

RESONANDO EN RED

DISEÑO DE VESTUARIO PERFORMÁTICO TEATRAL, EXPLORATORIO, EXPERIMENTAL, REFLEXIVO

Cecilia Palavecino (ETLP) | cecilrpalavecino@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo intenta revelar parte del proceso de la fase experimental, exploratoria y reflexiva de mi Trabajo de Graduación de la Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía realizado en el año 2022. En el cual diseñé el vestuario para el proyecto de producción de obra final transdisciplinario de la Escuela de Teatro de La Plata. Me propuse indagar sobre el diseño de vestuario como campo creativo y reflexivo del entramado contemporáneo de las artes visuales en mi entorno cercano. Desde una mirada situada y territorializada. Partí de la idea de que el diseño de vestuario es un artefacto creativo, un componente performativo en la escena teatral y una práctica que participa en la construcción de la realidad de determinados universos simbólicos, ya que crea subjetividades, provoca acciones, enuncia cosas, performatiza los cuerpos, haciéndolos actuar y contar sobre la identidad, el entorno y las formas en las que nos relacionamos con este y los demás. Por lo tanto es un recurso narrativo que genera sentido.

PALABRAS CLAVE

escenografía; performance; vestuario; experimental; exploratorio.

PARTE DEL TODO

El indumento como elemento de análisis en la acción performativa no siempre se tiene en cuenta en general se suele centrar en el estudio del movimiento, de la acción corporal y vocal, sin evaluar la apariencia del cuerpo accionante. Pero es necesario comenzar a reconocer el valor y la potencialidad del hacer y del decir del vestuario performativo. Porque es un artefacto creativo que participa del entramado contemporáneo de las artes visuales y posibilita reflexionar en la relación plástica entre el cuerpo y el vestido teniendo como medio o soporte expresivo el movimiento.

Por un lado, entiendo el diseño de vestuario como una herramienta para el desarrollo de una acción, como una interfaz. Comunica y sitúa al espectador remarcando la intención del artista sobre el espacio escénico. Y por otro lado como construcción colectiva ya que el diseño de vestuario se relaciona con el dispositivo espacial, el cual está formado por el conjunto de elementos visuales puestos en función de un acontecimiento escénico enmarcado dentro de un contexto social, político y cultural específico. Por ello considero que el vestuario es la parte por el todo, es un artefacto creativo, un componente más del lenguaje plástico performativo escénico. Donde el cuerpo humano es el protagonista principal, tanto de la historia del arte tradicional moderno como de la reflexión teórica contemporánea. Por lo tanto el vestuario, parafraseando a Valentina Bari y Peonía Veloz, funciona como una capa más que le aporta al diseño del espacio y al diseño de la escenografía, también interviene en la dramaturgia, en la propuesta de luz, de sonido y en la composición actoral performática (Bari & Veloz, 2020).

A partir de lo expuesto, y a continuación, tomo como objeto de estudio para el siguiente análisis mi Trabajo de Graduación de la Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía realizado en el año 2022, titulado *Resonando en Red*. Para el título del mismo partí del acta acuerdo de colaboración con la Escuela de Teatro (ETLP) y la Facultad de Artes (FDA). Diseñé el vestuario para la puesta en escena del dispositivo espacial de la Muestra Final de las carreras de la Tecnicatura en Actuación y Profesorado de Teatro, turno tarde (ETLP-DGCyE). Coordiné la realización de la adaptación con ellos, los y las estudiantes más docentes de la cátedra de Taller Básico Escenografía I y II, junto al artista plástico Dalmiro Rebolledo.

El hacer y el decir del vestuario performativo

Mi propuesta se basó en experimentar con grandes volúmenes uniéndolos de forma aleatoria generando abstracciones. El tema de análisis que abordé fue la forma, el color y la textura. Estas variables del lenguaje visual están articuladas en relación con el cuerpo, el espacio y la dramaturgia de la narración propuesta por los estudiantes de la ETLP.

En la propuesta estética experimenté con la materialidad y el concepto de red. De forma lúdica comencé con la exploración. Me atrajo su textura, su transparencia, el movimiento, lo que deja ver y lo que esconde. También me interesó el concepto de red, en cuanto a que se expande, comunica, contiene, protege, une, abre pero también tiene la posibilidad de cerrar, encerrar, separar, limitar.

Buscando una poética experimenté con distintas materialidades y colores enfatizando las tres dimensiones del tiempo, presente, futuro, pasado. Siguiendo la línea de tiempo planteada la intención fue la indagación de mí ser, los demás, mis ancestros, la tradición, la identidad desde una mirada subjetiva, situada y territorializada.

Para componer la paleta de color tome el modelo actancial propio de la dramaturgia teatral. El modelo actancial (propio de la semiótica teatral), aporta elementos para las trasposiciones de lenguajes. Su estudio y aplicación entranan capas polisémicas de sentidos al texto o a la dramaturgia. Según Bari y Veloz, el modelo actancial revela elementos conceptuales que profundizan sobre las relaciones y acciones dentro del texto y visualiza significativamente la totalidad de las motivaciones y las intenciones de los actantes (Bari & Veloz, 2020).

Construí un mapa de personajes y relaciones en base a los elementos conceptuales propuestos por les estudiantes, los cuales fueron: el sistema, la burocracia, lo inaccesible y el tiempo. Estos conceptos profundizan las relaciones y acciones dentro de la propuesta dramática y visualizan la totalidad de las motivaciones y las intenciones de lxs actantes. Debo aclarar que no hubo un guión previo sino que lxs estudiantes de teatro construyeron su dramaturgia en base a los conceptos ya mencionados.

La paleta de color fue conformada por los colores primarios rojo, amarillo y azul -que representan el concepto visual del tiempo-. El color del vestuario de cada personaje se modifica por combinaciones y variaciones entre los colores primarios y sus mezclas, en relación a la acción dramática que representan.

En el siguiente cuadro organicé las variables analizadas, funciona como un receptáculo de mensajes subjetivos donde resuenan el color, la textura, y la forma que está relacionada justamente con las distintas morfologías de las redes. [Figura 1]

TIEMPO	Pesado	Presente	Futuro
FORMA	Se expande hacia abajo, rígido	Se expande hacia los lados	Se expande hacia arriba
COLOR	Rojo	Amarillo	Azul
TEXTURA	Cerrada	Enredada	Flota, vuela
MATERIALES (Posibles)	Telas planas, pesado	Alambre, hilos	Tel, gaso cristal, voile

Figura 1. Cuadro comparativo empleado para *Resonando en Red* (2022). Cecilia Palavecino

Con el *color* rojo agrupé a todos lxs actantes que me representan o deseo que sean parte del pasado por la acción dramática que llevan a cabo en relación a los otros personajes. Ellos representan el sistema y la burocracia. La *forma* de la red se expande hacia abajo, su *textura* es cerrada, rígida y pesada como los pensamientos y acciones de les actantes de ese grupo. El color amarillo responde a Les actantes que representan el presente, ellos son los oprimidos, disidentes, heterogéneos, lo plural, lo diverso. En cuanto la *forma* de la red se expande hacia los lados, la *textura* es enredada. Son los actantes del medio, *tironeados* por las fuerzas del pasado

y del futuro. El color azul pertenece a lxs actuates que representan el futuro son los que de manera utópica ansían la *libertad del ser* -libertad de expresión, de los cuerpos, de ideas-. La *forma* de la red se expande hacia arriba, flota, vuela. La *textura* es abierta. Son los que se muestran interpelados por el pasado y el presente, pero dan señales de una nueva manera de estar en el mundo.

Al tener definidas las variables de la forma, el color y la textura como coordenadas a seguir, pasé a la etapa de la realización de prototipos a escala y continué con la elección de los materiales. Trabajé desde la experimentación y la abstracción resignificando el proceso, realicé prototipos con materiales y dispositivos textiles convencionales y no convencionales. Comencé a diseñar sobre el maniquí sin saber el resultado final.

Experimente con medias sombras, distintos tipos de redes, inclusive con textiles convencionales sobrantes de otras producciones. Primeramente opté por volúmenes de una sola pieza uniéndolos de forma aleatoria creando un prototipo, luego lo desarmaba y con el mismo material y pieza creaba otras posibilidades de diseño. En la imagen a continuación realicé una experimentación con media sombra. Las medidas de la parte delantera son 70 centímetros de ancho por 300 centímetros de largo, con un solo volumen sin cortes ni costura adaptado al maniquí formando un saco. En la parte trasera un volumen recortado unido con nudo de 250 centímetros 2,50 de ancho por 150 centímetros de largo. [Figura 2]

Figura 2. Proceso de vestuario realizado para *Resonando en Red* (2022). Cecilia Palavecino

Luego de ello, comencé a experimentar realizando mis propias redes en distintos textiles. Empleé tela de arpillera y realicé un vestuario de 170 centímetros de ancho por 150 centímetros de largo. Mismo material y pieza, distintas posibilidades de diseño. [Figura 3]

Figura 3. Proceso de vestuario realizado para *Resonando en Red* (2022). Cecilia Palavecino

Fundamentalmente trabajé desde el error y la transformación de los prototipos, valorando el proceso considerando las múltiples posibilidades que me brindaba un solo material o combinándolas con otros materiales. En el vestuario a continuación utilicé tela tafeta, tira de 280 cm de largo por 25 cm de ancho, y una red de hilo. Esto permite visualizar las múltiples posibilidades que brinda un solo material o combinándolas con otros materiales. [Figura 4]

Figura 4. Proceso de vestuario realizado para *Resonando en Red* (2022). Cecilia Palavecino

CONSIDERACIONES FINALES

La experimentación con los prototipos fue clave, provocó la imaginación de todos. Nos despertó fantasías, posibilitándonos la creación de mundos ficticios. Los distintos modelos sirvieron de disparadores para la transmisión de ideas en el proceso colaborativo. La estrategia de su realización, sin moldes unidos con nudos o costura a mano, potencializó las opciones de diseño. Dramaturgicamente ayudaron a sugerir las relaciones entre los personajes. Algunos prototipos trascendieron su propósito práctico original convirtiéndose en vestuario final.

A su vez, la realización de este trabajo me permitió indagar y profundizar sobre el diseño de vestuario como una herramienta creativa para el desarrollo de una acción escénica dramática y reflexionar sobre su construcción dinámica. El diseño de vestuario performativo se abordó de manera compleja reconociéndose como artefacto de posibilidad para la imaginación, la narración, la comunicación, generadora de sentido y como constructora de mundos. Su diseño específico desarrolló una narrativa especial compleja interpelando a una producción alternativa de conocimiento.

Al pensar la importancia de comunicar y situar al espectador a través del vestuario, se abre un mundo de posibilidades subjetivas por parte de quien diseña hacia quien porta el vestuario. En este punto fue muy importante la observación, el análisis y la interacción con el grupo teatral en sus inicios de la experimentación de la dramaturgia. El propósito de este proyecto radica en invitar a reflexionar acerca del valor del diseño de vestuario y el potencial performativo que brinda a las artes escénicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bari, V. & Veloz, P. (2020). *Descubrir el vestuario*. Eudeba.

Palavecino, C. (2022) *Resonando en red* [Tesis de grado, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/151938>