

Trabajo Práctico sobre Escenografía

Integrantes:

- Ana Poulet
- Luciana Pérez
- Anita Collado
- Gabriela Sierra

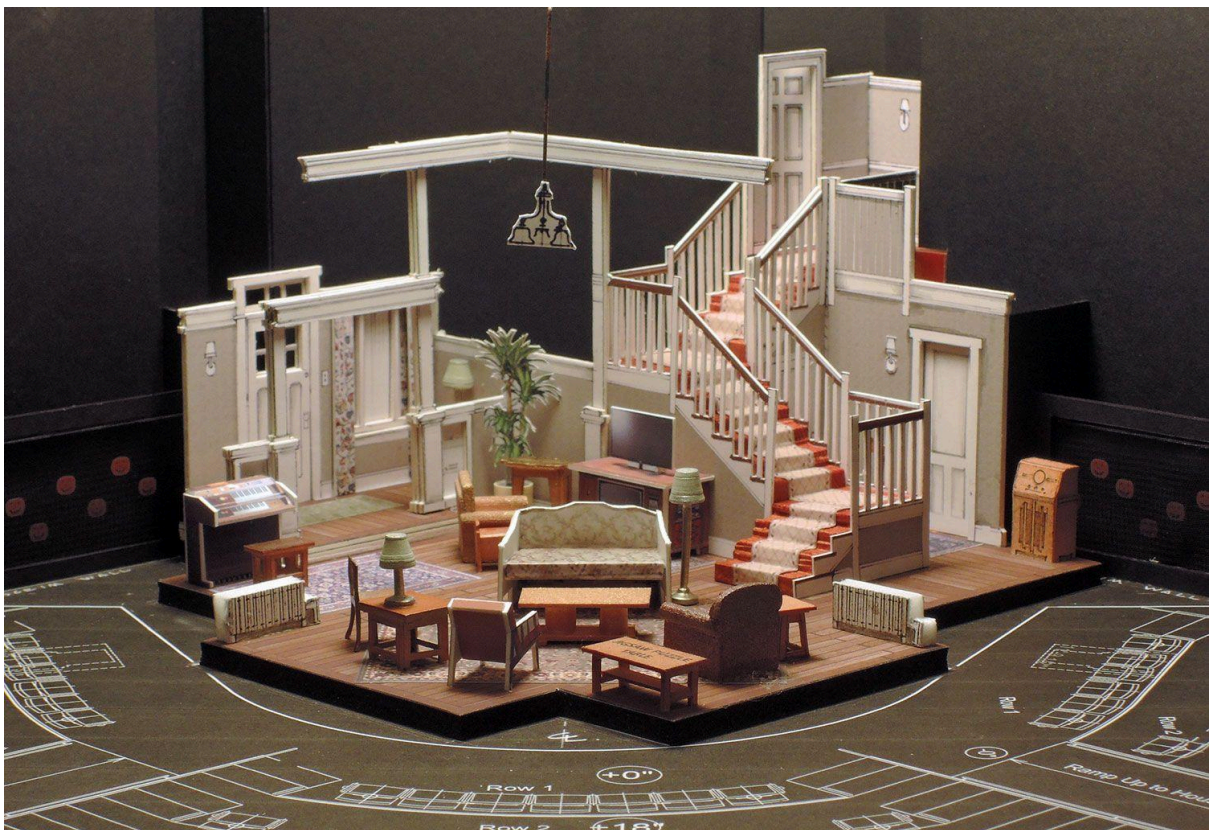
2. Reflexión sobre la etimología

La palabra **escenografía** proviene de dos raíces griegas: *skēnē* (σκηνή) que significa “cobertizo”, “tienda”, “tablado de teatro” en griego antiguo, y *graphō/graphía* (γράφω/γραφία) que significa “escribir”, “dibujar”, “descripción”. En este sentido, escenografía implica literalmente la “escritura” o el “dibujo” del tablado, es decir, la representación del espacio escénico. Al entenderla así, se ilumina su función doble: por un lado técnica — pues implica diseñar y disponer los elementos del espacio donde tendrá lugar la acción teatral — y por otro lado artística — pues ese ordenamiento “escribe” un entorno que comunica simbólicamente al espectador. Entonces, escenografía no es simplemente poner muebles o pintar un fondo: es “escribir” un mundo posible para la obra. Gracias a su etimología podemos ver que la escenografía actúa como mediadora entre lo físico del escenario (plataforma, utilería, vestuario) y lo simbólico (lo que se quiere “decir” o evocar al espectador). Con ello, la etimología nos ayuda a comprender que escenografía es tanto construcción técnica como gesto artístico.

3. Búsqueda y descripción de imágenes

3.1 Escenografía realista

Descripción:

La escenografía realista busca reproducir un ambiente cotidiano o reconocible por el espectador. En las imágenes se pueden ver un salón con muebles, sillones, ventanas y una ambientación detallada que remite a la vida real. Veo elementos como el decorado (paredes con molduras, ventanales), utilería (mesas, sillas, objetos decorativos) y vestuario coherente con el entorno (actores con ropa común). Esta puesta ofrece al espectador “un mundo” que parece existir antes de que empiece la acción, lo cual

facilita la identificación. Este tipo de escenografía tiene muchas veces una función de verosimilitud, pretende que el público acepte ese espacio como “real” dentro de los parámetros de la obra.

3.2 Escenografía abstracta

Descripción:

En la escenografía abstracta se utilizan formas, colores, símbolos que no remiten directamente a la realidad reconocible sino que evocan ideas, sensaciones o estados internos. Por ejemplo, en las imágenes se observa un escenario con geometrías, luces intensas o espacios que no imitan un cuarto doméstico sino que sugieren emociones o metaforizan la situación dramática. Los elementos escenográficos pueden incluir decorado reducido a paneles de color, utilería simbólica (un objeto destacado que no tiene función “realista”), y vestuario/maquillaje que tal vez resalte rasgos expresivos más que cotidianos. La función de este tipo es más conceptual: generar una atmósfera, provocar reflexiones o mostrar el mundo interno de los personajes en vez de “copiar” la realidad.

3.3 Escenografía funcional

Descripción:

La escenografía funcional prioriza el movimiento, la acción y la adaptabilidad del escenario. En las imágenes pueden verse estructuras modulares, plataformas móviles, elementos que se transforman durante la obra, o espacio abierto con menos decoración fija. Los elementos escenográficos incluyen utilería que se desplaza o que se reutiliza, decorado que cambia durante la representación, vestuario que quizá permita gran libertad de movimiento. Su objetivo técnico es facilitar la dinámica de la puesta en escena: cambio rápido de escenas, desplazamiento de actores, acción fluida. Estéticamente, el espacio puede mostrarse menos “llenado”, más libre, lo cual puede intensificar la presencia del actor o el movimiento en escena.

3.4 Escenografía minimalista

Descripción:

En la escenografía minimalista se reducen al mínimo los elementos escénicos. Las imágenes muestran escenarios desnudos o casi: pocos muebles, superficies limpias, colores neutros, escasa utilería. Por ejemplo, puede haber sólo una mesa o una silla como foco, luces que marcan el espacio más que el decorado mismo. Los elementos que veo son: decorado casi inexistente, utilería muy limitada, vestuario normalmente sobrio. La función estética es generar una concentración en el actor, en el mensaje, en la acción. Técnicamente también puede facilitar la flexibilidad, menor costo, menor distracción. Simbólicamente invita al espectador a “llenar” el espacio con su imaginación o a centrarse en lo esencial.

4. Presentación de soportes visuales

4.1 Infografía Escenografía Realista

Reproduce ambientes cotidianos y reconocibles, buscando verosimilitud.

Descripción resumida:

Ambientes detallados, muebles, ventanales, vestuario coherente; el espectador percibe un mundo 'real'.

4.2 Infografía Escenografía Abstracta

Evoca ideas y sensaciones mediante formas, colores y símbolos, sin imitar la realidad.

Descripción resumida:

Decorado reducido, objetos simbólicos, vestuario expresivo; genera atmósfera y reflexión.

4.3 Infografía Escenografía Funcional

Prioriza el movimiento y la acción, facilitando cambios rápidos en la puesta en escena.

Descripción resumida:

Estructuras modulares, plataformas móviles, vestuario cómodo; el foco está en la dinámica.

4.4 Infografía Escenografía Minimalista

Reduce al mínimo los elementos escénicos, destacando la acción y el actor.

Descripción resumida:

Escenarios casi vacíos, utilería limitada, vestuario sobrio; concentración en lo esencial.

5. Reflexión final

¿Cómo crees que el tipo de escenografía expresa la visión del director/escenógrafo sobre la obra, y qué impacto puede tener sobre la experiencia del espectador?

La escenografía es una de las decisiones más visibles del director y del escenógrafo porque define el mundo en el que los personajes van a moverse y el público va a “vivir” la obra. Si el director opta por una escenografía realista, está señalando que quiere que el espectador “se crea” un lugar concreto, imite la vida cotidiana y se identifique con lo que ocurre. Esto genera una experiencia de inmersión, familiaridad e identificación emocional. Si por el contrario se elige una escenografía abstracta, la visión del director puede estar más interesada en lo simbólico, en que el espectador reflexione, se distancie o vea capas ocultas de significado. En ese caso el impacto sobre el público puede ser más intelectual o evocador que literal. Con la escenografía funcional, la visión puede estar orientada hacia la acción, el ritmo, la transición rápida: el espectador casi participa del movimiento escénico, se concentra menos en el decorado y más en lo que sucede y cómo sucede. Y con la escenografía minimalista, la visión puede buscar reducir el ruido visual para que el foco esté en el actor, en la palabra, en la situación esencial; el impacto puede ser íntimo, directo, casi desnudo. En todos los casos, la elección de escenografía actúa como un aliado técnico (iluminación, utilería, espacio) y simbólico (qué evoca el escenario) para construir la experiencia del espectador. Por ejemplo: un escenario casi vacío (minimalista) hará que el espectador complete con su imaginación, quizá se sienta más cómplice; un escenario cargado de detalles realistas hará que se sienta “dentro” de la vida de los personajes. En definitiva, el tipo de escenografía es parte del lenguaje visual de la obra, y su correcto empleo puede potenciar la intención del director, favorecer la inmersión o el distanciamiento, y moldear la forma en que el espectador entiende, siente y recuerda la experiencia teatral.