

Del papel a la tela. Diseño de vestuario teatral

Laura Ars
Museu de les Arts Escèniques
laurarsri@gmail.com

Carme Carreño
Museu de les Arts Escèniques
carrenopo@institutdelteatre.cat

El presente artículo pretende señalar la importancia en el ámbito teatral del diseño de vestuario, una disciplina usualmente desatendida. Sin pretensiones académicas, se espera dar luz sobre un arte injustamente olvidado. La fugacidad de la representación escénica ha provocado un cierto descuido, tanto por parte de la crítica como del espectador, respecto a la trascendencia del vestuario en la construcción de la obra teatral. El diseño de vestuario, tan relevante para la creación del personaje dentro del espacio escénico está, en el caso catalán, poco y débilmente documentado. Sin embargo, una de las grandes colecciones del Museu de les Arts Escèniques (MAE) es la de figurinismo.

Acto I, escena IV en el bosque de Arden, Rosalina, vestida de hombre con Cèlia de pastora y Pedra detoc, Escenografía y vestuario de Fabià Puigserver.

Lo que revela el vestuario

La tela es desde hace milenios una parte inherente al ser humano, con la cual no solo se busca la comodidad ante la inclemencia del tiempo y el espacio que se ocupa, sino también una cierta representatividad y definición como persona –individual o parte de un colectivo– dentro de la sociedad. El vestuario es el conjunto de telas que, siguiendo un diseño razonado, convierten al actor en un personaje determinado. Precisa, concreta y delimita unas características particulares. En este proceso de creación participan diversas figuras, con los puntos de vista de las cuales tendrá que trabajar el diseñador de vestuario: el autor original de la obra, quien mediante el texto dramático aporta los elementos básicos para construir el personaje, tales como edad, sexo, características físicas y psicológicas, así como contexto social y moda; el director escénico que, con su mirada personal, puede mati-

Escena de *Al vostre gust* donde apreciamos en su conjunto el decorado y el diseño de vestuario.

zar o ignorar cualquiera de las indicaciones anteriores y aportar otras propias; el actor al cual se ha de adaptar la tela y la talla, pero al que el vestuario también ha de facilitar la interpretación, adecuándose física y emocionalmente a su lectura del personaje; y, finalmente, el espectador, que por su realidad social –realidad espacio-tiempo– comprenderá unos códigos u otros.

Por tanto, de la interpretación o síntesis que el diseñador desarrolle de los ítems por los cuales se ve interpelado, surgirá el diseño principal de vestuario. No obstante, es necesario tener en cuenta que antes de obtener un resultado final el diseñador topa aún con otras problemáticas, como los materiales o la adecuación al espacio escénico. Se trata por consiguiente de un trabajo muy elaborado, en el que participan muchos *inputs* de orígenes diferentes. Para dibujar una pequeña muestra de este complejo proceso, exponemos la comedia *As you like it* (*Al vostre gust*) de William Shakespeare en la versión presentada en el Teatre Lliure de Barcelona por Lluís Pasqual y Fabià Puigserver el año 1983.

Personajes shakespearianos: disfraz, travestismo o caracterización

Al vostre gust tiene mucho que ver con el disfraz. El argumento de la comedia se basa en la novela de Thomas Lodge *Rosalina* o *El legado áureo de Eufue*, publicada el año 1590. Rosalina es la protagonista de la comedia, quien escapa al bosque de Arden cuando es expulsada de la corte después del exilio de su padre, el duque. Para pasar

desapercibida decide disfrazarse de hombre y hacerse llamar Ganimades. La ambigüedad que transpira la obra teatral nos conduce claramente a la idea de metamorfosis, como por ejemplo en el travestismo. Rosalina se disfraza de hombre y actúa como tal, pero mantiene todavía con su enamorado Roland unas relaciones equívocas.

*"Una obra debe vestirse, debe explicarse. Si es necesario prescindir de las acotaciones del autor –aunque por ejemplo los clásicos no daban– y remarcar, dar un paralelo plástico al sentido de la obra"*¹

Fabià Puigserver²

La puesta en escena del Teatre Lliure contó con el diseño escenográfico y de vestuario del maestro Fabià Puigserver, figura capital en ambas disciplinas. Puigserver comprendía tanto la construcción del personaje como la del vestido, el tratamiento de la tela. Desde los años 70 del siglo pasado se dedicó a recuperar un trabajo de

1 Palabras de Fabià Puigserver en la entrevista realizada por Josep Maria Benet i Jornet publicada en el artículo "L'ofici d'escenògraf", en la revista *Serra d'Or*, agosto de 1970.

2 Fabià Puigserver (Olot 1938 – Barcelona 1991) fue escenógrafo, figurinista, actor y director teatral. Pasó su infancia y juventud entre Francia y Polonia, donde recibió formación artística determinante para su futuro profesional. En 1959 regresó a Cataluña donde trabajó en el taller de Andreu Vallé pintando telones al estilo clásico mientras estudiaba escenografía en el Institut del Teatre. Tempranamente formó parte de grupos de teatro independiente experimentando con un lenguaje nuevo que aplicaría en los montajes del recién fundado Teatre Lliure (1976). Los últimos años de su vida proyecta la ampliación de un nuevo espacio que abrió sus puertas en el antiguo Palau de l'Agricultura de Barcelona el año 1991.

manufactura en la indumentaria teatral, especialmente mediante la sastrería propia del Teatre Lliure, punto de creación y reciclaje todavía vigente. Recuperó una elaboración cuidadosa del vestuario que había sido durante años eclipsada por las nuevas técnicas de iluminación o por la lejanía del espectador. Con la aproximación del público al espacio escénico, la desaparición del teatro a la italiana, la indumentaria se transformó en un elemento más de la escenografía. Los materiales utilizados, el terciopelo, los sombreros, se convirtieron en auténticos a poca distancia. El vestuario desbanca así en parte la escenografía y se convierte en elemento esencial de la creación atmosférica, evocación de un tiempo y un espacio.

Puigserver desarrollaba por tanto un trabajo creativo continuo y experimental, sin estudio previo, construyendo a partir de los materiales. Se observa en la imprecisión de los figurines del artista, en los que apenas encontramos indicaciones sobre componentes o colores. La forma cooperativista de trabajo del teatro independiente, fruto de un momento social convulso, de nuevos valores sociales, rompedora con los convencionalismos y en la cual el empirismo es fundamental, nos ha dejado imágenes documentales, pero escasa información escrita sobre el proceso de construcción.

Se pretende con todo esto conseguir una simbiosis perfecta entre el intérprete y el personaje presente en la obra; así como una perfecta sincronía entre vestuario y escenografía. En *Al vostre gust* se dispone un escenario que cambia sin eliminar elementos, que envuelve a los actores y que se transforma del jardín de palacio (Acto I) al bosque de Arden (Acto II) alzando sencillamente un artefacto cubierto de espejos con dos aperturas que simulan puertas. Esta distribución del espacio comparte con el texto shakespeariano la convivencia de la tradición y la modernidad en perfecta armonía. Puigserver se formó en su juventud en el taller de Vallvé,³ donde se pintaban

telones sobre papel o tela para vestir los teatros a la italiana. Aquí el bosque es uno de estos telones de fondo, con el detallismo pictórico y la figuración conveniente para que el espectador no pueda dudar que se encuentra en la naturaleza. El recurso del suelo de tela y la pared de espejo, espacio construido con gran fantasía, transportan a un palacio sutil y sugerido donde los actores y las coloraciones de sus vestidos llenan de calidez la sala, transmitiendo a los espectadores –casi inmersos en el espacio escénico– un mundo lleno de matices de alegría y de pasiones encontradas.

Re-Presentar un personaje

“...cuando haces un personaje tienes que hacerte desaparecer a ti mismo porque lo importante es el personaje, pero este personaje no puede estar vivo si no eres tú quien le das vida con tus resortes. Entonces aquí entra el engaño del actor por fingir que no eres tú cuando eres tú más que nunca; porque si no, ¿quién daría vida al personaje?”⁴

Lluís Homar⁵

Procedentes del Teatre Lliure, el MAE conserva 22 figurines para el montaje de *Al vostre gust* de Lluís Pasqual y Fabià Puigserver del año 1983.⁶ Se trata de una serie incompleta a lápiz, sin colorear y sin indicaciones de medidas, colores,

Aprendió el oficio con los maestros Salvador Alarma y Josep Mestres Cabanes y en 1946 montó su propio taller en Barcelona. Su estilo sigue la corriente más figurativa y realista, que transmitió a su alumno Fabià Puigserver.

4 Palabras del actor Lluís Homar que ganó el premio AET-Reus 1983 a la mejor interpretación masculina por el personaje de Roland en la versión de *Al vostre gust* de Lluís Pasqual.

5 Lluís Homar (Barcelona 1957) es un actor y director teatral. Fue junto a Lluís Pasqual, Fabià Puigserver y un colectivo de artistas cofundador del Teatre Lliure (1976), siendo su director artístico entre 1992 y 1998. Su carrera es muy extensa y ha sido premiado en diversas ocasiones, entre las más destacadas el Premio Goya al mejor actor de reparto en 2011.

6 Consultar el catálogo de Escena Digital del MAE en <http://colleccions.cdmae.cat>

3 Andreu Vallvé (Barcelona 1918-1979) fue pintor y escenógrafo.

texturas o tejidos. Sin embargo, aún con la falta de datos explícitos, los diseños de Puigserver sugieren una gran cantidad de ideas. Si tomamos como ejemplo el figurín para el personaje Pedradetoc, vemos como sus amplios pantalones y su gran capa no deja entrever su cuerpo, proporcionándole así una cierta ambigüedad sexual y situándolo en un tiempo lejano, aunque indefinido. Esconde su cabeza bajo una tela coronada con un simple sombrero de plumas. Las líneas y el trazo son tan esquemáticos que, observando únicamente el dibujo, no podemos saber de qué tipo de plumas se trata, aunque sí las distinguimos como ornamentación característica de la indumentaria renacentista. Respecto a los pies, el figurín calza unas zapatillas de cuadros (similares a las que usan los hombres del siglo xx para andar por casa) que, efectivamente, se observan en las fotografías a color. La fotografía proporciona así más información, confirmando la mezcla de tejidos, así como mostrando los colores de las telas, la calidez de la gama cromática –de acuerdo con la del espacio escénico–, o la extravagancia en la combinación de todo el conjunto: el sombrero de plumas verdes, la camisa de manga corta en tonos azules, la armilla amarilla y los

anchos pantalones de flores con las zapatillas de cuadros. Pedradetoc complementa su indumentaria con un paraguas, una cartera y un fardo. La riqueza de los colores sugiere la calidez de los tejidos y vestidos renacentistas, pero observando con atención las fotografías podemos identificar cada pieza con el vestuario contemporáneo. Por tanto, ¿qué nos indica que Pedradetoc es un bufón?

El escenógrafo viste así sus personajes, con una descoordinación e incoherencia perfectamente reflexionadas. Es necesario tener en cuenta que, principalmente, lo más importante es crear una atmósfera, evocar un espacio-tiempo. Extrayendo el figurín de Roland de contexto, Puigserver presenta un hombre joven, robusto y elegante, con escasa sofisticación en la indumentaria, pero cierta nobleza en el gesto. Como en el caso anterior, no encontramos ninguna referencia a los colores o tejidos. El figurín presenta formas, volúmenes e ideas primarias que luego captamos en el diseño final, pero que han sido filtradas por las necesidades materiales de la

Figurín de Fabià Puigserver para el personaje Pedradetoc y fotografía del ensayo de Ros Ribas.

confección. Para Febe, una pastora, Puigserver dibuja un vestido blanco con escote pronunciado, cuerpo ceñido y corona de flores: la enamorada se presenta joven, dulce y bonita, aunque el texto la describe como poco agraciada y grosera, porque su belleza se nos presenta según los ojos de Silvi, su enamorado.

Se merece una mención especial Ganimades, o la Rosalina masculina, el figurín de la cual no se ha conservado. Viste un jubón de terciopelo rojo, color que designaba las actividades rurales, y unas medias de punto, todo bien ajustado al cuerpo, dejando entrever perfectamente la figura femenina. Se trata pues de una presentación visual y física de las ambigüedades que se reiteran en todo el texto. La amistad de Roland y Ganimades crece sin que se descubra el engaño, las palabras de Rosalina no la delatan, pero el espectador no ve nunca a un hombre, la mujer está presente toda la representación gracias al juego de vestuario.

"...Al vostre gust es el texto más misterioso de entre todos los que conozco, donde el propio título es de una misteriosa ambigüedad..."⁷

Lluís Pasqual⁸

Figurines de Fabià Puigserver para Roland y Febe y fotografía de escena con los cuatro enamorados: Rosalina, Roland, Febe y Silvi.

7 Palabras de Lluís Pasqual en el programa de sala de la versión de *Al vostre gust* del Teatre Lliure, 1983, que él mismo dirigió.

8 Lluís Pasqual (Reus 1951) es el actual director del Teatre Lliure de Barcelona y fundador del mismo en 1976, juntamente con un colectivo de artistas, entre ellos el escenógrafo Fabià Puigserver. Ha dirigido el Centro Dramático Nacional de Madrid (1983-1989), el Théâtre de l'Odéon de París (1990-1996), la Biennale de Venecia (1995-1996), fue asesor artístico del Teatro Arriaga de Bilbao y formó parte del comisionado para el proyecto de la Ciudad del Teatre de Barcelona (1997-1999). Su producción artística es extensa y entre los premios recibidos destacan, en relación al presente artículo, el Premio Nacional de Teatro y Danza del año 1984.

Fotografía de escena con los personajes Ganimades (Rosalina) y Roland.

Además, Rosalina nos conduce, indudablemente, a la lectura de los roles de género en el mundo shakespeariano. Sus personajes femeninos son una imagen de la moral puritana a la que se adscriben, una demostración de los cambios en la sociedad contemporánea al autor. En Shakespeare, los roles femeninos toman un protagonismo que les permite capitanear el texto y conducir la acción: son el transmisor de ideas y valores de una sociedad en transformación. El escritor trata temas como la identidad sexual, el vanguardismo de las ideas puritanas, el engaño, la moralidad o la sexualidad, por lo que algunos autores como Howard Rochester lo leen en clave de feminismo. A su vez, parece necesario destacar que en ese momento estas valientes mujeres eran representadas por hombres. Quiere decir, que en *Al vostre gust*, pieza centrada en la metamorfosis, un hombre interpretaba una mujer que se hacía pasar por hombre. La ambigüedad era, por tanto y sin duda, la idea principal de la representación.

En conclusión, el vestuario y la escenografía consiguen crear un todo armónico acorde a la idea principal del texto: una apariencia fanta-

siosa, entre la realidad y el sueño, suspendida en un tiempo indefinido que es en parte próximo al nuestro, en parte evocación –con la intensidad de la luz, la calidad de los ropajes y los colores cálidos– del mundo renacentista shakespeariano. El conjunto transmite así un equilibrio y belleza plástica intensificados por esos espejos y esas vestiduras que preparan al espectador para sumergirse en una comedia de enredos. ■

Bibliografía

- ECHARRI, Marisa y SAN MIGUEL, Eva, *Vestuario teatral*, Naque, 1998.
- GRAELLS, Guillem-Jordi y URSINI, Giorgio, *Fabà Puigserver scénographe*, Union des Théâtres de l'Europe, 1995.
- GRAELLS, Guillem-Jordi y BUESO, Antoni, *Fabà Puigserver*, Diputació de Barcelona, 1996.
- NADOOOLMAN LANDIS, Deborah, *Diseño de vestuario*, Blume, 2014.
- ROCHESTER, Howard, "El feminismo y el disfraz" en Revista de la Universidad Nacional de Colombia, 1986.
- SHAKESPEARE, William, *Al vostre gust*, traducción de Josep Maria de Sagarra, Institut del Teatre, 1983.

© Derechos de autor. Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA