de un accesorio de iluminación para alterar el color de la luz de salida.

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR EL DISEÑO DE ESCENARIOS TEATRALES

Número: 2

Objetivos del ejercicio:

- Comprender los conceptos básicos del diseño de escenarios en el teatro y su importancia en la narración de una obra.
- Analizar la evolución del diseño de escenarios a lo largo de diferentes períodos teatrales, identificando los estilos y técnicas utilizadas en cada uno.
- Explorar cómo el diseño de escenarios puede ayudar a contar una historia de manera efectiva, transmitiendo el ambiente, la época y el contexto de la obra.
- Fomentar la creatividad y la colaboración en grupo.

Nivel de enfoque: Medio - Bajo

Energía requerida: Media - Baja

Materiales: PC/portátil, proyector, vídeo sobre conceptos básicos de escenografía, imágenes de escenografías de diferentes periodos históricos, materiales artísticos y de manualidades (cartulina, papel, plastilina, retales de tela, bolígrafos, lápices, pintura y pegamento, cinta, etc.)

Duración: 60 minutos

- ▶ Selecciona y muestra a los y las participantes un video que cubra los conceptos básicos del diseño de escenarios.
- ▶ Inicia una discusión sobre lo que aprendieron del video, que se centre en cómo el diseño de escenarios contribuye a la narración de una obra y en los diferentes elementos que intervienen en la creación de un escenario.
- ▶ Bríndales una breve historia del diseño de escenarios, destacando los estilos y técnicas utilizados en diferentes períodos teatrales, como la Grecia antigua, la Europa medieval, el teatro europeo de Shakespeare y del siglo XVII, el realismo del siglo XIX, el posmodernismo del siglo XX y el teatro contemporáneo. Utiliza ejemplos relevantes para ilustrar cada período.
- ▶ Pídeles que se dividan en grupos de 3 o 4 personas y utilicen un texto o una historia que conocen para crear un modelo de escenario con los materiales proporcionados.
- ▶ Al finalizar la actividad, invítales a discutir las diferentes ideas de diseño de escenarios que surgieron y cómo cada una de ellas contribuye a contar la historia de manera única.

NOMBRE DEL EJERCICIO: GESTIONAR UNA PRODUCCIÓN TEATRAL

Número: 3

Objetivos del ejercicio:

- Familiarizarse con los diversos roles y responsabilidades en la producción teatral.
- Comprender los aspectos logísticos y organizativos involucrados en la producción de una obra de teatro.
- Identificar las diferentes actividades de apoyo necesarias para montar una obra teatral, como promoción, venta de entradas y administración.
- Analizar y discutir ejemplos de producciones teatrales a gran y pequeña escala para comprender las diferencias en términos de roles, presupuestos y número de personas involucradas.

Nivel de enfoque: Medio

Energía requerida: Baja

Materiales: PC/Laptop, proyector, video sobre gestión de producción, material de escritura.

Duración: 30 minutos

Instrucciones:

- ▶ Selecciona y muestra a los y las participantes un video sobre la gestión de la producción.
- ▶ Anima al grupo a participar en una discusión sobre lo que han aprendido del video, centrándose en los diversos roles que intervienen en la producción de una obra de teatro.
- ▶ Pídeles que trabajen juntos para hacer una lista de todos los diferentes trabajos necesarios para montar una obra de teatro, incluyendo actividades de apoyo como promoción, venta de entradas y administración.
- ▶ Presenta ejemplos de producciones a gran escala y pequeñas producciones para ilustrar diferentes roles, presupuestos y número de personas involucradas.
- ▶ Utiliza un texto o una historia conocida para discutir cómo este grupo podría escenificar una representación teatral, explorando variaciones como presupuesto limitado o actuación al aire libre para ofrecer una visión completa de los aspectos a tener en cuenta.
- ▶ Es importante destacar que el objetivo de esta actividad es que el grupo se familiarice con los diferentes roles y responsabilidades en la producción teatral, así como brindarles una comprensión integral de los aspectos logísticos y organizativos.

9.8.III Ejercicios de cierre

NOMBRE DEL EJERCICIO: ROLES EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Reflexionar sobre el aprendizaje del taller.
- Repasar los papeles clave en una producción teatral.

Nivel de enfoque: Medio

Energía requerida: Baja

Materiales: Ninguno

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita al grupo a sentarse en círculo.
- ▶ Comienza la sesión de reflexión y retroalimentación preguntando al grupo qué compartan su experiencia, si les ha gustado el tema de este módulo, si les han gustado las actividades propuestas.
- ▶ Repasa todos los diferentes roles que intervienen en la realización de una producción teatral e invita a las personas participantes a hablar sobre el rol que más les interesa y pensar con quién más trabajarían y cómo sería desempeñar ese rol.
- ▶ Para cerrar la sesión, puedes preguntar si hubo roles que desconocían y discutir esos roles también.

NOMBRE DEL EJERCICIO: DESATANDO LA IMAGINACIÓN

Número: 2

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la imaginación y creatividad.
- Explorar la importancia de los elementos visuales en una producción teatral, como los colores del decorado y la iluminación, para transmitir el ambiente y la atmósfera de la historia.
- Estimular la discusión y el intercambio de ideas.

Nivel de enfoque: Medio

Energía requerida: Baja

Materiales: Ninguno

Duración: 15-20 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita a las personas participantes a sentarse en círculo.
- ▶ Invítalos a cerrar los ojos y pensar en una historia que conozcan y les guste, y pensar en cómo sería una obra de teatro. Pídeles que piensen en los colores del decorado, qué tipo de iluminación tendría, si sería una producción muy grande con un decorado grande o uno pequeño y sencillo, etc.
- ▶ Después de que hayan tenido tiempo para pensar, el pídeles que abran los ojos y, en turnos, vayan presentando sus ideas.

NOMBRE DEL EJERCICIO: REFLEXIÓN Y RELAJACIÓN

Número: 3

Objetivos del ejercicio:

- Promover la relajación.
- Reflexionar sobre el taller y compartir experiencias.

Nivel de enfoque: Bajo

Energía requerida: Baja

Materiales: Ninguno

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a los y las participantes que busquen un lugar en la sala para sentarse o tumbarse en el suelo.
- ▶ Dirige un ejercicio de relajación, para que se tomen un momento para notar lo que sienten. Invítalos a concentrarse en partes de su cuerpo, comenzando con los dedos de los pies y siguiendo hacia arriba, tensando y relajando cada parte de su cuerpo.

- ▶ Luego, invítales a pensar en silencio y recordar lo que han hecho durante el último taller, qué disfrutaron, en qué tuvieron dificultades, qué les entusiasmó, etc.
- ▶ Para cerrar la sesión, pídeles que compartan algo que le haya gustado con el resto del grupo y qué se llevan de la experiencia.

FIN DEL MÓDULO 9

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye la aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Programa de formación

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union