

## La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral

Actas de Diseño (2025, abril),  
Vol. 49, pp. 143-145. ISSN 1850-2032.  
Fecha de recepción: julio 2022  
Fecha de aceptación: febrero 2025  
Versión final: abril 2025

Miguel Nigro, Alicia Vera y Gabriela Sciascia (\*)

**Resumen:** El presente trabajo es la integración y conclusión de las dos investigaciones consecutivas que lo anteceden. La incidencia de las condiciones productivas en las estrategias de creación y su resultado escenográfico fueron los temas abordados. En el primer proyecto titulado: La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción (Período 2015-2017), exploramos la escenografía teatral en todo su proceso de producción. En el segundo proyecto titulado: Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical (2018-2019), continuamos exclusivamente con el género musical. Intentamos extender, profundizar y sintetizar los aspectos productivos y creativos de la escenográfica teatral.

**Palabras clave:** escenografía teatral – sistemas de producción – proceso creativo – teatro musical.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 144]

El presente ensayo es la síntesis de un proceso investigativo iniciado en el año 2015 que involucra en total a tres desarrollos conectados por el mismo interés: analizar las relaciones entre resultado creativo y proceso productivo de la escenografía teatral. En el primero, titulado: La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción (Período 2015-2017), nos concentramos exclusivamente en el teatro de prosa en su amplia gama de manifestaciones. En el segundo nos enfocamos en indagar la misma problemática en el teatro musical recortando el objeto de estudio a ballet, ópera y comedia musical. Este proyecto titulado: Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical (2018-2019) complementa al anterior y estimula un tercer proceso investigativo. Esta tercera fase se encuentra en desarrollo y se dirige a dar una respuesta integral a la problemática planteada. El objetivo general consiste en elaborar un modelo provisional destinado a mejorar la eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la escenografía teatral. Vínculo que siempre presenta controversias de mayor o menor impacto en la escenografía entendida como la creación de estructuras espaciales representativas con un significado compuesto por elementos dramáticos, plásticos y técnicos. En la práctica profesional esta inquietud se mantiene latente, pero es poco abordada como problemática específica en la bibliografía existente. Procuramos generar un recurso aplicativo válido para distintos procesos y formas teatrales, aportando una nueva perspectiva a la disciplina. Por lo tanto, los términos que definen nuestro estudio es por un lado la escenografía y por el otro los procesos productivos definidos, de manera genérica, como el conjunto de elementos humanos, financieros, técnicos, contextuales, que permite llevar el producto cultural a sus destinatarios (De León, 2012). Pero estos procedimientos que unen las expresiones teatrales con el público no

responden a un régimen uniforme y homogéneo. Pueden ser analizados desde perspectivas diferentes según sea la modalidad de gestión, los intereses culturales y las capacidades económicas, técnicas o de infraestructura. En nuestra investigación dividimos los sistemas productivos en tres ejes: oficial, comercial y alternativo. Cada uno contiene características propias, conocidas por los escenógrafos y artistas en general, modeladas por la forma en que articulan los distintos componentes: “La fortaleza de los teatros oficiales, primero es su organización en las tareas. Hay una oficina técnica que constata y continúa el proyecto. A los privados les falta eso. Hay más relación con los realizadores, y en lo alternativo hay que poner el cuerpo” (Ponce Aragón, 2019).

A su vez estas estructuras productivas se enmarcan en un contexto social, económico, histórico y cultural que condiciona y determina su dinámica.

Los tres ejes fundamentales que articulan el análisis son:

- Las características de lenguaje: teatro musical, teatro de prosa y todas sus variantes.
- Las estrategias de producción que se activan en cada uno de los sistemas: comercial, oficial y alternativo.
- Las soluciones creativas, como producto de una operación compleja, que pone en juego: las competencias disciplinares, los recursos materiales y humanos, las decisiones estéticas y las expectativas del producto.

Es destacable que nuestro país y la Ciudad de Buenos Aires especialmente, mantiene una cartelera teatral nutrida ya sea cualitativamente y cuantitativamente, en consecuencia, se enfrenta a constantes problemas en el proceso de producción escenográfica. Este inconveniente no disminuye la continua circulación de expresiones teatrales en todos los lenguajes y géneros, lo que también estimula a preguntarnos qué herramientas se activan para

solucionar estas dificultades. Por lo tanto, se ofrece como un campo investigativo adecuado para el fin perseguido. En la actualidad nos encontramos en proceso de categorizar, analizar y valorar el contenido del trabajo realizado. El material que produjo la metodología y las actividades realizadas (entrevista, observación directa, estudio de campo, relevamiento documental, encuentros grupales) es examinado críticamente para extraer datos relevantes que reflejen la complejidad que genera el vínculo entre proceso creativo y el productivo.

Los diversos modos artísticos y profesionales, conectados con los espacios de representación y las circunstancias productivas, caracterizados además por una pluralidad de estéticas, manifiestan ciertas inquietudes que se identifican como constantes dentro de las lógicas variables de cada proceso. Estas repeticiones se dirigen en primera instancia, como es de suponer, a los recursos financieros disponibles: “El trabajo obviamente se ve afectado directamente por las condiciones económicas. A mayor disponibilidad de recursos mayor libertad y a menor disponibilidad mayores restricciones” (Juster, 2016).

Pero no es el único eje determinante, otros aspectos también parecen decisivos para lograr que la relación entre producto y proceso mantengan un diálogo armonioso. Entre estos se destaca la conformación de equipos artísticos y técnicos, liderados con solidez, que construyan canales de comunicación clara y fluida “Generalmente los contratiempos son producto de los vínculos entre el equipo. Hay dos líderes y éstos deberán ser positivos, uno es el director/a y otro es el productor/a” (Liguori, 2016). Los plazos temporales y la capacidad ejecutiva son elementos que se intercalan entre los mencionados y modifican la operatividad de los desarrollos. También los vínculos profesionales determinados por experiencias compartidas, las asociaciones históricas de escenógrafos, con productores, realizadores y directores, atravesados por factores emocionales y afectivos, es otro elemento distinguido que se desprende de lo investigado. Las afinidades personales, consolidadas por medio de trabajos anteriores, crean comportamientos previsible y esperables entre, por ejemplo, los integrantes de un equipo artístico afianzado: “Lo primero que hago es reunirme con el equipo de trabajo, que, si es una ópera, es con el escenógrafo y el iluminador; en mi caso Jorge Ferrari y Gonzalo Córdova” (Szuchmacher, 2019). La consideración de Rubén Szuchmacher, director de amplia trayectoria, ofrece un dato relevante sobre las relaciones intersubjetivas de los equipos. Esta configuración afectiva también incide sobre el rol del director teatral, aspecto desarrollado en su libro *Lo Incapturable* (2015), donde analiza e interpreta críticamente el contenido de una producción escénica en correspondencia con todos los componentes que la atraviesan: arquitectura, artes visuales, artes sonoras, literatura.

Frente a los obstáculos y dificultades que parecen constituir puntos recurrentes de la práctica, también se rescatan consideraciones positivas que pueden reconducir la adversidad por medio de la imaginación, el entendimiento grupal y la experiencia: “Yo creo que cuando hay disposición frente al trabajo, cuando hay creatividad y cuando hay buen ánimo en el equipo no hay problemas” (Di Pasquo, 2016).

A través de diversas opiniones convergentes y del conjunto de actividades realizadas por el equipo de investigación, pretendemos desentrañar la naturaleza del vínculo que se crea entre el objeto artístico, materializado por la escenografía, y las estrategias productivas.

En la actualidad continuamos revisando los elementos constructivos para diseñar un modelo preliminar de análisis teórico que podrá ser aplicable a la práctica de la escenografía teatral, para resolver la problemática planteada. El objetivo del modelo es de lograr la mayor eficacia y optimización de los sistemas de producción y la escenografía teatral.

#### Referencias bibliográficas

- De León, M. (2012). *Producción de espectáculos escénicos*. Editorial RGC Libros. Buenos Aires.
- Szuchmacher, R. (2015). *Lo Incapturable, puesta en Escena y Dirección Teatral*. Editorial Montena, Buenos Aires.

#### Fuentes entrevistadas:

- Di Pasquo, C. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por F. Tutusaus.
- Juster, L. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por M. Nigro.
- Liguori, P. (2016). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por J. Biagioni.
- Ponce Aragón, J. (2019). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por A. Vera.
- Szuchmacher, R. (2019). Entrevista inédita realizada para la presente investigación por F. Tutusaus.

**Abstract:** This work is the integration and conclusion of the two consecutive research projects that preceded it. The impact of production conditions on creative strategies and their scenographic results were the topics addressed. In the first project, entitled Theatrical Scenography and Production Systems (2015-2017), we explored theatrical scenography throughout its production process. In the second project, entitled Production Systems and the Creative Process of Set Design in Musical Theater (2018-2019), we continued to focus exclusively on the musical genre. We sought to expand, deepen, and synthesize the productive and creative aspects of theatrical set design.

**Keywords:** theatrical set design – production systems – creative process – musical theater.

**Resumo:** O presente trabalho é a integração e conclusão das duas pesquisas consecutivas que o precedem. A incidência das condições produtivas nas estratégias de criação e seu resultado cenográfico foram os temas abordados. No primeiro projeto intitulado: A Cenografia Teatral e os Sistemas de Produção (Período 2015-2017), exploramos a cenografia teatral em todo o seu processo de produção. No segundo projeto intitulado: Os sistemas produtivos e o processo criativo da Cenografia no Teatro Musical (2018-2019), continuamos exclusivamente com o gênero musical. Tentamos ampliar, aprofundar e sintetizar os aspectos produtivos e criativos da cenografia teatral.

**Palavras-chave:** cenografia teatral – sistemas de produção – processo criativo – teatro musical.

(\*) **Miguel Nigro**, escenógrafo egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesor Titular Licenciatura en Escenografía, UNA. Doctorando de la UNA. Trabaja profesionalmente en artes plásticas y teatrales. Es director del proyecto de investigación 2018-2020 y codirector entre 2015 y 2018 - UNA, **Alicia Vera**, escenógrafa egresada de la Universidad del Salvador. Profesora Titular de la Licenciatura en Escenografía de la UNA. Codirectora y Directora de proyectos de investigación - UNA. Es directora y ju-

rado de Tesis de Licenciatura. Diseña escenografías en los distintos sistemas de producción y ámbitos de expresión. Obtuvo el Premio Florencio Sánchez, **Gabriela Sciascia**, arquitecta de FADU-UBA y Escenógrafa recibida en la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesora adjunta y JTP en la Lic. en Escenografía, UNA. Se desarrolla profesionalmente como arquitecta, docente e investigadora proyectos de investigación acreditados por la UNA. Directora de tesis de Licenciatura - UNA.