

UNIVERSIDAD
INSURGENTES

PLANTEL XOLA

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL CON
INCORPORACIÓN LA UNAM CLAVE 3315-31

“DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA PARA
PROGRAMA DE TELEVISIÓN”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE :

LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

P R E S E N T A :

EDGAR CARRASCO RODRÍGUEZ

MÉXICO, D.F. MAYO 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

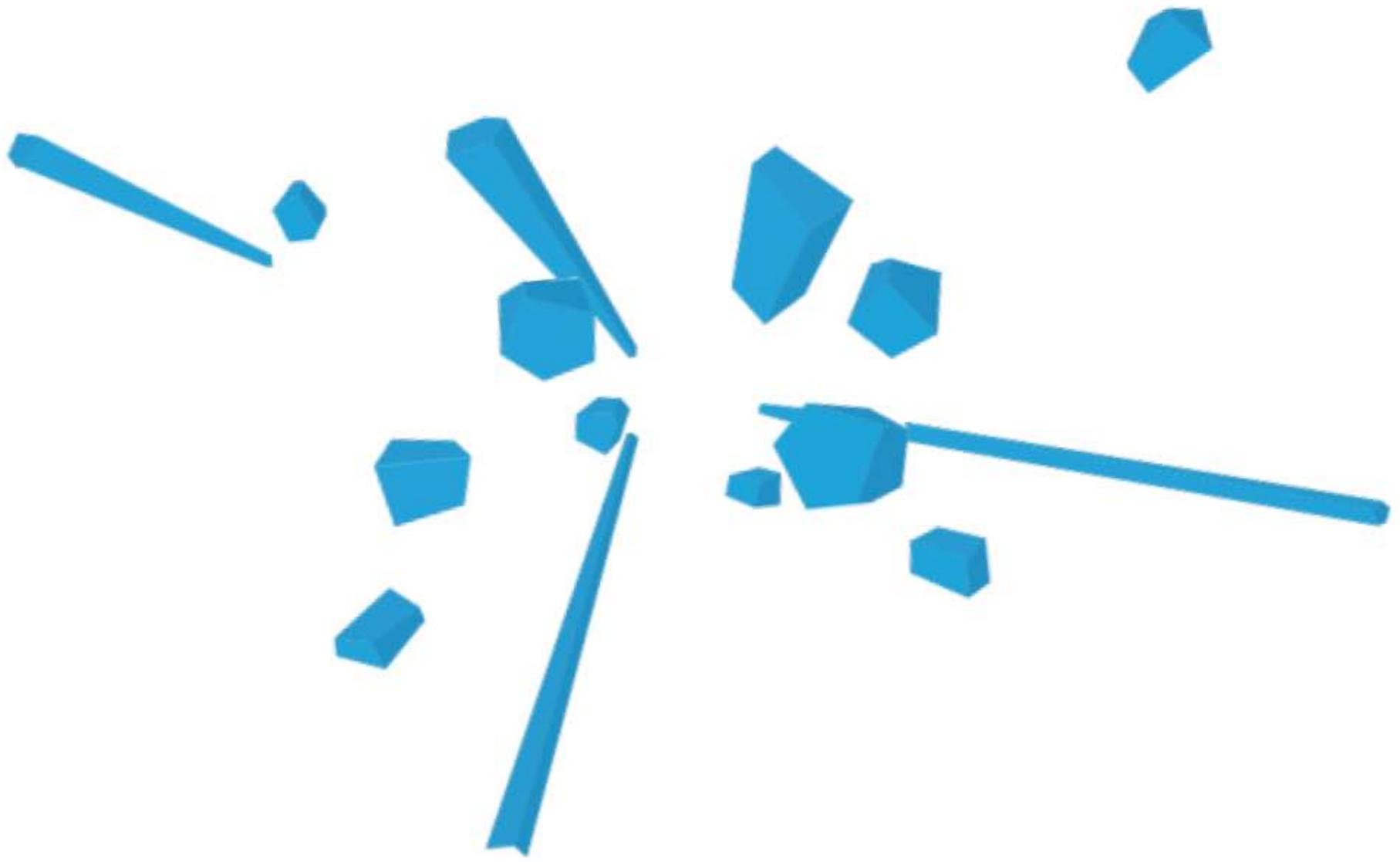
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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.

Dedico esta tesis a mis padres y a todos aquellos que me apoyaron moral y emocionalmente.

Índice

Introducción

1. Diseño para producción en multimedios

2. Diseño de escenografía para programa de televisión

3. Proceso de Diseño

3.1 Ruta Crítica

3.2 Brief

3.3 Mood board

3.4 Bocetaje

3.5 Técnicas y materiales

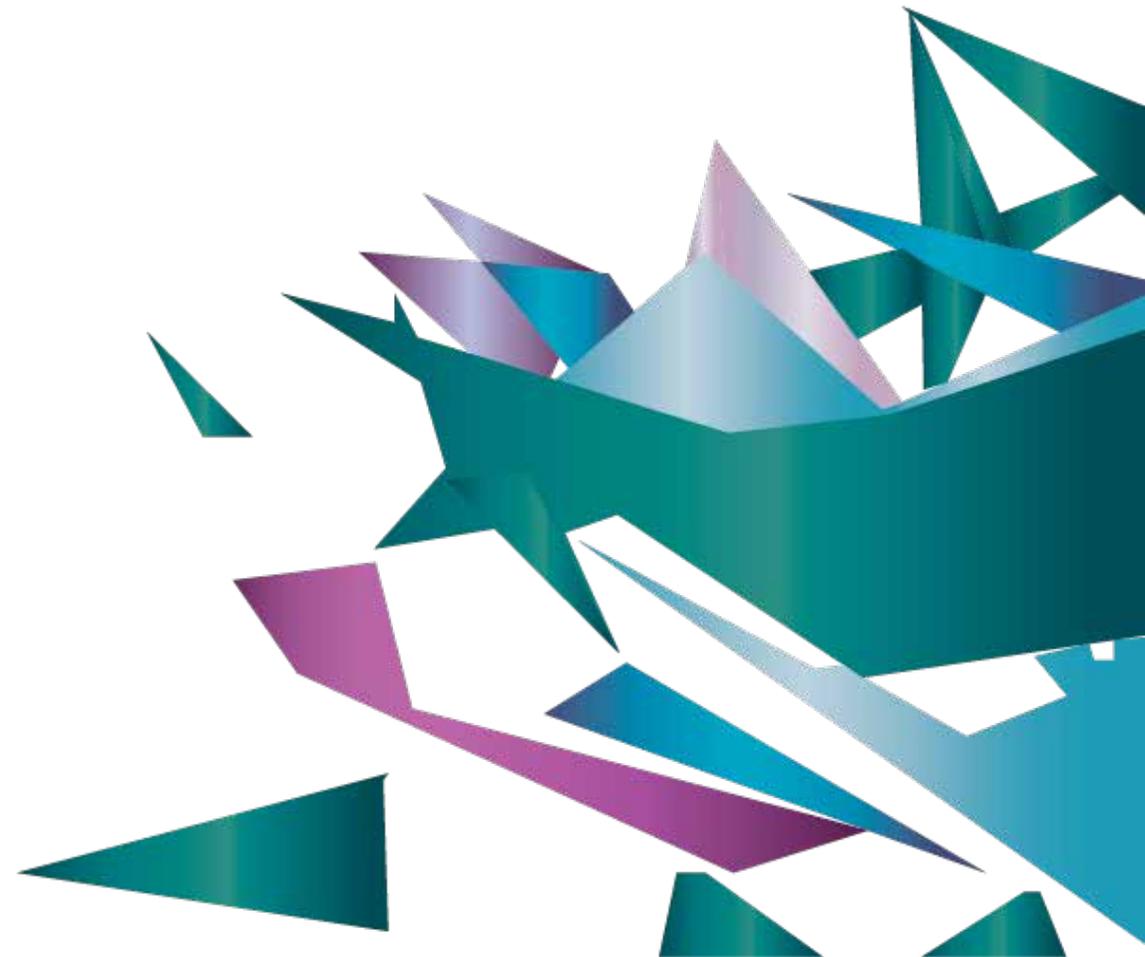
3.6 Propuestas alternativas

3.7 Materialización

3.8 Diseño final

Conclusión

Fuentes

Introducción

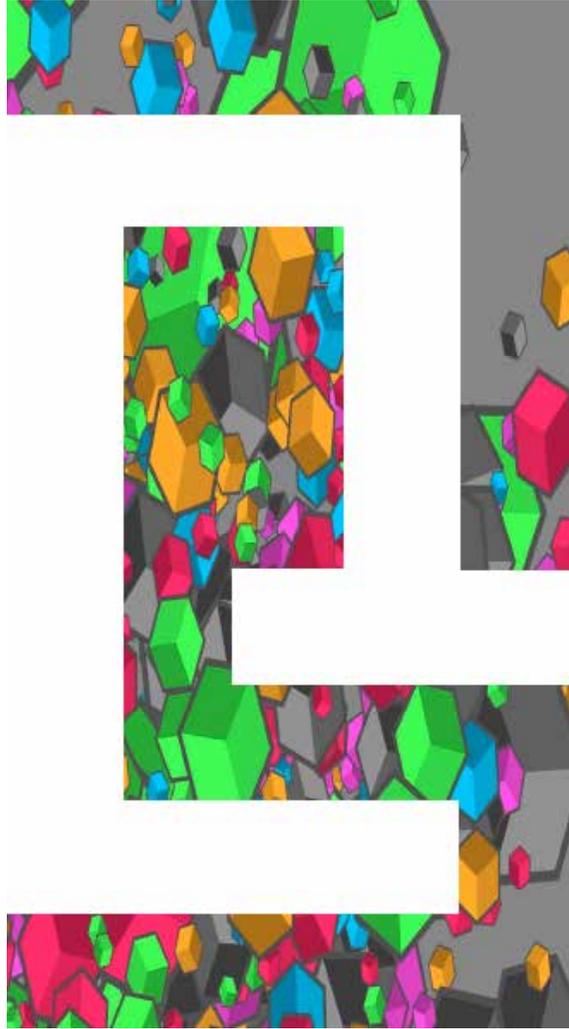
El Diseño y Comunicación Visual es una actividad interdisciplinaria fruto de un designio, la palabra designio proviene de designar que significa elegir, singularizar algo entre lo variado o lo mucho; fijando a lo elegido el cumplimiento de una finalidad. Precisamente en virtud de la designación es la intención de llevar al objeto a su signo mediante la actividad proyectual del diseño. Actualmente nos permite integrar algunos conocimientos de otras disciplinas con las cuales se puede apoyar el diseño en su proceso de creación visual, por su parte tiene la intención de enviar, distribuir y transmitir un mensaje concreto utilizando medios de representación visual.

Este documento nos muestra el proceso de investigación, selección y justificación que componen una escenografía para televisión. Para poder llevar a cabo este proceso y la creación del mismo tendremos apoyo dentro del diplomado Diseño de objetos para la producción en multimedios, en los cuales se abordaron temas referentes al manejo de distintos materiales para la realización de las propias ideas y consecuentemente la generación de objetos visuales.

Francisco Torregrosa, productor independiente, director, scouter y gerente de locaciones, tiene un proyecto que es un programa de televisión “Barra Nocturna” en Monterrey, por lo cual solicito la realización de la escenografía conforme a ciertas condiciones para su elaboración.

Este documento, se compone de tres puntos, los cuales nos da la explicación de cómo se va elaborando el proyecto, el primero trata sobre el diseño para la producción en multimedios, el segundo sobre el diseño de escenografías: qué son, para qué sirven, dónde se emplean y desde hace cuanto se utiliza en el medio de la comunicación visual. Y en el tercero se presenta la explicación paso a paso del proceso de diseño.

CAPITULO

1

1. Diseño para producción en multimedios

El Diseño y la Comunicación Visual es una disciplina que tiene como objetivo la creación de imágenes funcionales con fines netamente comunicacionales, teniendo en cuenta los procesos perceptivos.

Se le denomina multimedia o multimedios a cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo.

El teatro griego tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C. en las fiestas dionisiacas que se celebraban en honor al dios Dionisio. Desde entonces los elementos del teatro son:

Dramaturgo: es el autor de la obra teatral

Director: es quien la dirige

Actor: es el o los que protagonizan la historia presentada

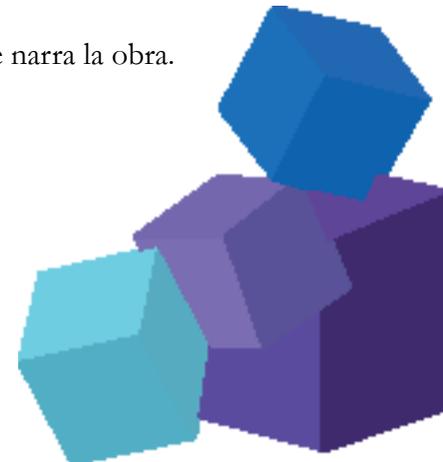
Público: son los receptores de la pieza teatral.

Y los elementos técnicos son

El escenario: lugar donde realiza la representación teatral

La escenografía: ambientación que se efectúa en el escenario caracterizando el espacio a donde se lleva a cabo la historia que narra la obra.

El vestuario: es lo que permite exaltar la personalidad del personaje y describe además su condición,

La iluminación: es el uso de la luz artificial que permite dar la atmósfera en que se desarrolla la acción,

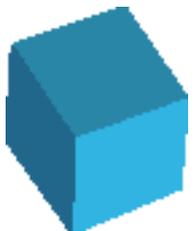
El sonido: es la música que se utiliza en algunos momentos de la pieza teatral y también los sonidos que pueden representar fenómenos naturales,

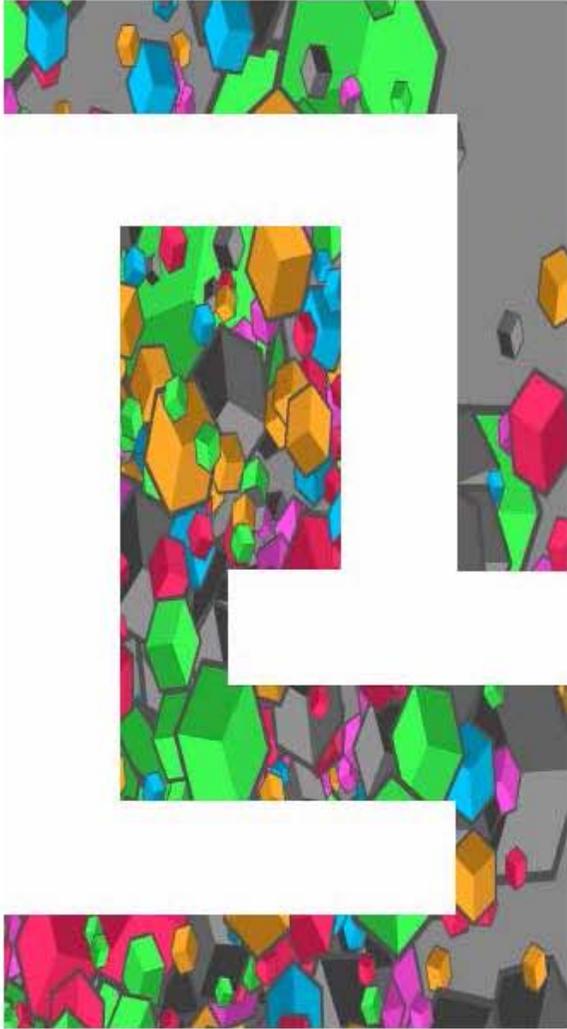
El maquillaje: destaca los caracteres físicos y psicológicos de cada personaje y

La utilería: son los objetos que se necesitan para usar en la representación teatral.

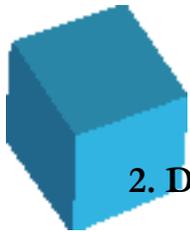
Así pues, se entiende por escenotecnia al equipo, materiales y normas para la arquitectura, mecánica, carpintería, decorado iluminación, vestuario, utileria y cuanto contribuye al ambiente y clima en teatro, danza, cine y televisión; lo que caracteriza al término son las técnicas, el conjunto de reglas prácticas, procedimientos, maneras y modos de resolver las artes de aquellos medios escénicos.

Para ello, es necesario que el diseñador y comunicador visual interesado en el tema, conozca de semiótica y de próxemica. La primera, es la disciplina que estudia los sistemas de signos, la segunda estudia el uso y percepción del espacio social y personal.

CAPITULO 2

2. Diseño de escenografía para programa de televisión

El diseño escenográfico permite desarrollar las aptitudes y habilidades naturales en cuanto a creatividad, sensibilidad, gusto artístico y destrezas específicas. Brinda un amplio caudal de conocimientos históricos, artísticos y técnicos, capacitando al escenógrafo o interesado en el área para proyectar y realizar escenografías para televisión.

La escenografía son todos los elementos visuales con los que se forma una escenificación, sean corpóreos como los decorados, los accesorios, la iluminación o las características que tengan los personajes y su vestimenta. Los tipos de localización ¿es correcta localización o debe decir los tipos de escenografía? son:

Realista: este tipo de recreación trata de conseguir el mayor grado de autenticidad a la obra conforme al lugar en donde suceden los acontecimientos. Se utilizan paneles ligeros, aptos para moverlos fácilmente, almacenarlos y re-usarlos. La decoración de estos paneles son casi siempre pintados. El diseñador, en todas las obras, controla los efectos a partir de colores y la disposición de todas las cosas colocadas en el escenario.

Abstracta: es un montaje que no se centra en ningún lugar ni tiempo específico. Es utilizada por aquellas obras que no se basan en ningún espacio ni tiempo determinado, o aquellas que quieren dar una sensación

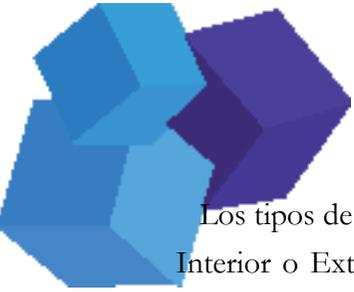
de generalidad. El espectador desarrolla su imaginación, ya que no es una escenografía descriptiva ni objetiva. Se resaltan más el texto, el vestuario y la iluminación.

Sugerente: la representación se ejecuta en un escenario donde se distribuye el público. Los actores entran en escena a través de un pasillo, llamado el puente. Este tipo de montaje, sugiere un lugar creado por un objeto general como un coche, un barco, un edificio, etc. Su efecto escénico se logra eliminando las cosas no tan prescindibles o al combinar pedazos de un decorado realista y objetos abstractos.

A diferencia de la escenografía abstracta, la sugerente alcanza una cierta situación en un tiempo y lugar concretos.

Funcional: responde directamente a las necesidades de los intérpretes. Es la menos usada en funciones dramáticas, es la que se utiliza en los circos. Los elementos escénicos básicos, son los fijados por los artista

Los tipos de decorado son:

Interior o Exterior. El decorado interior se realiza en un estudio de cine y se adapta a las necesidades del rodaje en un lugar interior, el exterior se realiza en cualquier lugar al aire libre, lo cual hace que sea un tipo de rodaje complicado ya que supone la adecuación al tiempo e iluminación a lo largo del día pero se consiguen resultados mejores.

Artificial o Real: el decorado artificial corresponde al uso de materiales como cartón piedra o porexpan que mediante su tratamiento imitan a elementos reales y suele utilizarse en interior. El decorado real es el decorado que se encuentra en la naturaleza y no se puede modificar, se suele utilizar en los decorados exteriores.

En la pantalla de los cines se ve muchas veces cosas increíbles como terremotos, coches volando, explosiones... Todas estas imágenes, y otras más, son falsas, pero en el cine han de parecer auténticas. El cine tiene el poder de hacer verdadero lo que no lo es. A este poder se le llama poder realizante. Y al procedimiento de hacer real lo que no lo es se le llama trucaje.

Los trucos de decorado en la escenografía son:

Maquetas: con este procedimiento se logran representar grandes y costosos escenarios o seres monstruosos que destruyen toda una ciudad. En realidad se usan pequeñas reproducciones, maquetas, para representar accidentes, catástrofes... Estos accidentes tienen lugar en decorados donde los

elementos tienen tamaño reducido. Un actor en medio de estas maquetas da la impresión de ser un gigante. Parecerá un enano si por el contrario el decorado es gigantesco.

Con efectos de perspectiva se pueden combinar maquetas y decorados reales, todo gracias a los efectos ópticos.

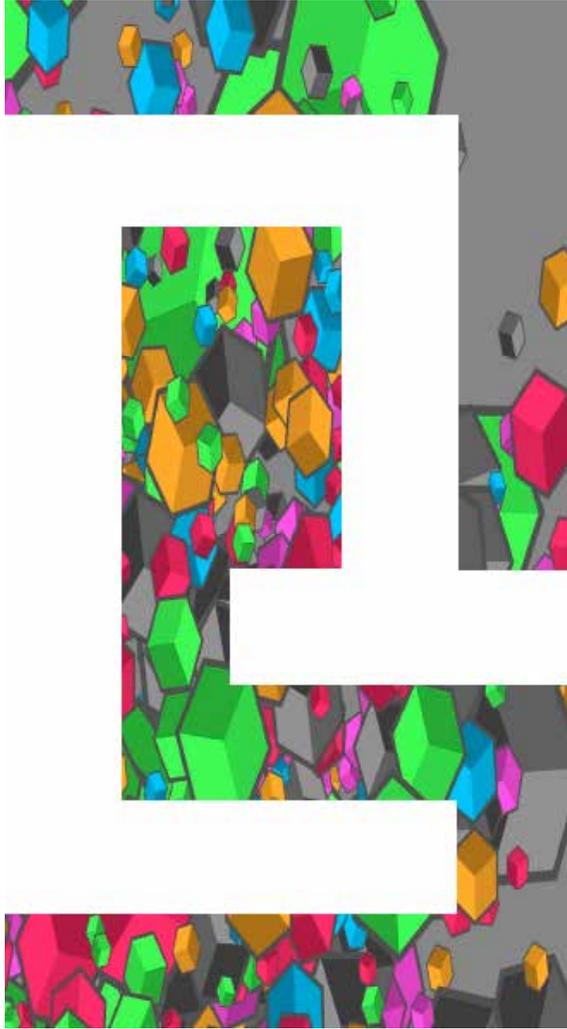
Transparencias: se utiliza para conseguir que la figura de un actor aparezca paseando por una ciudad sin haber estado en ella. Se coloca una pantalla transparente y detrás de ella un aparato de proyección que proyecta las imágenes de un decorado. Luego se coloca al actor delante de la pantalla y se le filma con el decorado que se transparenta en la pantalla, es el sistema más fácil para conseguir este truco.

La lluvia: con mangueras de riego se lanza el agua al aire produciendo la lluvia, se utiliza porque la lluvia no se puede filmar. Ventiladores gigantes originan el viento. La niebla es aceite mineral finamente vaporizado. Hay que cuidar que los aparatos o los hombres que producen estos efectos queden fuera del campo fotográfico de la cámara.

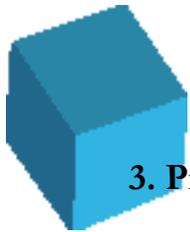
Derrumbamientos: se emplean materiales ligeros. Estos materiales inofensivos caen sobre los actores durante las explosiones sin producirles ningún daño.

Explosiones e impactos de balas: se entierran bombas de humo o petardos dentro de las rocas y se hacen explotar a distancia.

CAPITULO 3

3. Proceso de Diseño

Para realizar el proyecto, es necesario hacer una planeación previa antes del diseño, la cual consta en saber y tener en cuenta el conjunto de actividades y su secuencia que van desde el análisis del problema hasta la obtención de la solución final.

Con la finalidad de mejorar el resultado final y siguiendo los pasos de que todo proyecto de diseño debe crearse con el conocimiento de una investigación del problema que se pretende resolver, se utilizo un proceso que consta de los siguientes pasos:

1. Ruta crítica
2. Brief
3. Mood board
4. Bocetaje
5. Técnicas y materiales
6. Propuestas alternativas
7. Materialización
8. Diseño final

Estos pasos nos dieron un conocimiento mas a fondo de lo que era el proyecto así facilitando una retroalimentación intelectual y operacional durante todo el proceso de diseño.

3.1 Ruta Crítica

La ruta crítica es frecuentemente utilizada en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar su duración, entendiendo ésta como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada.

Para el desarrollo del presente proyecto la ruta crítica sirvió para establecer actividades, así como el tiempo de producción, lo que dio pauta para seguir el proceso de inicio hasta su conclusión de manera ordenada.

Festivo / Actividades	1/ DIC /14 7/ DIC /14	8/ DIC /14 14/ DIC /14	15/ DIC /14 21/ DIC /14	Vacaciones	5/ ENF /15 11/ ENF /15	19/ ENF /15 16/ ENF /16	18/ ENF /15 25/ ENF /16	26/ ENF /15 1/ FEB /16	2/ ENF /15 8/ FEB /16	9/ ENF /15 16/ FEB /16	Firmas	
Set de Performance												
Bocetoje												
Aprobación												
Diseño												
Aprobación												
Set de Músicos												
Bocetoje												
Aprobación												
Diseño												
Aprobación												

3.2 Brief

Es donde se hace una recopilación de toda la información de tu cliente, tanto de su empresa, su competencia, sus objetivos, cual es el mensaje que quiere dar y a que publico va dirigido dicho mensaje. En general toda la información que nos pueda ayudar a conocer mas de nuestro cliente y contribuya al enfoque sobre el proyecto en el cual estamos trabajando y deseamos realizar.

Cliente

Francisco Torregrosa tiene más de 25 años como productor independiente, productor en línea, gerente de producción, director, scouter y gerente de locaciones.

Los últimos diez años se ha dedicado por completo a dar servicios de producción para compañías extranjeras que deciden trabajar en México, Centro y Sudamérica.

Los proyectos que ha realizado incluyen: películas, comerciales, programas de televisión, videos musicales, documentales y videos educativos, sesiones de foto fija y reality shows.

Su misión, es ofrecer toda la gama de servicios integrados dentro de cualquier tipo de producción, con presupuestos reales y adecuados, aprovechándolos al máximo para que así el resultado final sea el completo reflejo de las ideas del cliente.

El rango. Algunas de las productoras son:tes partidos polvar y se esthagamos una propuesta de diseño.

Los servicios que ofrece son locaciones y servicios, transportación y hospedaje, tomas aéreas, casting de modelos y actores, arte, props y construcción, postproducción, efectos especiales y animación, equipo técnico de alta calidad: cámaras de cine y video, iluminación y tramoya, seguridad, logística del proyecto, personal altamente calificado, bilingüe (español e inglés).

Actualmente, el programa “Barra nocturna”, que es transmitido en Monterrey, contrato a la casa productora FTPS para la realización del diseño de su nuevo set de televisión.

Necesidad

FTPS requiere una propuesta para el diseño de la escenografía de un programa de televisión llamado “Barra Nocturna” y el cual va dirigido a gente de Nivel Socio Económico Nivel A/B. El cliente necesita principalmente el armado de 2 escenarios, uno de performance y otro de músicos, que a su vez se comuniquen entre ellos y tengan una forma curva para la facilitación del movimiento de cámaras y sea agradable a la vista del publico espectador.

Competencia

En el ámbito de la producción encontramos mucha competencia de casas productoras, que van desde las que apenas se están formando, hasta las grandes casas, que tienen ya mucho tiempo produciendo y son líderes en el rango. Algunas de las productoras son:

Es una de las más importantes y prestigiadas compañías productoras desde 1976, siempre está reinventándose a través de la experiencia y sus directores, su narración de historias y hermosas imágenes, mientras que la búsqueda de nuevos talentos y tecnologías para proporcionar a sus clientes soluciones de alta gama.

Distrito Films es una casa productora que abre sus puertas en enero del 2003 teniendo como principal giro la producción cinematográfica de comerciales para televisión.

En el cambiante panorama de la publicidad y los contenidos, nuestra misión es ofrecer servicios de producción de primer nivel y soluciones creativas que logran vínculos duraderos entre las marcas y sus consumidores.

Proponen fórmulas innovadoras para optimizar los recursos para mejorar la manera de producir en México. Producen comerciales, videoclips, contenido Web, cine ficción y documental.

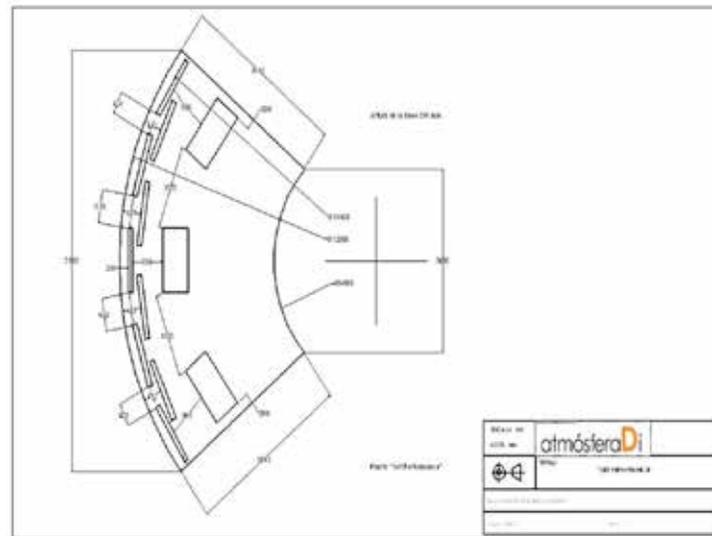

3.3 Mood board

Es una herramienta visual que nos ayuda a establecer un enfoque de un concepto antes de que este se cree. Es una forma de representar gráficamente la información en una especie de collage físico o digital ya que contiene ilustraciones, imágenes, fotografías, tipografías, materiales y texturas que nos ayuda a elegir que determinados elementos colocaremos en nuestro proyecto.

Para la realización del mood board es necesario definir el estilo visual que llevara la escenografía así, se recurrió a la recopilación de imágenes relacionadas y el estilo del programa “Barra Nocturna” basándonos en la escenografía pasada, la cual constaba de cuatro escenarios los cuales se dividían en bienvenida, entrevista, performance y músicos, a su vez estos cuatro se relacionan entre si. La escenografía es de manera curva como se muestra a continuación.

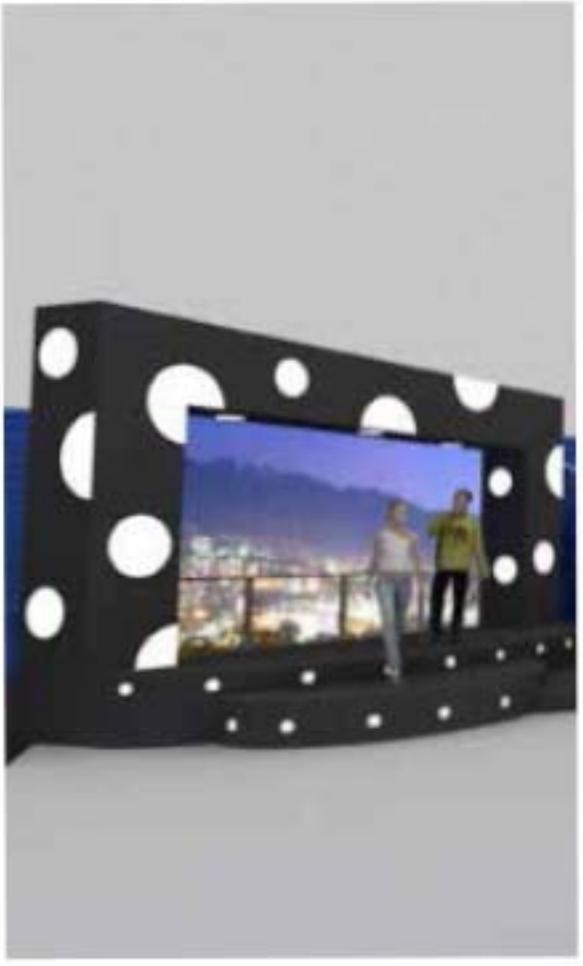

Plano de la escenografía

escenario músicos

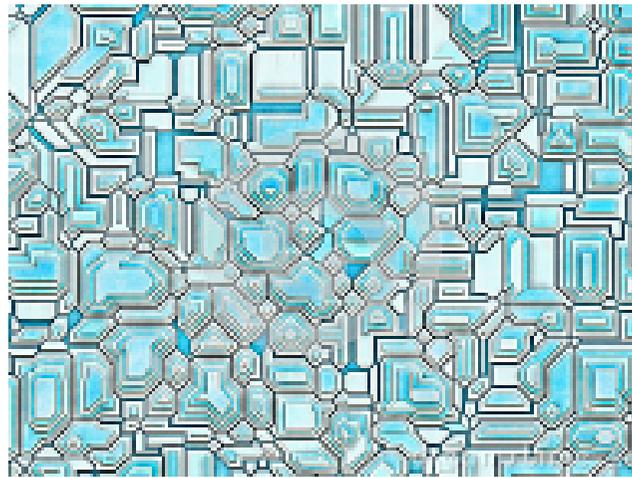

escenario performance

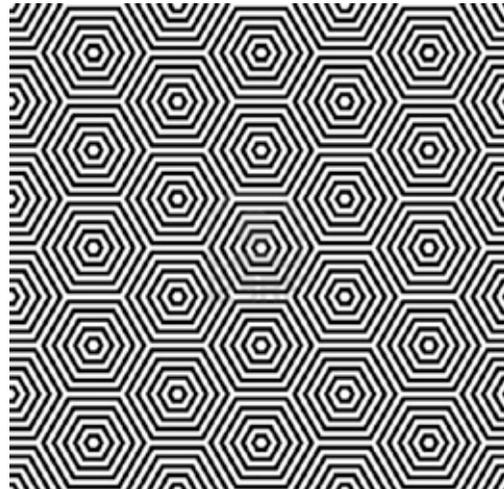

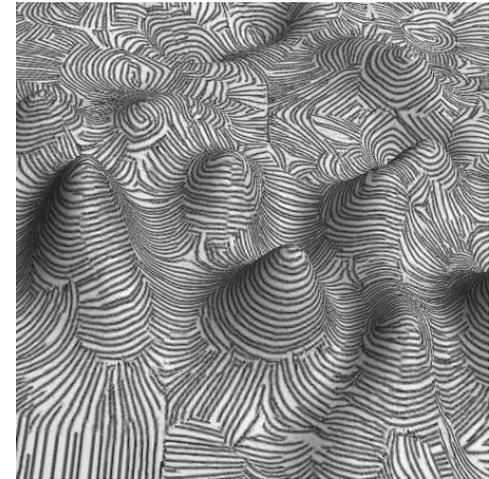
Técnicas para decoración de escenografía

Texturas digitales

Texturas en forma geométrica

Texturas visuales

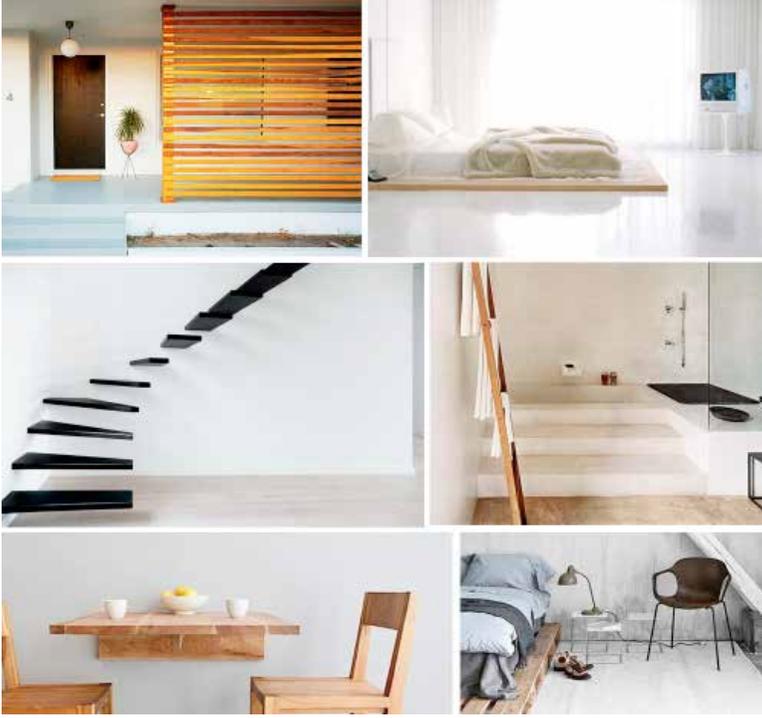

Estilos

Loft

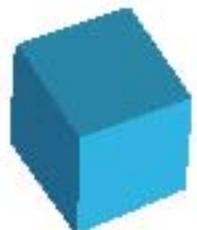
Minimalista

Paleta de colores

			
AZUL CELESTE	COBALTO CLARO	AZUL ULTRAMAR	LAPISLÁZULI
			
LAVANDA CLARO	AZUL LAVANDA	AZUL SALVIA	LILA
			
FLOR DE ALMENDRO	MALVA	GLICINA	MORADO
			
ROSA PASTEL	ROSA HORTENSIA	ROSA CHICLE	MAGENTA

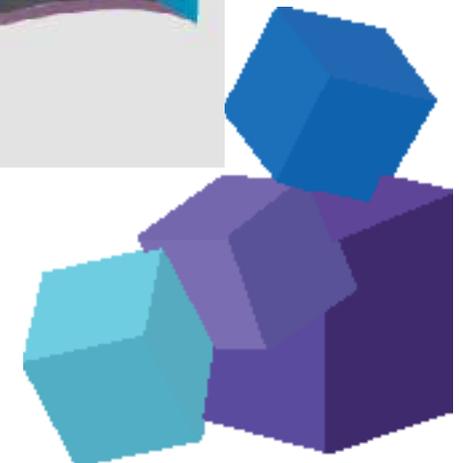

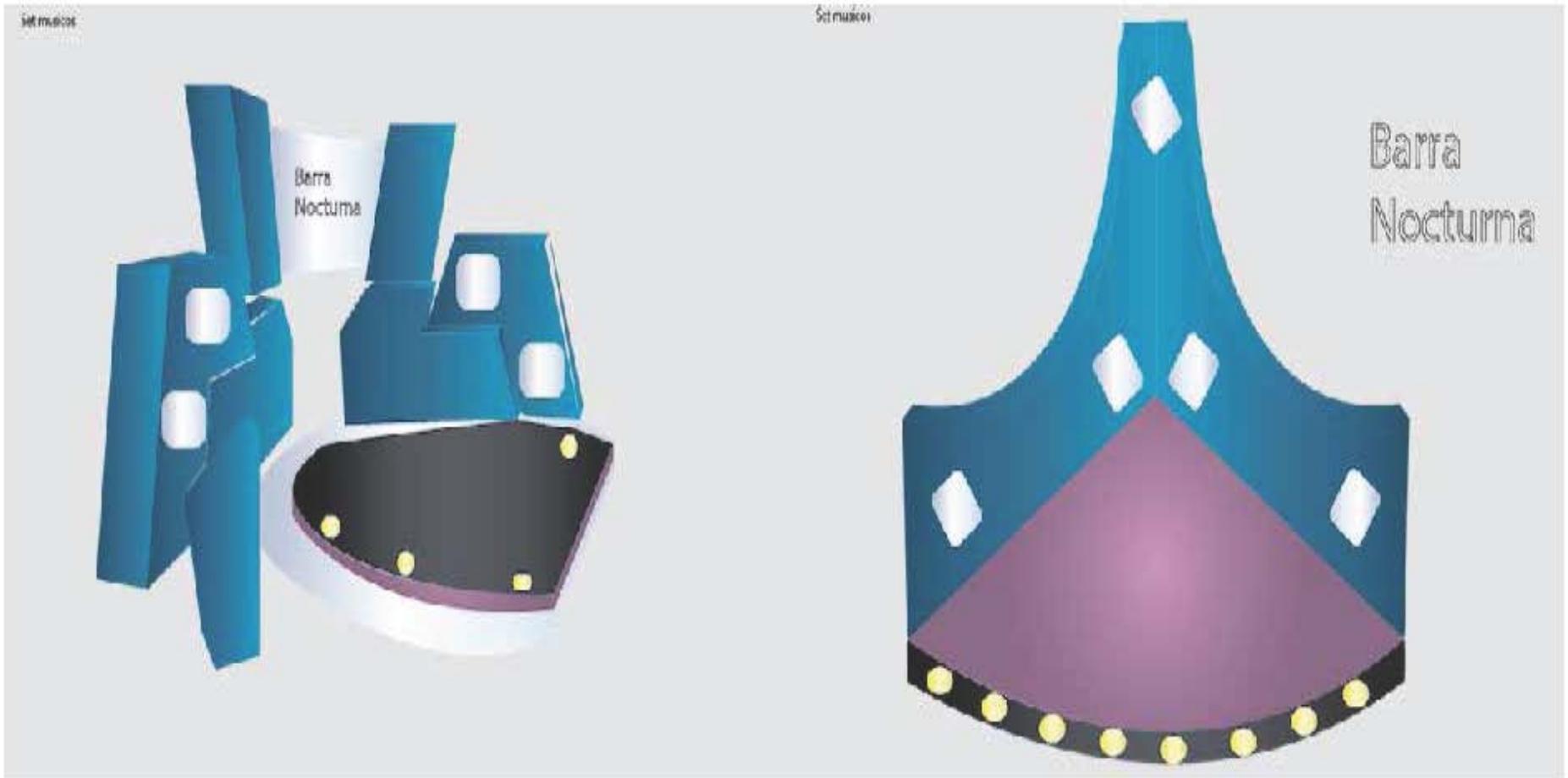

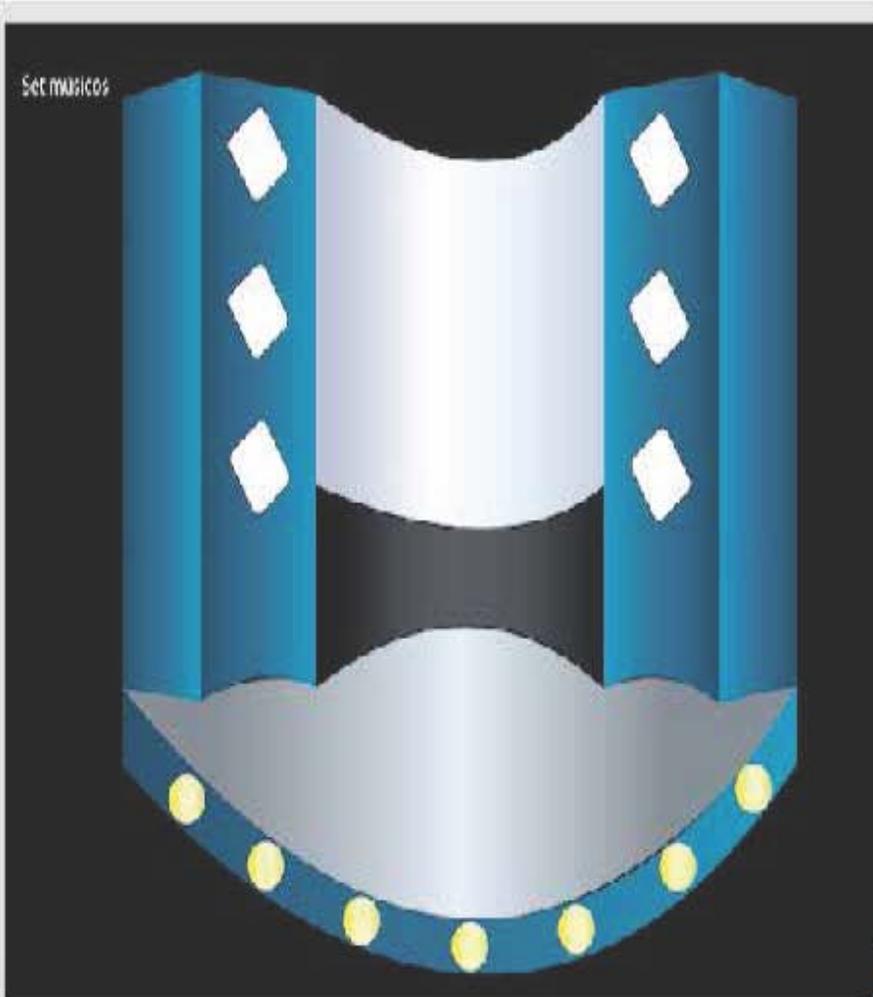
3.4 Bocetaje

Un boceto es un dibujo para representar una idea, un lugar, una persona, un aparato o cualquier cosa en general.

Los bocetos para solucionar el diseño de la escenografía de Performance así como el de Músicos surgieron a partir de las imágenes utilizadas en el moodboard, así basándonos en el diseño anterior lo cual nos permitió ver las características físicas de la escenografía lo cual consecuentemente nos facilitó proponer una nueva apariencia para el programa.

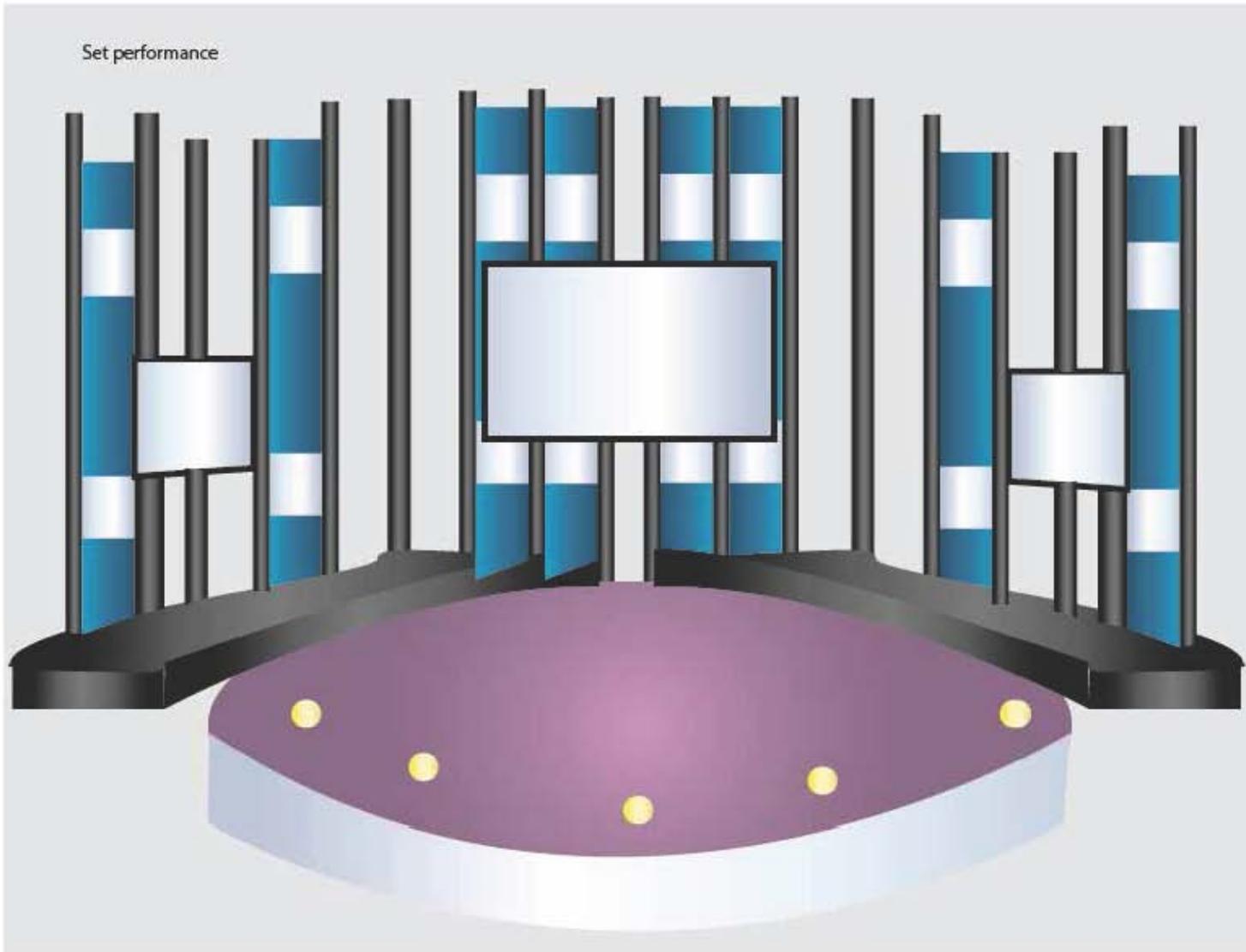

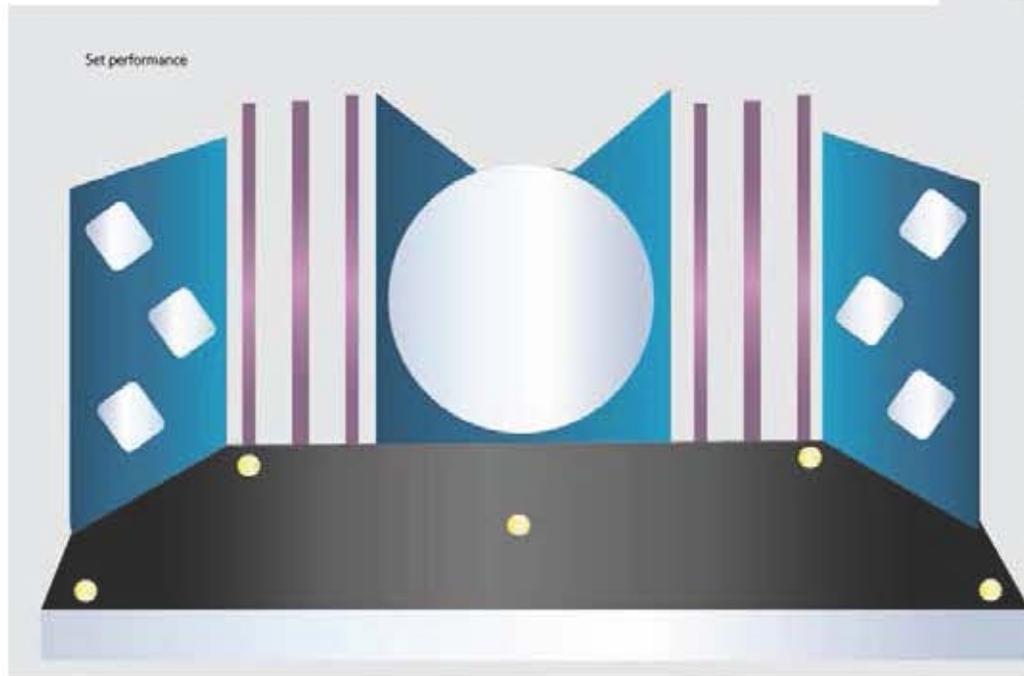
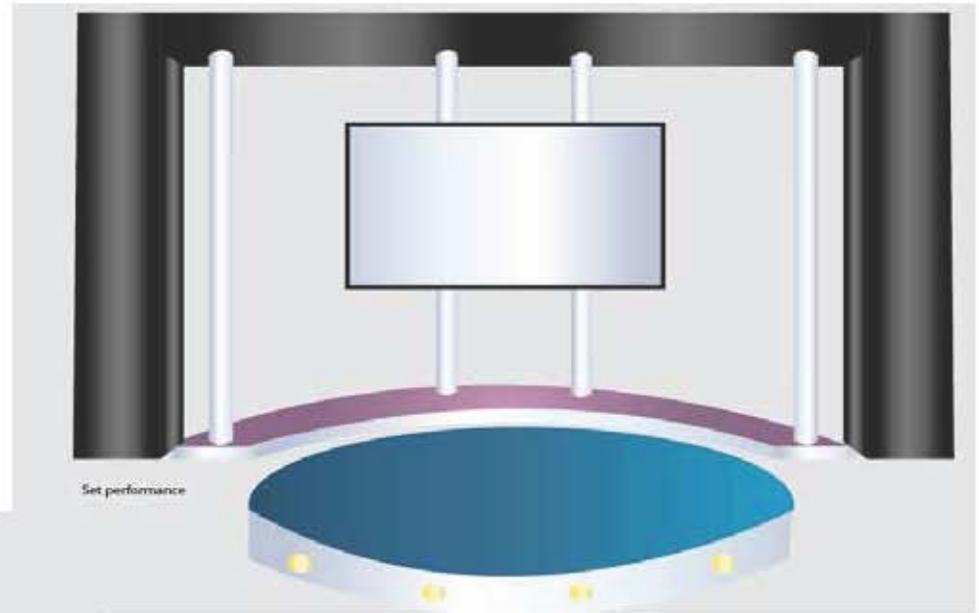
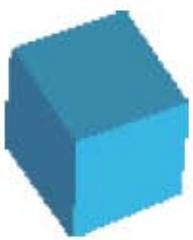

Set performance

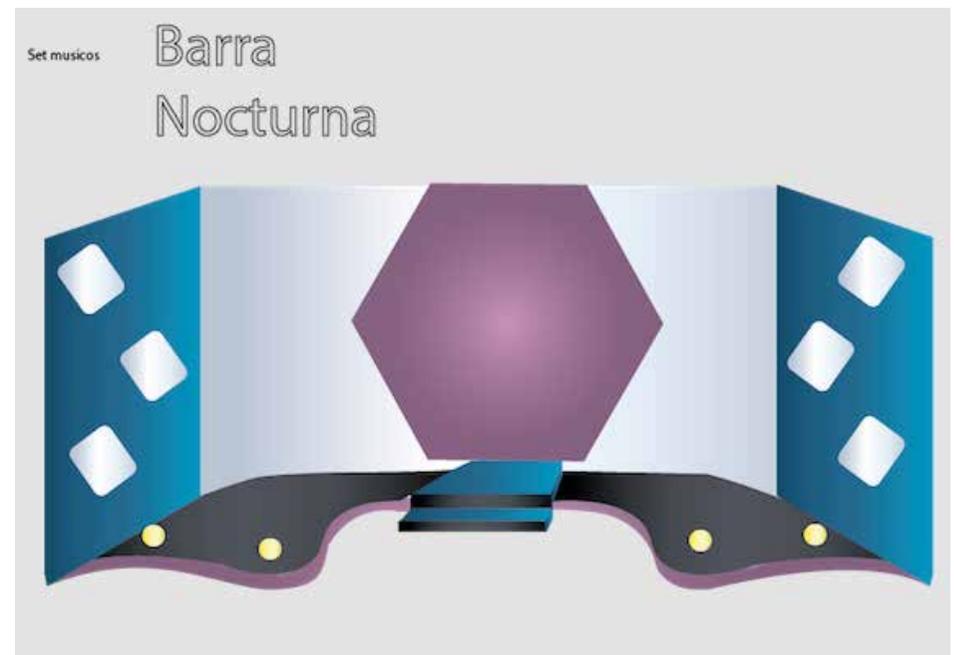
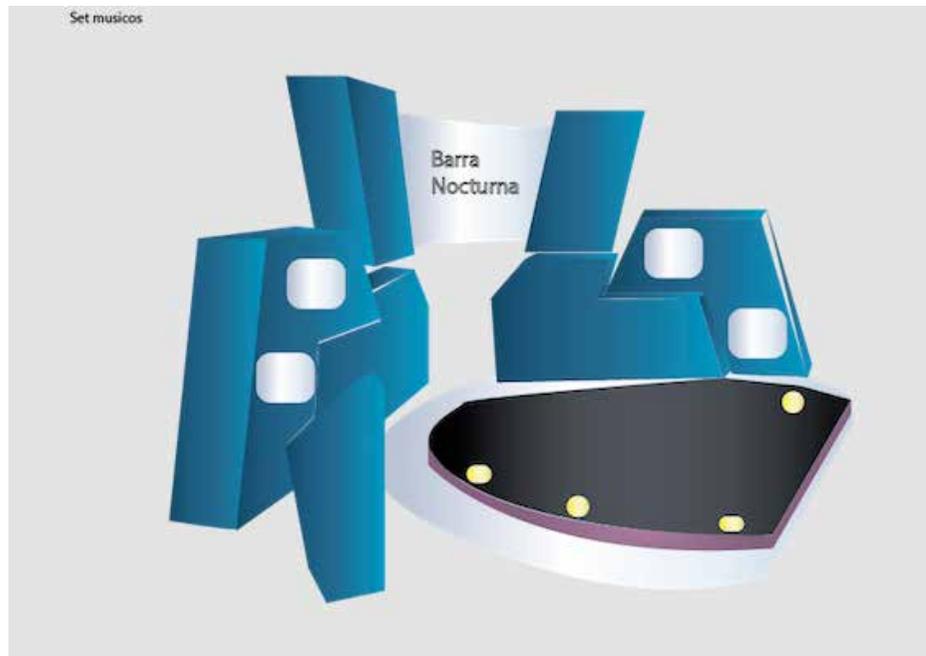

3.5 Propuestas alternativas

De los bocetos que previamente se hicieron para la escenografía de Performance y de Músicos, se escogieron dos propuestas las cuales fueron presentadas al cliente para después escoger una de ellas y trabajar sobre ese modelo para su realización.

3.6 Materialización

La materialización hace referencia a como se construirá el proyecto y los elementos que se pueden utilizar para su elaboración. Las escenografías se han pensado construir con material adecuado, de fácil accesibilidad y maleabilidad, la construcción a tamaño real y la buena distribución de los elementos que se requieren.

Se eligen entonces materiales como: vidrio que es un material moldeable, ya que tiene diferentes aplicaciones como son el colado, el soplado, el prensado, el estirado y el laminado. Acrílico que tiene un peso equilibrado respecto a los otros materiales y su resistencia al impacto, mamparas, tarimas para el piso puesto que resistente al Impacto, algunos detalles se hacen con aluminio, que es un material moldeable y de larga duración.

Para decoración y revestimiento se utilizan pinturas vinílicas que son resistentes al exterior, puede ser aplicada sobre tabique, concreto y todo tipo de aplanados; así como madera. De bajo olor y secado rápido, la impresión en vinil auto adherible que es el procedimiento publicitario rápido, limpio, exacto y vistoso.

Ya que el cliente no proporciona el presupuesto suficiente para la realización del proyecto, no es posible realizarlo de manera tangible; sin embargo a continuación se hace una cotización aproximada del presupuesto que se necesita para la construcción de las diferentes escenografías.

Tabla fibracel 40 x 60 \$13.60

Bastidor De Madera De 40cm X 50cm \$ 45.00

Rollo Lona Pvc Uso Rudo Mdn \$ 3,100.00

Pintura Vinilica Acrílica de 1 Galón Vinimex \$ 585.00

Vinil Autoadherible

3.8 Diseño final

Las escenografías se diseñaron de acuerdo con los requerimientos del guión y los objetivos del director, el resultado de la recopilación de datos e imágenes que se hizo en la investigación del mood board, nos facilito la realización del diseño de las escenografías.

La textura, color, tamaño y distribución deben ser especificados para que finalmente se muestre lo planeado en la producción. Es un escenario de área abierta ya que no se limita por paneles, esto ayuda al movimiento de cámara, esta basado en la iluminación y los elementos de fondo.

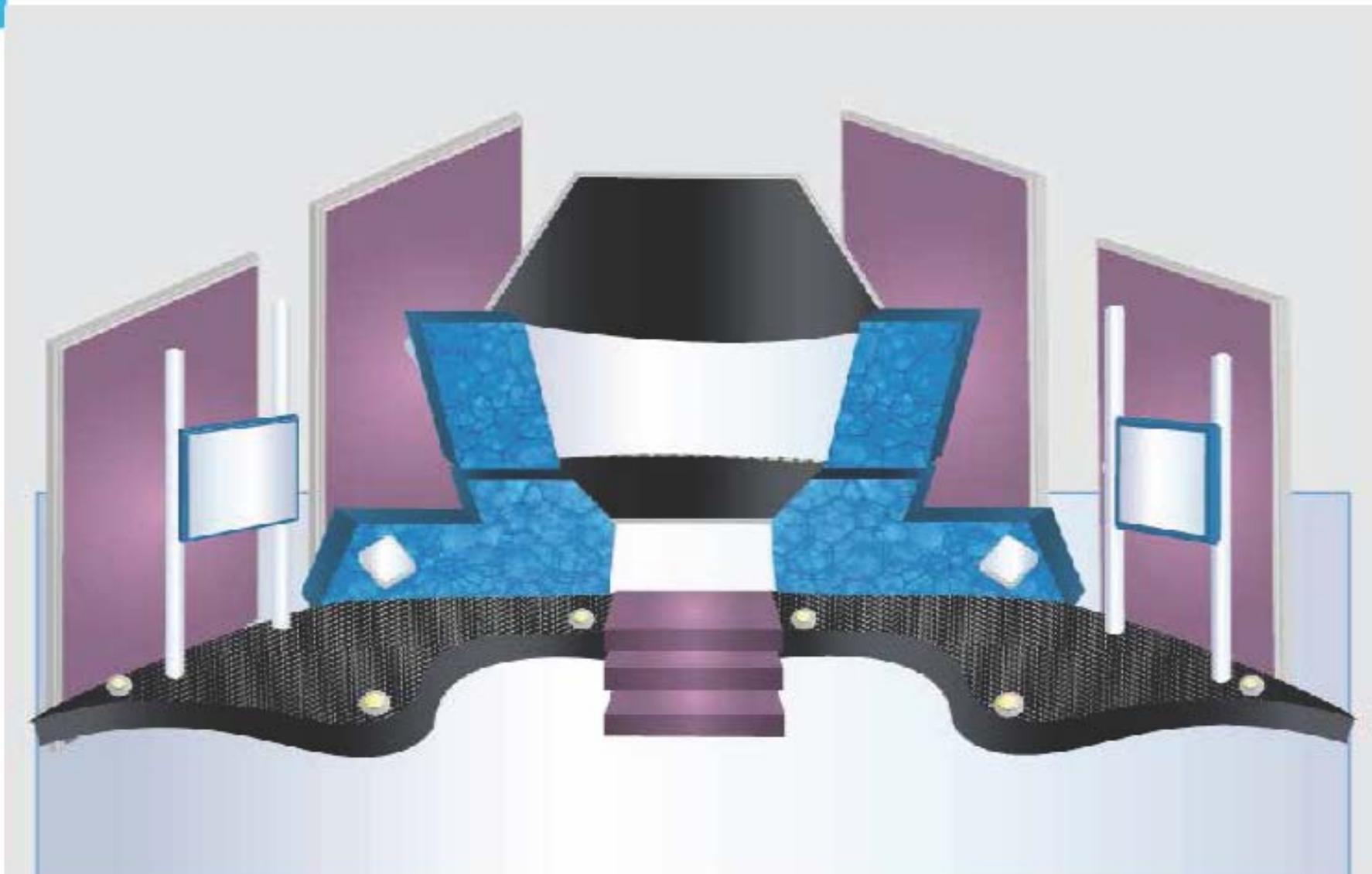
El tamaño de la escenografía es a escala real con una dimensión de 18m x 2.44m en total, se fabricaron de materiales rígidos pero ligeros para el esqueleto y la base, así soportando el peso de los actores y mobiliario que se le pone encima, el recubrimiento se hace con pintura vinílica ya que esta permite crear texturas con la misma pintura, así dando un mejor efecto, también se utilizo acrílico auto adherible ya que este te permite plasmar cualquier imagen textura o efecto en los bastidores ya que se realiza por computadora y solo se imprime para pegarlo en la escenografía.

Se utilizo una gama de colores fríos ya que va de acuerdo con el concepto que maneja el programa que es nocturno y en gran cantidad producen efecto de amplitud, agrandan los espacios.

Las escenografías deben construirse de tal modo que se puedan ensamblar y desunir en el menor tiempo posible, para funcionar en diferentes combinaciones de escenografías, es por eso que deben ser ligeras y flexibles para disminuir tiempo y esfuerzo.

Estas escenografías proponen un fondo simple donde la principal atención de la audiencia se centra en los actores y su acción, el principal apoyo de la escenografía es la iluminación.

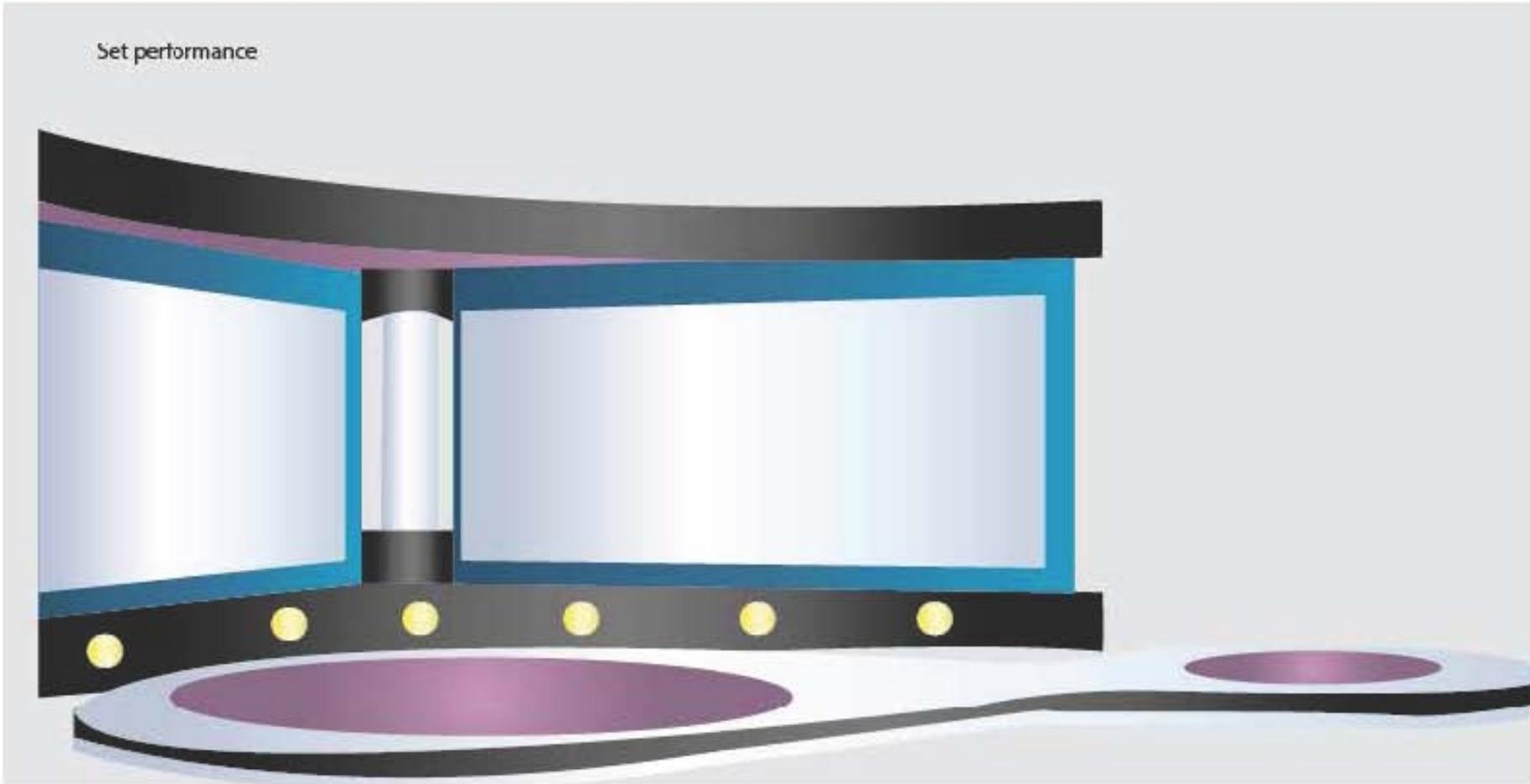

ESCENOGRAFÍA MÚSICOS

Set performance

ESCENOGRAFÍA PERFORMANCE

Conclusión

En la realización de este proyecto aprendí como diseñador y comunicador visual a tratar a un cliente real, resolver los problemas que se enfrenta con un trabajo profesional, así también destacando la investigación, planeación y estructuración que se tiene que hacer al emprender un proyecto.

De tal manera de que con ayuda del diplomado desarrolle nuevas ideas y aptitudes que de acuerdo a lo impartido en el me ayudo y facilito a la realización de este mismo, adquiriendo nuevos conocimientos en el manejo de técnicas y materiales, de tal forma que me facilitara el desarrollo de mi proyecto que sería la creación de una escenografía para un programa de televisión.

Tengo la satisfacción personal en haber concluido con este diplomado y llevar a cabo los conocimientos adquiridos para realizar y concluir mi proyecto, el cual me ayudara a cumplir con mi objetivo principal que es el deseo de obtener mi título profesional por este medio, logrando concluir mi carrera y así convertirme en licenciado en Diseño y Comunicación Visual.

Fuentes

Paginas web

Dirección de Televisión Universitaria, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Curso de Producción Videográfica de Televisión Universitaria [En línea] disponible en:

http://tvuat.uat.edu.mx/curso_guiones/escenografia.htm [Consultado el día 10 de Febrero de 2015].

Raul Canessa (2010-2007) [En línea] disponible en: <http://desarrollodelarte.blogspot.mx> [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Duiops (1997-2009) [En línea] disponible en: <http://www.duiops.net> [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Quees.la [En línea] disponible en: <http://quees.la/teatro/> [Consultado el día 10 de Diciembre de 2014].

Tu obra [En línea] disponible en: <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/030614003225.html> [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Galeon [En línea] disponible en: <http://proxemica.galeon.com/> [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Lengua española [En línea] disponible en: http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/lex_sem.htm [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Wordpress [En línea] disponible en: <https://challengeaccepted.wordpress.com/escenografia/> [Consultado el día 27 de Noviembre de 2014].

Coutiño, Alejandro (2012) “Definición multimedios” [En línea] Disponible en: <http://alecou.blogspot.mx/2012/02/definicion-multimedios.html> [Consultado el día 10 de Noviembre de 2014].

Libro con autor:

Fuentes, R., (2005). “1. Necesidad del diseño” en La práctica del diseño gráfico. Una metodología creativa. México, Paidós.

Hernández, R., (1991). Metodología de la Investigación. Ciudad de publicación, McgrawHill.

Munari, Bruno. Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología didáctica. Editorial Gustavo Gili.

P. y M. R., Lea, (2000). “Redactar la introducción” en Escribir en la universidad. España, Gedisa.

Vilchis, Luz del Carmen 1ª. Edición 1998, 2ª. Edición 2000, 3ª. Edición 2002. Metodología del Diseño, fundamentos teóricos. Editorial Claves Latinoamericanas

