

La resignificación del traje griego en la tragedia contemporánea

Opera Elektra de Strauss Teatro Colón (temporada 2014)

Fecha de recepción: agosto 2016
 Fecha de aceptación: octubre 2016
 Versión final: diciembre 2016

Alejandra Espector (*)

Resumen: Elektra fue estrenada finalmente en 1909 en la Ópera de la Corte de Dresde y objeto de controversias, Elektra es una ópera en la cual Strauss y Hofmannsthal desarrollaron un profundo drama psicológico -contemporáneo al análisis de Freud y Jung de los mitos griegos- donde música, acción y discurso se funden en un solo acto dramático de fuerte violencia expresionista.

Palabras clave: tragedia - construcción teatral - puesta en escena - teatro - vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 143]

Haciendo un poco de historia, en 1903, en Berlín se estrenaba *Elektra* de Hofmannsthal, drama inspirado en la tragedia homónima de Sófocles, con dirección escénica de Max Reinhardt.

Strauss presenció la representación e impactado por la versión de Hofmannsthal, entonces escribe: "Nada más ver el genial poema de Hofmannsthal en el Pequeño Teatro de Berlín con Gertrud Eysolt, reconocí el brillante libreto de la ópera".

Estrenada finalmente en 1909 en la Ópera de la Corte de Dresde y objeto de controversias, *Elektra* es una ópera en la cual Strauss y Hofmannsthal desarrollaron un profundo drama psicológico -contemporáneo al análisis de Freud y Jung de los mitos griegos- donde música, acción y discurso se funden en un solo acto dramático de fuerte violencia expresionista.

En la temporada 2014 de ópera del Teatro Colón se puso en escena Elektra con la regie y diseño de escenografía e iluminación de Pedro Pablo García Caffi, dirección musical de Roberto Paternostro, y un elenco compuesto por la soprano Linda Watson como *Elektra*, la soprano Manuela Uhl como Khrysothemis, la mezzosoprano Iris Vermillion como Klytemnestra, el tenor Enrique Folger como Aegisth, y el barítono Hernán Iturralde como Orestes. En esta puesta en escena trabajé en conjunto con el director García Caffi para el diseño de los personajes, su vestuario y caracterización. Más allá de todo el trabajo conceptual previo con el director, en su proceso asistí a todos los ensayos interactuando no solo con él sino también con los cantantes, para trabajar a partir de los matices psicológicos de su interpretación de los personajes, su evolución y también sobre su corporalidad y acción escénica.

Concepto de la puesta en escena

Mientras que en la tragedia de Sófocles la acción se desarrolla en el pórtico del palacio de Argos, en la Elektra de Hofmannsthal éste es reemplazado por un patio interior, oscuro y sórdido "...La oscuridad reina en este patio interior, mientras que afuera, en el mundo, todo es claridad...". Esta diferencia de espacio y contexto marca

también una lectura diferente para el diseño conceptual de la puesta en escena donde todo, espacio e imagen, se transforma en un símbolo y metáfora de las pasiones y conflictos contenidos.

El diseño de concepto es lúgubre, asfixiante, oscuro, con intensos contrastes expresionistas como acentos y estallidos de color pleno. Un mundo de barbarie arcaica y violenta nocturnidad.

Dentro de un espacio cerrado y oscuro, de fuerzas primitivas, fundacionales, de tensiones y pasiones se recortan los personajes descarnadamente. Se proyecta entonces el conflicto de Elektra dramática y crudamente a través de la imagen de cada personaje y sus relaciones. El triángulo femenino cuyo vértice principal es Elektra sostiene la acción dramática ya que los hombres quedan confinados a la periferia, Aegisth como objeto y Orestes como brazo ejecutor. Se mantiene un anclaje referencial micénico y griego arcaico pero con una lectura psicológica, simbólica y expresionista.

Concepto de personajes y su diseño

El vestuario entonces fue concebido como recurso dramático, diegético y retórico respondiendo al concepto general de una estética expresionista en el tratamiento del color y el recorte pero con el anclaje micénico-griego en las siluetas, trabajando cada elemento visual como un significante cargado de simbolismo y tratando de apoyar la profundidad psicológica de cada personaje y en relación a la protagonista.

Elektra: hija de Agamenón y Klytemnestra. Ella es pura fuerza primitiva y violenta que se funde con la roca misma que la sostiene en su dolor histórico y obsesivo, en su oscura sed de sangrienta venganza. Evoluciona hacia la degradación y la locura para acabar en la propia auto-destrucción una vez materializada su deseo de muerte. A partir de las tipologías del chitón y del himatión creé una serie de capas irregulares superpuestas envolventes con largas tiras desgarradas que solo sugiere a la prenda original en la silueta. Cada una de las capas tiene una textura diferente, rústica y desgastada semejante a la piedra, como si ella misma estuviera endurecida en

capas geológicas. Su materialidad es densa, pesada, casi como una trama de telar. Así como también cada capa tiene una tonalidad distinta en la gama de los grises.

El traje resulta funcional y cómodo para los movimientos amplios y violentos de *Elektra* y se adapta a su corporalidad, sin dejar de significar dramáticamente. Finalmente se le dio un acabado de pintura para generar y acentuar volúmenes y contrastes.

Su caracterización es eminentemente expresionista con base pálida y rasgos muy marcados y dramáticos. El salvajismo del personaje en su ansia de sangre y venganza quedó manifestado por una abundante cabellera larga de color rojo intenso con ciertos mechones de color en contraste.

Descalza, su referente visual eran las ménades en sus danzas orgiásticas. Despojada de todo accesorio su único objeto de juego dramático es el hacha que dio muerte a Agamenón, gris, neta y simple que cierra su imagen dura, densa y arraizada a la piedra.

.... “¡A quien sea tan dichoso como nosotros, sólo le queda callar y bailar!”

Khrysothemis: hermana de *Elektra*. Es su polo opuesto. Delicada, frágil, femenina encarna la esperanza, la vida, el deseo de ser mujer. Resignada a la situación, pero internamente, a pesar del dolor, en búsqueda de una felicidad lejana.

Aquí también partí de las tipologías del chitón e himation pero en una sola pieza superpuesta y plisada, muy translúcida y dejando hombro y brazo descubiertos. En sus acciones su traje se despliega a su alrededor como una extensión de su cuerpo etéreo y se manifiesta fragilidad. La idea es de un pájaro desplegando sus alas pero encerrado. La materialidad son capas de gasa que insinúan su cuerpo, lo visten y desvisten a cada paso y apoyan dramáticamente su discurso. El color base es un amarillo pálido pero también fue sopleteado el ruedo de la falda en tonos más rojizos integrándola de algún modo a su hermana en su dolor.

Porta solo un par de ajorcas simples y doradas en su brazo desnudo y una cadena dorada en su cuello. Símbolos de su jerarquía pero también de su encierro.

Su caracterización es también expresionista pero suavizada como si su piel fuera de porcelana, sus ojos agrandados en una mirada desolada, y su cabello largo, suelto y dorado acompañando sus movimientos.

Klytemnestra: Madre de *Elektra*, Khrysothemis y Orestes, amante de Aegisth y asesina de su esposo Agamenón. Oscura, imponente, poderosa, voluptuosa pero atormentada por su culpabilidad y terroríficas pesadillas, vive con el peso de su traición y el miedo a su propia muerte a manos de su hijo.

A partir del referente de las mujeres micénicas transformé la silueta minoica en un vestido entero al cuerpo de silueta sirena, con un escote drapeado muy pronunciado y de talle alto encorsetado. Ella es poderosa en su sensualidad por momentos voluptuosa pero también terrorífica y rota.

El color dominante es verde intenso y brillante (tanto por su recorte expresionista como también como serpiente símbolo de su traición) y la materialidad base es un raso con mucho cuerpo y caída, bien estructurado

pero con gasa drapeada y translucidez en el pecho. Este traje también se pintó pero delicadamente en franjas horizontales como re significación de la falda minoica. Su referente visual y conceptual fueron las estatuillas de la diosa de las serpientes cretense.

La capa drapeada, amplia, pesada, suntuosa, de un rojo intenso (como contraste opuesto complementario) se convierte en objeto dramático como recurso de juego en la confrontación entre ella y *Elektra*, significante de poder pero también de muerte y sangre. *Elektra* se envuelve en ella y también la envuelve a Klytemnestra en su amenaza- símbolo, atributo pero también despojo. De hecho vuelve a aparecer al final después del asesinato de Klytemnestra pero en manos de Khrysothemis como símbolo de la muerte de su madre.

Su caracterización es muy acentuada, los párpados muy cargados en tonos verdes, azules, violáceos y negros, mucho dorado en su piel y la boca sobredimensionada voluptuosamente en rojo intenso. Su cabello totalmente trenzado en trencitas finas mezcladas con abalorios. Como objetos de poder y lujo sus pulseras doradas anchas en cada brazo como muñequeras repletas de gemas multicolores, así como también su collar pesado y broche de la capa.

Pero la joya más significativa y de uso dramático en la acción fue su tocado, un casquete metálico dorado ornamentado y trabajado con gemas multicolores y con pesados pendientes de cadenas y piedras que llegaban a los hombros inspirado en el tocado hallado por Schliemann en Troya. Este tocado junto a un cetro enjorjado fueron objetos significantes y recursos dramáticos fundamentales en la acción de confrontación ya que ambos fueron elemento de juego de la misma manera que la capa apoyando el discurso, disparadores de acciones, etc.

Los personajes masculinos aparecen subordinados a los femeninos y relegados a la periferia dramática.

Aegisth: Amante de Klytemnestra y asesino de Agamenón. Aparece como proyección y objeto de deseo de Klytemnestra. Su imagen ostenta poder pero en decadencia, subordinado a su amante y debilitado, casi femenino y banal.

Su traje consta de dos piezas: una túnica talar de color rojo en gasa plisada sobre un fondo de satén rojo por debajo de una capa de raso verde forrada en rojo y con grandes solapas amarillas doradas. La capa está pintada con motivos arcaicos en su totalidad en los mismos tonos base.

Lleva ajorcas doradas en ambos brazos y un pendiente dorado micénico en forma de dos espirales sobredimensionado como símbolo del poder usurpado a Agamenón. Su paleta de color y texturas lo asocian directamente a Klytemnestra pero en forma alterna. El rojo lo constituye y envuelve por dentro, el verde lo cubre. Su única diferencia es amarillo dorado que como una estola lo enmarca.

Su caracterización es muy acentuada, dorada, pesada, femenina en su concepto, semejante a la de su amante y su cabello es dorado y levantado en forma de corona. Orestes: hermano de Elektra y Khrysothemis. Constituye la parte ejecutante del asesinato, es herramienta y proyección de Elektra. Heroico y masculino, activo y

destructor, desterrado, regresa encarnando el deseo de muerte de su hermana.

Orestes regresa envuelto en una amplia capa pesada con capucha en tonos grises que se asemejan a la piedra con la que se funde, pero con reflejos metálicos ya que él como brazo ejecutor de la violencia va a estar envuelto en cuero y metal. Tiene un doble cerramiento frontal en cuero. Su aparición es como una roca, densa, material, pesada. Vinculado a Elektra en su color y textura pero con el filo del metal.

Por debajo lleva una coraza de cuero con tachas plateadas armada por bandas transversales de cuero oscuro patinado, con hombreras superpuestas y un amplio cinturón en V también de cuero sobre una prenda rústica negra de manga larga. Sus muñequeras de cuero negro le recubren los brazos hasta el codo. Lleva pantalones ajustados de cuero negro por dentro de unos borcegués de caña alta hasta las rodillas con cerramiento lateral de metal plateado. Su aspecto es imponente, oscuro, bárbaro, militarizado.

De todos los personajes es quien se aleja más del referente clásico hoplita y se tiñe de una mezcla de barbarismo con contemporaneidad. Él es el extranjero que irrumpe. Pero por otro lado es la materialización del deseo de venganza y muerte de Elektra. Forma parte de ella como unidad orgánica y proyección.

Su caracterización también es expresionista pero como si su rostro encarnara las cicatrices de mil batallas. Su corte de cabello con cresta, barba y bigote le acentúan ese aire de extrañeza y barbarie que lo une y aparta a la vez de ese vínculo y entorno.

La puesta en escena fue muy despojada ya que no hubo ningún otro objeto u elemento escenográfico más que el piso irregular de piedra y los conos truncados semejantes a columnas monumentales de piedra también dispuestas en forma irregular. El fondo fue cámara negra y solo fue modificado por cambios de iluminación expresionista en colores saturados acompañando a la atmós-

fera emotiva de las situaciones y música o momentos de luz muy blanca, cruda y fría. El peso visual estaba focalizado en todo momento en los personajes y los pocos elementos que aparecían eran objetos de uso dramático propios de cada uno de ellos y formando parte del mismo vestuario.

En la última escena cuando Elektra muere, queda tendida en el suelo fundiéndose su textura y forma con la misma piedra, y la luz va recortando gradualmente la imagen cálida, luminosa y desolada de Khysothemis, arrodillada a su lado, como una llama que se va extinguiendo hasta el apagón final.

Abstract: Elektra was finally premiered in 1909 at the Dresden Court Opera and subject to controversy, Elektra is an opera in which Strauss and Hofmannsthal developed a profound psychological drama - contemporary to Freud and Jung's analysis of Greek myths - where music, Action and speech are merged into a single dramatic act of strong expressionist violence.

Key words: tragedy - theatrical construction - staging - theater - costumes

Resumo: Elektra foi estreada finalmente em 1909 na Ópera da Corte de Dresde e objeto de controvérsias, Elektra é uma ópera na qual Strauss e Hofmannsthal desenvolveram um profundo drama psicológico - contemporâneo - à análise de Freud e Jung dos mitos gregos - onde música, ação e discurso se fundem num ato dramático de forte violência expressionista.

Palavras chave: tragédia - construção teatral - posta em cena - teatro - vestiário

(*) **Alejandra Espector.** Escenógrafa (Universidad del Salvador, 1979). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencia y en el de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Viaje hacia las profundidades del cuerpo: Coreografía y configuración poética ⁽¹⁾

Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

Gabriela Esquenazi ^(*)

Resumen: La coreografía como relato que emerge desde las profundidades del cuerpo: el mundo imaginario interno se plasma en el espacio escénico a través del lenguaje de la Danza Teatro. ¿Cuáles son los procedimientos técnicos que desde lo corporal habilitan la configuración poética? ¿Cómo se realiza el pasaje desde la realidad ordinaria a la metafórica? Isadora Duncan e Iris Scaccheri como referentes e inspiración. Partiendo de las técnicas de Matthias Alexander y Fedora Aberastury, abordamos el reconocimiento de los espacios internos para desarrollar la conciencia a través del movimiento. La resultante es una intensidad en la presencia que abre el potencial poético de la propia.

Palabras clave: cuerpo - danza - teatro - conciencia - movimiento - movimiento artístico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 146]