

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Artes Plásticas

**Procesos de realización de una escenografía
en locación para televisión**

Tesina

Que para obtener el Título de:
Licenciado en Artes Visuales

Presenta: Guillermo Gómez Zaleta

Director de Tesina: Maestro Enrique Dufoo Mendoza

México, D.F., 2012

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A mis padres y hermanos:

Que con su ejemplo y amor incondicional, me han enseñado que para alcanzar mis sueños, el esfuerzo y la lucha constante son lo más importante. Gracias por estar siempre conmigo, los quiero mucho.

A Indra Alzati:

Que con tu tiempo, apoyo y cariño, me impulsas a mejorar y lograr mis metas.
Te quiero mucho...

A mis maestros y sinodales:

Que con su apoyo, conocimiento, experiencia y sabiduría, guiaron mi formación profesional, y que aún lo siguen haciendo.

Con admiración y cariño les dedico el mejor de mis éxitos.

GUILLERMO GÓMEZ ZALETÁ

Índice

Introducción | 7

Capítulo 1

Historia de la escenografía

1.1 Inicio de la escenografía (Grecia) | 9

1.2 La escenografía en el Renacimiento | 10

1.3 La escenografía en la Edad Moderna | 13

Capítulo 2

Diseño y construcción escenográfica

2.1 Creación del diseño escenográfico: Teatro | 15

2.2 Creación del diseño escenográfico: Televisión | 16

2.3 Creación del diseño escenográfico (bocetos, diseños y constructivos) | 20

Capítulo 3

Propuesta Escenográfica y Proceso de Construcción para la telenovela “Rafaela”

3.1 Propuesta Escenográfica | 27

3.2 Diseños y Constructivos de los SETS | 29

3.3 Proceso de construcción | 34

Conclusiones | 53

Bibliografía | 55

Introducción

La escenografía o pintura de escena tiene sus raíces en el teatro griego pasando por la edad media y teniendo gran éxito en la edad moderna, con las nuevas tendencias en el diseño escenográfico. De tal manera que con toda la historia de la escenografía podrían estudiarse casos específicos, los cuales considerados desde el punto de vista estético darían lugar a deducciones muy interesantes. Una de las innovaciones mejor logradas en los escenarios modernos de estos últimos treinta años, consiste en las magníficas sugerencias conseguidas con elementos plásticos sintéticos y con simples fondos de cortinas negras o de colores neutros, así como la gran variedad de nuevos materiales y nuevas tecnologías al momento de concebir un espacio escenográfico. Si se hurga en el pasado se comprueba su origen en primitivas representaciones, particularmente en Inglaterra, en las que un simple cartel indicaba el lugar o una voz despertaba la imaginación de los espectadores explicando las excelencias de un decorado que no existía. Así podemos ver como la escenografía que surge del teatro tiene influencia en otros medios contemporáneos como son el cine, la animación y la televisión, cada una de ellas con sus similitudes pero con características y desarrollos diferentes. Los cuales nos llevarán a realizar una propuesta escenográfica que nos permitirá conocer cuáles son los diferentes procesos de construcción y los problemas a los que se enfrenta un Artista Visual en la realización de una escenografía para un medio de comunicación, en este caso la televisión.

En el primer capítulo se aborda la historia de la escenografía, donde se ve su desarrollo a través de las épocas más representativas para esta, como lo son la clásica, la edad media y la contemporánea. En este capítulo se empieza analizar algunos elementos técnicos del montaje escénico.

El segundo capítulo aborda la parte técnica para el diseño y construcción de la escenografía en los diferentes medios donde se analizan los beneficios y problemáticas que representan los espacios y terrenos donde se pretende construir, ya sea en interiores o exteriores.

Por último el tercer capítulo, es donde se adentra en la propuesta escenográfica y el desarrollo de la producción de una telenovela, es en este capítulo donde se analizan los distintos procesos de diseño y elaboración, desde los primeros bocetos y constructivos hasta llegar a la construcción física de la escenografía, para finalizar con una serie de imágenes con el resultado y su utilización en el espacio real.

Para llegar con esto a las conclusiones donde el quehacer del artista visual como escenógrafo tiene una participación fundamental dentro de la producción, al concebir, desarrollar, construir y soportar por medio de la escenografía una obra de teatro, un guion televisivo o simplemente ambientar una historia, a través de elementos visuales.

Capítulo 1

HISTORIA DE LA ESCENOGRAFÍA

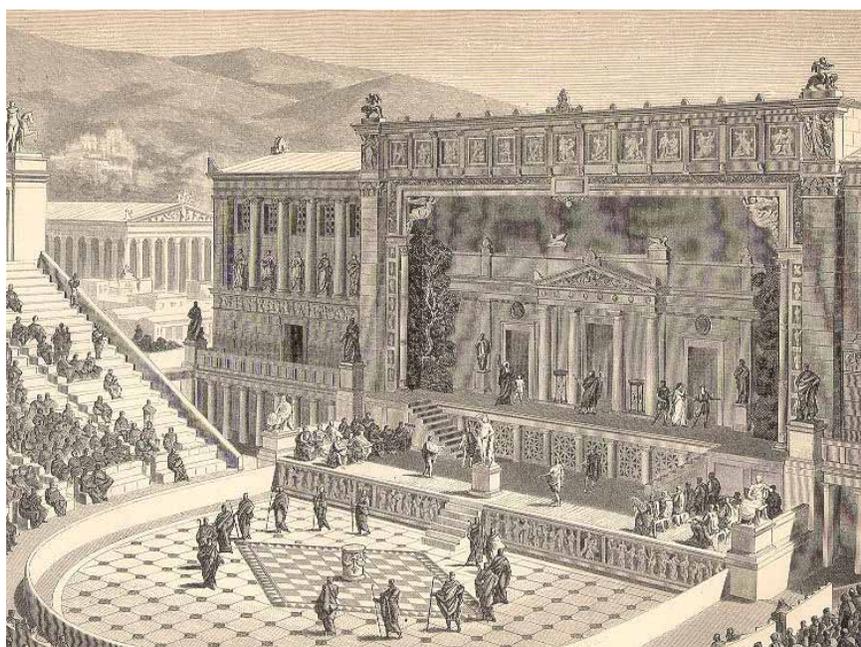
1.1 Inicio de la escenografía (Grecia)

La escenografía o pintura de escena, tiene sus raíces en el teatro griego, en este se usaba el peri-acto (Un aparato prismático con prismas de sección triangular y con una decoración o paisaje diferente en cada una de sus tres caras). A cada lado del escenario, había uno y que al girarlo sobre un punto central cambiaba de escenario, combinado con este tipo de escenografía se utilizaba también un conjunto de decorados o escenarios de fondo, todos estos portátiles y de fácil transportación y pintados sobre telones, que podían correrse a voluntad del director de escena.

El peri acto es el origen de los bastidores, usados por primera vez en 1620, en el teatro Farnesio de Parma. El bastidor es un armazón de listones sobre el cual se aplica un lienzo o papel y se utiliza pintándolo sobre las dos caras: cada una corresponde al paisaje o arquitectura que debe representar el escenario; el telón de fondo da las características principales.

Una pieza imprescindible para la representación de escenas que se desarrollan en interiores, era una plataforma móvil que se colocaba en escena por la puerta central, sobre la cual tenía construido, amueblado y ambientado, una habitación, estancia o cualquier espacio que representa el interior de una locación.

La distribución poseía dos arenas de escena, una para el presentador de la obra, muy chica, y otra para los actores. También se pueden utilizar para hacer escenas simultáneas.

Peri acto griego

El espectador griego, así como los espectadores modernos no se conformaban solo con los llamados estímulos de la fantasía, como son los objetos de utilería u objetos que representaran algo en particular, ya sea una piedra, un árbol o una escultura. Exigía y exige, desde la época de los griegos el máximo desarrollo en la construcción de aparatos escenográficos, así como la mayor y mejor calidad en cuanto a la representación de la realidad se refiere y utilizando otros efectos ilusionistas; El drama griego supo entrelazar y utilizar de esta manera la música, la iluminación, la poesía y la pintura. Y con todos estos elementos los griegos llegaban a alcanzar una riqueza y equilibrio de componentes artísticos y estéticos que no están tan alejados de los empleados en el teatro moderno.

1.2 La Escenografía en el Renacimiento

Entre las más importantes variaciones de la escenografía que han tenido influencia en la técnica de representación escénica, se puede hacer mención a la decoración circular de las célebres carretas-escenas del medioevo, sobre la cual se presentaban ante los espectadores los más pintorescos lugares de los diversos juegos escénicos de la época; esta particular forma de crear escenografías es precursora de los escenarios giratorios modernos.

Carreta escenario medieval

Otra de las características de la misma época era la escena simultánea, en donde se sucedían los lugares de acción del espectáculo; dicha escena ha tenido repercusión en el teatro contemporáneo, como puede verse en los decorados de varias habitaciones simultáneas, o en los carros yuxtapuestos que pasan por la boca de la escena cambiando los lugares ante los ojos de los espectadores.

El teatro Olímpico de Vicenza diseñado por el arquitecto Andrea Palladio, siendo el primer edificio de teatro cubierto con tejado en la historia moderna, además de ser el primer teatro cerrado del mundo y el cual es inaugurado con la tragedia griega Edipo y con esta obra el Renacimiento le aporta por primera vez al mundo de la representación escénica dentro de un teatro, un escenario de madera, haciendo que la escenografía fuera una magnífica síntesis de la estética arquitectónica de la época la cual consistía en que la decoración estuviera dispuesta según los cánones artísticos de la perspectiva lineal realizando la ilusión óptica.

Teatro Olímpico de Vicenza

Paulatinamente la decoración y escenografía fija fue adquiriendo movilidad, y de esta manera la representación escénica tuvo su época majestuosa y brillante tanto en Italia como en Francia.

La ópera también formó parte importante en el desarrollo de la creación escenográfica, puesto es un género que reclama y requiere de una gran presentación y realización tanto económico como de nuevas formas de construcción. Pero para que esas nuevas propuestas fueran cobrando importancia era necesario que el arquitecto, (que en estos casos era también el constructor y pintor), fuera dando paso a los escenógrafos, es decir, a los especializados en el arte de crear climas escénicos.

Ferdinando María Galli da Bibbiena quien vivió de 1657 a 1743, fue un arquitecto, pintor, escritor, diseñador y escenógrafo barroco italiano, logró conseguir gracias a sus investigaciones desarrollar una nueva perspectiva pictórica, donde la arquitectura no solo sería apreciada desde un punto de vista frontal, sino que también nos ofrecería aspectos diferentes desde cualquier ángulo.

De esta forma nace y se desarrolla un nuevo tipo de escenógrafo-pintor y es en ese siglo XVII donde da inicio la decoración teatral propiamente dicha y en la cual el artista visual aporta sus conocimientos plásticos, creatividad originalidad y su capacidad para utilizar el espacio.

1.3 La Escenografía en la Edad Moderna

En la actualidad, ya no se le da gran importancia a los decorados, ya sean construidos o pintados, ahora se utilizan otros elementos como la iluminación y nuevos materiales que generalmente son muy espectaculares y llamativos ya que van de acuerdo a las necesidades de la obra o se adaptan según el género de esta.

Escenografía, Escuela TAI

El escenario está separado de los espectadores gracias al telón, así mientras está corrido o cerrado, el escenario no tiene ninguna influencia sobre los espectadores y promete una sorpresa, el descubrimiento de una escena de la cual el espectador no conoce nada.

La ambientación en la escenografía, es una forma para localizar la escena a representar y ubicar al espectador en un espacio específico, aunque a veces solo este sugerido por elementos y objetos simbólicos de representación.

En la antigüedad no se tomaba en cuenta al actor, el escenógrafo diseñaba las construcciones escenográficas así como la ambientación para adornar el escenario pensando en agradar solo al espectador.

En la actualidad el escenógrafo debe tomar en cuenta las necesidades del actor así como las del espectador, de tal manera que los escenógrafos tienen la tarea de diseñar las escenografías como apoyo, no solamente visual, sino como auxiliar en las representaciones de los actores, de esta forma el director de escena puede utilizar la escenografía y la ambientación para que el actor pueda de esta manera utilizarlos como medios auxiliares en la representación de la obra

¹ “De acuerdo con las tendencias modernas, la escenografía debe realizar una unión mayor entre el drama y sus espectadores, procurando que no se disperse la atención del público en la búsqueda de detalles pintorescos. Deben procurarse obtener los mayores efectos con los medios más simples. La imaginación del público es factor importantísimo con el que debe contar el escenógrafo y su esfuerzo debe tender a lograrla, dando con pocos elementos la idea de la magnitud de un palacio o un templo. Los maestros de la escenografía diseñan el marco escenográfico de manera que no sea muy prominente, sino que forme parte de todo el cuadro dramático. De esta manera el escenógrafo puede ayudar a la interpretación de la obra, haciendo que el ambiente sea uniforme y creando un estado de ánimo favorable para percibir el fondo literario de la obra.”

¹ Amezcua, Ignacio Méndez, Escenografía, Teatro Escolar y de Muñecos, 1984, México, ediciones Oasis

Capítulo 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESCENOGRÁFICA

2.1 Creación del diseño escenográfico: Teatro

Los escenógrafos tienen el deber de leer la obra teatral o el guión para formarse una idea clara de la trama y así poder conocer la historia, la psicología de los actores, los lugares donde se desarrollaran las escenas, el contexto histórico y social de la época a representar, ya sea que solo se construya un escenario o varios.

Es importante, que desde el inicio en que se acepta un proyecto, conocer el tipo de producción si es para teatro o televisión, ya que de esto dependerá el tipo de espacio donde se desarrollarán las escenas. De esta forma podrán definirse los diseños y las diferentes posibilidades de materiales que se utilizaran en las distintas construcciones que se realicen.

Cuando se trabaja en obras de teatro hay que tener en cuenta que estas son en vivo, así que la escenografía que se diseñe y se desarrolle, será fija la mayor cantidad de veces, salvo en algunas obras en las que se cambien algunas partes o escenarios completos, (esto dependerá del tipo de teatro y el espacio para la movilidad de los escenarios), de la escenografía, en cuyo caso también se harán en vivo esos cambios en el intermedio o entre actos, en este tipo de obras los diseño se tiene que pensar en que dichas construcciones sean de fácil manejo, escogiendo que los materiales sean ligeros y resistentes.

Una gran ventaja de diseñar escenografías para obras de teatro, es que el escenógrafo puede valerse de elementos más sencillos para representar una locación, ya que en este caso el escenógrafo solo sugerirá los escenarios para que el espectador cree el resto de la escenografía con su propia imaginación.

Conforme se lee la obra o el guión, el escenógrafo se va formando un primer esquema de la escenografía, como son las entradas y salidas de los actores, si se desarrolla en exteriores o interiores, el tipo de diseño que utilizará ya sea muy recargado o minimalista, esto dependerá en gran medida del tipo de historia que se está narrando.

Escenografía de Anselm Kiefer

2.2 Creación del diseño escenográfico: Televisión

FORO

Las escenografías para televisión, tienen que ser lo más parecido a la realidad ya que la mayoría de las escenas supuestamente se desarrollan en escenarios reales. El escenógrafo tiene que conocer las dimensiones del foro para poder ubicar su set, normalmente se utilizan tres cámaras fijas para grabar las escenas así que el escenógrafo tiene que conocer la amplitud y profundidad de las cámaras para considerar en sus diseños los tiros de cámara para que en la grabación estas no desaforen, (se llama desafore cuando en un tiro de cámara amplio la escenografía no es suficiente y se alcanza a percibir donde termina el SET), en pantalla esto significa que debe construirse afores para las ventanas y puertas, los diseños de los sets deben hacerse construyendo elementos que definan y separen diferentes planos para dar la ilusión de una mayor profundidad en el set.

SET del programa Central de Abasto, grabada dentro de un foro

Generalmente, cuando las escenas se desarrollan en el interior de una vivienda, ya sea un cuarto, una oficina o un consultorio, se construyen dentro del foro y a cada uno de estos sitios se les denomina sets.

SET del interior de una vivienda construido dentro de un foro

El escenógrafo tiene que leer el guión del programa para así poder diseñar, y a diferencia del teatro debe diseñar cada uno de los sets donde se realizaran las escenas ya sea solo ambientando la escena o construyendo la escenografía.

La gran ventaja de diseñar escenografías para televisión dentro de un foro es que la construcción de las mismas son más sencillas y los paneles pueden ser sostenidos desde la tramoya ya que no se tiene el problema de los elementos externos como son el viento y la lluvia, de esta manera el mantenimiento es menor y su perdurabilidad es mucho mayor.

LOCACIONES

Al diseñar escenografías en locaciones a diferencia de un foro el escenógrafo se enfrenta a las inclemencias del clima y los elementos naturales así como al terreno escogido por los productores para grabar el programa, al diseñar y mandar construir el escenógrafo tiene que conocer el clima, la zona, el tipo de suelo y la duración de las grabaciones, ya que de esto dependerá el tipo de materiales que se utilizarán para su construcción y las dimensiones de los sets.

Generalmente las escenografías en exteriores son solo fachadas y carecen de interiores ya que estos se graban dentro del foro, pero estas fachadas la mayoría de las veces son de tamaño monumental y pueden llegar a ser funcionales por esto se tienen que construir bajo los principios de una construcción real ya que a veces tendrán que estar montadas al aire libre por meses.

Back Lot para el programa Persons Unknown que se construyó en el Ajusco

Back Lot para el programa Persons Unknown que se construyó en el Ajusco

Tanto en los canales de televisión como en las casas productoras de programas televisivos se cuenta generalmente con un diseñador de escenografía, quien es el responsable del diseño de la misma, la cual debe corresponder a la época deseada, a las necesidades de producción, a las facilidades técnicas y, al presupuesto que se esté manejando. El papel del Artista Visual en el proceso de realización de escenografías es fundamental, gracias a su preparación, creatividad y sensibilidad para representar ideas, permitiendo al espectador experimentar las imágenes visuales construidas en una escenografía.

El escenógrafo en todos los casos siempre deberá trabajar en contacto directo con el productor, el director de escena, el director de cámara (en el caso de la T.V.), el guionista, el iluminador, el encargado de la ambientación y utilería y con los talleres o empresas de construcción.²

² Treviño Jorge E. González, televisión, teoría y práctica, 1983, Monterrey, N.L., México, Alhambra Mexicana, S.A. de C.V.

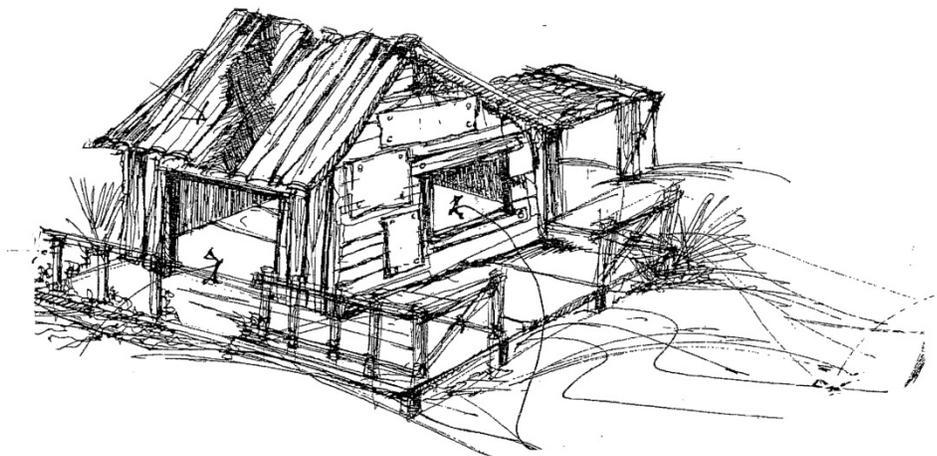
2.3 Creación del diseño escenográfico (bocetos, diseños y constructivos)

EL BOCETO Y DISEÑO

El boceto es un dibujo rápido y esquemático de las características principales y generales de lo que uno pretende diseñar. En la escenografía, lo utilizamos como apuntes rápidos que se van haciendo mientras leemos el guión o nos encontramos en la locación revisando los espacios, en otras ocasiones son solo apuntes de lluvia de ideas proporcionadas por el equipo de trabajo o de uno mismo.

Cuando uno está bocetando no se presta especial atención a los detalles y se centra en definir las líneas generales para la composición de una idea o estructura. Es un proceso de esquematización, que nos puede llevar a realizar varios bocetos hasta aterrizar la idea principal.

Aunque podemos prescindir de utilizar las escalas en el boceto original, si es importante ya tener una idea clara de las dimensiones del espacio, la perspectiva y los colores.

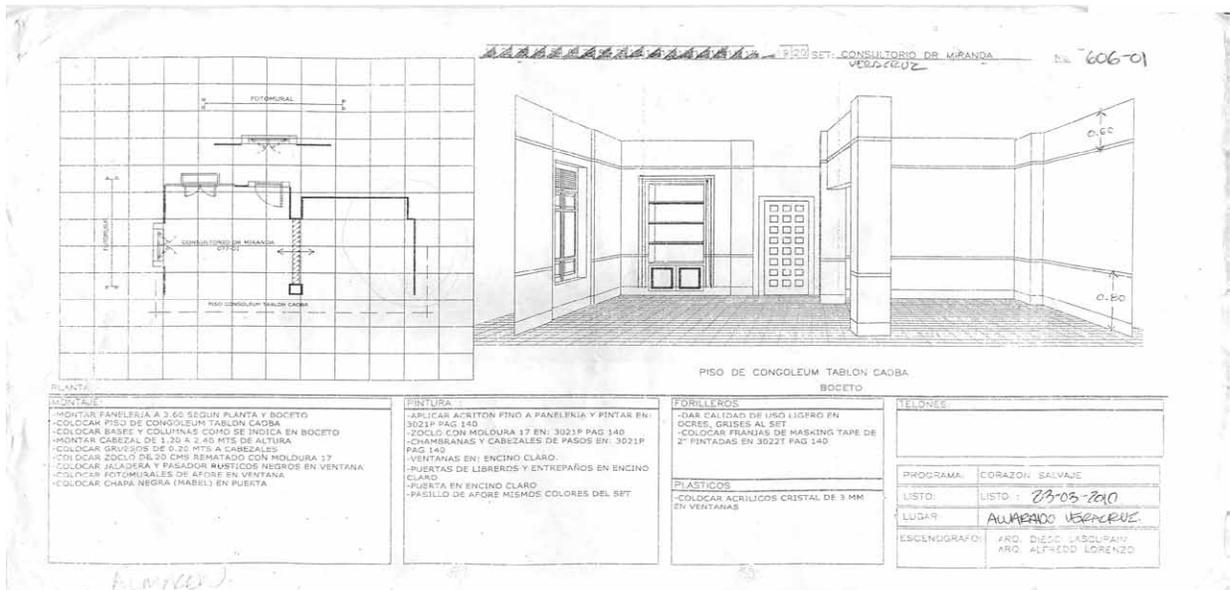

Boceto esquemático para una cabaña de la Telenovela Rafaela

Cuando realizamos el diseño final para nuestra escenografía después de varios bocetos previos, es necesario utilizar medidas reales, así como sus escalas ya que estas nos servirán para representar los objetos y estructuras en dimensiones mucho más pequeñas como sean necesarias.

Las escalas más utilizadas son:

- 1:5 reduce 5 veces el tamaño real.
- 1:10 reduce 10 veces el tamaño real.
- 1:20 reduce 20 veces el tamaño real.
- 1:50 reduce 50 veces el tamaño real.
- 1:100 reduce 100 veces el tamaño real.

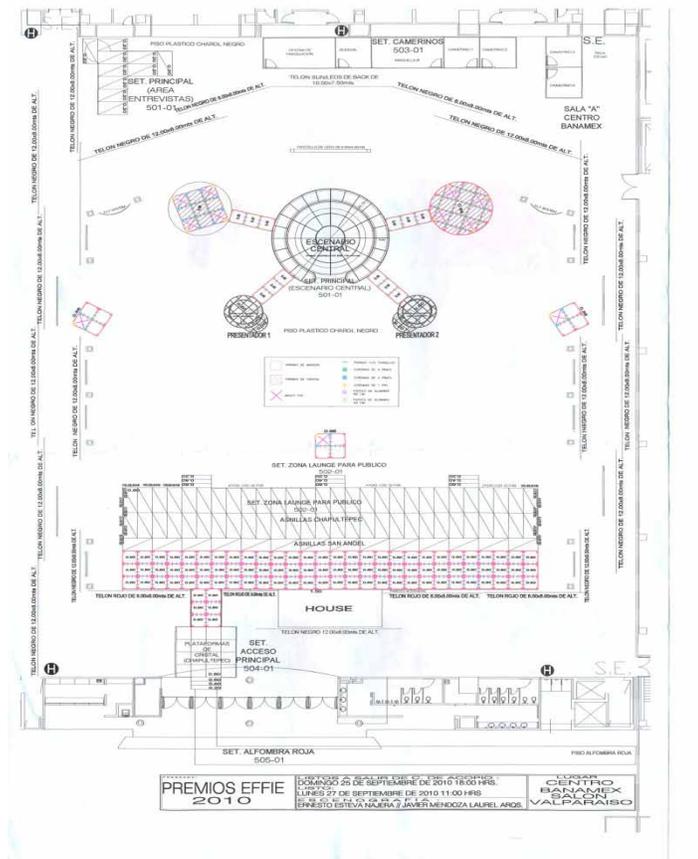

Boceto a escala con planta de un SET interior para la Telenovela Corazón Salvaje

Es importante hacer el diseño final en 3 planos distintos, planta, alzado e isométrico, los cuales ayudaran a tener una mejor perspectiva del conjunto general del proyecto.

PLANTA

Es una proyección bidimensional de una sección horizontal a través de un edificio, con una vista en perspectiva aérea, la planta nos muestra la superficie general del objeto así como la disposición de los espacios interiores, como el suelo, escaleras, accesorios e incluso muebles, los objetos o estructuras situados por encima del piso, como pérgolas, cabezales o arcos, se indican con líneas punteadas.

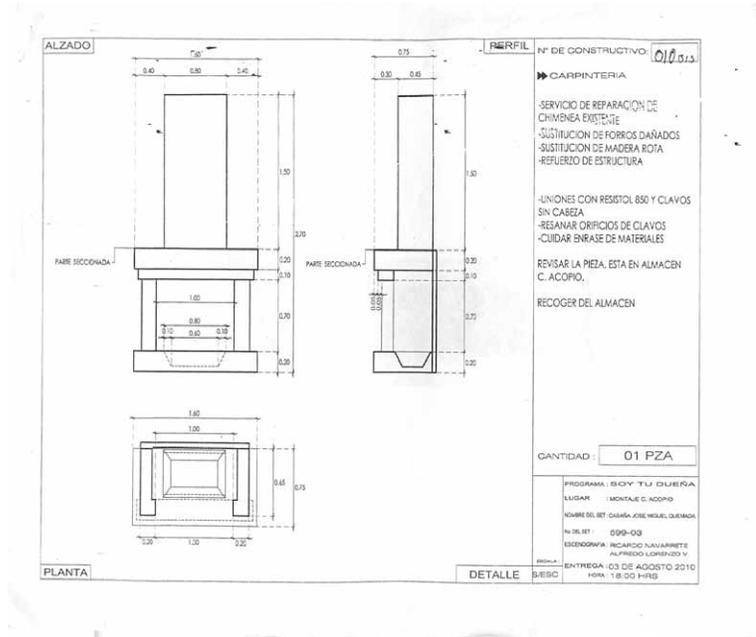

Planta a escala del escenario y zona de gradas del Programa de premiación Premios Effie 2010

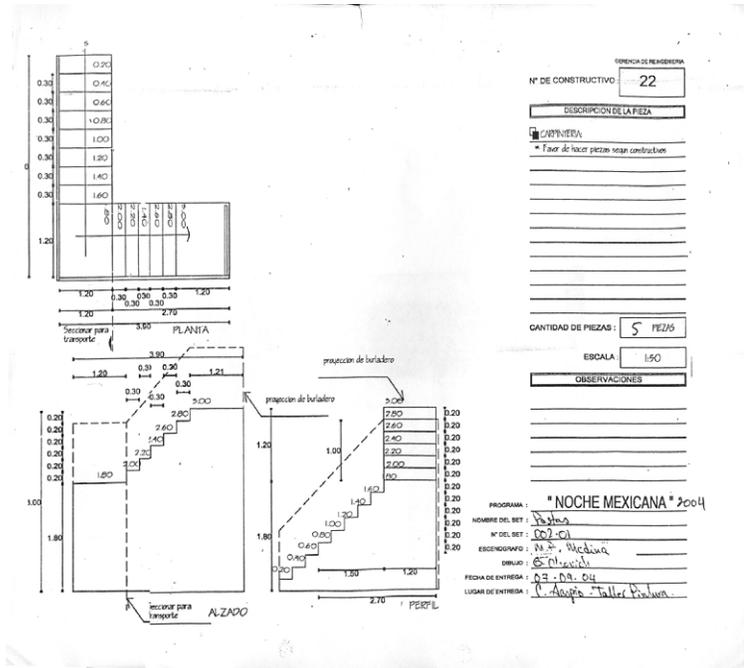
ALZADO

Un alzado o elevación es una representación plana a escala de una fachada sin tomar en cuenta la perspectiva, es la manera en que se describe la apariencia externa de un objeto o estructura y cada uno de ellos será denominado de acuerdo al lado a representar (norte, sur, este y oeste).

El alzado se desarrolla con la proyección paralela del objeto o estructura a diseñar, siendo este perpendicular al plano de proyección (planta).

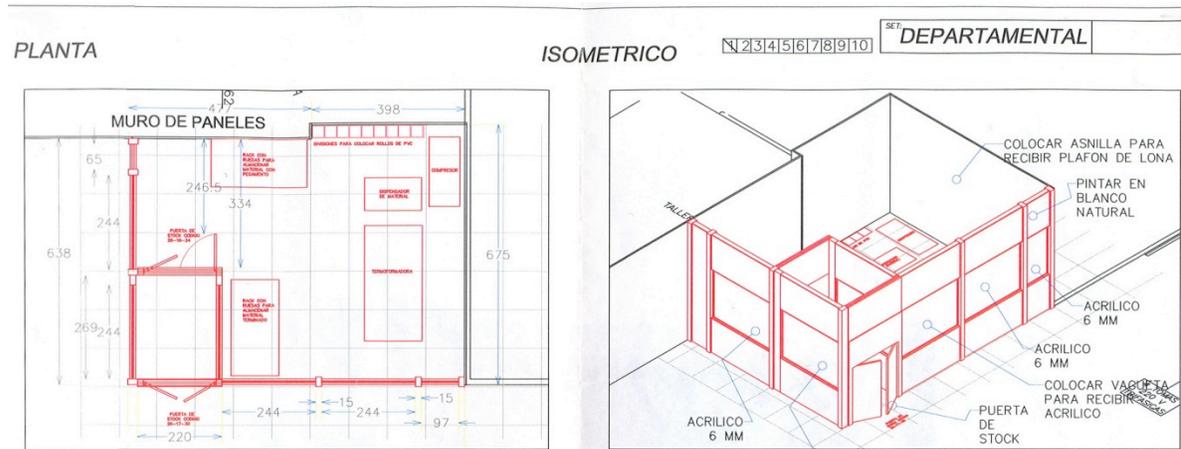

Planta y alzado de una chimenea y una escalera

ISOMÉTRICO

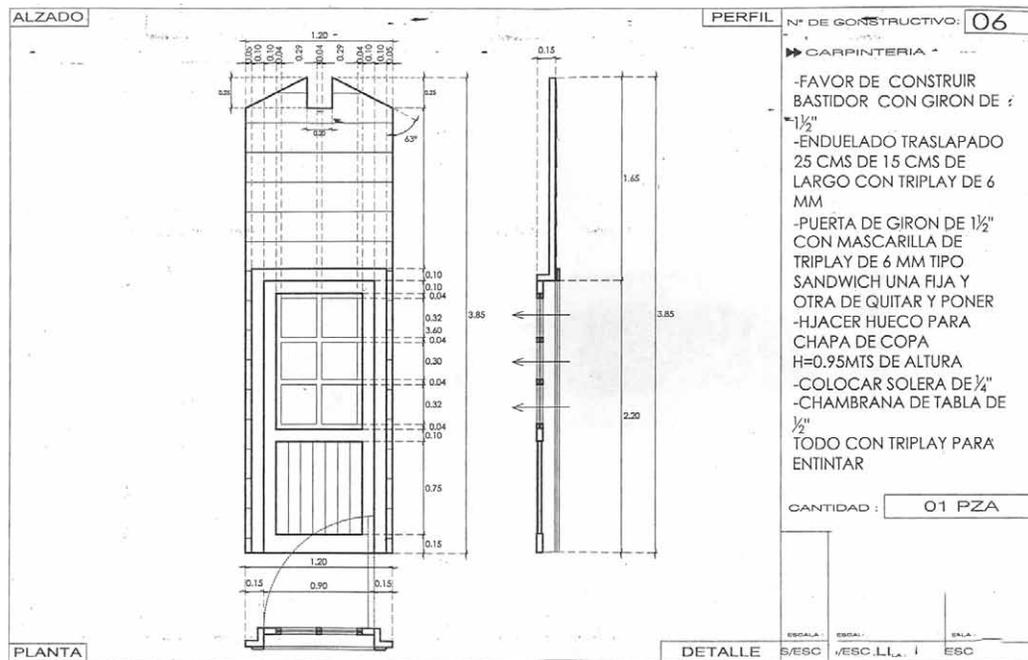
Una proyección isométrica tiene la particularidad de la representación visual a escala y en perspectiva de una estructura, edificio u objeto tridimensional en un plano de dos dimensiones y nos permite percibir de una manera muy realista y de manera bien detallada el objeto a diseñar, siendo este nuestra guía para la construcción y definición de los acabados.

Planta e Isométrico de un SET para televisión

CONSTRUCTIVOS

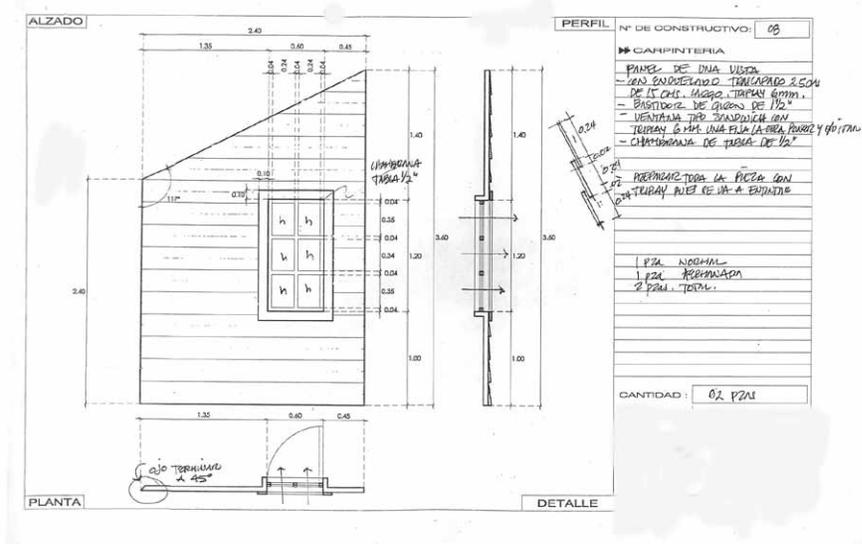
Los constructivos son dibujos lineales de todas y cada una de las partes que conforman un SET o diseño escenográfico. Estos dibujos deben incluir todas especificaciones necesarias para su construcción, medidas, colores y los materiales que se utilizaran para su realización, ya que estas serán la guía que utilizara el técnico o encargado de su construcción. Para realizar un dibujo constructivo es necesario hacer los diseños, después de una investigación previa sobre el espacio donde será construida y los tipos de materiales que se utilizaran en el desarrollo de la construcción.

Constructivo de una ventana con planta y alzado

En la elaboración de constructivos se determinarán los colores, tipo de acabados y se especificarán los diferentes tipos de materiales que se usaran en cada una de sus piezas.

Los planos constructivos nos ayudan a economizar tiempo, espacio y costos al momento de realizar una escenografía, nos ayuda a planear el proceso de construcción, a calcular la cantidad de materiales que vamos a ocupar, las herramientas que necesitaremos, el costo de la mano de obra y el tiempo que se llevara hacer cada cosa.

Constructivo de una pared con ventana

Capítulo 3

PROPUESTA ESCENOGRÁFICA Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

3.1 Propuesta Escenográfica

El proyecto escenográfico que presento, es la escenografía para locación de una telenovela que se llamó **Rafaela**, la cual fue transmitida en el año 2011 por la Producción de Nathalie Lartilleux de Televisa. Esta telenovela desde un principio fue concebida para realizarse en foro y locaciones, ya que en el guión original la historia se desarrolla en un pueblo en la montaña y en la ciudad.

Las escenas de interiores y de ciudad se llevaron a cabo dentro del Foro y las de exteriores como las del pueblo fueron llevadas a cabo en una locación que se construyó en sitio, dicha locación fue escogida de acuerdo a los criterios establecidos por la producción y que cumplieran con las necesidades del proyecto. El área encargada de buscar y escoger el sitio fue el departamento de Scouting de la producción, el cual después de analizar varios lugares tomó la decisión de realizarse en El Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan dentro del Municipio de Amecameca de Juárez en el Estado de México, donde se construyeron las 10 cabañas que representarían el pueblo dentro de la historia.

Para poder llevar a cabo la construcción de estas cabañas, primero fue necesario conseguir los permisos de la [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales \(SEMARNAT\)](#) y del Gobierno del Estado de México.

Ya que la producción consigue los permisos ésta asigna un centro de costos al área de escenografía de la empresa la cual se encargará de administrar el presupuesto asignado para todo el tiempo que la telenovela dure y también le asignará un escenógrafo a la producción.

El escenógrafo debe estar en constante comunicación con la producción y desarrollando los diseños y bocetos de los diferentes SETS, los cuales se presentan a la productora o al director de arte (no todas las producciones cuentan con director de arte), ellos son los que deciden y autorizan los diseños presentados por el escenógrafo.

En cuanto los diseños y bocetos son autorizados por la producción, el escenógrafo debe diseñar los constructivos individuales necesarios por SET y entregarlos a los diferentes áreas que construirán la escenografía y al departamento de presupuestos del área de escenografía; en el caso que se requiera contratar algún proveedor externo este último se encargará de cotizar la construcción.

Los costos totales por SET que proporcionen los diferentes departamentos del área de escenografía se le envían a la producción para que dé el visto bueno o como sucede en la mayoría de los casos, solicitan que se bajen los costos, lo cual requiere hacer cambios en el diseño o en la calidad de los materiales.

Ya que la producción da el visto bueno de los costos, se comienza la construcción de los SETS.

En cuanto se autorizan los presupuestos, todos los diseños, constructivos y especificaciones se le entregan al Jefe de Escenografía de locaciones, este será el que se encargue de dirigir toda la construcción, como Jefe de locaciones tienes que revisar perfectamente todos los constructivos y planos para estar seguro de que están realizados correctamente, ya que no siempre es factible la construcción en campo abierto tal como viene en los diseños, en estos casos el Jefe de locaciones tiene que ajustar en sitio el diseño conforme se está construyendo, una vez que comienza la construcción hay que trabajar con diferentes grupos como carpinteros, herreros, pintores y diversos proveedores a los cuales hay que organizar para cumplir con los tiempos asignados, se lleva una bitácora de avance por día para así poder citar a los proveedores el día que realmente se necesitaran los servicios, ya que si aún no está el tramo donde puedan trabajar es un día perdido para ellos y eso genera un costo extra; esto sucede también con los diferentes talleres involucrados de la empresa, donde no tiene caso enviar un forillero (personal del taller de forilleros, que se encargan de aplicar calidades y formar texturas en los paneles y SETS) para dar acabados si aún no está fondeado el SET.

En esta producción en especial, antes de empezar la construcción en el sitio fue necesario hacer un premontaje en otro lugar, ya que solo se tendrían dos semanas de construcción antes de empezar a grabar la novela, esto debido a que los permisos para iniciar los trabajos de montaje fueron otorgados solo dos semanas antes de inicio de grabaciones, entonces fue necesario hacer un pre- montaje donde se trabajaron los materiales para darles calidades, se prefabricaron los muros y plafones de los SETS; fue aquí donde se presentaron y se tomaron los tiempos de levantamiento de las cabañas, esto con el fin de calcular la cantidad de personas que se necesitarían para la construcción ya en el sitio.

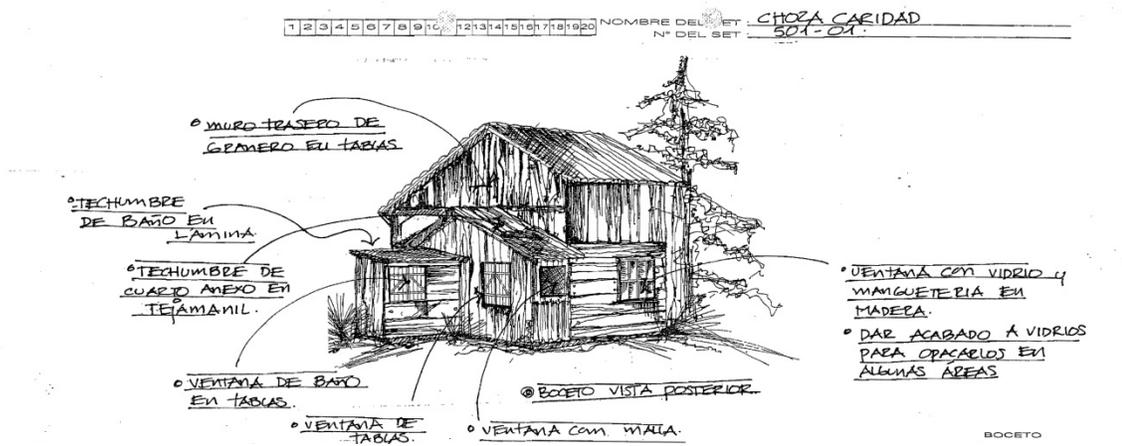
3.2 Diseños y Constructivos de los SETS

En esta serie de imágenes que presento se puede observar los primeros bocetos en isométrico de los diferentes SETS que se construirían, con las primeras propuestas de materiales.

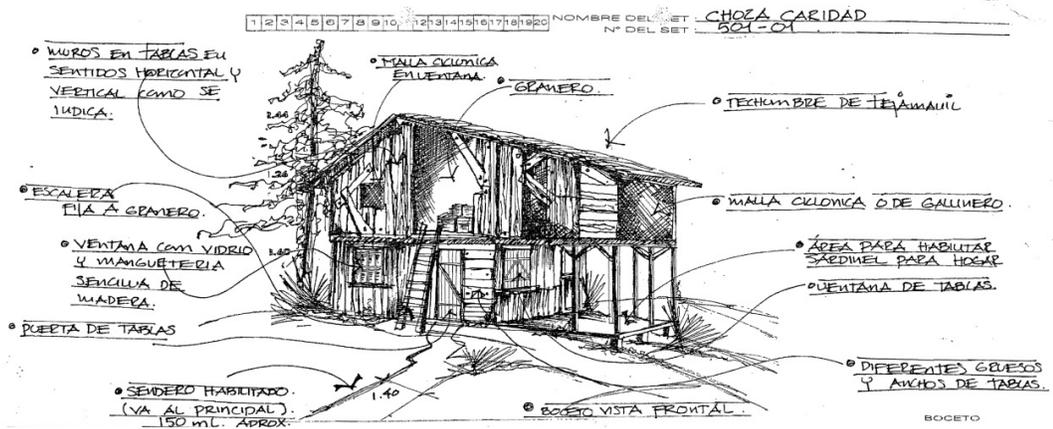
BOCETOS EN ISOMÉTRICO Y PLANTAS DE LOS SETS

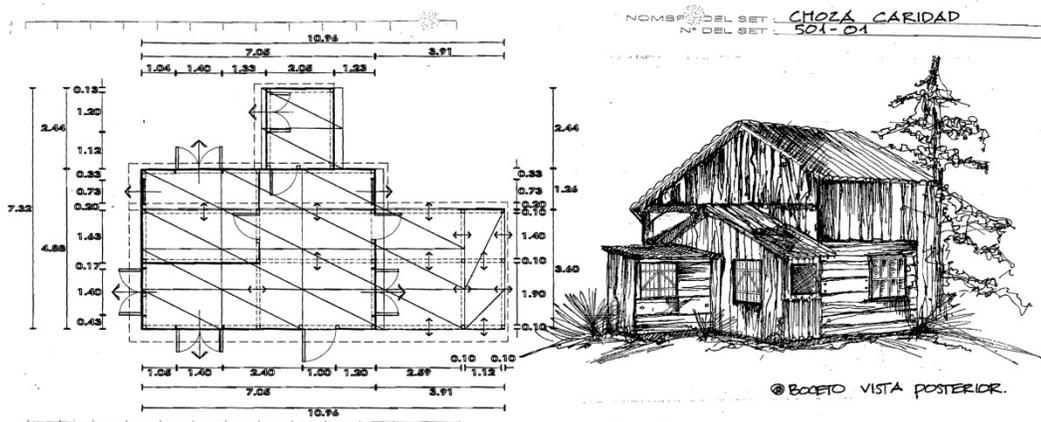
Boceto en isométrico del SET. Miscelánea

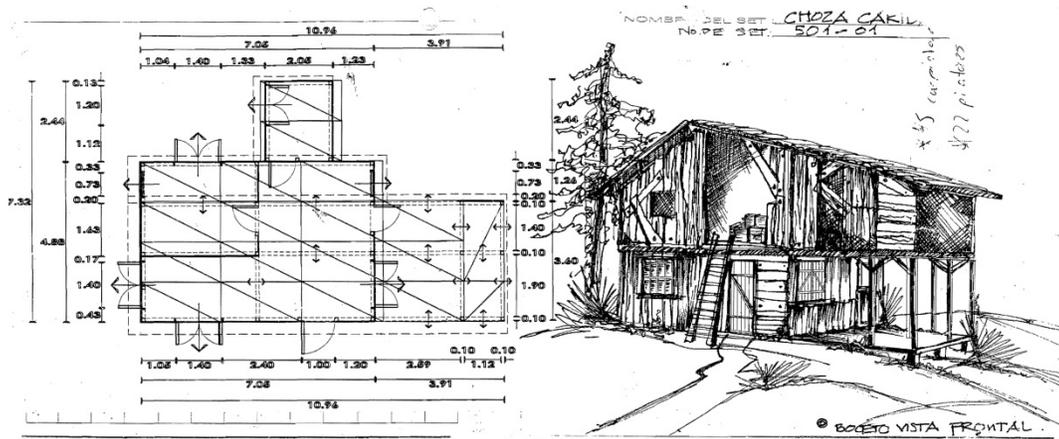
Boceto en isométrico de la vista posterior del SET. Caridad

Boceto en isométrico de la vista frontal del SET. Caridad

Boceto con planta e isométrico de la vista posterior del SET. Caridad

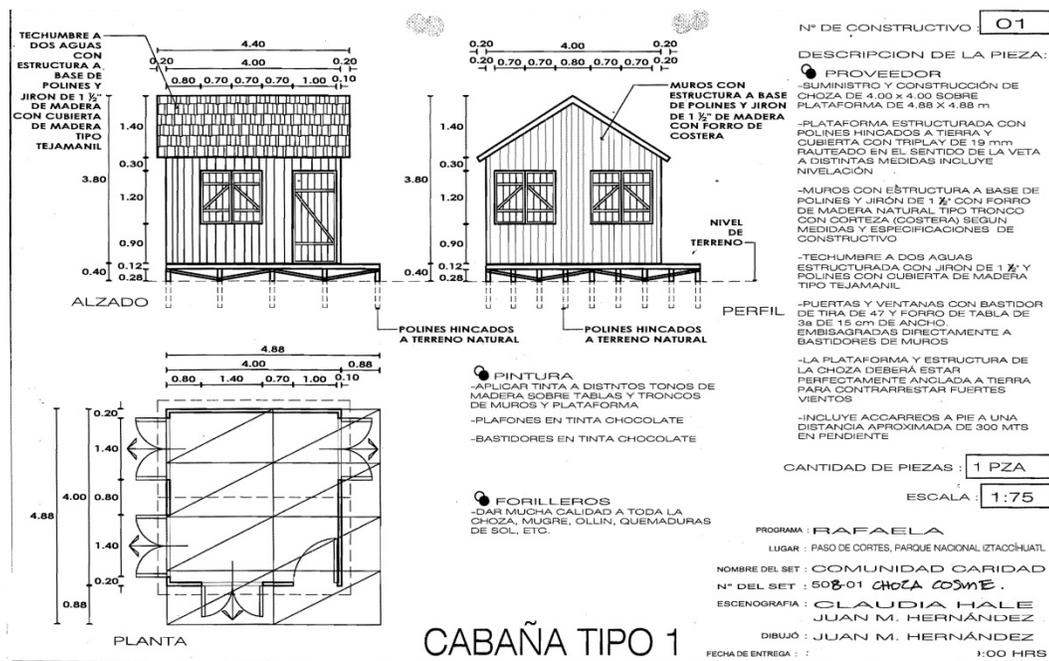

Boceto con planta e isométrico de la vista frontal del SET. Caridad.

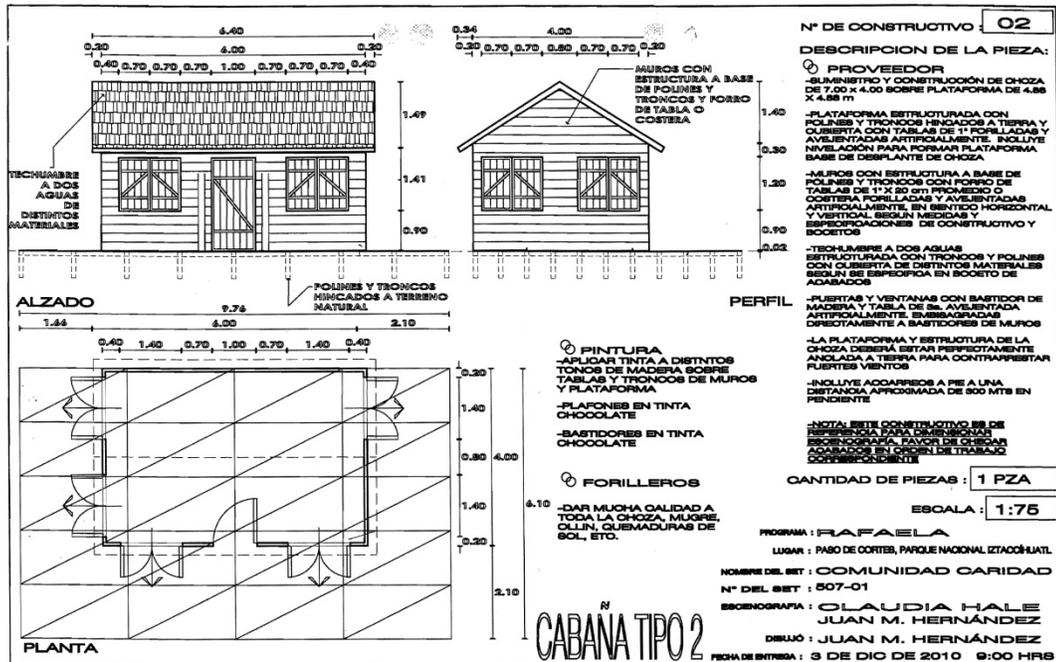
Desde estos primeros bocetos se tiene que ir pensando en los diferentes materiales que se utilizarán en la construcción, así como los colores y texturas finales, para estos SETS se requirieron acabados que denoten un aspecto antiguo. Al dibujar la planta a escala ya se puede dar una idea del tamaño que tendrán y poder hacer una cotización de la cantidad de material que se necesitará para su construcción.

DISEÑOS DE LOS CONSTRUCTIVOS PARA LOS SETS.

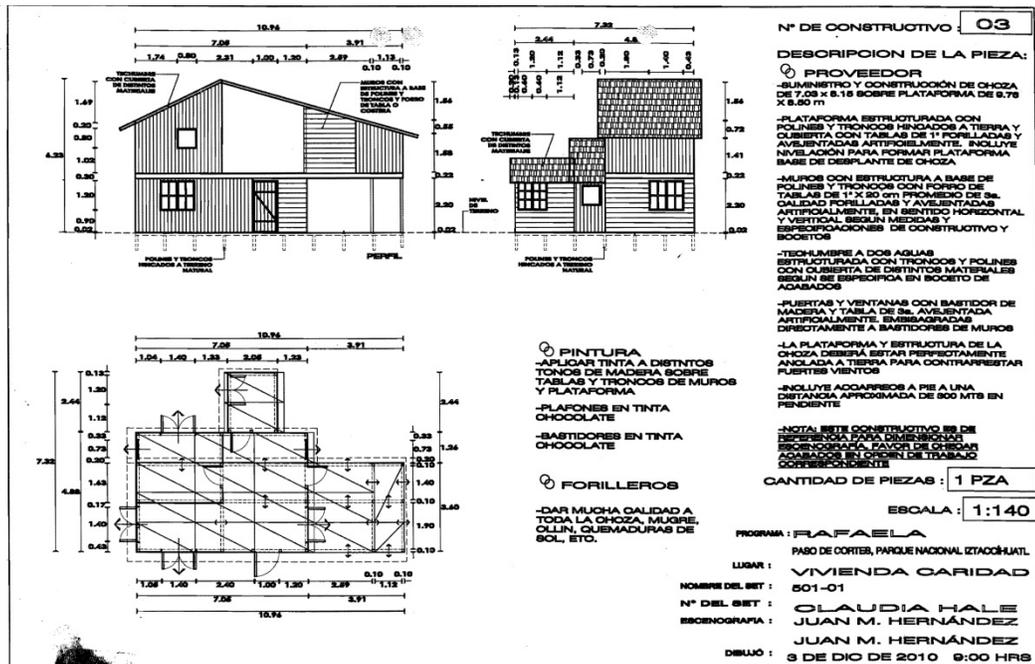
Las imágenes que a continuación se presentan, son algunos de los diseños constructivos para los SETS. Estos constructivos son la guía que tendrán los proveedores y personal involucrado en la elaboración de estas cabañas, de tal forma que al diseñarlos hay que ser lo más claro posible en las instrucciones de construcción así como dejar claro los materiales, escalas y definir los acabados necesarios que tendrán.

Constructivo No. 1 para el SET. Caridad

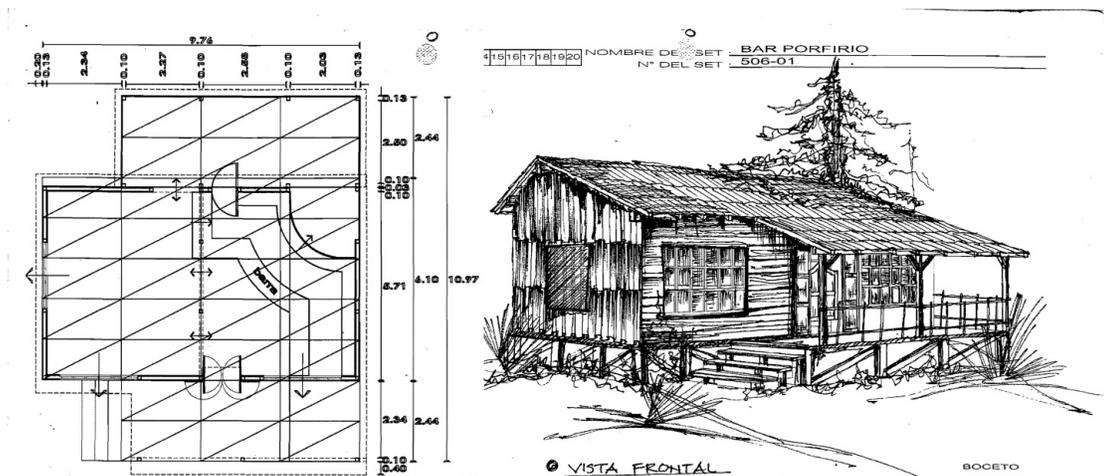
Constructivo No. 2 para el SET. Caridad

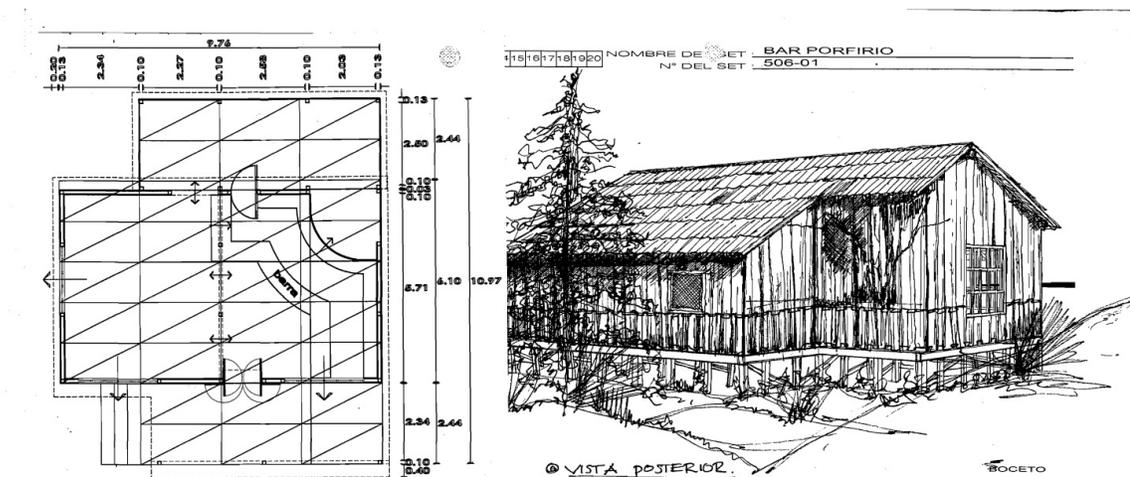
Constructivo No. 3 para el SET. Caridad

En los siguientes dibujos se pueden observar los bocetos ya terminados de uno de los SETS, en los cuales ya se muestran estos con las especificaciones de materiales y la forma de tratamiento para dar las calidades de pintura adecuadas a las necesidades del SET, también se definen las tareas a realizar por los diferentes talleres, personal y proveedores involucrados en su construcción.

Estos bocetos terminados son los que se presentarán a la producción quien al revisarlos hará los cambios que considere pertinentes para así dar su visto bueno. En este caso no hubo cambios significativos en el diseño a la hora de la construcción, al dar el visto bueno se entregan estos diseños al departamento de compras para la cotización correspondiente, donde se definirá quien será el proveedor que hará su construcción.

Boceto con planta e isométrico de la vista frontal del SET. Bar Porfirio.

Boceto con planta e isométrico de la vista posterior del SET. Bar Porfirio.

3.3 Proceso de construcción

Imágenes del proceso del premontaje de los SETS, donde se aplican calidades a los materiales y se preparan los paneles de las cabañas para después llevarlos en piezas al sitio donde se construirá la escenografía, este espacio que se utilizó para el premontaje es un terreno cerca del Estadio Azteca.

En este sitio se comienza a dar calidades con patinas a los materiales.

A los tablonces de madera se les da diferentes tratamientos para llegar un aspecto de viejo, uno de estos acabados se da aplicando fuego.

No a toda la madera se le aplica el mismo tratamiento, esto para que las calidades varíen en los diferentes SETS, ya que lo importante es que no se vea intencional y la apariencia sea natural por el paso del tiempo.

En este sitio se hace el levantamiento de la estructura principal sin fijarla, esto nos ayuda para de ser necesario, hacer algún cambio aquí y no en el lugar donde estará, también da una idea real del tiempo que llevara el montaje y su espacio.

Ya armada la estructura general, aquí mismo se aplican calidades y se marcan los módulos para identificarlas de cada SET ya que se desarmará y se llevará en piezas al sitio donde se construirá la escenografía.

Al final se arman los paneles y se presentan en las cabañas para después ser transportados en piezas.

Antes de desmontar se aplican algunas calidades de pintura a los paneles.

Imágenes del registro donde se detalla el proceso de construcción de las cabañas, ya en la locación donde se grabara la telenovela.

En la locación se acomodan los equipos ya marcados correspondientes a cada SET.

El primer paso es hacer el levantamiento y la delimitación con reventones de cuerda, en los diferentes sitios donde se ubicaran las cabañas

Ya que el terreno es muy disparejo por ser una montaña, los reventones de cuerda que permiten sacar y definir el nivel más alto donde se construirá la base de las cabañas.

Con la base ya terminada se comienza el levantamiento de la estructura que soportara los paneles de madera.

Al completar la estructura que forma el esqueleto se prosigue a colocar los paneles que formaran las paredes y techos de las cabañas.

En el sitio se continúa dando calidad a diferentes piezas antes de ser montadas, uno de los procedimientos para darle calidad de uso a la madera es el fuego.

Las láminas de metal que serán utilizadas para los plafones de algunas cabañas se les da un tratamiento de pintura y fuego para acabados más desgastados.

Una vez con las paredes de las cabañas colocadas se les dan las ultimas calidades con aguadas de pintura y se comienzan a colocar algunas piezas de utilería.

Al final de la construcción se colocan todos los elementos de ambientación, como muebles y adornos.

Termina la construcción y la ambientación se entrega a la producción los SETS ya concluidos para que puedan comenzar grabaciones.

CONCLUSIONES

Después de abordar el marco teórico e histórico de referencia de la escenografía, me puedo dar cuenta de cómo está ha ido evolucionando a través de las diferentes épocas y sociedades del mundo y como el ser humano al percibir un mundo en constante cambio siente la necesidad de encontrar nuevas formas de comunicarse entre sí y representar su realidad, con el teatro encuentra un vehículo perfecto para contar esas historias y en su afán de asemejarse siempre a la realidad da un soporte al crear un ambiente, una realidad visual y, está es la escenografía, la cual ira cambiando según las necesidades y exigencias que requiera constantemente el escritor, la historia, el espectador y el escenógrafo, siempre con la premisa de mejorar y desarrollar la creatividad para crear nuevos ambientes visuales que estimulen a nuestros sentidos.

A través de su creatividad, conocimiento, imaginación y experiencia el escenógrafo creara ambientes y realidades por medio de formas, imágenes y colores que sensibilizarán los sentidos, llevará al espectador a viajar a otro mundo adentrándose en cada historia, gozando y sufriendo junto con el actor todas sus aventuras y desventuras, donde en algunos casos la misma escenografía nos puede llegar a contar una historia propia, aun sin la presencia de los actores.

Como Artista Visual con la orientación en escenografía se tiene el deber de experimentar constantemente con nuevos materiales, que permitan construir mejores piezas y ayuden a perfeccionar las escenografías siempre con un mayor realismo y un mejor discurso visual, para poder representar cualquier forma sin importar el espacio o lugar.

Como escenógrafo me he enfrentado a distintas situaciones en las que cada proyecto representa un reto diferente, pero a su vez una experiencia nueva que ayuda a fortalecer los conocimientos adquiridos dando la oportunidad de contar con la experiencia para resolver los nuevos retos que se presentan de una manera más ágil y con resultados funcionales.

Siempre hay que tener presente que, aunque se tenga todo contemplado, habrá momentos que con los materiales tradicionales no permitan una construcción óptima para determinados proyectos, o que el sitio donde se construya cambie; es en este momento donde el conocimiento de materiales, la creatividad y la improvisación son nuestras principales herramientas de trabajo, esto sucede mucho en proyectos que se realizan al aire libre y la naturaleza nos da sorpresas que requieren de toda nuestra experiencia y la constante actualización nos permite resolver los problemas que se presenten.

El escenógrafo necesita mucha disciplina, responsabilidad y compromiso ya que es un trabajo en que la presión, y los tiempos de construcción y entrega de proyectos son, en muchas ocasiones, muy ajustados e involucran muchas personas especializadas en diferentes oficios, me ha obligado a cultivar una mejor dirección de personal y así poder adquirir un conocimiento en distintas áreas, como la arquitectura, la historia, el arte teatral, la música, la producción, la iluminación, el video y por supuesto las artes visuales.

Con esta tesina muestro todo el trabajo que se requiere en la construcción a gran escala de una escenografía, la gran cantidad de personas que están involucradas para la realización de este proyecto, así como los problemas a los que nos enfrentamos en el transcurso de ésta y todos los elementos que existen detrás de la producción, ya sea de teatro o de una telenovela (como es este caso) y donde al final la escenografía solo aparecerá en pequeños espacios del programa, pero que proporcionará un gran soporte a la historia y dará un mayor carácter a los personajes, y al final descubriremos que la mejor escenografía es la que no se percibe como tal, sino que se convierte en un elemento visual inherente de la historia, un personaje más.

En mi experiencia como Artista Visual que se enfrenta al discurso plástico por medio de la escenografía, veo importante como se interrelacionan los diferentes quehaceres de las Artes Visuales como soporte y apoyo a otra área de las artes.

La escenografía en casos como el teatro y la T.V. es una obra efímera que solo perdura en la memoria del espectador en el tiempo que dura la producción.

BIBLIOGRAFÍA

Aldeasa, *Painters in the Theater of the european Avant-Garde*, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000

Abruzzese Alberto, *La Imagen Fílmica*, Bulzoni Editore, S.R.L., Roma, 1974

Bont Dan, *Escenotécnicas en Teatro, Cine y T.V.*, L.E.D.A., Barcelona-España, 1981

Calmet Héctor, *Escenografía escenotécnia – iluminación*, Ediciones de la Flor

García Lorca Federico, *Teatro Escogido*, Premio la Nave de los Locos, Buenos Aires, Argentina, 2003

Jaques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, *Estética del Cine Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Paidós Comunicación, Barcelona-Buenos Aires-México, Paris, 1983

Magaña Esquivel Antonio, *Medio Siglo de Teatro Mexicano (1900-1961)*, Instituto Nacional de Bellas Artes, Departamento de Literatura, México/1964

Méndez Amescua Ignacio, *Escenografía Teatro Escolar y de Muñecos*, Ediciones Oasis, S.A., México, 1984

Murcia Félix, *La Escenografía en el Cine, El Arte de la Arquitectura*, Fundación Autor, Bárbara de Braganza, 7, Madrid 28004, 351 pp.

Ramírez Domínguez Juan Antonio, *La Arquitectura en el Cine*, Hollywood, la Edad de Oro, Serie: Arte, Crítica e Historia, España, 1986

