

Manizales, 3 al 6 de septiembre, 2024
8:30 - 13:30 (Hora colombiana)

FITM
Edición
56

6to MEMORIAS

CONGRESO IBEROAMERICANO DE TEATRO

**Cuerpos y corporalidades: sociedad,
género, naturaleza, tecnología.**

**Encuentro Mixto. Virtual y presencial
Manizales, 3 al 6 de septiembre, 2024**

Culturas

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO
DE MANIZALES

ESCUELA INTERNACIONAL
DE ESPECTADORES
DE IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

IAE

Instituto de Artes del Espectáculo

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

centro cultural
MANIZALES

VICERRECTORÍA
DE PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA

WWW.FESTIVALDEMANIZALES.COM

6to

**CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE TEATRO**

**Cuerpos y corporalidades: sociedad,
género, naturaleza, tecnología.**

MESA 4

FITM
Edición
56

Poesía para la construcción externa de un personaje en el cuerpo del actor. Aportes a la enseñanza del diseño de vestuario teatral

Lina Olmos Velásquez¹

RESUMEN

Desde el año 2022 he venido implementando el uso de la poesía como estrategia de enseñanza e instrumento de evaluación por competencias con un enfoque cualitativo para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las unidades curriculares *Taller de Expresión Gráfica 2: Dibujo Artístico y figurín* y *Taller de Diseño de Vestuario* de la mención Diseño Teatral del Programa Nacional de Formación en Teatro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Caracas, Venezuela. Los resultados evidencian y promueven la autonomía y libre experimentación para la creación externa de personajes ficticios utilizando la poesía como estrategia similar al procedimiento del diseño de vestuario teatral.

¹ **Lina Olmos Velásquez** es Magister en Artes del Espectáculo y Medios Audiovisuales de la Universidad de Toulouse II "Jean Jaurès", Francia; egresada del Instituto Universitario de Teatro como Licenciada en Teatro de las menciones Diseño Teatral y Docencia. Investigadora en el área de formación en artes, coordinadora, tutora y profesora ordinaria de diseño de vestuario teatral de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y en la Universidad Audiovisual de Venezuela. Ha trabajado como diseñadora de vestuario e iluminación con diferentes directores de teatro y danza. Tiene los premios: AVENCRIT, Municipal de Teatro, TIN y Máscara del XXVII Festival de Teatro Interclubes. y en el área de investigación en la línea de formación en artes, ha intervenido como ponente en varias ediciones del Seminario Internacional de Metodologías Transformadoras de la Rede AMLAT, Brasil; en el 6º Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena, Caracas; en el XIV y XV Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, Colombia. Con la Universidad de Palermo, Argentina, institución a la cual pertenece como miembro activo de la Red de Investigadores en Diseño desde el año 2021; ha sido ponente en el II Foro de Investigación, así como en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño de la XVIII y XIX Semana Internacional de Diseño.

PALABRAS CLAVES: enseñanza, diseño de vestuario, personajes, poesía, teatro

Introducción

En el Diseño de Vestuario Teatral necesariamente debe utilizarse el figurín como herramienta de trabajo ya que servirá para estimar gastos, presupuestar materiales, guiar la realización y respaldar la producción del vestuario teatral; pero lo más trascendental de su uso radica en que es un dispositivo que permite previsualizar, examinar y eventualmente aprobar la propuesta artística de la apariencia externa de los personajes ante el director del montaje teatral.

Por lo anteriormente expuesto, el figurín de un personaje debe integrar sugerencias morfológicas y psicológicas a través del vestuario, los accesorios, el maquillaje, el peinado, los tocados y el calzado. Elementos que servirán para vestir al actor y a su vez aportarán significado y plasticidad al discurso (no verbal) de la puesta en escena de un texto teatral. Por lo tanto, el diseñador de vestuario teatral a través del dibujo debe saber expresar sus ideas y traducir aquellas del director.

Es durante el tercer semestre de la mención Diseño Teatral del Programa Nacional de Formación en Teatro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), que los estudiantes acceden a las unidades curriculares específicas del componente profesional, y entre otras, deben inscribir el *Taller de Expresión Gráfica 2: Dibujo artístico y figurín* (TEG2-DT4). Esta materia le muestra al estudiante la importancia de la figura humana, el manejo de los diferentes elementos de composición plástica y sus principios, así como una variedad de técnicas de dibujo que progresivamente lo llevan a entender que el uso del figurín.

De igual manera, en la misma línea referida a la construcción de personaje y en la prosecución de sus estudios profesionales, el estudiante cursará tres

niveles de la unidad curricular *Taller de Diseño de Vestuario* para lo cual debe dominar el dibujo del figurín como herramienta de trabajo y creación. Progresivamente, entenderá la importancia del uso del figurín para el diseño de vestuario teatral durante sus estudios y para la vida profesional. Como consecuencia de esta dinámica, podrá diferenciar los usos del figurín distanciándolo del paradigma de la moda.

Conforme el estudiante adquiere los conocimientos teóricos, se le ofrece la oportunidad de llevarlos a la práctica, viéndose en la necesidad (y oportunidad) de desarrollar sus habilidades y auto reconocerse en el quehacer del oficio; todos estos aspectos resultan difícil de integrar para la mayoría de ellos. Es por esta razón, y en aras de facilitarles el proceso de formación, que me planteé integrar los contenidos teóricos y prácticos del dibujo del figurín con aquellos propios del proceso de diseño de vestuario teatral, a través de la incorporación de la poesía a modo transversal y como estrategia de enseñanza e instrumento de evaluación por competencias con un enfoque cualitativo.

El aprendizaje por competencias permite construir el conocimiento entre dos personas, donde el docente aprende, guía y facilita los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando coadyuvar al estudiante, eje central que participa activamente en su proceso de autorreconocimiento ante el oficio, en el desarrollo de competencias (artísticas y técnicas), en su autonomía y la libertad para relacionar la teoría con la práctica en una dinámica de constante retroalimentación e intercambio de saberes.

Poesía para un personaje...

Durante el desarrollo de las unidades curriculares *Taller de Expresión Gráfica 2: Dibujo artístico y figurín*, y en los dos primeros (de tres) niveles del *Taller de Diseño de Vestuario*, he evidenciado en los jóvenes estudiantes los siguientes **problemas o**

retos: poca capacidad de abstracción, desconfianza en sí mismos ante la libertad de crear, miedo para proponer sus ideas, dificultades para expresarse gráficamente, la falta de una rutina de ejercicios o prácticas para desarrollar su motricidad fina, desconocimiento del uso del figurín como herramienta de trabajo para la construcción externa de personajes ficticios interpretados por actores (asociándolo únicamente a la moda).

Todo lo expuesto fueron las principales razones que me llevaron a plantear el **objetivo** de incorporar el uso de la poesía como una estrategia que contribuya a la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se integran los contenidos propios de la materia con los subyacentes en el eje transversal constituido por la poesía, permitiendo establecer un símil con el procedimiento del diseño de vestuario teatral, a saber: la libre interpretación de un texto (uso de la poesía), la experimentación e imaginación para la creación externa de un personaje otorgándole características psicológicas, morfológicas y una historia, la práctica de dibujar el contorno de la figura humana, el estudio del contexto del autor y la reflexión sobre el entorno buscando incentivar el pensamiento crítico en el estudiante.

El método...

La mención Diseño Teatral del PNF Teatro de la UNEARTE se ha caracterizado por tener pocos estudiantes, lo que no ha limitado la experiencia, permitiendo que desde el año 2022 con cinco períodos académicos consecutivos hasta julio 2024, se hayan atendido quince (15) estudiantes. En este sentido, la **metodología** empleada empieza con la selección de un poema cuya narrativa haga posible la recreación de un personaje ficticio para aplicar una prueba diagnóstica el primer día de clases, en ella, el estudiante solo debe utilizar lápiz de grafito (preferiblemente mina HB), borrador y una hoja en blanco. Primero se le explica que la prueba servirá para

ayudarlo y que no tiene una calificación, luego se le indica que deberá dibujar un personaje a partir de la lectura del poema respondiendo a la pregunta: “¿Quién es el personaje que describe el poema?” Seguidamente, y a su propio ritmo, se le instruye a imaginar el personaje y que le asigne libremente edad, sexo, características psicológicas, emocionales y morfológicas. Luego, independientemente de que el estudiante traiga o no conocimientos y experiencias previas, se le estimula a dibujar las características externas del personaje ataviando el vestuario y sus complementos. En el primer encuentro es muy importante propiciar un sano acercamiento al estudiante, darle seguridad del acompañamiento que tendrá, hablarle amigablemente para tranquilizarlo ante su propia opinión que en ocasiones suele ser descalificativa, haciéndole saber que los resultados de la prueba diagnóstica no son un “juicio” a sus capacidades, sino una herramienta para orientarlo en su proceso. En este sentido, como docente y en la comprensión de que cada estudiante es único en su integridad, visión del mundo, experiencias y conocimientos previos; efectúo un análisis visual de cada propuesta elaborada durante la aplicación de la prueba midiendo: capacidad de análisis, abstracción y expresión gráfica en la creación externa de un personaje utilizando un figurín. En este último aspecto tomo notas en torno al trazo, el uso de las líneas, las formas, la composición, modo de rellenar, el uso del espacio en el papel en blanco, las dimensiones del figurín, entre otras que me permitan iniciar un proceso de monitoreo individual y con ello, darles sugerencias para que empiecen a trabajar en sí mismos.

El período académico que consta de dieciséis (16) semanas, con un encuentro semanal de cuatro horas académicas de cuarenta y cinco minutos cada una. Durante ese tiempo, la práctica descrita para la prueba diagnóstica se repetirá con distintos poemas para la realización de los ejercicios correspondientes a cada temática dispuesta en los contenidos del programa analítico y del plan de evaluación. Adicionalmente, para crear en el estudiante el hábito de dibujar, incentivar la

educación visual y como parte del entrenamiento de su motricidad fina, se les pide que cada uno tenga un cuaderno de ejercicios (con rayas) para que efectúe prácticas diarias que les programo semanalmente con actividades de acuerdo con el diagnóstico efectuado, la evolución y el ritmo de trabajo individual.

En el trabajo en el aula utilizo la observación permanente como parte principal del proceso teórico-práctico y voy tomando apuntes de cada estudiante; algunos van más rápido que otros, pero en general cada cual tiene sus particularidades y en ellas me enfoco para ayudarlos. Adicionalmente, y desde el inicio del período mantengo activo un grupo en WhatsApp que permite la constante interacción más allá del aula; un espacio virtual (en un horario conciliado), donde ellos pueden hacer consultas o plantear propuestas, pero también podemos compartir videos, libros e información de interés que retroalimente lo que vamos compartiendo en clases y que los motive en sus procesos personales.

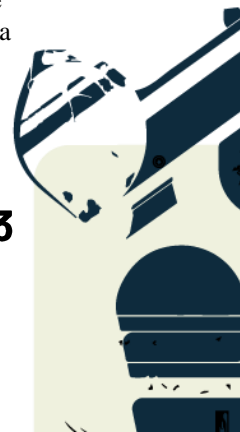
Manteniendo la dinámica descrita anteriormente en torno al abordaje de la poesía, ésta también la he integrado en los tres niveles de las unidades curriculares del *Taller de Diseño de Vestuario*, pero en actividades de proyecto cuyo objetivo consiste en que el estudiante en el abordaje y análisis de personajes de un texto teatral les otorgue esas características que le surjan de la libre lectura de la poesía y la creación a personajes cuyos autores dejan sin descripción en las didascalias o en el texto. También usan la poesía para complementar las características de otros personajes o simplemente, para ampliar aquellas ya descritas por el autor. En cualquier caso, es una actividad que como estrategia permite al estudiante de diseño descubrir, sentir y confiar en sus ideas, integrar los aprendizajes teórico-prácticos que trae con aquellos que va adquiriendo, así como visualizar y hacer tangible su aporte a la construcción externa de un personaje ficticio a través del vestuario y sus complementos.

Al finalizar el período académico se efectúa una muestra denominada *Consejo de Diseño*² donde los estudiantes exponen sus proyectos del período con sus propuestas de diseño de vestuario, acompañándolos y contrastándolo con el primer dibujo que hicieron durante la prueba diagnóstica. Esta última actividad, se desarrolla ante un público invitado: docentes, diseñadores de artes escénicas y audiovisuales, así como estudiantes de la mención Diseño Teatral y otros de la UNEARTE quienes al final de la exposición les dan retroalimentación y aportes a sus procesos. Es un acto que resulta altamente motivador para ellos, y que resume a la vista de sus compañeros la evolución y el rendimiento obtenido en cuatro meses de trabajo continuo.

Resultados o reflexión...

La utilización continua de la poesía integrándola como estrategia de enseñanza- aprendizaje símil al procedimiento del diseño de vestuario teatral con los estudiantes de las unidades curriculares *Taller de Expresión Gráfica 2: Dibujo artístico y figurín* y *Taller de Diseño de Vestuario* en sus tres niveles, desde su primera implementación, presentó **resultados** favorables en los estudiantes en aspectos humanos, artísticos y técnicos que dejan evidencia, estimulan y promueven su autonomía, creatividad, desarrollo de destrezas, seguridad en sí mismos, motivación, auto conocimiento, interés, libre experimentación, práctica permanente y la comprensión del proceso que deben llevar a cabo para la creación

² El Consejo de Diseño es una estrategia de enseñanza que se ejecuta al final de cada período académico, reuniendo a todos los estudiantes de la mención Diseño Teatral quienes exponen sus proyectos de propuestas de diseño de vestuario teatral desarrolladas en diferentes etapas durante el período académico. Esta actividad es presenciada por sus compañeros, docentes de la mención y profesionales del diseño escénico y audiovisual, quienes con la intención de compartir saberes les harán aportes y eventualmente, algunas preguntas en torno a sus proyectos. Esta actividad fue creada para coadyuvar al estudiante de la mención Diseño Teatral en la adquisición de confianza en sí mismo y en la pérdida progresiva del miedo escénico a través de la verbalización de sus ideas.

externa de personajes ficticios; razones que motivaron su permanencia en los planes de evaluación.

Adicionalmente a lo expuesto, los estudiantes se reafirman vocacionalmente, y progresivamente van tomando conciencia de la importancia del uso del figurín para el diseño de vestuario en su aporte de significados al trabajo del actor y a la puesta en escena de un texto teatral, en una visión integrada de estos oficios artísticos. También se logra sensibilizarlos en la lectura de poesía, comprenden mejor el oficio de actor y concientizan el suyo como complemento a éste, se acercan a la construcción del lenguaje no verbal, se promueve la integración del texto y la imagen en la construcción del signo o metáfora visual, y con la práctica, mejoran notablemente su expresión gráfica.

Solo dos (2) estudiantes no tuvieron progreso, y las principales causas fueron las distracciones o pérdida de enfoque, inseguridades personales y la falta de práctica.

Conclusiones

La metáfora contenida en la poesía es la singularidad que necesita el diseñador en la construcción del signo visual o no verbal, porque *"...es el género donde se refugia lo inefable, es el género de la interioridad y la sensibilidad exacerbable, es un espacio donde se usa un lenguaje figurado, plagado de expresiones y tropos, donde se vuelcan los sentimientos, ideas y modos de expresar la experiencia personal y ajena."* (Gallardo, 2010, p.7). Por consiguiente, y por lo anteriormente expuesto, llego a la **conclusión** de que el uso de la poesía como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área del diseño de vestuario teatral constituye una herramienta para la formación integral del estudiante que funciona como un dispositivo generador de múltiples resultados que incide en diferentes aspectos de la formación integral del estudiante, generándole aportes positivos en lo vocacional, artístico,

intelectual, personal y técnico; entre otros, su uso propicia el acercamiento al oficio del diseño de vestuario teatral, vincula al estudiante con su vocación a través de sus estudios en la mención Diseño Teatral del Programa Nacional de Formación en Teatro de la UNEARTE, los sensibiliza en la construcción de metáforas, favorece la libertad de imaginación y creación, sirve para integrar los conocimientos teóricos-prácticos del dibujo artístico y el figurín junto a los procedimientos básicos para la creación externa de personajes ficticios.

En el mismo orden de ideas, la poesía como un dispositivo en el aula es un recurso didáctico que funciona permitiéndole al docente diferentes posibilidades de uso en la formación de los estudiantes, tales como: generar y ejecutar actividades que consideren aspectos humanos integrados con los propios de la materia, crear y estructurar estrategias de enseñanza, devenir en herramienta de evaluación cualitativa y cuantitativa.

Por otra parte, es menester para cada actividad, que el docente al seleccionar la poesía prevea que la metáfora permita la posibilidad de construir externamente al personaje ficticio que nacerá como producto de la cultura, la experiencia de vida, los referentes y los conocimientos previos de cada estudiante para describirlos y dibujarlos, o en su defecto, que la diégesis del poema aporte particularidad a un personaje planteado en un texto teatral.

Otro aspecto de suma importancia para incentivar la confianza en el estudiante tiene que ver con la calidad de la comunicación y la claridad en las instrucciones. Por ello, en cada actividad sugiero indicarle y animarlo en la libertad para la creación del personaje a medida que lee el poema, hay que invitarlo a que atrape esas ideas e imágenes que aparecen espontáneamente, a que juegue adjudicándole características al personaje y luego, bocetear para reproducir sus ideas en el papel y aparezca el personaje tridimensional. De esta manera, se le

permite explorarse a sí mismo como artista, en sus capacidades y posibilidades lúdicas. En mis clases persuado a mis estudiantes a que vean el “error” como una oportunidad para mejorar sus ideas, trabajar su motricidad fina, replantear su propuesta y todo cuanto parezca una debilidad en sus proyectos; con esta práctica van abandonando el discurso de insuficiencia que a veces los paraliza y presentan más curiosidad y disposición al trabajo, a la práctica y al estudio.

Un mismo texto poético tiene múltiples posibilidades de recreación en el imaginario de cada estudiante, lo que permite demostrarles en el aula la diversidad de propuestas creativas estéticas que pueden surgir de un texto teatral debido a que *“...cada lectura, de un mismo receptor o de distintos receptores, produce emociones distintas y comprensiones nuevas, aportando en cada una de esas lecturas una nueva comunicación”* (Gallardo, 2010, p.3). Así, en la búsqueda de sentido y libre interpretación, se pueden relacionar un texto poético como símil al teatral, con la finalidad de insertar contenidos propios del proceso de diseño de vestuario teatral, es decir, plantear una experiencia cercana a una situación real del quehacer del oficio del diseñador escénico.

También es importante señalar que la evaluación es formativa, verifica en el aprender haciendo el desarrollo y la adquisición de las competencias con las premisas que se muestran a continuación:

ENFOQUE		
Actividad de	Técnica de	Instrumento de
Propuesta de diseño de vestuario (Proyectos: investigación y aplicación en dibujos de figurín)	Análisis de la producción de los estudiantes (oral, escrito y práctico)	Escala de estimación (grado que el estudiante Registro descriptivo (individual por competencias observables a través de criterios específicos)

Finalmente, al compartir esta estrategia de enseñanza que concibe el uso de la poesía como eje transversal del plan de evaluación en la formación para el diseño de vestuario teatral, espero que pueda servir a otras áreas conexas del diseño para favorecer a los estudiantes.

Referencias

Auquilla, J. F. (2018). La poesía y el aula: una propuesta de escritura creativa desde lo lúdico. Mamakuna, Revista de divulgación de experiencias pedagógicas(9), 38-43. <https://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/124>

Gallardo, I. (2010). La Poesía en el Aula: una propuesta didáctica. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 10(2), 1-28. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44717910014>

Rodríguez, F (2010). Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto. Universidad de la Salle. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117011106/Estrategias.pdf>

Pinheiro-Barbosa, L. (2020). Pedagogías sentipensantes y revolucionarias en la praxis educativo-política de los movimientos sociales de América Latina. Revista Colombiana de Educación, 1 (80), 269-290. <https://doi.org/10.17227/rce.num80-10794>

NUNCA SALES

WWW.FESTIVALDEMANIZALES.COM

FITM
Edición
56

PROMOTORA
EVENTOS &
TURISMO

Secretaría de
CULTURA

la vida
nos mueve

RON
VIEJO DE
CALDAS
EL RON DE
LOS QUE SABEN

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRAGANTES A MENORES DE EDAD.

centro cultural
MANIZALES

SIENDO
el MISMO