

ESCENOGRAFÍA

La escenografía es un elemento cinematográfico que precede al rodaje. Las localizaciones, los decorados y escenarios, así como el vestuario, el maquillaje, la peluquería son de hecho la manera de representar la realidad interna del guión, "el espacio donde transcurre el tiempo del film".

El profesional encargado de la escenografía es el *director artístico*. Este, partiendo del guión técnico, tras conversaciones con el director tendrá que documentarse para ser capaz de reproducir los escenarios y el ambiente. Más tarde, trabajará con el iluminador y el resto de los componentes del departamento de arte.

El director artístico diseña y supervisa los decorados que son construidos por un jefe de decoración ayudado por una serie de ayudantes, carpinteros y pintores. De él depende la persona encargada del atrezzo que busca los objetos que aparecen en el decorado como sillas, cuadros, teléfonos, espadas, cigarrillos, alimentos, etc.

Cada espacio concreto en el que se desarrollan las acciones recibe el nombre de *localización*.

Las localizaciones pueden ser o naturales, exteriores e interiores a los que sólo se altera con pequeños retoques, o decorados; construidos en parte o por completo tanto en exteriores como en plató. Lógicamente, en las construcciones sólo precisan ser construidas las partes de los decorados que vayan a verse en cuadro.

Los elementos escenográficos vienen utilizándose en el cine desde el inicio, tanto para la simulación de espacios "reales" como fantásticos. La elección del espacio puede ir, pues, desde la necesidad de reconstruir fielmente una ciudad (Viena en "Carta a una desconocida" de Max Ophüls,, Moscú en "Doctor Zhivago" de David Lean, rodada en Madrid y en la que intervino Emilio Ruiz...) a la construcción de espacios totalmente simbólicos ("Metrópolis" de Fritz Lang o "El gabinete del Doctor Caligari"), o conscientemente irreales ("Corazonada" de Coppola, "Amarcord" o "Casanova" de Fellini)...

Podemos hablar entonces de una cierta tipología de los decorados:

Realistas, si su finalidad no es otra que la verosimilitud

Impresionistas, expresionistas, surrealistas..., términos de origen pictórico, si adquieren un valor simbólico; son creados generalmente de manera artificial para sugerir, simbolizar la relación entre el ambiente y el estado

de ánimo, la trama psicológica... En los decorados expresionistas es posible establecer dos tipos:

-Pictórico o teatral: decorado totalmente artificial, de construcciones alteradas, luces y sombras incorporadas al propio decorado... "El Gabinete del doctor Calighari" es su obra maestra.

-Arquitectónico, de grandiosos decorados que dan a la acción un carácter épico ("Metrópolis")

Nadie discute hoy que la escenografía forma parte de la propia narración. Conocemos, a veces, espacios, ambientes, épocas, gracias a la recreación que de ella nos ofrecen determinadas películas. De la misma manera determinadas escenografías fueron quedando ligadas a determinados géneros cinematográficos: el espacio urbano, industrializado y violento de los años de la Gran Depresión americana y el cine de gánsters; la escenografía aparatosa e irreal de los musicales; los grandes espacios abiertos y los desiertos americanos para los westerns (desiertos que tras la decadencia del género se incorporan con carácter simbólico a películas actuales –"París_Texas", o "Bagdad Café" de Percy Adlon), o la visión degradada, fantasmagórica, sombría.., de las ciudades del futuro que, en cierta medida, crea "Blade Runner", en 1981.

Los decorados pueden completarse en ocasiones con *trucos* como los cristales pintados con fondos y que se suman a decorado real en rodaje. En ocasiones, por ejemplo cuando han de representar ciudades enteras o sufrir cataclismos, son reconstruidos como maquetas, reproducciones a escala, que posteriormente son integradas por efectos. (En la elaboración de estos tipos de trucos destaca Emilio Ruiz)

"Doctor Zhivago", cristal pintado

Maqueta, "Tuno negro",