

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía

Título:
Las Llaves

Tema:
Dirección de Arte para Diseño Escenográfico.

2021

Steinbrunn, Mariano León.
DNI 40.621.416
Leg. 75414/7
E-mail: malbon.ara.art@gmail.com
Titular de Cátedra: Prof. Laura Musso

Resumen

Este Trabajo de Graduación consiste en el diseño de una puesta escenográfica que construye un relato personal inspirado en el personaje Cio-Cio San de la ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904). Desde una perspectiva funcional a la creación de material audiovisual, se articulan las áreas de vestuario, caracterización, espacio y guión, para construir escenas y personajes contemporáneos a mi presente (Buenos Aires, 2021). Ellos sortearan las mismas batallas desde un nuevo contexto.

Palabras clave

Butterfly - Diseño - Escenografía - Reinterpretación - Superación

Fundamentación

El título del diseño “Las Llaves”, hace referencia al instrumento que nos permite abrir puertas y salir de encierros. Son un medio para iniciar procesos y nuevos caminos de superación. Partiendo de esta premisa, me propuse materializar un nuevo relato sobre Butterfly, el personaje principal de la ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904). Las obras predecesoras a este Trabajo de Graduación manifiestan una realidad donde Butterfly es secundaria o víctima. Las circunstancias de abandono a las que se enfrenta Butterfly (laboral, social, familiar y matrimonial) son realistas y probables. La ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904), trascendió en el tiempo y sigue en vigencia, pues expone muchas verdades colectivas sobre la desigualdad. Sus autores tomaron la decisión de crear un relato, visibilizar esa situación y volcarla en una cronología histórica. Este trabajo no solo implica una actualización estética sino una reinterpretación contemporánea y propia. Comprende la evolución cultural de las sociedades, el cambio en ciertos tópicos y en cuales aún seguimos naturalizando las desigualdades y opresiones. La incógnita sobre si en este nuevo contexto es posible que Butterfly se supere a sí misma, acompañó todo el proceso de elaboración del diseño. Aunque, la energía colectiva de esta nueva generación, me asegurara que encontraría la llave.

Antecedentes. Las decisiones de los autores sobre Madame Crisantemo y Madame Butterfly.

Para la creación del diseño me basé en la ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904). Sin embargo, fue pertinente reconocer e indagar sobre los antecedentes de esta ópera: la novela Madame Crisantemo (Pierre Loti, 1887) y el cuento Madame Butterfly (John Luther Long, 1898); y su actual adaptación: el libro ilustrado Madame Butterfly (Benjamín Lacombe, 2014).

El protagonismo de Butterfly evoluciona in crescendo producción tras producción. En la novela Madame Crisantemo, el texto centra su eje en las características del puerto de Nagasaki y la sociedad japonesa. El personaje de Pinkerton, teniente de marina estadounidense, se casa con una joven local llamada Madame Crisantemo. Ella lo acompaña en su estadía en la ciudad.

(Butterfly) Ejerce el papel de mujer sumisa, preocupada por el bienestar de su esposo y el buen cuidado del hogar, sin tener aspiraciones más allá de su casa. De hecho, entre ambos personajes (Pierre y M. Crisantemo) apenas existe algo más allá de la simpatía. (Lombera Soler, 2015, p 13).

Su protagonismo es básico y se diferencia de los trabajos posteriores pues no existe un vínculo fuerte entre los personajes.

El cuento Madame Butterfly (John Luther Long, 1898) y la subsiguiente ópera (Puccini, 1904) redoblan la apuesta agregando un factor determinante en la historia: el amor. Este enamoramiento, basado en un engaño y el posterior abandono de la protagonista la llevan a quitarse la vida. No solo por la pérdida de su pareja, sino también por el rechazo de su familia y sociedad.

En esta ocasión aparece el amor que siente ella por él, algo que quizás puede chocar dado que hablamos de matrimonios acordados previamente por dinero. Sin embargo, la presencia de éste es fundamental para que después se lleve a cabo la escena final, el suicidio. Abandonada por su marido y por los que creía su pueblo y familia, decide poner fin a su vida como único medio para salvar su honor. (Lombera Soler, 2015, p 13).

Según Lombera Soler (2015), en las interpretaciones y libreto de la ópera, se enfatiza aún más la evolución de Butterfly: "*La que en un principio es una cría ingenua, crece muy a su pesar con gran rapidez*" (Lombera Soler, 2015, p 14). Desde mi perspectiva, este crecimiento al que alude la investigadora, no

representa una superación para la protagonista, ya que Madame Butterfly en todas las producciones, se representa como inmutable, atrapada e incapaz de modificar su destino. Idéntica situación se presenta en el Libro Ilustrado (Lacombe, 2014), aunque se habilita una perspectiva más íntima y personal de la protagonista.

Sinopsis del nuevo relato.

En este nuevo diseño, el relato se sitúa en un plano onírico y uno realista, pues esto permite mostrar que los personajes se conectan en diferentes planos antes de conocerse. Un personaje de gran relevancia es El Cerrajero. Él fabrica llaves y al culminar su trabajo, emprende la búsqueda de aquellas personas que son dueñas de esas llaves. Intuitivamente, debe reconocer a aquellas personas que deseen encontrarse a sí mismas y superarse. Al encontrar a la primera dueña Madame Butterfly, ambos se reconocen. Él es quien ve en ella su potencial, mientras ella ve en él un espacio de claridad y se siente confiada. Al principio del relato ella se encuentra estática frente al mar, perdida en su mente pues no puede enfrentar la situación que la acompleja. Con la ayuda del cerrajero puede ver y aceptar esa realidad, lo que le permite cambiarla tomando decisiones concretas. Al tomar la llave decide enfrentar la verdad de su deseo y no idealizarla. Afrontar su situación de manera activa, sin dejar que la misma la acorrale y la desvaloricé. Si bien comienza teniendo una personalidad insegura, al ver que sus deseos actualmente son posibles, crece su confianza en sí misma y el reconocimiento de sus colegas artistas. El deseo de sostenerse a sí misma y buscar el éxito, requiere tener los pies sobre la tierra, trabajar en sí misma y prestar atención a quienes pretenden aprovecharse de ella. También, no dejarse obnubilar por el brillo, poder ver su valor en su reflejo y no engañarse buscándolo afuera. Con el apoyo del cerrajero podrá mantenerse fiel a sí misma. Butterfly le señala al Cerrajero algo similar, que él no debe perderse a sí mismo en su misión. Lo convence de que no puede salvar a todos de ese modo y que su búsqueda no puede implicar su integridad. Que en este contexto, ella no se hundiría en el mar y que él tiene tiempo suficiente para encontrar a cada dueño en su propia evolución.

Las Llaves. Decisiones sobre vestuario y caracterización.

En este diseño de personajes, mantengo ciertos rasgos de la estética original. Sin embargo, esta caracterización los presentará conforme a la evolución de su personalidad y contexto. Esa transformación y actualización nos orienta sobre sus personalidades e invita a imaginar un accionar diferente en sus historias.

Butterfly es una joven que posee más herramientas para intervenir en su realidad que el personaje original. Ella es más consciente de su entorno y se mantiene fiel a su crecimiento y bienestar. En su contexto las condiciones han cambiado; aunque mantiene una personalidad en formación, ha estudiado y trata de conocerse a sí misma. Para ella diseñe en torno a la figura de la mariposa 88 (ver anexo pág. 4) y el color rojo correspondiente al Chakra Muladhara; que se asocia con la seguridad, supervivencia, nuestros cimientos, hábitos y aceptación propia. En el plano onírico (ver anexo pág. 5), se caracteriza por un vestuario por capas que consiste en un pantalón de patrón similar a la mariposa y dos kimonos superpuestos, uno de tela tradicional y uno de microtut bordado con mariposas, cerrados con un moño. Pendientes con forma de un corazón y una daga cuelgan de sus orejas. En el plano realista (ver anexo, pág. 6), lleva un sacón que la cubre como una capa protectora, una mochila con tapa roja (que mantiene una forma similar al moño del kimono), su instrumento artístico (guitarra) y el llavero alado con la misma mariposa 88. Butterfly, una vez consciente de su valor, le regala su llavero. Con este amuleto, el cerrajero puede seguir su misión y encontrar al hijo de Butterfly, para darle su llave.

El Cerrajero se basa en el personaje de Suzuki, la doncella de Butterfly. Se asemejan en su misión de servicio y lealtad a la protagonista. La relación original entre Butterfly y Suzuki es jerárquica dónde Butterfly tiene superioridad. En este diseño, El Cerrajero cambia su actitud pasiva y de mero acompañante y pasa a impulsar la superación de Butterfly. Se da una horizontalidad entre los personajes. Lo volví un personaje ancestral caracterizado por el color violeta del séptimo Chakra Sahasrara; asociado a la sabiduría, inspiración y conexión divina (ver anexo, pág. 7). Él será quien impulse y proteja a Butterfly. Está

decidido a ayudar a Butterfly y los otros personajes a cambiar su destino original. Su traje es etéreo, transparente y de muchas capas (ver anexo pág. 8). Sus zapatos modestos, alpargatas lisas. En las orejas del Cerrajero cuelgan dos pendientes de resina que contienen dientes de león. Estas flores son utilizadas para pedir deseos al universo, el Cerrajero es capaz de oír ese deseo puro, espiritual y universal. Lleva sus llaves en una mano y en otra un abanico alado. Para su aparición en nuestra realidad, se lo ve en un estilo más elegante y colorido. Elegí prendas (ver anexo pág. 9) a las que les diseñe una nueva estampa agregando el símbolo de la llave y las palabras: guerrero, ahora o nunca y cerrajero. Ambos diseños de personajes, vestuario y caracterización, se entrelazan con su entorno para ayudarnos como espectadores a descubrir sus matices, origen y reinterpretación.

Proceso Creativo. Primera Parte, ampliación, selección y secuenciación del contenido.

La idea de este diseño se inicia hace varios años cuando conocí la obra Madame Butterfly (Puccini, 1904) para un trabajo de Escenografía Básica III. El análisis sobre la obra se relacionaba con letras de canciones originales propias. A medida que escribía las letras y me interiorizaba en las puestas de la ópera en teatros, películas y libros, los trabajos empezaron a friccionar entre sí. Resultaban permanentes las temáticas que abordaba la ópera en mis letras y fue en ese momento cuando supe que este trabajo implicaría manifestar y reaccionar ante varios frentes de desigualdad. Esto se traduciría en un gran desarrollo conceptual y visual. Para poder efectivizar la creación concreta y posible de un nuevo diseño, dividí mi obra en 7 segmentos correspondientes a cada personaje relevante de la ópera (Butterfly, Suzuki, Alegría-Dolor, Pinkerton, Familia, Diplomático y Proxeneta). Analicé detalladamente cada personalidad, cómo había afectado a Butterfly y cómo transformar su interior para su nuevo desarrollo y vinculación con la protagonista. A cada personaje le asigné un Chakra, color y su misión superadora, ante la injusticia que habían permitido en la ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904). Durante el año pasado, me dediqué a la recolección de imágenes y al desarrollo primario de esas

misiones. Este año, sabiendo los términos temporales de entrega del Trabajo de Graduación, decidí enfocarme en el diseño de solo una sección de las 7 y centralizarme en el personaje de Butterfly; en qué situación la encontramos hoy día y cómo es su camino de superación. También, elegí a Suzuki como personaje transversal a todas las secciones y co-protagonista de mi diseño. Esta elección ya estaba entre mis decisiones pues es el único personaje que en la ópera es fiel a la protagonista, es quien la vió acorralada y quién podría contar la historia de Madame Butterfly luego de su muerte.

Proceso Creativo. Segunda Parte, desarrollo del contenido y su transposición a imágenes.

En la creación de imágenes visuales, no existen decisiones azarosas. Por el contrario, cada elemento partícipe de la obra, refiere a un significado específico. Mi objetivo fue introducir, a través de una estética opaca (Grüner, 2000) el nuevo relato. También, incorporé como relevante lo icónico, como atributos o personas que son representativas directamente a algo específico. De esta manera, la imagen me permite dialogar con el espectador sin ser literal, ni utilizar la palabra escrita o voz hablada. Se utilizaron los siguientes iconos: La Mariposa 88 (ver anexo, pág. 4), es una especie originaria de los bosques húmedos tropicales del noreste argentino. Sus colores, patrones y números se presentan en el vestuario de Butterfly y los vinculé con la numerología.

En numerología, el número 88 significa éxito. Obtendrá todo lo que desea una vez que haya dominado todos los aspectos de sí mismo. Tus metas se harán realidad porque sabes exactamente dónde te encuentras. No cometerás más errores. Todo saldrá de acuerdo al plan. (Extraído de: <https://www.provechososite.com/significado-del-numero-88-numerologia-ochenta-y-ocho/>)

También, la mariposa vuelve a aparecer en el bordado del kimono del vestuario de Butterfly (ver anexo, pág. 5) pero en un formato más sintético. Semejante al escudo-mariposa del logotipo de la banda surcoreana BTS (Bangtan Sonyeondan). Este es un ícono, que manifiesta la fortaleza, ya que el nombre de la banda alude a esta característica. El Número 7 aparece en la cantidad de Llaves, Luces que se ven en la ventana del Cerrajero que representan a los 7

personajes y 7 Chakras . Se vincula con el significado de la carta 7 de Oro del Tarot, que manifiesta la cosecha de un trabajo duro y la riqueza traída por ese esfuerzo. Decidí que fuera la señal para que el cerrajero inicie su misión (ver anexo, pág. 23). En el tarot:

El siete de oro retrata un hombre joven tomando un descanso de la difícil tarea de una siembra laboriosa y paciente. Él ha estado trabajando mucho y duro en su jardín. El follaje está fuerte y las pruebas están a la vista floreciendo en buena forma. Parece que su trabajo ha dado sus frutos. Él está contemplando el valor de sus esfuerzos y finalmente está tomando un descanso para admirar su obra y los beneficios en su trabajo. El siete de oro trata tus objetivos a futuro, los rendimientos a largo plazo y todo el esfuerzo y dedicación que le pones para alcanzarlos. (Extraído de: <https://tarotdetiziana.com/el-siete-de-oros-en-el-tarot/>).

El reflejo del agua y el horizonte sobre el mar, representan todo aquello que pone en peligro sutilmente a Butterfly. Es la inseguridad sobre su propio valor y la falsa necesidad de rescate externo. El esperar la solución que implica no resolver por sí misma, las metas aprendidas que no son proyectadas por ella, de acuerdo a su conveniencia y lo que ella es. En la ópera Madame Butterfly (Puccini, 1904) el mar funciona de la misma manera, a través del mismo llega Pinkerton a su vida (quien luego la abandona y pone distancia) y es a través del mar que se llevan a su hijo. El mar la engaña y la separa de sus afectos y valor. Los bailarines frente a las edificaciones (ver anexo, pág. 34); ellos simbolizan al poder comunitario, al trabajo en equipo, la masa que se impulsa hacia delante y la comunidad que se apoya entre sí. Aquellos pares son artistas igual que ella y serán quienes la protejan, una vez que el Cerrajero deba seguir con su misión. También, vemos sus reflejos y su mirada en sí mismos pues son capaces de verse, ver su valor, coordinar y cooperar para que cada uno resalte. Otra decisión es la acromía y Cronología del día. El plano onírico se caracteriza por verse en blanco y negro. Sin embargo, presenta a los personajes con un sutil matiz que refiere a su color de Chakra (Rojo y Violeta). También, utilizamos la cronología empezando en la noche antes del amanecer y terminando el relato en la puesta del sol (atardecer). Pareciera ser que todo sucede en el mismo día. También, la elección de locaciones. Los únicos escenarios armados son el taller del Cerrajero y su hogar. Todas las locaciones

son de mi país y de lugares que he visitado. Consideré importante presentar escenarios reales y darlos a conocer desde nuevas perspectivas posibles gracias al uso de cámara. Elegí Pto. Madero como locación por su vasta cantidad de superficies reflectantes, necesarias para esta forma de encuadrar lo relevante. Un ejemplo (ver anexo pág. 16-17) es mostrar el mural *Sin título (No podés vivir sin nosotras)* (Barbara Kruger, 2018), una mención al feminismo y a la reivindicación de las mujeres artistas.

Conclusiones

Tomar el rol de Director de Arte y diseñar de manera individual mi propia propuesta sobre Madame Butterfly fue una ardua tarea porque implicó tomar decisiones sobre la superación de una persona (más allá de su carácter ficcional). Debía tomar partido sobre qué le sucedería y temía hacerla revivir las mismas desigualdades. De cierto modo, comparto la desesperación con el personaje del Cerrajero, queriendo salvar a mis cercanos. Este diseño me habilitó a crear una pieza, una primera llave, que aclare e impulse un nuevo camino para nuestros protagonistas de historias. Considero importante plantearnos nuevas lecturas donde existan otro tipo de relaciones y futuros, donde no se perpetúe el dolor. En el proceso sentí esa responsabilidad y dolor, pues desde lo más profundo de mi ser, deseo que nuestras Butterfly no vuelvan a vivir como en las obras pasadas. Esta obra habilita un ingreso a mi arte, a mi contexto, a mis ideas, ideales e intenciones para mis pares; para que toda persona que las necesite se pueda servir de ellas. Entiendo a los artistas como responsables, conscientes de su entorno y su poder transformador; por eso afianzó mi visión y entrega a la sociedad. Termino este Trabajo de Graduación con satisfacción de logro, voy a permanecer en la proyección de algo diferente. En esta sociedad se encuentran Cerrajeros que nos impulsan y las Butterfly tienen más herramientas para cambiar sus destinos. Dedico este trabajo a mis artistas, maestros, docentes, profesores y amigos que actuaron de cerrajeros, que me tendieron una mano toda la vida, que me formaron con ideales, inteligencia y coraje. Gracias a ustedes. Espero en mi ejercicio, impulsar lo mismo que ustedes.

Bibliografía

Grüner, Eduardo (2000) *EL ARTE, O LA OTRA COMUNICACIÓN*. La 7° Bienal de La Habana. Recuperado de:

<http://blogs.unlp.edu.ar/bellasarteseestetica/files/2011/10/el-arte-o-la-grc3bcner.pdf>

Lombera Soler, Lara (2015) *Madame Butterfly: Un análisis de la obra de Benjamin Lacombe*. Directores: Rodríguez Gutiérrez, Francisco de Borja. Universidad de Cantabria. Curso Académico: Grado de Maestro En Educación Infantil 2014/2015. Recuperado de:

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6613/LomberaSolerLara.pdf;sequence=1>

John Luther Long (1898). *Madame Butterfly* [Cuento]. Recuperada de:

https://www.bookfinder.com/book/9781494805593/?src=google-bhdyn12&qclid=CjwKCAiA4veMBhAMEiwAU4XRr5uyPMru0RZUSB_REZ-rUnMSplcm9fp3qOZjDoBcZW9bVA_jfm60hoCEI4QAvD_BwE

Benjamín Lacombe(2014). *Madame Butterfly* [Libro ilustrado]. Recuperada de:

<https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/madama-butterfly-edicion-exclusiva>

Pierre Loti (1887). *Madame Crisantemo* [Novela]. Recuperada de:

<https://www.libriadesnivel.com/libros/madama-crisantemo/9788493477875/>

Puccini (1904). *Madame Butterfly* [Ópera]. Recuperada de:

https://www.lesarts.com/wp-content/uploads/2017/10/Libreto_Madama-Butterfly.pdf

Provechoso Site (2021). *Significado del número 88: ¡Tu mensaje de numerología!* [Entrada de Blog]. Recuperada de:

<https://www.provechososite.com/significado-del-numero-88-numerologia-ochenta-y-ocho/>

Tiziana Prado. Tiziana Tarot (2021) *El siete de Oros en el Tarot* [Entrada de

Blog]. Recuperada de: Extraído de: <https://tarotdetiziana.com/el-siete-de-oros-en-el-tarot/>