

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

Trabajo Final de grado de la
Licenciatura en Artes Plásticas, orientación Escenografía

Título:

**Una mirada contemporánea al oratorio barroco:
Puesta en escena de *The Choice of Hercules***

Tema:

**Diseño y Realización de caracterización teatral para la puesta en escena de
The Choice of Hercules, de G. H. Händel**

Subtema:

La actualización de los códigos intraescénicos en la caracterización teatral para género lírico

Tesis colectiva interdisciplinaria

2019

Tesista: D'Agustini, Elisa
DNI 35609378
Legajo: 58288/3
Tel: +54 9 221 4540157
E-mail: eda_elis@hotmail.com
Director: Lic. J. Hernán Arrese Igor

Co-Tesista: Riba, Felipe Andrés
DNI 32.623.460
Leg. 60409/3
Tel: 221 5460991
E-mail: felipeandresriba@gmail.com
Director: Lic. Fernando Tomás

Co-Tesista: Raimondi, María Inés
DNI 20044049
Legajo N° 24923
Teléfono 2216013445
Correo electrónico inesrai@hotmail.com
Director: Lic. J. Hernán Arrese Igor

Co-Tesista: Vázquez, Julia Mercedes
DNI 31227205
Legajo: 46894
Tel: +54 9 221 5235379
E-mail: jul.m.vazquez@gmail.com
Directora: Prof. Laura Musso

ABSTRACT

La puesta en escena de *The choice of Hercules* no presenta a los cantantes solo como representaciones de personajes que interpretan un rol que les es ajeno histórica y socialmente, sino como personajes-*performers* en una situación de convivio. El diseño de caracterización se centró en la resignificación de una propuesta de ópera clásica para adaptarla a las tendencias artísticas contemporáneas, tanto en lo referido al anclaje visual como al performático. Con este fin, planteé una propuesta capaz de proveer herramientas visuales que potenciaran la conceptualización de las actitudes necesarias para la presentación de los cantantes como sujetos de acción, sin eliminar los elementos representativos típicos de las propuestas clásicas, pero transformándolos para que, en lugar de limitar, amplíen las posibilidades de interpretación.

ÍNDICE

1. THE CHOICE OF HERCULES:
 - 1.1 Propuesta colectiva de tesis
 - 1.2 Diseño de caracterización
 2. FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA
 - 2.1. Los códigos escénicos en la ópera contemporánea
 - 2.2. La conjugación de los códigos escénicos en la adaptación contemporánea de *The Choice of Hercules*
 - 2.2.1 Personaje y *Performer*
 - 2.2.2 El rol de la Caracterización
 3. DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN
 - 3.2 Conjugación y adaptación de los referentes visuales al diseño de cada personaje
 - 3.2.1 Hercules
 - 3.2.2 Virtud
 - 3.2.3 Placer
 - 3.2.3 Coro
 4. REALIZACIÓN DE PELUCAS Y TOCADOS
 - 4.1 Pelucas: Materiales y técnicas en función de cada diseño de personaje
 - 4.2 Coro: Tocados masculinos y tocados femeninos. Relación con el vestuario
 5. CONCLUSIONES
 6. Bibliografía
- ANEXO

1. THE CHOICE OF HERCULES

1.1 Propuesta colectiva de tesis

El equipo de trabajo está conformado por Felipe Andrés Riba en la Dirección Musical, Julia Vázquez en Diseño de Vestuario, María Inés Raimondi en el dispositivo escenográfico y la que suscribe en Maquillaje y Caracterización.

Si bien un oratorio es un género musical dramático que no implica una puesta en escena, tiene un formato y una estructura bien definida, similar a otros tipos de obra de la época, como la ópera: la obra se divide en segmentos musicales para diferentes formaciones, incluyendo recitativos, arias, coros, segmentos instrumentales y variaciones de ellos. Al igual que muchas óperas y oratorios contemporáneos, *The Choice of Hercules* tiene una narración clara y lineal donde las voces de los personajes principales interactúan entre sí, con la diferencia de que al tratarse de un oratorio, no está contemplada la interpretación actoral de los cantantes, ni ningún elemento plástico de caracterización ni ambientación del argumento que se expone. Asimismo, a estos personajes principales se les suma un coro, que hace las veces de coro griego.

Hacer este oratorio hoy

Esta condición particular del oratorio de no incluir en su estructura indicaciones escénicas para la representación, lo hacen intensamente permeable a la interpretación, no solo a nivel discursivo, sino también desde los niveles del lenguaje musical y visual. Si bien el oratorio o se puede considerar una obra incompleta, su eje discursivo original es tan solo la música, y en consecuencia admite lugares en que vemos posible intervenir desde nuestras propias disciplinas (la dirección musical y todos los elementos del lenguaje escénico) y, sobre todo, desde nuestra contemporaneidad.

Como uno de los principales objetivos de esta tesis colectiva buscamos un acercamiento conceptual contemporáneo a la obra, que revea sus relaciones con la tradición tan fuertemente arraigada a partir de búsquedas que actualicen su vigencia y que interpelen al espectador desde una visión de actualidad. Éstas no solo se darán a partir de lo plástico o la ejecución y la producción, sino que también derivarán de la intención de interconectar distintas disciplinas y de generar sentidos que interpelen al artista hoy en día.

Tomando de Richard Wagner (Suárez Urtubey, 1994) el concepto de *Gesamtkunstwerk*, traducible como «obra de arte total», nos acercamos a la producción de

The Choice of Hercules como trabajo interdisciplinario. Nuestro equipo no solo contempló las áreas artísticas involucradas tradicionalmente en la producción de una obra desde sus respectivas disciplinas, sino que se trabajó colaborativamente para incorporar elementos técnicos y estéticos de otros lenguajes como la *performance*, los medios digitales o la moda, buscando una actualización de todo el dispositivo escénico, desde sus proposiciones semánticas hasta su configuración formal.

De esta manera nos propusimos establecer un diálogo más eficaz y diverso con el espectador y actualizar también las relaciones de significación del género para lograr una apertura hacia nuevas audiencias.

El primer análisis grupal en torno a la obra fue sobre la vigencia de su argumento y sentó las bases para la producción en forma de preguntas y reflexiones. En su simpleza, resulta fácil identificarse con Hércules: ¿Ir a los prados de Placer a disfrutar de la vida o enfrentarse a las responsabilidades de las que nos habla Virtud en pos de un mañana mejor?

Al interpretar el conflicto desde nuestra posición personal se desdibuja el Hércules mítico y empezamos a ver por qué nos resulta tan familiar esta historia. Vemos el Hércules humano, vulnerable, indeciso en cada uno de nosotros, pensando no solo en las elecciones que hemos realizado en el pasado sino en las ramificaciones que nos ofrece el futuro.

Una vez situados en ese personaje aparecen, como indicaciones en una brújula, los personajes Placer y Virtud, antagónicos y distantes. A diferencia del Hércules de Prodicó, atrapado en una decisión que no admite la exploración, nos vemos en la posibilidad de recorrer nuestro camino, mirando hacia ambos horizontes y lo que significan para cada uno de nosotros y pensando en la posibilidad de que ambos extremos en algún punto pueden estar más lejos o más cerca. De esta manera Placer y Virtud dejan de ser antagónicos, para convertirse en complementarios y necesarios para nuestra vida en cada nivel, dotándonos con la idea de libre albedrío.

Es así como con el sostén de una historia que ha sido narrada incontables veces revisamos nuestra cotidianeidad, depositando en Hércules, Virtud y Placer fragmentos de nuestras vidas.

1.2 Diseño de Caracterización

El trabajo de tesis tiene una concepción práctica donde el interés se centra en la caracterización teatral para la puesta del oratorio barroco *The choice of Hercules*, de Georg Friedrich Händel, así como en las operaciones necesarias para el diseño y la realización de la misma. Trabajé desde una concepción plástica que juega con los límites entre lo tradicional y lo contemporáneo, a partir de las ideas de disrupción y contradicción, manifestadas al colocar elementos visuales que respetan los códigos extraescénicos de la época propuestos por el libreto, pero que conviven con acciones y espacios referentes a una puesta contemporánea y actual: la performática. Para ello, proyecté ampliar los códigos intraescénicos pertenecientes al género operístico a partir de nutrirlos con las características plásticas y técnicas de géneros no tradicionales como el maquillaje editorial y de pasarela, contemplando, a su vez, los códigos extra escénicos que habilitaron la comprensión del argumento, el contexto en el cual se desarrolla y el carácter individual y grupal de los personajes.

En particular, trabajé a partir de la tendencia histórica social en la que sucede la obra, con los elementos formales del griego clásico y helenístico como guías para la estética del vestuario y la caracterización, pero deconstruidos a partir de la experimentación y de una mirada contemporánea que buscó ampliar los conceptos de la caracterización tal como es entendida en el género teatral.

2. FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA

2.1. Los códigos escénicos en la ópera contemporánea

La ópera, uno de los géneros considerados tradicionales por la mayor parte del público, ha evolucionado según las diferentes tendencias en lo que concierne a las puestas, así como de los *regisseurs* que las dirigen, de manera que las puestas consideradas clásicas bajo los estándares académicos conviven en la actualidad con aquellas más abiertas y deconstruidas, en las que los límites con otras disciplinas se van difuminando.

Según Alejandra Espector (2017) los diseñadores de la puesta teatral se valen de un sistema de producción de signos que responden a un doble código. Por un lado, un código intraescénico que se vincula a aquel lenguaje utilizado en los medios espectaculares (cine,

teatro, y los géneros de cada uno); y por otro, un código extraescénico que involucra a los sistemas vestimentarios, la historia, la psicología, la sociología y las artes plásticas. A partir de la conjugación de esos códigos y de la organización de los elementos del lenguaje visual —que contribuyen a la instauración de relaciones psicofisiológicas y emocionales entre los sujetos y sus vivencias—, la decodificación de la puesta en escena se puede categorizar como tradicional, en los casos en los que dicha relación es supeditada al texto dramático (Friera, 2017); o como contemporánea, cuando la distancia entre el texto, la realidad y los elementos seleccionados para la puesta es mayor y, en consecuencia, el espectador es más libre de transitar esa decodificación según su percepción y su evaluación individual. En este sentido, las propuestas contemporáneas, y en particular las postdramáticas (Friera, 2017), permiten potenciar aspectos que las obras no plantean en el libreto, como por ejemplo la luz, el cuerpo o el espacio, para ponerlos al mismo nivel que los códigos clásicos de la ópera: voz, música y texto.

Es sobre todo las propuestas posdramáticas en las que se instauran connotaciones de carácter abierto, tanto desde la producción como desde la interpretación. En ellas, el carácter unidireccional del contenido queda corrupto, dando lugar a percepciones que ya no tienen nada que ver con un proceso comunicacional directo y cerrado, sino con un lenguaje metafórico y poético, propenso a la multiplicidad de lecturas. A pesar de ello, el sentido generado en la interpretación no queda totalmente descontextualizado del sentido original, sino que, contrariamente «[...] el segundo sentido se comprende precisamente porque se tiene presente, en el horizonte, el significado de la primera función sígnica o por lo menos un aspecto de la misma» (Eco, 2013).

2.2. La conjugación de los códigos escénicos en la adaptación contemporánea de *The Choice of Hercules*

En principio, es necesario definir cuáles son los códigos escénicos trabajados en una propuesta contemporánea y en una clásica, de época. En esta definición me voy a centrar en aquellas características pertinentes a la propuesta de tesis que se vinculen con el proceso de adaptación y resignificación que estoy llevando a cabo desde la caracterización.

2.2.1 Personaje y performer

Cuando nos presentamos frente a la construcción de un personaje, hay que entender que el actor es consciente de la mirada sobre su cuerpo y que lo produce y lo controla en el intento de transformarse en ese personaje. Como argumenta Konstantín Stanislavski (2009)

«la caracterización es lo mismo que una máscara que oculta al actor-individuo. Resguardado por ella, puede revelar los detalles más íntimos y picantes de su espíritu» (p.59). En línea con esta idea, la caracterización conforma un mecanismo de enmascaramiento y ocultamiento, un dispositivo fundamental de la convención y del artificio que definen al acontecer teatral.

Por el contrario, según la mirada de Leonardo González (2007):

El performer creará una obra donde su identidad se formará como un relato en un espacio determinado a través de su cuerpo, es decir, una narración que se da a sí mismo de alguna fantasía, idea o vivencia, que es plasmada a través de un encuadre llamado "Performance" y está dentro del Arte. Es de este modo que el artista va encontrando un sentido de sí ya que esta trama la protagoniza él mismo, generando un reconocimiento que se constituye desde lo autorreferente, siendo un eje que le posibilita observar el entorno y darle a este su significancia personal.

En este mismo sentido, Patrice Pavis (2000) propone una disolución del personaje en el cuerpo del actor:

El cuerpo que habla no se distingue del personaje, reducido a un tema enunciador, ni del texto disperso entre actantes indefinidos. Cuerpo, tema, discurso ya no constituyen una frontera ni una identidad propia. El cuerpo no tiene unos límites precisos, no se reduce a una persona [...] las interpretaciones [parecen] extensibles como un devaneo infinito "en la pobre cabeza", que tiene lugar tanto en el texto como en la persona y el personaje.

Podemos concluir que mientras que el performer es una presentación del artista en un espacio de convivio artístico, el personaje recrea una situación ajena a partir de su cuerpo. Estas diferencias entre ambos implican una discordancia entre el yo y el otro. La caracterización, en esta tesis, tuvo que contemplar ambas características al realizar los diseños.

2.2.2 El rol de la Caracterización

La caracterización teatral, desde una visión del teatro dramático clásico, abarca todo el conjunto de disciplinas que adaptan y modifican los rasgos de los actores para transformarlos en los personajes. Es decir, las ocupaciones, las clases sociales, las etnias, las emociones e incluso el contexto social e histórico deben verse reflejados no solo a través del vestuario, sino de los peinados, los rasgos faciales, el tipo de maquillaje utilizado y la joyería o los accesorios. Para ello, es preciso investigar y relevar las particularidades de la puesta en escena, así como el contexto histórico-social y las tendencias artísticas del momento para decidir las cualidades estéticas de la caracterización apropiada para cada

puesta en particular. Por otro lado, realizar un análisis formal y psicológico de cada personaje del espectáculo aporta la información necesaria para realizar un diseño individualizado, adoptando los códigos intra y extra-escénicos propicios en consonancia con la mirada individual del caracterizador.

Dado que el proyecto de *The choice of Hercules* no presenta a los cantantes solo como representaciones de personajes que interpretan un rol que les es ajeno histórica y socialmente, sino como personajes-*performers* en una situación de convivio, el diseño de caracterización se centró en la resignificación de una propuesta de ópera clásica para adaptarla a las tendencias artísticas contemporáneas, tanto en lo referido al anclaje visual como al performático. Con este fin, planteé una propuesta capaz de proveer herramientas visuales que potenciaran la conceptualización de las actitudes necesarias para la presentación de los cantantes como sujetos de acción, sin eliminar los elementos representativos típicos de las propuestas clásicas, pero transformándolos para que, en lugar de limitar, amplíen las posibilidades de interpretación.

Por ello propuse un análisis de los personajes que, en vez de encerrarlos en categorías sociales e históricas, me permitiera brindarles elementos visuales de conexión entre un texto escrito en 1750 sobre un poema épico griego y la contemporaneidad. Exploré el anclaje en la Grecia Clásica y su contraposición con el maquillaje editorial y de pasarela contemporáneo y utilicé esta disidencia para reforzar ambos elementos de manera que, mientras se complementan, se acentúen sus diferencias. Vinculé, de esta manera, códigos de la escena operística con aquellos pertenecientes a rubros anexos a las prácticas escénicas tradicionales, como lo es la moda, a través de nexos comunes a ambas estéticas. De esta manera, proporcioné tanto códigos operísticos e históricos como elementos vinculantes con la sociedad actual.

3. DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN

3.1. Conjugación y adaptación de los referentes visuales al diseño de cada personaje

La obra presenta tres voces solistas —Hercules, Placer y Virtud— y un coro femenino y masculino de dieciocho cantantes. En el caso de los solistas se planteó un diseño individualizado, mientras que en el caso del coro se trabajó con el concepto de coro griego

en dos grupos (hombres y mujeres), a su vez divididos según su afinidad al placer o a la virtud.

3.1.1. Hércules

Desde las primeras reuniones con el equipo de producción de esta tesis colectiva, Hércules fue pensado como un adolescente confuso sobre su forma de ver la vida y con una disyuntiva entre seguir el camino del placer hedonista o el transitar el rumbo hacia la virtud. Tomamos la inestabilidad emocional y la capacidad de elección y de acción frente a un futuro incierto y abierto como una noción que inquieta en gran medida a la sociedad contemporánea. Se presenta con este personaje la posibilidad de un vínculo directo y anacrónico entre una historia escrita en el barroco y la actualidad.

Así, en una primera instancia realicé un diseño de concepto que ancló todos aquellos elementos visuales que referenciaban, desde mi punto de vista, esta dicotomía entre lo antiguo y lo contemporáneo, las dudas, la incertidumbre y la belleza de la oportunidad de un mundo de elecciones. Partí de «Where the Wild Flowers Grow», una editorial fotográfica que realizó Jeff Bark para la edición Diciembre 2015 de la revista *Fair Magazine*,¹

Si bien la estética que propone se acerca más al Renacimiento que al Griego Clásico, los conceptos y elementos plásticos a trabajar tenían grandes similitudes. Así, y tomando como imagen referente uno de los modelos en dicha producción, creé un diseño de concepto que planteó al personaje de Hércules como un fruto a madurar. En él prioricé el uso de texturas naturales vinculantes a la idea del crecimiento, como la madera o el árbol de durazno de los que tomé la paleta y el uso de la ornamentación con hojas.

Posteriormente, y ya con un referente visual que concentraba todos los elementos necesarios para el diseño del personaje², proseguí a dibujar el boceto final de caracterización³. Planteé un diseño natural, rebosante con el brillo de la juventud, y atribuí el cobre como color dominante dentro de su paleta. El cabello lo presenté con un corte y un peinado griego adornado con dos tocados con forma de ramas y hojas, sin perder cierta cualidad juvenil. En cuanto al maquillaje, planifiqué un bronceado que se realizará con la

¹ Las imágenes referentes se encuentran en el Anexo. Pag 17

² Idem

³ Una copia escaneada del boceto original (acrílico sobre papel, 29x21 cm) se encuentra en el Anexo, Pag. 18

técnica de *strobbing* tanto en rostro como en brazos y piernas, para dar a la piel un aspecto pulido, jugoso y brillante, que tiene relación directa con el concepto de la fruta.

1.1.1. **Placer**

A partir de entender al personaje Placer ligado a lo egocéntrico y al propósito del bienestar y la comodidad propia, generé una caracterización que trabajó sobre lo envolvente y lo reflectante. Lo envolvente, como conceptualización del ego que se centra en sí mismo, fue representado a partir del peinado. Lo reflectante, a su vez, como proyección de ese ego en el otro, en el cual se buscó materializar un ser elegante, fastuoso, ostentoso.

En el diseño de concepto⁴ me concentré en buscar las materialidades plásticas que representasen la idea de lujo, deseo y opulencia. El uso del dorado y la predominancia del maquillaje social sobre el editorial se determinaron como esenciales en el diseño de caracterización. Así, tanto los tocados como el peinado se trabajaron como un recogido, cuya morfología está basada en la estructura del peinado griego, pero que se entiende con un concepto cerrado en sí mismo, donde cada trenza y tocado se encuentran en una forma circular y envolvente. Los materiales del tocado están directamente relacionados con el diamante y el oro, ambos materiales reflectantes.

Dentro de los solistas, el de Placer es el diseño más cercano al de un maquillaje social⁵, basado en la técnica del *contouring* a la manera del maquillador Scott Barnes, que implica resaltar los rasgos faciales a través del claroscuro pictórico. Si bien esta es la técnica básica del maquillaje teatral, el maquillaje social y el editorial la plantean de una manera mucho más pulida. Al igual que con la joyería, se procuró obtener una imagen fastuosa. Se experimentó, además, con diferentes materiales, tanto convencionales como de las artes plásticas, para finalmente optar por maquillarle el cuello y el nacimiento del pelo en gibré dorado que reflejará las luces escénicas.

1.1.2. **Virtud**

Virtud se presenta, en esta tesis, como un concepto altruista cuya motivación es tanto la prosperidad ajena como la propia. Pensándola desde un punto de vista contemporáneo, nos parecía importante resaltar los valores que se consideran honestos, prudentes y sanos en la sociedad en la que nos encontramos. Por ello, junto a la vestuarista concordamos en

⁴ Ver Anexo Pag. 19

⁵ Una copia escaneada del boceto original (acrílico sobre papel 29x21 cm) se encuentra en el Anexo Pag 20

que debía verse como un sostén de la sociedad, en tanto es justa, medida y pacífica, pero, a la vez, debía ser protectora de su salud y del medio ambiente.

Con base en estas ideas, para el diseño de concepto planteé que los principales elementos significantes debían ser el mármol —en tanto un material perdurable, fuerte y vinculado a la arquitectura y escultura griega— y la vegetación —lo purificador, lo sustentable, lo vital—⁶.

Los principales referentes en cuanto a maquillaje para el diseño de la caracterización fueron los diseñados por Pat McGrath para la colección de John Galliano Otoño/Invierno 2009, «The Dark Arts»⁷. Tanto la paleta de color, con excepción del rojo, como los acabados luminosos y pulidos funcionaban en consonancia con el concepto del mármol y la pureza que estaba buscando.

En cuanto al peinado, se trabajó como un personaje en expansión, cuya cabellera, si bien también se basa en la estructura griega, está suelta. En contraposición con Placer, que lleva una peluca castaña, Virtud usa una platinada. El color elegido, al igual que en el maquillaje, hace referencia al mármol de carrara y al concepto de la columna arquitectónica griega. A su vez el diseño de la corona se inspira en los capiteles corintios, cuyo principal motivo era la hoja de acanto.⁸

1.1.3. Coro

La caracterización del coro se planteó a partir de las características de los cantantes, ya que a diferencia de los solistas no llevan peluca. Cada uno lucirá una adaptación del peinado griego en función de sus cualidades individuales. Para ello, se seleccionaron los elementos más representativos —las trenzas y los bucles— y se adaptaron a estilos contemporáneos con reminiscencias de época. Referentes similares podemos encontrar en la pasarela de la colección Primavera Verano 2014 de Dolce Gabbana.

Llevarán además tocados de flores y de joyería con una inspiración en la Grecia clásica⁹, cuyos diseños variarán según los siguientes grupos:

⁶ Ver Anexo, Pag 21

⁷ Idem

⁸ Una copia escaneada del boceto de caracterización (acrílico sobre papel, 29x21 cm) se encuentra en el Anexo, Pag. 22

⁹ Las imágenes de referencia se encuentran en el Anexo, Pag. 23

- Coro femenino con afinidad a la Virtud: utilizarán tocados con flores con los colores del vestuario de la Virtud: plateado, rosas y ocres.
- Coro femenino con afinidad al Placer: Los tocados de emplearán flores confeccionadas en tonos quebrados: marrones, ocres, rojos y blancos quebrados.

Algunas llevarán tocados realizados a partir de filigranas metálicas cuyos diseños serán todos diferentes¹⁰.

Los maquillajes estarán basados en la técnica del cut crease, que permite modificar la forma del ojo de manera que se generen profundidades similares a la forma almendrada de las esculturas de la Grecia Clásica. La paleta de color será la misma que la de los tocados que utilicen.

El coro masculino llevará tocados realizados a partir de medallones de filigranas y cadenas. Los distintos diseños son similares en estructura, color y material. El maquillaje dividirá los grupos según la afinidad a Placer o a Virtud en función de la paleta de color antes mencionada.¹¹

4. REALIZACIÓN DE PELUCAS Y TOCADOS

Si bien desde el comienzo tuve una idea definida sobre la caracterización de los personajes, el diseño final de las pelucas y tocados estuvo fuertemente ligado al proceso de realización. Al trabajar con materiales que ya tienen un diseño estipulado, como en el caso de los tocados, o materiales con limitaciones en el mercado, como en el caso de las pelucas de pelo sintético, el diseño dependió en gran medida de la capacidad de alteración de los mismos y, en consecuencia, debía tener capacidad de adaptación.

4.1 Pelucas: Materiales y técnicas en función de cada diseño de personaje

Para Hércules realicé una peluca con pelo sintético en dos tonos de cobrizo de un largo intermedio, a media melena, que habla sobre un momento de transición entre un corto y un largo, ambos utilizados en la Grecia clásica. Técnicamente, fue tejida y cosida a mano, con el frente y la parte superior de la cabeza implantados en tul suizo hd confeccionado específicamente para la realización de pelucas y prótesis faciales. El tul suizo tiene la calidad más delicada e imperceptible en su clase, es muy utilizado en cine y televisión, así como en puestas teatrales donde hay cercanía con el espectador. El tejido de pelo, por otro lado, es

¹⁰ Fotos de los tocados se encuentran en el Anexo, Pag. 26

¹¹ Copia escaneada de los Bocetos de Caracterización (Acrílico sobre papel, 29x21cm) se encuentran en el Anexo, Pag 24

la técnica más rápida de confección de pelucas, aunque limita el tipo de peinado a realizar. El implante en la parte superior permite dirigir ese pelo en cualquier dirección, lo que me amplió las posibilidades de peinado.¹²

Para Placer se modificó y adaptó una peluca de pelo natural que había realizado previamente. Era una peluca tejida con estilo María Estuardo, lo que implicaba que, si bien podía hacer recogidos, debía adaptar el peinado a una división en el medio. Como era ligeramente chica, debí agrandarla a partir de anexarle en la frente un tul de implante HD que ocultase el nacimiento de la misma para que se viese más natural. Posteriormente, y tras una prueba con la cantante, se peinó según el diseño del figurín.¹³

Para Virtud, al igual que en el caso de Hércules, la confección fue hecha a medida de la cantante. Se optó por utilizar pelo sintético, ya que el cabello natural no se consigue en el mercado nacional en el largo y color deseados. La peluca se realizó implantada en su totalidad, lo que conllevó la colocación del pelo en grupos de entre una y cuatro unidades sobre las diferentes telas que se utilizan en la montura, ya que el tipo de peinado requería una estructura lo más afín a la de la cabeza para evitar que se aforesen fragmentos de tejido o de montura. El peinado, en este caso, se terminó de definir con la peluca hecha.

4.2 Coro: Tocados masculinos y tocados femeninos. Relación con el vestuario

Para el coro se realizaron tres tipos de tocados que se usarán solos o combinados. Los tocados son todos diferentes y se diseñaron a partir de la experimentación con el diseño de filigranas y flores que conseguí en el mercado. Sin embargo, centralicé la búsqueda en motivos que se asemejaran lo más posible al estilo de la Grecia clásica y helenística relevado de museos online.¹⁴

Para las mujeres realicé dos tipos de tocados:

En primer lugar, tocados de flores inspirados en las diademas helenísticas con motivos florales y los de desfiles de moda como los de la colección de otoño novias 2015 de Reem Acra, o los de Dolce Gabbana primavera-verano 2014. Para su realización compré

¹² Fotos de la pelucas de Hércules (en proceso) y Virtud se encuentran en el Anexo, Pag. 25

¹³ Fotos del trabajo de adaptación de la peluca y de la prueba de peinado se encuentran en el Anexo, Pag 26. Copia escaneada del boceto de caracterización (acrílico sobre papel, 29x21 cm) se encuentra en la pag. 20 del mismo.

¹⁴ Imágenes de referencia se encuentran en el Anexo, Pag. 23

cuatro motivos de flores y dos de hojas de tela distintos, que se tiñeron en concordancia con la paleta del vestuario, y que se armaron sobre un alambre forrado en tul.

- En segundo lugar, tocados de joyería, siguiendo la estética de los medallones decorativos griegos y de los desfiles de la misma colección de Dolce Gabbana. Para ellos, se buscaron medallones cuyos motivos tuviesen elementos similares que se ensamblaron, doblaron y pegaron para formar distintas siluetas.

En el caso de los hombres seguí un concepto similar al de los tocados de joyería femenino, a los que sumé la utilización de cadenas y trenzados como nexos entre los distintos medallones.

En el caso de los solistas, se utilizaron técnicas semejantes de construcción en función de la paleta y materiales utilizados en cada uno de sus diseños.

5. CONCLUSIONES

Fue un desafío plantear un diseño de caracterización en una puesta en la que convergen conceptos tan opuestos como los de performer y personaje. Mientras que el primero implica la presencia del cuerpo del cantante desde su individualidad, el personaje requiere la adaptación física bajo una idea externa. La decisión del equipo de trabajarlo desde una imagen que oscila entre lo actual y el tiempo propuesto por la obra, planteó una ampliación de los códigos escénicos tanto operísticos como performáticos; admitiendo un diseño que fluctuase entre ambos. Por otro lado, la utilización de elementos atemporales y pertenecientes a la naturaleza funcionó como un nexo para la adaptación de la estética griega a un diseño contemporáneo.

Es pertinente puntualizar que la realización tuvo un fuerte impacto en el diseño final ya que la forma, calidad y tipo de materiales determinaron las siluetas, especialmente en los tocados del coro y los peinados, que fueron diseñados a través de la experimentación con los materiales.

Finalmente, debo resaltar que el trabajo en equipo con los demás miembros de esta tesis colectiva fue indispensable. Un proyecto de gran envergadura como lo es la puesta en escena de una ópera no se puede trabajar solo desde el interés individual, sino desde una motivación grupal por fomentar este tipo de propuestas.

6. Bibliografía

- Cadús, Eugenia “La lucha entre actor y personaje en una perforpuesta: Una mirada sobre Octubre (un blanco en escena)” Territorio Teatral, 2009. Recuperado en https://www.academia.edu/1807383/La_lucha_entre_actor_y_personaje_en_una_perforpuesta_Una_mirada_sobre_Octubre_un_blanco_en_escena_email_work_card=view-paper
- Cubeiro Rodriguez, A. “Construir La Presencia Del Cuerpo En La Escena: Reflexiones Sobre El Vestuario Teatral” Brumario, Revista de Ciencias Sociales, (15), en Octubre 2016, pag. 4 a 8
- Eco, U. (2013). Los Límites de la Interpretación. España: Penguin Random House Grupo Editorial .
- Espector, A. (2017) *Diseño de vestuario: El signo teatral – Funciones del Vestuario* [Apuntes de Cátedra] Historia del Arte I, Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina
- Frieria, S. (2017). Entre la puesta en escena y la lectura. *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/72515-entre-la-puesta-en-escena-y-la-lectura>
- González, Leonardo (s.f) “Las implicancias de la psicología en el arte de performance”. Recuperado de <http://performancelogia.blogspot.com/2007/09/las-implicancias-de-la-psicologa-en-el.html>
- Gonzáles, Antonio de Diego (s.f) “La ópera y el mundo post-dramático: El caso de la puesta en escena operística contemporánea”. Recuperado en https://www.academia.edu/499944/La_%C3%B3pera_y_el_mundo_post-dram%C3%A1tico_El_caso_de_la_puesta_en_escena_oper%C3%ADstica_contempor%C3%A1nea?auto=download
- Pavis, Patrice (2000) “El personaje novelesco, teatral y cinematográfico” p. 8
- Tempkin, P. L.-A. (1963). *Maquillaje Teatral - Pelucas*. Domingo Cortizo Editor.
- Sauvageot C., Menard R.: “Vestidos y Peinados en las civilizaciones antiguas” Ed. Quadrata, 2007
- STANISLAVSKI, Konstantín “El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación”, Pag. 59, Alba Editorial, Barcelona, 2009.
- Suárez Urtubey, P. (1994). *Breve Historia de la Música*. Buenos Aires: Claridad S.A.

ANEXO

Hercules

- *“Where the Wild Flowers Grow”*

Jeff Bark para la edición Diciembre 2015 de la revista Fair Magazine

- Diseño de Concepto “Hércules”

- Escaneo del Boceto de Caracterización. Original en acrílico sobre papel.
29x21cm

Hercules

*The Choice of Hercules
Elisa D'Agustini, 2019*

Placer

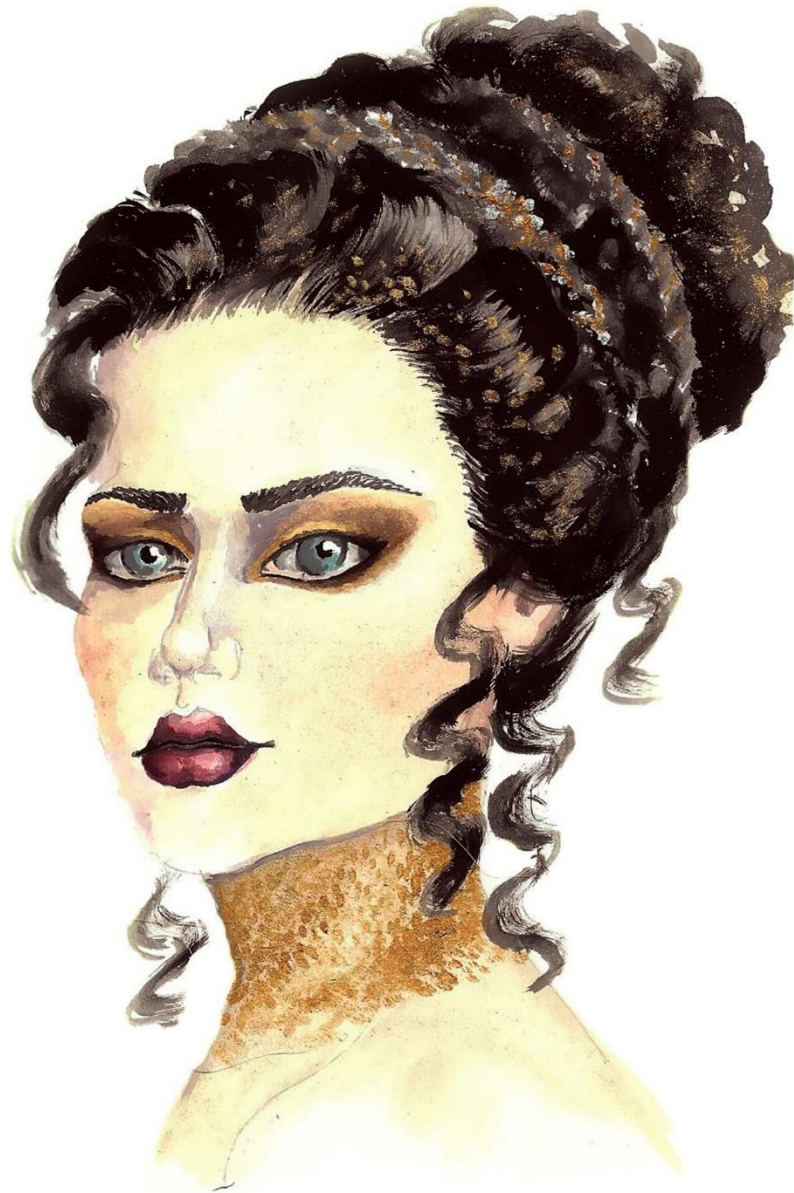
- Imágenes de referencia

- Diseño de concepto "Placer"

- Escaneo del Boceto de Caracterización. Original en acrílico sobre papel. 29x21cm

Placer

The Choice of Hercules
Elisa D'Agustini, 2019

- **Virtud**
- *“The Dark Arts”*
Maquillaje de Pat McGrath para John Galliano, Otoño Invierno 2009

- Diseño de Concepto “Virtud”

- Escaneo del Boceto de Caracterización. Original en acrílico sobre papel. 29x21cm

Virtud

*The Choice of Hercules
Elisa D'Agostini, 2019*

Coro

- Imágenes de referencia

Dolce Gabbana Primavera-Verano 2014

¹Imagen 1

Imagen 2 (arriba) y 3 (abajo)

- Diseño de Concepto "Coro"

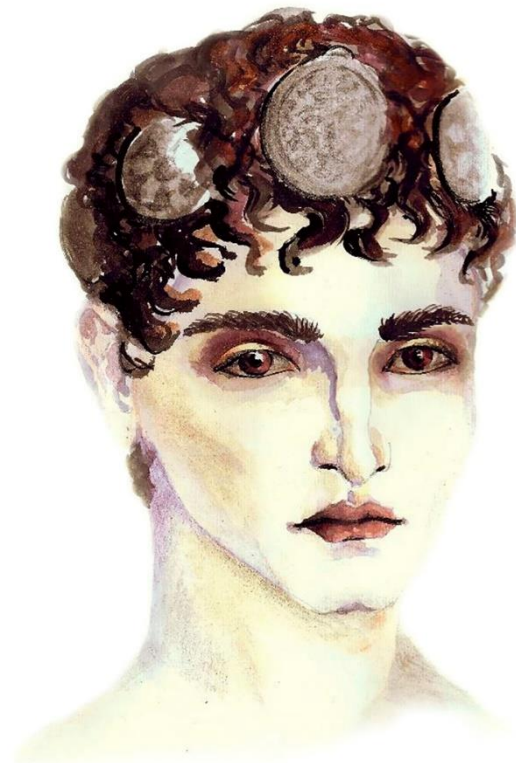
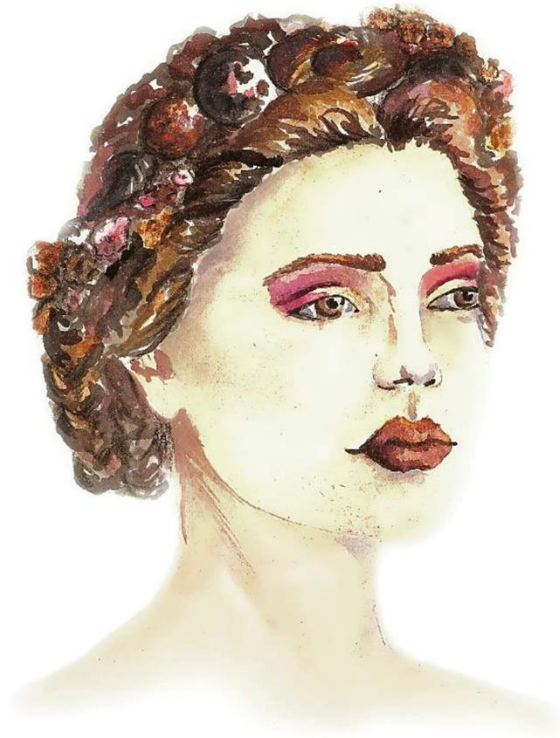

¹ Imagen 1: Griego. *Wreath [Corona]*, 3rd-2nd s. A.C. ORO 10 x 26 x 30 cm. Brooklyn Museum

Imagen 2: Griego. *Pair of Earrings [Par de Aros]* Oro, 1.7 x 1.4 cm. Brooklyn Museum, Ella C. Woodward Memorial Fund, 05.460.1-2.

Imagen 3: Griego. *Head of a Woman.[Cabeza de una mujer]* Mármol, 23.5 x 19.5 x 19 cm. Brooklyn Museum, Robert B. Woodward Memorial Fund, 24.434

- Escaneos de los Bocetos de Caracterización. Originales en acrílico sobre papel. 29x21cm

Realización Hércules

Virtud

Placer

Coro

