

**SEÑALES PORTADORAS DE INFORMACIÓN EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE VESTUARIO TEATRAL PARA
CONTEXTUALIZAR AL ESPECTADOR.**

Nombre del estudiante

Sara Sofia Betancourt López

Nombre del docente

Gustavo Adolfo Sevilla Cadavid

Luisa Fernanda Hernández Gallego

Institución Universitaria Pascual Bravo

Tecnología en Gestión del Diseño Textil y de Modas

2023

Contenido

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Tema	4
4. Descripción del tema	4
4.1 El Vestuario Teatral	4
4.2 El Contexto	6
5. Pregunta de investigación.....	7
6. Justificación.....	8
7. Objetivo General.....	9
7.1 Objetivos específicos.....	9
8. Fuentes indexadas	9
9. Análisis de fuentes indexadas.....	14
10. Diseño Metodológico.....	14
10.1 Introducción a la metodología.....	14
10.2 Ruta metodológica.....	15
11. Recolección De Datos.....	16
11.1 El Contexto.....	16
11.2 Elementos Contextualizadores En El Teatro	17
11.3 Escenografía.....	17
11.4 Iluminación.....	17
11.5 Música.....	17
11.6 Utilería.....	17
11.7 Actores	18
11.8 Libretos/guion.....	18
11.9 Maquillaje	18
12. El Vestuario Como Elemento Contextualizador.....	19
12.2 La Comunicación Y El Vestuario Teatral.....	19
13. Las Señales Portadoras De Información.	20
13.1 Época.....	20
13.2 Entorno social	23
13.3 La Estratificación Social.....	24

13.3 Personaje	26
13.4 Sexo Biológico, Género E Identidad	26
13.5 Identidad Étnica	26
13.6 Ocupación	26
13.7 Estado psicológico.....	27
13.8 Lugar/espacio físico	27
14. Prototipo	27
14.1 Manual Para La Creación De Un Vestuario Teatral.....	27
15. Validación del prototipo	32
16. Conclusiones	33
17. Bibliografía	33

1. Resumen

El tema que trabaja esta investigación son las señales portadoras de información que contextualizan al espectador sobre lo que ocurre en la escena y la historia que se cuenta en la obra, se definen los conceptos de contextualizar, elementos contextualizar y señales portadoras de información se habla del

diseñador del vestuario teatral y su tarea de contextualizar al espectador, el problema que se pretende desarrollar es cuales son las señales portadoras de comunicación que se deben integrar en el diseño y creación de vestuario teatral para apoyar la contextualización del espectador en la obra, al cual se pretende dar solución desde un enfoque cualitativo por medio de una estrategia investigación acción realizando un trabajo de investigación, análisis y síntesis de la información obtenida. En el proceso de la investigación se encontró que hay poca información sobre los vestuaristas y la creación de vestuario desde un enfoque teatral.

2. Introducción

Al diseñador del vestuario teatral pocas veces se le da la importancia que realmente tiene en el desarrollo de un montaje de teatro, como punto clave para apoyar la contextualización del espectador. La siguiente investigación trata sobre las señales portadoras de información que se encuentran en el vestuario y cómo esto debe ser armonizado con los demás elementos contextualizadores que se encuentran en la escena, como lo son la iluminación, musicalización, escenografía, utilería, maquillaje, guion, actor y director. En este proyecto se da una breve introducción sobre el vestuario teatral, su historia y su estado en la actualidad, también se habla sobre los elementos básicos de comunicación y para dar a entender la importancia del vestuario como contextualizador

se investigó sobre el concepto de contextualizar y de contextualizar en el teatro. Se definieron cuáles son los elementos contextualizadores, se habla de su importancia y la forma correcta de trabajar con ellos, seguidos ello se habla de cuáles son las señales portadoras de información, se definieron y por medio de ejemplos visuales se explica claramente el uso de cada señal desde el vestuario. Por último, haciendo uso de toda la información recolectada sobre elementos contextualizadores y señales portadoras de información, se realizó un manual para la creación de un vestuario teatral.

3. Tema

Las señales portadoras de comunicación que se deben integrar en el diseño y creación de vestuario teatral para apoyar la contextualización del espectador en la obra

4. Descripción del tema

4.1 El Vestuario Teatral

El vestuario en el ámbito teatral es definido como “Conjunto de trajes necesarios para una representación escénica” (española, 2014) Sin embargo es una definición corta para todo lo que implica el vestuario teatral, personalmente lo definiría como un conjunto de elementos que cumplen un papel

fundamental en la escena para comunicar y contextualizar respecto a la situación de la cual hace parte. Por este motivo el vestuario debe ser propio de la personalidad creada para el personaje y separarse de lo que es en lo cotidiano el actor.

Entre las características del diseño de vestuario teatral puede haber especificaciones del personaje como, edad, nacionalidad, época, género, nivel social, entre otras, esto se logra por medio del color, textura, volumen y siluetas, además el vestuario teatral, a pesar de estar compuesto de diferentes elementos, no deja de ser un elemento más que compone la escena. En el libro EL DISEÑO TEATRAL: ILUMINACIÓN, VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA dicen “a través del vestuario se puede establecer relaciones con la escenografía y con la iluminación, desde similitudes o contrastes en color, líneas y materiales; hasta relaciones entre personajes, roles o significados con el espacio.” (Agrupación de Diseñadores, 2013) Esto apoya lo anteriormente dicho, el vestuario junto con otros elementos de la escena logra desarrollar un mensaje, por ello se debe tener en cuenta, que acciones o movimientos debe tener el actor en relación con elementos como luz, escenografía, utilería u otros personajes, y con esta información hacer que el vestuario sea práctico y funcional.

A diferencia de la importancia que se puede resaltar en actualidad con respecto al vestuario teatral, si miramos en el origen del teatro nos ubicamos en los rituales religiosos para los cuales se usaban accesorios de peso simbólicos y en la antigua Grecia el teatro inició como una propuesta de entretenimiento en teatros al aire libre e inicialmente tenía mayor peso la dramaturgia y eran soliloquios, con el tiempo se fueron introduciendo otros actores, coros y el uso de fuego para representar rituales.

El autor Buontalenti a Diaghilev dice “El actor solía vestir en el escenario un atuendo parecido al que llevaba la gente en la calle, salvo cuando se trataba de algún personaje mahometano en un drama histórico, en cuyo caso el traje pretendía acomodarse a la raza, religión y procedencia del personaje” (Mora) Lo que nos habla de que posiblemente era un vestuario no pensado en contextualizar respecto a la escena, ya que como fue dicho anteriormente el vestuario de ser propio del personaje y no del actor

Después no es sino hasta 1600 que “el vestuario teatral se aleja de lo convencional y crea trajes especiales –incluyendo máscaras- para los personajes que aparecen: El capitán, El doctor, Pantalón, Pulchinel, Arlequín, Colombina, etc.” (STUDOCU, 2023) vemos entonces que empieza a haber una evolución de vestuario y se empieza a tener en cuenta para enriquecer la escena y luego en la edad contemporánea se introduce el vestuario como un elemento que puede interactuar con la escenografía y los demás elementos.

A pesar de que la importancia al vestuario teatral fue focalizada tiempo después de ver montajes teatrales sirviendo al público como espectáculos de recreación y entretenimiento, a lo largo de la historia encontramos diseñadores de vestuario que enfocan su vida en el mundo teatral a la creación de vestuarios como por ejemplo CHARLES BIANCHINI quien a contra de voluntad de su padre que lo envió a Inglaterra para estudiar comercio e inglés decidió dedicarse al mundo del espectáculo teatral desde la administración hasta el montaje y diseño de vestuario y fue el diseñador titular de obras como Les Deux Pigeons, Patrie !, la Dame de Monsoreau, Roméo et Juliette, la Tempête, le Rêve, Ascanio, le Mage.

En la actualidad encontramos al diseñador Christian Lacroix quien en 2009 abandonó las pasarelas y se dedicó al diseño de vestuario para ópera y "Ha llevado la Alta Costura al escenario". Su visión barroca y exagerada de la moda, encaja perfecta en la ópera. Y sus ilustraciones son fantásticas." (Cruzcosta, 2018)

La importancia del vestuario teatral es que como canal de comunicación entre el director y los actores con el espectador, cumple el papel de contextualizar respecto a lo que ocurre en la escena. El vestuario en la escena no cumple únicamente una función de decoración y estética, tiene una gran importancia para contar particularidades de la situación, "el vestuario debe hablar por sí solo y transmitir al espectador información sobre la integralidad del personaje" (Mireya, Vidal, & Caridad, 2018)

Quien diseñe el vestuario debe tener especial cuidado y realizar una investigación óptima para obtener detalles que ayuden a la creación del vestuario. "Cualquier obra, al ser representada ante un público, de alguna manera estará sujeta a algún tipo de diseño y hay que buscar siempre la belleza poética de este" (Vargas J. D., 2009). Entonces se puede decir que la estética del vestuario debe responder a la poética, tema o concepto que propone la obra teatral.

4.2 El Contexto

Ahora hablemos del concepto de "contexto" que es clave en la investigación, en el libro, discurso y contexto dice "Utilizamos la idea de contextos para indicar que un fenómeno, evento, acción o discurso tiene que verse o estudiarse en relación con su escenario, es decir, con las condiciones circundantes. Así, no solo describimos, sino que también explicamos especialmente la incidencia o las propiedades de un fenómeno" (Dijk, 2012) en la vida cotidiana, siempre es importante entender el contexto de las situaciones para poder darle un sentido, coherencia e incluso conexión con situaciones pasadas o simultáneas.

Por ejemplo se contextualiza a alguien, dándole detalles, antecedente o explicación sobre el que y como de la situación, por ejemplo, al leer la palabra "banano" puede que cada lector imagine una situación diferente para ese banano, ahora si esta palabra la unimos a una frase, "el banano está en el árbol" cambia su sentido y entonces todos los lectores estarán contextualizados de igual forma sobre la palabra, ahora al leer la siguiente frase; "El chimpancé intenta agarrar el banano que está en el árbol" la palabra que inicialmente no tenía ningún sentido ahora sí lo tiene, de esta analogía podemos decir que mientras mayor cantidad de detalles tengamos respecto a una situación, mucho más claro será el mensaje transmitido, es así como se logra la contextualización.

5. Pregunta de investigación

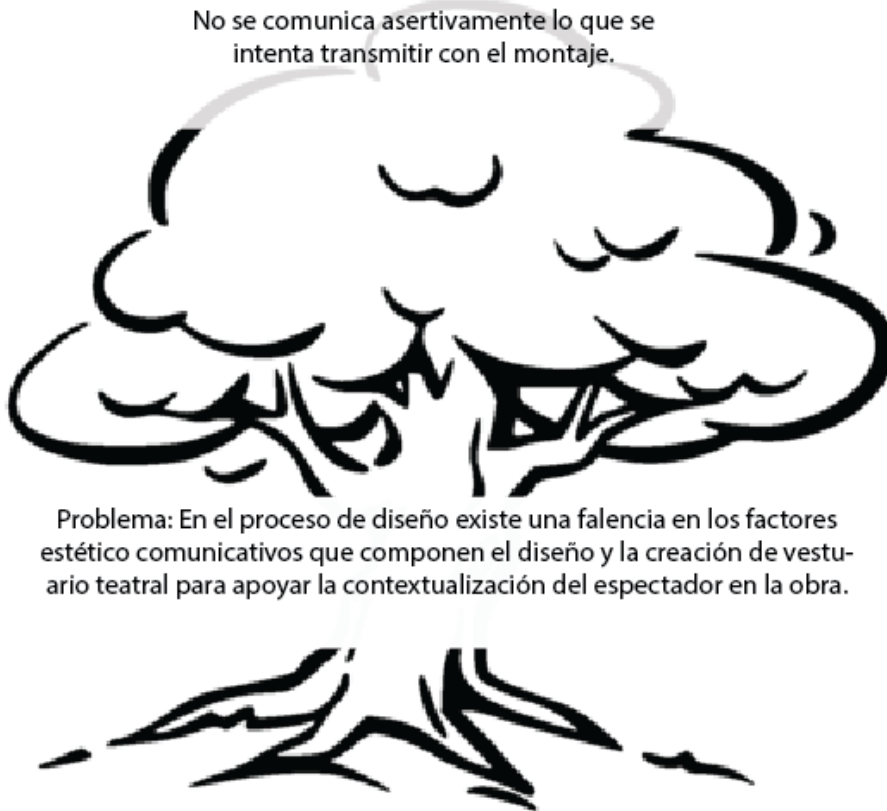
¿cuáles son las señales portadoras de comunicación que se deben integrar en el diseño y creación de vestuario teatral para apoyar la contextualización del espectador en la obra?

creación de vestuarios sin argumento ni coherencia con la obra

creación empírica y no guiada del vestuario teatral

el espectador no realiza una conexión entre la historia y la estética de la obra.

No se comunica asertivamente lo que se intenta transmitir con el montaje.

Problema: En el proceso de diseño existe una falencia en los factores estético comunicativos que componen el diseño y la creación de vestuario teatral para apoyar la contextualización del espectador en la obra.

Desconocimiento de la prenda como canal de comunicación

muy pocos diseñadores realizan este tipo de trabajo

Carencia de material pedagógico o informativo respecto a la creación de vestuario teatral.

No se sabe como integrar los elementos contextualizadores ó señales portadoras de información en el vestuario teatral

Figura 1

6. Justificación

En la siguiente investigación se habla de los elementos contextualizadores, las señales portadoras de información y el vestuarista como características claves para lograr la contextualización del espectador por medio de todos los elementos visuales y sonoros.

Es importante hablar del vestuarista teatral, ya que por medio de su trabajo investigativo y práctico genera toda una estética hablando de la vestimenta del actor y su relación con los demás elementos de la escena. El vestuario es apoyado por otros elementos como iluminación, sonido y escenografía que se deben tener en cuenta para la realización de la vestimenta.

En la actualidad el vestuarista trabaja de la mano con el director de la obra, en conjunto logran dar una estética marcada al montaje, todos los elementos en escena siguen una misma línea visual a menos de que la propuesta sea lo contrario. “Muchas veces el vestuario está ligado con la personalidad y aporta matices que complementan el carácter psicológico” (Poma, 2020) Se encuentra poca información sobre el vestuario teatral. Aparentemente no era un elemento al que le dieran un poco principal sin embargo “En el siglo de oro se hallaron acotaciones de vestuario elaboradas, estas en breves apuntes sobre adornos de vestuario que pueden tener un valor simbólico y emblemático o entroncan con toda una tradición clásica de representación iconográfica de determinados personajes” (Valls).

Es por lo anterior que es importante esta investigación, para organizar, recolectar y analizar información sobre el vestuarista, su función e importancia para la contextualización. También es importante concretar cuál es la influencia de la moda en los vestuarios teatrales.

7. Objetivo General

Definir las señales portadoras de información que se deben integrar en el diseño y creación de vestuario teatral para apoyar la contextualización del espectador en la obra

7.1 Objetivos específicos

1. Describir el concepto de contextualización en el teatro
2. Reconocer cuales son los elementos contextualizadores
3. identificar cuáles son los las señales portadoras de información del teatro
4. DISEÑAR/Realizar un manual que indique el paso a paso para realizar un vestuario teatral
5. Comprobar la funcionalidad del manual, por medio de encuesta realizada a diseñadores de moda, y personas del gremio teatral

8. Fuentes indexadas

Ficha #1	Nombre del documento- texto- libro: Trabajo de grado	Autor: Amoroso Peralta, Silvana Mireya Carrión Vidal, María Caridad	Título: Habitar el cuerpo, Propuesta sistematizada para el diseño de vestuario para obras de teatro	Páginas: 11-28
Resumen general de la publicación	El presente proyecto de investigación pretendió aportar al desarrollo de vestuario teatral, donde fue evidente que, de doscientos profesionales graduados, sólo existe un diseñador que aplicó sus conocimientos en el diseño de vestuario. El diseñador de modas, debido a su formación, enfrenta dificultades para romper el proceso creativo establecido. La metodología que se utilizó fue la recolección de información a través de métodos bibliográficos, análisis, síntesis de información y la sistematización del método del diseño de modas y del diseño de vestuario teatral, con lo que se contribuyó al desenvolvimiento del vestuario teatral mediante la elaboración del vestuario para una obra de teatro.			

Fichado	<p>“El vestuario influye en el contexto de la obra y lo que esta puede transmitir a la clientela” (Mireya, vidal, & caridad, 2018)</p> <p>“es muy importante que los diseñadores de moda aporten al desenvolvimiento del diseño de ropa para artes escénicas de acuerdo a las necesidades del cada caso.” (Mireya, vidal, & caridad, 2018)</p> <p>“el vestuario debe hablar por sí solo y transmitir al espectador información sobre la integralidad del personaje” (Mireya, vidal, & caridad, 2018)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Sara Sofia Betancourt López, 14 Maro 2023

Ficha #2	Nombre del documento- texto- libro: Tesis	Autor: Acevedo Godoy, Sofía	Título: representacionales del cuerpo en la escena: Nociones básicas para la creación de representaciones visuales miméticas, simbólicas y simbólico-abstractas en el vestuario escénico.	Páginas: 31-56
Resumen general de la publicación	<p>Esta memoria es una investigación de carácter teórico que aborda los procesos creativos vinculados a la creación de vestuarios teatrales. Se centra en la función epistemológica del vestuario como generador de conocimientos y realidades, especialmente los que son imitaciones, síntesis o abstracciones de la realidad cotidiana. Para esto se proponen tres tipos de enfoques de creación visual: la representación visual de enfoque mimético, de enfoque simbólico y de enfoque simbólico-abstracta. Se explicitan las metodologías básicas de creación que corresponden al análisis de las coordenadas de diseño (época, edad, sexo, jerarquías sociales, entre otros) y a la individualidad del personaje. Los ejemplos visuales de estos posibles enfoques representacionales corresponden a obras de comienzo de siglo XX y a obras contemporáneas. La investigación concluye con el análisis de la visualidad de tres obras de la compañía teatral Los Contadores Auditores, para determinar cómo representan visualmente los cuerpos en la escena. De esta manera, se</p>			

	puede comprobar la existencia de estos enfoques de representación visual en la escena chilena contemporánea. Así mismo se observa el trabajo de Robert Wilson y Romeo Castelucd, mostrando los límites de los enfoques de representación
Fichado	<p>“El enfoque de creación de un personaje en el contexto de representación mimética es aplicado continuamente por diseñadores teatrales, y es adquirido por la práctica en el diseño de vestuario teatral”. (sofia & godoy, 2015)</p> <p>“El enfoque de la representación visual con un enfoque simbólico es lo opuesto a la representación mimética que busca imitar la realidad cotidiana”. (sofia & godoy, 2015)</p> <p>“Un cuerpo en escena, posee gestualidad, posee un atuendo que tienen signos que le dan sentido al personaje. Por estos signos es que el público puede decodificar el sistema estructurado mediante el sistema de diferencias.” (sofia & godoy, 2015)</p>
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Sara Sofia Betancourt López, 14 Maro 2023

Ficha #3	Nombre del documento- texto-libro: Ensayo	Autor: Laura Gutman	Título: Habitar el traje Una reflexión sobre el vestuario teatral	Páginas: 179-193
Resumen general de la publicación	Mediante una reflexión sobre la función icónica y dramática del traje teatral se pretende acercar al lector a una lectura sobre su particular disponibilidad poética dentro del entramado simbólico del lenguaje teatral. Lo que el traje por sí mismo cuenta, no pertenece solo a la historia del teatro, sino apunta a una mayor comprensión de los fenómenos sociales y habla de una posición respecto a la necesidad humana de producir fenómenos culturales. El traje teatral resulta así atravesado por los elementos constitutivos de la cultura, la historia y el lenguaje.			

Fichado	El traje habitado se nos ofrece entonces como una imagen poética dándole cuerpo al texto de la interpretación dramática. Los bordes de una forma que se encuentra entrelazada en el cuerpo con el gesto y la voz (Laura, 2012)
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Sara Sofia Betancourt López, 14 Maro 2023

Ficha #4	Nombre del documento- texto- libro: Revista	Autor: Carolina Roldan	Título: El actor y el espectador. De freud a lacan	Páginas: 11-28
Resumen general de la publicación	Teniendo en cuenta los aportes de Freud y Lacan, en este texto se trata, por una parte, de mirar cuál es la función del actor en la representación teatral o parafraseando al segundo de estos autores ¿Qué añade el actor a la obra escrita? de otro lado, profundizar en los mecanismos que en el espectador ponen en juego para conectarse con la obra y el actor, suscitando las vivencias y emociones propias de la experiencia teatral.			
Fichado	<p>“No hay otra opción, para Freud una buena interpretación sólo se logra si algo del personaje a interpretar resuena en el inconsciente del actor.” (Carolina, 2010)</p> <p>“La técnica actoral puede llegar a ser insuficiente si el cuerpo y el inconsciente no están conectados” (Carolina, 2010)</p> <p>“La voz que envuelve al espectador, ya sea aterciopelada, quemante o estridente, o el silencio inquietante o pesado, se convierten para el espectador en sustancia de la experiencia teatral.” (Carolina, 2010)</p>			
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Sara Sofia Betancourt López, 14 Maro 2023			

Ficha #5	Nombre del documento- texto- libro: Revista	Autor: Vanesa Bajo Izquierdo	Título: Personajes del siglo de oro y su construcción plástica en el teatro actual	Páginas: 205-229
Resumen general de la publicación	El objetivo principal del presente trabajo es acercarse a la labor del diseñador de vestuario escénico, destacando la importancia de la construcción plástica del personaje como signo dentro del hecho teatral. Para ello se ha escogido el análisis de tres puestas en escena del teatro del Siglo de Oro español llevadas a cabo por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esto nos permite abordar el problema de la actualización del vestuario de época, además de otras cuestiones más generales relacionadas con las fases del diseño del traje teatral.			
Fichado	<p>“el vestuario no duele ser foco de las críticas teatrales, los objetivos principales son los intérpretes y la dirección; aunque cada vez se menciona más el valor de la iluminación y ocasionalmente la escenografía, el vestuario aún no es protagonista”. (Izquierda, 2018)</p> <p>“El teatro del Siglo de Oro permite disfrutar de la indumentaria de época en vivo, con toda la riqueza de texturas, materiales, movimiento actoral y relación de estos elementos con el espacio escénico.” (Izquierda, 2018)</p> <p>“Es muy interesante resaltar las diferencias entre los figurines y los vestidos una vez realizados; mientras que los primeros aparecen en ocasiones desvaídos e incluso poco trabajados, los trajes son de factura impecable y de una gran potencia visual.” (Izquierda, 2018)</p>			
Nombre de quién ficha, y fecha de terminación de la ficha	Sara Sofia Betancourt López, 14 Maro 2023			

9. Análisis de fuentes indexadas

Las fuentes indexadas son importantes para la investigación, ya que dan soporte a la idea sobre la cual se va a trabajar y dan mayor claridad sobre el tema tratado. Todas cuentan con información directa sobre el teatro, algunas hablan sobre el vestuario, su importancia, sus usos, los tipos de vestuarios y los diferentes tipos de mensaje que puede dar. También contienen información sobre el espectador del teatro y la relación que puede tener el actor con él.

Toda la información que se puede encontrar en estas fuentes indexadas es apoyo para cumplir con los objetivos específicos de la investigación, ya que funcionan como referencia y apoyo para dar respuesta a los objetivos planteados. Los cuales buscan identificar o indagar sobre el vestuarista, espectador, la moda y la relación entre estos conceptos.

Las fuentes indexadas dan información sobre los distintos temas tratados en el proyecto, esta información permitirá al autor relacionar y plantear conclusiones sobre las relaciones de los conceptos.

10. Diseño Metodológico

10.1 Introducción a la metodología

Tener una metodología al momento de realizar una investigación es importante porque traza un camino y da unos pasos a seguir para llevar a cabo dicha investigación. Se dice que la metodología se refiere a un conjunto de principios y operaciones que orientan la investigación para lograr los objetivos propuestos" (Pineda, Eva luz de Alvarado, & Francisca H. de canales, 1994). Tener una metodología definida le da al autor un punto de partida, de continuación y de desenlace para realizar una investigación.

Uno de los tipos de investigación es la investigación cualitativa que sirve más para recolectar o corroborar información en temas que implican pensamientos críticos y propios de las personas, en una investigación de índole cualitativa difícilmente se puede medir con estadísticas, gráficos, o preguntas de respuesta única. "El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo "visible", lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos."(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

Es importante saber qué tipo de investigación se utilizará en el proyecto, no todos los métodos o tipos de investigación son para todas las investigaciones. Por ejemplo, La investigación acción (IA) es una metodología de investigación participativa que se centra en la acción y el cambio social. Se trata de un

proceso de investigación cuyo objetivo es mejorar la práctica y promover cambios positivos en determinado contexto o comunidad.

La IA puede llevarse a cabo en cualquier contexto, aunque se utiliza con mayor frecuencia en la investigación educativa, social y de desarrollo comunitario. La investigación acción se centra en explorar una situación o problema en particular, examinar sus causas y consecuencias, y desarrollar y probar soluciones prácticas para el cambio. A diferencia de otras metodologías de investigación, la IA es un enfoque colaborativo que involucra a los participantes en el proceso de investigación, quienes aportan su experiencia y conocimiento para guiar el proceso y generar soluciones prácticas. La IA también se enfoca en establecer ciclos de retroalimentación y reflexión constante para ir ajustando y mejorando la solución que se está generando.

En resumen, la investigación es una metodología de investigación que se enfoca en la acción y el cambio social, y se basa en la colaboración y participación de los participantes en el proceso de investigación.

10.2 Ruta metodológica

Etapas.

Investigación	Creación	Validación
Análisis bibliográfico	diseño de manual para la creación de un vestuario teatral	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a personas que se dedican a hacer teatro en Medellín • Encuesta a diseñadores de moda
<ol style="list-style-type: none"> 1. investigación soportada en fuentes como libros, revistas, tesis blogs, ensayos, entre otros sobre el concepto de contextualización 2. investigación soportada en fuentes como libros, revistas, tesis, blogs, ensayos, entre otros sobre elementos estéticos y elementos comunicativos teatrales y no teatrales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de un manual, descriptivo del paso a paso para la creación de un vestuario teatral 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Creación de encuesta con preguntas de respuesta abierta, y selección múltiple que ayuden a evaluar si el producto final logra comunicar y contextualizar a los espectadores respecto a la obra seleccionada.
RUTA METODOLÓGICA		
ENFOQUE	Cualitativo	

ROL	Inductivo
ESTRATEGIA	Investigación acción
UNIDAD DE ANÁLISIS	Los Elementos contextualizadores y las señales portadoras de información en el vestuario teatral
MUESTRA	Manual para la creación de un vestuario teatral
CATEGORÍAS o VARIABLES	Vestuario teatral, contexto, textura, forma
MÉTODO	inductivo
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	Encuestas, investigación

11. Recolección De Datos

11.1 El Contexto.

Hablemos del concepto de “contexto” que es clave en la investigación, en el libro, discurso y contexto dice “Utilizamos la idea de contextos para indicar que un fenómeno, evento, acción o discurso tiene que verse o estudiarse en relación con su escenario, es decir, con las condiciones circundantes. Así, no solo describimos, sino que también explicamos especialmente la incidencia o las propiedades de un fenómeno” (Dijk, 2012) en la vida cotidiana, siempre es importante entender el contexto de las situaciones para poder darle un sentido, coherencia e incluso conexión con situaciones pasadas o simultáneas.

En el teatro igualmente, en la narrativa de la obra es importante dar la mayor cantidad de información posible sobre acciones o momentos pasados, presentes o futuros, que permitan al espectador comprender lo que sucede con los personajes en la escena. Esta información debe ser tan clara que permita al espectador entender por qué ocurre cada momento, cada acción, los diálogos de los personajes y la relación entre sí, a menos de que la intención del director sea dejar vacíos o circunstancias a la interpretación del espectador.

Por ejemplo se contextualiza a alguien, dándole detalles, antecedente o explicación sobre el qué y cómo de la situación, por ejemplo, al leer la palabra “banano” puede que cada lector imagine una situación diferente para ese banano, ahora si esta palabra la unimos a una frase, “el banano está en el árbol” cambia su sentido y entonces todos los lectores estarán contextualizados de igual forma sobre la palabra, ahora al leer la siguiente frase; “El chimpancé intenta agarrar el banano que está en el árbol” la palabra que inicialmente no tenía ningún sentido ahora sí lo tiene, de esta analogía podemos decir que

mientras mayor cantidad de detalles tengamos respecto a una situación, mucho más claro será el mensaje transmitido, es así como se logra la contextualización

Es por esto que cada elemento que se encuentre en la escena debe ser planeado y tener una utilidad e intencionalidad, ya que si se encuentran elementos que carecen de ello, puede incluso confundir al espectador.

11.2 Elementos Contextualizadores En El Teatro

Cuando en el teatro se habla de contextualizar, se refiere a dar al espectador un argumento y una descripción clara de la situación que ocurre en la escena, es importante dar una correcta contextualización de la escena, ya que sin ella el mensaje puede no ser transmitido de la forma correcta o de la forma deseada por el director, los actores y demás participantes del montaje teatral esta contextualización se logra a través de diferentes elementos.

11.3 Escenografía

El primer elemento del que hablaremos es la escenografía que "el espacio escénico recreado en consonancia con la lectura dramática que hace el director de cada una de las escenas de un montaje teatral" (Escobar, 2023) Este es uno de los elementos que se encuentran para ambientar la escena y contar al espectador sobre el lugar en el que se desarrolla la historia que es relatada. Se pueden encontrar escenografías muy realistas que denotan de forma clara y concisa el lugar donde ocurren los hechos, también se pueden encontrar escenografía abstracta en la que solo se sugiere un ambiente, pero no un lugar específico, e incluso habrá montajes en los que no se encuentre escenografías objetos literales o significativos.

11.4 Iluminación

Sin embargo, este tipo de montaje puede ser apoyado por otros elementos como la iluminación "Es una herramienta que se emplea para hacer visible el espacio, pero también adopta funciones simbólicas y significativas." (iluminet, 2014) al ser un elemento no solo funcional para dar visibilidad pasa a ser un elemento contextualizador para el público pues como dicen los actores y demás miembros del mundo teatral, la iluminación es un personaje más, con ella podemos saber si es de día o de noche en escena y en puestas de escena incluso más desarrolladas la iluminación puede hablarnos de espacios oníricos, psicológicos, entre otros.

11.5 Música

La música por otro lado es un elemento que pasa del sentido visual al sonoro, al igual que los demás elementos puede ir desde lo más verosímil hasta lo más indeterminado, la sonorización de la escena puede ser por medio de instrumentos musicales, pistas pre grabadas, que pueden ser sonidos de ambiente como por ejemplo pasos, sonidos de puertas, explosiones, también sonidos de percusión realizados en escena, voces en off, las posibilidades para este elemento son múltiples y diversas. Sea cual sea el tipo de musicalización que se use en la escena, debe ser un elemento que apoye la comunicación de lo que está pasando en la escena hacia el espectador.

11.6 Utilería

Igualmente, la Utilería es un elemento que puede ser exacto, real o ficticio, pero este elemento además que ser visual y comunicador puede o no ser funcional pues el actor puede darle o no uso en la escena, pero siempre debe ser un elemento que transmite mensajes, en este caso sobre quién es el personaje,

que acción realiza, a pesar de ser un elemento externo del actor puede hablar sobre la personalidad del personaje.

11.7 Actores

Asimismo el actor que da vida al personaje e interpreta el texto de la dramaturgia, es un elemento más que compone la escena, compone lo que al final será compartido al espectador, en el artículo el teatro: definiciones y teorías encontramos “El actor es alguien que se transforma para hacerse real en un mundo de ficción y el público asume esta convención que le será propuesta al levantarse el telón” (By EL Teatro, 2012) este mundo de ficción es complementado por todos los elementos de los que hemos hablado anteriormente y en esta frase se habla de un acuerdo silencio que hay entre el actor y el público a quien llamamos espectador, este acuerdo habla de un compromiso por parte del actor, director, luminotécnico, vestuarista y demás participantes del montaje, para comunicar a ese espectador, que ya lleva en sí una expectativa de la función.

11.8 Libretos/guion

Entrenos elementos encontramos el guion que es el formato literario, adaptada al teatro en él se pueden encontrar, descripciones, acotaciones y diálogos de cada una de las escenas del montaje, es la guía de la cual se valen, luminotécnicos, escenógrafos, vestuaristas, directores, actores y todo el equipo de trabajo.

Según lo anteriormente dicho hay elementos que se obvian y pueden no considerarse señales comunicativas, pero el guion, el director e incluso el espectador son elementos del teatro. “La audiencia es uno de los elementos del teatro que pasan desapercibidos por darse por supuestos, pero lo cierto es que el público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo; participa en la creación de la obra, incluso aunque las personas individuales que lo conforman no sean conscientes de ello.” (Torres, 2019)

11.9 Maquillaje

El rostro de un actor es parte del medio expresivo al que se recurre para comunicar y darle vida al personaje, pero muchas veces el rostro por sí solo no es suficiente. Este requiere un tratamiento, una caracterización que le otorgue sentido al personaje y esto se logra por medio del maquillaje. El maquillaje en el teatro es uno de los ítems fundamentales para darle vida a un personaje, ya que el rostro de una persona puede arrojarnos información de su forma de ser. No es lo mismo una tenebrosa bruja de nariz perfecta y sin marcas en el rostro que una bruja con nariz larga y encorvada con verrugas y arrugas. Las prótesis y el maquillaje ayuda a que todos estos elementos dialogan con armonía, tanto el vestuario, la escenografía y las luces. A veces nos encontramos con personajes que no tienen una caracterización específica, aun así, el rostro del actor debe verse junto con todo en el escenario, así que en esos casos se marcan las facciones para agrandar los gestos y no tener un rostro desnudo en el escenario, aun cuando esa es la búsqueda debe tener un tratamiento.

12. El Vestuario Como Elemento Contextualizador

Por último, entre los elementos de contextualización en el teatro hablaremos del vestuario, al igual que los elementos anteriormente mencionados no cumple únicamente una función decorativa y estética, tiene una gran importancia para contar particularidades y detalles de la situación, en el libro *Habitar el cuerpo* dicen “el vestuario debe hablar por sí solo y transmitir al espectador información sobre la integralidad del personaje” (Mireya, Vidal, & Caridad, 2018). Esto se logra con un diseño y confección, estratégica y planeada específicamente para dicho personaje, pues en el cotidiano encontramos personas que se dedican a la confección de vestuario sin tener bases o conocimientos relacionados con un espacio teatral y escénico.

Los vestuarios en una obra no tienen una estética estandarizada, esta varía en cada obra, pues está sujeta a la temática, concepto e intención de cada director, “Cualquier obra, al ser representada ante un público, de alguna manera estará sujeta a algún tipo de diseño y hay que buscar siempre la belleza poética de este” (Vargas, 2009). Sin embargo, no solo se debe buscar una belleza, o simple estética, sino también una prenda funcional según las acciones del actor. Con materiales, texturas y colores que respondan a lo que es el personaje.

12.2 La Comunicación Y El Vestuario Teatral

La comunicación surge de la necesidad del hombre de darse a entender compartir un pensamiento o una idea, y en esta búsqueda de darse a entender aparecieron elementos como el lenguaje, la pintura, el dibujo. El lenguaje puede no ser solo verbal sino también lenguaje no verbal que se da por medio de gestos o señales. Cuando se habla de comunicación, hay un emisor, que envía un mensaje a un receptor el cual debe estar inmerso en un contexto para recibir de forma asertiva dicho mensaje.

En el libro *Fundamentos del lenguaje* dice “para el profesional de cualquier área del conocimiento humano resulta curioso exponer sus ideas, articularlas, seleccionar las palabras apropiadas y ordenarlas en un lenguaje que argumentativo, coherente y persuasivo” cita. Así mismo pasa en el teatro, pues cada montaje teatral tiene una estética y un estilo, sobre este lenguaje seleccionado para la obra se comunican los actores, el director, el luminotécnico, el vestuarista y todo el equipo de producción con el espectador.

En el caso del vestuario, el emisor sería el vestuarista que envía un mensaje por medio del vestuario al espectador que es el receptor quien está siendo contextualizado por el mismo vestuario y por los demás elementos que encuentra en la escena.

13. Las Señales Portadoras De Información.

Al hablar de señales portadoras de información nos referimos a la información que debe tener el espectador respecto a la obra, historia y personajes para estar contextualizado y entender la historia.

13.1 Época

Por lo general cuando hablamos de la época, nos referimos a un periodo de tiempo determinado en el que por lo general hubo un acontecimiento que se considera histórico, “En general, se usa la palabra “época” para referirse a un momento del pasado, ya sea con mayor o con menor precisión.” (ETECE, 2023). Sin embargo, en el teatro podemos hablar incluso de épocas futuras. La época puede verse representada en los diferentes elementos que hemos visto anteriormente, como lo son vestuario, iluminación, escenografía, etc., por medio de colores, formas, texturas y sonidos, que culturalmente las personas reconocen porque previamente han tenido algún tipo de acercamiento a estos elementos. Para lograr situar la escena en una época determinada el equipo de trabajo del montaje, puede valerse también, de referencias sociales, políticas, visuales, del cotidiano e incluso del cine y la televisión.

En el caso del vestuarista por ejemplo debe hacer una investigación sobre cuáles son las características en indumentaria textil de la época en la que se enfoca el montaje, cuáles son las siluetas, las texturas, los colores, accesorios, técnicas de costura que estaban en tendencia o que se proyectan para la época. También debe ser cuidadoso de no elegir elementos que se encuentren fuera de la época y puedan desinformar o desubicar al espectador, Por ejemplo, si se enfoca en una época futura es preciso usar elementos tecnológicos y otro tipo de textiles que por ejemplo no se podrían encontrar en siglos pasados.

A continuación, se observa una imagen de la obra de teatro “Las suplicantes” de Silvia Zarco, en el festival de Mérida, Madrid 2022.

(publico.es, 2022)

Esta es una tragedia del autor griego Esquilo. El tema de la obra habla de las hijas de Danao, residentes en Egipto que son obligadas a casarse con los hijos del rey de Egipto, y deciden escapar de allí y se

refugian en el altar de Zeus suplicando su protección. En la actualidad esta obra puede ser interpretada o no con fidelidad al escrito original, en el caso de la imagen que observamos vemos que la directora fue fiel a la descripción que se da en la obra y decide ubicar la obra en la época de la antigua Grecia, haciendo uso de un vestuario que convencionalmente se conoce como griego.

El vestuario en la imagen se puede relacionar con la indumentaria griega que según los historiadores eran prendas simples, conformadas por rectángulos de tela, drapeados sobre el cuerpo, usaban fibras naturales como el lino y la seda en colores blancos y neutros, solo aquellos de clase alta usaban en sus vestiduras decoraciones de colores vibrantes pues era muy costoso y complicado conseguir teñir las fibras.

(AMURA, 2023)

Estatuas, casa de Cleopatra, sitio arqueológico en el museo de la Isla Delos, Cyclades, isla de Delos, Grecia

Otro ejemplo de la contextualización de la época por medio del vestuario, escenografía luces y los demás contextualizadores de los que se ha hablado anteriormente es la obra Sindicato de los Eternos Desplazados dirigida por el director uruguayo Pablo Dive en el año 2019.

(RDN, 2020)

Esta es una obra futurista “La obra se sitúa en 2100, la información de antes de la guerra es difusa y confusa. Esperando un nuevo orden mundial y, cuidando el bien máspreciado, las personas se recluyen en puestos de vigi-lancia denominados búnker, que están conectados entre sí por túneles bajo tierra, formando pequeñas redes lla-madas Sed: Sindicato de los eternos desplazados”.

Se puede relacionar el vestuario en la imagen con el futurismo apocalíptico que se ha presentado en diferentes obras de cine, series, cómics y videojuegos, como por ejemplo Snowpiercer, donde se presenta un escenario post-apocalíptico, la vestimenta son prendas viejas, reformadas y adaptadas.

Existen diferentes formas de contextualizar dentro de una época diferente, en el siguiente ejemplo, la casa de bernarda alba, en la versión del pequeño teatro de Medellín, usan como elemento principal el color tanto en los vestuarios como en la iluminación para ubicar al espectador en la escena pues como se dice en la reseña de la obra “El lenguaje es minimalista, a blanco y negro como las fotografías de la época, y da toda la carga y protagonismo a los personajes” (pequeño teatro, 2023)

(pequeño teatro, 2023)

Además de la intencionalidad de dar una visual de blanco y negro a la obra, los trajes negros contextualizan sobre la situación que ocurre en la obra en la cual las mujeres están de luto por la muerte de un hombre que era importante en sus vidas.

13.2 Entorno social

También hablemos del entorno social, pues es una de las señales de información más importantes, una vez ubicados en la época donde ocurren los hechos es importante saber que pasa alrededor de los personajes, a que están sujetos, en una nota de su investigación los autores Barnett y Casper hablan sobre el entorno social, y dicen “Entre los componentes del entorno social se incluyen la infraestructura construida, la estructura industrial y ocupacional, los mercados laborales, los procesos económicos, la desigualdad, la riqueza, los servicios del Estado del Bienestar, las relaciones de poder, el gobierno, las relaciones raciales o de género, las prácticas culturales, las artes, las instituciones y prácticas religiosas, y las creencias y discursos existentes sobre el lugar y la comunidad social.” (Barnett & Casper, 2001) Dar la esta información, al espectador, va a permitir que entienda, diálogos, acciones, interacciones con otros personajes, y demás situaciones que pueden presentarse en el montaje.

Usaremos la Obra de la que se hablaba anteriormente Sindicato de los Eternos Desplazados para hablar de la contextualización del entorno social.

(RDN, 2020)

La obra habla de que “cincuenta años que devastó lo que un día se llamó América del Sur, la sociedad intenta recomponerse bajo nuevos reglamentos en un mundo apocalíptico” Teniendo en cuenta la imagen, es posible inferir que el personaje está en un entorno bélico por los agujeros en la pared y lo precario del ambiente, además su rostro desconfiado, acompañado por la apariencia descuidada de su atuendo, deja ver que sus preocupaciones giran en torno a la supervivencia.

Su vestuario cargado, ajado y en tonos claros y ocre, da la impresión de que se trata de una persona de clase baja que aprovecha lo poco que le llega para resistir las bajas temperaturas uruguayas que, posiblemente, la sorprenden en las salvajes calles de un mundo en guerra.

13.3 La Estratificación Social

Al hablar de estratificación social nos referimos a estructura social y el papel que cumple cada persona en ella, socialmente se entiende que quien tiene mayor cantidad de bienes materiales y pues de hacer uso y beneficiarse de estos pertenece a una clasificación social-económica alta y aquel que debe laborar con mayor esfuerzo y no tiene propiedad material pertenece a un grupo social bajo en su documento Estratificación social: una propuesta metodológica multidimensional para la subregión norte de América Latina y el Caribe las autoras Marial luisa y Verónica Quiroz dicen “Los grupos sociales son construcciones y representaciones político-sociales en constante movimiento” (Marinho & Veronica Quiroz, 2018) “la estratificación social se puede definir como la existencia de desigualdades estructuradas —desigualdades sociales que son resultado de patrones en la estructura socia”

Desde el vestuario está estratificación puede verse en la calidad, color y textura de las prendas que llevan las personas. Aquel que tiene accesibilidad económica usa prendas de marcas lujosas, costosas y reconocidas, quien no, usa generalmente imitaciones, prendas de segunda, de mala calidad, o de marcas no reconocidas. Semióticamente se establece que aquel que usa prendas de colores claros estampados son por lo general personas que no deben laborar de forma pesada o con elementos que puedan ensuciar. Y quien usa colores tierra u oscuros.

Otro ejemplo de la estratificación representada en la vestimenta son las mujeres en edad moderna contemporánea, aquellas mujeres que usaran prendas más voluptuosas, llamativas y pesadas estaban diciendo a la sociedad que podían darse el lujo de vestir de esas forma, ya que no debían hacer ningún tipo de esfuerzo durante el día, igualmente maquillaje piel mientras más pálido más adinerada era la mujer, pues esto significaba que estaba todo el día bajo techo con sirvientes que hacían todo por ella.

Por ejemplo, en la obra teatro escuela de mujeres del director Rodrigo Saldarriaga los personajes llevan vestimentas y maquillaje que socialmente se interpretan como ostentosos o de gente pudiente de la época del barroco en este montaje buscaron la representación de un vestuario cortesano del siglo XVI.

(Pequeño teatro, 2009)

13.3 Personaje

Dentro de la descripción textual y visual de cada personaje del montaje se pueden encontrar diferentes características, como por ejemplo la edad, es importante para saber cuál debe ser apariencia física, y debe ser una característica que se complementa con el entorno social del cual se hablaba anteriormente. Por ejemplo, una mujer con 50 años de un estrato socioeconómico alto no se viste de igual modo que una mujer de 50 años que pertenece a un estrato bajo.

13.4 Sexo Biológico, Género E Identidad

Otra característica del personaje a tener en cuenta es el sexo biológico con lo que nos referimos a las características físicas y biológicas como cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores, que, aunque no son características literales y visuales en la escena es importante que estén claras en el actor, director y vestuarista para una creación verosímil del personaje. La antropóloga Lamas Marta habla de “La nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (martha, 2000) y con la identidad de género o identidad sexual nos referimos a la percepción que tiene cada individuo de sí mismo independiente de su apariencia y naturaleza biológica, la identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino.

13.5 Identidad Étnica

También la identidad étnica que si bien es un concepto amplio en el cual se puede hablar de características físicas y biológicas para la interpretación teatral nos enfocaremos en la definición que se encuentra en el documento de Alvaro Bello y Marta Rangel “un grupo étnico es un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones” (CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2000)

13.6 Ocupación

La ocupación o el que hacer del personaje, es una característica desde la cual se pueden develar puntos claves sobre la personalidad, las mañas, las preferencias, gustos, rutinas, corporalidad, ACHAQUES (Cambiar palabra), saber a lo que se dedica el personaje nos puede decir si es ordenado, desordenado, el tipo de vestimenta que usa. La autora Silvia Gómez, habla de la ocupación como un propósito para el ser “El significado del hacer a través del tiempo forma nuestra “identidad”. En el transcurso de la vida esta identidad puede modificarse, reafirmarse, tomar coherencia y significado. Todos estos factores nos dan una imagen positiva o negativa de nuestra habilidad y aceptación social” (Lillo, 2003). La ocupación y su significado como factor influyente de la identidad personal. Revista Chilena De Terapia Ocupacional,

(3), Pág. 43 – 47. Por ello considero que el que hacer del personaje es importante y se debe tener en cuenta al momento de la creación literaria y visual de los personajes.

13.7 Estado psicológico

Al develar en la escena el estado psicológico nos referimos a “comportamiento de las personas. En el ámbito de la psicología se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir la manifestación de la personalidad.” (Editorial ETECÉ, 2021) Esta señal portadora de información puede ir desde simplemente demostrar la personalidad del personaje hasta denotar si este tiene algún tipo de desequilibrio mental

Por ejemplo, una persona con ojeras puede significar alguien que no durmió bien, esto acompañado de una intención actoral puede decir un estado de cansancio o un mal estado mental del personaje, también alguien que se vea desaliñado en su vestimenta nos habla de que esta persona tiene un desequilibrio de algún tipo o incluso simplemente nos habla de la forma del ser del personaje que puede ser alguien despreocupado. La intensidad de esta caracterización será responsabilidad del maquillaje y el vestuario.

13.8 Lugar/espacio físico

La ubicación de la escena y los personajes en un lugar específico es importante, ya sea un espacio onírico o literal debe ser claro cuál es el lugar donde ocurren los hechos por ejemplo si ocurre en una habitación, en un espacio público, como un bus, un parque o en el caso de un montaje más abstracto si ocurre en un sueño, una fantasía, es un espacio no físico como el subconsciente entre muchas otras posibilidades, sea cual sea el espacio, es importante dar una claridad ya sea visual, sonora, lumínica o textual.

14. Prototipo

14.1 Manual Para La Creación De Un Vestuario Teatral

El vestuario teatral es un canal de comunicación entre el director y los actores con el espectador, pues brinda un contexto de lo que ocurre en la escena.

El siguiente manual busca guiar al vestuarista en la creación del vestuario teatral, teniendo en cuenta los elementos de contextualización y las señales portadoras de información.

El objetivo: Brindar al vestuarista pautas claras y precisas para la creación de un vestuario teatral.

Lo primero a tener en cuenta para la creación del vestuario teatral es saber qué es la contextualización desde el teatro, cuáles son los elementos contextualizadores y qué son las señales portadoras de información.

Contextualizar.

En el teatro la contextualización se refiere a dar al espectador un argumento y una descripción clara de la situación que ocurre en la escena, es importante dar una correcta contextualización de la escena. Ya que sin ella el mensaje puede no ser transmitido de la forma correcta o de forma deseada por el director, los actores y demás participantes del montaje teatral esta contextualización se logra a través de diferentes elementos.

Elementos contextualizadores

Los elementos contextualizadores son todos aquellos que se encuentran en la escena y son significativos porque transmiten información al espectador sobre lo que ocurre en la obra. Los elementos contextualizadores son: director, guion, escenografía, música, utilería, actores, iluminación y maquillaje

Señales portadoras de información

Nos referimos las características que se deben encontrar en los elementos contextualizadores para transmitir la información de forma al espectador para estar contextualizado y entender la obra. Estas señales suelen brindarse por la historia y los personajes.

1. LEER LA OBRA

Una vez claros los conceptos anteriores, el vestuarista debe leer el guion de la obra, en este proceso, identificar a los personajes, escenas, acotaciones y descripciones de iluminación, acciones, espacios y vestuarios (en caso de que haya). A partir de estas características se sugiere realizar las siguientes anotaciones:

- Personajes, escenas, acotaciones de iluminación y acciones, en caso de que haya descripciones de vestuarios y espacios.
- Hacer una lista de los personajes que aparecen en la obra.
- Separar las escenas y relacionarlo con los personajes que participan en cada una de ellas
- Resaltar apartados pertinentes o relevantes en las que haya descripciones físicas, y psicológicas de los personajes.

2. Reunirse con el director

El vestuarista, al igual que otros integrantes de la producción, debe trabajar de la mano del director. Por eso, después de realizar la lectura del guion, se debe dialogar con el director de la obra para tener una idea de sus deseos respecto a la estética del vestuario

Una vez se haya realizado la lectura del guion se debe organizar una reunión con el director de la obra, en esta reunión se debe escuchar cuáles son los deseos de él respecto a la estética del vestuario.

Para esto es necesario hacer observaciones conjuntas de cada personaje y escena, teniendo en cuenta las anotaciones que se hicieron al momento de leer el guion y presentando al director preguntas como ¿qué quiere comunicar con la obra y el vestuario? ¿De qué forma cree que se podría conseguir?

3. Relacionar del vestuario con los elementos contextualizadores

El vestuarista debe tener en cuenta los diferentes elementos de contextualización relacionados con el vestuario que está creando.

- Escenografía: ¿Cuáles son los elementos escenográficos de las escenas con los que interactúa el personaje? Relacione la escenografía con el personaje.
En este ítem el vestuarista debe relacionar la música con el vestuario de los personajes y sus acciones. Por ejemplo, si un personaje baila en la escena, el vestuario debe ser apto para dichos movimientos o, si toca un instrumento, se debe tener en cuenta si su uso hace necesario realizar ajustes a las prendas.
- Música: ¿Cuál es la sonorización de la obra? Relacione la sonorización con el personaje. En este ítem el vestuarista debe relacionar la música con el vestuario, tener en cuenta si el personaje baila en la escena el vestuario debe ser apto para dichos movimientos si toca un instrumento se debe tener en cuenta el uso del mismo requiere algún tipo de ajuste en las prendas no.
- Utilería: ¿El personaje usa elementos de utilería? Relacione Utilería con el vestuario. El vestuarista debe tener en cuenta si el actor tiene elementos de utilería y el tratamiento que le da en escena, si son elementos funcionales o decorativos y si el vestuario debe tener espacios para su almacenamiento.
En caso de que haya un conflicto entre la utilería y el vestuario, se debe considerar si el tratamiento se da al objeto y no a la prenda.
- Actores: El vestuarista debe comunicarse con el actor quien describe cuáles serán las acciones y movimientos que realizará en la escena. ¿Es necesario utilizar elementos como agua, tierra o fuego? Se deben escoger textiles aptos para relacionarse con dichos elementos, Por ejemplo, si el actor utiliza fuego, se deben descartar materiales inflamables para confeccionar el vestuario. ¿Qué acciones lleva a cabo en las escenas? Se deben relacionar las acciones con el vestuario para que no resulte poco práctico. Por ejemplo, si se realiza un movimiento de arrastre (decir actor invisibiliza a las actrices y, arrastre tiene implícito que es por el suelo, entonces sería redundante), el material del vestuario debe ser resistente para garantizar su durabilidad; pero si se realizan movimientos de alta flexibilidad, la silueta y materiales del vestuario deben facilitar dichos movimientos
- Iluminación: Es importante saber qué clase de iluminación y que tonos prevalecerá en cada escena. Esto con el fin de que la iluminación no modifique o anule ciertas características del vestuario (como su color) y la intención que tenía en un principio se vea afectada.

- Maquillaje: se debe tener en cuenta si el vestuario se complementa de alguna forma con el maquillaje para que se armonicen ambos elementos. Por ejemplo, si hay alguna clase de body paint o prótesis, en el diseño del vestuario se deben tener en cuenta las características del maquillaje y entrar en diálogo con el maquillador o maquilladora

4. identificar las señales portadoras de información.

Al hablar de señales portadoras de información nos referimos a la información que debe tener el espectador respecto a la obra, historia y personajes para estar contextualizado y entender la historia.

- Época: Por lo general, cuando hablamos de la época, nos referimos a un periodo de tiempo enmarcado por uno o varios acontecimientos que se consideran hitos o hechos fundamentales en la historia. El vestuarista debe saber en qué época se ubica la obra, ya sea una información dada en el guion o consultada con el director.

Una vez que se conoce la época, se deben consultar las siguientes características:

- ✓ Colores: qué colores predominan en época
- ✓ Siluetas: recortes de prendas que estaban en tendencia en dicha época
- ✓ texturas: qué textiles eran comunes
- ✓ accesorios: que tipo de accesorios eran utilizados

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda realizar un banco de imágenes que den cuenta de las características mencionadas (color, siluetas, texturas y accesorios).

- El entorno y la estratificación social: una vez ubicados en la época donde ocurren los hechos, es importante saber que pasa alrededor de los personajes, a qué están sujetos. El vestuarista debe saber a qué están sujetos los personajes según el contexto de la época, ya que, características como la clase social de cada personaje, determinarán las características de su vestimenta. En este punto se comienzan a tener pistas más específicas para el vestuario pues, según el banco de referencias anterior y la clase social del personaje, se puede tener una idea más clara de ¿cuál sería el vestuario?
- Personaje: Dentro de la descripción textual (Descripción que se da en el guion) y visual (la estética que tiene el personaje) de cada personaje del montaje se pueden encontrar diferentes características:
 - Edad: ¿Cuál es la edad física y mental del personaje?
 - Sexo biológico: Se refiere a la expresión genética (de los genes y hormonas) y fenotípica (de los genitales y órganos reproductores) del personaje que, aunque no son necesariamente visibles en la obra, son elementos que aportan claridad a los actores, al director y al vestuarista para crear una imagen verosímil del personaje.
 - Identidad de género: Se refiere a la percepción que tiene cada individuo de sí mismo, independiente de su apariencia y naturaleza biológica, la identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino.

- Identidad étnica: “un grupo étnico es un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones”. El vestuarista debe tener en cuenta que los rasgos culturales se reflejan en el vestuario.
- Ocupación: La ocupación o el que hacer del personaje, es una característica desde la cual se pueden develar puntos claves sobre la personalidad, las mañas, las preferencias, gustos, rutinas, corporalidad. En el caso de que el actor interprete el personaje durante su quehacer ocupacional entonces el vestuarista debe tenerlo en cuenta para el vestuario, por ejemplo si es un policía, una enfermera, realizar el vestuario lo más verosímil posible teniendo en cuenta los demás elementos anteriormente mencionados.
- Estado psicológico: Por ejemplo una persona con ojeras puede significar alguien que no durmió bien, esto acompañado de una intención actoral puede decir un estado de cansancio o un mal estado mental del personaje, también alguien que se vea desaliñado en su vestimenta nos habla de que esta persona tiene un desequilibrio de algún tipo o incluso simplemente nos habla de la forma del ser del personaje que puede ser alguien despreocupado. La intensidad de esta caracterización será responsabilidad del maquillaje y el vestuario.
- Lugar/espacio físico: La ubicación de la escena y los personajes en un lugar específico es importante, ya sea un espacio onírico o literal debe ser claro cuál es el lugar donde ocurren los hechos por ejemplo si ocurre en una habitación, en un espacio público, como un bus, un parque o en el caso de un montaje más abstracto si ocurre en un sueño, una fantasía, es un espacio no físico como el subconsciente entre muchas otras posibilidades, sea cual sea el espacio, es importante dar una claridad ya sea visual, sonora, lumínica o textual. Esto definirá si el vestuario es por ejemplo algo formal o informal

5. Diseñar

- Una vez que el vestuarista tiene toda esta información recolectada procede a la realización del diseño de vestuario, teniendo en cuenta cada característica de las señales portadoras de información. Esto puede realizarse por medio de bocetos, dibujos sobre figurín, planos físicos o digitales.
- Después debe realizar una selección de materiales acordes con la información obtenida en la investigación
- Debe realizar una reunión con actores y director para presentar el diseño y propuesta de materiales y realizar los cambios pertinentes hasta que el diseño y los materiales sean aprobados.
- Realizar la toma de medidas de los actores.
- Realizar las moldes desde cero o los ajustes a una moldes básica ya existente, acorde para el diseño propuesto.
- Realizar el corte y confección de las prendas.

- Habrá una prueba de vestuario para verificar que todo quede correcto, de no ser así realizar las correcciones pertinentes.

15. Validación del prototipo

Para la validación del prototipo que, en este caso es el manual para la creación del vestuario teatral, se compartió el archivo del manual a varios diseñadores de moda y artistas, profesionales y amateur, del gremio teatral de la ciudad de Medellín. Tras enviar el manual se les compartió una encuesta para recolectar sus apreciaciones sobre el manual.

A continuación, se encuentran las preguntas de la encuesta y una conclusión según el análisis realizado a las respuestas.

1. ¿Considera que el manual para las creaciones de vestuario teatral es importante para la creación de un vestuario?

Los encuestados consideran que es un buen elemento para acompañar el diseño y la confección del vestuario teatral. Además, tener un paso a paso con ítems específicos facilita el diseño ya que, cuando se está planeando un diseño teatral, “no siempre se sabe que tomar en cuenta y que descartar”.

2. ¿La diagramación e información encontrada en el manual es clara? ¿Por qué?

La información es precisa y pertinente, en especial por la clasificación de los elementos. Los textos no están saturados y la explicación es clara.

3. ¿Considera que podría realizar el diseño de un vestuario teatral siguiendo los pasos del manual?

Los encuestados coinciden en que si podrían hacerlo.

4. ¿Qué aspectos cambiaría para que el manual sea más funcional?

Los encuestados tienen diferentes apreciaciones a tener en cuenta para mejorar el manual como:

- Sintetizar la información.
- Añadir un video mostrando cómo es el proceso y de qué manera implementar el manual en la vida real.
- Elaborar un producto que permita ejemplificar la construcción de un vestuario en particular.

16. Conclusiones

El vestuario teatral es una parte vital en cualquier producción de teatro, ya que enriquece la experiencia del espectador y contribuye al éxito de la obra. Es una herramienta fundamental para transmitir la época, el lugar y el contexto histórico en el que se desarrolla la obra. Refleja la personalidad y el estado emocional de los personajes, ayuda a definir la evolución en el desarrollo de la obra, denota su edad, posición social, entre otros detalles sutiles de la psicología del personaje.

Es importante determinar cuáles son los elementos contextualizadores en el teatro, ya que en la actualidad no existen herramientas concretas que permitan realizar el diseño de un vestuario teatral. Sin los elementos contextualizadores el mensaje puede no ser transmitido de la forma correcta o de la forma deseada por el director, los actores y demás participantes del montaje teatral, esta contextualización se logra a través de escenografía, música, utilería, actor, iluminación y maquillaje.

Por otro lado, las señales portadoras de información son las características que se deben encontrar en los elementos contextualizadores y aunque muchas de estas señales puede ser información que no se verá de forma literal en el vestuario, son elementos importantes que si se tienen en cuenta en el diseño del vestuario teatral permite que el vestuario sea mucho más funcional.

Se encuentra poca información que se enfoque en hablar del vestuario teatral como un elemento contextualizador y que explique qué se debe tener en cuenta al momento de diseñar vestuario teatral. Es por ello que como autora de esta investigación considero que el tema del diseño de vestuario teatral es bastante amplio, un tema que recientemente se está teniendo en cuenta y en el cual se están definiendo conceptos, procesos y técnicas de diseño.

En el desarrollo de la investigación considero que hubiera sido pertinente la realización de un vestuario usando el manual para la creación del vestuario teatral que se realizó en la investigación para una demostración más clara de los resultados que se pueden conseguir usando el manual.

17. Bibliografía

Barnett, E., & Casper, M. (2001). A Definition of "Social Environment". *American Journal of Public Health*, 465.

Agrupación de Diseñadores, T. y. (2013). *El diseño teatral, iluminación, vestuario, escenografía*. Santiago.

AMURA. (2023). *Amura world*. Obtenido de <https://amuraworld.com/topics/by-the-world/articles/5701-delos>

By EL Teatro. (18 de agosto de 2012). *el teatro como oportunidad*. Obtenido de <https://www.elteatrocomooportunidad.com/definiciones-y-teorias-1/>

Carolina, R. (2010). El actor y el espectador de Freud a Lacan. *affectio societatis*.

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2000). *ETNICIDAD, "RAZA" Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE*. CEPAL.

Cruzcosta. (08 de 02 de 2018). *cruscozta costura* . Obtenido de <https://www.cruzcostacostura.com/disenadores-de-vestuario-escenico-para-opera/>

Dijk, T. A. (2012). *Discurso y contexto*. barcelona: Gedissa.

Editorial ETECÉ. (22 de octubre de 2021). *conducta*. Obtenido de <https://concepto.de/conducta/#ixzz808RHeOb7>

Escobar, A. (17 de 05 de 2023). *ESAEM*. Obtenido de <https://www.esaem.com/noticias/la-escenografia-en-el-teatro/>

española, d. d. (2014). *Real Academia española* . real academia española.

ETECE, e. e. (17 de mayo de 2023). *concepto de* . Obtenido de <https://concepto.de/epoca/>

iluminet. (31 de Enero de 2014). *iluminet*. Obtenido de <https://iluminet.com/luz-escena-iluminacion/>

Izquierda, V. B. (2018). PErsonajes del siglo de oro y su construccion plastica en tetaro actual . *signa*, 205-209.

Laura, G. (2012). *habitar el traje*. argentina: universidad de palermo .

Lillo, S. G. (2003). *La ocupación y su significado como factor influyente de la identidad personal*. univercidad de chile.

Marinho, M. L., & Veronica Quiroz. (2018). *Estratificacion social: una propeusta metodologica multidimencional para la subregion norte de amica latina y el caribe*. ciudad de mexico: CEPAL.

martha, L. (2000). *Diferencias de sexo, género y diferencia sexual*. distrito federal: Cuicuilco.

Mireya, S., vidal, c., & caridad, m. (2018). *Habitar el cuerpo, Propuesta sistematizada para el diseño de vestuario para obras de teatro*. Universidad del Azuay.

Mora, M. S. (s.f.). *EL DISEÑO DE VESTUARIO TETARAL*. ESPAÑA: EDITORIAL SINTESIS S.A.

Pequeño teatro. (2009). *pequeño teatro*. Obtenido de <https://www.pequenoteatro.com/teatro-clasico/56-teatro-clasico/341-escuela-de-mujeres-2009-comedia-de-enredos>

pequeño teatro. (6 de mayo de 2023). Obtenido de infolocal: <https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/agenda/casa-bernarda-alba>

Poma, T. L. (7 de abril de 2020). *www.teatroluispoma.com*. Obtenido de <https://teatroluispoma.com/2020/04/07/lo-que-no-sabias-del-vestuario-teatral/>

publico.es. (25 de junio de 2022). Obtenido de <https://www.publico.es/culturas/festival-merida-conmueva-suplicantes-madrid.html>

RDN. (18 de agosto de 2020). Obtenido de <https://www.rdn.com.py/2020/08/18/obras-de-los-premios-edda-siguen-con-funciones-online/>

sofia, & godoy. (2015). *Nociones Básicas para la creacion de representaciones visuales mimeticas, simbolicas y simbolico-abstractas en el vestuari escenico*.

STUDOCU. (15 de MARZO de 2023). Obtenido de <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-ute/historia-de-la-moda/evolucion-del-traje-de-teatro/5188880>

Torres, A. (27 de junio de 2019). *Psicología y mentes*. Obtenido de <https://psicologiaymente.com/cultura/elementos-del-teatro>

Valls, T. F. (s.f.). Vestuario teatral y espectáculo. *Academia Accelerating the world's research.*, 1-28.

Vargas, J. D. (2009). Dramaturgia y el diseño teatral: Vestuario escenografía y luces. *Universidad de Costa Rica.*, 12.

**MANUAL PARA LA
CREACIÓN DE UN
VESTUARIO TEATRAL**

La importancia del vestuario teatral está en que es un canal de comunicación entre el director y los actores con el espectador. Cumple el papel de contextualizar respecto a lo que ocurre en la escena.

Este manual busca guiar al vestuarista en la creación del vestuario teatral, teniendo en cuenta los elementos de contextualización y las señales portadoras de información

El objetivo: Brindar al vestuarista pautas claras y precisas para la creación de un vestuario teatral.

Lo primero a tener en cuenta para la creación del vestuario teatral es saber que es la contextualización en el teatro, cuales son los elementos contextualizadores y que son las señales portadoras de información.

CONTEXTUALIZAR

En el teatro la contextualización se refiere a dar al espectador un argumento y una descripción clara de la situación que ocurre en la escena, es importante dar una correcta contextualización ya que sin ella el mensaje puede no ser transmitido de la forma correcta o de forma deseada por el director, los actores y demás participantes del montaje teatral.

ELEMENTOS CONTEXTUALIZADORES

Los elementos contextualizadores son todos aquellos que se encuentran en la escena y son significativos porque transmiten información al espectador sobre lo que ocurre en la obra. Los elementos contextualizadores son: Director, guión, escenografía, música, utilería, actores, iluminación y maquillaje

SEÑALES PORTADORAS DE INFORMACIÓN

Al hablar de señales portadoras de información nos referimos las características que se deben encontrar en los elementos contextualizadores para transmitir la información de forma correcta al espectador para estar contextualizado y entender la obra, estas señales suelen brindarle la historia y los personajes.

1. LEER LA OBRA

Una vez claros los conceptos anteriores, el vestuarista debe leer el guión de la obra y, Identificar a los personajes, escenas acotaciones y descripciones de iluminación, acciones espacios y vestuarios (en caso de que haya). Apartir de estas características se sugiere hacer las siguientes anotaciones: Personajes, escenas, acotaciones de iluminación y acciones, en casode que hayan descripciones de vestuarios y espacios.

1. Hacer una lista de los personajes que aparecen en la obra.
2. Separar las escenas y relacionarla con los personajes que participan en cada una de ellas.
3. Anotaciones pertinentes o relevantes, en las que hayan descripciones físicas, y psicológicas de los personajes.

2. REUNIRSE CON EL DIRECTOR

El vestuarista, al igual que otros integrantes de la producción, debe trabajar de la mano del director. Por eso después de realizar la lectura del guión se debe coordinar una asesoría con el director de la obra, en esta reunión se debe escuchar cuáles son los deseos de él respecto a la estética del vestuario. Para esto es necesario hacer observaciones conjuntas de cada personaje y escena, teniendo en cuenta las anotaciones que se hicieron al momento de leer el guión y presentando al director preguntas como ¿qué quiere comunicar con la obra y el vestuario? ¿de qué forma cree que se podría conseguir?

3. RELACIONAR EL VESTUARIO CON LOS ELEMENTOS CONTEXTUALIZADORES

El vestuarista debe tener en cuenta los diferentes elementos de contextualización relacionados con el vestuario que está creando.

¿cuales son los elementos escenográficos con los que interactua el personaje?

Relacione la escenografía con el personaje.
En este Ítem el vestuarista debe tener en cuenta si el personaje tiene una relación directa o no con elementos escenográficos, los colores de la escenografía y cómo se armonizará el vestuario con dichos elementos.

ESCENOGRAFÍA

¿Cuál es la sonorización de la obra?

Relacione la sonorización con el personaje.

En este ítem el vestuarista debe relacionar la música con el vestuario de los personajes y sus acciones. Por ejemplo si un personaje baila en la escena el vestuario debe ser apto para dichos movimientos o si toca un instrumento se debe tener en cuenta si su uso hace necesario realizar ajustes en las prendas.

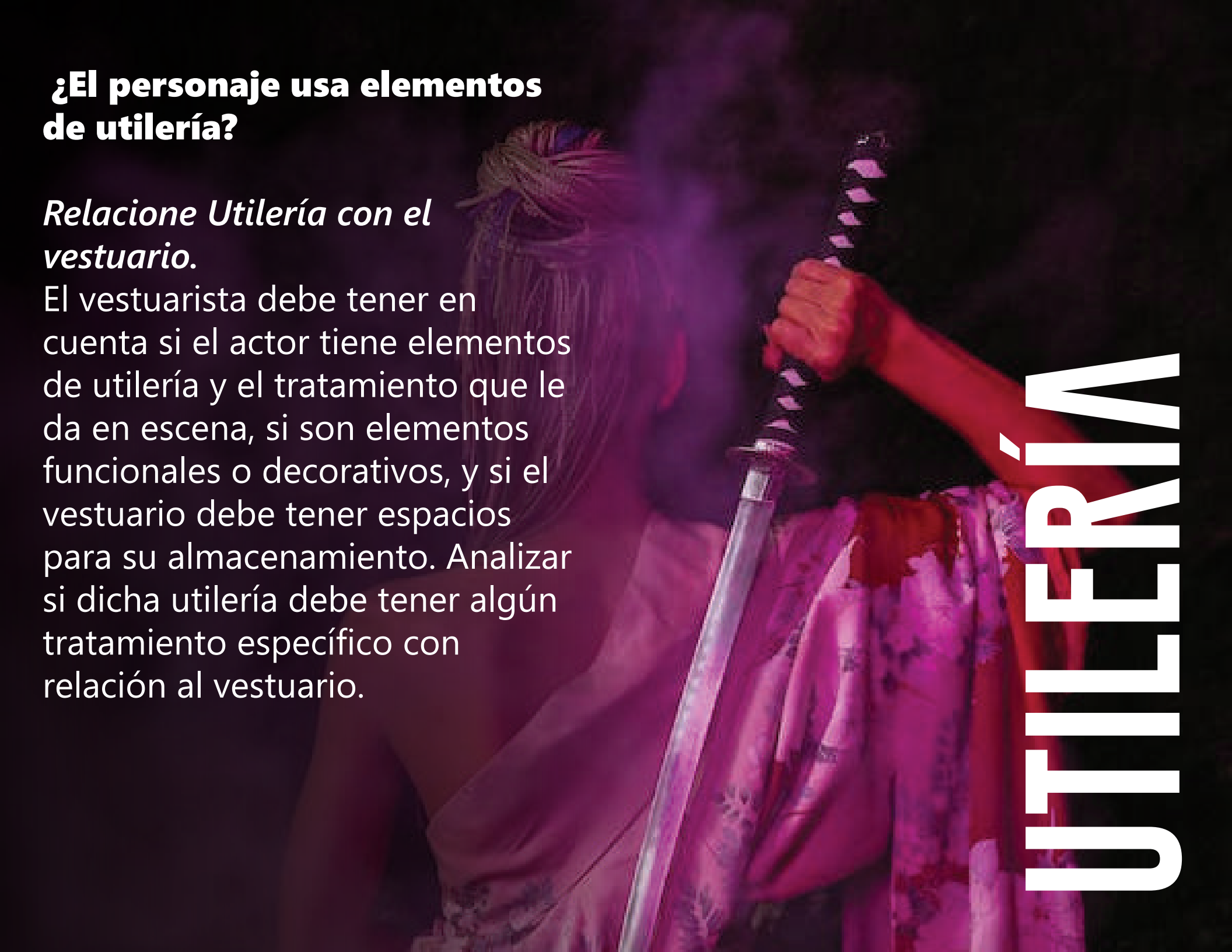

MÚSICA

¿El personaje usa elementos de utilería?

Relacione Utilería con el vestuario.

El vestuarista debe tener en cuenta si el actor tiene elementos de utilería y el tratamiento que le da en escena, si son elementos funcionales o decorativos, y si el vestuario debe tener espacios para su almacenamiento. Analizar si dicha utilería debe tener algún tratamiento específico con relación al vestuario.

UTILERÍA

El vestuarista debe comunicarse con el actor quien describe cuáles serán las acciones y movimientos que realizará en la escena.

¿utilizar elementos como agua, tierra o fuego? Se deben escoger textiles aptos para relacionarse con dichos elementos. Porejemplo si el actor utiliza fuego en la escena, se deben descartar materiales inflamables para confeccionar el vestuario.

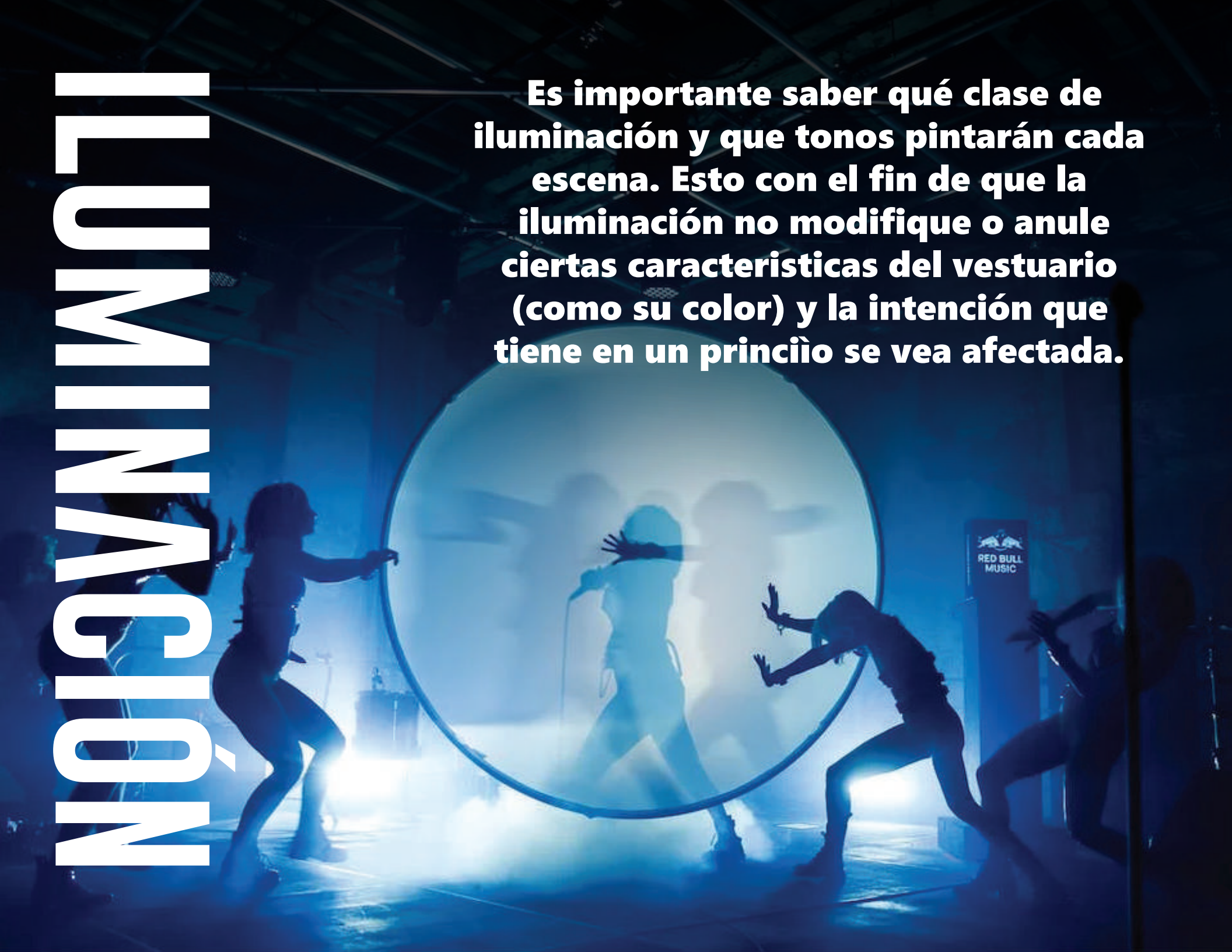
¿Qué acciones realiza en las escenas? Debe relacionar las acciones con el vestuario de tal forma que este sea útil para ello, por ejemplo si el actor en la escena realiza un movimiento de arrastre por el suelo, el vestuario debe realizarse en un material resistente que garantice durabilidad. Si el actor realiza movimientos de alta flexibilidad, el vestuario debe realizarse con un material y una silueta que permita dichos movimientos.

ACTOR

ILUMINACIÓN

Es importante saber qué clase de iluminación y que tonos pintarán cada escena. Esto con el fin de que la iluminación no modifique o anule ciertas características del vestuario (como su color) y la intención que tiene en un principio se vea afectada.

Se debe tener en cuenta si el vestuario se complementa de alguna forma con el maquillaje para que se armonicen ambos elementos. Por ejemplo, si hay alguna clase de body paint o prótesis.

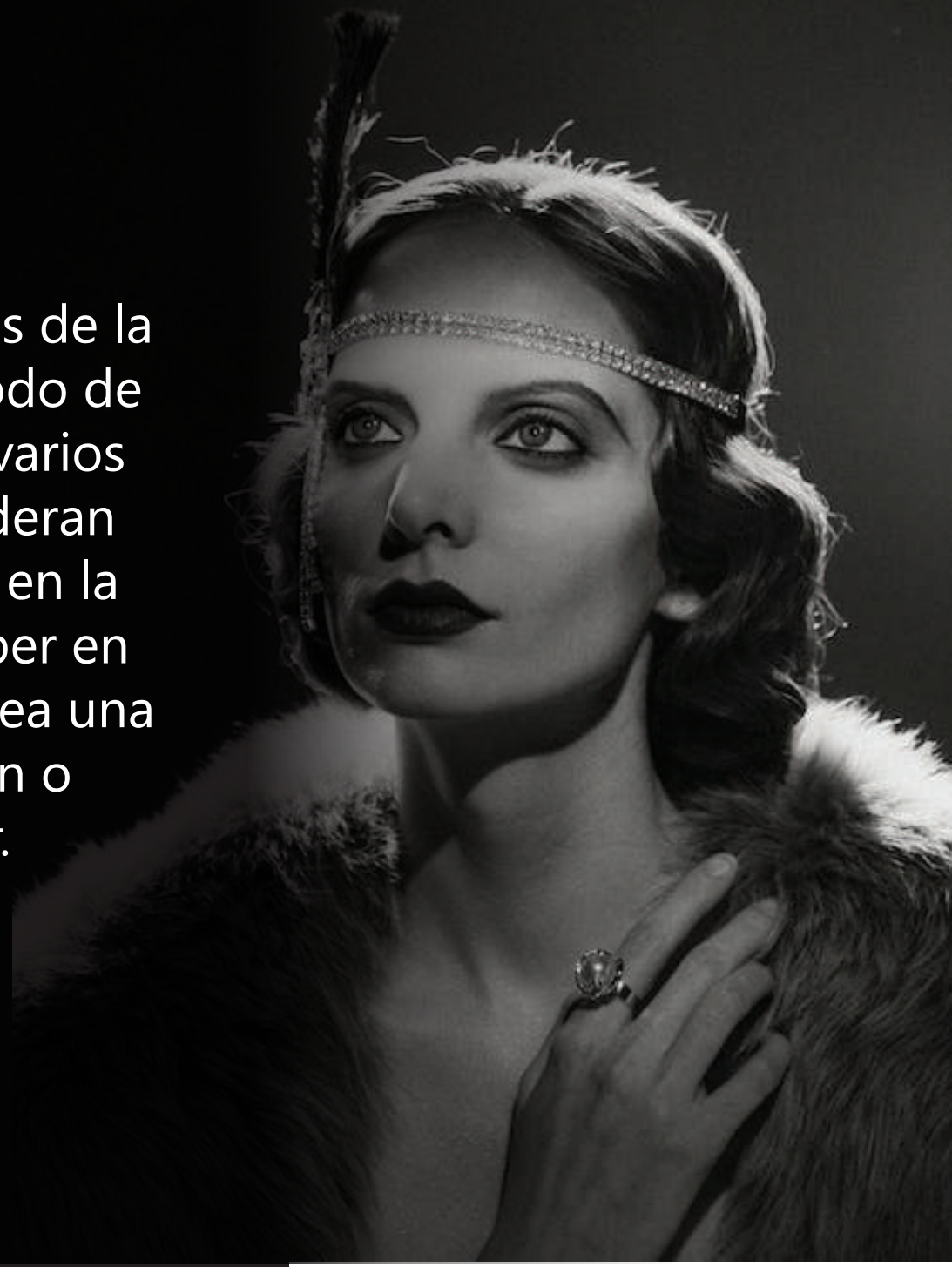
MAQUILLAJE

4. IDENTIFICAR LAS SEÑALES PORTADORAS DE INFORMACIÓN.

Al hablar de señales portadoras de información nos referimos a la información que debe tener el espectador respecto a la obra, historia y personajes para estar contextualizado y entender la historia.

ÉPOCA

Por lo general, cuando hablamos de la época, nos referimos a un periodo de tiempo enmarcado por uno o varios acontecimientos que se consideran hitos o hechos fundamentales en la historia. El vestuarista debe saber en qué época se ubica la obra, ya sea una información dada en el guion o consultada con el director.

Una vez que conocela época, se debe consultar las siguientes características sobre este periodo histórico.

- Colores: qué colores predominan en época
- Siluetas: recortes de prendas que estaban en tendencia en dicha época.
- Texturas: qué textiles eran comunes.
- Accesorios: qué tipo de accesorios eran utilizados .

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda realizar un banco de imágenes que den cuenta de las +características mencionadas (color siluetas texturas y accesorios)

EL ENTORNO Y LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

una vez ubicados en la época donde ocurren los hechos, es importante saber que pasa alrededor de los personajes, a qué están sujetos. El vestuarista debe saber a qué están sujetos los personajes según el contexto de la época, ya que, características como la clase social de cada personaje, determinarán las características de su vestimenta.

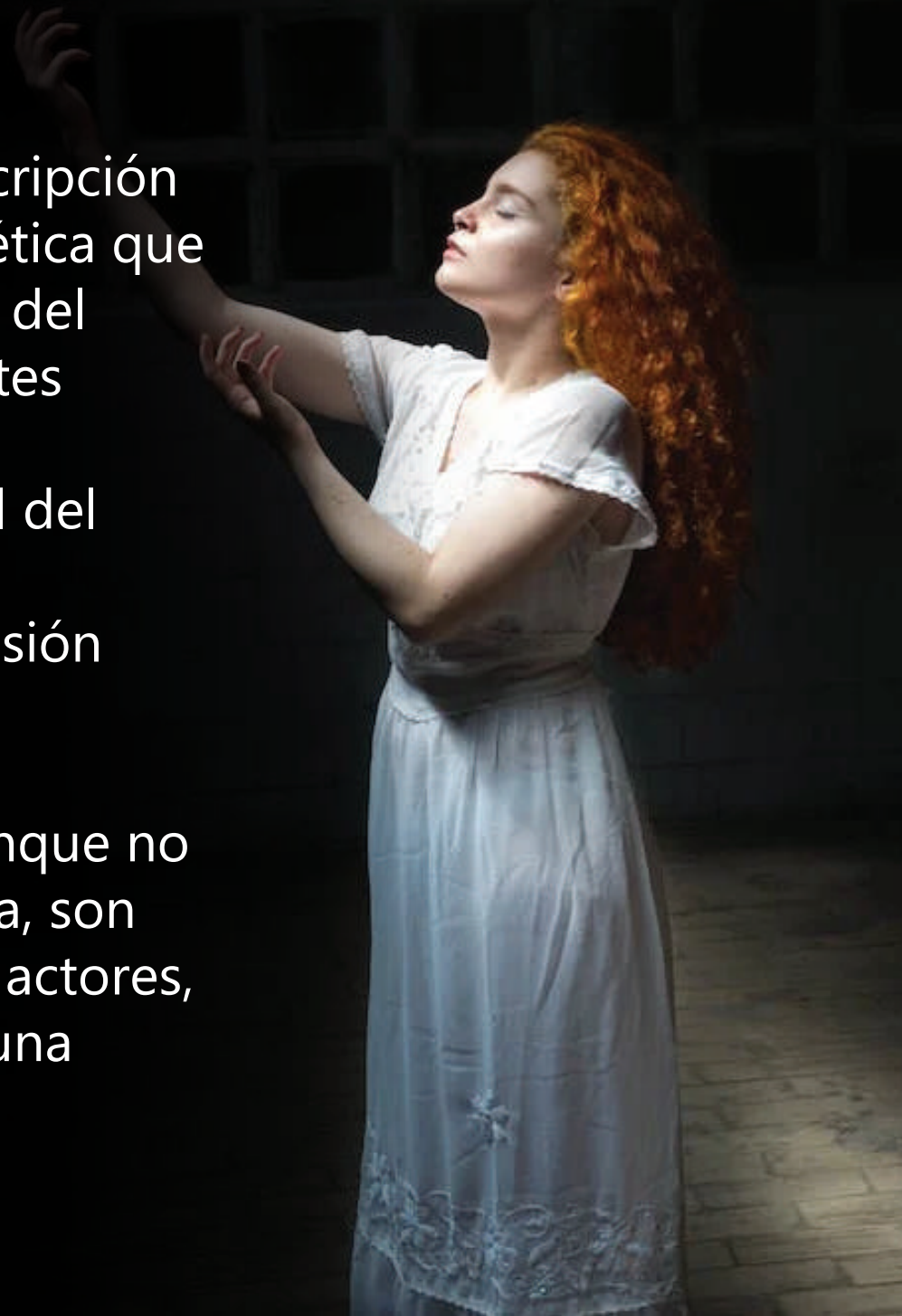
En este punto se comienzan a tener pistas más específicas para el vestuario pues, según el banco de referencias anterior y la clase social del personaje, se puede tener una idea más clara de ¿cuál sería el vestuario?

PERSONAJE

Dentro de la descripción textual (Descripción que se da en el guion) y visual (la estética que tiene el personaje) de cada personaje del montaje se pueden encontrar diferentes características:

Edad: ¿Cuál es la edad física y mental del personaje?

Sexo biológico: Se refiere a la expresión genética (de los genes y hormonas) y fenotípica (de los genitales y órganos reproductores) del personaje que, aunque no son necesariamente visibles en la obra, son elementos que aportan claridad a los actores, al director y al vestuarista para crear una imagen verosímil del personaje.

PERSONAJE

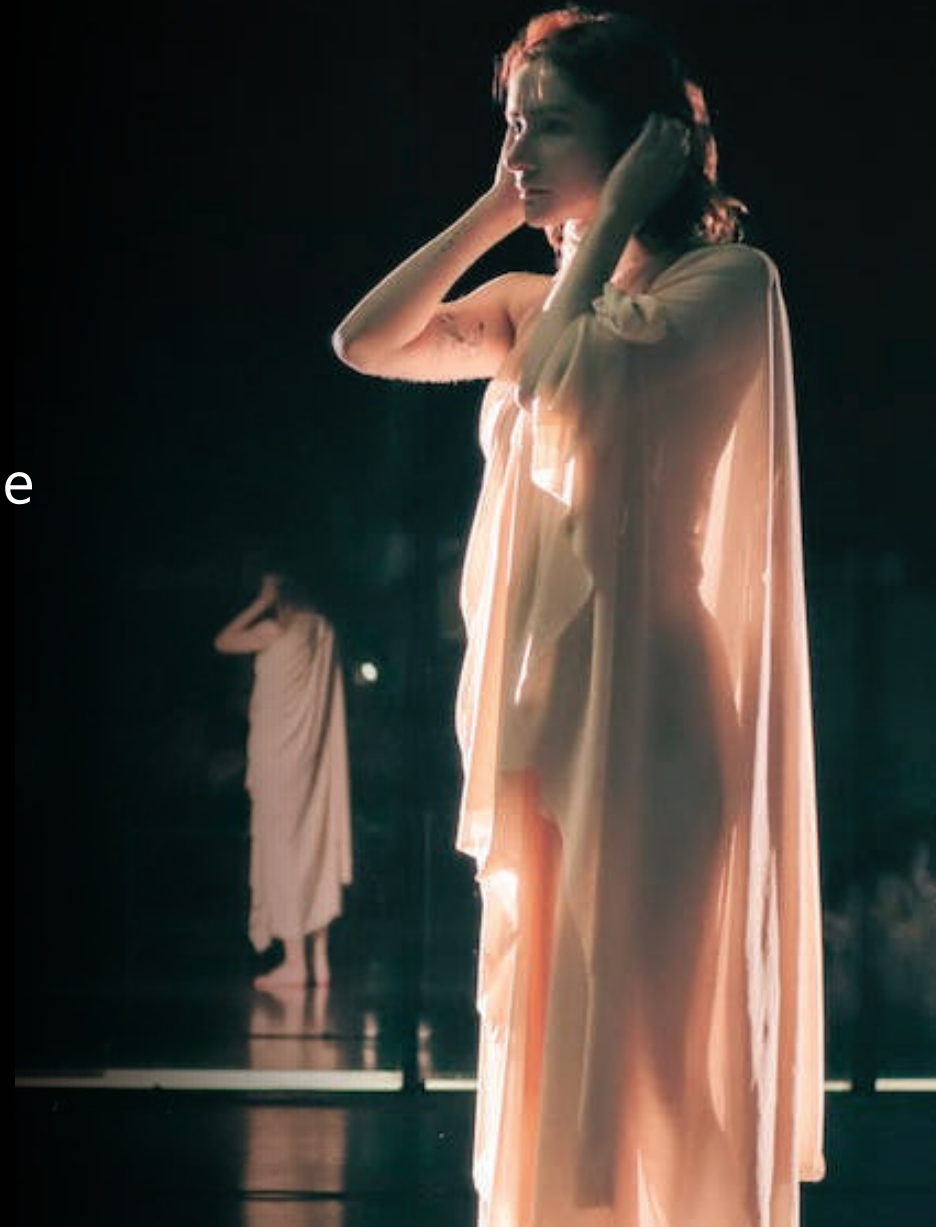
Identidad de género: Se refiere a la percepción que tiene cada individuo de sí mismo, independiente de su apariencia y naturaleza biológica, la identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino.

Identidad étnica: "un grupo étnico es un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones". El vestuarista debe tener en cuenta que los rasgos culturales se reflejan en el vestuario.

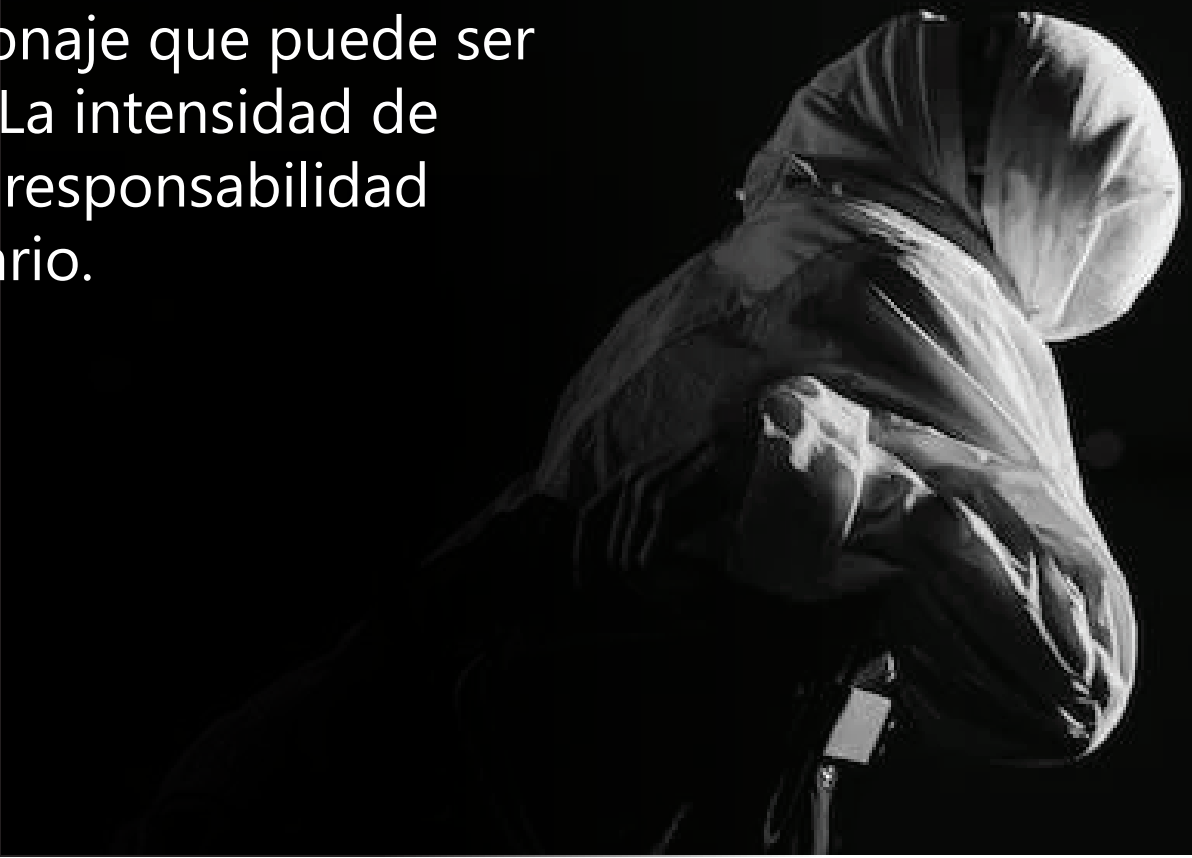
PERSONAJE

Ocupación: La ocupación o el que hacer del personaje, es una característica desde la cual se pueden develar puntos claves sobre la personalidad, las mañas, las preferencias, gustos, rutinas, corporalidad. En el caso de que el actor interprete el personaje durante su quehacer ocupacional entonces el vestuarista debe tenerlo en cuenta para el vestuario, por ejemplo si es un policía, una enfermera, realizar el vestuario lo más verosímil posible teniendo en cuenta los demás elementos anteriormente mencionados.

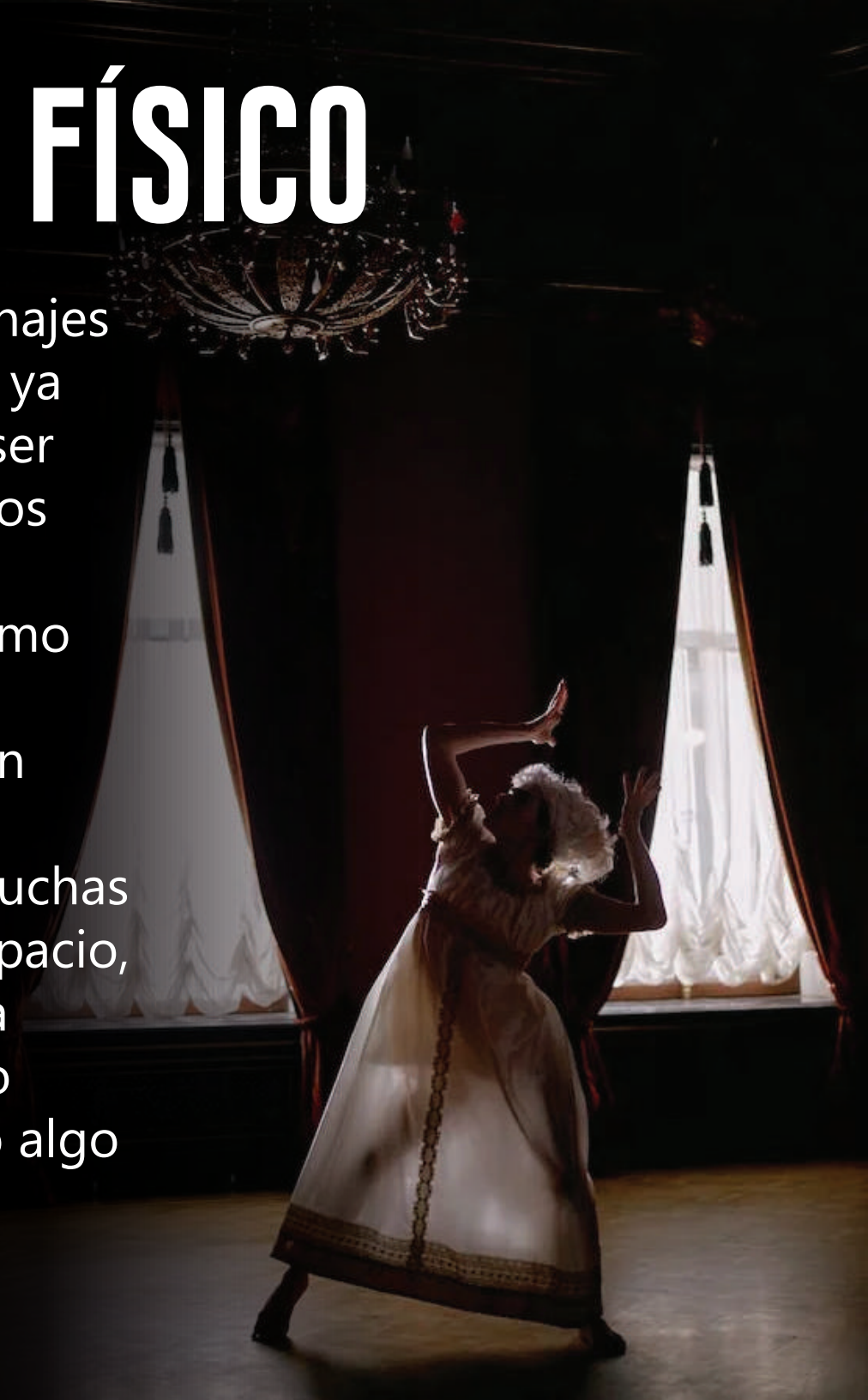
PERSONAJE

Estado psicológico: Por ejemplo una persona con ojeras puede significar alguien que no durmió bien, esto acompañado de una intención actoral puede decir un estado de cansancio o un mal estado mental del personaje, también alguien que se vea desaliñado en su vestimenta nos habla de que esta persona tiene un desequilibrio de algún tipo o incluso simplemente nos habla de la forma del ser del personaje que puede ser alguien despreocupado. La intensidad de esta caracterización será responsabilidad del maquillaje y el vestuario.

LUGAR/ESPACIO FÍSICO

La ubicación de la escena y los personajes en un lugar específico es importante, ya sea un espacio onírico o literal debe ser claro cuál es el lugar donde ocurren los hechos por ejemplo si ocurre en una habitación, en un espacio público, como un bus, un parque o en el caso de un montaje más abstracto si ocurre en un sueño, una fantasía, es un espacio no físico como el subconsciente entre muchas otras posibilidades, sea cual sea el espacio, es importante dar una claridad ya sea visual, sonora, lumínica o textual. Esto definirá si el vestuario es por ejemplo algo formal o informal

5. DISEÑAR

A fashion designer's workspace is shown in the background, featuring various fabric swatches with labels like 'Tabaco', 'Hagen ka.', and 'Caleke'. There are also sketches of a person's head and shoulders, and a hand holding a pen. The overall scene is dimly lit, focusing on the design process.

1

Una vez que el vestuarista tiene toda esta información recolectada procede a la realización del diseño de vestuario, teniendo en cuenta cada característica de las señales portadoras de información. Esto lo puede realizar por medio de bocetos, dibujos sobre figurín, planos físicos o digitales.

2

Después debe realizar una selección de materiales acordes con la información obtenida en la investigación

3

Debe realizar una reunión con actores y director para presentar el diseño y propuesta de materiales y realizar los cambios pertinentes hasta que el diseño y los materiales sean aprobados.

4

Realizar la toma de medidas de los actores.

5

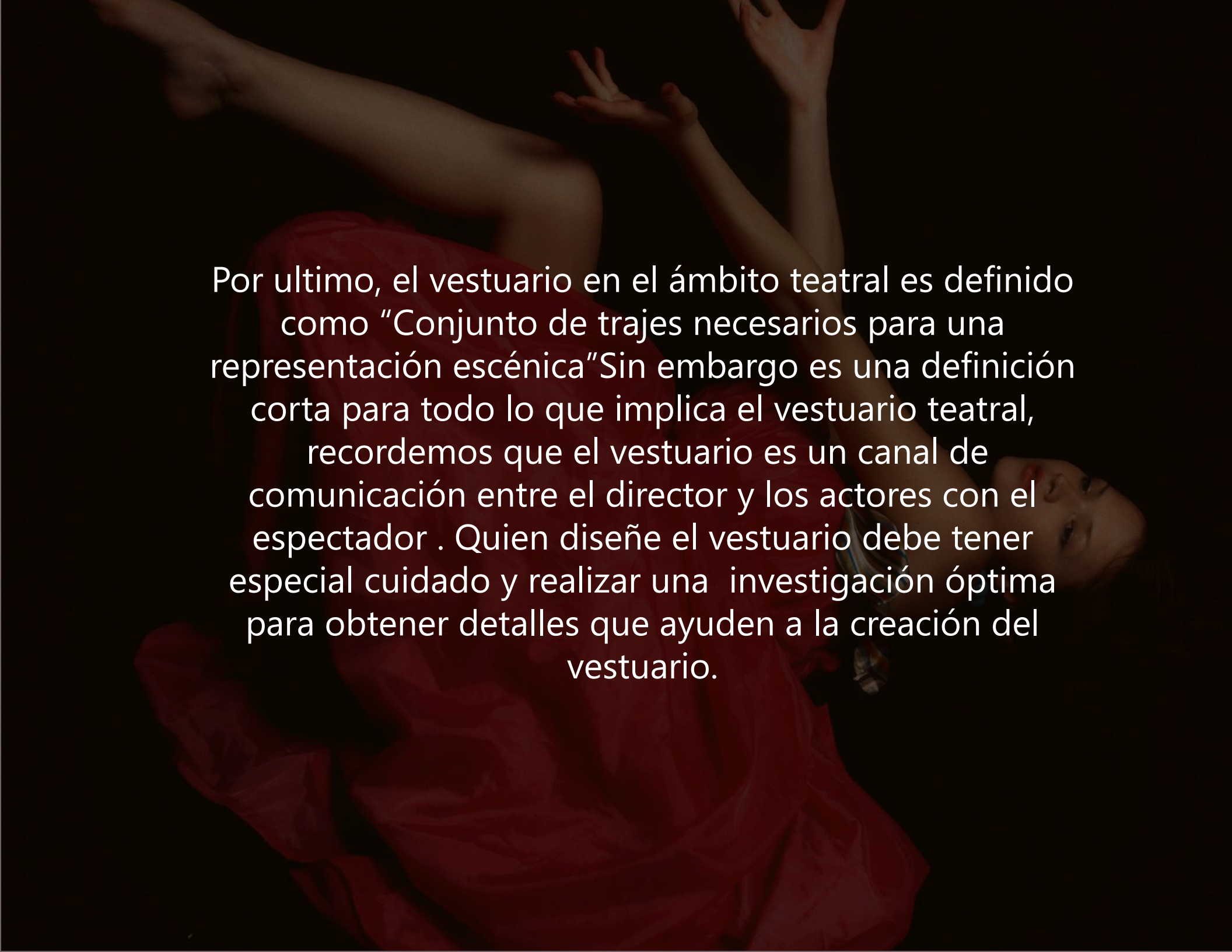
Realizar las moldería desde cero o los ajustes a una moldería básica ya existente, acorde para el diseño propuesto.

6

Realizar el corte y confección de las prendas.

7

Habrà una prueba de vestuario para verificar que todo quede correcto, de no ser así realizar las correcciones pertinentes.

A woman with long dark hair is lying on her back, wearing a vibrant red dress. Her arms are raised above her head, and her legs are also raised, creating a graceful, almost sculptural pose. The background is a solid, deep black, which makes the red of the dress stand out prominently. The lighting is soft, highlighting the contours of her body and the texture of the fabric.

Por ultimo, el vestuario en el ámbito teatral es definido como "Conjunto de trajes necesarios para una representación escénica" Sin embargo es una definición corta para todo lo que implica el vestuario teatral, recordemos que el vestuario es un canal de comunicación entre el director y los actores con el espectador . Quien diseñe el vestuario debe tener especial cuidado y realizar una investigación óptima para obtener detalles que ayuden a la creación del vestuario.

Agradecimientos especiales al asesor de trabajo de grado Gustavo Adolfo Sevilla Cadavid por el apoyo y la guía en la realización de este manual.

Las imágenes utilizadas para el diseño gráfico de este manual fueron tomadas del banco de imágenes de uso libre www.pexels.com