

José Hernán Arrese Igor

TURANDO

trabajo final

Cátedra de Escenografía - Facultad de Bellas Artes - U.N.L.P. - Año 2007

TURANDOT

Trabajo Final de José Hernán Arrese Igor

Tutor: Carlos Julio López
Cátedra de Escenografía
Titular: Rubén Manuel Segura
Facultad de Bellas Artes
U. N. L. P.
12 de diciembre de 2007

Objetivo:

El fin de este trabajo es el diseño de producción para una puesta de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, la cual se realizará para estadio cerrado y sobre pista de hielo. Es un espectáculo que combina la ópera tradicional con el patinaje artístico.

Resumen argumental de la obra:

Turandot, drama lírico en tres actos, 1926. Música de Giacomo Puccini, libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni sobre el drama de Carlo Gozzi. Es una ópera mágica, un cuento romántico, funesto y lejano. Presenta personajes de cuento llevados a la realidad. Una música evocadora, de tiempos y lugares lejanos e inexistentes que por un tiempo se acercan hasta nuestro mundo. Es la última ópera de Puccini.

ACTO Iº. Una plaza pública en Pekín al lado del palacio imperial. Un mandarín pregonera el último decreto del Emperador: la Princesa Turandot desposará al

primer pretendiente de linaje real que consiga resolver sus tres acertijos; quienes fracasen serán decapitados. La ejecución de la última víctima, el Príncipe de Persia, despierta la atención de la multitud. Entre el tumulto, el Príncipe Calaf, de incógnito, reconoce a su padre, el Rey Timur, que oculta su identidad para esconderse del usurpador de su trono, y al que acompaña Liù, una joven esclava. Los asistentes del verdugo afilan las hachas, y al descubrir la pálida belleza del Príncipe de Persia, la multitud pide clemencia. Pero sus ruegos son en vano: Turandot confirma la condena. Como a tantos otros antes, la belleza de la Princesa abrumba a Calaf, que, desoyendo a su padre, decide probar fortuna. Ping, Pang y Pong le impiden anunciarlo e intentan hacerle cambiar de idea, pero ni los fantasmas de pretendientes decapitados ni la visión de la cabeza del Príncipe de Persia le intimidan. Timur y Liù lo intentan también, pero el Príncipe da los tres golpes rituales en el gong que anuncian su demanda.

ACTO IIº.

Escena 1: Un pabellón.

Ping, Pang y Pong reflexionan sobre la reciente historia de China, lamentan el excesivo número de ejecuciones, y no poder disfrutar de sus apacibles vidas en el campo. Mientras en el exterior la multitud se deleita ante una eventual decapitación más, los ministros sueñan despiertos con la boda que aplacaría la furia de la Princesa y restablecería la calma en todo el país.

Escena 2: El patio del palacio.

Mientras la multitud aguarda expectante, el Emperador Altoum, afligido ante la probable suerte de Calaf, hace un último intento por disuadirle, en vano. El mandarín vuelve a proclamar el decreto imperial, y aparece la Princesa, increíblemente bella en su regia vestimenta. Turandot cuenta la historia de su antepasada, la Princesa Lo-u Ling, que fue violada y asesinada por unos soldados extranjeros. Para vengar su memoria y reparar el ultraje, ella ha jurado acabar con la vida de cualquier hombre que se atreva a desearla. A continuación propone los acertijos al incauto pretendiente, quien, ante el asombro de todos, consigue resolverlos. El triunfo de Calaf impresiona a la Princesa, quien suplica a su padre que la absuelva de su promesa, pero el

Emperador se niega. Dispuesto a ganar el corazón de su adorada Turandot, el Príncipe le ofrece un trato: si es capaz de descubrir su nombre antes del amanecer, la liberará de su juramento para poner fin a sus días en el patíbulo. El Emperador acepta gustoso, con la esperanza de que Calaf se convierta en su yerno al nacer el día.

ACTO IIIº. Los jardines del palacio (por la noche).

La Princesa ha ordenado que, bajo pena de muerte, nadie duerma en la ciudad hasta que el nombre del Príncipe sea descubierto. Calaf está tan seguro de su victoria que, cuando Ping, Pang y Pong le acosan para que acepte mujeres, joyas y gloria a cambio de su secreto, las rechaza rotundamente. De repente, entre la multitud que rodea a Calaf amenazándole de muerte con sus dagas, aparecen los guardias imperiales arrastrando a Timur y Liù. Ante el regocijo general, varios testigos aseguran haber visto al Príncipe conversar con ellos y reclaman la presencia de la Princesa. Turandot interroga al anciano rey, pero la esclava sale inmediatamente en su defensa, afirmando ser la única que conoce el nombre del Príncipe. Ping la amenaza en vano con terribles torturas: Liù se niega a revelar el secreto. Su entereza sorprende a la Princesa, y la esclava confiesa que la única fuente de su fuerza es el amor, la misma fuerza a la que Turandot sucumbirá muy pronto. Furiosa, la Princesa ordena a los verdugos que torturen a la esclava. Liù siente que su resistencia ha llegado al límite y, temerosa de traicionar a su señor, se quita la vida con la daga de uno de los guardias. Atemorizado y confuso, el anciano rey ciego ruega a Liù que se levante, pero Ping le confirma brutalmente su muerte. Su cuerpo es llevado en procesión por una multitud imbuida del más profundo respeto. A solas con Turandot, Calaf le reprocha su crueldad. La Princesa protesta y se defiende horrorizada de sus avances, pero termina por sucumbir a un apasionado beso, su primer beso. Humillada y vencida, Turandot admite que la extrema confianza de Calaf le hizo odiarle y amarle desde la primera vez que le vio. Al llegar el alba, el Príncipe pone su vida en manos de su amada confesando su nombre. En el patio del palacio imperial. Ante su padre y la multitud que le rodea, Turandot declara que por fin conoce el nombre del extranjero: se llama "Amor".

Guión espectacular:

Esta puesta de la ópera Turandot, sobre pista de hielo, busca combinar dos espectáculos en uno. Por un lado presenciamos la tradicional representación de la obra, a la vez que asistimos a un espectáculo de patinaje artístico. Los patinadores interpretarán personajes secundarios y figurantes de escena. Y sus coreografías se basarán en el argumento de la ópera, para acentuar y recrear ciertos momentos de la trama.

Acto Iº. La obra comienza con la proclama imperial leída por el Mandarín en el centro del escenario. En el centro de la pista se encuentra el Pueblo (coro), y avanza hacia el escenario rodeado por los guardias. Entre golpes y empujones quedan solos en la pista Timur, Liú y Calaf. Luego del encuentro padre/hijo comienzan los preparativos para la ejecución del príncipe de Persia. Aparece el verdugo con sus ayudantes (todos patinadores), quienes mientras el coro canta *“Unta, afila, que la cuchilla se deslice...”* realizan una coreografía por toda la pista, acompañados por la iluminación y los efectos pirotécnicos de la gran hoja de espada que se encuentra arriba del escenario.

Al finalizar esta escena, sobre el fondo del escenario aparece la luna (en la pantalla de video). Cuando es hora de la sentencia definitiva del príncipe de Persia, aparece la silueta de Turandot delante de la luna, a la vez que un contraluz ascendente ciega a la multitud.

Todos quedan devastados emocionalmente, pero Calaf no, e insiste en desafiar los enigmas de Turandot. Entonces aparecen los ministros de la corte, quienes tratan de disuadirlo. A la vez ingresan los fantasmas de los que han muerto a causa de la princesa (patinadores), quienes rodean a Calaf en una atmósfera agobiante. Pero el príncipe desconocido insiste en enfrentarla, y al final del primer acto toca tres veces el gong, comprometiéndose al desafío de dichos enigmas.

Acto IIº. La primera escena de este acto utiliza la mayor cantidad de coreografías de los patinadores en conjunto. Su papel es recrear los relatos de los tres ministros de la corte: mientras preparan todo para la ceremonia, añoran la antigua China, donde vivían en tranquilidad, sin hostigamiento de los reinos vecinos ni de los caprichos de Turandot.

En la segunda escena aparece la corte y el pueblo sobre el escenario. Solo queda libre la rampa central, a sus pies se ubica Calaf, en la cima el emperador. Luego aparece Turandot, se muestra como una visión gélida e inhumana, bañada por un rayo de luna. Sube a escena por medio de un elevador que la sitúa a 5 mts del suelo delante de la pantalla de video. Ahora las imágenes, escenografía y luces apoyan dramáticamente los relatos de Turandot. En especial cuando evoca a su abuela, cuya muerte en manos de los invasores es la causa de su venganza. Esta escena es también recreada por dos patinadores, una personifica a la abuela, y otro al asesino. Todo acaba con la lectura de los tres enigmas. Cuando Calaf acierta el último Turandot está obligada a cumplir el juramento. Por eso desciende de su pedestal e ingresa a la rampa principal para ubicarse delante de su padre. Tras las súplicas de la princesa, Calaf le da la oportunidad de romper el juramento si ella descubre su nombre antes del amanecer.

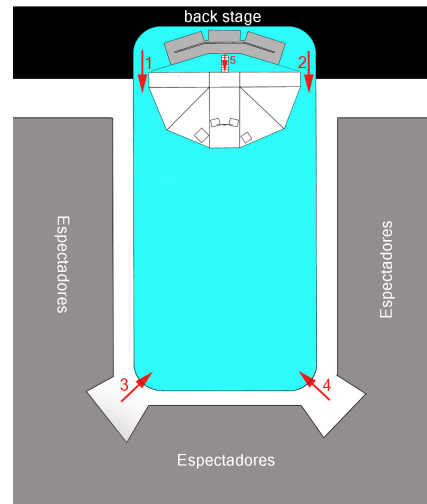
Acto III°. Tras la orden de Turandot, todo el pueblo sale a averiguar el nombre del príncipe desconocido. Las rampas del palacio se abren en forma de abanico, formando corredores entre ellas, por donde circula el coro portando linternas blancas, mientras cantan la funesta orden de Turandot. Entre ellos aparece Calaf. Los ministros de la corte tratan de disuadirlo, ingresan bellísimas patinadoras semidesnudas y siervos de la corte con grandes tesoros. Pero Calaf no les hace caso. Cuando los guardias traen a la fuerza a Liú y Timur el pueblo clama por Turandot. Ella aparece por la rampa central, con un contraluz desde el muro. Luego del desenlace fatal, solo quedan en escena Calaf y Turandot. Lentamente se anuncia el amanecer con las imágenes en la pantalla de video, mientras los rodea una niebla en penumbras. Finalmente amanece con un fuerte contraluz desde el muro, al tiempo que ingresa toda la corte y el pueblo a escena. El emperador y su séquito se ubican en la rampa central; el pueblo, en los corredores de las restantes rampas, Turandot está a los pies de su padre, y Calaf aguarda a pocos metros. Cuando se resuelve el secreto, se produce la salida del sol, que ciega a los espectadores por un segundo a modo de telón final.

Propuesta espacial:

En esta puesta el lugar de representación es una pista de hielo, de medida olímpica (30 por 60 mts). Sobre ella se conjugará un espectáculo operístico y de patinaje. Por lo tanto la pista de hielo se divide en dos: Las 2/3 partes se destinan a los patinadores, y el tercio restante es ocupado por el escenario de los cantantes, que actúa de fondo. Por lo tanto los espectadores se sitúan alrededor en forma de U. Esta disposición busca acentuar el carácter imponente de la escenografía, sin ser esta de una escala monumental. Los decorados apenas superan las medidas máximas de un típico trasto del teatro a la italiana. La finalidad es crear un espacio imponente y de contraste, por un lado un muro inexpugnable (el palacio), en oposición a un espacio salvaje y abierto (la plaza). Las rampas actúan de intermedio, a la vez que acentúan el punto de fuga central sobre el muro de fondo.

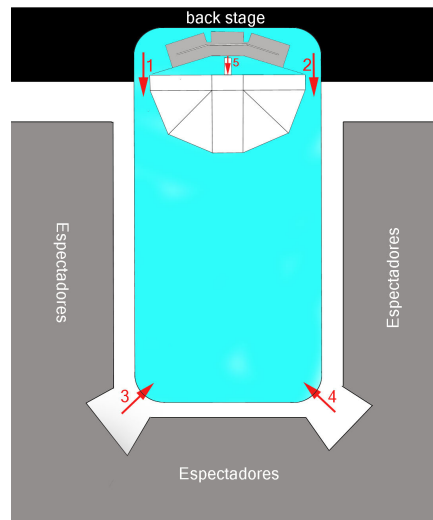
El ingreso a escena está determinado por 5 entradas tanto para patinadores como cantantes. El ingreso 5 es para la protagonista únicamente.

Acto Iº : El espacio a representar es una plaza pública frente a las puertas del palacio real. El coro ingresa por los sectores 3 y 4 y se sitúan en el centro de la pista, hasta que los guardias los acorralan y llevan hasta el escenario, ubicándose en las rampas móviles. Delante de ellos se encuentran las 4 garras gigantes y el gong que delimitan el espacio de acción central. De fondo la espada y la cortina de bambú. Al finalizar el acto todos salen por los sectores 1 y 2.

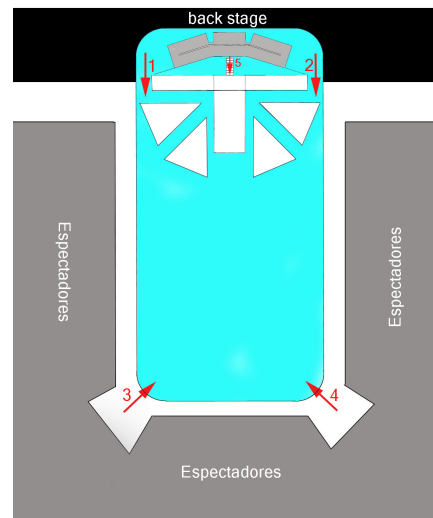
Acto IIº, Escena 1: La acción transcurre en una sala del palacio. Solamente hay tres cantantes más el grupo de patinadores. Las 4 garras y el gong son sacados en el intervalo y solo permanece la cortina de bambú. La acción principal ocurre en el centro de la pista.

Acto IIº, Escena 2: Interior del palacio. Se abre la cortina americana e ingresa por 1 y 2 el coro y la corte. Luego el emperador por 1. Turandot aparece sobre un elevador, entre la pantalla de video central y el muro. Cuando se revelan los 3 enigmas el elevador desciende y Turandot accede al escenario por la escalera 5. Al finalizar el acto todos salen por los sectores 1, 2 y 5.

Acto IIIº, Escena 1: Jardines del palacio.

Las cuatro rampas de forma triangular se mueven hacia el frente dejando entre si aproximadamente 1,50 mts. Por esos corredores transita el coro durante el primer cuadro. El protagonista se sitúa en el centro de la rampa principal. La acción principal ocurre entre ese espacio y el medio de la pista. Siempre los patinadores utilizan la totalidad del espacio para realizar las coreografías.

Acto IIIº, Escena 2: Interior del palacio. Rápidamente ingresan la corte (sector 1) a la rampa principal y el coro (sectores 1 y 2) que se sitúa en los corredores.

Los protagonistas permanecen en el centro de la rampa central. Fin de la obra.

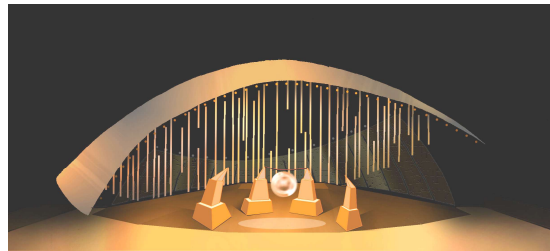

Propuesta estética:

La escenografía:

Turandot de Puccini sintetiza las corrientes estéticas expresionista vienesa y la neoclásica, resumiendo el torbellino de influencias que marcó los locos años de la primera guerra. Se manifiesta en las armonías disonantes en contraste con las melodías de cajas musicales chinas. También en la rapidez con que comienza la trama, cargada de violencia. La divergencia entre las escenas de amor platónico entre Calaf y Liú, y el amor/odio con Turandot. Es una ópera mágica, un cuento romántico, funesto y lejano. Estéticamente busco expresar esta dualidad, el sufrimiento y el cambio repentino. Representado en formas, texturas y colores que remitan a un ardor interno, recubierto por una coraza fría e impenetrable, que poco a poco se desdora y se transforma en algo nuevo.

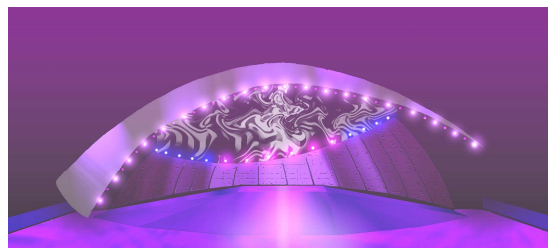
La escenografía se compone de pocos elementos, y con cambios mínimos, pero que son fuertes simbólicamente. Recrea un muro impenetrable, que se trabaja por varias capas superpuestas ubicadas de manera frontal, perpendiculares al eje central. Estos decorados tienen direcciones horizontales curvas, ascendentes y descendentes; opuestas a la horizontalidad de la pista de hielo.

El nexo lo constituyen las siete rampas, que se disponen paralelas al eje central en forma radial. Las direcciones que crean acentúan un punto de fuga a 5 mts. de altura, donde se ubicará la protagonista al momento de su aparición.

Sobre la rampa central se encuentran cuatro garras gigantes y el gong, de líneas rectas y formas cóncavas, que parecen emerger (solo en el Acto Iº).

Detrás de ellas se encuentra un gran decorado que remite a la forma de una espada y a la violencia que prevalece en la obra. Predominan dos

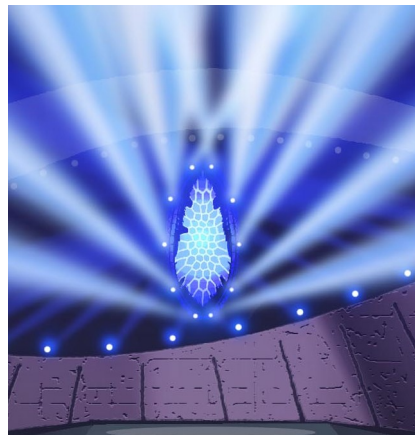
horizontales curvadas hacia abajo que crean un efecto aplastante. Este decorado tiene la función de enmarcar como una embocadura tradicional al resto de la escenografía.

Detrás se encuentra un telón americano formado por mangueras de tela y alambre de 10 cm de ancho que representan las cañas del bambú. Crea un efecto orgánico que contrasta con la espada, además de que generan las únicas verticales de la escenografía (solo en el Acto Iº).

Luego se encuentran tres decorados que representan un muro de piedra, formado por curvas convexas y otras concéntricas al eje medio, que predominan en los Actos IIº y IIIº.

Y en la última capa encontramos 3 pantallas de video que se ven como una, ubicadas por detrás de los decorados que representan el muro de piedra. En ellas aparecen imágenes que representan a la protagonista, primero de forma indirecta, con símbolos, y luego de manera más directa hasta el final de la obra.

En el Acto IIº, escena 2, aparece un decorado con forma de rombo, entre el muro y la pantalla de video central, en el cual está suspendida Turandot. Este artilugio está acompañado por luces robotizadas y por imágenes en las pantallas de video que componen una sola figura.

Los colores que predominan son los grises cromáticos, con distintas texturas o lisos. (ver planos 26 y 27 de la Documentación Técnica). Utilizo estos colores neutros para poder generar los climas dramáticos por medio de la iluminación.

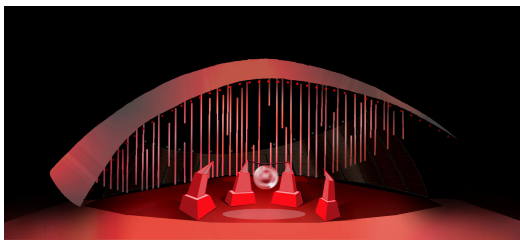
Iluminación:

La luz juega un papel fundamental en esta puesta de Turandot. Por medio de ella se representan los climas dramáticos, las referencias espaciales y temporales de la obra. Según la partitura de Puccini, esta ópera transcurre en menos de 24 hs. Comienza al atardecer y termina cuando sale el sol del día siguiente. Por eso la paleta cromática se divide en tres grandes momentos. El Acto Iº está dominado por los colores cálidos, como el naranja, el rojo y acentos de blanco. En el Acto IIº

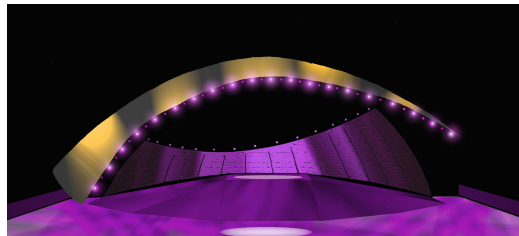

predomina el magenta y el púrpura, con acentos amarillos. Y en el Acto IIIº el azul y celeste verdoso son los dominantes. Los acentos y contraste se dan por el opuesto o complementario del color dominante, y en casi toda la obra la paleta es de tonos medios y en clave mayor.

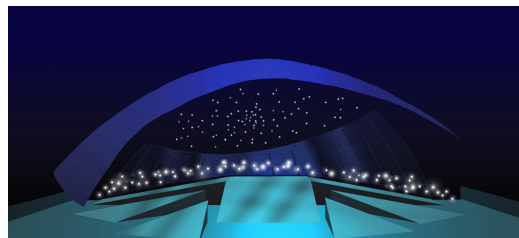
Los artefactos se dispondrán de forma cenital para la pista, frontal para los personajes y también dentro de la escenografía como parte de ella. Hay luces robotizadas que forman parte de la espada, otras del muro y en menor medida de la luna de Turandot del Acto IIº.

Acto Iº

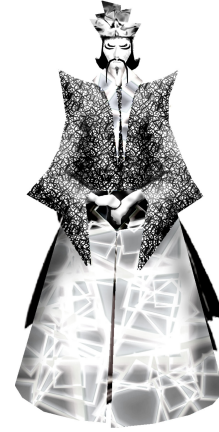
Acto IIº, escena 2

Acto IIIº, escena 1

Vestuario:

Los trajes para los personajes de esta obra comparten la clave tonal de la escenografía. Esta puesta en espacio no convencional y de gran escala necesita un vestuario adecuado a la gran distancia que existe con los espectadores. Deben recrear trajes de la China imperial, ya que son el único referente de lugar y tiempo. El acento esta puesto en la síntesis de formas, colores y contraste de valores.

Los personajes de la corte tienen la mayor variedad de colores y telas de grandes estampados con amplio contraste por superposición y tonos. Predominan el dorado y púrpura, con acentos en azul. Turandot está representada por el color blanco y azul con estampados de dragones, y por el blanco y turquesa en el Acto IIIº. Su carácter debe ser hierático, pero con un acento de sensualidad. Por el contrario, Calaf tiene un traje de formas sencillas y austeras, en tonos tierra claro y sin estampados. Timur y Liú comparten ese modelo pero en una clave más baja y con menor contraste.

El coro estará uniformado con un traje de dos piezas más sombrero, en negro con acentos en rojo y con pequeños medallones estampados.

Los trajes de los cantantes tienen también la función de proteger y abrigo de las condiciones ambientales del estadio.

El vestuario de los patinadores sigue estas premisas, pero teniendo en cuenta que los trajes no deben estorbar en la actividad física de los mismos. Predominan las telas semitransparentes y elastizadas para acentuar los movimientos y el carácter etéreo de sus figuras.

Producción técnica:

Sistema constructivo:

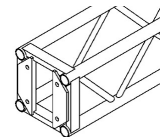
El procedimiento elegido para el armado de las estructuras que componen la escenografía es el denominado TRUSS o TRUSSING, el cual predomina desde la década del 70 en la industria del espectáculo. Porque son estructuras temporales, seguras, ligeras, de fácil instalación y transporte.

Sus principales características son:

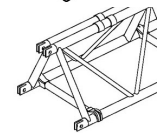
- Módulo estructural en aluminio.
- Compone una viga estructural de entramado espacial.
- Está fabricado mediante tubos redondos soldados entre si.
- Se compone de tramos modulares acoplados.
- Se fabrica en infinidad de medidas estándar.
- Se apoya o suspende, en casi cualquier punto que se desee.
- Se fabrica en aluminio por su peso propio muy bajo (1/3 del acero).
- Es resistente a la corrosión. No precisa mantenimiento.
- Tiene una resistencia a la tensión relativamente alta.

Para los decorados se utilizan los de sección cuadrada, compuestos por cuatro tubos principales, con conexión por placas y tornillos.

Para la parrilla (grid rigging) y las luminarias sobre la pista elegí los de sección triangular plegable de conexión por placas de bifurcación (o guías).

Los diseños de las estructuras y soportes son analizados por las empresas proveedoras antes de fabricarlos. Para el posterior armado también envían técnicos especializados en montaje y seguridad. Los principales fabricantes de estos módulos son Tomcat (USA), Thomas Engineering (Inglaterra), Prolyte (Holanda) y Stageco (Bélgica).

Superficies:

Hay tres tipos de superficies y acabados en la escenografía. El muro de piedra está formado por paneles cubiertos por terciado, y está pintado con esmalte satinado. El decorado con forma de espada está recubierto por láminas de aluminio, con un tratamiento de esmaltes para dar una textura de acero afilado. Y las rampas se cubren con linóleo para ballet de acabado opaco y color liso.

Luminarias:

Los artefactos elegidos son los llamados robotizados, o luces inteligentes, ya que se controlan por consolas DMX que almacenan una cantidad enorme de escenas generadas por medio de un programa de computación. Son luminarias muy versátiles que permiten generar todo tipo de clima dramático, con gran exactitud y prestación.

Se agrupan en dos categorías:

Spot: Son luces focalizadas, que pueden cambiar de color, intensidad, forma, textura y posición. El modelo es el VL3000 spot luminaire de Varilite.

Wash: Estos artefactos permiten abarcar una superficie mayor. Por un lado el VL 5 Wash luminaire que tiene la particularidad de abrir o cerrar el ángulo de proyección, además de poder cambiar de color y posición.

El VL 3500 wash luminaire permite abarcar una mayor superficie pero con mayor rendimiento de potencia y alcance sobre toda la pista y el escenario.

Video Proyección:

A modo de telón de fondo, sobre el escenario, se ubican tres pantallas de video del tipo LED. Específicamente el modelo OLITE de la empresa Barco (USA), la cual permite proyectar imágenes con una alta resolución y contraste en ambientes cerrados a una distancia media en relación con los espectadores.

Las imágenes que se utilizarán son animaciones en video digital. En el Acto Iº se utiliza para la aparición de la luna. En el Acto IIº se muestra el movimiento de traslación de la luna y luego como se transforma en el rostro de Turandot. Esta imagen se fragmenta en cientos de pedazos cuando son resueltos los enigmas, y se diluyen lentamente en formas sinuosas hasta el fin del acto. En el Acto IIIº esta forma diluida da paso a las estrellas y ellas a los primeros rayos del amanecer. Terminando en un fundido blanco final.