

Palavras-chave: Teatro- tendência- ator - direção atoral- escola de teatro - coaching.

Internacionales y comercio exterior (Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires) coach ontológico profesional avalado por AAPC, actor y director de Teatro.

(*) **Sergio Héctor Misuraca**. Licenciado en economía (Universidad de Buenos Aires), posgrado Resolución de conflictos

Diseñando personajes

Eugenia Mosteiro (*)

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Resumen: El maquillador posee un rol clave en la caracterización teatral, en que sus conocimientos y habilidades aplicados al proceso creativo cobran suma relevancia. ¿Cómo lograr satisfactoriamente el objetivo deseado?

El actor, en su interpretación sobre el escenario, posee la capacidad de transmitir al público la comprensión del personaje en términos vocales y físicos. Nuestra tarea como maquilladores es poder guiar al actor a trabajar conjuntamente, en donde el proceso se convierte en un espacio lúdico y creativo indagando técnicas y creando ese universo dramático.

Palabras clave: comunicación – creatividad – debate – intercambio – motivación – reflexión.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 166]

Desde una apreciación artística, la cual es interesante indagar, el accionar lúdico en el actor se pone en juego y representa un problema a la mente con claridad, ya sea imaginando o visualizando el personaje, para generar una idea, un concepto, una imagen como disparadora.

Con respecto a los aspectos generales de un maquillaje de caracterización, hay tres pasos a seguir para llegar a una concepción satisfactoria y hacer una caracterización adecuada. Lo primero es averiguar lo que se pueda acerca de la caracterización a realizar, y es la averiguación del personaje donde buscamos fuentes de información, como ser biografías, fotografías, e imágenes vía *Internet*. Y, de esta manera, poder desarrollar una adaptada conceptualización. El diálogo es de suma importancia, ya que contiene información, como así también la lectura del texto de la obra teatral o el guión de un film. Lo segundo es visualizar la caracterización, es decir, pensar en todo lo que se ha aprendido e intentar reflejarlo en la apariencia que se tiene del personaje y crear una imagen física apropiada. También es importante examinar varios de los factores que pueden determinar esa apariencia. Y son los siguientes: la genética, donde se incluye aquellas características físicas y mentales con las que nace una persona. La raza es siempre un factor a ser considerado, por tener diferentes tipos de color de piel, y cabellos. El medio ambiente es importante para determinar el color y la textura de la piel, que pueden estar influidos por las condiciones climáticas de la parte del mundo en donde se vive y del sitio donde trabaja y pasa su tiempo. La caracterización tiene que aparecer con buena salud, a menos que se indique lo contrario. Las desfiguraciones, por causas genéticas o por enfermedades y accidentes. La época y moda son elementos

esenciales a considerar en lo que afecta al estilo del pelo o de la barba, la confección de piezas protésicas, el uso de cosméticos, los accesorios, los zapatos y el vestuario. La personalidad es clave a la hora de diseñar el boceto, ya que las emociones y sentimientos del actor/actriz se ven reflejados en la apariencia física del personaje a crear, y el maquillador tiene la posibilidad de aprovechar las facciones que se reflejan en la fisonomía del rostro. La edad que se quiere representar es un importante condicionamiento a tener en cuenta en la caracterización, pues puede el personaje ir teniendo otras edades con el paso del tiempo en una obra teatral. Y por último, adaptar mientras sea posible, a las ideas y apariencia física del personaje, la cara del actor que va a interpretar el papel.

Algunas veces se tiene miedo, y no se permite accionar, porque la mente es la que domina. Todo depende de lo que se decida accionar para que uno sea el protagonista, y no que la mente invada. Y de esta forma sentir plena libertad para jugar a ser el rol del actor.

Se considera sumamente indispensable que el caracterizador pueda estar observando y colaborando con el director, el vestuarista y los actores en los ensayos previos, ya que las opiniones de ambos con respecto a lo que piensan de los personajes enriquece el trabajo en equipo y de esta manera, se llega a un exitoso estreno. La iluminación es un factor importante en el resultado. Cuando la luz cae sobre un rostro, se ven zonas iluminadas y otras sombreadas. La iluminación teatral por ejemplo, provoca variaciones en la intensidad, el tono y la graduación del color. Es conveniente aprovecharlas en los ensayos para favorecer el efecto del maquillaje.

El actor necesita una técnica para componer su personaje, puesto que sin ella comienza el camino sin re-

torno, al cual los grandes maestros llaman el famoso cliché y la sobreactuación. Detenerse aquí es fundamental, porque si el caracterizador observa a un actor/actriz con estas características mencionadas recientemente, resulta sumamente difícil que comprenda el actor, cual es la verdadera función del maquillaje. Constantin Stanislavsky dice:

“Pienso que si uno no usa su cuerpo, su voz, algún modo de hablar, de caminar y de moverse; si no sabe encontrar una forma característica al personaje que corresponda a la imagen, lo probable es que no pueda transmitir a otros su interior, su espíritu palpitante”.

Torstov convino y dijo:

“Sin una forma externa, ni la personificación interna, ni el espíritu de la imagen del personaje llegarán al público. La caracterización externa explica e ilustra, y por eso transmite a los espectadores el esquema interior del papel que el actor está representando”. (1992) p.13 y 14)

Cuando se trabaja con los actores a la hora de maquillarlos es imprescindible distinguir la forma de sus rostros, sus rasgos, ya que, ayudarán a acentuar con el pincel la línea correcta. Es por esto, que volviendo a los puntos anteriores, si el actor compone maravillosamente su personaje, será mucho más facilitadora y atractiva la tarea para el caracterizador. Y, para finalizar, el teatro es aquello que da lugar al acontecimiento del cuerpo. Es interesante observar en detalles al actor antes de maquillarlo. No perder de vista sus actitudes, sus gestos, su cuerpo y todo aquel detalle con el que se expresa el actor, pues todo ese material es muy importante para poder diseñar el personaje, y llegar a una verdadera caracterización.

Referencias bibliográficas

Stanislavsky, C. (1994). *Creación de un Personaje*. (1992) p.13 y 14. Mexico. Editorial Diana.

Abstract: Makeup artist has a key role in the theatrical characterization where their knowledge and skills applied to creative process charge extreme important. How to successfully achieve the desired goal?

The actor, in his performance on stage, has the ability to convey to the public understanding of the character in vocal and physical terms. Our task as makeup artists is to guide the actor to work jointly, where the process becomes a playful and creative space probing techniques and creating that dramatic universe.

Key words: communication - creativity - discussion - exchange - motivation - reflection.

Resumo: O maquiador possui um papel importante na caracterização teatral, em que seus conhecimentos e habilidades aplicados ao processo criativo cobram soma relevância. ¿Como conseguir satisfatoriamente o objetivo desejado? O ator, em sua interpretação sobre o cenário, possui a capacidade de transmitir ao público o entendimento da personagem em termos vocais e físicos. Nossa tarefa como maquiadores é poder guiar ao ator a trabalhar conjuntamente, em onde o processo se converte num espaço lúdico e criativo indagando técnicas e criando esse universo dramático.

Palavras-chave: comunicação - criatividade - debate - intercâmbio - motivação - reflexão.

(*) **Eugenia Mosteiro.** Caracterización Teatral (Instituto Superior de Artes del Teatro Colón).

Música en vivo y dramaturgia. Ficción y realidad de la teatralidad de los cuerpos en escena

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Mónica Ogando (*)

Resumen: La creciente tendencia a la utilización de música en vivo en la escena teatral genera nuevas poéticas en el montaje de la obra, e inevitablemente plantea nuevas problematizaciones en torno a la tensión ficción/realidad de la teatralidad. Los cuerpos en escena de los músicos ejecutantes producen una significación que excede su mera materialidad como intérpretes: muchas veces también pueden interactuar en la ficción representada. A partir de la experiencia del proceso de ensayos de un espectáculo basado en las Aguafuertes Portañas de Roberto Arlt, este trabajo se propone reflexionar sobre la articulación entre la dramaturgia textual, -en este caso, aplicada a un texto no dramático- y su articulación con la dramaturgia de los cuerpos en escena, y con la de la música propiamente dicha como materia significativa.

Palabras clave: música – dramaturgia – personaje – ficción – realidad – público – expresión corporal.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 170]