

ESCENOGRAFOS ARGENTINOS: EL TRABAJO DE MARÍA JULIA BERTOTTO EN ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO (1965-2007)

ARGENTINE SET DESIGNERS: THE WORK OF MARÍA JULIA BERTOTTO IN SCENERY AND COSTUMES (1965-2007)

Investigadores USAL:

Beitía, María Clara (clara.beitia@usal.edu.ar); Sánchez, María Gregoria; Beitía, Juan José; Lettieri, Ana Josefina; Beitía, María Inés

Alumnos Practicantes USAL:

Iacobucci, Agustina; Agüero Pagola, María Trinidad; Haro, Enzo

Palabras clave: Bertotto, María Julia; Escenografía; Bertotto escenógrafa.

Keywords: Bertotto, María Julia; Set design; Bertotto set designer.

Resumen

La trayectoria artística de María Julia Bertotto como escenógrafa y vestuarista es ampliamente reconocida por sus proyectos de vestuario para cine, que han sido de interés para otros estudios académicos. Este trabajo se propuso indagar sobre su enfoque artístico y aspectos comunes en sus escenografías y vestuarios de teatro, ópera, danza y otros espectáculos en vivo, en los que el espectador recibe el impacto visual en tiempo real.

La información obtenida surge de bases de datos sobre espectáculos como Alternativa Teatral; páginas de internet con el perfil de actores, cantantes, directores y productoras; artículos en periódicos y revistas; entrevistas en video publicadas en la web. Material impreso: publicaciones del Complejo Teatral Buenos Aires, programas de mano de espectáculos, etc. El testimonio de Bertotto en la entrevista con el equipo de investigación permitió completar un listado de producciones que utilizamos como guía para la búsqueda de documentación. La escenógrafa afirma que no lleva un registro de todos los trabajos realizados. Sin embargo, conserva bocetos, figurines y fotografías de algunos proyectos que nos permitieron conocer en detalle algunos aspectos de su enfoque plástico y artístico.

Su primer trabajo fue el diseño de escenografía teatral para *Medea*, en el Teatro Liceo en 1965. Hemos obtenido información sobre 7 óperas, 6 espectáculos de danza y 48 obras de teatro donde la escenografía, el vestuario o ambos llevan su firma. Agregamos a nuestros registros información sobre 35 películas.

Su proceso de trabajo inicia con la lectura e interpretación del texto o guion dramático, a partir del cual surgen las claves para el proceso creativo. El paso siguiente consiste en conocer el enfoque del director o equipo a cargo de la puesta en escena, y luego las particularidades del espacio escénico dado. Desde este contexto, comienza la etapa de creación y elaboración de los materiales que distri-

buye entre los distintos talleres de realización. Diseña al mismo tiempo el producto artístico y la línea de tiempo futura de su realización. Cuenta con las habilidades, aptitudes y conocimientos de personas concretas que integrarán a su equipo.

Bertotto demuestra una gran versatilidad que le permite trabajar en ámbitos muy distintos, como el teatro y el cine simultáneamente, enfocada en la narración visual de historias que requieren estéticas y procesos de producción diferentes. Según sus dichos, lo esencial es situarse como intérprete del texto o guion, amar el trabajo con el corazón, trabajar en colaboración y crecer a través de las dificultades. Bertotto nos explicaba su visión del rol del escenógrafo: “El escenógrafo es un intérprete que interpreta visualmente un texto en la visión que el director tiene del texto”. Desde este punto de partida, elabora ideas para dar marco visual a la narración, aportando su propio modo de ver y contar, para lo cual dibuja, construye en maqueta su proyecto escenográfico y/o figurines de vestuario.

Otra característica que sobresale y es una constante es la articulación con el equipo de trabajo. Se involucra en el proceso emocionalmente, guiando la construcción de un producto artístico orquestado por un equipo. Desde la primera idea, Bertotto dibuja pensando en la capacidad artesanal de los colaboradores que convocará para la producción-realización de cada objeto de su proyecto. El equipo de realizadores es un factor decisivo en la toma de decisiones. Los diseños están orientados en función de los artesanos que materializan sus ideas. Bertotto insiste en mencionar a sus colaboradores, el sastre Pascual Montecalvo; la sombrerera Hilda Juárez; su asistente, Lizzi Cuello, entre otros, cuando describe sus bocetos, figurines y fotografías de trabajos realizados.

En escenografía, Bertotto encara su trabajo desde su pertenencia al teatro. Considera el edificio del teatro como espacio-espectáculo desde la fachada, el *hall* de entrada, y la sala, pensando en la experiencia total de los espectadores. Valora los teatros que conservan sus talleres y sus artesanos, depositarios de un conocimiento transmisible a través de la experiencia. Todo en el edificio teatral interesa para idear sus proyectos, incluyendo los depósitos y accesos, pensando en la realización y el montaje escénico. Otro aspecto que considera esencial para el planteo de su propuesta plástica es la disponibilidad real de recursos presupuestarios en relación con los límites de tiempo establecidos, que inciden en la determinación la elección de materiales y técnicas de realización. Los bocetos, planos, maquetas, figurines, etc., son una respuesta creativa en la que afirma su carácter, su estilo y elección plástica. Por último, Bertotto se destaca por su capacidad para adaptarse a cada género o tipo de espectáculo aprovechando su lenguaje, y enfocada en satisfacer al público a quien está dirigido.

Abstract

Maria Julia Bertotto's artistic career as a set and costume designer is widely recognized for her film costume projects, which have been of interest for other academic studies. This work set out to investigate her artistic approach and aspects in common in her scenographies and costumes for theater, opera, dance and other live shows, in which the viewer receives the visual impact in real time.

The information obtained comes from show databases such as Alternativa Teatral; Internet pages with the profile of actors, singers, directors and production companies; articles in newspapers and magazines; and video interviews posted on the web. Printed material: publications of the Complejo Teatral Buenos Aires, playbills, etc. Bertotto's testimony in the interview with the research team allowed us to complete a list of productions that we use as a guide for the search documentation. The set designer claims that she does not keep a record of all the work done. However, she keeps sketches, figurines and photographs of some projects that have allowed us to know some aspects of her plastic and artistic approach in detail.

Her first job was the design of theatrical scenery for Medea, at the Teatro Liceo in 1965. We have obtained information about 7 operas, 6 dance performances and 48 plays where the scenery,

costumes or both bear her signature. We added information on 35 movies to our records.

Her work process begins with the reading and interpretation of the text or drama script, from which the keys to the creative process emerge. The next step consists of learning the approach of the director or team in charge of staging, and then the particularities of the given scenic space. From this context, the creation stage starts, as well as the elaboration of the materials which are distributed among the different workshops. She designs the artistic product together with the timeline of the production of her future work. She counts on the skills, aptitudes and knowledge of those people who will be part of her team.

Bertotto demonstrates great versatility which allows her to work simultaneously in very different fields, such as theater and cinema, and to focus on the visual narration of stories which require different aesthetics and production processes. According to her, it is essential to position oneself as an interpreter of the text or script, love the work with one's heart, work collaboratively and grow through difficulties. Bertotto explained her vision of the role of the set designer as follows: "The set designer is an interpreter, who visually interprets a text from the perspective which the director has of the text". From this starting point, Bertotto elaborates upon ideas to give a visual framework to the narrative and contributes with her own way of seeing and telling, for which she draws, and builds her scenographic project and/or costume figurines in a model.

Her constant articulation with team work is another characteristic which stands out. She engages emotionally in the process and guides the construction of an artistic product orchestrated by a team. From the first idea, Bertotto bears in mind the artistic skills of those collaborators who will be summoned for the production-realization of each object of her project when she draws. The filmmakers team is a critical factor in decision making. The designs are oriented according to the artisans who materialize their ideas. Bertotto insists on mentioning her collaborators, the tailor Pascual Montecalvo; the milliner Hilda Juárez; her assistant, Lizzi Cuello, among others, when she describes the sketches, figurines and photographs of the work done.

In scenography, Bertotto approaches her work through her sense of belonging in the theater. She considers the theater building as a space-show, from the façade, the entrance, and the room, thinking about the full experience of the spectators. She values the theaters that preserve their workshops and their artisans, the bearers of knowledge transmitted through experience. Everything in the theatre building is interesting to create her projects, including the warehouses and accesses, when thinking about the realization and the stage setting. Another aspect she considers essential for the presentation of her artistic proposal, is the actual availability of budgetary resources in relation to established time limits, which influence the choice of materials and techniques. The sketches, plans, models, figurines, etc., are a creative response which affirm her character, her style and plastic choice. Finally, Bertotto stands out for her ability to adapt her work to each genre or type of show making the most of their specific language, and to be focused on satisfying the audience to whom it is directed.