

El Lejano Oriente en la Opera y el teatro musical.

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

Carlos Morán (*)

Resumen: China, Japón e India son contenidos de Taller de Reflexión Artística III y proporcionan un anclaje argumental para las carreras de Diseño de Indumentaria, Interiores, Joyas y Dirección de Arte. Para esto resulta idóneo la ópera y el teatro musical, porque interrelacionan vestuario, espacio escénico, joyería y comunicación publicitaria de un evento musical. Proponemos un acercamiento a la metodología empleada que converge en la producción de una ópera.

Palabras clave: ópera – Oriente – melodrama – Taller de Reflexión Artística.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 200]

La ópera como género teatral surgió hacia 1570 como un producto casual que puso el acento en el virtuosismo vocal. Tuvo su momento de apogeo pirotécnico en la era de los *castrati* hacia 1700, pero posteriormente la verosimilitud de la trama argumental comenzó a ganar terreno y adeptos.

El siglo XIX, con su estética romántica, se apropió del formato y le impuso argumentos donde se percibe una intención didáctica respecto de las acciones que se esperan de los seres humanos ante el conflicto y de los castigos que implica la transgresión a las normas establecidas. De la misma manera que el teatro clásico en la Grecia del Siglo V, este modelo ético tuvo un efecto duradero y todavía hoy lo encontramos disimulado en infinidad de argumentos de filmes y series televisivas.

Desde el siglo XVIII el llamado Lejano Oriente (China, Japón, India, Camboya, Java) va a estar en la mira de los europeos, no sólo como espacios de ficción romántica, sino como fuentes inagotables de riqueza, factibles de ser explotadas en beneficio de las grandes potencias navales, especialmente Inglaterra, Francia y Holanda.

Este interés aventurero y mercantil va a generar profundos cambios en ambos lados del planisferio. Oriente recibirá, al principio de manera cordial, pero luego con respuesta bélica, las incursiones de Occidente, cerrándose de manera oficial a este intercambio de gentes e ideas. La fuerza de las armas de fuego, esgrimida por occidente, forzará esta resistencia a la integración creando consecuencias irreversibles en ambos bandos.

Una consecuencia lógica de este intercambio forzado y forzoso es el impacto que Oriente va a tener en los usos y costumbres de Occidente. Además de ingentes cantidades de materia prima desconocida para los europeos, éstos tendrán acceso a objetos suntuarios, a la filosofía, las ideas políticas y el arte de estas tierras lejanas.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la avidez por Oriente se hace manifiesta y la Compañía de las Indias Occidentales va a ser el vehículo para la importación de objetos de uso doméstico que modificarán de manera radical costumbres sociales. El té, el café, la porcelana, la seda, las alfombras, los abanicos y sombrillas, pasarán a ser patrimonio occidental, olvidándose sus orígenes exóticos.

Las estampas del *Ukiyo-é* impactarán de manera decisiva en la obra de impresionistas y postimpresionistas como Manet y Van Gogh, permitiendo una nueva manera de entender el espacio pictórico y creando estéticas que luego se materializarán en las tendencias del Art Nouveau o en el lenguaje de la historieta.

Oriente en la música europea

La música no va a estar ajena a esta influencia orientalista. La escala pentatónica, recurso al que inevitablemente se apela para evocar el exotismo, va a aparecer en compositores de la escuela francesa, como Debussy, Ravel, en los austríacos Mahler y Zemlinsky y posteriormente se va a filtrar en el melodrama italiano.

La Exposición Universal de 1889 va a permitir escuchar en directo orquestas de *gamelang*, grupos de percusionistas oriundos de Camboya que utilizan un lenguaje inédito al que el piano y posteriormente la orquesta van a aludir, aunque manteniendo la estructura tonal de occidente.

Es en este contexto donde se gestaron tres de las obras que vamos a analizar y que nos sirven como ejemplo para aludir a este Oriente entrevisto desde una perspectiva romántico/verista.

Lakmé, Turandot y Mma. Butterfly: La presencia del extranjero

Estos títulos son frecuentemente representados en los teatros contemporáneos y además de servir a la cátedra para ejemplificar teatralmente tres ámbitos que estudiamos desde la arquitectura y el arte como India, China y Japón, sirven como escenario para verificar este sentimiento de intrusión que percibía el europeo hacia fines del siglo XIX y principios del XX.

En el caso de *Lakmé* de Leo Delibes, sobre un argumento de Pierre Loti, estrenada en París en 1883, estamos en una India muy alejada de la imagen idealizada de *Las Mil y una Noches*. Es una India convertida en un protectorado inglés y las fuerzas antagónicas se desatan entre los ocupantes y ocupados. Estamos en presencia de un artificio teatral llamado melodrama donde el conflicto es esencial a la trama argumental. Y el vínculo que no puede faltar es el amor, el amor con el otro, el

desconocido, el invasor. Y por supuesto, este conflicto nos conduce a la muerte o al castigo por esta alianza traidora con el europeo.

No es casual que a quien se castiga sea una mujer, en dos de los casos con el suicidio, como último recurso para mantener el honor. No es necesario ser muy sutiles para observar un claro pensamiento patriarcal en estas historias muy al gusto del siglo XIX y que nos transmiten un mensaje xenófobo.

En el caso de Turandot, de Giacomo Puccini, sobre un relato de Carlo Goldoni, estrenada en Milán en 1924, nos encontramos con un relato en forma de fábula ambientada en una China sin tiempo. El personaje titular es una princesa enajenada y vengativa que odia a los hombres, pero al mismo tiempo los atrae, condenándolos a muerte. De nuevo es un extranjero que viene de un país lejano quien desencadena la acción. Este personaje vence a Turandot, con un arma que ella no conoce: el amor. Si bien el final es optimista, queda flotando una presencia incómoda asociada con la muerte de los que le antecedieron y de Liu, la esclava que se sacrifica por amor.

Finalmente con *Madama Butterfly* también de Puccini, basada en una novela de Pierre Loti, y estrenada en Milán en 1904, nos situamos en Japón y el extranjero es Pinkerton, comandante de la armada americana, en pleno viaje de turismo sexual por Oriente. Aquí, el engaño, la inocencia y el honor del samurai se combinan en un desenlace trágico. El extranjero juega con las tradiciones del Japón cerrado hasta hace poco a los extranjeros, las banaliza y esto lleva a la protagonista a su suicidio, única forma de preservar su honor.

Butterfly pertenece a un lenguaje teatral vinculado con el verismo. Las acciones son concretas, los diálogos creíbles y la dimensión humana de los personajes tiene una densidad que no vemos en las otras obras.

Otro conflicto aparece en esta historia, al parecer basada en un hecho real: los hijos habidos en estas uniones mixtas, que cargan la culpa de este mestizaje forzado y son despreciados por ambos bandos.

No es casual que con otros nombres, en otro tiempo y otra geografía, Butterfly se reencarne en Miss Saigón de Claude Michel Schonberg, un musical estrenado en Londres en 1989 y en Broadway en 1991, que reedita la historia, esta vez con la guerra de Vietnam como telón de fondo. Las situaciones, los sentimientos y la idea del otro, en este caso el enemigo, se repiten una vez más.

La Opera en la materia Taller de Reflexión Artística III

La elección de estos títulos operísticos como eje del proyecto de cursada en las carreras de Diseño de Indumentaria, Interiores y Dirección de Arte, tiene como objetivo acercar a los estudiantes a un género que permite la fusión de diferentes lenguajes visuales en un solo proyecto.

Como en la primera parte de la materia Taller de Reflexión Artística III incluimos India, China y Japón, pensamos que enfrentar a los alumnos, que salvo excepciones, no frecuentan a la ópera como género musical, nos pone en un lugar semejante al de las heroínas y el

extranjero: acercarnos a lo diferente y tratar de decodificar su mensaje. Y al mismo tiempo descubrir que esto desconocido no lo es tanto; que muchos momentos nos resultan familiares, ya que su música ha sido utilizada en comerciales televisivos o como música incidental en filmes y otros productos audiovisuales y que una vez vencida la resistencia a que los personajes canten mientras sufren, nos queda una historia, nos quedan personajes, situaciones teatrales, escenarios, que nos permiten acercarnos a otras culturas a otros seres humanos que son diferentes, y al mismo tiempo idénticos a nosotros, ante sentimientos tan universales como el amor o la muerte.

La manera en que introducimos a los alumnos en el tema consta de una lectura pormenorizada del argumento, y la visión de fragmentos significativos de la obra en dosis homeopáticas. La búsqueda culmina con la elección de la obra a realizar.

El proyecto será discutido con el docente a medida que se materializa y la presentación se completa con una memoria descriptiva y un partido de diseño, donde se conceptualiza el trabajo.

En la evaluación ponemos el acento en la justificación del criterio de diseño, más que en la calidad del mismo. Nos importa especialmente el proceso y la fundamentación de la propuesta, teniendo en cuenta la diversidad de habilidades en el momento de presentar un trabajo que tienen los alumnos.

En definitiva el objetivo final de la propuesta se asienta en la satisfacción de acercar a los alumnos a algo escasamente transitado por ellos, pero que muestra un potencial notable para la búsqueda, el aprendizaje y la reflexión.

Abstract: China, Japan and India are content Artistic Workshop III Reflection and provide an anchoring argument for Fashion Design, Interior, Jewellery and Art Direction careers. This is ideal for opera and musical theater, as interrelated costumes, stage space, jewelry and advertising communication of a musical event. We propose an approach to the methodology that converges in the production of an opera.

Keywords: opera - East - melodrama - Artistic Reflection Workshop

Resumo: China, Japão e Índia são conteúdos de Oficina de Reflexão Artística III e proporcionam uma ancoragem argumental para as carreiras de Design de Moda, Interiores, Jóias e Direção de Arte. Para isto resulta idôneo a ópera e o teatro musical, porque interrelacionam vestuário, espaço cênico, joiería e comunicação

Palavras chave: ópera – Oriente – melodrama – Oficina de Reflexão Artística

(¹) **Carlos Morán.** Diseñador, docente universitario e investigador, formado en Artes Visuales (Escuela Nacional de Bellas Artes, 1972). Escenografía (Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 1972). Historia de las Artes (UP, 2004).