

TEMA 23

ESCENOGRAFÍA Y DECORADO. ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS

ÍNDICE

_INTRODUCCIÓN

_BREVE HISTORIA

_ESPACIO ESCÉNICO

_TIPOS DE ESCENOGRAFÍA

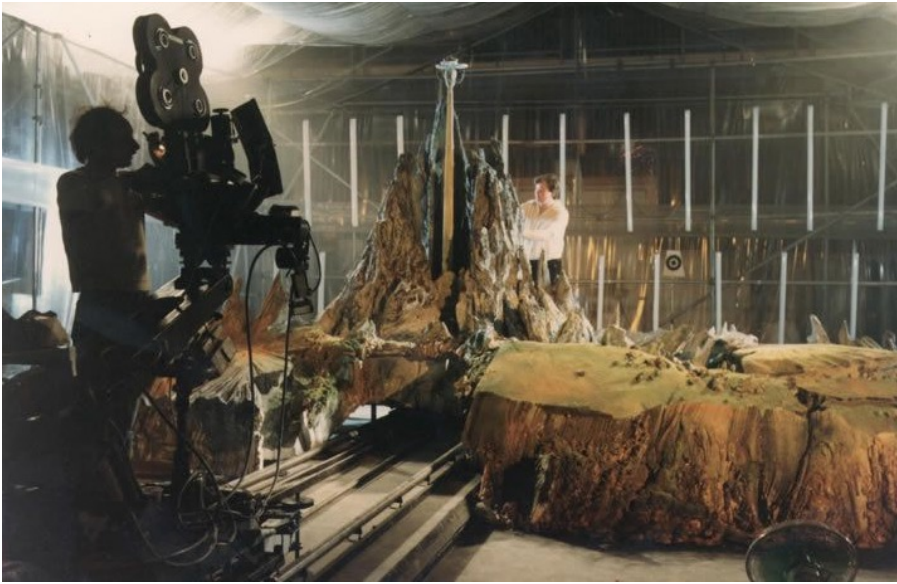
_TIPOS DE DECORADOS

_ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS

- ELEMENTOS VISUALES
- ELEMENTOS PLÁSTICOS: COLOR, VALORES Y TONO, PERSPECTIVA, TEXTURAS, FORMAS, LÍNEAS

INTRODUCCIÓN

Ordenar el espacio escénico: obra teatral, película, vídeo clip, programa televisivo, anuncio...

RODAJE DE *LA HISTORIA INTEMINABLE* (1984), **WOLFGANG PETERSEN**

PLATÓ DEL PROGRAMA TELEVISIVO *LA RESISTENCIA* (2022)

BREVE HISTORIA

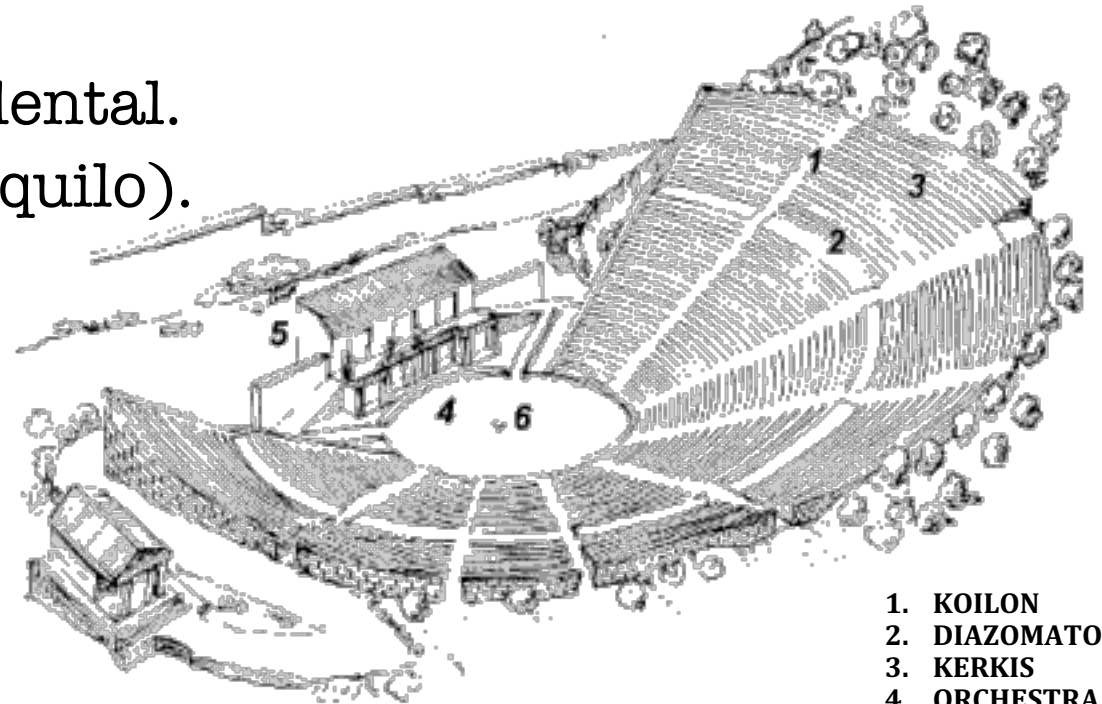
TEATRO ANTIGUO

Teatro griego.

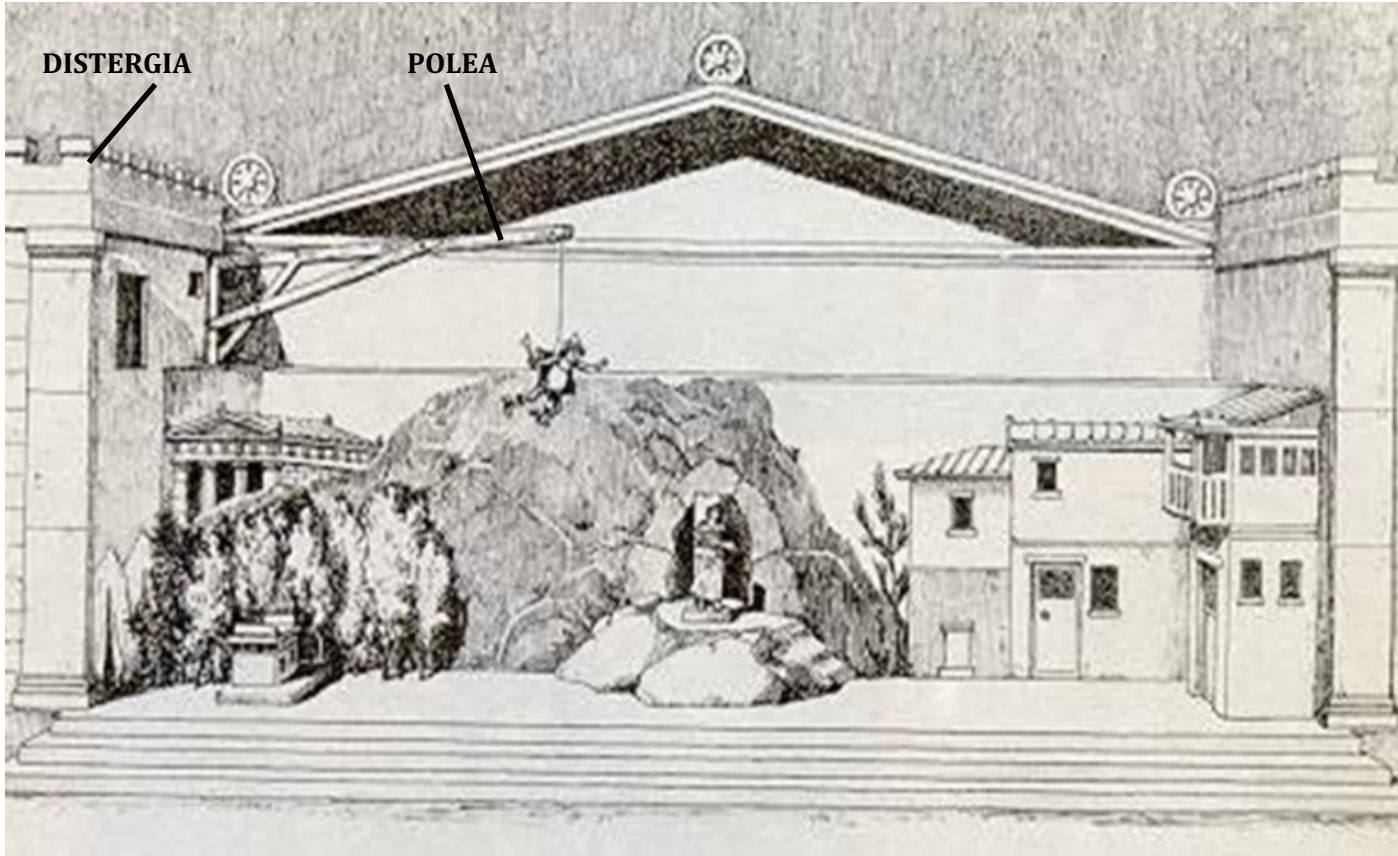
- GRECIA: madre del teatro occidental.
- De la TARIMA a la ESCENA (Esquilo).

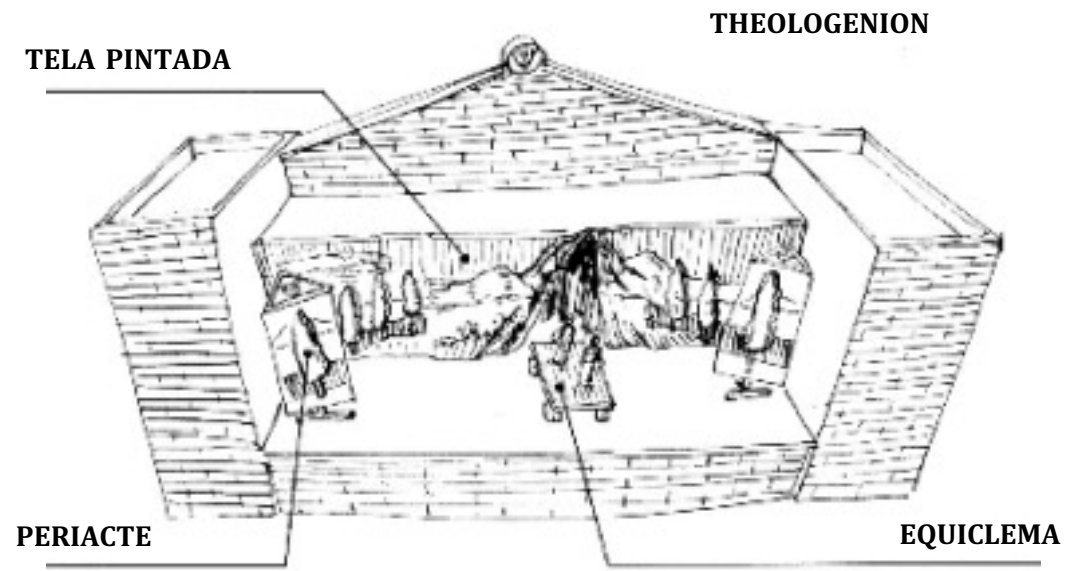
ODEON DE HERODES ATTICUS (161 d.C.)

1. KOILON
2. DIAZOMATOS
3. KERKIS
4. ORCHESTRA
5. SKENÉ
6. THYMILE

MAQUINARIA DEL TEATRO GRIEGO

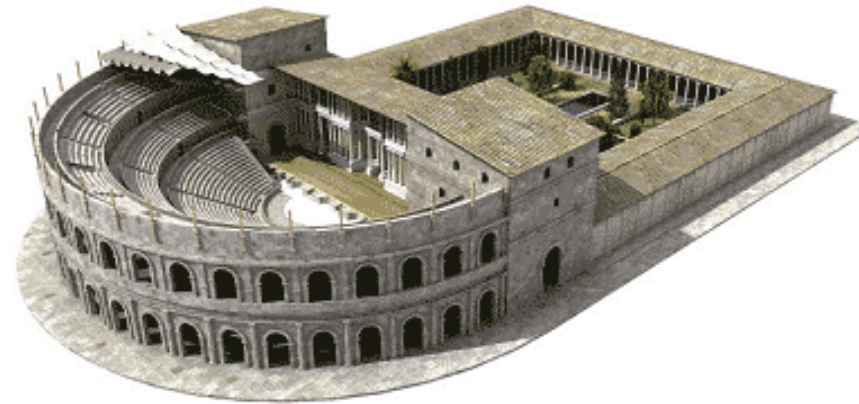
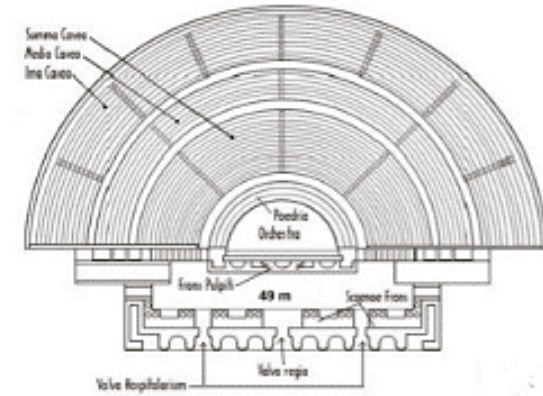
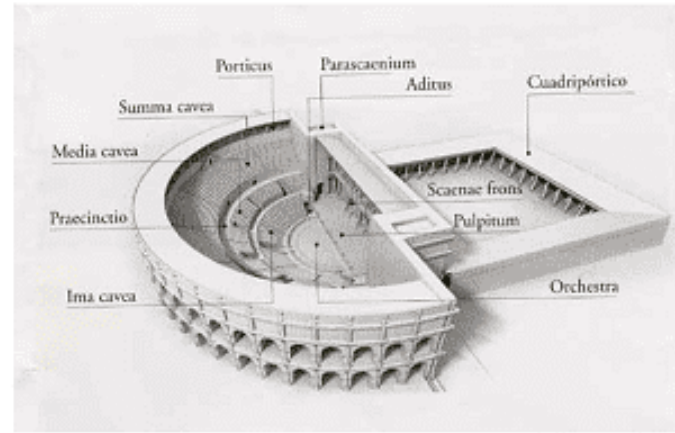
CERTAMEN DE MISS UNIVERSO (1973)

Teatro romano

- Mayores dimensiones + pocas innovaciones.

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA (16-15 A.D.C)

70

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA 2024

DIRECTOR: JESÚS CIMARRO

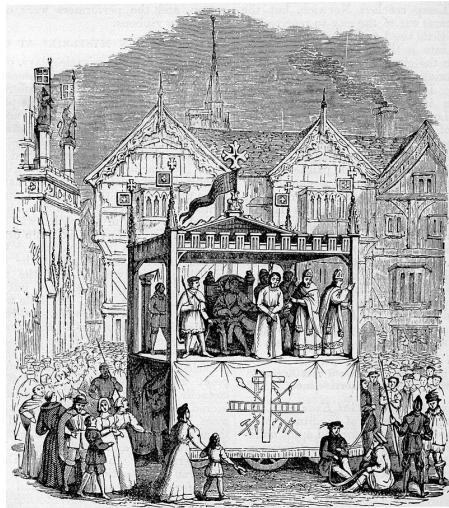

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 2024

TEATRO DE CONSOLIDACIÓN:

Teatro medieval:

- La IGLESIA revive el teatro (fin didáctico).
- Carro-escenario, escenario desmontable.

CARRO-ESCENARIO MEDIEVAL

TRAMOYA DESMONTABLE MEDIEVAL

TEATRO DE CONSOLIDACIÓN (hasta el XV):

Teatro Renacentista:

- Destaca RENACIMIENTO ITALIANO: recupera CULTURA GRECOLATINA.
- Auge Nobleza: TEATRO DE CORTE (palacios).
- DECORADOS REALISTAS: Grandes pintores: Mantegna, Serlio, da Vinci. PERSPECTIVA.
- Teatro popular: Comedia dell´arte. Corralas.

TEATRO OLÍMPICO DE VICENZA, ANDREA PALLADIO (1580-1585); RECONSTRUCCIÓN CORRALA DE COMEDIAS DE DOÑA ELVIRA DE SEVILLA (1577); RECONSTRUCCIÓNTEATRO ISABELINO

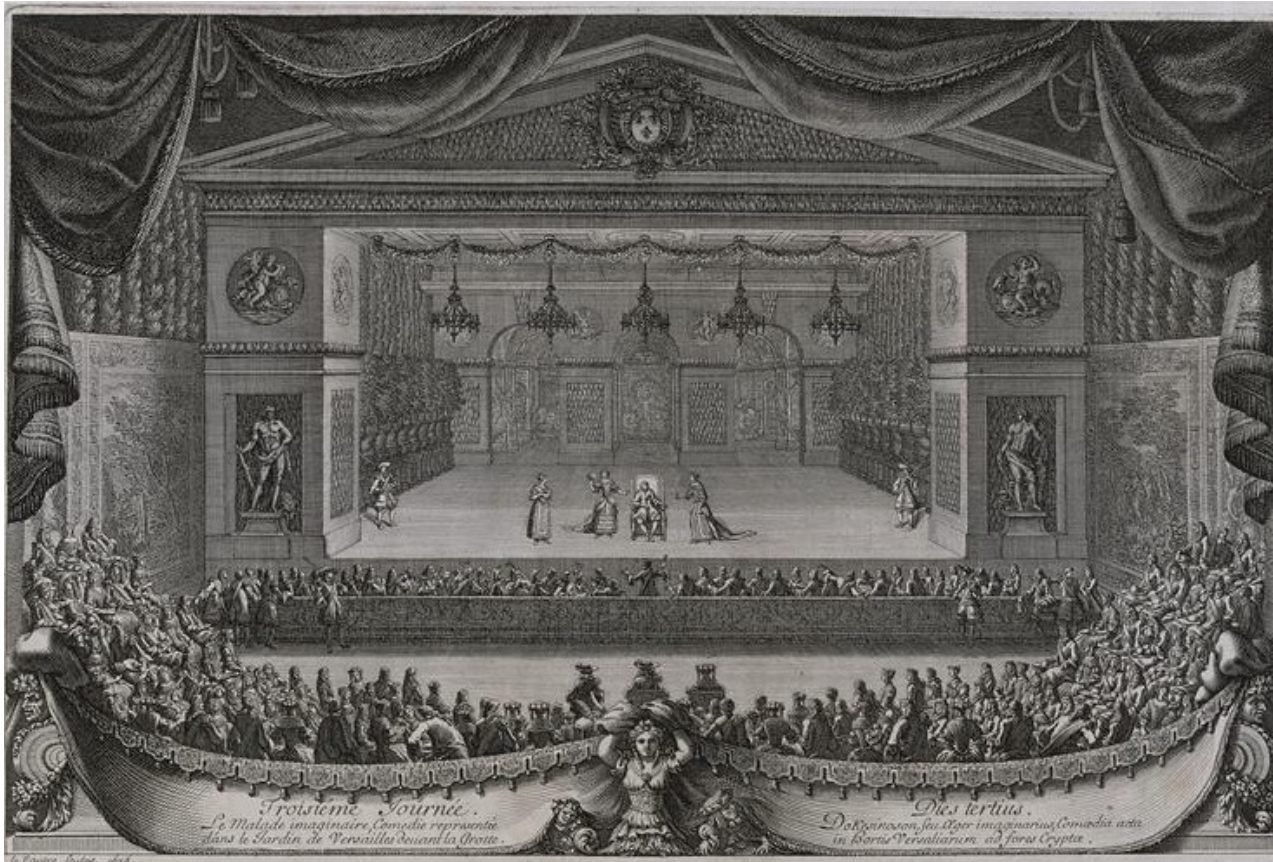

CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO; FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

TEATRO MODERNO:

Teatro Barroco:

- Expresividad + efectismo (maquinaria, trucos...).
- Sorpresa, emoción, movimiento. ILUSIONISMO, PERSPECTIVA, ESCORZO.

GRABADO REPRESENTANDO *EL ENFERMO IMAGINARIO* DE **MOLIÈRE** (JARDINES PALACIO DE VERSALLES (1674)

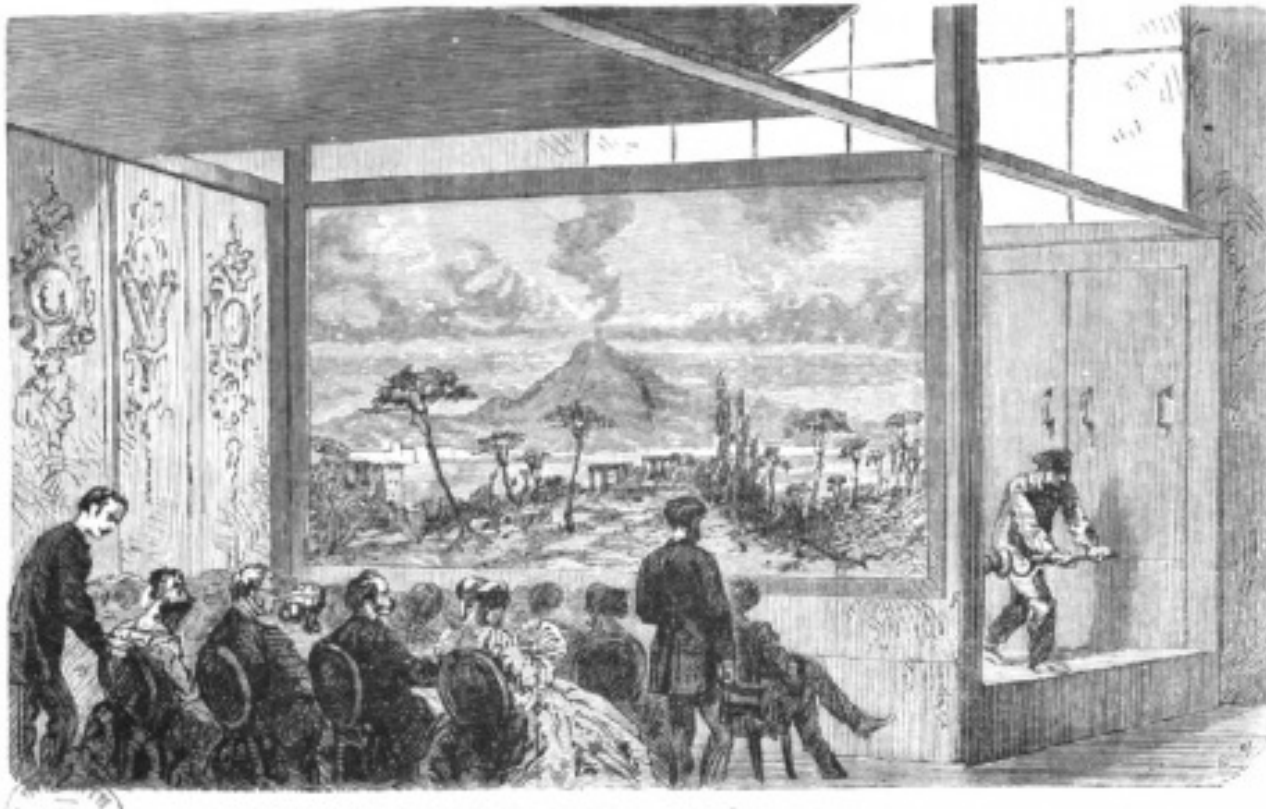

ACUARELA HALL DE LA COMEDIA FRANCESA DE PARÍS (S.XVIII)

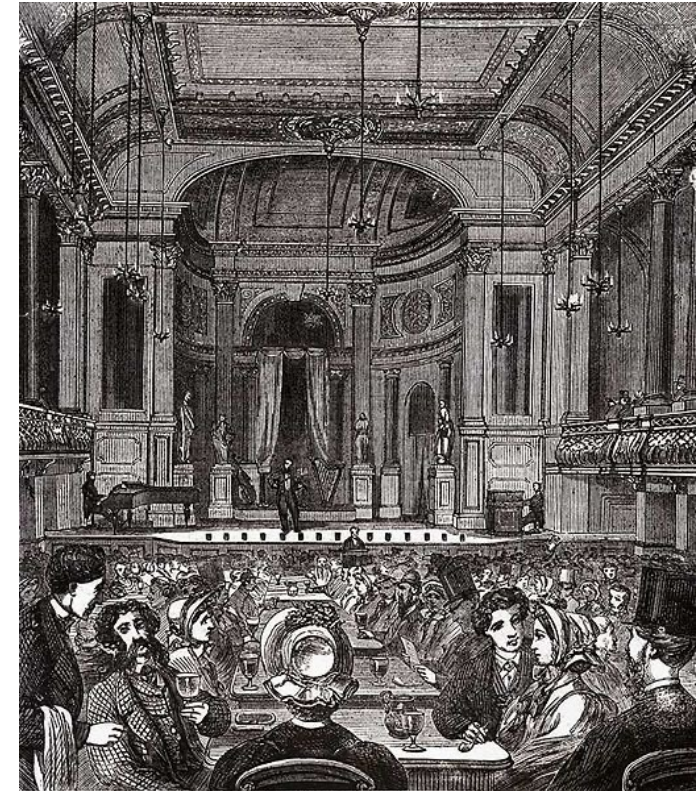
TEATRO MODERNO:

Teatro siglo XIX:

- Simplificación + sencillez + naturalidad.
- CUARTA PARED (espectador observador invisible).
- Realismo + veracidad histórica: dramatismo con modulación de la LUZ (lámparas de gas).
- DIORAMA.

DIORAMA CON EL GOLFO DE NÁPOLES Y EL MONTE VESUBIO DE **LOUISE JACQUES MANDÉ DAGUERRE Y BOUTON (PARÍS, 1874)**

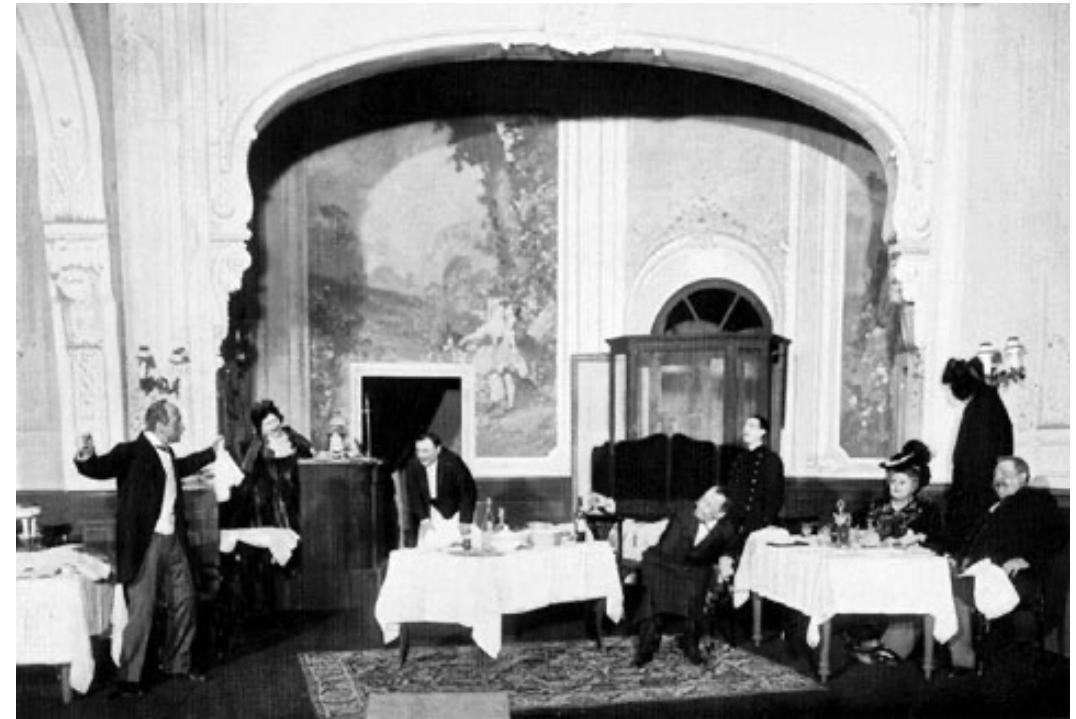
TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO (1863)

Teatro siglo XX:

- Clase media (ocio + espectáculos).
- TEATRO VISUAL (dinamismo y asimetría).
- Rechazo decorados pintados (monótonos, iluminación evidencia falsedad).
Tipos: NATURALISMO (Stanislavski, Antoine), ANTINATURALISMO (Appia, Craig).

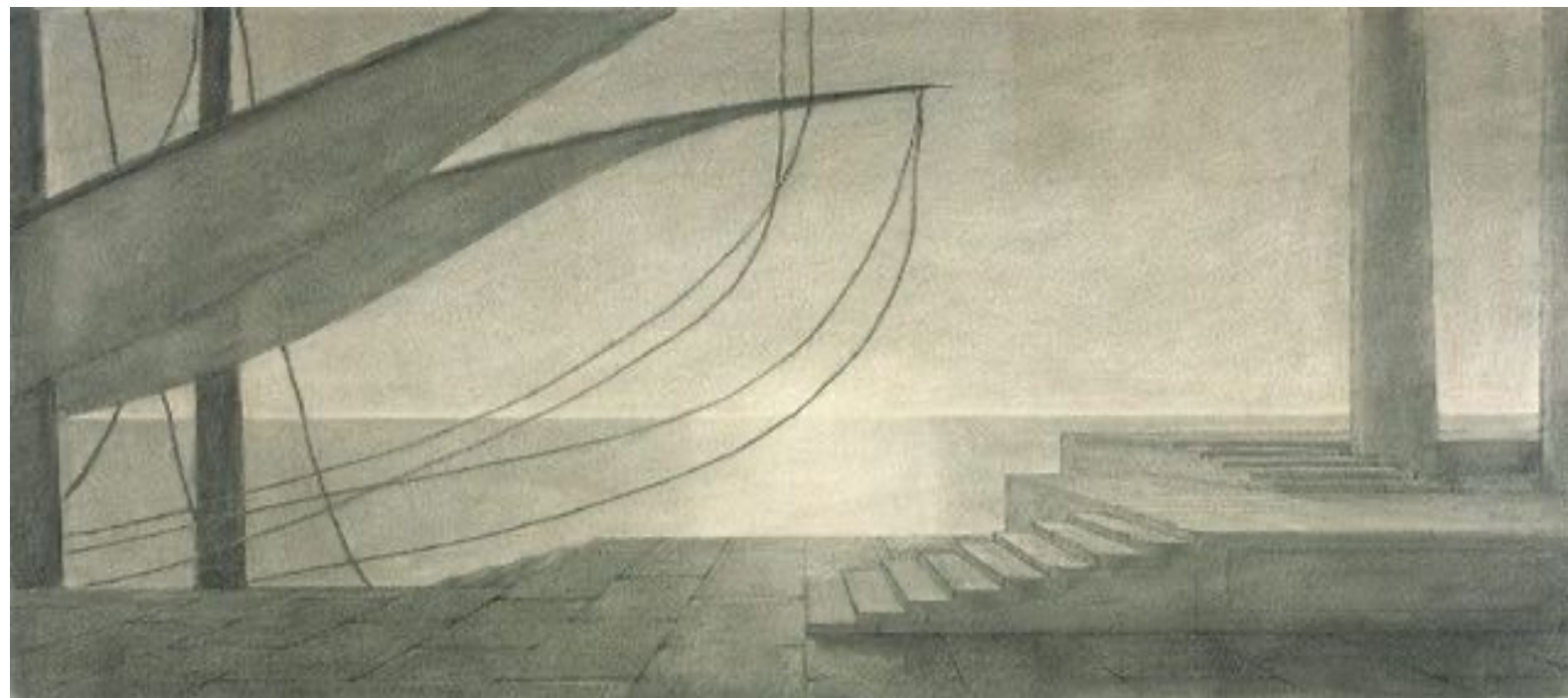
STANISLAVSKI EN *LOWER DEPHTS* DE MÁXIMO GORKY

ANTOINE EN *VIEILLE RENOMMÉE* (1906)

CRAIG ÚLTIMA ESCENA DE HAMLET (1912)

LEGADO DE **APPIA**

TEATRO CONTEMPORÁNEO:

- PROXIMIDAD: Difícil hablar de estilos. Teatro de representación, presentación o expresionista.
- ESCENOGRAFÍA: Línea conceptual/ realista.
- Svoboda: LUZ.

ESCENOGRAFÍAS ILUMINADAS POR **SVOBODA**

ÓPERA NACIONAL DE LITUANIA, FESTIVAL DE RIGA (2014), DE **DIDZIS JAUNZEMS ARCHITECTURE**

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (CALDERÓN DE LA BARCA), **TEATRE LLIURE**, DENTRO DEL FESTIVAL GREC DE BARCELONA (2012)

__ESPACIO ESCÉNICO

__**Marco de acción.** Donde se ubica el espectáculo.

__Tipologías (según configuración y distribución):

__A la Italiana.

__Proscenio con delantal.

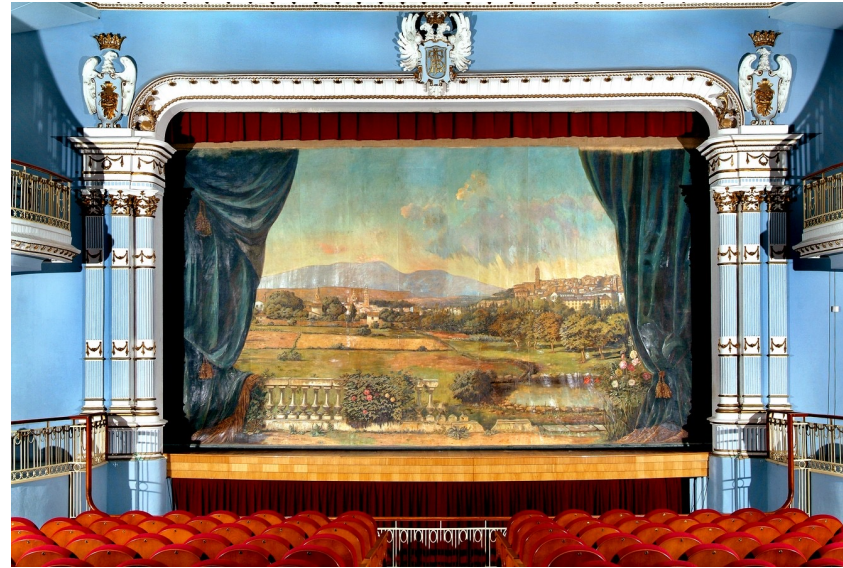
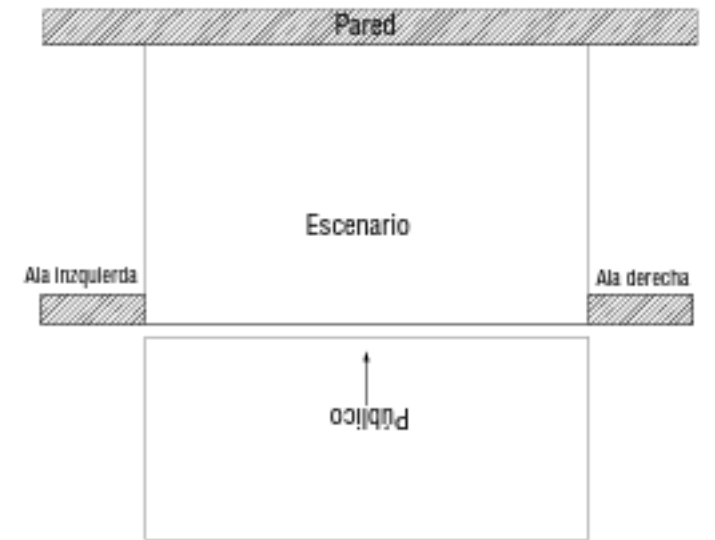
__De Empuje.

__De Travesía.

__Circular.

__Otros.

_espacio escénico a la Italiana

TEATRO DE BELLAS ARTES DE TARAZONA (ZARAGOZA)

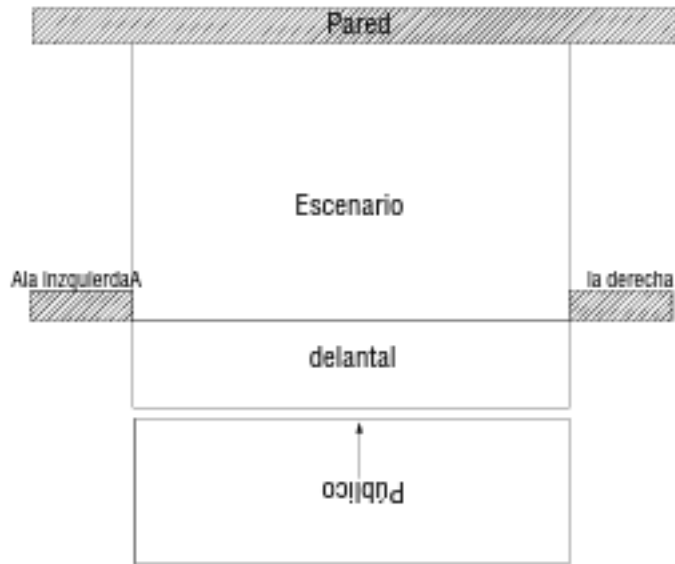

TEATRO PRINCIPAL DE VALENCIA

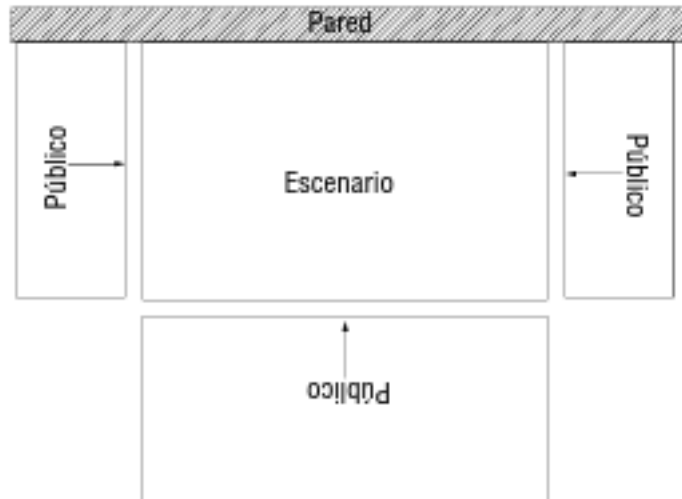
TEATRO CALDERÓN (MADRID)

_espacio escénico proscenio con delantal

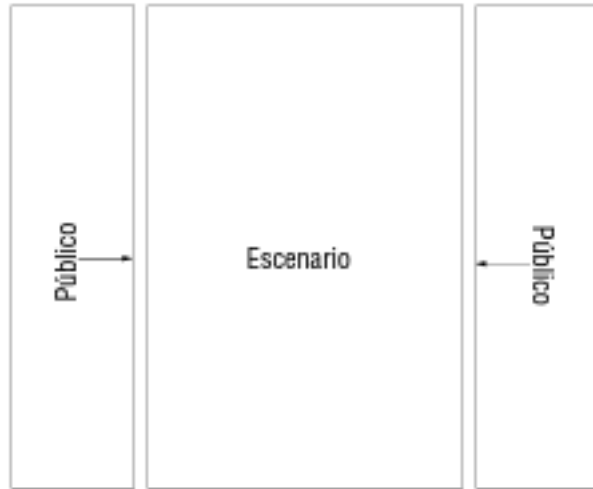
TEATRO OCEÁNICO (PROVIDENCE)

_espacio escénico de empuje

RON HABANA CLUB (TEATRO CALDERÓN, MADRID, 2014)

_espacio escénico de travesía

MUNDO CRYPTO (WIZINK CENTER, MADRID, 2022)

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID (2022)

_teatro circular

TEATRO CIRCO PRICE (MADRID)

SALA CUARTA PARED (MADRID)

TEATRO CIRCO PRICE **SARA SAN GREGORIO**, *SOÑAR EL CIRCO* (VERANOS DE LA VILLA 2023, MADRID)

_espacio escénico: otros (ruptura de barreras)

SALA BECKETT (BARCELONA)

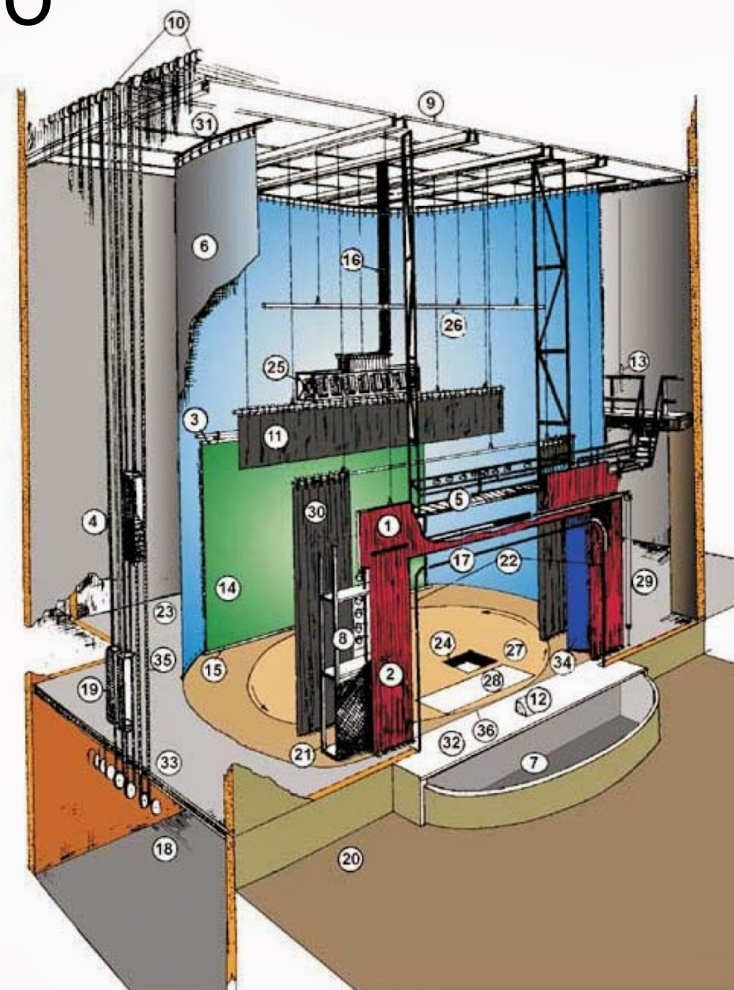
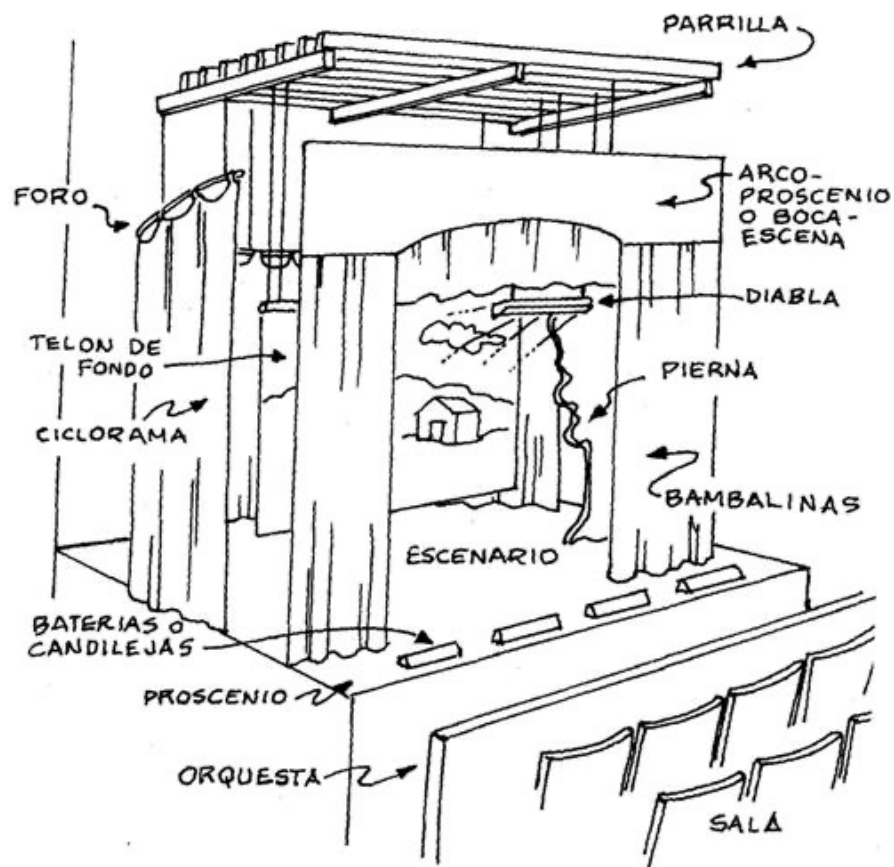

NAVE 73 (MADRID)

SALA TÚ (MADRID)

partes del espacio escénico

REFERENCIAS:

- 36. Guarda tapete
- 27. Disco giratorio
- 11. Bambalina
- 5. Puente de luces
- 14. Fondo o fondal
- 17. Riel de americana
- 34. Arlequín
- 19. Contrapesos
- 32. Proscenio
- 29. Comando de telón
- 16. Manga de cables eléctricos
- 22. Embocadura
- 28. Portalón
- 6. Panorama o ciclorama
- 21. Torre de iluminación
- 24. Trabuqueto
- 35. Cuerda de contrapesos
- 1. Bambalín
- 33. Piso de escenario
- 8. Calle de luces
- 26. Vara para colgar elementos
- 13. Puente de sofista
- 23. Capilla o foro
- 4. Soga de maniobra
- 18. Foso de escenario
- 30. Pata o teleta
- 9. Parrillar o telar
- 25. Herce de iluminación de panorama
- 10. Carrete de desembarco de parrilla
- 3. Vara superior de telones
- 12. Concha de apuntador
- 31. Riel de ciclorama
- 7. Foso de orquesta
- 15. Vara inferior de telones
- 20. Piso de bandeja de espectadores
- 2. Telón

TIPOS DE ESCENOGRAFÍA

REALISTA: pictórica. Uso de practicables. Inclinación (panorámica).

LA CASA DE BERNARDA ALBA (TEATRO DE LA ZARZUELA, MADRID, 2018)

EL GUARDAESPALDAS (TEATRO COLISEUM, BARCELONA, 2022)

ABSTRACTA: espacios y tiempos no reconocibles. Pocos elementos.

MEDEA y EL JARDÍN (FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO, MADRID, 2014)

SUGERENTE: aludir un lugar con objeto general. Realismo + abstracción.

CINCO HORAS CON MARIO (TEATRO CÍRCULO DE BELLAS ARTES, MADRID, 2021)

ESPERANDO A GODOT (TEATRE GOYA, BARCELONA, 2021)

FUNCIONAL: necesidades actores. CIRCO.

LUZIA DE CIRCO DEL SOL (MADRID, 2022)

TODO LOCURA DE CIRCO RALUY LEGACY (BARCELONA, 2021)

_TIPOS DE DECORADOS

_decorado **FIJO**

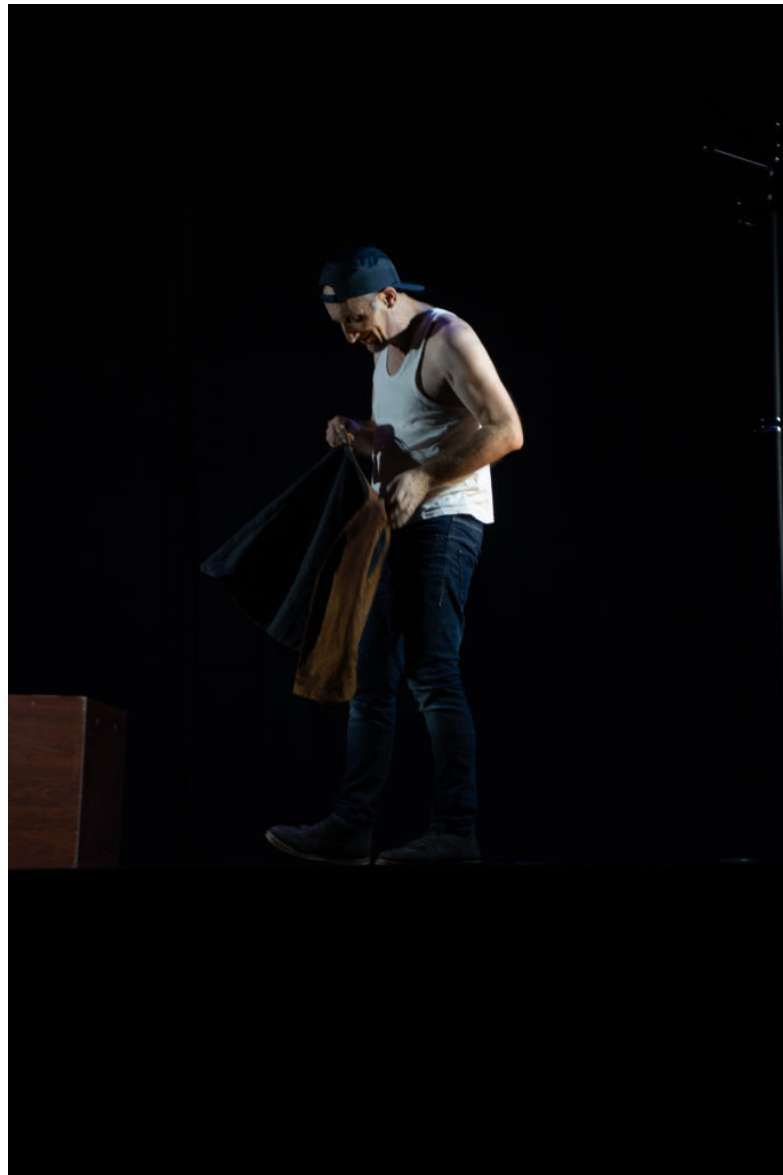
ESPERANDO A SAMUEL (TEATRO ESPAÑOL, MADRID, 2021)

_decorado SEMIFIJO

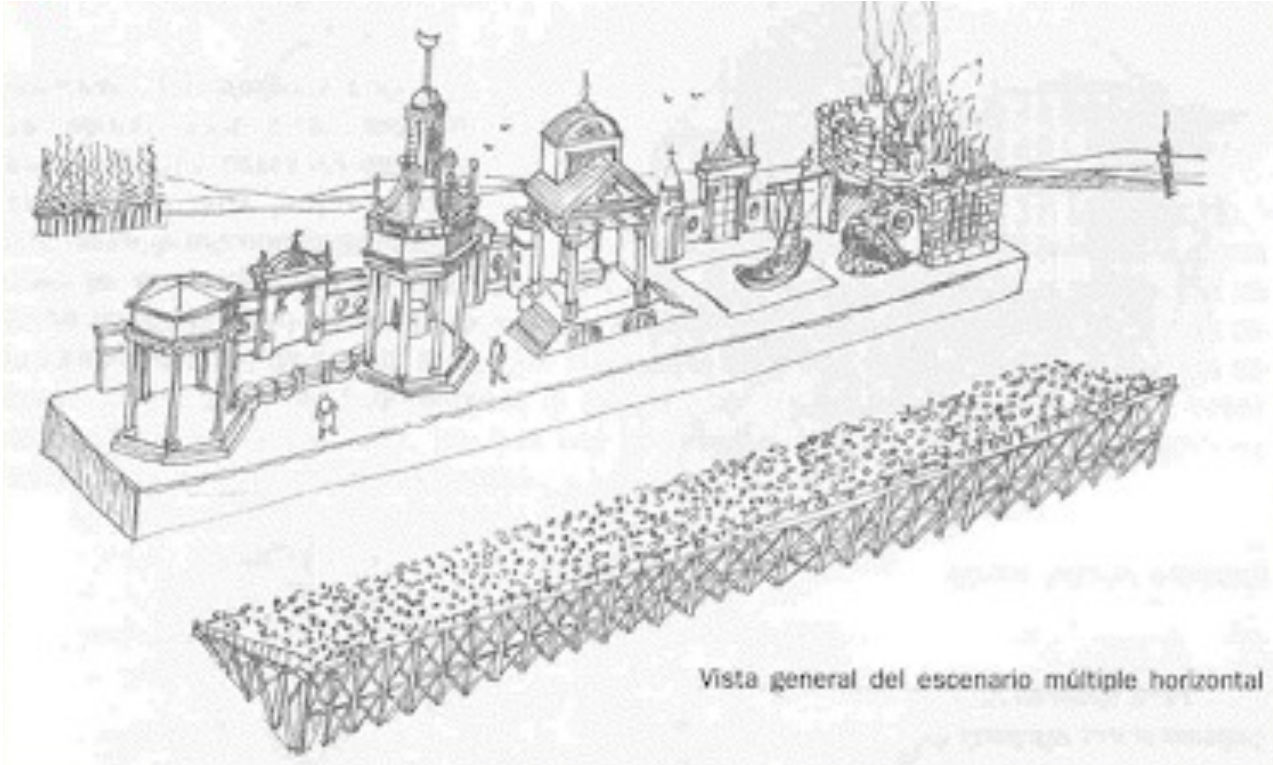
ROJO (TEATRO ARRIAGA, BILBAO, 2018)

_decorado DE INCLUSIÓN

BAJO EL MISMO SOL (TEATRO DEL ABRAZO Y TEATRO SIN PAPELES, ORENSE Y VIGO, 2022)

_decorado **SIMULTÁNEO**

ILUSTRACIONES DE ESCENOGRAFÍAS SIMULTÁNEAS

_decorado **CINÉTICO**

YERMA, TEATRO NACIONAL CERVANTES, BUENOS AIRES (2012)

ELEMENTOS VISUALES Y PLÁSTICOS

_¿La ESCENOGRAFÍA es **ARTE**? No una de las Bellas Artes.

_Artistas escenógrafos.

_Ley de propiedad intelectual (NO las menciona).

_UNIDAD PLÁSTICA, INTEGRAL Y DINÁMICA (a ojos del espectador).

PARADE, PICASSO. MAQUETA DEL ESCENARIO (1917)

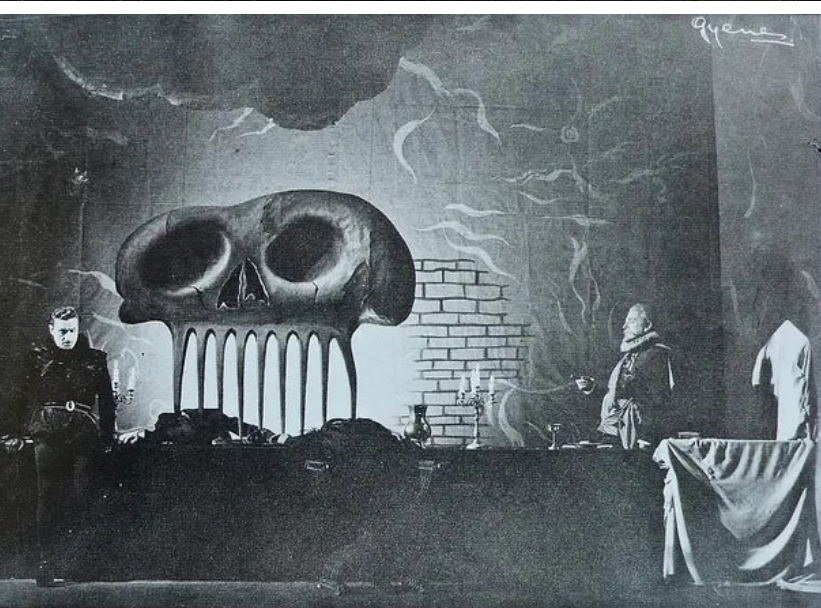
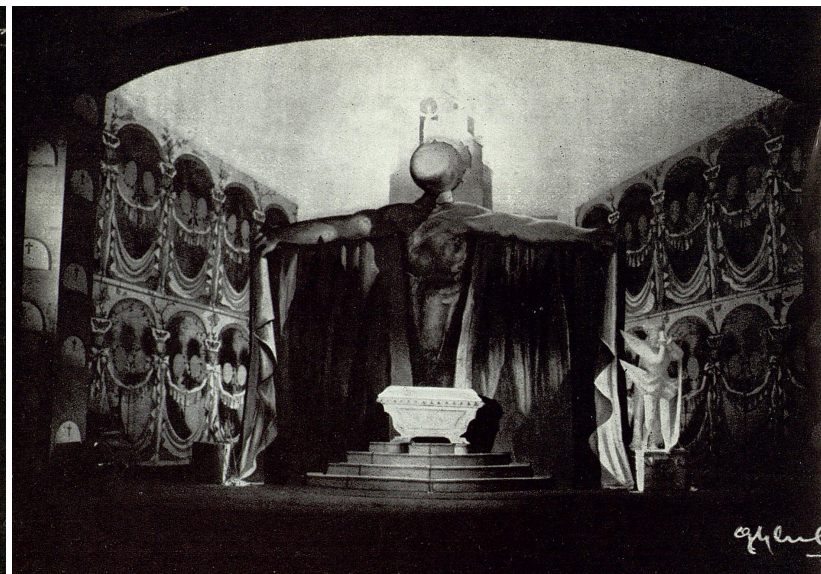
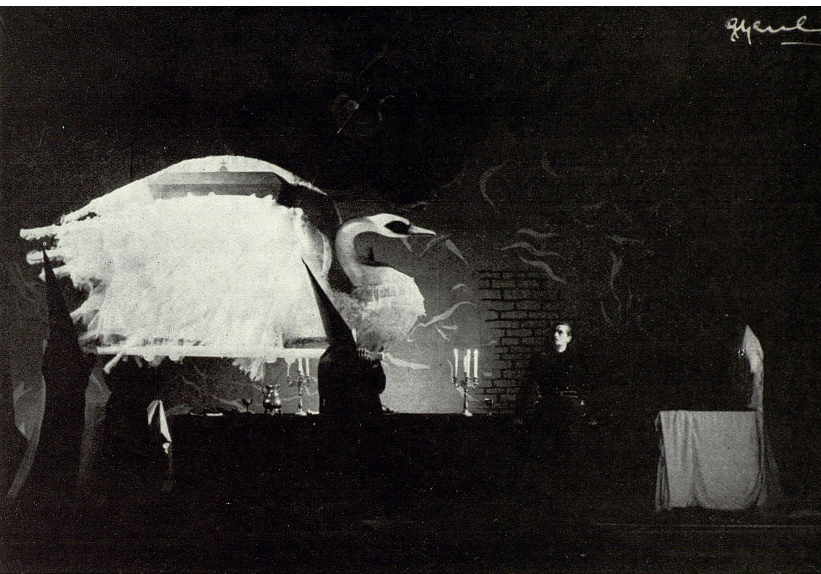

PARADE, PICASSO. VESTUARIO (1917)

PARADE, PICASSO. REALIZACIÓN DEL TELÓN (1917)

DON JUAN TENORIO, DECORADO Y VESTUARIO DISEÑADOS POR DALÍ (1950)

_elementos VISUALES: **corpóreos** (vestuarios, complementos, maquillaje, máscaras).

EL REY LEÓN, EL MUSICAL (2012)

VALENTINA, DE LA OBRA *CORTEO DE CIRCO DEL SOL (2012)*

_elementos VISUALES: **iluminación**

CATS, EN BRODWAY (2020)

TRISTÁN E ISOLDA, ILUMINACIÓN POR APIA (1891-1892)

_elementos VISUALES: **utillería**

- Bidimensionales: cortinas, paneles...
- Tridimensionales: rampas, escaleras, carros...
- Efectos especiales (maquinarias).

WEST SIDE STORY (2019-2020)

GREASE (2021)

_elementos PLÁSTICOS: el color

EL REY LEÓN, EL MUSICAL (2022)

elementos PLÁSTICOS: perspectiva _Reproducir en un espacio limitado, un LUGAR y AMBIENTE.

_Hasta el s. XIX.

_Actualidad CICLORAMA (por falta de credibilidad).

EMPLEO DE PERSPECTIVA EN UNA ESCENOGRAFÍA CLÁSICA

CICLORAMA DE GETTYSBURG

CICLORAMA DE LA CORNELL UNIVERSITY DESDE LA MCGRAW TOWER (1902)

_elementos PLÁSTICOS: texturas (naturales, artificiales o visuales)

LOS MISERABLES (2012)

_elementos PLÁSTICOS: líneas

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, TEATRO MUTXIKEBARRI ZENTROA (GETXO) (2018)

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS, TEATRO REAL (CÓRDOBA, ARGENTINA) (2012)

_elementos PLÁSTICOS: *formas*

NAUFRAGIOS DE ÁLVAR NÚÑEZ, TEATRO MARÍA GUERRERO (2020)

_ESCENOGRAFÍA **EN EL CINE**

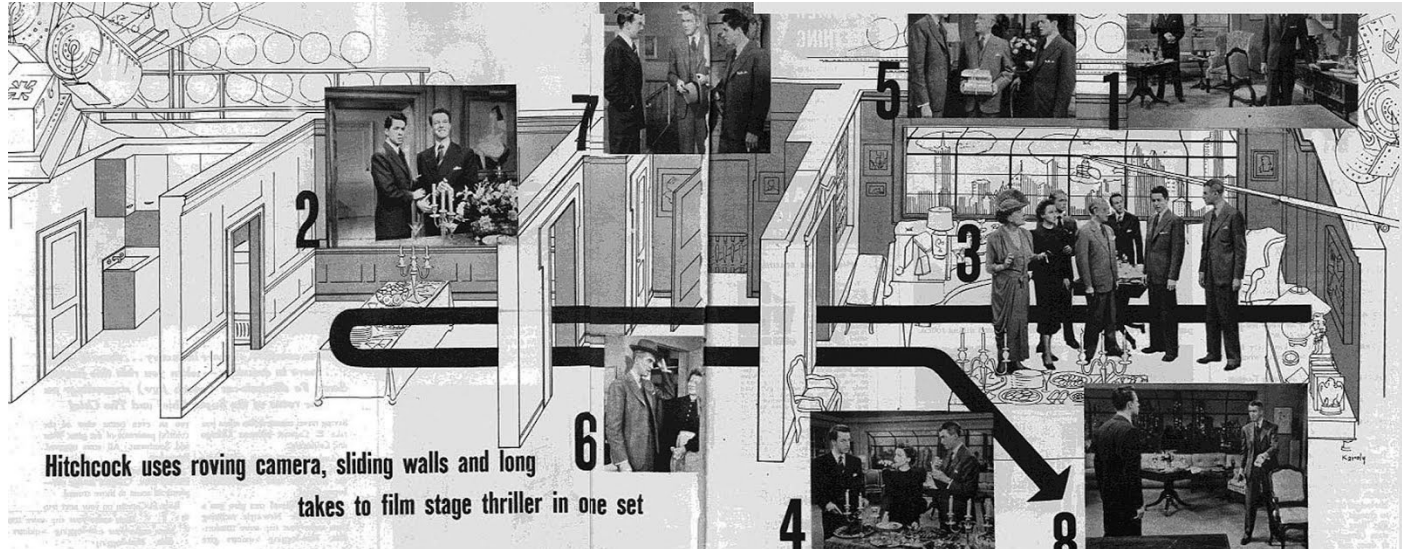

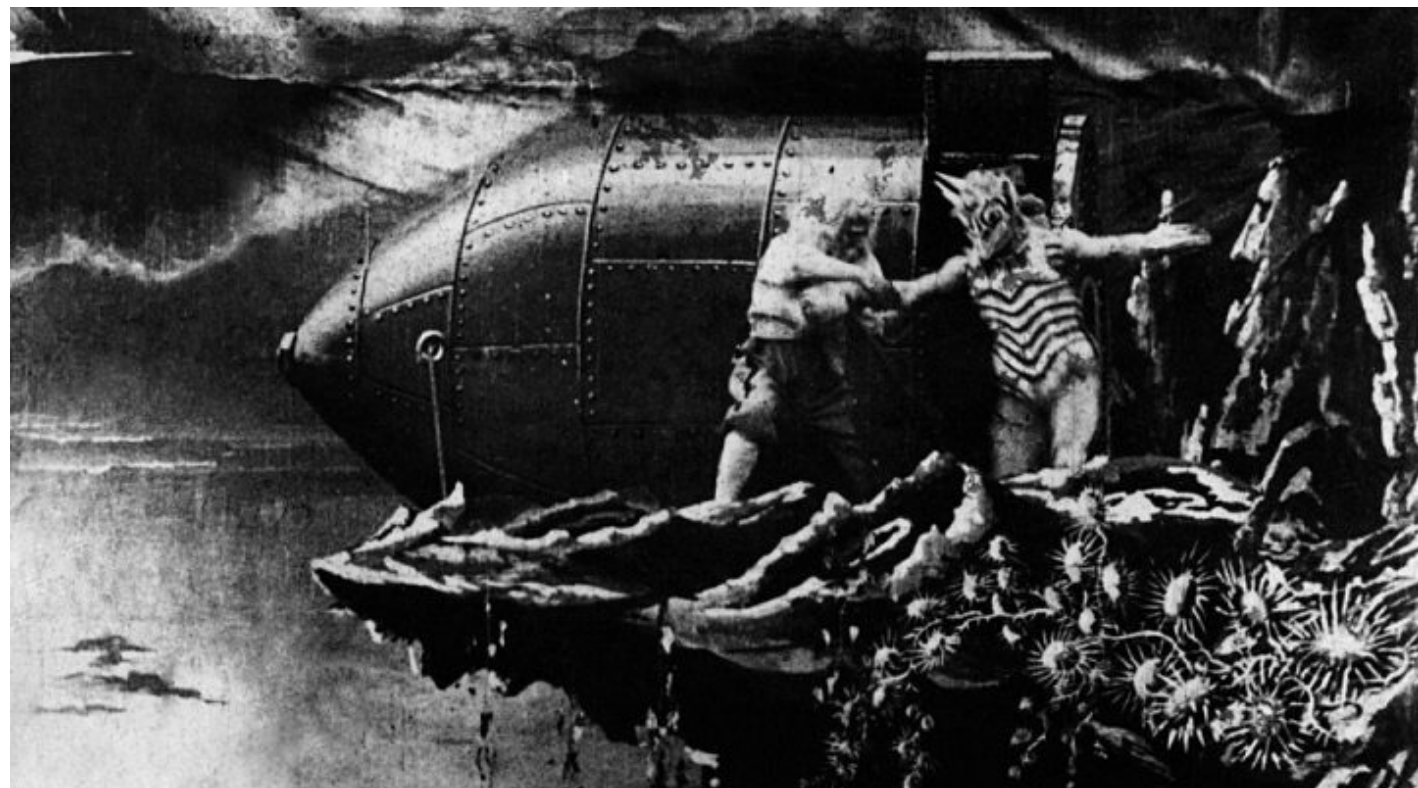
WES ANDERSON, *EL GRAN HOTEL BUDAPEST* (2014)

HITCHCOCK, LA SOGA (1948)

MELIÉS, VIAJE A LA LUNA (1902)

_ESCENOGRAFÍA EN CONCIERTOS

LADY GAGA, GIRA JOANNE (2018)

AC/DC, GIRA ROCK AND ROLL TRAIN (2009)

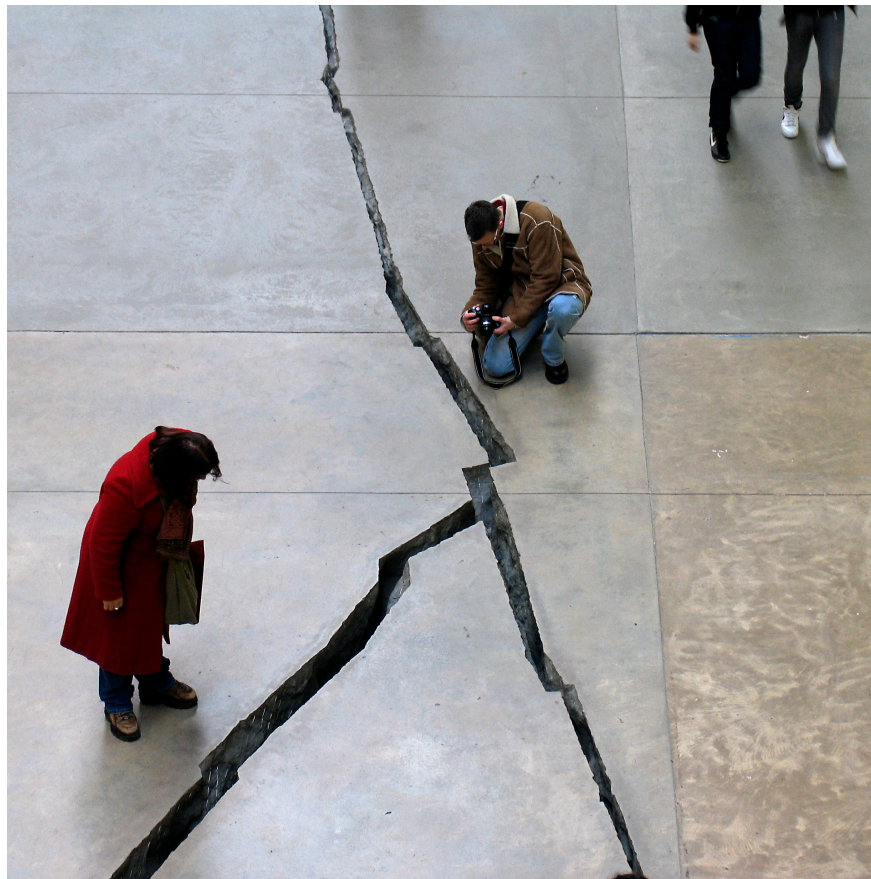

U2, 360° TOUR (2009-2011)

_ESCENOGRAFÍA **EN EL ARTE**

OLAFUR ELIASSON, *THE WEATHER PROJECT* (2003)

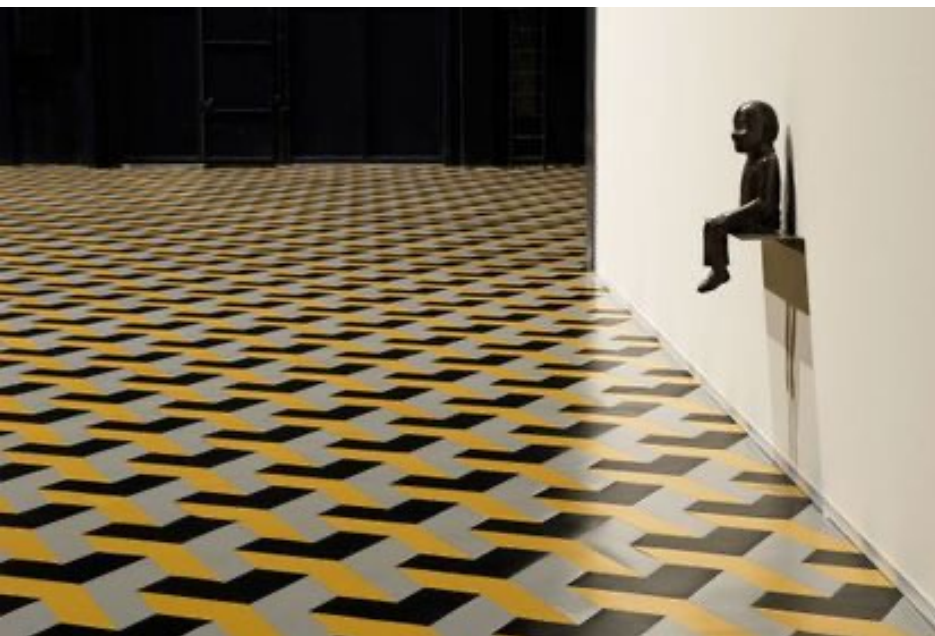
DORIS SALCEDO, *SHIBBOLETH* (2007)

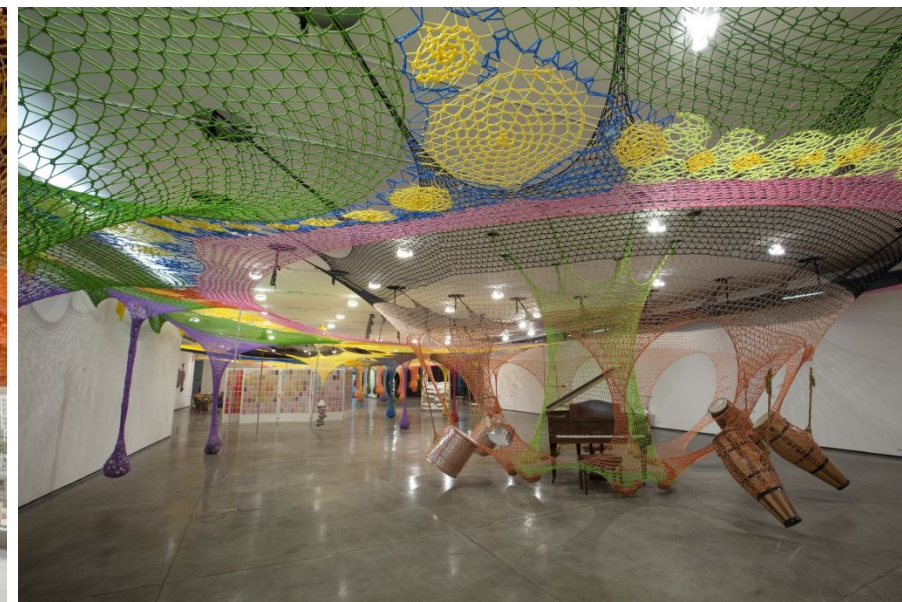
DORIS SALCEDO, *1550 SILLAS* (2003)

LOUISE BOURGEOIS, *LA ÚLTIMA SUBIDA* (2008), *ARAÑA* (1997), *IN AND OUR* (1995)

JUAN MUÑOZ, *TIERRA BALDÍA (THE WASTELAND)* (1986), *EL APUNTADOR (THE PROMPTER)* (1989), *DOBLE ATADURA (DOUBLE BIND)* (2001)

ERNESTO NETO, *EL CUERPO QUE ME LLEVA* (2014)

CHIARU SHIOTA, *IN SILENCE* (2011), *THE KEY OF THE HAND* (2015), *A LONG DAY* (2015)

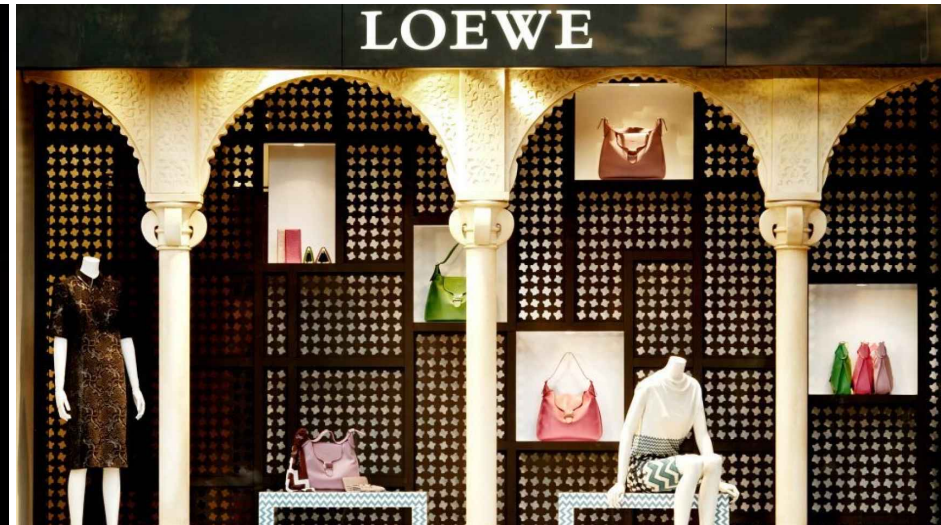
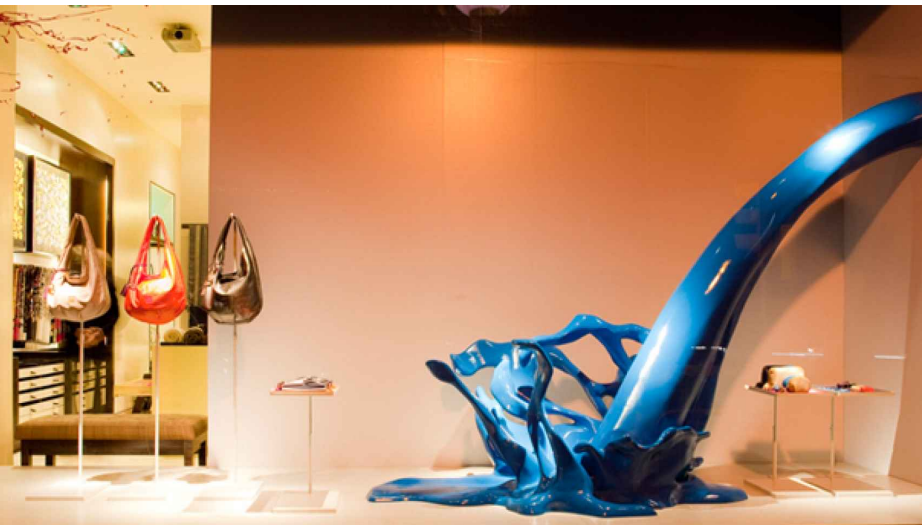
_ESCENOGRAFÍA

EN LOS ESCAPARATES

ARRIBA: ESCAPARATES DE LOEWE POR **JOSÉ PÉREZ DE ROZAS** (DECADA 50' Y 60')
ABAJO: ESCAPARATE SENCILLO BOLSO AMAZONA Y ESCAPARATE HOMENAJE A JOSÉ PÉREZ DE ROZAS (2013)

ESCAPARATE DE LOEWE *CAMPAÑA SPLASH* POR **THE OTHER STONE STUDIOS** (2013, 2009); RECREACIÓN ESCAPARATE AÑOS 60' (2015) *CAMPAÑA BOLSO GRANADA*

REALIDAD INMERSIVA

FRIDA INMERSIVA (2021); KLIMT: LA EXPERIENCIA INMERSIVA (2022); TUTANKHAMON (2023)

FUENTES DE LA IMÁGENES

- La Resistencia: <https://www.deia.eus/television/2022/12/13/resistencia-vive-primera-boda-plato-6292328.html>
- La Historia Interminable: <https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2016/03/la-historia-interminable-curiosidades-e.html>
- Teatro griego: <https://humanidades.com/teatro-griego/>
<https://www.guiadegrecia.com/general/teatro.html>
<https://www.teatralizarte.com.ar/09-HISTORIAUNIVERSAL/09-02-CULTURAS/teatrogriego/tg9escenarios/tg9escenarios.htm>
<http://teatropordentro.blogspot.com/2013/10/escenografia-iii.html>
- Teatro romano: <https://www.culturalo.org/romana/teatro/>
<https://www.sitiosdeespana.es/articulo/teatro-romano-de-merida>
- Teatro medieval: <http://teatropordentro.blogspot.com/2013/11/historia-vi.html>
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_medieval#/media/Archivo:ChesterMysteryPlay_300dpi.jpg
- Teatro renacentista: <https://www.lifeder.com/teatro-isabelino/>
<https://elretohistorico.com/primer-teatro-espanol/>
https://www.google.com/search?q=teatro+renacentista&tbm=isch&ved=2ahUKEwIwjqT6mqr8AhV9UaQEHSYKCoOQ2-cCegQIABAA&oeq=teatro+renacentista&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAqyBAGAEEMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAqyBQgAEIAEMgUIABCA BDIECAAQqzIFCAAQgARQwwdYwwdgvQtoAHAAeACA AUGIA XGSAQEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=s3-zY-Mc aKRlQ-mlKjoCA&bih=707&biw=1168#imgrc=ra6NS2xt9vO7eM
- Teatro Barroco:
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_Barroco#/media/Archivo:La_F%C3%A4te_donn%C3%A9e_par_Louis_XIV_pour_c%C3%A9l%C3%A9brer_la_reco_nqu%C3%A4te_de_la_Franche-Comt%C3%A9_en_1674.jpg
https://14eb25b8-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/poesiamediaval/drandes-figuras-del-teatro-barroco/paris_comedie-francaise.jpg?attachauth=ANoY7crhU5eTUsV8pOcurv8Y8bQOcCf-guUi349th1P_qrKBrLA_w7TjdvVIY4XfIwAQYGLM2pHxvGjIF8660xv42BODKGphcGhL1DOAefMdbtb6s9J12vSEqTtnlNgOAcQ_624fD2iSAujIzphs5LQHIAIALIISSaRLeHt3pwnObttF0mVHuFTb_WL6KtuLV50katHS1Vwd3wV8twhKEh-iOZN7Jh-ubUW3PuXuqAesAJGPi_tZwHunsWLFxK-OD1VmDMbuclDzja_wPIHWqjqnX92fjnbw%3D%3D&attredirects=0
- Realidad inmersiva: https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g150800-d23560012-i494936083-Frida_Inmersiva-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
<https://www.elmundo.es/madrid/2022/03/06/622366cafc6c83ae618b45d1.html>
<https://www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/exposicion-tutankhamon/>

- Todo Locura: <https://es.teatrebarcelona.com/espectacle/circo-raluy-legacy-todo-locura>
 - Cuando viene Samuel: <https://www.teatroespanol.es/cuando-viene-samuel#gallery-6>
 - Rojo: <https://www.teatroarriaga.eus/programacion/rojo/>
 - Bajo el mismo sol: <https://fundacionjuans.org/bajo-el-mismo-sol-emociona-al-publico-en-ourense-y-vigo/>
 - Picasso: <https://picassocinefilo.wordpress.com/tag/parade/>
 - Dalí: <https://www.march.es/es/coleccion/juan-guerrero-zamora-historia-teatro-contemporaneo/ficha/decorado-salvador-dali-para-don-juan-tenorio-jose-zorrilla--1053>
 - <https://revistaatticus.es/2015/11/01/el-tenorio-surrealista-de-dali-por-katy-villagra-saura>
 - El Rey León: <https://www.lrytas.lt/zmones/veidai-ir-vardai/2023/01/04/news/apie-nora-sukti-i-politika-suzinojusi-vaido-vysniausko-dukra-viktorija-liko-sokiruota-nepalaikau-savo-tevo--25699761>
 - https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/30/fortunas/1664536377_992628.html
 - Circo del Sol: <https://www.lrytas.lt/zmones/muzika/2022/08/25/news/garsiausia-pasaulio-cirko-trupe-cirque-du-soleil-vilniuje-surenge-pirmaji-sou-24357624>
 - Cats: <https://www.liderempresarial.com/cats-el-musical-hara-transmision-gratuita-este-viernes/>
 - Apia: <https://www.cpaonline.es/blog/artes-escenicas/appia-iluminacion-moderna-teatro/>
 - Grease: https://www.atrapalo.com/entradas/grease_e4879340/
 - El gran Hotel Budapest: <https://indiehoj.com/cine/the-grand-budapest-hotel-el-atrayente-mundo-de-anderson/>
 - <https://macguffin007.com/2014/03/20/critica-el-gran-hotel-budapest/>
 - <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a520438/el-gran-hotel-budapest/>
 - <https://www.enclavedecine.com/wp-content/uploads/2015/02/GranBudapestHotel1.png>
 - La sogá: <http://www.falsodirecto.com/2016/09/la-soga-de-alfred-hitchcock-el-poder-de-los-decorados-analogicos/>
 - <https://historia-arte.com/obras/viaje-a-la-luna>
 - Meliés: <https://www.ecartelera.com/noticias/44411/george-melies-obra-maestra-viaje-a-la-luna/>
 - <https://historia-arte.com/obras/viaje-a-la-luna>
 - Lady Gaga: <https://www.rockandpop.cl/2021/03/el-dia-en-que-el-estadio-nacional-de-convirtio-en-el-castillo-pop-de-lady-gaga/>
 - <http://www.estilozas.com/2012/10/lady-gaga-en-lima.html>
 - AC DC: <https://www.radiosinergia.cl/2019/08/28/ac-dc-lanza-single-rockn-roll-train/>
 - <https://garajedelrock.com/noticias/highway-to-hell-casi-500-guitarristas-se-juntan-para-tocar-la-cancion-y-rompen-un-record-mundial/>
 - U2: https://los40.com/los40/2016/10/28/album/1477659967_188112.html#foto_gal_8
 - https://ca.wikipedia.org/wiki/U2_360%C2%BD_Tour
 - Olafur Eliasson: <https://arquitecturaviva.com/articulos/the-weather-project-olafur-eliasson-en-la-tate-modern>
 - Doris Salcedo: <https://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/09/cultura/1191930183.html>
- <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shibboleth - Tate Modern 2007.jpg>
- <https://www.20minutos.es/noticia/288127/0/tate/grieta/arte/>

- Louise Bourgeois: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/louise-bourgeois-estructuras-de-existencia-las-celdas>
- <https://www.obrasbellasartes.art/2017/10/louise-bougeois-en-el-moma.html>
- https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2016-03-18/hemeroteca_articulos/las-celdas-el-arte-sanador-de-louise-bourgeois-en-guggenheim
- Juan Muñoz: https://elpais.com/elpais/2015/06/05/eps/1433509094_873815.html
- https://www.elmundo.es/albumes/2009/04/21/exposicion_juan_munoz_reina_sofia/index_11.html
- <https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/fabrica-mistica-encierra-obra-juan-munoz/22151>
- Ernesto Neto: <https://arteunclick.es/2018/10/09/ernesto-neto-aproximacion-ludico/>
- https://www.diariodesevilla.es/delibros/ernesto-neto-cayetano-limorte_0_1302170294.html
- <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/ernesto-neto-el-cuerpo-que-me-lleva>
- Chiharu Shiota: <https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>
- <https://www.decoracion.es/obras-de-chiharu-shiota/>
- Loewe: https://www.elespanol.com/corazon/estilo/moda/20170507/214258577_3.html#img_1
- <https://www.revistavanitair.es/lujo/articulos/mejores-escaparates-de-lujo/25016>