

Autoría conceptual y autoría material en la creación de vestuario

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

Andrea Suárez (*)

Resumen: Los congresos, foros y mesas redondas representan una oportunidad de reflexión sobre la percepción de los roles en la creación de vestuario y su jerarquización profesional. El sistema de producción del vestuario escénico, en su carácter de interdisciplinario, integra en la acción a dos artífices: el diseñador, a cargo de la imagen visual del personaje y sus variables simbólicas, y el realizador, responsable de los aspectos tangibles como la morfología del vestuario y su adecuación al simbolismo y estética de la propuesta. Esta ponencia se fundamenta en entrevistas personales a los principales especialistas en sastrería teatral en el ámbito escénico/filmico de Argentina.

Palabras clave: diseño de vestuario - dirección de arte - diseño de espectáculos - sastrería teatral - moldería - confección

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 235]

Todo símbolo tiene una carne, todo sueño una realidad. (O. Milosz)

Si el diseñador es capaz de conseguir que el público sienta que la actriz es el personaje, es un buen trabajo de vestuario. (E. Head)

En el campo de la indagación teórica encontramos, en la actualidad, numerosos textos que tratan de intangibles como el diseño, el marketing y cuestiones relativas a la generación de imágenes; en cambio, se advierte un faltante de trabajos que se comprometan en la cuestión de la materialización del diseño y menos aún de la interface en la realización del vestuario escénico. Me convoca la intención de comprender la fenomenología de la actividad creadora en el diseño de vestuario escénico como actividad teórico-virtual y su vínculo con la realidad física-concreta de las prendas que componen el vestuario real sobre el escenario, la materialización de este diseño virtual que es llevado a la vida real por el realizador de vestuario, el antiguo sastre teatral y su dinámica relacional con el diseñador propulsor de la idea primigenia.

Diseñar y realizar son dos vivencias creativas distintas y se manifiestan en actividades profesionales específicas que actúan entrelazadas por ciertas pasiones compartidas, la expresión humana a través de la vestimenta, las siluetas del pasado que nos hablan de un cuerpo que cambia siendo siempre el mismo, y el ornamento, ese aderezo que suma a la propia belleza natural a través del artefacto sentido como carne propia.

Ambos artífices poseen temperamentos creativos bien diferenciados: el diseñador de vestuario es un creador con una visión global y totalizadora; el realizador de vestuario es un observador detallista de una visión pormenorizada que descompone en partículas elementales y estudia cada diseño para poder establecer su plan de acción sobre el mundo de la materia.

Bachelard (1994) refleja estas diferencias de ambos marcos de pensamiento creador:

Entendemos la imagen percibida y la imagen creada como instancias psíquicas diferentes. Creemos que podemos hablar de imágenes imaginadas (salidas directamente del psiquismo). La imaginación reproductora debe atribuirse a la recepción y la memoria. Las imágenes imaginadas son sublimaciones de los arquetipos antes que reproducciones de realidad. La imaginación "creadora" tiene otras funciones como la de lo "irreal". La imaginación artística es "hábil", cambiante, ágil, elástica contra las imágenes fijas (pétreas) de la percepción. Imposible decir mejor que la imagen tiene una doble realidad: una realidad psíquica y una realidad física. (s.p.)

Ambos creadores son invisibles a los ojos del espectador: el buen vestuario, por su propia naturaleza, es aquel que no se ve, es el que se fusiona con los rasgos del actor a tal punto que crea una segunda naturaleza paralela a la vida real: la vida del relato en escena. Y respecto de las prendas que integran un vestuario, es dado por hecho que nadie las hace; siempre que el personaje sea creíble se asume que salen del guardarropas del actor, o que surgen de la vida misma de la ropa que todos consumimos día a día, cuando en realidad se trata de una construcción sensible y a la medida de la simbología de la obra. Deborah Nadoolman Landis (2014) sostiene: "Un vestuario acertado debe integrarse en la historia, quedar tejido de manera invisible en la narrativa y el tapiz visual de la película" (p. 28).

Ante el cambio de paradigmas de nuestro mundo actual y cómo la informática ha cambiado nuestras vidas personales y laborales, también estas profesiones han sufrido cambios: el realizador ya no es un técnico que, como un operario, obedece órdenes, porque el diseñador mismo ha cambiado su forma de operar; la aceleración de los tiempos la ha convertido en un gerente.

Afirma Nadoolman Landis (2014):

En la última década se han dado limitaciones en la preproducción de películas. Paralelamente también se han producido grandes cambios en el campo de la tecnología. Los diseñadores de vestuario son usua-

rios de estas herramientas. Los materiales recopilados en libros se han visto eclipsados por las páginas web creadas para que el equipo creativo o el repertorio puedan consultarlas en cualquier momento. Por otra parte, es muy raro que hoy el diseñador tenga tiempo para sentarse ante una mesa de dibujo, por lo que los ilustradores de vestuario se han convertido en sus escribanos públicos (y esto en caso de que quede tiempo en la preproducción para supervisar los bocetos de vestuario, cosa que no suele ocurrir). Shay Cunliffe describe el aumento de la presión que hay en el trabajo. Muchos diseñadores envían fotografías de pruebas a ejecutivos y productores a los que no conocen y cuyo papel en la película no está claro. Los *castings* apresurados representan uno de los riesgos de la industria; a menudo, éstos se producen en domingo con los que los diseñadores se enfrentan a la selección tardía de un actor al que hay que vestir y que tiene que estar listo en el equipo de rodaje a primera hora del lunes. Esta lamentable práctica ya es habitual. Hay que realizar un vestuario contra reloj, en menos de un minuto hay que crear un conjunto buscar la tela y confeccionarlo. (p. 44)

Dada la poca visibilidad actual de los responsables de área de realización de prendas para cine y teatro, se confeccionó un cuestionario para dar voz a los autores materiales del objeto vestimentario escénico, los sastres teatrales, los actuales realizadores de vestuario más destacados de nuestro ámbito escénico. Se reproducen aquí citas textuales de dichas comunicaciones personales con Carmen Motecalvo, César Taibo, Mirta Liñeiro, Patricia Teran, Vilma Cardozo y Paula Bianco. A continuación transcribimos las preguntas y respuestas.

a) ¿Cuál es el rol del diseñador de vestuario en una puesta teatral o un film?

- César Taibo: Ya sea en cine, teatro, o cualquier otra disciplina, el vestuario ayuda a crear personajes, a delinear cuerpos, actitudes corporales, posturas, contribuyendo a la narración de una historia, de un relato, reforzando y animando el lenguaje visual del espectáculo.

- Mirta Liñeiro: La falta de un sistema teórico sobre el vestuario teatral nos perpetúa en la repetición de preguntas en círculo constante con información diseminada estable e inestable. El rol del vestuario teatral está definido por el orden de importancia dentro del contexto teatral y por saber cuál es el acompañamiento que el texto, el actor y el director están dispuestos a aceptar por parte del diseñador de vestuario teatral.

b) ¿Como es el vínculo profesional entre realizador y diseñador de vestuario?

- Carmen Motecalvo: El vínculo se debe desarrollar en un espacio de ideas compartidas para lograr la actitud dramática del personaje. Conceptualmente debe haber una línea armoniosa, compartida entre diseñador y realizador.

- César Taibo: El vínculo entre el realizador y el diseñador debe darse desde el comienzo del diseño. Un vínculo de mutuo enriquecimiento e intercambio. La información con la que cuenta el diseñador y los sabe-

res prácticos que puede aportar el realizador son fundamentales para arribar a resultados positivos. Aun así, la realización, la creación concreta de una pieza de vestuario no es una ciencia exacta, necesita de pruebas, correcciones, cambios, reformulaciones. Es ahí donde es fundamental el intercambio.

- Mirta Liñeiro: Redactar un nuevo paradigma para el diseño y realización de un vestuario teatral se convertiría en un gran desafío para flexibilizar y rearticular reflexiones de una misma voluntad. Parte de este ensayo estaría dado en que todos quienes participen de esta disciplina incorporen la estricta necesidad del saber sobre la construcción de cada pieza que diseñen. La complejidad del teatro siempre busca integrar nuevas disciplinas.

Lo vivencial que puede darnos el conocimiento sobre la construcción del vestuario aunque no sea el diseñador quien lo construya será diseñar sabiendo que su construcción es posible y más aun modificar en la marcha de la realización y en cada uno de los ensayos. Quien lo realice es indistinto, puede que quien lo construya no esté dentro del territorio teatral. La capacidad está en la habilidad de emitir un mensaje y en la facilidad de recibirlo. Es misión del diseñador manifestar gráfica y verbalmente las necesidades actorales y teatrales.

c) ¿Cuál es el aporte específico del realizador a un vestuario?

- César Taibo: El realizador posee una serie de saberes y experiencias que no siempre el diseñador tiene o conoce. Es quien puede asesorar en el uso y rendimiento de ciertos materiales, informar sobre el comportamiento de determinados textiles, aportar conocimientos específicos de moldería y cortes acordes al cuerpo concreto que va a "usar" determinado vestuario. Todo ese saber específico de la profesión y la experiencia contribuye a hacer lucir un diseño, a enriquecer el pasaje del figurín a la prenda concreta en el cuerpo del actor-personaje.

- Carmen Motecalvo: Dar el carácter de la prenda, del traje, a través del corte y la forma que requiere la época además de la actitud, clase social y lugar donde se desarrolla la acción del personaje. Es muy importante, también, el cuerpo del actor y carácter que le impondrá a su rol.

- Vilma Cardozo: El aporte del realizador es interpretar correctamente lo que la escena requiere y compartir ideas al realizar.

- Paula Bianco: El realizador confecciona según las necesidades técnicas dejando de lado un poco lo correcto en forma y buscando la manera necesaria para llegar a lo que se quiere. Se diferencia del trabajo de modistería por la manera de trabajar, ya que hace prendas únicas y no importa el cómo sino el resultado final.

d) ¿Qué lo diferencia de la labor de una modista y/o de un taller de producción industrial?

- César Taibo: El trabajo del realizador, en relación directa con el diseñador de vestuario, se desarrolla a partir de una vasta documentación de referencia, teniendo en cuenta el carácter dramático que un determinado vestuario juega en el conjunto, en el desarrollo de la obra, y teniendo en cuenta el "uso" específico que tiene dicho

vestuario en la puesta del espectáculo. La realización de vestuario no recorre el mismo camino, los mismos pasos que la confección de prendas de vestir; se ajusta a otros tiempos, necesita de otras pruebas, de otra mirada, ya sea en el detalle como en el conjunto. Asimismo también se diferencia de los tiempos y parámetros de la producción industrial seriada.

- Vilma Cardozo: Las diferencias son notables; el taller industrial trabaja por producción, recibe el corte y lo confecciona; la modista trabaja con patrones y moldes de convencionales; el realizador, en cambio, pone todo su conocimiento y su capacidad de interpretación con respecto a la escena y al diseño, a veces tiene que saber interpretar al director con respecto a la escena o a lo que el cuadro requiera.

- Patricia Teran: Nos diferencian los conocimientos; un realizador debe saber de historia del arte, historia del traje, moldes de época, telas y materiales de diferentes épocas, construcción de prendas por época, teñidos, bordado, pintura, debe capacitarse para trabajar con diferentes materiales no convencionales, etc.; en resumen, un realizador nunca deja de aprender en aras de ofrecer un servicio completo.

- Carmen Montecalvo: La enorme diferencia es que el realizador de vestuario compone una época o situación en la que intervienen numerosos factores que están ligados al equipo creativo desde un lugar íntimo. El realizador convierte un vestuario en un "no vestuario", es decir, no debe permitirse a través de su trabajo convertir un traje en un "disfraz".

e) ¿Consideras que el ser realizador es una vocación?

- Patricia Teran: En mi caso tanto el vestuario como la realización son una vocación, amo lo que hago: es una pasión.

- Vilma Cardozo: El realizador tiene gran vocación artística, no sólo es un medio de vida.

- Paula Bianco: Claramente es una profesión y como tal se puede vivir de ella, y puede ser una pasión.

- César Taibo: Es una vocación que continuamente debe ir enriqueciéndose.

f) ¿Consideras que tu aporte es debidamente reconocido?

- Mirta Liñeiro: Tengo muchas satisfacciones, nominaciones y premios, pero considero que mi aporte no fue debidamente reconocido.

- Patricia Teran: Pocos saben o valoran lo que implica ser realizador de vestuario, generalmente se confunde con el trabajo de modistas y talleristas.

- César Taibo: Como todo trabajo "artístico" interpersonal, los resultados son obra de múltiples factores. Así como el diseñador aporta un material visual de referencia, una silueta determinada, una idea de color, textura, movimiento, peso, es el realizador el que trabaja con los materiales concretos, con sus características particulares, sus comportamientos, sus resistencias y en última instancia es el actor el que usa ese vestuario para dar vida a un personaje, aportándole un cuerpo, una voz. En ese intercambio entre los participantes es donde se reconoce el trabajo y se enriquece la labor. Ese intercambio y reconocimiento es resultado del encuentro y la interacción y puede darse en distintos grados.

g) ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra para desempeñarse en el mercado actual?

- Patricia Teran: Que se reconozca la profesión como tal y la poca difusión de lo que significa ser realizador realmente.

- César Taibo: Los tiempos actuales y las decisiones de diseño de producción muchas veces juegan en contra de los tiempos y los costos de la realización. Por otro también suele ser complicado con las reglas del mercado actual montar un verdadero taller de realización, hacerse de los colaboradores adecuados, contar con las manos capacitadas necesarias para poder hacer frente a distintos proyectos.

- Vilma Cardozo: Los diseñadores y vestuaristas a veces confunden realizadoras con modistas de vestuario, claro que el realizador también hace estructuras, muñecos, animaciones, las cosas más disparatadas que se le ocurran al director. Los realizadores no estamos debidamente reconocidos, generalmente nos buscan para algo específico que no tiene que ver con vestuario, sino más bien con arte, y, en cambio, buscan modistas, que a su vez se lanzan sin conocimiento a realizadoras, dejándonos mal paradas en la primera dificultad, al no conocer una puesta de escena de cámaras o de luces y realizar los diseños con materiales inadecuados, sin trucar para ciertos movimientos; para eso se requiere mucho conocimiento de realización y una gran creatividad.

- Carmen Montecalvo: La falta de conocimiento es una de las mayores dificultades. Le siguen la mediocridad de las producciones y la falta de materiales adecuados.

h) ¿Cómo se podría mejorar esta situación?

- Paula Bianco: Debería estar incluido como rubro dentro del cine particularmente, estar institucionalizado, como lo están los vestuaristas, maquilladores y utileros.

- Carmen Montecalvo: Con escuelas que enseñen de verdad a través de talleres que hagan que el alumnado no confunda vestuario con disfraz. Con productores que reconozcan los talentos y valoren el trabajo de vestuaristas y realizadores reconocidos y no improvisados.

- César Taibo: Incluir al realizador de vestuario desde los primeros bocetos y diseños. Intercambiar información desde el inicio y contemplar el tiempo de realización de pruebas. Por otro lado, revalorizar el rol y el espacio del realizador, recuperar tareas, saberes y técnicas de realización, oficios que si no se pasan de generación en generación se pierden en el tiempo, "secretos" que hacen a la buena realización. Puesta en valor de una profesión que, mas allá de ser un medio de vida, debería ser una vocación.

Conclusión

El diseño de vestuario requiere de un diseñador con pensamiento proyectual y visión artística y, a su vez, requiere del trabajo conjunto con un realizador que domine los aspectos simbólicos y materiales simultáneamente. La interdisciplinariedad requiere de la habilidad para construir puentes de comunicación, respetar otras opiniones e incorporar otros saberes para proponer soluciones que abarquen la totalidad de los aspectos del proyecto soñado. Esta fusión de ambas disciplinas, que "sienten" y operan bajo puntos de vista diversos, actúa

sobre el proyecto escénico dotándolo de vida “real” dentro de una ficción.

Las entrevistas realizadas demuestran una preocupación por el estado actual de la profesión del realizador, antiguamente reconocido como el “especialista” que daba vida material a las prendas escénicas al servicio de un vestuarista que investigaba y dibujaba por sí mismo. Hoy en día, en muchos casos donde la producción cuenta con un director de arte o equipo de arte que trabaja ligado al departamento de marketing, se generan conceptos estéticos y se omite la figura del diseñador (vestuarista o escenógrafo) por completo, contratando en su lugar asistentes *junior* para que administren la compra y fabricación del vestuario. Del trabajo en conjunto con estos nuevos actores *junior* surgen vacíos de conocimiento sobre materiales, tipologías de prendas, tiempos y procesos de construcción. He aquí donde el aporte del realizador cobra una mayor importancia, llevando a cabo la propuesta en su completitud.

Como observa Bachelard (1994):

El proyecto emplumado con una energía joven se clava directamente en el objeto, se aferra, se pega a él. Así, el proyecto en vía de ejecución (el proyecto material) a fin de cuenta tiene una estructura temporal distinta de la del proyecto intelectual. Muy a menudo éste se diferencia demasiado de la ejecución. Sigue siendo el proyecto de un jefe que dirige a ejecutantes. Con frecuencia repite la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, sin gozar de la síntesis que es la maestría del trabajo adquirida en el trabajo contra la materia. (s.p.)

Otro aspecto que surge de las entrevistas es la necesidad de una formación educativa específica. Hoy en día, en nuestras carreras de diseño, vemos diseccionadas las disciplinas de forma tal que la teoría y la puesta en práctica quedan aisladas; vemos cómo la función proyectual se ha jerarquizado y diversificado en especialidades y las asignaturas de orden práctico pasan a ser complementarias y se desvanecen a la espera de una tecnicatura inexistente aún, lo que dificulta el reconocimiento e identificación de la actividad como profesión posible. Actualmente, la gran mayoría de los realizadores jóvenes son graduados en Bella Artes, y esta diferencia formativa no es un tema menor.

Como nos indica Bachelard, del diálogo con la materia

surge la verdadera maestría. El onirismo que acompaña las labores materiales, cuando traduce las imágenes materiales en el lenguaje poético, es un verdadero encantamiento de energía.

Referencias bibliográficas

- Bachelard, G.(1994). *La tierra y los ensueños de la voluntad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Nadoolman Landis, D.(2014). *Diseño de vestuario*. Madrid: Blume.

Abstract: Congresses, forums and roundtables present an opportunity for reflection on the perception of the roles in creating costumes and their ranking system professional. The production of stage costumes, in his capacity as interdisciplinary, integrated into the action two architects, the designer, in charge of the visual image of the character and its symbolic variables, and the costumer, responsible for the tangible aspects such as morphology of clothing and its adaptation to the symbolism and aesthetics of the proposal. This paper is based on personal interviews with leading specialists in theatrical tailoring in the scenic / film area of Argentina.

Key words: costume design - art direction - production design - theatrical tailoring - pattern drafting and dressmaking

Resumo: Congressos, fóruns e mesas redondas apresentam uma oportunidade para a reflexão sobre a percepção dos papéis na criação de figurinos e seus profissional.El sistema figurinos produção ranking, na sua qualidade de interdisciplinar, integrada na acção dois arquitetos, o designer, a cargo da imagem visual do personagem e suas variáveis simbólicas, eo alfataria, responsável pelos aspectos tangíveis, tais como a morfologia de roupas e sua adaptação ao simbolismo e estética da proposta. Este artigo é baseado em entrevistas pessoais com os principais especialistas em alfaiataria teatral na área cênica / filme da Argentina.

Palabras clave: figurino - direção de arte - design de produção - alfaiataria teatral - padrão de vestuário

(*) **Andrea Suárez.** Profesora Nacional de Artes Visuales (1988). Diseñadora de vestuario. Directora del Estudio Cabuli-Suárez Vestuario. Docente universitaria y autora académica del primer posgrado en Diseño de Moldearía (Universidad Provincial de Administración Pública)

Alegremia. Creación Colectiva e Intervención en Danza e Integración Latinoamericana

Roberto Ariel Tamburrini (*)

Resumen: *Alegremia* se titula la intervención urbana en Plaza de Mayo realizada en setiembre de 2015, como resultado final del laboratorio de creación colectiva que he dictado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Se desarrolló en el marco del primer Encuentro de Danza e Integración Latinoamericana, llevado a cabo en Buenos Aires, con la participación de grupos de toda

Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016