

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE TEATRO

**EL ATREZO Y SU RELEVANCIA EN LA PLÁSTICA ESCÉNICA EN LA
OBRA: JOSÉ EL SOÑADOR**

POR
ANGIE WONG

**Trabajo de graduación para
optar por el título de
Licenciado en Bellas Artes
con Especialización en Arte
Teatral.**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ
2026

**FIRMA DEL TRIBUNAL
EXAMINADOR**

TUTOR

JURADO

JURADO

Dedicatoria

En primer lugar, a Dios, por ser mi guía constante y mi fortaleza en los momentos de dificultad, y por concederme la sabiduría, la paciencia y la perseverancia necesarias para no rendirme a lo largo de este camino.

De manera especial, a mi familia, quienes han sido un pilar fundamental en mi desarrollo personal y académico. Su apoyo incondicional, comprensión y acompañamiento han sido determinantes para la culminación de este proceso.

A todas aquellas personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a la realización de este trabajo.

Agradecimiento

A Dios por ser fuente de fortaleza, sabiduría y constancia, permitiéndome culminar satisfactoriamente esta etapa académica.

A mis profesores, por sus enseñanzas, orientación y compromiso a lo largo de mi formación, los cuales han sido pilares fundamentales en la construcción de este trabajo.

A los jurados, Ramiro Cárdenas y Raúl Reyes, por su tiempo, disposición y valiosos aportes académicos, que enriquecieron y fortalecieron significativamente esta investigación.

A mi asesora, Noemí Carrillo, por su guía constante, dedicación y acompañamiento comprometido durante todo el proceso investigativo.

A las personas que formaron parte de mi proceso de prácticas, por su apoyo y colaboración, contribuyendo de manera significativa a mi aprendizaje y crecimiento profesional.

A mi pareja, Josías Pérez, por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante, siendo un sostén esencial en este recorrido.

A todos ellos, por haber sido parte de este logro que hoy se materializa no solo como un requisito académico, sino como un paso significativo en mi formación personal y profesional.

Resumen

El presente trabajo analiza el uso del atrezzo en la obra *José el soñador*, con el propósito de comprender su función dentro de la construcción de la plástica escénica y la narrativa dramática. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de investigación-creación, con un alcance analítico-descriptivo, mediante un estudio de caso centrado en la producción de la obra, presentada en el Auditorio del Colegio San Agustín, bajo la dirección del profesor Edwin Cedeño, en el marco de la conmemoración del XXX aniversario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, con funciones realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2022.

Se emplearon técnicas como la observación directa, el análisis escénico y el registro visual, así como una matriz de análisis que permitió clasificar el atrezzo en funcional, simbólico, atmosférico y transformativo. Los resultados evidencian que el atrezzo trasciende su carácter utilitario, constituyéndose como un elemento activo dentro del lenguaje teatral, capaz de generar significado, construir atmósferas y potenciar la acción dramática. Asimismo, se identificó su incidencia en la relación actor–objeto, en la organización de la puesta en escena y en la creación de imágenes escénicas. se concluye que el proceso de diseño y elaboración del atrezzo no solo contribuye a la materialización del montaje, sino que también representa una experiencia formativa que integra aspectos técnicos, estéticos y conceptuales dentro de la práctica teatral.

Palabras clave: atrezzo, objeto escénico, plástica escénica, dirección escénica, narrativa visual, teatro música.

Abstract

This study analyzes the use of props in the play *José el soñador*, with the aim of understanding their role in the construction of scenic composition and dramatic narrative. The research is conducted under a qualitative research-creation approach, with an analytical-descriptive scope, through a case study focused on the production of the play, staged at the Auditorium of Colegio San Agustín, directed by Professor Edwin Cedeño, within the framework of the 30th anniversary of the Faculty of Fine Arts of the University of Panama, with performances held on October 29 and 30, 2022.

Data collection techniques included direct observation, scenic analysis, and visual documentation, as well as an analytical matrix that allowed the classification of props into functional, symbolic, atmospheric, and transformative categories. The results show that props transcend their utilitarian function, becoming an active element within theatrical language, capable of generating meaning, constructing atmospheres, and enhancing dramatic action.

Furthermore, their impact on the actor–object relationship, stage organization, and the creation of scenic images was identified. It is concluded that the design and production process of props not only contributes to the materialization of the staging, but also represents a formative experience that integrates technical, aesthetic, and conceptual aspects within theatrical practice.

Keywords: props, scenic composition, stage objects, theatrical narrative, stage direction, musical theatre

Índice General

	PÁGINA
Dedicatoria	3
Agradecimiento	4
Resumen	5
Abstract	6
Índice General	7
Introducción	11
Objetivos generales	12
Objetivos específicos	12
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	14
1.1 Conceptualización y función del atrezzo en la escena teatral	15
1.2 Evolución y tendencias del atrezzo en el teatro contemporáneo	16
1.3 La plástica escénica y su relación con el atrezzo	18
1.4 Principios del diseño teatral aplicados al atrezzo	18
1.5 Elementos visuales del atrezzo	19
1.6 El atrezzo en la dirección escénica	20
1.7 Interacción del actor con el atrezzo	20
1.8 El atrezzo como elemento de la narrativa visual en el teatro musical	21
1.9 Síntesis del marco teórico	21

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	23
2.1 Enfoque y tipo de investigación	24
2.2 Técnicas de investigación	24
2.3 Instrumento de análisis	25
2.4 Fases del proceso metodológico	25
2.4.1 Fase 1: Investigación documental y contextual	26
2.4.2 Fase 2: Análisis dramaturgico y definición de requerimientos	26
2.4.3 Fase 3: Diseño técnico y selección de materiales	26
2.4.4 Fase 4: Construcción y acabado artístico	27
2.4.5 Fase 5: Pruebas en ensayos y retroalimentación	27
2.5 Consideraciones éticas y de seguridad	28
 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL ATREZO EN LA OBRA JOSÉ EL SOÑADOR ...	 29
3.1 Contextualización de la obra	30
3.2 Tipología del atrezo en la puesta en escena	30
3.2.1 Atrezo Funcional	30
3.2.2 Atrezo Simbólico	31
3.2.3 Atrezo Atmosférico	33
3.2.4 Atrezo Transformativo	34
3.3 Relación del Atrezo con la plástica escénica	35
3.4 Relación del Atrezo con la dirección escénica	36
3.5 Relación actor–objeto	36
3.6 Impacto del Atrezo en la narrativa escénica	37
3.7 Síntesis del Análisis	37

CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DEL ATREZO EN LA PRODUCCIÓN	38
4.1 Planificación del Atrezo escénico	39
4.1.1 Paleta cromática y criterios estéticos del atrezo	39
4.1.2 Identificación por escenas	40
4.2 Proceso de elaboración del atrezo	44
4.3 Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt)	49
4.4 Presupuesto del atrezo	50
Conclusiones	54
Prospectiva del estudio	56
Referencias Bibliográficas	57
Anexos	58

Índice de Tabla

	página
Tabla nº1 : Comparación entre atrezo, escenografía y utilería	16
Tabla nº2: Clasificación y registro del atrezo por escena en la obra José el soñador	41
Tabla nº3: Presupuesto para la elaboración de la obra José el soñador	51

Índice de Figura

	PÁGINA
Figura n°1: soga utilizada como elemento de atrezzo funcional en la escena “pobre, pobre José” de la obra José el Soñador	31
Figura n°2: Rosa blanca utilizada como elemento de atrezzo simbólico en la escena final de la obra José el Soñador	32
Figura n°3: Cetro heka y nejej elemento de atrezzo simbólico en la escena “la historia del faraón” de la obra José el Soñador	33
Figura n°4: Canasta de lanas y telas como elemento de atrezzo atmosférico en la escena “Jacob y su clan” de la obra José el Soñador	34
Figura n°5: Abanicos ceremoniales utilizados como elemento de atrezzo en la escena “la historia del faraón” de la obra José el Soñador	35
Figura n°6: Diagrama de Gantt el proceso de elaboración del atrezzo para la obra José el Soñador	49

Introducción

El teatro, manifestación artística integral, articula diversos lenguajes que convergen en la construcción de la experiencia escénica. Entre estos, el diseño escénico desempeña un papel fundamental al configurar los elementos visuales y materiales que sostienen la representación. Dentro de este campo, el atrezzo ocupa un lugar significativo, ya que no solo cumple funciones utilitarias, sino que también contribuye a la construcción simbólica y narrativa de la escena.

En muchos procesos de creación teatral, el atrezzo ha sido abordado de manera secundaria, privilegiando su dimensión funcional por encima de su potencial expresivo. Esta situación limita su comprensión como un elemento activo dentro de la plástica escénica, capaz de incidir en la relación entre el actor, el espacio y el espectador.

En tal sentido surge la necesidad de profundizar en el estudio del atrezzo que integre su materialidad, su función escénica y su capacidad de generar significado.

La presente investigación se justifica en la importancia de visibilizar el atrezzo como un componente esencial en la construcción escénica, particularmente en contextos de formación académica, donde su estudio suele ser fragmentado o insuficiente. Asimismo, este trabajo aporta una reflexión basada en la experiencia práctica, lo que permite enriquecer la comprensión del proceso creativo desde una lógica de investigación-creación.

En correspondencia con lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de diseño, elaboración y aplicación del atrezzo dentro de una puesta en escena, considerando su dimensión material, expresiva y funcional. De igual manera, se plantean objetivos específicos orientados a examinar el papel del objeto escénico en la construcción de significado, describir el proceso de creación del atrezzo y evaluar su incidencia en la dinámica

escénica.

En cuanto a la metodología, el estudio se inscribe en un enfoque cualitativo de investigación-creación, lo que implica la articulación entre práctica artística y reflexión teórica. Para ello, se emplearon técnicas como la observación del proceso, el registro visual y el análisis del trabajo escénico desarrollado durante la puesta en escena.

En última instancia, el presente trabajo se estructura en cuatro capítulos. El primero aborda el marco teórico, donde se desarrollan los conceptos fundamentales relacionados con el atrezzo y su función en la escena. El segundo presenta la metodología utilizada. El tercer capítulo expone la contextualización de la obra y el cuarto el proceso de diseño, elaboración y análisis del atrezzo, culminando con las conclusiones y prospectiva del estudio.

Objetivo general

- Analizar la función estética, simbólica y narrativa del atrezzo en la construcción de la plástica escénica de la obra *José el soñador*, valorando su incidencia en la dirección escénica.

Objetivos específicos

- Identificar y clasificar los elementos de atrezzo empleados en la producción, considerando su tipología, materiales y características visuales.
- Examinar cómo el atrezzo contribuye a la construcción de la narrativa escénica.
- Analizar la interacción entre el atrezzo y la dirección escénica, destacando su papel en la puesta en escena del musical *José el soñador*.
- Evaluar el impacto del atrezzo en la recepción del público y en el desempeño de

los actores durante las funciones.

- Diseñar y elaborar el atrezzo para la puesta en escena del musical *José el soñador*, atendiendo a criterios técnicos, estéticos y funcionales que garanticen su coherencia con la plástica escénica y la visión del director.

Capítulo I:Marco Teórico

1.1 Conceptualización y función del atrezzo en la escena teatral

El atrezzo constituye un elemento fundamental dentro de la configuración de la escena teatral, al formar parte del conjunto de recursos visuales que intervienen en la construcción del universo escénico. Desde esta perspectiva, su función no se limita a un uso utilitario, sino que adquiere un valor significativo dentro del lenguaje teatral, al contribuir a la construcción de sentido en la puesta en escena.

De acuerdo con Pavis (2008), los objetos presentes en escena pueden ser entendidos como signos que aportan información sobre el contexto, los personajes y la acción dramática. El atrezzo se integra a un sistema semiótico en el que cada elemento escénico participa en la producción de significado, estableciendo relaciones con la escenografía, el vestuario y la iluminación.

Por otra parte, el atrezzo cumple una función narrativa al acompañar y reforzar la acción dramática. Su presencia en escena no es arbitraria, sino que responde a decisiones de diseño que buscan potenciar la construcción del conflicto, la caracterización de los personajes y la coherencia del universo escénico. De este modo, estos objetos pueden convertirse en elementos clave para el desarrollo de la acción, ya sea como soporte de la actuación o como detonantes de situaciones dramáticas.

A su vez, la función del atrezzo se vincula con la dimensión estética de la puesta en escena. Según Howard (2009), los elementos escenográficos deben concebirse como parte de una totalidad visual que articula la experiencia del espectador. En consecuencia, el atrezzo contribuye a la creación de una identidad visual coherente, integrándose a la propuesta estética del montaje.

La relación entre el actor y el objeto escénico resulta determinante, ya que el atrezzo influye en la acción, el movimiento y la gestualidad del intérprete. su uso condiciona la dinámica escénica y participa activamente en la construcción del personaje (McKinney & Butterworth, 2009).

Es importante destacar que el atrezzo no solo cumple funciones prácticas y estéticas, sino que también incide en la percepción del espectador, generando asociaciones simbólicas y sensoriales que enriquecen la experiencia teatral. Por tanto, su diseño y utilización deben responder a criterios tanto funcionales como expresivos, en coherencia con la propuesta escénica.

En la Tabla 1 para mejor comprensión vemos algunos conceptos.

Tabla 1

Comparación entre atrezzo, escenografía y utilería

Elemento	Definición	Función principal	Ejemplos
Atrezzo	Objetos móviles o manipulables utilizados por los actores en escena.	Apoyar la acción dramática y enriquecer el lenguaje visual.	Copas, cartas, armas, instrumentos musicales
Escenografía	Elementos fijos o semifijos que conforman el espacio escénico.	Ambientar y situar la acción en un tiempo y lugar.	Telones, estructuras, decorados fijos
Utilería	En algunos países, sinónimo de atrezzo; en otros incluye muebles menores y elementos escénicos funcionales.	Apoyar la ambientación visual y el funcionamiento de la puesta en escena.	Mesas, sillas, lámparas

Nota. Tabla elaborada por la autora a partir de las definiciones propuestas por Pavis (2003) y Howard (2009).

1.2 Evolución y tendencias del atrezzo en el teatro contemporáneo

El uso del atrezzo en el teatro ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo, en estrecha relación con las transformaciones en las concepciones escénicas y estéticas. En sus primeras manifestaciones, particularmente en el teatro clásico y pre moderno, los objetos escénicos cumplían una función eminentemente práctica, orientada a facilitar la acción dramática y a situar al espectador dentro de un contexto específico.

Posteriormente, durante los siglos XVIII y XIX, en géneros como la opereta y la zarzuela, el atrezzo mantuvo este carácter funcional, permaneciendo subordinado a la escenografía y al desarrollo narrativo (Carlson, 2019). Con el surgimiento del teatro moderno y, especialmente, del teatro musical en el siglo XX, el objeto escénico comenzó a adquirir una mayor relevancia dentro de la composición visual de la escena.

En este marco, durante el periodo conocido como la “Edad Dorada” del teatro musical, el atrezzo se integró de manera más orgánica a la narrativa escénica, aportando no solo verosimilitud, sino también un valor simbólico y expresivo (Everett & Laird, 2017). En consecuencia, este cambio responde a una transformación en la concepción del espectáculo, donde la visualidad y la articulación de los distintos lenguajes escénicos se consolidan como ejes fundamentales.

En la actualidad, el atrezzo se inserta en un contexto marcado por la innovación tecnológica y la creciente preocupación por la sostenibilidad. Por un lado, la incorporación de nuevos materiales y el uso de tecnologías como la impresión 3D han ampliado considerablemente sus posibilidades expresivas. Por otro, se evidencia una tendencia hacia la reutilización de materiales y la implementación de procesos sostenibles, lo que redefine no solo su dimensión estética, sino también su implicación ética dentro de la creación escénica (McKinney & Butterworth, 2009).

De este modo, el atrezzo contemporáneo se configura como un elemento híbrido que articula tradición, innovación y conciencia ambiental. Su evolución comprueba un desplazamiento desde lo funcional hacia lo expresivo, consolidándose como un componente esencial en la construcción del lenguaje escénico contemporáneo.

A partir de lo expuesto, se evidencia que el atrezzo ha transitado de una función meramente operativa hacia una dimensión expresiva y simbólica. Este desplazamiento no solo responde a cambios estéticos, sino también a una transformación en la concepción del hecho escénico, donde

los objetos adquieren un rol activo en la construcción del significado.

1.3 La plástica escénica y su relación con el atrezzo

La plástica escénica constituye el conjunto de elementos visuales que configuran la dimensión estética de una puesta en escena, incluyendo la escenografía, el vestuario, la iluminación, el maquillaje y el atrezzo. Su función principal es construir un universo visual coherente que dialogue con la dramaturgia y potencie la experiencia del espectador.

Para Pavis (1998), la plástica escénica puede entenderse como un lenguaje autónomo que articula signos visuales capaces de producir significado dentro de la representación. En este contexto, el atrezzo ocupa un lugar estratégico, ya que actúa como un punto de conexión entre el cuerpo del actor y el espacio escénico.

Desde la perspectiva de la dirección escénica, la plástica no es un elemento accesorio, sino una dimensión estructural del montaje. Brook (2001) plantea que todo elemento presente en escena debe responder a una intención precisa, evitando la acumulación de objetos sin sentido. Bajo esta premisa, el atrezzo adquiere relevancia en la medida en que se integra de manera orgánica a la propuesta estética y conceptual de la obra.

En el teatro musical, esta relación se intensifica debido a la necesidad de articular múltiples lenguajes musical, coreográfico, dramático y visual en un mismo espacio. El atrezzo, en este contexto, contribuye a sostener la coherencia visual, a facilitar las transiciones escénicas y a reforzar la narrativa a través de imágenes significativas.

1.4 Principios del diseño teatral aplicados al atrezzo

El diseño del atrezzo responde a una serie de principios estéticos y funcionales que garantizan su coherencia dentro de la puesta en escena. En primer lugar, la unidad se configura

como un aspecto fundamental, ya que cada objeto debe integrarse de manera armónica con la escenografía, el vestuario y la iluminación, contribuyendo así a una estética global coherente.

Por otra parte, el énfasis permite destacar determinados objetos en función de su relevancia dramática, orientando la atención del espectador hacia elementos clave de la acción. El diseño del atrezzo debe considerar factores como la ubicación, el tamaño y las características visuales de los objetos, con el fin de reforzar momentos significativos dentro de la escena.

A su vez, el equilibrio y la proporción resultan esenciales para mantener la armonía visual del espacio escénico, evitando composiciones que puedan percibirse como desordenadas o confusas. De igual forma, la variedad y el ritmo introducen dinamismo en la escena mediante la repetición y variación de formas, colores y texturas, enriqueciendo la experiencia visual del espectador.

La funcionalidad y la seguridad constituyen criterios indispensables en el diseño del atrezzo. En consecuencia, los objetos deben ser prácticos, resistentes y seguros para su manipulación, garantizando tanto la eficacia escénica como la integridad física de los actores (Howard, 2009).

1.5 Elementos visuales del atrezzo

El diseño del atrezzo se fundamenta en el uso consciente de elementos visuales como el color, la textura y la forma, los cuales inciden directamente en la percepción del espectador y en la construcción del significado escénico.

El color, por ejemplo, posee una fuerte carga simbólica y emocional, capaz de evocar sensaciones, definir atmósferas y situar la acción en contextos específicos. La textura, tanto visual como táctil, aporta profundidad y verosimilitud, enriqueciendo la experiencia estética de la escena. Por su parte, la forma influye en la composición espacial y en la relación entre los objetos y el

cuerpo del actor.

De acuerdo con Howard (2009), estos elementos no deben ser considerados de manera aislada, sino como parte de un sistema visual integrado que contribuye a la coherencia estética de la puesta en escena.

1.6 El atrezzo en la dirección escénica

La dirección escénica actúa como eje articulador de todos los elementos presentes en la escena, incluyendo el atrezzo. Es el director quien define la función, disposición y significado de los objetos dentro de la propuesta estética del montaje.

Brook (2001) sostiene que cada elemento escénico debe responder a una intención clara, evitando la presencia de objetos innecesarios que no aporten al sentido de la obra. Desde esta perspectiva, el atrezzo se convierte en una herramienta de composición escénica que contribuye a la construcción de imágenes, al ritmo de la escena y a la comunicación del mensaje.

El uso del atrezzo está estrechamente vinculado a la visión del director, quien organiza la visualidad del montaje y establece las relaciones entre los distintos componentes de la plástica escénica.

1.7. Interacción del actor con el atrezzo

La relación entre el actor y el atrezzo constituye un aspecto fundamental en la construcción de la acción dramática. El objeto escénico no solo acompaña al actor, sino que se integra a su lenguaje corporal y expresivo, influyendo en sus movimientos, gestos y acciones.

Pavis (2013) afirma que el objeto escénico cobra sentido en su uso, es decir, en la interacción que establece con el actor y en su función dentro de la acción dramática. En este contexto, el atrezzo puede entenderse como una extensión del cuerpo del actor, un elemento que

potencia su expresividad y contribuye a la construcción del personaje.

Desde la perspectiva de la marcación escénica, el uso del atrezzo implica una planificación precisa de los desplazamientos y acciones, garantizando coherencia, seguridad y claridad en la representación.

1.8. El atrezzo como elemento de la narrativa visual en el teatro musical

En el teatro musical, el atrezzo adquiere una relevancia particular debido a la naturaleza multidisciplinaria del género. La integración de música, danza, actuación y elementos visuales exige una coordinación precisa que permita sostener la coherencia del espectáculo.

El atrezzo cumple una función narrativa al materializar acciones, delimitar espacios simbólicos y reforzar significados emocionales. Everett y Laird (2017) destacan que, en los musicales, los objetos escénicos pueden adquirir un valor simbólico que trasciende su función práctica, convirtiéndose en elementos clave dentro de la construcción del relato.

De esta manera, el atrezzo no solo contribuye a la ambientación, sino que participa activamente en la construcción de la narrativa visual, facilitando la comprensión del espectador y enriqueciendo la experiencia escénica.

1.9 Síntesis del marco teórico

El recorrido teórico desarrollado permite comprender que el atrezzo ha experimentado una transformación significativa dentro del hecho escénico, pasando de ser concebido como un elemento meramente utilitario a consolidarse como un componente con valor estético, simbólico y funcional. Esta evolución responde a los cambios en las concepciones teatrales, donde la escena deja de entenderse como una simple representación para configurarse como un sistema complejo de signos en interacción.

A partir de las perspectivas abordadas, se evidencia que el atrezzo no solo cumple una función práctica dentro de la acción dramática, sino que incide directamente en la construcción de sentido, en la relación del actor con el espacio y en la percepción del espectador. su diseño y utilización deben ser comprendidos desde una lógica integradora que articule lo visual, lo material y lo performativo.

Se sostiene que el atrezzo no debe entenderse únicamente como un recurso auxiliar, sino como un componente estructural del lenguaje escénico contemporáneo, en tanto participa activamente en la configuración de la plástica escénica, la construcción de la acción y la generación de significados dentro del discurso teatral.

En consecuencia, el estudio del atrezzo se posiciona como un campo relevante dentro de la investigación escénica, al permitir no solo analizar sus funciones dentro del montaje, sino también reflexionar sobre su potencial como herramienta de creación y como elemento articulador entre los distintos lenguajes que conforman la puesta en escena.

Capítulo II: Metodología

2.1 Enfoque y tipo de investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de investigación-creación, orientado al análisis de los procesos creativos dentro del ámbito de las artes escénicas. Este enfoque articula la práctica escénica con la reflexión teórica, permitiendo comprender la relación entre los elementos visuales y la construcción del significado en la puesta en escena, particularmente en lo que respecta al uso del atrezzo.

Dentro de este enfoque, el estudio presenta un alcance analítico-descriptivo, ya que describe el proceso de diseño y elaboración del atrezzo, y analiza su incidencia en la plástica escénica, la narrativa visual y la relación actor-objeto dentro del montaje.

Asimismo, la investigación se enmarca en un diseño de estudio de caso, centrado en la producción de la obra José el soñador, presentada en el Auditorio del Colegio San Agustín, bajo la dirección del profesor Edwin Cedeño, en el marco de la conmemoración del XXX aniversario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, con funciones realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2022. Este diseño permite analizar el fenómeno en su contexto real de puesta en escena, considerando tanto su dimensión técnica como su valor expresivo dentro del proceso escénico.

2.2 Técnicas de investigación

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon diversas técnicas cualitativas que permitieron la recolección y análisis de información vinculada al proceso escénico:

- **Observación directa estructurada** del proceso de ensayos y funciones, con el fin de analizar el comportamiento del atrezzo en condiciones reales de uso escénico.

- **Análisis escénico** de la obra, centrado en la relación entre el atrezzo, la acción dramática y los demás elementos de la plástica escénica.
- **Registro visual** mediante fotografías del proceso de diseño, elaboración e implementación del atrezzo, lo cual permitió documentar tanto su construcción como su uso en escena.

Estas técnicas facilitaron una comprensión integral del fenómeno estudiado, articulando la práctica escénica con la reflexión teórica.

2.3 Instrumento de análisis

Se empleó una matriz de análisis del atrezzo escénico, diseñada para sistematizar la información recopilada durante el proceso. Esta matriz permitió registrar aspectos fundamentales como:

- Función del objeto en la escena
- Valor simbólico y expresivo
- Relación con la acción dramática
- Interacción con el actor
- Integración con la plástica escénica

La matriz permitió sistematizar el análisis del atrezzo en relación con su función dramática, su valor simbólico y su integración dentro de la plástica escénica, facilitando la interpretación del objeto como elemento activo dentro de la puesta en escena. (Ver anexo 1)

2.4 Fases del proceso metodológico

La metodología empleada para la elaboración del atrezzo en la obra *José el soñador* se estructuró en cinco fases interrelacionadas, que integran el análisis teórico con la práctica escénica:

2.4.1 Fase 1: Investigación documental y contextual

Recopilación de información relevante sobre:

- El contexto histórico y cultural del relato bíblico de José
- Referentes visuales de producciones de teatro musical
- Principios teóricos del diseño de utilería y escenografía

Este proceso permitió establecer criterios estéticos y conceptuales para el diseño del atrezo, garantizando su coherencia con la propuesta escénica general. Asimismo, se incluyó la revisión de material audiovisual y el intercambio de ideas con el equipo creativo, lo que facilitó la comprensión de la visión del director.

2.4.2 Fase 2: Análisis dramático y definición de requerimientos

Análisis detallado del libreto con el propósito de identificar:

- Objetos explícitos en el texto dramático
- Objetos necesarios para la acción escénica (funcionales)
- Objetos con carga simbólica (conceptuales)

A partir de este análisis, se elaboró una lista técnica de utilería que incluía la función dramática de cada objeto, su aparición en escena, el responsable de su manipulación y los requerimientos técnicos relacionados con seguridad, durabilidad y uso escénico.

2.4.3 Fase 3: Diseño técnico y selección de materiales

En esta fase se desarrollaron bocetos y propuestas visuales considerando:

- Coherencia estética con la propuesta escénica
- Ergonomía y facilidad de manipulación por parte de los actores

- Resistencia y durabilidad de los materiales
- Viabilidad de construcción en función del tiempo y presupuesto

Se seleccionaron materiales como cartón, foam, madera liviana, telas, PVC y pinturas acrílicas, priorizando el uso de recursos reciclables y accesibles, en coherencia con criterios de sostenibilidad.

2.4.4 Fase 4: Construcción y acabado artístico

La construcción del atrezzo se realizó mediante técnicas artesanales que incluyeron:

- Corte y ensamblaje de estructuras
- Lijado, sellado y aplicación de capas base
- Pintura y acabado artístico (texturizado, envejecido, ornamentación)

Cada objeto fue sometido a pruebas de manipulación para garantizar su funcionalidad, seguridad y visibilidad en escena. Durante este proceso, se realizaron ajustes en función de la retroalimentación del director y los actores.

2.4.5 Fase 5: Pruebas de ensayos y retroalimentación

Los objetos de atrezzo fueron incorporados progresivamente en los ensayos técnicos y generales, permitiendo evaluar:

- Su comportamiento en condiciones reales de uso
- Su integración con el movimiento escénico y las coreografías
- Su relación con la iluminación, el vestuario y las escenografías

A partir de estas pruebas, se realizaron ajustes para optimizar su funcionalidad, seguridad y coherencia visual. Finalmente, se elaboró un inventario de utilería que incluía la ubicación, el responsable y las condiciones de mantenimiento de cada objeto.

2.5 Consideraciones éticas y de seguridad

Durante el desarrollo del proyecto se priorizó el uso de materiales seguros, evitando elementos que pudieran representar riesgos para los actores, como superficies filosas o estructuras inestables. También se emplearon pinturas no tóxicas y materiales livianos que facilitaran la manipulación escénica.

Desde el punto de vista ético, se respetó la propuesta estética del director y el trabajo colaborativo del equipo creativo, reconociendo el carácter interdisciplinario del proceso escénico. Además, se procuró el uso responsable de materiales, promoviendo prácticas sostenibles mediante la reutilización y reciclaje de recursos.

Capítulo III: Análisis del atrezzo en la obra José el soñador

3.1 Contextualización de la obra

La obra *José el soñador* (Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat), compuesta por Andrew Lloyd Webber con letras de Tim Rice, se caracteriza por su estructura fragmentada y su diversidad estilística, integrando géneros como el pop, el góspel y el calipso. Esta multiplicidad de lenguajes escénicos exige una propuesta visual coherente que articule la narrativa dramática con la estética del montaje.

En la producción realizada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá (2022) en el Auditorio del colegio San Agustín, la puesta en escena asumió un enfoque ecléctico, combinando elementos de inspiración bíblica con referencias contemporáneas. Esta decisión estética implicó que el atrezzo no se limitara a una reconstrucción histórica, sino que funcionara como un recurso expresivo capaz de establecer un puente entre lo simbólico y lo actual.

el atrezzo se integró como un componente activo dentro de la plástica escénica, contribuyendo tanto a la construcción del universo visual como al desarrollo de la acción dramática.

3.2 Tipología del atrezzo en la puesta en escena

A partir del análisis sistematizado (ver Anexo 1), fue posible identificar una tipología del atrezzo en función de su uso escénico, lo cual permite comprender su incidencia en la narrativa y en la construcción visual del montaje.

3.2.1 Atrezzo funcional

El atrezzo funcional está constituido por aquellos objetos que permiten la ejecución directa de la acción dramática. Ejemplos como la soga utilizada para atar a José o los sacos de tela empleados evidencian su papel en la concreción de acciones escénicas específicas.

Este tipo de atrezzo no solo facilita la acción, sino que también contribuye a la verosimilitud

de la escena, generando una relación física directa entre el actor y el objeto. En este sentido, el objeto actúa como una extensión del cuerpo del actor, integrándose a su lenguaje expresivo y potenciando la acción dramática, tal como señala Pavis (2013) al referirse al objeto escénico como un elemento activo dentro de la acción.

Figura 1

Soga utilizada como elemento de atrezzo funcional en la escena “Pobre, pobre José” de la obra José el soñador

Nota. Fotografía tomada por la autora (2022). La sogla cumple una función dramática directa al posibilitar la acción de sometimiento del personaje, estableciendo una relación física entre el actor y el objeto que refuerza el conflicto escénico.

3.2.2 Atrezzo simbólico

El atrezzo simbólico se caracteriza por su capacidad para condensar significados dentro de la escena. Objetos como la rosa blanca, los cetros del faraón o la bolsa de dinero trascienden su materialidad para convertirse en signos escénicos cargados de valor semántico.

La rosa blanca, por ejemplo, se configura como un elemento de alto impacto simbólico en la escena final, representando la reconciliación y la esperanza. Su aparición no solo marca el cierre de la acción dramática, sino que también articula el clímax emocional de la obra. El objeto

escénico funciona como un signo que adquiere significado en relación con el contexto de la representación (Pavis, 2003).

Figura 2

Rosa blanca utilizada como elemento de atrezzo simbólico en la escena final de la obra José el soñador

Nota. Fotografía tomada por la autora (2022). Este objeto escénico adquiere un alto valor simbólico al representar la reconciliación y la esperanza, funcionando como un elemento de condensación dramática que articula el clímax emocional y el cierre narrativo de la obra.

De igual manera, los cetros Heka y Nejej utilizados por el faraón funcionan como signos de poder y autoridad, reforzando la jerarquía del personaje dentro de la escena. En estos casos, el atrezzo se convierte en un dispositivo de significación que dialoga con la narrativa y la construcción de los personajes.

Figura 3

Cetros Heka y Nejej como elementos de atrezzo simbólico en la escena “La historia del faraón” de la obra José el soñador

Nota. Fotografía tomada por la autora (2022). Simbolizan el equilibrio entre el liderazgo y control en el Antiguo Egipto.

3.2.3 Atrezzo atmosférico

El atrezzo atmosférico está conformado por aquellos objetos que contribuyen a la construcción del ambiente escénico. Elementos como las canastas, las velas o los collares decorativos no inciden directamente en la acción, pero sí en la percepción del espacio por parte del espectador.

Estos objetos permiten situar la acción en un contexto específico, aportando información visual que enriquece la lectura de la escena. En el caso de *José el soñador*, este tipo de atrezzo fue fundamental para construir una estética híbrida que combina referencias pastorales, egipcias y contemporáneas.

Tal como plantea Howard (2009), el atrezzo participa en la creación de atmósferas escénicas, contribuyendo a la construcción del entorno visual y emocional de la obra.

Figura 4

Canasta de lanas y telas como elemento de atrezzo atmosférico en la escena “Jacob y su clan” de la obra José el soñador

Nota. Fotografía tomada por la autora (2022). Este objeto escénico contribuye a la construcción del entorno cotidiano del personaje, reforzando la ambientación y la percepción de abundancia sin intervenir directamente en la acción dramática.

3.2.4 Atrezzo transformativo

El atrezzo transformativo se distingue por su capacidad de asumir múltiples significados dentro de la puesta en escena. Un ejemplo son los abanicos ceremoniales, los cuales, mediante una convención escénica, se transforman en guitarras.

Este recurso no solo evidencia la creatividad en el uso del objeto, sino que también responde a la lógica del teatro musical, donde la economía de recursos y la fluidez escénica son fundamentales. El objeto, en este caso, adquiere una dimensión performativa que potencia el dinamismo de la escena, integrándose a la lógica del espectáculo musical (Everett & Laird, 2017).

Figura 5

Abanicos ceremoniales utilizados como elementos de atrezzo en la escena “La historia del faraón” de la obra José el soñador

Nota. Fotografía tomada por la autora (2022). Los abanicos contribuyen a la construcción de la atmósfera ceremonial de la escena, reforzando la estética egipcia y la percepción de poder.

Mediante su uso escénico, adquieren un carácter transformativo al integrarse en la dinámica coreográfica del montaje.

3.3 Relación del atrezzo con la plástica escénica

El atrezzo desempeña un papel determinante en la configuración de la plástica escénica, al integrarse con la escenografía, el vestuario y la iluminación en la construcción del universo visual del montaje.

En el caso de la producción analizada, se evidencia una coherencia estética sustentada en el uso de materiales reciclados, colores intensos y texturas visibles, lo cual responde a una propuesta visual estilizada más que realista. De este modo, el atrezzo no solo cumple una función narrativa, sino que también contribuye de manera significativa a la construcción de la identidad visual de la obra.

Por otra parte, la disposición de los objetos en escena responde a principios de composición visual, tales como el equilibrio, el énfasis y la unidad, lo que permite que cada elemento se articule de forma coherente dentro del conjunto escénico. En consecuencia, el atrezzo deja de ser un componente aislado para convertirse en un elemento integrado que dialoga con los demás lenguajes escénicos.

3.4 Relación del atrezzo con la dirección escénica

Desde la perspectiva de la dirección escénica, el atrezzo se configura como un elemento organizador de la acción y de la visualidad. Su uso no es arbitrario, sino que responde a una intención específica dentro de la propuesta del director.

En este montaje, el atrezzo contribuye a la construcción de imágenes escénicas significativas, facilitando la transición entre escenas, marcando ritmos y reforzando momentos clave de la narrativa. La selección y disposición de los objetos evidencia una intención de generar impacto visual y claridad narrativa.

De esta manera, el atrezzo se integra como una herramienta de dirección, articulando la relación entre los actores, el espacio y el espectador.

3.5 Relación actor–objeto

La interacción entre el actor y el atrezzo constituye un aspecto fundamental en la construcción de la acción dramática. Los objetos no solo acompañan la actuación, sino que influyen directamente en la corporalidad, el gesto y el movimiento del actor.

En la obra analizada, se evidencia una integración orgánica entre el actor y el objeto, especialmente en el uso de elementos como las cadenas, la soga o los cetros. Estos objetos

condicionan la acción física del actor, generando una relación de dependencia que refuerza la construcción del personaje.

El uso del atrezzo en las coreografías demuestra una planificación escénica que garantiza fluidez, seguridad y coherencia visual.

Como afirma Pavis (2013), el objeto escénico cobra sentido en su uso, es decir, en la interacción que establece con el actor dentro del desarrollo de la acción dramática.

3.6 Impacto del atrezzo en la narrativa escénica

El análisis del montaje permite afirmar que el atrezzo contribuye de manera significativa a la construcción de la narrativa escénica. Los objetos no solo acompañan la acción, sino que participan activamente en la generación de significado.

Elementos como la rosa blanca, las mazorcas o los cetros funcionan como signos visuales que sintetizan ideas complejas dentro de la escena, facilitando la comprensión del espectador. El atrezzo actúa como un lenguaje visual que complementa la dramaturgia, la música y la actuación.

3.7 Síntesis del análisis

A partir del análisis realizado, se evidencia que el atrezzo en la obra *José el soñador* cumple funciones múltiples que trascienden su carácter utilitario. Su uso como elemento funcional, simbólico, atmosférico y transformativo demuestra su versatilidad dentro de la puesta en escena.

Su integración con la plástica escénica, la dirección y la actuación permite reconocerlo como un componente estructural del lenguaje teatral, capaz de articular la narrativa visual y potenciar la experiencia escénica.

Capítulo IV: Aplicación del atrezzo en la producción de la obra José el soñador.

4.1 Planificación del atrezzo escénico

El proceso de diseño y elaboración del atrezzo para la obra *José el soñador* se desarrolló a partir de una planificación estructurada que permitió organizar las distintas etapas de trabajo en función de las necesidades escénicas del montaje.

En una primera fase, se realizó la identificación de los requerimientos de atrezzo a partir del análisis del libreto y de las indicaciones del equipo de dirección. Este proceso permitió determinar los objetos necesarios para cada escena, así como su función dentro de la acción dramática y la plástica escénica.

Posteriormente, se llevó a cabo la conceptualización de los objetos, considerando aspectos como el estilo visual de la obra, el uso de materiales accesibles y la coherencia estética con el vestuario y la escenografía. Esta etapa fue fundamental para garantizar la unidad visual del montaje.

4.1.1 Paleta cromática y criterios estéticos del atrezzo

El diseño del atrezzo para la obra *José el soñador* respondió a una selección cromática coherente con la propuesta estética del montaje, en la cual predominan tonos dorados, azules intensos, rojos y matices terrosos. Esta elección no fue arbitraria, sino que se vincula con la construcción de una estética inspirada en referentes egipcios y simbólicos, donde el color adquiere un valor expresivo dentro de la escena.

El uso del dorado, presente en elementos como los abanicos, los cetros y los accesorios del faraón, refuerza visualmente la idea de poder, jerarquía y divinidad. Por su parte, los tonos azules y rojos aportan contraste y dinamismo, contribuyendo a la construcción de imágenes escénicas

vibrantes propias del teatro musical.

Igualmente, los tonos neutros y terrosos empleados en objetos como sacos y canastas permiten equilibrar la composición visual, generando una diferenciación entre los espacios simbólicos y los contextos cotidianos de la escena.

Desde esta perspectiva, la paleta cromática del atrezzo se integra a la plástica escénica como un elemento articulador que contribuye a la coherencia estética del montaje, reforzando tanto la narrativa visual como la construcción de atmósferas.

4.1.2 Identificación por escenas

Para la organización del proceso de diseño y elaboración del atrezzo, se implementó una tabla de registro estructurada por escenas, que permitió identificar, clasificar y sistematizar los objetos escénicos en función de su uso dentro de la puesta en escena. Este instrumento constituyó una herramienta clave para la planificación y optimización de los recursos, así como para la articulación coherente del proceso de producción, vinculando las exigencias escénicas con su materialización técnica (ver Tabla 2).

Tabla 2

Clasificación y registro del atrezzo por escena en la obra José el soñador

Escena	Objeto de atrezzo	Tipo de atrezzo	Función en escena	Evidencia visual
3.1 Jacob y su clan	Canasta de frutas	Atmosférico	Construcción de entorno cotidiano	
3.1 Jacob y su clan	Canasta de flores	Atmosférico	Ambientación visual	
3.1 Jacob y su clan	Canasta de lanas/tela	Atmosférico	Refuerza abundancia	
3.1 Jacob y su clan	Garrafón	Atmosférico	Contexto doméstico	
3.1 Jacob y su clan	Abanico	Transformativo	Uso escénico dinámico	
5 Pobre José	Bolsa de monedas	Simbólico	Representa traición	

Escena	Objeto de atrezo	Tipo de atrezo	Función en escena	Evidencia visual
5 Pobre José	Soga	Funcional	Permite acción de sometimiento	
7.2 Potifar	Abanico dorado	Atmosférico/ Transformativo	Construcción de poder escénico	
	Collar de Pedrería	Atmosférico	Caracterización	
7.2 Potifar	Blink Blink de Potifar	Atmosférico/ simbólico	Refuerza la caracterización del personaje y su estatus de poder dentro de la escena	

Escena	Objeto de atrezzo	Tipo de atrezzo	Función en escena	Evidencia visual
7.2 Potifar	Monedas grandes	Simbólico	Representa riqueza	
8 Cierren las puertas	Velas	Atmosférico	Creación de atmósfera	
10 Historia del faraón	Cetros Heka y Nejej	Simbólico	Representan autoridad	
12 Canción del Rey	Cadenas	Funcional/Simbólico	Representa opresión	
14 Junto al faraón	Collar egipcio	Atmosférico	Refuerza estética	
15 Canaán	Mazorcas	Simbólico	Representa abundancia	
17. ¿Quién es el ladrón	Copa del Faraón	Simbólico	Detona el conflicto al ser utilizada como prueba de acusación contra uno de los hermanos. Activa el conflicto dramático al ser colocada como evidencia falsa, generando tensión narrativa y desarrollo de la acción.	

Escena	Objeto de atrezzo	Tipo de atrezzo	Función en escena	Evidencia visual
19 José por siempre	Rosa blanca	Simbólico	Cierre emocional	

La organización del atrezzo por escenas, presentada en la Tabla 2, permitió no solo identificar los objetos escénicos requeridos, sino también comprender su función dentro de la puesta en escena y su relación con la narrativa dramática. Este registro sistematizado facilitó la planificación del proceso de elaboración, así como la distribución de los recursos y el tiempo de trabajo.

La clasificación del atrezzo en función de su uso escénico evidenció la diversidad de roles que desempeñan los objetos dentro del montaje, lo cual contribuyó a una ejecución más coherente y articulada del proceso de producción. A partir de esta organización, fue posible establecer las fases de trabajo reflejadas en el cronograma y la estimación de costos presentada en el presupuesto.

4.2 Proceso de elaboración del atrezzo

La elaboración del atrezzo se desarrolló mediante un proceso técnico-creativo que incluyó la selección de materiales, la construcción de los objetos y su posterior adaptación a las exigencias escénicas.

Se priorizó el uso de materiales reciclados y de bajo costo, lo cual permitió optimizar los recursos disponibles sin afectar la calidad visual de los objetos. Se realizaron pruebas de manipulación y resistencia, con el objetivo de asegurar la funcionalidad del atrezzo durante las

funciones.

Este proceso evidenció la importancia de la experimentación en el diseño teatral, así como la necesidad de adaptar los objetos a las condiciones reales de uso en escena.

El proceso de construcción y adquisición del atrezzo se desarrolló mediante la aplicación de técnicas artesanales, priorizando el uso de materiales accesibles y reciclados como PVC, cartón, fibras vegetales, madera ligera, tela y elementos decorativos. Esta decisión responde a una lógica de producción escénica sostenible, en la cual se optimizan los recursos disponibles sin comprometer la calidad estética ni la funcionalidad de los objetos.

Las piezas fueron diseñadas, elaboradas y adaptadas en función de las necesidades específicas de cada escena, lo que implicó un proceso continuo de experimentación técnica y ajuste escénico. El atrezzo no solo fue construido, sino también modificado durante el proceso de ensayos, garantizando su coherencia con la dinámica del montaje.

- **Abanicos dorados**

Los abanicos dorados fueron concebidos como elementos de fuerte impacto visual dentro de la escena, contribuyendo a la construcción de una estética ceremonial.

Materiales: palma natural, madera ligera, plumas decorativas y pedrería.

Fabricación: se utilizó un palo de escoba como base estructural, al cual se fijaron hojas de palma previamente pintadas en color dorado. La unión de las piezas se realizó mediante cinta adhesiva, reforzada con silicona caliente e hilo para garantizar su resistencia. Finalmente, se incorporaron elementos decorativos como plumas azules y rojas, así como pedrería, con el fin de potenciar su valor visual en escena.

Técnicas: armado manual, pintado, fijación con adhesivos resistentes y decoración ornamental.

- **Vasija antigua**

La vasija fue diseñada como un elemento escénico de carácter atmosférico, destinado a reforzar el contexto visual de la escena.

Materiales: cartón estructurado, cielo raso y papel adhesivo.

Fabricación: la estructura se elaboró a partir de cartón, comenzando por la base, seguido de los agarraderos laterales y, posteriormente, la tapa confeccionada con cielo raso. Una vez ensambladas todas las partes, la pieza fue recubierta con papel adhesivo, logrando un acabado uniforme.

Técnicas: ensamblaje estructural, forrado y moldeado.

- **Cetros Heka y Neje**

Los cetros fueron concebidos como elementos simbólicos asociados al poder y la autoridad del faraón.

Materiales: tubos de PVC termoformados y cinta metálica decorativa.

Fabricación: se utilizaron los tubos de PVC que fueron sometidos a calor para lograr la curvatura característica de los cetros. Posteriormente, se procedió a su decoración mediante cinta adhesiva en tonos dorados y azul eléctrico, logrando un acabado visual acorde con la estética de la escena.

Técnicas: termoformado por calor, ensamblaje y acabado ornamental.

En esta fase, la selección de materiales respondió a criterios de resistencia y durabilidad, considerando la repetición de funciones y la manipulación constante de los objetos. Además se contemplaron diversas vías de obtención del atrezzo, tales como la construcción artesanal, la reutilización de materiales, la adaptación de objetos existentes y, en menor medida, la adquisición directa.

- **Monedas de Potifar**

Las monedas fueron diseñadas como elementos simbólicos asociados a la riqueza y el poder.

Materiales: cartón, discos compactos (CD) en desuso y pintura acrílica gris.

Fabricación: se utilizó un CD como molde base para trazar la forma circular sobre cartón. Las piezas fueron recortadas y superpuestas, adheridas con silicona caliente para generar volumen. Posteriormente, se aplicó pintura acrílica gris para unificar la textura visual.

Técnicas: moldeado por superposición, reciclaje de materiales y pintura manual.

- **Blink blink de Potifar**

Este objeto fue concebido como un accesorio escénico de carácter decorativo, reforzando la estética del personaje.

Materiales: CD reutilizado, foami, elementos decorativos y adhesivo.

Fabricación: se utilizó un CD como base estructural, sobre el cual se colocó foami azul como soporte. Posteriormente, se integró una figura decorativa de inspiración egipcia, complementada con piedras ornamentales y un colgante central.

Técnicas: reutilización de materiales, ensamblaje manual e intervención decorativa.

- **Cadenas de José**

Las cadenas fueron diseñadas como elementos funcionales y simbólicos dentro de la escena.

Materiales: cadenas de plástico, envases de Tetra Pak y pintura acrílica gris.

Fabricación: los envases de tetra Pak fueron recortados y moldeados para conformar las muñecas. A estos se incorporaron cadenas de plástico como parte estructural del objeto. Finalmente, se

aplicó pintura acrílica gris para lograr uniformidad visual.

Técnicas: reutilización de materiales reciclados, ensamblaje manual e intervención pictórica.

- **Sacos de tela**

Los sacos fueron elaborados como elementos funcionales dentro de la acción escénica.

Materiales: tela e hilo de costura.

Fabricación: se realizó el corte de las piezas según las medidas requeridas, seguido de su ensamblaje mediante costura a máquina, garantizando resistencia y durabilidad.

Técnicas: confección textil, corte y costura a máquina.

En síntesis, el proceso de diseño y construcción del atrezzo evidenció la estrecha relación entre la planificación escénica y la ejecución técnica, permitiendo materializar objetos que no solo respondieron a las exigencias funcionales de la puesta en escena, sino que también aportaron a la construcción estética y simbólica del montaje. La integración de materiales accesibles, técnicas artesanales y criterios de diseño coherentes con la propuesta escénica favoreció la creación de elementos visualmente significativos y adecuados para su uso en escena.

Este proceso implicó una constante toma de decisiones, ajustes y adaptaciones en función de las necesidades del montaje, lo que pone en evidencia el carácter dinámico del trabajo escénico. En este sentido, la elaboración del atrezzo se consolida como una práctica que articula conocimientos técnicos, creativos y conceptuales, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la puesta en escena.

Este proceso evidenció que la materialización del atrezzo no constituye únicamente una fase técnica, sino un espacio de toma de decisiones que articula la intención estética con la viabilidad escénica, reafirmando su carácter como componente activo dentro de la creación teatral.

4.3 Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt)

La planificación temporal del proceso de diseño y elaboración del atrezo se organizó mediante un diagrama de Gantt, el cual permitió visualizar las etapas del proyecto y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Las actividades se distribuyeron en fases que incluyeron la investigación, el diseño, la elaboración y la implementación del atrezo en los ensayos y funciones. Este instrumento facilitó la coordinación del trabajo y el seguimiento de cada etapa del proceso.

Figura 6

Diagrama de Gantt del proceso de elaboración del atrezo para la obra José el soñador

Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Análisis del libreto	■					
Identificación de requerimientos de atrezo	■	■				
Diseño conceptual del atrezo		■	■			
Selección de materiales			■			
Elaboración de atrezo funcional			■	■		
Elaboración de atrezo simbólico				■	■	
Elaboración de atrezo atmosférico				■	■	
Elaboración de atrezo transformativo					■	■
Pruebas en ensayo					■	■
Ajustes finales						■
Implementación en funciones						■

Nota. Elaboración propia (2022). El cronograma representa la planificación del proceso de diseño, elaboración e implementación del atrezo en la puesta en escena.

El proceso de diseño y elaboración del atrezzo se organizó mediante un diagrama de Gantt (ver Figura 6), el cual permitió estructurar las actividades en función del tiempo disponible y de las necesidades de la puesta en escena. Este instrumento facilitó la planificación, el seguimiento y la ejecución de cada etapa del proceso, garantizando la coherencia entre el diseño conceptual y la implementación escénica.

El cronograma evidencia una distribución progresiva del trabajo, iniciando con el análisis del libreto y culminando con la implementación del atrezzo en las funciones, lo cual permitió optimizar los recursos y asegurar la calidad del resultado final.

4.4 Presupuesto del atrezzo

El desarrollo del atrezzo implicó la planificación y gestión de recursos económicos, los cuales fueron organizados mediante un presupuesto que permitió estimar los costos asociados a la elaboración de los objetos escénicos.

Se consideraron gastos relacionados con la adquisición de materiales, herramientas y otros insumos necesarios para la construcción del atrezzo. Asimismo, se contempló la reutilización de materiales como estrategia para reducir costos y optimizar recursos.

Tabla 3*Presupuesto para la elaboración de la obra José el soñador*

Categoría	Objeto de atrezo	Materiales utilizados	Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Subtotal (B/.)
Atrezo funcional	Soga	Cuerda gruesa	2	5.00	10.00
Atrezo funcional	Sacos	Tela reciclada / costura	4	3.00	12.00
Atrezo simbólico	Rosa blanca	Tela, alambre, pintura	1	4.50	4.50
Atrezo simbólico	Cetros Heka y Nejej	PVC, pintura dorada, foam	2	8.00	16.00
Atrezo simbólico	Monedas	Cartón, pintura metálica	10	0.50	5.00

Categoría	Objeto de atrezzo	Materiales utilizados	Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Subtotal (B/.)
Atrezo atmosférico	Canasta de lanas y telas	Canasta + retazos	2	4.00	8.00
Atrezo atmosférico	Velas	Velas decorativas	6	1.50	9.00
Atrezo atmosférico	Collares egipcios	Cartón, pintura, pedrería	3	3.50	10.50
Atrezo transformativo	Abanicos	Madera, tela, pintura	3	5.00	15.00
Atrezo funcional/simbólico	Cadenas	Plástico / metal ligero	2	4.00	8.00
Atrezo simbólico	Mazorcas	Foam, pintura	3	2.50	7.50

Categoría	Objeto de atrezo	Materiales utilizados	Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Subtotal (B/.)
Herramientas	Silicona, pegamento	Insumos varios	1 lote	10.00	10.00
Herramientas	Pinturas acrílicas	Colores varios	1 lote	12.00	12.00

TOTAL GENERAL B/. 127.50

Nota. Elaboración propia (2022). Los costos presentados corresponden a estimaciones basadas en precios del mercado local y materiales reutilizados.

El presupuesto para la elaboración del atrezo se estructuró a partir de la identificación de los objetos escénicos requeridos en la obra *José el soñador*, considerando su clasificación funcional, simbólica, atmosférica y transformativa. Esta organización permitió una distribución más precisa de los recursos en función de las necesidades específicas de la puesta en escena.

Se priorizó el uso de materiales accesibles, reciclados y de bajo costo, lo cual permitió optimizar los recursos económicos sin afectar la calidad visual ni la funcionalidad del atrezo. La reutilización de materiales y la elaboración manual de los objetos evidencian una gestión eficiente, característica de los procesos de producción teatral en contextos académicos.

El presupuesto no solo refleja los costos asociados a la elaboración del atrezo, sino también el proceso creativo y técnico que implica la materialización de los objetos escénicos dentro de la puesta en escena.

Conclusiones

La presente investigación permitió analizar el proceso de diseño, elaboración y aplicación del atrezzo dentro de la puesta en escena, evidenciando que este no se limita a una función utilitaria, sino que constituye un elemento esencial en la construcción del lenguaje escénico. En correspondencia con el objetivo general, se constató que el atrezzo participa activamente en la configuración de la plástica escénica, articulándose con los demás componentes visuales del montaje.

Con el objetivo específico orientado a examinar el papel del objeto escénico en la construcción de significado, se determinó que el atrezzo funciona como un sistema de signos que aporta sentido a la acción dramática. A partir del análisis realizado, se evidenció que su presencia en escena no es neutra, sino que incide en la interpretación del espectador y en la construcción simbólica del universo escénico.

Por otra parte, en cuanto al objetivo dirigido a describir el proceso de creación del atrezzo, se identificó que este implica una serie de decisiones que integran aspectos estéticos, técnicos y funcionales. La selección de materiales, formas y texturas responde a una intención escénica específica, lo que reafirma la importancia de concebir el diseño del atrezzo como un proceso reflexivo y no meramente operativo.

Respecto al objetivo enfocado en analizar la relación entre el actor y el objeto escénico, se comprobó que el atrezzo influye directamente en la acción, el movimiento y la gestualidad del intérprete. En consecuencia, el objeto escénico se configura como un elemento activo dentro de la dinámica escénica, participando en la construcción del personaje y en el desarrollo de la acción dramática.

En el contexto contemporáneo, se observó que el uso de materiales reciclados y la

experimentación con nuevas materialidades responden tanto a una búsqueda estética como a una conciencia ética vinculada a la sostenibilidad. Este hallazgo permite comprender el atrezzo como un espacio de innovación que dialoga con las tendencias actuales del diseño escénico.

Que el estudio del atrezzo desde una perspectiva integral, que articule su dimensión simbólica, estética y funcional, resulta fundamental para el desarrollo de propuestas escénicas coherentes y significativas. La investigación no solo aporta al campo académico, sino también a la práctica teatral, al evidenciar la relevancia del atrezzo dentro de los procesos de creación escénica.

En consecuencia, el estudio del atrezzo no solo amplía la comprensión de los procesos escénicos, sino que reivindica su valor como herramienta de creación, análisis y significación dentro del teatro contemporáneo.

Prospectiva del estudio

A partir de los resultados obtenidos, se proyecta la posibilidad de ampliar el estudio del atrezzo hacia nuevas producciones escénicas, explorando su función en distintos géneros teatrales y contextos culturales. Se sugiere profundizar en el análisis del objeto escénico como dispositivo pedagógico dentro de la formación teatral, considerando su potencial para el desarrollo de habilidades creativas, técnicas y expresivas en los estudiantes.

Este trabajo abre la posibilidad de investigar el uso de materiales sostenibles en la elaboración del atrezzo, así como su impacto en la producción teatral contemporánea. Se plantea la pertinencia de integrar metodologías de análisis más complejas que permitan estudiar la relación entre el objeto escénico, el cuerpo del actor y la construcción de sentido en la escena.

Referencias Bibliográficas

- Aronson, A. (2005). *Looking into the abyss: Essays on scenography*. University of Michigan Press.
- Barba, E., & Savarese, N. (2012). *El arte secreto del actor*. Artezblai.
- Brook, P. (2001). *El espacio vacío*. Península.
- Carlson, M. (2019). *Teorías del teatro: Estudio histórico-crítico desde los griegos hasta la actualidad* (3.ª ed.). Arco/Libros.
- Everett, W. A., & Laird, P. R. (2017). *The Cambridge companion to the musical* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Gillette, J. M. (2019). *Theatrical Design and Production: An Introduction to Scene Design and Construction, Lighting, Sound, Costume, and Makeup* (8va ed.). McGraw-Hill Education.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Howard, P. (2009). *What is scenography?* Routledge.
- Ingham, R., & Covey, L. (2003). *The costume designer's handbook* (2nd ed.). Heinemann.
- Laver, J. (2002). *Breve historia del traje y la moda*. Cátedra.
- Marks, L. U. (2000). *The skin of the film: Intercultural cinema, embodiment, and the senses*. Duke University Press.
- McKinney, J., & Butterworth, P. (2009). *The Cambridge introduction to scenography*. Cambridge University Press.
- Pavis, P. (2008). *Diccionario del teatro*. Paidós.
- Peacock, J. (1991). *The costume designer's handbook: A complete guide for amateur and professional costume designers*. Thames & Hudson.
- Racinet, A. (2003). *Historia del vestido*. LIBSA.
- Russell, D. A. (2010). *Stage costume design: Theory, technique, and style*. Pearson.
- Tortora, P. G., & Eubank, K. (2010). *Survey of historic costume* (5th ed.). Fairchild Books.

Anexo

Anexo A

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL ATREZO ESCÉNICO

Escena	Objeto de atrezo	Tipo de atrezo	Función dramática	Valor simbólico	Relación con el actor	Integración con la plástica escénica
3.1 Jacob y su clan	Canastas (frutas, flores, telas)	Atmosférico	Ambientar contexto cotidiano	Abundancia / vida familiar	Manipulación básica	Refuerza estética pastoral
5 Pobre, pobre José	Soga	Funcional	Permite acción de sometimiento	Dominación / traición	Interacción física directa	Aporta tensión escénica
5 Pobre, pobre José	Bolsa de dinero	Simbólico	Representa venta de José	Codicia / traición	Manipulada por hermanos	Refuerza conflicto dramático
7.2 Potifar	Monedas grandes	Simbólico	Representa riqueza	Poder / estatus	Manipulación escénica	Refuerza estética de lujo
7.2 Potifar	Collar con pedrería	Atmosférico / simbólico	Caracterización del personaje	Opulencia	Uso corporal	Coherente con vestuario
8 Cierren las puertas	Velas	Atmosférico	Construir atmósfera	Ritual intimidad	No manipuladas directamente	Refuerza iluminación escénica
10 Historia del faraón	Cetros Heka y Nejej	Simbólico	Representan autoridad	Poder divino / gobierno	Uso protagónico por actor	Punto focal visual
10 Historia del faraón	Abanicos ceremoniales	Transformativo	Representan ceremonia y luego guitarra	Poder espectáculo	Manipulación coreográfica	Aporta dinamismo escénico
12 Canción del Rey	Cadenas	Funcional / simbólico	Representan cautiverio	Opresión / limitación	Interacción directa con actor	Refuerza estado del personaje
14 Junto al faraón	Brazaletes y collar egipcio	Atmosférico / simbólico	Caracterización del estatus	Ascenso / poder	Uso corporal	Coherente con estética egipcia
15 Canaán	Mazorcas	Simbólico	Representan alimento	Abundancia / escasez	Manipulación escénica	Refuerza narrativa
17 ¿Quién es el ladrón?	Sacos de tela	Funcional	Contener objetos	Trabajo esfuerzo	Manipulación grupal	Aporta realismo
18 Calypso de Benjamín	Copa Daiquiri	Atmosférico	Construir ambiente festivo	Hedonismo	Manipulación ligera	Refuerza tono escénico
19 José por siempre	Rosa blanca	Simbólico	Cierre de la acción	Esperanza / reconciliación	Entregada a José	Foco visual y emocional