

LA ENSEÑANZA DEL MAQUILLAJE ESCÉNICO Y CINEMATOGRAFICO A NIVEL UNIVERSITARIO. UNA TRAYECTORIA DE TRES LUSTROS DE MODIFICACIONES METODOLÓGICAS DE LA TÉCNICA

Ivett Sandoval Torres

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich, México
ivett.sandoval@umich.mx

RESUMEN: Dentro de las universidades con programas educativos en las artes, la formación sistemática y profunda dentro de una de las ramas de la plástica escénica como el maquillaje de caracterización ha sido por un largo tiempo relegada. En este artículo se plantea un ejemplo de trayectoria de profesionalización como artista y como docente del maquillaje escénico a partir de las modificaciones a la metodología de enseñanza de la técnica.

PALABRAS CLAVE: Maquillaje escénico, Caracterización, Formación profesional, Maquillista, Metodología de enseñanza

ABSTRACT: Stage makeup has been neglected for a long time within the university's curricula. The deep understanding and structured study of character makeup has not been given the proper significance it has. Here, we try to show an example of the career of a makeup artist and professor at university level; displaying the growth and challenges in the Mexican context, plus the improvements in the technique teaching method.

KEYWORDS: Stage makeup, Characterization, Professional training, Makeup artist, Teaching methods

En el siguiente artículo se abordará la experiencia como docente en Maquillaje escénico (y cinematográfico) dentro de la Lic. en Teatro de la UMSNH, además de algunos cambios en la metodología de enseñanza en el transcurso de tres lustros de ejercicio profesional.

En 1996, estudiando una Lic. en Teatro en la Universidad de las Américas-Puebla, tomé un par de talleres de plástica escénica con Amaya Clunes, escenógrafa chilena exiliada en Montreal, Canadá (Ver imagen 1). A partir de ahí mi interés me llevó de intercambio a la Universidad de Québec en Montreal donde Amaya impartía dichas materias. Ahí pude cursar la materia de Maquillaje para teatro directamente con Clunes y consolidar una de mis pasiones. No era la primera vez que tomé cursos de esa índole. Sin embargo, los anteriores estaban vinculados al maquillaje de belleza. Desde el inicio de mi práctica teatral y cinematográfica realicé maquillaje para las producciones, primero conmigo, después con los elencos. Las clases con Amaya Clunes cambiaron mi vida profesional.

2

Imagen 1 - ©Ivett Sandoval Torres

En los años 90s participé en una serie de cortometrajes universitarios y puestas en escena donde realicé el maquillaje (en algunos también el vestuario). Una vez egresada, la preparación de Amaya, me permitió diseñar y realizar el maquillaje en largos y producciones más grandes. La metodología que seguía, pues no conocía otras personas que se dedicaran a ello, era enseñar a los actores y actrices a maquillarse con los diseños propuestos. Esto continuó así por un par de años.

Por todo lo anterior, intenté en varias ocasiones compartir mis conocimientos para realizar un taller. Sin embargo, al realizar la planeación, costos y materiales, me cancelaban pues les parecía alto el costo. En Montreal sólo utilizamos materiales profesionales, específicamente Ben Nye, Kryolan y Grafobian. El acceso a ellos era fácil. Para mí era posible traer el material de Estados Unidos por mis vínculos familiares y mis viajes. El acceso en México fue complicado. Así que empecé a investigar por alternativas. Me encontré con pocas marcas locales, cuyo costo era asequible, pero la factura del terminado no tanto. El acceso a la información era limitado en ese tiempo, no conocía otras tiendas especializadas, pero poco a poco las fui encontrando, especialmente El Globo Bambalinas (fundada en 1994) y Artist City (fundada en 1998).

Llegados los primeros años del siglo XXI continué trabajando con otras compañías locales. Sin embargo, el problema siempre eran los materiales y su costo. A manera de ejemplo plantea una experiencia: en una producción el productor redujo el presupuesto al 50% para maquillaje de 15 actores. Insistí en cómo eso afectaría la calidad del trabajo, sin embargo, decidió que los costos fueran los mínimos. El proyecto pertenecía al Programa Teatro Escolar, cuyo objetivo era dar 100 funciones durante un periodo de un par de meses. Transcurrido 1 mes, los actores se acercaron a mí pues el maquillaje les estaba dañando la piel e irritando los ojos. La advertencia al productor se cumplió. Incluso mi trabajo y reputación se vio afectada debido a la baja calidad de los productos. De ahí en adelante me comprometí a sólo utilizar productos que tuvieran la calidad profesional con la que yo diseñaba y realizaba. Mi padre es dermatólogo y me ha

enseñando la importancia de los productos que se utilizan en la piel, los riesgos, así como los beneficios.

En 2006 me mudé a la ciudad de Morelia en Michoacán para impartir clases en la Lic. en Teatro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El plan de estudios estaba centrado en el trabajo actoral y en él no había ninguna clase sobre diseño o plástica escénica. A los pocos meses, propuse impartir un taller de maquillaje extracurricular para los estudiantes. Estos lo recibieron con mucho entusiasmo. No hubo reparos en los costos de los materiales, lo más importante era profesionalizar su trabajo.

Creo que la mayoría de los docentes, aprendemos el oficio de la universidad y de la praxis; el gran problema es que en los programas de educación superior en teatro no contamos con cursos de la pedagogía del diseño escénico. En la Lic. en Escenografía (al menos en el caso de México) sólo tienen un semestre introductorio (*Licenciatura en Escenografía, 2021*).

4

Lo que solemos hacer es repetir los cursos que hemos tomado. Si eres un mal docente, seguirás repitiendo los mismos contenidos, metodologías y actividades que aprendiste sin innovar. Lo peor es que con la inexperiencia aún no entiendes que las necesidades en cada contexto cambian y es necesario hacer ajustes aún en la reproducción. Exactamente ese fue mi camino. Anualmente impartí un taller sabatino que en promedio tenía de 5-15 estudiantes. La mayoría de Teatro, pero también venían de la Danza o las Artes Visuales. En un inicio, reproduje los contenidos de la escuela norteamericana que vi con Amaya Clunes: Anatomía, visagismo e introducción al diseño y teoría del color. De ahí los ejercicios en dos grandes rubros de caracterización y los de facepainting.

1. Anatomía, visagismo
2. Introducción al diseño y teoría del color
3. Moitié
4. Maquillaje étnico

5. Envejecimiento
6. Histórico
7. Formalista
8. Oriental: geisha y ópera de Pekín
9. Animal
10. Fantasía
11. Efectos especiales

Los materiales que utilizamos en clase se encuentran en el Theatrical Creme Kit (Ben Nye 2021). De todos los kits disponibles para estudiantes, de marcas como Mehron, Kryolan o Graftobian, este es el más completo. Adicionalmente, utilizamos una rueda de colores básicos (rojo, azul y amarillo), pinceles para delineado y difuminado, cabello crepé, además de los aditamentos para limpieza facial. Todo lo demás ya lo contiene el kit:

5

- 3 Bases de maquillaje: oscuro, medio y claro
- Rueda de Contorno:
  - Cheek Rouge
  - Lip color
  - Coral
  - Negro
- Rueda FX Raspones y quemaduras:
  - Violeta berenjena,
  - Café canela
  - Amarillo suave
  - Rojo sangre
- Luz: Ultralite.
- Sombra: Character Shadow
- Color en crema: Blanco

- Rubor polvo: Coral
- Lápiz delineador para cejas y ojos:
  - Café obsc.
  - Negro
- Lápiz delineador para labios:
  - Rojizo
- látex líquido 1oz.
- Cera para Efectos especiales, narices y cicatrices. 1oz.
- Color para canas. 1 oz.
- Polvo translucido color piel 1 oz.
- Adhesivo Spirit Gum. 0.25 oz.
- Removedor de Adhesivo. 1 oz.
- Sangre teatral comestible.5 oz.
- Pinceles y brochas:
  - Pincel plano no. 3
  - Pincel plano no. 7
  - Brocha para rubor
  - Borla - aplicador de polvo translúcido
  - 8 Esponjas de látex
  - Esponja de texturizado (stipple)
  - Cepillo para cejas y pestañas
  - 10 Cotonetes correctores

Con los años he aprendido a trabajar con otros materiales, especialmente en momentos donde algún estudiante tiene dificultades para la compra, que con los años ha aumentado mucho (Costo entre 70-100dls). Sin embargo, a lo largo ya de 2 décadas he comprobado que esta

inversión valdrá la pena para un profesional de la escena: sea como actriz, como directora de una compañía y más aún como diseñadora-realizadora de maquillaje profesional.

En estos años iniciales adquirí el libro completo de Richard Corson, *Stage Makeup* (2010) considerado la biblia del maquillaje de caracterización. Efectivamente, la metodología sigue esos mismos pasos. Fue muy importante la aportación de Corson al curso pues yo misma me actualicé en cuanto a precisiones que ya había olvidado o que en la práctica uno los da por hecho.

El primer reto al que me enfrenté en los primeros cursos no fue la organización del mismo sino en la metodología de enseñanza. Para mí fue relativamente fácil manejar el pincel, los maquillajes, los polvos, incluso los químicos (con mis antecedentes de observación y ayuda en consultorio a mi padre en dermatología y los cursos en maquillaje de belleza) pero resulta que no todos tienen esos precedentes. Además, un gran número de estudiantes tenía nula experiencia con los materiales y las herramientas. Comparando las fotos de ese año con las de ahora puedo ver el avance. Es preciso aceptar como docentes, que no suele ser necesariamente la inhabilidad del estudiante, sino la didáctica del docente para compartir e impulsar el aprendizaje por medio de una buena metodología de enseñanza y paciencia.

El manejo de las herramientas y la técnica es lo primero que hubo que empezar a modificar. La primera parte del curso trata los temas como Corson y Clunes lo indican: anatomía, teoría del color y visagismo. Posteriormente, pasábamos directamente al maquillaje *Moitié*, original de Clunes. El *Moitié* es un ejercicio que aborda la manera en que la técnica del claroscuro modifica el rostro y su expresión (Ver imagen 2). El uso de luces y sombras modifica un lado “positivo” y otro “negativo”. Como podemos ver en la imagen, la calidad de aplicación en un lapso de 10 años es evidente.

Imagen 2 - ©Ivett Sandoval Torres

Este último fue resultado de un ejercicio previo que tuve que implementar para trabajar el trazo fino y difuminación del maquillaje, las luces y sombras. Este ejercicio se desarrolló a partir del estudio de luz y sombra en papel, transpuesto al uso del material y las herramientas en la mano (Ver imagen 3). El objetivo es empezar a soltar la mano, conocer el material sin temor a arruinar un maquillaje, y experimentar con la saturación y la difuminación. Son una serie de ejercicios de líneas finas rectas, semicírculos, círculos completos y todas las variaciones que podemos realizar con sus difuminados respectivos. Del libro de Herman Buchman, *Stage Makeup* aprendí el *blending* (1971) o difuminado, su metodología es muy clara en cuanto al uso de la luz y la sombra. Con el pasar de los años y el perfeccionamiento de este ejercicio, se ha generado un cambio mayor en la calidad del trabajo de los estudiantes y su desempeño en los ejercicios posteriores.

El segundo reto surgió a partir de los ejercicios de maquillaje denominado como Étnico cuyo objetivo es el cambio de color de piel y cambio de facciones de una “etnia”. Pensando ahora que las metodologías surgieron desde una visión bastante caucásica, al llegar a México, resulta que nosotros somos los personajes étnicos. Este ejercicio tiene un objetivo valioso dentro de los aprendizajes, sin embargo, éticamente era cada vez más controvertido por razones raciales. Hoy en día he dividido el trabajo en dos ejercicios. Primeramente, la experimentación de mezclas de colores para generar diferentes tonos de piel a partir de las bases que ya vienen en kit o se tienen en mano con la mezcla de colores básicos de alguna rueda de colores (Ver imagen 4). Para concluirlo debe aplicar el color en su rostro y generar además las luces y sombras para esas bases para la segunda parte.

Imagen 4 - ©Ivett Sandoval Torres

El ejercicio ha resultado bastante interesante y ha sido de gran apoyo el libro de Katie Middleton “Teoría del color para el artista del maquillaje” (2018), pues aunque los libros de pintura hablan de ello, nadie lo había abordado con tanta precisión en el maquillaje escénico como lo hace ella. Un beneficio adicional en el caso de México es que dentro de los bajos de presupuestos, esta es una manera muy viable de generar diferentes colores piel sin expender en otras bases.

Una vez que han logrado generar diferentes colores, es momento de la segunda parte del ejercicio para explorar sus facciones opuestas. Es decir, en lugar de realizar un personaje con facciones de otra raza “étnica” buscan modificar a un opuesto o diferente sus facciones. Si sus labios son gruesos, hacerlos delgados, modificar la forma de su nariz, (aun sólo con maquillaje y con la técnica del claroscuro), a otra forma diferente, sus pómulos, la frente, el mentón, los ojos

y su forma etc. Este ejercicio, aunque se lleva toda una clase en sus dos fases, permite jugar con las técnicas. Al final, se “borran” una mitad del rostro para realizar un comparativo.

En el inicio del *facepainting*, Clunes aporta un nuevo diseño original (ver imagen) que permite la exploración de la técnica del claroscuro con los colores más difíciles de trabajar, especialmente para la mano que apenas inicia. Este es el que ella nombró Formalista donde se deconstruyen las líneas del rostro: Se divide el rostro en cuatro partes. Las 3 superiores exploran a blanco y negro la cuenca del ojo convexa y la opuesta en cóncava. Las dos partes inferiores exploran las líneas verticales y horizontales que redefinen la manera en que las curvas del rostro nos juegan trucos por la perspectiva de las líneas. Finalmente, los labios y dientes se superponen y dentro de la cuenta convexa en blanco se dibuja un ojo para que la foto sea a ojos cerrados (Ver imagen 5).

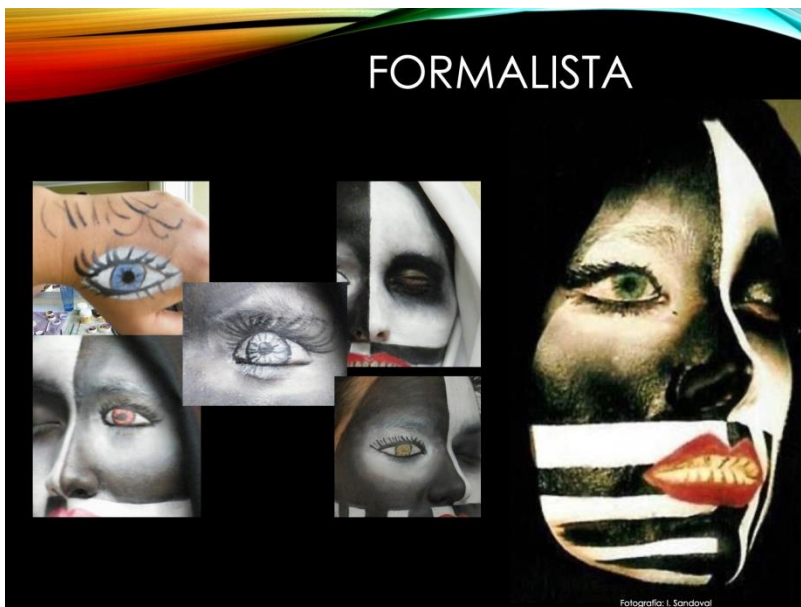

Imagen 5 - ©Ivett Sandoval Torres

Dentro de los ejercicios propuestos por la escuela americana del maquillaje escénico, se encuentra el maquillaje oriental (japonés y ópera de Pekin) que es un ejercicio obligatorio por el reto que ofrece al estudiante en sus intrincadas líneas y juegos con el color. Por su parte el japonés previene el reto de usar el blanco y cambiar la forma de los ojos. Sin embargo, estando en México era necesario reemplaza el japonés por la alegoría de las catrinas. El trabajo de caracterización de catrinas ha devenido en una fuente de ingresos de los maquillistas en los primeros días de noviembre. Por lo tanto, ahora lo hemos incluido dentro de los ejercicios, que, adicionalmente, refuerza la identidad de los estudiantes a sus raíces tradicionales, especialmente en Michoacán. Finalmente, se concluye el curso con los efectos especiales donde se abordan de manera muy básica cicatrices, sangre, raspones, quemaduras, etc. con materiales tan diversos como grenetina, colorantes, maquillaje, glicerina, cera, entre algunos otros.

En el año 2017 se realizó un rediseño curricular a la Lic. en Teatro. Esto devino en la oportunidad de proponer nuevas asignaturas que aportaran a la formación especializada de los estudiantes. Por ello se propuso una materia llamada Caracterización. El objetivo es que los estudiantes de 3er semestre puedan acercarse de una manera sistemática inicial a la creación de la concepción visual de un personaje. Esto con las bases del diseño, teoría y psicología del color, análisis de texto para el diseño, así como pequeños acercamientos básicos al maquillaje, vestuario y peinado.

Después de esto los estudiantes interesados pueden escoger la optativa de Maquillaje Escénico que se acaba de describir anteriormente. Sin embargo, debido a la demanda que la escena cinematográfica ha tenido en los últimos años, se oferta también la materia de Maquillaje Avanzado. En esta se trabaja el maquillaje para cine, los efectos especiales, los prostéticos (moldes planos y moldes tridimensionales) y las barbas y bigotes ventilados. Esta materia sólo se oferta cada dos años para poder reunir a suficientes estudiantes interesados en continuar su especialización.

Dentro de la ciudad de Morelia se han abierto otras ofertas educativas en teatro, artes escénicas y cine. Esto ha devenido en una demanda de docentes que impartan materias de maquillaje, vestuario y peinado. Durante varios años estuve trabajando en dichas instituciones, lo cual también aportó en experiencia, especialmente en el ámbito cinematográfico. Hoy en día que cumpla 3 lustros de formación de estudiantes en el maquillaje y la caracterización puedo jactarme que son mis egresados quienes ahora imparten estas asignaturas; además, son ganadores de reconocimientos por el maquillaje en cine y, los que así lo han decidido, tienen una fuente de ingresos por ello en Michoacán.

Después de todos estos años decidí escribir un libro con la metodología que se utiliza aquí en Norteamérica, pero que he ido adaptando a nuestro contexto. Estos dos últimos años he estado escribiendo el libro “El maquillaje escénico. Creación del rostro para la ficción dramática”. Creo firmemente que es necesario escribirlo pues existen apenas un par de ellos en el idioma español. En México tenemos solo un libro editado por Kryolan (2012). Pero ninguno que conlleve la sistematización para utilizarse a nivel universitario. Espero el siguiente año poder presentarlo ante ustedes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Ben Nye (2021, 19 octubre) *Theatrical Creme Kit*
<https://www.bennye.com/product/kits/theatre-film-makeup-kits/theatrical-creme-kit/>
- Buchman, H. (1971) *Stage Makeup* (6th ed.) Watson-Guption
- Corson, R., Norcross, B. G., & Glavan, J. (2010) *Stage Makeup* (10a ed.) Allyn & Bacon/Pearson. p. 1-407
- De la Guardia Ramos, I. (2012) *Técnicas de maquillaje profesional y caracterización* (10.a ed.) Kryolan. pp. 1-451
- Licenciatura en escenografía* (2021) Escuela Nacional de Arte Teatral. Recuperado 1 de octubre de 2021, de <https://enat.inba.gob.mx/2014-01-20-22-16-17/escenografia.html>

-Middleton, K. (2018) *Color Theory for the Makeup Artist: Understanding Color and Light for Beauty and Special Effects*. Routledge

*Las imágenes compartidas en este artículo son de la autora.

***