

GUÍA TEMÁTICA

PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA LA DANZA Y EL MONTAJE COREOGRÁFICO

CONTENIDO

1. Fases de la producción escénica
2. Elementos humanos y elementos técnicos

Datos de ubicación

Programas de estudio Danza clásica, contemporánea, española y regional mexicana V

Unidad 3 “Danza en escena”

Temas: Producción escénica para la danza y Montaje Coreográfico

Introducción al tema

La producción escénica (también conocida como producción teatral) involucra la planeación, gestión, producción y financiamiento de todos los elementos que forman parte de la puesta en escena.

Debemos conocer las características de ciertos elementos técnicos que le darán sentido y significado a la propuesta escénica, así como las fases que intervienen en el proceso, desde la elección del tema hasta el momento cumbre de presentar el montaje coreográfico frente a un público.

Este contenido se localiza en la Unidad 3 Danza en escena del programa de estudios de danza V, en sus cuatro especialidades: clásica, contemporánea, española y regional mexicana.

Objetivos

Conocerás los elementos de la producción escénica que involucran la realización de un montaje coreográfico para concretar la producción, difusión y escenificación del mismo.

Actividad detonadora

Te pedimos que observes el siguiente video localizado en:

<https://www.youtube.com/watch?v=oSiDMu0Gzj8>

Mira detenidamente cada uno de los bailarines que participan en la coreografía. Observa cómo van vestidos, si los ambientes son oscuros o iluminados. Observa los muebles o fondos que aparecen para dar ambientación al espacio escénico.

Cada uno de los elementos que observaste tiene un nombre y una función definida. Los cambios de fondo los realiza un especialista, así como la iluminación y el trazo del baile también es ideado por alguien que sabe de composición coreográfica.

Contenido 1. Fases de la producción escénica

La producción escénica consta de tres pasos fundamentales

- **Etapa de pre producción**

En esta parte se gesta el proyecto. Implica analizar, diseñar, planificar y financiar. Surge a partir de ideas individuales o colectivas. Sus ejes principales son el análisis y la reflexión.

- **Etapa de producción**

En ella se logra dar cuerpo a las ideas y planes iniciales. Se debe tener en cuenta al capital humano con el que se cuenta y designar los roles: bailarines, coreógrafo, vestuarista e iluminadores.

También se toman en cuenta aspectos técnicos como: vestuario, maquillaje, iluminación, sonido, utilería, etc.

- **Etapa de postproducción**

Se proyecta el resultado del proceso de planificación en donde se evidencia todo el esfuerzo y la preparación que implicó el proyecto.

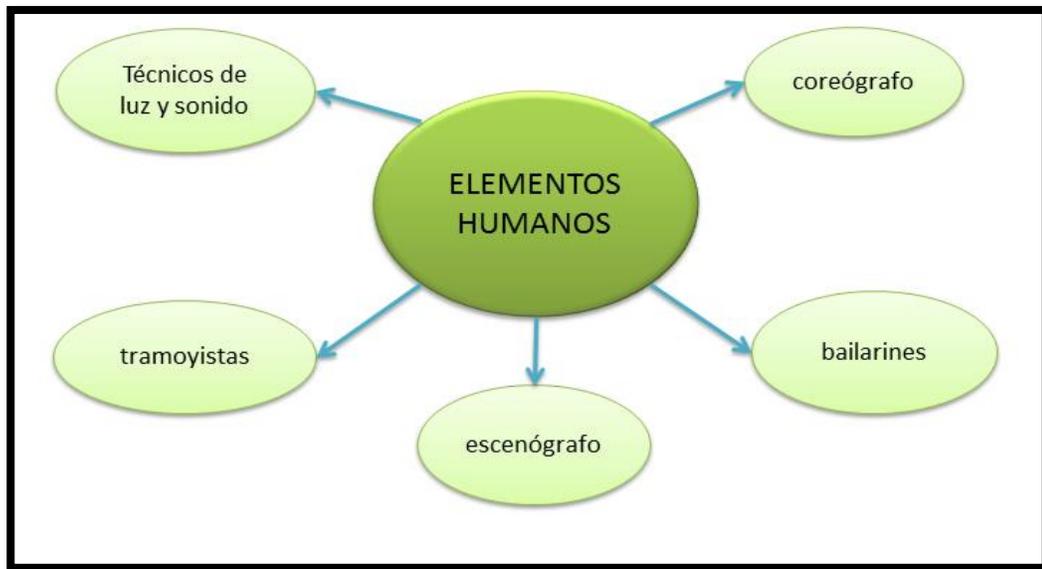
Contenido 2. Elementos humanos y elementos técnicos

Son muchos los aspectos técnicos que se relacionan dentro de la planificación y organización de una puesta en escena. En el proceso de la producción escénica intervienen 3 equipos de trabajo distintos:

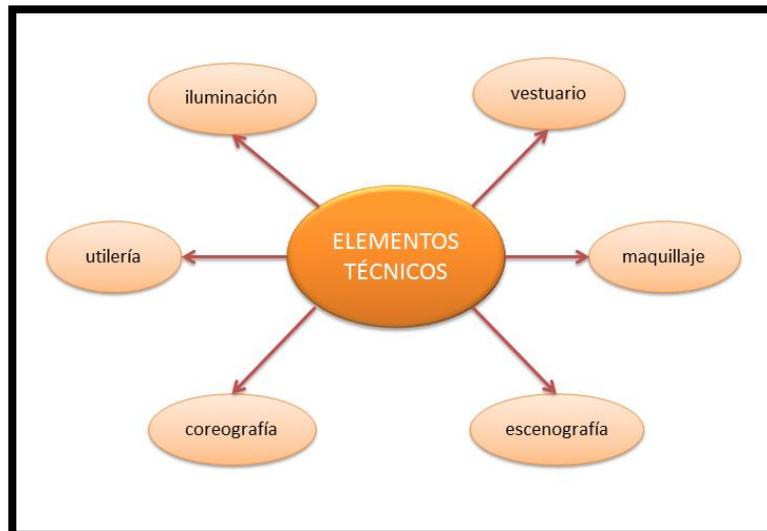
- a) El administrativo que se encarga de conseguir el teatro y todos los permisos para llevar a cabo la puesta en escena, de hacer la publicidad, de acordar los cobros en taquilla (si se diera el caso), y de organizar todo lo referente a la atención del público.
- b) El equipo artístico, formado por todos los integrantes que tienen que ver con la creación de la obra como los bailarines, el coreógrafo y músicos.
- c) El equipo técnico que trabaja tras bastidores: técnicos de sonido y de iluminación, utileros y tramoyeros.

Es de suma importancia que sepas que el trabajo escénico es colectivo.

Es necesario hacer equipo no sólo con tu maestro, compañeros de grupo y de otros planteles, sino también con los técnicos del teatro; ellos merecen todo tu respeto, atención y disciplina, ya que sin su apoyo sería imposible realizar cualquier función. Esta organización permite presentar un trabajo sólido y armónico; si alguno de los tres equipos falla, el resultado en escena será deficiente.

Como parte primordial dentro de la producción encontramos diversos elementos que le aportan sentido a la propuesta escénica y que forman parte de los elementos técnicos.

A continuación te presentamos un desglose de estos elementos

Coreografía

La coreografía es una composición a través del movimiento, puede ser narrativa, es decir, que cuente una historia en la que identifiques claramente personajes y tal vez escenas (por ejemplo, el Lago de los Cisnes o el Cascanueces) o abstracta, simplemente basada en el diseño y desarrollo de los elementos de la danza. En este tipo de composiciones no hay una historia, lo importante es el diseño del movimiento y de los cuerpos en el espacio y muchas veces también el virtuosismo técnico de los bailarines. Si es una coreografía del género folclórico puede representar una fiesta y el lugar o época de donde proviene la danza en cuestión.

El coreógrafo es quien se encarga diseñar los movimientos y de estructurar los bailes. También debe, según su punto de vista, unificar todos los elementos de la escena: bailarines, maquillaje, vestuario, iluminación, música, escenografía y utilería. El coreógrafo realmente es también el director de escena.

Escenografía

La escenografía es el arte y la técnica de crear por medio de la pintura u otros medios el decorado para una representación teatral. El escenógrafo es el artista, pintor y decorador especializado que ejecuta este trabajo.

Existen diversos tipos de decorados y se pueden clasificar en decorados fijos y semifijos. Los decorados fijos se componen de un fondo que permanece puesto durante todo el desarrollo de la obra (telón de fondo). Los decorados semifijos están constituidos por biombos o paneles pintados, los cuales puedan ser intercambiados rápidamente en un cambio de escena, de manera silenciosa y sin que el público se dé cuenta.

En la danza los elementos escenográficos más usados son los telones de fondo; los decorados semifijos no se usan ya que se pueden convertir en un obstáculo para el movimiento de los bailarines en el escenario.

Utilería

Son los muebles, utensilios, instrumentos u objetos que el bailarín puede manipular y que se usan en una puesta en escena ejemplo: sillas, bancos, practicables o módulos de madera, etc.

Iluminación

La iluminación en un teatro es artificial y se controla desde una consola ubicada en la cabina. Con la iluminación creamos ambientes por sus cambios de intensidad, su concentración, dirección y modulación de colores con el objetivo de acentuar el significado y el carácter de la obra.

Con el uso creativo de la luz se puede transformar el espacio escénico, podemos hacer que parezca muy grande y abierto, o muy pequeño o que una superficie lisa parezca tridimensional. También puede modificar los rasgos de los bailarines, dependiendo de cómo se utilice.

El equipo lumínico del teatro se clasifica en dos tipos, uno de luz difusa para el alumbrado en general y uno de luz dirigida o concentrada para ser proyectada en determinado sector o para crear por medio de la luz y el color determinada atmósfera, además para atraer la atención del espectador hacia una parte del escenario o un personaje en especial. Para la iluminación escénica son utilizados soportes o armazones para candilejas, baterías, diabras, varales, cajas, etc.

Vestuario

Es el conjunto de trajes que los bailarines usan para las diferentes obras coreográficas. El vestuario debe colaborar, como el resto de los elementos que intervienen en escena, en la creación de un ambiente, de un periodo pasado o actual y de un lugar determinado. Son importantes para ello la confección, la textura y colores de la tela. Estos dos últimos elementos deben ser considerados para crear una ilusión al ser vistos de lejos y bajo una iluminación determinada, de manera que muchas veces son cosas que normalmente no utilizaríamos en nuestra vida cotidiana, sin embargo, el efecto escénico que nos proporcionan es lo importante. Los accesorios como joyas, collares, mantones, abanicos, bastones, deberán tener relación a la región y a la época de donde proviene el traje.

Maquillaje

El maquillaje en el escenario es utilizado para acomodar el color de la piel a las variaciones que la luz artificial produce, también sirve para rectificar imperfecciones y transformar fisonomías. Como lo dijimos en el punto anterior, este no es un maquillaje que normalmente se usa en la vida cotidiana.

Todo maquillaje inicia con una base líquida o cremosa, que acentúa el color natural de la piel, y al ser aplicado sobre el rostro con una esponja, brocha,

algodón o los dedos crea un velo que empareja el color y cubre las imperfecciones de la piel. La piel debe estar limpia y seca. Usando un corrector claro se podrá acentuar una parte que se interese destacar y uno oscuro ayuda a afinar ciertas partes. También por la acción de las sombras, coloretes y lápices se pueden rectificar rasgos del rostro.

El siguiente paso previo a la presentación incluye:

- Realizar ensayos en el escenario para corroborar que todos los elementos se encuentran dispuestos y poder hacer los ajustes necesarios.
- Determinar las formas para promocionar el evento, ya sea utilizando medios impresos como carteles o postales o a través de medios electrónicos y redes sociales.
- Elaboración de boletaje en caso de ser necesario
- Elaboración de programas de mano

Por último y no por eso menos importante, la puesta en escena incluye a los espectadores; ellos concretan el acto creativo a partir de su experiencia receptiva.

Actividad de aprendizaje

Te invitamos a que asistas a una función de danza. Puedes revisar la cartelera de Danza UNAM o de Bellas Artes. Recuerda pedir en la entrada del recinto el programa de mano.

Ahora trata de identificar todos y cada uno de los elementos del montaje y responde las siguientes preguntas.

¿Cuál es el nombre de la coreografía?

¿Qué tipo de coreografía es? Explica

¿Qué tipo de escenografía has podido identificar?

¿Consideras que el vestuario es el adecuado de acuerdo al tipo de danza y el contexto de la misma? Explica

¿Qué tipo de accesorios utilizan los bailarines? descríbelos

¿De qué tipo es la iluminación?

¿Cuáles elementos de utilería identificaste? Mencionalos

Actividad de evaluación

Utiliza la siguiente lista de cotejo para evaluar tus alcances. Te dará una idea de lo que has entendido del tema o lo que tienes que volver a revisar.

Aspectos a evaluar	si	no
Entiendo cuáles son los tres pasos fundamentales en la producción escénica		
He podido identificar en el video de manera clara cada uno de los elementos		
Logro entender la diferencia entre la utilería y la escenografía		

Fuentes

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

Barroso, R., Castillo, O., Torrijos, A., Pacheco, D., Lina, A., Silva, C., Soni, A. y Castellero, M. (2019). *Guía Cuaderno de Trabajo Académico.* ENP.

Recuperado de: danza.dgenp.unam.mx

Fuentes electrónicas

Video: elementos de una función

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=12v6RouOO8

Video: La escena invisible

<https://www.youtube.com/watch?v=abzhQhynK60>