

Cuerpo Plástico: Operaciones plásticas, procedimientos estéticos y figuras retóricas en la producción de vestuario.

Natalia Ailén Carod - Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. correo: nataliacarod26@gmail.com

resumen: El trabajo a continuación tiene por objeto reflexionar y compartir la experiencia pedagógica desarrollada en el espacio curricular Taller Básico de Escenografía II de la Facultad de Artes de la UNLP. Se retoma para este breve ensayo, la enseñanza y producción del Proyecto de Trabajo N°1 llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del ciclo 2022. El mismo consistió en diseñar un vestuario para fotografía de moda, enmarcado en una locación específica; entendiendo al mismo como un objeto escénico y, a su vez, posibilitando la visualización de un cuerpo plástico en escena. A lo largo de esta presentación se intentará dar cuenta de las operaciones plásticas puestas en juego al momento de producir el vestuario; los procedimientos estéticos que atraviesan la producción de los trabajos; y las figuras retóricas consideradas por cada estudiante a la hora de definir una estética y poética propia.

palabras clave: experiencia pedagógica; estudiantes; escenografía; vestuario; cuerpo plástico

abstract: The purpose of the work below is to reflect and share the pedagogical experience developed in the curricular space Basic Workshop of Scenography II of the Faculty of Arts of the UNLP. For this brief essay, the teaching and production of Work Project No. 1 carried out during the first four-month period of the 2022 cycle is resumed. It consisted of designing a wardrobe for fashion photography, framed in a specific location; understanding it as a scenic object and, in turn, enabling the visualization of a plastic body on stage. Throughout this presentation, an attempt will be made to account for the plastic operations put into play at the time of producing the costumes; the aesthetic procedures that go through the production of the works; and the rhetorical figures considered by each student when defining their own aesthetics and poetics.

keywords: pedagogical experience; students; scenography; locker room; cuerpo plástico

Introducción

El espacio curricular Taller Básico de Escenografía II corresponde al plan de estudio de las carreras Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas con orientación en Escenografía, que se cursan en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP). En el programa de la materia se plantean los siguientes objetivos: Capacitar al estudiante en las posibilidades de diseño y resolución estética y técnica acorde a cada dispositivo espacial; Abordar y experimentar diferentes procedimientos técnicos y estéticos en función a definir y concretar uno o varios estilos de representación personal. A partir de ello surge la pregunta *¿Cómo producir instancias pedagógicas donde se apunte a la identificación y producción de una estética y poética propia?*

En primer lugar, cabe mencionar que la escenografía es comprendida como un *dispositivo espacial*. Este concepto habilita; por un lado dar cuenta del amplio abanico de posibilidades en torno a la producción escénica; entendiendo a la escenografía de forma expandida, habilitando la producción de dispositivos espaciales diversos. Por otro lado, este concepto permite a la cátedra optimizar contenidos y estrategias metodológicas en función de los objetivos planteados por la carrera de Artes Plásticas. En diálogo con ello, a lo largo de esta presentación se intentará dar cuenta de las operaciones plásticas puestas en juego; los procedimientos estéticos que atraviesan la producción de los trabajos; y las figuras retóricas consideradas por cada estudiante a la hora de definir una estética y poética propia al momento de desarrollar el Proyecto de Trabajo N°1 llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del ciclo 2022.

Enseñanza y desarrollo del proyecto de trabajo

El Proyecto de Trabajo N°1 llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del ciclo 2022 consistió en diseñar un dispositivo espacial para fotografía de moda. Los objetivos de este trabajo se centraron en ejercitar el desarrollo estético individual,

a partir de técnicas de producción de imagen digital; y comprender el dispositivo espectacular como una totalidad estética y narrativa, a partir del concepto de sistema. La instancia final del proyecto consistió en la presentación de una serie fotográfica donde se visualizara la comprensión del concepto de sistema estético, a partir del diseño y realización de un vestuario, junto con una instancia performativa del cuerpo que vistió el indumento, la selección de objetos escénicos para el montaje y el emplazamiento en una locación específica de la ciudad. Se trabajó en dos etapas: primero una individual y luego una etapa grupal.

Primera Etapa: Afilar la mirada

La etapa individual consistió en el relevamiento de cinco estilos de indumentaria seleccionados previamente por la cátedra, estos fueron: el vestuario de Madonna en los años ochenta; la estética grunge de los años noventa; los diseños de Pierre Cardin producidos en los años sesenta; la estética hipster sin recorte cronológico; y la moda de los años sesenta en el punto geográfico que las estudiantes elijan. El objetivo era que cada estudiante identifique y seleccione los elementos estéticos principales de cada disparador, tanto el vestuario como objetos estéticos de referencia.

A partir de esta identificación, las estudiantes debieron realizar un concepto de relevamiento por cada estilo mencionado. Una vez llevada a cabo esta instancia de trabajo se plantearon los siguientes interrogantes: ¿Por qué se seleccionaron estas imágenes y no otras para el concepto?; en el recorte, ¿qué quedó por dentro y qué quedó por fuera?; ¿Pueden identificar figuras retóricas predominantes? ¿Cuáles?; En cuanto a los procedimientos estéticos, ¿Cuáles podrían identificar en los vestuarios? (en vínculo con las figuras retóricas). A partir de ello, algunas figuras retóricas y procedimientos propuestos fueron:

Figuras Retóricas:

- elipsis
- metonimia

- metáfora
- alusión
- sinécdoque
- hipérbole

Procedimientos estéticos:

- acumulación
- repetición
- transparencia
- superposición
- contraste

Luego de ello, se realizó un rediseño para cada uno de los estilos. Para abordar esta segunda instancia, se pidió a las estudiantes que hagan una segunda lectura del relevamiento realizado, esta vez atendiendo a los interrogantes planteados con anterioridad. Esta estuvo acompañada de notas que respondan tentativamente a estas preguntas, que sirvieran de referencia en la instancia de rediseño. Esta segunda instancia se la consideró *Afilar la mirada*, la cual consistió en poder detectar en la agrupación de imágenes, los primeros vestigios de un sistema estético. [Figura 1]

Figura 1. Boceto de diseño, estética grunge. Estudiantes Renata Comesaña y Amparo Nittoli

Segunda etapa: Sobre la construcción de un cuerpo plástico

La etapa grupal consistió en la realización final del proyecto de trabajo. Para ello, las estudiantes se agruparon entre dos o tres integrantes; y comenzaron el desarrollo de un diseño de vestuario nuevo a partir de los rasgos formales -en común- que atravesaba cada boceto de re-diseño individual.

Si bien la producción del vestuario grupal tuvo una instancia de boceto (diseño bidimensional) la realización final no se acotó al diseño pautado en el mismo. Se trató de un proceso no lineal en tanto que al llevarse a la escala real (ESC 1:1), el contacto con los materiales, el montaje sobre el cuerpo que lo vistió, y el espacio (locación) donde se llevó a cabo la producción fotográfica, incidieron sobre el proceso de construcción del indumento, atendiendo a una lógica compositiva: sistema estético. [Figura 2]

Figura 2. Boceto de diseño. Estudiantes Irene Scotti Donnantuoni, Camila Viglienghi, Mariana Vidal.

En cuanto a la selección de los materiales se llevó a cabo un relevamiento que posibilitará construir estéticamente la forma elegida, a la vez que diera cuenta de los procedimientos estéticos predominantes que las estudiantes habían seleccionado previamente en su boceto: transparencia; acumulación; repetición; superposición; contraste; etc. Se trabajó con materiales convencionales y no convencionales. A su vez, se llevaron a cabo diferentes operaciones plásticas. Algunas de estas fueron: cortar; teñir; doblar; rasgar; plegar; superponer; acumular; calar; forrar; unir. Estas fueron pensadas considerando tanto el tratamiento del material a trabajar, como las decisiones formales -y enunciativas- de las estudiantes.

En algunos casos las estudiantes se concentraron en las piezas del vestuario por separado (parte de arriba y parte de abajo; caracterización y vestuario; tocado y accesorios), provocando un desfase en la coherencia estética. En cuanto montaron las piezas en conjunto, sobre el cuerpo de quien lo vestiría en la producción de fotos, se dieron cuenta de este problema y reconfiguraron el armado del vestuario. Un ejemplo de ello es el trabajo de dos estudiantes que trabajaron con dos materialidades predominantes: pantalón de jean y camisas con estampado cuadrillé. Al notar que ambas prendas estaban quedando despegadas entre sí, agregaron material de una parte a la otra (tela de jean y tela cuadrillé); y repitieron el mismo procedimientos estético (acumulación, superposición) en cada una, no necesariamente bajo las mismas operaciones plásticas (en algunos casos pegaron parches en capas, y en el otro anudaron tela). [Figura 3]

Figura 3. Vestuario en proceso de construcción. Estudiantes Renata Comesaña y Amparo Nittoli.

En cuanto a la locación, la selección de la misma se llevó a cabo en diálogo con el vestuario diseñado; eligiendo un espacio que acompañe estética y compositivamente a su propuesta. Algunas estudiantes decidieron colocar materiales nuevos en el vestuario, y realizar otros procedimientos plásticos para dialogar con la locación seleccionada, es decir se intervino el vestuario teniendo en cuenta el espacio de emplazamiento. Otras buscaron espacios que en su composición arquitectónica se reconozca el mismo patrón y procedimiento estético que el vestuario desarrollado. Se produjo un juego compositivo entre figura y fondo. [Figura 4]

Figura 4. Foto de producción final. Estudiantes Lucía Quenard y Camila Velázquez

Por último, cabe mencionar que se hizo énfasis en la decisión política de las corporalidades presentes en escena; teniendo en cuenta que se trataba de un trabajo ficticio de fotografía de moda. El cuerpo es simbólico, es materialización de discursos, es político. Por tanto, no cualquier cuerpo se exhibe, se muestra. Atendiendo a ello, como escenógrafas y directoras del proyecto fotográfico, se les preguntó *¿qué corporalidad eligen visualizar?* Si bien esta pregunta no apuntaba a una consigna obligatoria de trabajar a partir de la problematización de los cuerpos exhibidos en la moda, si abrió la posibilidad de producir imágenes a partir de la consciencia de que el cuerpo es político.

Hacia una estética y poética propia

De antemano es posible responder que no hay un camino único para trazar en torno a la enseñanza de una estética y poética individual. Se destaca de esta experiencia pedagógica, apuntar hacia la construcción de un *cuerpo plástico*, en tanto que el proceso de trabajo se produjo a partir de un intercambio y diálogo fluido entre el material, la locación, y el cuerpo presente en el dispositivo espacial; y a partir de ello, la identificación de figuras retóricas, procedimientos estéticos y operaciones plásticas que funcionen como puntos de encuentro entre estas tres variables. De esta manera se podría considerar que el énfasis estuvo puesto en la forma, más que en el contenido. La teoría apareció en la medida en que la práctica se desplegó. El *cómo* por sobre el *qué*. Se trató de una estrategia didáctica que permitiera hacer preguntas, encontrar dificultades, y tomar decisiones en la instancia de proceso. Preguntas que serán respondidas, dificultades que serán superadas, y decisiones que serán tomadas por las mismas estudiantes a la hora de realizar el proyecto de trabajo, apuntando y generando, en consecuencia, una estética y poética propia.