

- Ledo, M. (2004). *Del Cine Ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*. Barcelona: Paidós.
- Manovich, L. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Buenos Aires: Paidós.
- Metz, C. (2002). "El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia el declive de lo verosímil?". En *Ensayos sobre la significación en el cine (1964 – 1968)*. Barcelona: Paidós.
- Nichols, B. (1998). "Modalidades documentales de representación". En *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós.
- Penfold, C. (2013). *Elizaveta Svilova and Soviet Documentary Film*, tesis doctoral, Facultad de Humanidades, Universidad de Southampton, Inglaterra. Recuperado el 3/01/2019 de <https://eprints.soton.ac.uk/367302/1/C%2520Penfold%2520Thesis.pdf>.

of textual analysis will be presented. The key concepts will be the modalities of representation and the expressive possibilities that Cine-eye has added to world cinematography.

Keywords: Cinema - eye - modalities of representation - Soviet assembly - plausible - documentary story

Resumo: O homem na câmara (Chelovek s kinoapparatom, 1929), de Dziga Vertov, é um filme atraente por causa da dificuldade que apresenta para ser tipográfico. É um filme que escapa ao seu tempo e lança as bases para o trabalho de futuros cineastas, de Eisenstein a Lars Von Trier, além de inúmeros artistas de vídeo. Um tour é proposto onde diferentes níveis de análise textual serão apresentados. Os conceitos-chave serão as modalidades de representação e as possibilidades expressivas que o Cine-eye adicionou à cinematografia mundial.

Palavras chave: Cinema - olho - modalidades de representação - assembléia soviética - plausível - história documental

Abstract: *The man in the chamber (Chelovek s kinoapparatom, 1929)* by Dziga Vertov is an attractive film because of the difficulty it presents to be typecast. It is a film that escapes its time and lays the foundations for the work of future filmmakers, from Eisenstein to Lars Von Trier, as well as countless video artists. A tour is proposed where different levels

(*) **María Sara Müller.** Profesora en Docencia Superior (UTN–2015). Magíster y Especialista en Educación, lenguajes y medios (UNSAM-2013) Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM-2001). Productora y Directora de radio y televisión (ISER-1996).

Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical

Fecha de recepción: septiembre 2019

Fecha de aceptación: noviembre 2019

Versión final: enero 2020

Miguel Ángel Nigro (*), Alicia Beatriz Vera (***) y Gabriela Carina Sciascia (****)

Resumen: El presente artículo corresponde a la presentación de los avances en el proceso de un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Investigación en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), es continuación del proyecto anterior, titulado: *La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción*, asentado en la misma institución. En ese proyecto nos propusimos investigar, abordar, ahondar, analizar y reflexionar sobre la Escenografía Teatral de manera integral, en todo su proceso de producción. Excluimos el Género Musical porque consideramos que presenta características particulares que merecen dedicarle un proceso de investigación específico.

Palabras clave: Escenografía – teatro – musical - producción – proyecto – proceso creativo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 63]

El Género Teatro Musical

En el lenguaje musical los signos teatrales se complementan de manera singular y se subordinan al elemento central: la música. La temporalidad del sonido instrumental y vocal fusionada al movimiento (danza, desplazamientos grupales) opera con mayor determinismo sobre la dinámica espacial y la puesta en escena.

La producción de Teatro Musical en nuestro medio presenta una variada y creciente cartelera anual, abarcando expresiones como: la ópera, la comedia musical, los conciertos y recitales, el ballet y la revista (género exclusivamente local). Esta oferta proporciona el objeto de estudio de forma directa.

El Género Musical goza de un destinatario más o menos determinado y en general masivo, lo que posibilita programar temporadas estables y asegurar una posterior circulación. Existen inclusive mecanismos de intercambio público, privado y alternativo en las diferentes expresiones musicales como, por ejemplo: el OLA (Ópera Latinoamérica), el CLADA (Centro Latinoamericano de Danza), convenios de privados con producciones de Broadway y el esfuerzo de compañías independientes para programar giras.

El interés que se desprende del género radica en la presencia de todos los elementos espectaculares en una expresión teatral totalizadora: la música con orquesta en

vivo y el canto, la actuación, el ballet, la escenografía y la dinámica de los cambios de escena, el vestuario, los efectos especiales, la caracterización, la maquinaria escenotécnica, el uso de tecnología, etc.

Para llevar a cabo una representación con estas características se activa el mecanismo productivo completo, donde participan roles diversos y complementarios como: cantantes, actores, coro, cuerpo de baile, figurantes, directores de escena, de orquesta, de arte, de coro, de ballet, de producción, escenógrafos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, asistentes, productores, maquinistas, agentes de prensa, diseñadores gráficos, directores de gira, entre otros.

Al igual que en otros géneros teatrales existen tres etapas en la producción: pre-producción, producción y representación. Otra instancia en la representación del texto espectacular es la posibilidad de circulación, ya sea en el ámbito local, nacional o internacional. La presencia de texto o idea supeditada a la partitura impone una metodología totalizadora en la creación escenográfica. Demanda formación y conocimiento del tema, planificación, presencia activa y adecuada gestión de los recursos económicos y materiales, para poder conseguir un producto acorde a la propuesta musical y al sistema productivo disponible. Además, este proceso demanda un correcto conocimiento y manejo de los tiempos, plazos, etapas y fases productivas.

La producción de la escenografía para el musical contempla variables concretas que se articulan con el sistema productivo que las genera, creando una estrecha interdependencia. Por ejemplo, el Teatro Colón contiene en el mismo edificio tanto la oficina técnica y los talleres de realización, mientras que una producción comercial contrata talleres externos y ambos sistemas prevén la posibilidad de giras. Los mecanismos productivos que se activan en cada caso difieren en algunos aspectos y le otorgan al proceso dinámicas diferenciadas. Para un mejor estudio, dirigimos la investigación a cuatro expresiones musicales como la ópera, la comedia musical, la revista y el ballet. Los tres primeros géneros mantienen una relación más o menos cercana al teatro de prosa, basado en el texto y en la línea argumental. El ballet conserva por un lado el estatuto clásico, pero también es una expresión abierta a la experimentación. La danza se presenta como un campo receptor de novedades estilísticas, capaz de actualizarse e hibridarse con propuestas performáticas contemporáneas.

En cada caso la producción escenográfica se proyecta a diversas escalas y presenta nuevos paradigmas estéticos y tecnológicos. En el género operístico abundan propuestas experimentales como por ejemplo la ópera *El Gran Macabro* con puesta en escena de la Fura del Baus en la temporada 2011 del Teatro Colón. La comedia musical, destinada a un público más amplio, responde también a la misma exigencia tecnológica, incluyendo motorización a control remoto, proyecciones y mapeo de imágenes digitales.

Hipótesis de trabajo

Intentaremos enmarcar, describir y clasificar comparativamente los diferentes sistemas de producción en el ámbito del Teatro Musical, considerando que su magnitud incide en el proceso creativo de un proyecto escenográfico.

Características y objetivos de la investigación

El proyecto se orienta a investigar las particularidades que presenta el proceso productivo y creativo de la Escenografía diseñada para el género del Teatro Musical. El área de estudio se circunscribe al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero manteniendo como referencia lo producido en Latinoamérica. Nos proponemos analizar las experiencias creativas en relación a la producción según corresponda a distintos circuitos productivos: públicos, privados, alternativos/independientes o mixtos.

Los sistemas de producción existentes se clasifican en:

Público: La obra teatral es producida en el ámbito de los teatros estatales, instituciones con financiamiento del Estado. Su objetivo es producir y promover la cultura como servicio público. Las localidades son económicas y las salas tienen gran capacidad de espectadores.

Privado: Es el tipo de producción regida por empresarios individuales y empresas de espectáculos. El objetivo de este tipo de producción es la rentabilidad económica. La inversión corresponde a un empresario ocasional o independiente.

Alternativo: Es el tipo de producción a nivel comunitario, universitario, vocacional, aficionado, experimental y de estudio.

Mixto: hay una combinación de al menos dos de los sistemas productivos antes descriptos. Esta modalidad presenta mayor complejidad en las operaciones de intercambio de sistemas de producción, articulando en muchos casos productos locales con extranjeros.

El equipo de trabajo es dirigido por escenógrafos y docentes de la Universidad, quienes coordinan el equipo de investigación compuesto por docentes, estudiantes, graduados de la Licenciatura en Escenografía y de otras carreras afines al objeto de estudio.

Analizamos las complejidades técnicas y estéticas del proceso a través de: Análisis de bibliografía específica; Recorrido historiográfico; Relevamiento de espacios escénicos; Recopilación de experiencias y apreciaciones personales; Entrevistas a coreógrafos, productores, escenógrafos y directores; Participación en procesos creativos escénicos; Asistencia a obras musicales; Asistencia a congresos, seminarios, encuentros y jornadas artísticas. A medida que avanza la investigación, se producen documentos e informes que sintetizan las experiencias y los resultados alcanzados.

Alcances

El objetivo de la investigación es generar un recurso o material didáctico, de circulación en el ámbito académico que aporte, elabore y amplíe conocimientos de los alumnos de la especialidad y sea extensivo a la comunidad. El resultado de la investigación teórica pretende ser una referencia de consulta para los futuros profesionales, ejemplificando la práctica profesional a través del análisis de los diversos aspectos involucrados en el desarrollo de un proceso creativo. También, pretende identificar aquellas dificultades que se presentan durante las distintas etapas del proceso creativo de una Escenografía, con la finalidad de anticiparlas en la planificación, pensar estrategias, alternativas, etc. y así poder cumplir con los cronogramas previstos.

Bibliografía

- Abad Carles, Ana. *Historia del ballet y de la danza moderna*. Alianza Editorial. Madrid. 2004
- Ambrose, Kay. *Manual técnico para los amantes del ballet*. Editorial Aguamarina. Buenos Aires. 1953
- Appia, Adolphe. *La música y la puesta en escena. La obra viviente*. Publicaciones de la Asociación de directores de escena (ADE). Madrid, España. 2000.
- Braun, Edward. *El director y la escena*. Editorial Galerna. Segunda edición. Buenos Aires. 1992.
- Capriolo, Ettore. *El "Group Theatre" de Nueva York*. Editorial Eudeba. Buenos Aires. 1968.
- De León, Marisa. *Producción De Espectáculos Escénicos*. Editorial RGC Libros. Buenos Aires. 2012.
- De Marinis, Marco. *Comprender El Teatro. Lineamientos De Una Nueva Teatrología*. Editorial Galerna. Buenos Aires. 1997.
- De Toro, Fernando. *Semiótica Del Teatro: Del Texto A La Puesta*. Editorial Galerna. Buenos Aires. 2008.
- Dieterich, Genoveva. *Diccionario Del Teatro*. Editorial Alianza. Madrid. 1995.
- Edom, Helen. *Manual De Ballet*. Editorial Susaeta. Madrid. 2013.
- Ferrera Esteban, José Luis. *Glosario Ilustrado De Las Artes Escénicas. Volumen 1 Y 2*. A+T Ediciones. España. 2009.
- Gasch, Sebastián. *Diccionario Del Ballet Y De La Danza*. Ed. Argós. Barcelona. 1956
- Gorlero, Pablo. *Historia De La Comedia Musical En La Argentina Hasta 1979*. Marcelo Héctor Olivieri Editor. Buenos Aires. 2004
- Gorlero, Pablo. *Historia Del Teatro Musical En Buenos Aires. Desde Sus Comienzo Hasta 1979*. Ed. Emergentes. Buenos Aires. 2013
- Gorlero, Pablo. *Historia Del Teatro Musical En Buenos Aires. Desde 1980 Hasta 2012*. Ed. Emergentes. Buenos Aires. 2013
- Gorlero, Pablo. *Cronología Del Teatro Musical En Buenos Aires. Desde 1980 Hasta 2013*. Ed. Emergentes. 2013
- Gorlero, Pablo. *Broadway En Corrientes: Los Últimos 30 Años*. Ed. Emergentes. 2014
- Grimoldi, María Inés. *La Butaca Inquieta. Ensayos Sobre Teatro Y Ópera*. Ed. Grupo De Escritores Argentinos. Buenos Aires. 2018
- Irvin, Polly. *Artes Escénicas. Directores*. Editorial Océano. Barcelona, España. 2003
- Javier, Francisco. *El Espacio Escénico Como Sistema Significante*. Editorial Leviatán. Buenos Aires. 1998.
- Meyerhold, Vsevolod. *Teoría Teatral*. Editorial Fundamentos. Madrid. 1986.
- Pavis, Patrice. *Diccionario Del Teatro, Dramaturgia, Estética, Semiología*. Editorial Paidós. Buenos Aires. 2003.
- Pavis, Patrice. *El Análisis De Los Espectáculos. Teatro, Mimo, Danza, Cine*. Editorial Paidós Barcelona. 2000.
- Rosenzvaig, Marcos. *Las Artes Que Atravesan El Teatro: Las Lecciones De 20 Grandes Maestros*. Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires. 2012.
- Satge, A., Lavelli, J. *Lavelli, La Ópera, La Vida Y La Muerte*. Editorial Emecé. Buenos Aires. 1981.
- Schechner, Richard. *Performance. Teoría & Prácticas Interculturales*. Primera Edición. Libro Del Rojas, Universidad De Buenos Aires. Buenos Aires. 2000.
- Tcherkaski, José. *El Teatro De Jorge Lavelli. El Discurso Del Gesto*. Editorial De Belgrano. Buenos Aires. 1983.
- Varios (Staff Océano). *El Mundo De La Música. Grandes Autores Y Grandes Obras*. Editorial Océano. Barcelona, España. 1998
- Zayas De Lima, Perla y Trastoy, Beatriz. *Lenguajes Escénicos*. Editorial Prometeo Libros. 2014.

Abstract: The production of musical theater possesses a big presence in the publicity board of Buenos Aires, considering the opera, musical comedy, concerts, the ballet and the magazine; these will shape our study object.

In the musical language, the theatrical signs subordinate themselves the musician. The interest in the study of the genre takes root in the presence of all the elements of the theater: the music, the singing, the performance, the ballet, the scenery, the wardrobe, the characterization, the machinery, etc. with its directors, designers and operators.

The production of a musical considers three stages: pre-production, production and representation. The project proposes to classify comparatively the different systems of production as the musical genre, its magnitude and the incidence under the creative process of the scenographic design.

Keywords: Scenery – theater – musical - production – project – creative process

Resumo: Este artigo corresponde à apresentação dos avanços no processo de um projeto de pesquisa baseado no Instituto de Pesquisa em Artes Visuais da Universidade Nacional das Artes (UNA), é uma continuação do projeto anterior, intitulado: *Cenografia Teatral e Sistemas de Produção*, sediados na mesma instituição. Neste projeto, buscamos pesquisar, abordar, aprofundar, analisar e refletir sobre o Conjunto de Teatro de maneira integral, ao longo de todo o processo produtivo. Excluímos o gênero musical porque consideramos que ele apresenta características particulares que merecem dedicar um processo de pesquisa específico.

Palavras chave: Cenografia - teatro - musical - produção - projeto - processo criativo

(¹) **Miguel Ángel Nigro**. Escenógrafo egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesor Titular Licenciatura en Escenografía, Universidad Nacional de las Artes (UNA).

(²) **Alicia Beatriz Vera**. Escenógrafa (Universidad del Salvador). Profesora Titular Licenciatura en Escenografía, Universidad Nacional de las Artes (UNA).

(³) **Gabriela Carina Sciascia**. Arquitecta (FADU-UBA); Escenógrafa recibida en la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Maestra Nacional de Dibujo.