

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS DE LA ESAD DE SEVILLA

EL CONCEPTO DE TEATRALIDAD EN EL DESFILE DE MODA CONCEBIDO COMO ESPECTÁCULO DE ARTES ESCÉNICAS

TRABAJO DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN
TEÓRICA Y MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE
ESTUDIOS

Nerea Llanes 4ºA

29/05/2018
Curso **2017/2018**

TUTORA: SARA ARIAS

ASESORA EXTERNA: INMACULADA ALMENDRAL DEL RIO

ÍNDICE

Introducción	1
Motivación-Justificación.....	1
Hipótesis de trabajo	1
Grado de innovación	2
Metodología	3
Estado de la cuestión	4
Definición, origen y evolución del concepto de la teatralidad.....	4
Definición, origen y evolución del desfile de moda	11
Cuerpo del trabajo	17
Introducción	17
Análisis de los desfiles	18
Resumen y argumentación final.....	32
Conclusión	38
Bibliografía	41
Bibliografía Memoria.....	44
Memoria del Trabajo Fin de Estudios	46
Resumen	
Justificación	1
Objetivos	2
Metodología	3
Desarrollo	4
Octubre	4
Noviembre.....	5
Diciembre	5
Enero	6
Febrero.....	6
Marzo	7
Abril	9
Mayo	10
Fuentes consultadas	11
Estimación de medios materiales para la realización	18
Conclusión	19

Valoración Crítica	20
Anexos del Trabajo Fin de Estudios (1,2,3,4,5).....	CD

Introducción

Motivación-Justificación

En este trabajo pretendo investigar el concepto de teatralidad en los desfiles de moda para poder considerarlos espectáculos pertenecientes a las Artes Escénicas.

Tanto el mundo de la moda como el del teatro son dos pilares fundamentales en mi vida; es por eso que al ir descubriendo y aprendiendo distintos aspectos de ellos, comprobé que ambos convivían en los desfiles de moda

Por otra parte, cada vez que he leído una crónica de pasarela, me he percatado del uso frecuente del término “teatralidad” aplicado a estos espectáculos, y de la utilización de términos teatrales como “personaje”, “interpretación”, “mensaje”, “narración”, etcétera. Es por ello por lo que decidí investigar más sobre este tema es decir, si de una parte se habla y se acepta que la mayoría de los desfiles son teatrales ¿no deberían estos espectáculos pertenecer a las Artes Escénicas?

Con este trabajo, pretendo colaborar para que se cambie el modo de ver, sentir y entender los desfiles de moda, de forma que estos pasen a ser concebidos como lo que en mi opinión son: verdaderos espectáculos de Artes Escénicas.

En asignaturas cursadas en mi carrera como Indumentaria, Dirección, Historia del Espectáculo, Teoría del Espectáculo y de la Comunicación y Ambientación en la Escena, así como en charlas con compañeros y profesores, he ido descubriendo y aprendiendo que el concepto de teatro es mucho más amplio de lo que se cree normalmente. Cuando poco a poco los prejuicios desaparecen y las fronteras se amplían, se empieza a percibir con una visión totalmente nueva, ante la que aparecen múltiples posibilidades y campos por explorar.

Si al ver un desfile de Alexander McQueen se ponen los vellos de punta ¿por qué no investigar sobre ello y ver a dónde nos lleva el tema? Por todo lo anterior y por buscar respuesta a muchas cuestiones planteadas durante los cuatro años de la carrera, decidí hacer este trabajo.

Hipótesis de trabajo

La hipótesis de la que parto, es la de que los desfiles de moda son espectáculos de las Artes Escénicas y que por lo tanto, tienen que ser considerados como tales. Desde mi punto de vista hay un alto grado de teatralidad en ellos, tanto en el montaje, en la escenografía, el uso de luces, sonido, interpretación, una forma de moverse poco natural

y además, un alto grado de espectacularidad que atrae al espectador. Los desfiles también transmiten un mensaje, cuentan una historia en la que las prendas son el hilo conductor de la narración, sin las que ese mensaje no se podría transmitir.

La decisión de tratar este tema no solo es fruto de la atracción personal por el mismo, sino también de haber percibido la infravaloración que sufre el mundo de la moda cuando pretende formar parte de las Artes Escénicas, ya que los desfiles suelen considerarse como muestras superficiales e incluso vacuas y, en algunos ambientes de intelectuales, se perciben como algo banal y desprestigiado.

Quizás el desconocimiento sea uno de los motivos más importantes de la concepción que se tiene sobre los desfiles de moda, pues no es habitual la asistencia ni el visionado de los mismos, no es algo que el público frecuente y, precisamente, es esto uno de los motivos principales para abordar este tema en mi Trabajo Final de Estudios, ya que lo considero fundamental en una carrera como la de Arte dramático por ser, también, una gran fuente de oportunidades que, por no haberlas considerado, se está perdiendo: las escenografías, las caracterizaciones, los trabajos de coreografía, el hecho mismo de desfilarse, el imaginar y crear todo lo que se presenta, son trabajos que muchos de los que cursan nuestros estudios podrían realizar perfectamente. Además, si se hace el ejercicio de pararse a ver alguno de los desfiles que he citado en la **Memoria**, esta idea que se tiene de ellos cambia radicalmente, ya que hay puestas en escena realmente sorprendentes y es por esto por lo que creo que la hipótesis será favorable.

Grado de innovación

A pesar de que haya información sobre el tema que se plantea en este trabajo, apenas se ha explorado en profundidad, por lo que la innovación está en el hecho de proponer que los desfiles de moda sean considerados parte integrante de las Artes Escénicas.

Conocer estos espectáculos, estudiarlos, aprender de sus recursos, puede ser algo muy valioso e interesante para el mundo de las Artes Escénicas.

Al igual que la *performance*, el *happening*, el *open theatre* y otras nuevas modalidades más vanguardistas unen lo teatral con otras disciplinas, el desfile se mueve entre la exhibición de prendas con carácter comercial y la voluntad de transmitir con ello algo, de contar al espectador, de mezclar artesanía con arte y otras modalidades cercanas a lo teatral. Es seguro que, fuera del teatro más realista y purista, hay un hueco

para las nuevas formas de hacer teatro, danza, ópera... en el que puede incluirse el desfile de moda.

Metodología.

Me he apoyado en la Semiótica teatral para poder descifrar bien lo que el concepto de “teatralidad” significa, recogiendo las opiniones de varios autores como Manuel Soto Alba, Patricia Trapero o Roland Barthes que pertenece a la escuela del estructuralismo y cuya argumentación es una de las bases de este trabajo aunque también he consultado a otros autores como Antonin Artaud y opiniones de profesionales del mundo de la moda.

En el Estado de la Cuestión, he querido hacer dos partes diferenciadas. En la primera parte, aparte de las definiciones de “teatralidad” y “Artes escénicas” he incluido un recorrido de la evolución de este último término, extrayendo las partes que, pienso, han podido influenciar o derivar en el desfile de moda. Sobre todo, le he dado principal importancia a todas aquellas corrientes que apoyan concepciones de espectáculos más vanguardistas y que se asemejan a lo que es un desfile, ya que sirven para legitimarlo.

En la segunda parte, he hecho lo mismo que en la anterior, pero trasladándola a los desfiles para que, al confrontar ambas partes, se puedan apreciar los elementos comunes y también se tenga un conocimiento más amplio de ellos.

El cuerpo de trabajo consta de tres partes: una introducción, el análisis de cinco desfiles y la posterior argumentación en la que se defienden las ideas que han fundamentado este trabajo. Por último, está la conclusión.

Para el análisis de los desfiles, he podido seguir los mismos pasos y parámetros que se usan para el análisis de un espectáculo teatral, lo que abunda aún más en el planteamiento inicial de este trabajo.

Para ilustrar las descripciones de los desfiles y que así ayuden a formar la idea de lo que ocurre en ellos, se han incluido algunas imágenes en el cuerpo de texto.

Para conformar el trabajo, me he servido tanto de libros de semiótica, como de historia teatral, de mucha información extraída de internet, y también de la revista *Vogue*, que aunque pueda parecer extraño, trata el tema con mucha seriedad y es donde más argumentos válidos he encontrado.

Estado de la cuestión

Definición, origen y evolución del concepto de la teatralidad.

La teatralidad consiste en una serie de manipulaciones que se producen en un hecho concreto para poner en relación un espacio ficcional y otro real, el cual está ocupado por un grupo de receptores dispuestos a aceptar dicha relación, y entre estos receptores y el emisor, se establece una comunicación especial cuyo código viene dado por las manipulaciones.¹ Se corresponde esta definición con muchos tipos de espectáculos que se dan hoy en día y que se engloban dentro del grupo de las Artes Escénicas, tales como el teatro, la danza, el circo, la ópera o la *performance* (no se incluye a los desfiles de moda dentro de esta categoría, veremos si esto debería ser así o no).

Las Artes Escénicas se caracterizan por ser manifestaciones socio-culturales y artísticas que emplean tanto procesos comunicativos propios como el uso de otras disciplinas artísticas de carácter lingüístico o plástico.² El término teatralidad por lo tanto, aunque se intente acotar, puede aparecer en ámbitos de lo más variado, ya que presenta múltiples formas como pueden ser: una comedia de capa y espada, una danza popular o las propuesta más novedosas de la puesta en escena. En su *Análisis de la semiótica teatral*,³ Manuel Sito Alba, propone una serie de ítems que ayudan a concretar el concepto de teatralidad hablando de autor-director, texto, actor, espacio, tiempo y público. También dice que cuando uno de estos elementos no aparece o resaltan unos muy por encima de otros, podemos hablar de “segunda teatralidad”. «Consideramos al teatro como un fenómeno artístico que forma parte de una determinada cultura definida, de modo general, como un signo cuyos elementos remiten a otros».⁴

Para que algo signifique debe haber una separación contextual de los hechos reales; por lo que en la teatralización, es necesaria una «activa presencia corpórea o por lo menos algo que la sustituya con pretensiones de equivalencia, como ocurre en el

---

¹ Cf. César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, col. Crítica y estudios literarios, 1997, 4ª edición, p.13

² Cf. Ministerio de Educación y Ciencia, «Ley Orgánica de Educación (LOE) Enseñanzas mínimas» (Madrid, Secretaría General Técnica, 2007, p. 120.) en https://books.google.es/books?id=M4H4DNVExesC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (12/01/2018, 19:16)

³ Cf. Manuel Sito Alba, *Análisis de la semiótica teatral*, Madrid, U.N.E.D, col. Aula Abierta, 1987, 14ª edición

⁴ A. Patricia Traperó, *Introducción a la semiótica teatral*, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, col. Documentación/Filología, 1989, 4ª edición, cita p. 13

teatro de marionetas>>.⁵ Se podría decir que el teatro es una narración que crea una respuesta, un sentimiento individual, integrado por las asociaciones que se establecen entre los parámetros teatrales y las vivencias, generando una emoción particular única e intransferible. Siendo lo anterior una definición general del término, aun se puede ajustar más el tema que aquí se trata, contemplando lo que llama Patrice Pavis “teatro visual”, consistente en un tipo de escenificación centrada en la producción de imágenes escénicas, por lo general de una gran belleza formal, que sustituiría al esfuerzo de comprender un texto por parte del espectador o de presentar acciones físicas “en relieve”.⁶

Según Freud: <<Las imágenes constituyen [...] un medio muy imperfecto para convertir en consciente el pensamiento, y podemos afirmar que el pensamiento visual se acerca más a los procesos inconscientes que el pensamiento verbal y es más antiguo, tanto desde el punto de vista filogenético como ontogénico>>.⁷

Domingo Adame considera al director de escena como el artífice de la teatralidad y Ana Goutman ve la teatralidad como la unión de un mirante sujeto con el objeto mirado. Juan Villegas apoyándose en las ideas de Emilio Orozco Díaz, Juan Oleza y Néstor García Canclini <<sugiere la existencia de una teatralidad social, que [...] lleva a analizar su funcionalidad y modos de representación en los productos culturales, ya sea el teatro, la danza, el rito, el cine, la fotografía, la publicidad, etc.>>.⁸

Por otro lado, también tenemos una serie de componentes que definen a un espectáculo teatral, como son: el ambiente, la acción, el ritmo, etc. Estos son transmitidos al público a través de los personajes y los recursos escénicos.⁹

En el libro de *Introducción a la semiótica teatral* Patricia Traperero recoge la definición de Roland Barthes sobre teatralidad como una <<polifonía informacional de signos>>¹⁰ que nos envían mensajes de forma simultánea, aunque con diferentes ritmos. Para el estructuralismo, la teatralidad es, realmente, el teatro menos el texto. <<Es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento

---

⁵ Manuel Sito Alba, *Análisis de la semiótica teatral...* (ob. cit., p. 109)

⁶ Cf. Patrice Pavis, <<Diccionario del teatro>> (trad. Jaume Melendres, Barcelona, Paidós (1998) 2008, p. 330. Digitalizado por María Isabel Contreras, Wordpress. Última actualización 03/2015) en <https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/diccionario-del-teatro.pdf> (9/02/2018, 17:50)

⁷ Patrice Pavis, <<Diccionario del teatro... (Ob. Cit. 330)

⁸ Tharmer Arana Grajales, <<El concepto de teatralidad>> (*La Revista*, núm. 13, vol. 7, 2007, pp. 11, cita p. 4. Digitalizado por Dialnet) en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2365713.pdf> (9/02/2018, 18:03)

⁹ Cf. Tharmer Arana Grajales, <El concepto de teatralidad... (ob. cit., 3)

¹⁰ A. Patricia Traperero, *Introducción a la semiótica teatral...* (ob. cit., p. 42)

escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensoriales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior»¹¹; es decir, la teatralidad no necesita de la palabra dicha, basta con que haya una narración implícita en lo que se ve. También Juan Villegas define la teatralidad como un discurso en el que se privilegia la construcción y percepción visual del mundo.¹²

La teatralidad como crisol de signos es, por lo tanto, otra de las múltiples definiciones que podemos encontrar sobre el concepto, aunque más enfocada al campo de la semiótica y, como ocurría con la primera, hay muchos tipos diferentes de espectáculos que la cumplen.

También se señala el carácter deíctico-performativo del fenómeno teatral en el sentido de que el teatro está constituido por una continua interrelación de instancias de discurso [...] con apertura a las relaciones de simulación recíproca sobre la escena, dentro de la simulación que está instituida, desde un principio entre escena y público, la convención teatral¹³.

A modo de conclusión en la definición del término puede decirse que el desfile de moda no es teatro, pero sí puede ser teatral. El término teatral se utiliza en referencia a los estudios teatrales, sobre todo a aquellos referidos a fenómenos escénicos, compartiendo con la *performance* la intención de explicar fenómenos distintos a la concepción aristotélica del teatro.

A modo de recapitulación, se puede extraer de las definiciones vistas anteriormente que la teatralidad es de naturaleza artificial, mimética, redundante, espectacular, presencial y ritual; se establece desde el intérprete cuando éste considera cualquier conducta como teatral y, por lo tanto, puede aparecer en cualquier ámbito de la vida social o en manifestaciones o modos de representación de manifestaciones culturales tales como el cine, la danza, la publicidad, la fotografía o el rito,¹⁴ y es en este contexto donde se puede incluir el desfile de moda.

Una vez definido el concepto de teatralidad, hay que hacer un pequeño recorrido histórico desde su origen hasta nuestros días para ver su evolución y cómo ésta también

---

¹¹ Cónsul Madrepora, <<La teatralidad según Roland Barthes>> [en línea] (Madrepora.wordpress.com. Última actualización 5/03/2015) en <https://madrepora.wordpress.com/2015/03/05/la-teatralidad-segun-roland-barthes/> (12/02/2018, 22:23)

¹² Cf. Colaboradores de Wikipedia, <<Teatralidad>> [en línea] (última actualización 24/11/2017 1:02) en <https://es.wikipedia.org/wiki/Teatralidad> (12/02/2018 22:26)

¹³ A. Patricia Traperó, *Introducción a la semiótica teatral...* (ob. cit., p. 47)

¹⁴ Cf. Tharmer Arana Grajales, <<El concepto de la teatralidad...>> (ob. cit., p. 7)

derivó de algún modo en la forma en la que se exponen las colecciones de moda; es decir, mediante desfiles-espectáculo que tienen muchos rasgos similares con el teatro. En cuanto al origen, «podemos encontrar una incipiente teatralidad, no cuajada en toda su extensión, en las primitivas ceremonias que los antropólogos nos dicen que existieron desde los albores de la humanidad»,¹⁵ por lo que se puede afirmar que este concepto es casi tan viejo como nuestra propia existencia y nos ha acompañado siempre. Veamos cómo evolucionó según las diferentes civilizaciones y épocas.

En Grecia utilizaban la máscara para transformar al actor en personaje; es decir, ocultaban los rasgos que individualizan al actor para que muestre los rasgos que caracterizan al personaje reflejados en la máscara.

En Roma, el teatro derivará progresivamente en la pantomima. En el teatro dialogado están siempre presentes el gesto, el mimo, la danza y el canto. La pantomima usa máscaras y vestuario apropiado y trata tanto asuntos serios como cómicos, que pueden ser tomados de la mitología o de la vida real¹⁶. Con respecto a los espectáculos romanos me gustaría incluir una reflexión muy interesante que podríamos aplicar a nuestros días y al tema que se está tratando en este trabajo:

¿Puede ser llamado inculto, teatralmente hablando, un público que busca la fiesta en el teatro; que admira los aspectos visuales, plásticos, de la representación; que se entusiasma con la música de flauta y con el canto (aficiones que se transmitirán a la posteridad [...]); que no perdona los fallos de la puesta en escena, aunque de buen grado perdone a los dramaturgos y poetas? También en este punto, la comparación con los griegos ha sido injusta con el teatro romano. Se trata hemos de repetirlo, de dos conceptos distintos del espectáculo teatral, en dos mundos distintos, para dos públicos distintos.¹⁷

Bien podría aplicarse la concepción de los espectáculos teatrales romanos a los desfiles de moda como un concepto diferente, en un mundo diferente al del teatro y con un público distinto.

No será hasta el Renacimiento cuando el teatro termine de configurarse como un espectáculo gracias, sobre todo, al desarrollo de la maquinaria de la escenotécnica y a la aparición de locales fijos de representación. La sofisticación escenográfica llegó al extremo de proponer la escena mutante o cambiante que conseguía representar al mundo real transformado en ilusión por deseo artístico. Es el campo de lo visual sensitivo. Se

---

¹⁵ César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., p. 13)

¹⁶ Cf. César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., pp. 43-60)

¹⁷ César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., p. 70)

hacía del escenario un reflejo de los modos de vida y de las buenas y, sobre todo, de las malas costumbres. Lo cual configura un teatro satírico, moralista y a la vez espectacular.¹⁸

Desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII, y más concretamente en el teatro de la época Isabelina, se encuentra un teatro que utiliza elementos icónicos, esquemáticos para indicar el lugar de la acción, de este modo los objetos se llenan de una funcionalidad referencial múltiple. También se da gran importancia al vestuario, que sobre un escenario desnudo, llama por sí y para sí la atención del espectador. En España se usan las salas de palacio como espacio escénico y se trabaja de este modo con decorado fijo. Surgen nuevas formas teatrales como el villancico que en ese momento no era solo canción, sino representación con danza, música y pequeña tramoya.

La comedia se configura como género total y emblemático de un estilo de vida y arte que cuenta con entremeses y bailes para mantener la tensión. Lo que buscaban los espectadores del Siglo de Oro era una auténtica celebración donde lo importante era pasarlo bien, de ahí que haya que situar el espectáculo teatral tanto en el campo social y lúdico como en el cultural. En esta línea se desarrolló un nuevo tipo de espectáculo en Francia: la comedia-ballet en el que tenían cabida tanto números de mimo, como baile y canto. El teatro contaba con una decoración fastuosa, servida por una compleja maquinaria. Esta tramoya será utilizada por la tragicomedia y la ópera. En cuanto al vestuario, será el elemento más colorista de la representación, adquiriendo un gran protagonismo, hecho que continuará en el siglo XVIII, sobre todo, en las comedias de magia, aunque alcanzará su máximo esplendor en el Romanticismo donde se desarrollan considerablemente los elementos visuales: decorados pintados que cambiaban a vista de público, vestuarios y accesorios de lujo, también se incentiva el papel de la música.

Muchas de estas innovaciones llegaron gracias al desarrollo de la ópera, en la que la acción escénica es cantada con acompañamiento instrumental, partes instrumentales solas y ballets lo que permite la convivencia en escena de una gran variedad de lenguajes diferentes. La ópera decimonónica tenía, además del interés cultural y lúdico, una función de ostentación de poder y de lujo para sus mecenas. Planteada como un espectáculo de grandes dimensiones, propició una vasta investigación escenográfica.

---

¹⁸ Cf. César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., pp. 111-128)

Avanzando un poco más hasta llegar al siglo XX, nos encontramos con un nuevo panorama que rompe con lo anterior: el teatro simbolista. Este teatro agrupa diferentes lenguajes escénicos conjugando música y palabra, recitados, coros, uso de la danza, modos especiales de movimiento, empleos múltiples de la iluminación... Hasta la aparición del Naturalismo que buscaba un teatro donde todo fuese verdadero (*une tranche de vie*¹⁹) la representación tenía que ser antiteatral, como si entre los actores y el público hubiese una cuarta pared.

Se seguirá evolucionando hasta llegar a las Vanguardias. El teatro dadaísta pretendía romper la escena y provocar al público. Se pondrá especial énfasis a la luminotecnia, pues la luz se concibe como un lenguaje vivo y mutable. Gordon Craig dirá que «la esencia del arte teatral está en proporcionar valor dramático a la línea y al color con el movimiento [...] ¿por qué no aceptar también que la realidad escénica puede soportar una pantomima realista?»;²⁰ es decir, no solo es válido lo que se conoce como tradicional, que en este caso sería el realismo, sino que hay diferentes formas de transmitir algo y no siempre por medio de la palabra, sino usando otros lenguajes dramáticos. Algo similar dirá Artaud que define el teatro como un lenguaje, pero lo diferencia del lenguaje articulado o convencional en que éste puede ser solo una parte o elemento posible del lenguaje teatral.

Con frecuencia arremete contra la palabra en el teatro, lo que provocó que se le considerase el precursor de los espectáculos vanguardistas sin texto [...] Lo que se desprende de esto es que Artaud concede la mayor importancia a la puesta en escena, en la que la palabra es un elemento más. “La puesta en escena es el teatro, lo es mucho más que la pieza escrita y hablada”.²¹

Estos espectáculos vanguardistas citados bien podrían ser los desfiles de moda de hoy en día, que parecen atenerse casi a la perfección a las palabras de Artaud.

Otro gran innovador de la escena fue Brecht, creador del teatro épico, consistente en la representación de figuraciones vivas de acontecimientos reales o inventados con el fin de hacer al espectador reflexionar y desarrollar su pensamiento crítico. Algunas de sus formas épicas son: hacer del espectador un observador, obligarlo

---

¹⁹ Cf. Miguel Cegarra, «Apuntes sobre André Antoine», Sevilla, ESAD, Dirección Escénica, 2017

²⁰ César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., p. 338)

²¹ Fuensanta Muñoz, «Antonin Artaud: teatro de la crueldad» [en línea] (Artes escénicas IES Floridablanca Murcia. Última actualización 22/02/2010) en <https://arteescenicas.wordpress.com/2010/02/22/antonin-artaud-teatro-de-la-crueldad/> (23/02/2018, 17:34)

a tomar decisiones, situarlo frente a algo, ofrecerle imágenes del mundo, el espectador estudia y el hombre es objeto de investigación. Más tarde surgirá el teatro del absurdo que conjuga técnicas tomadas de la plástica surrealista, del cine, novela, circo, marionetas, mimo, guiñol...

A partir de los años 60 comienzan a surgir nuevas formas teatrales en EE.UU como: el *happening*, movimiento que propició un avance muy positivo para el arte escénico, pues se acabó integrando en espectáculos teatrales, parateatrales o semiteatrales, con lo que generó otra perspectiva en el discurso narrativo de los mismos. Entre los ejemplos más representativos de estos movimientos está el *Living Theatre*: fue una corriente coetánea que se definió como una experiencia extrateatral; el *Bread & Puppet* que incorpora la gran marioneta al escenario y que supuso una reacción contra el teatro literario, ya que sus “muñecos vivientes” propiciaban el teatro no narrativo o antinarrativo. Una de las últimas tendencias en aparecer ha sido el teatro objetual en el que a los objetos se les puede dotar de un estatuto de personaje o de auxiliares de los personajes. Estos comportamientos pueden hacer variar la poética actoral, degradando incluso al actor a la categoría de objeto, maniquí, robot. Este teatro se caracteriza por: un realismo tomado de la calle, cuya dialéctica puede contemplar el abandono humano, la falta de comunicación, la sociedad de consumo, etc.; el ritmo del espectáculo es ordenado por la banda sonora (música electrónica, moderna, de ruidos...). Parece como si todo obedeciera a estímulos sonoros.²² Quizá sea este el más claro ejemplo de la proximidad entre el espectáculo teatral y el desfile de moda que bebe indudablemente de toda la evolución de la teatralidad, pero son estas últimas corrientes las más coetáneas a su aparición, en la que se ve una influencia más directa. Todo este recorrido histórico sirve para recordar una serie de hechos que, aunque a priori no lo parezca, tienen mucha relación con la forma que toma la puesta en escena de un desfile de moda. Por supuesto, se han tomado los hechos más significativos para el tema del que trata este trabajo así poder establecer una conexión entre teatralidad y desfile.

---

²² Cf. César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico...* (ob. cit., pp. 128-438)

Definición, origen y evolución del desfile de moda

Como primer acercamiento al concepto de desfile, se puede definir como: una herramienta de marketing o un medio de comunicación, que usan los diseñadores de moda para dar a conocer sus colecciones.²³

<<La historia de desfile de moda está ampliamente relacionada con el teatro, por tratarse de un lenguaje que trabaja directamente con el espacio, el cuerpo de las plantillas, los adornos, la música, la iluminación, entre otros, a fin de producir un espectáculo visual>>.²⁴

El desfile de moda, como su nombre en inglés *show* lo denomina, se trata de uno de los espectáculos actualmente más mediáticos. Los desfiles tienen que ser atractivos de algún modo (ya sea por la puesta en escena, por el concepto que transmiten o por el espectáculo que ofrecen), con el fin de generar la máxima publicidad. Es ahí cuando la moda pasa a formar parte de la industria del entretenimiento, utilizando los desfiles como estrategia publicitaria. La moda es una empresa que siempre busca sorprender, cautivar, pero sobre todo innovar. Para que pudiera desarrollarse como tal, fue necesario también que entrara en juego un elemento fundamental: el discurso que la acompaña la promueve y la evalúa.

La moda recuerden, cuenta historias. A veces de viajes que nunca haremos, otras de libros que conviene repasar. Incluso de personajes extraños y locos a los que nos encantaría ver a través de una mirilla [...] El filósofo Paul Ricoeur escribió en su libro *Tiempo y narración* que “la identidad es inseparable de una puesta en escena” y que por supuesto la moda forma parte de ella.²⁵

Los desfiles son una obra de arte que respira (es el arte, la visión y la cultura en el movimiento), encierran un misterio que debe ser desvelado en aproximadamente treinta minutos, donde hay invitados, prensa, público, y medios de comunicación, todos esperando que el diseñador los sorprenda. Las modelos le darán vida a sus creaciones y materializarán en este instante un trabajo de aproximadamente seis meses en los cuales el diseñador ha pensado en absolutamente todo. De hecho, en la organización del desfile

---

²³ Cf. Noelia Ruiz, <<¿Qué es un desfile de moda?>> [en línea] (DSIGNO. Última actualización 4/04/2017) en <https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-moda/que-es-un-desfile-de-moda> (03/05/2018, 16:02)

²⁴ Maria Lucineti Sifuentes, <<Design e Espacialidades desfiles de moda como performance>> (Sao Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, 2012, cita p. 19) en <http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/dissertacoes/78.pdf> (23/03/2018 18:16)

²⁵ Daniel Borrás, <<Rita Ora lleva un albornoz de Palomo Spain a una gala... Y claro, nadie lo entiende>> [en línea] (Vogue España, 13/11/2017) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/rita-ora-albornoz-palomo-spain-mtv-gala/31824> (13/12/2017 18:30)

existen etapas de preproducción, producción propiamente dicha y post-producción, al igual que ocurre con todos los espectáculos de las Artes Escénicas.

Existen diferentes géneros dentro de los desfiles de moda a través de los cuales el diseñador construye su identidad al mismo tiempo que muestra su estilo y la gran repercusión mediática de alguno de ellos los han convertido en plataformas a través de las cuales algunos diseñadores difunden mensajes de carácter ideológico o personal. Dentro de esta clasificación se encuentra: el desfile clásico, el teatral, el conceptual, los de moda-arte o vanguardia, y los de moda- show.

Los desfiles que más se acercan al concepto de espectáculo que se ha definido con anterioridad serían el de moda-show y el teatral, cuya finalidad es ofrecer un espectáculo que entretenga. La organización de un desfile de este tipo sigue las mismas pautas básicas que cualquier otro desfile de moda, solo que van un paso más allá. Este tipo de desfiles suelen tener una duración más extensa, muchas veces equivalente a la de una obra de teatro, ya que su finalidad es contar una pequeña historia al público u ofrecerles diversión para que se sorprendan. Aunque se han mencionado casos diferenciados de desfiles, es muy habitual la combinación entre los diferentes estilos así, en un desfile clásico se puede proyectar una pequeña pieza audiovisual o construir un decorado espectacular y también el concepto o la teatralidad puede estar presente en todos los demás tipos.²⁶

A continuación se hablará sobre sus orígenes y cómo ha ido evolucionando a través de la perspectiva de algunas de las figuras más relevantes del sector. Los primeros desfiles de moda propiamente dichos están, en su forma, relacionados con el teatro y se crearon al mismo tiempo que el cine. El primer diseñador en presentar una colección exclusivamente para la prensa fue el francés Paul Poiret en el verano del 1910. Unos años más tarde Lady Duff Gordon al frente de la firma *Lucile* creó desfiles teatrales para mostrar sus prendas. Existía una sala concebida como espacio para espectáculos en sus tiendas, con una iluminación adecuada, música en directo... donde las modelos, con nombres exóticos, desfilaban con poses teatrales ante un público selecto. La invención de una narrativa propia fue una aportación determinante de esta diseñadora. «Algunos de sus desfiles se realizaban en cines, [...] jugando con los completos existentes en el escenario; cortinas, iluminación ambiental, música de cuerda, regalos de souvenirs y programas. Otra de las novedades en sus colecciones eran los

---

²⁶ Cf. Anónimo, <<Moda>> [en línea] (Fido Palermo Edu) en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/11075_10527.pdf (20/01/2018 21:27)

llamados "vestidos emocionales", a los que les dio nombres descriptivos influidos por la literatura, la historia y la cultura popular.²⁷ Pero no solo su figura fue importante en los orígenes de los desfiles de moda; Jeanne Paquin fue quien convirtió los desfiles en auténticos espectáculos; así ella mostraba sus creaciones en teatros y pedía a sus modelos que pasearan con sus prendas por los lugares más concurridos como las carreras de caballos de *Longchamp*.

Otra de las grandes innovaciones que incorporó al sector fue la de trasladar sus propuestas organizando giras, la primera de las cuales fue por Estados Unidos y fue allí donde los grandes almacenes, influidos por París, ofrecían desfiles en cualquier lugar, incluso en los restaurantes. Estos desfiles eran muy teatrales y eran presentados por un narrador.²⁸

Otra de las grandes figuras de la primera mitad del siglo XX fue Elsa Schiaparelli, la cual concebía la moda como un arte y no solo como un ejercicio práctico del día a día para vestirse. Colaboró con Dalí en multitud de ocasiones para diseñar sus vestidos y complementos. Sus colecciones eran temáticas, como la dedicada al mundo del circo, a la astrología, la colección pagana o la de los instrumentos musicales. Combinaba también brillantes y animados colores de forma poco convencional buscando la teatralidad.²⁹

En 1947 irrumpe en la moda Christian Dior introduciendo una nueva forma de presentación en sus desfiles, en los que las modelos actuaban de forma teatral, deslizándose majestuosamente entre los espectadores y balanceando de forma provocativa sus anchas faldas en espectáculos de hasta dos horas.

Posteriormente, entra en escena Yves Saint Laurent que había pasado una infancia rodeado de un exquisito ambiente cultural. En su infancia, representaba obras de teatro y leía asiduamente la revista Vogue a la que su madre estaba suscrita lo que le influyó en su futuro como diseñador y creador de desfiles espectaculares.

---

²⁷ Castigo de Dior, <<No todo se hundió en el Titanic>> [en línea] (Castigo de Dior) en <http://castigodedior.blogspot.com.es/2012/04/no-todo-se-hundio-con-el-titanic.html> (20/01/2018, 20:20)

²⁸ Noelia Ruiz, <<Desfiles: un poco de historia>> [en línea] (Dsigno. Última actualización 18/04/2017) en <https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-moda/desfiles-un-poco-de-historia> (20/01/2018, 20:34)

²⁹ Cf. Coco Cardon, <<Vestido de Elsa Schiaparelli>> [en línea] (Museo del Traje, Modelo del mes. Última actualización: 02/2005) en <http://www.mecd.gob.es/mtraje/dms/museos/mtraje/biblioteca/publicaciones/publicaciones-periodicas/modelo-mes/ediciones-anteriores/2005/02-2005-pieza/02-2005%20pieza.pdf> (21/01/2018, 16:47)

Fue Kenzo el que inauguró la era de los desfiles mediáticos. Durante los años setenta los *shows* crecen y la puesta en escena adquiere una gran importancia, apareciendo la figura del escenógrafo de pasarela que se encarga de concebir el desfile como un espectáculo en sí mismo, donde la escenografía desarrolla un papel fundamental. Thierry Mugler es un apasionado del espectáculo que constantemente imagina sueños inverosímiles y realidades inusitadas. El creador cuenta estas leyendas extraordinarias a través de sus espectáculos.

Con la llegada de los 90 surge el fenómeno del “desfile como espectáculo”, cuyos máximos exponentes son: John Galliano y Alexander McQueen. Ambos comenzaron a hacer producciones a gran escala en las que la puesta en escena y la dirección artística eran casi más importantes que la propia colección.³⁰

John Galliano creó historias completas con planteamiento, nudo y desenlace en sus desfiles: las modelos se transformaban en actrices para relatar la historia de una princesa rusa (que bien podría haber imaginado Tolstoi). Galliano recuperó con sus <<érase una vez una sacerdotisa egipcia, una cortesana francesa, una prostituta de Shangai...>>³¹ el sentido del espectáculo teatral que se había perdido años antes por presentaciones más conceptuales.

McQueen, por su parte, recogió el testigo del anterior y añadió a la narración un punto trágico y épico. Sus desfiles pueden considerarse más *performances* que desfile al uso, pues, como él manifiesta: <<prefiero que la gente se vaya de mis desfiles y vomite>>³² con lo que hace hincapié en su interés de que sea el concepto de espectáculo el que prevalezca en sus desfiles.

En la actualidad ¿ha seguido la moda este camino de espectáculo artístico, de puesta en escena, de teatralidad? ¿Siguen los desfiles contando historias? Quizás esta cita nos responda:

“Había una vez una mujer que se puso el mundo por gabardina”. Así comienza una de las historias más emocionantes de la próxima temporada. Se pudo leer [...] en París un cuento corto pero de largo recorrido porque todo el mundo conoce a su protagonista. Mejor aún: se identifica con ella. Narrado en primera persona, casi como un monólogo interior, su estilo es conciso aunque poderoso [...] Trata un tema universal: el de la mujer que ha aprendido a apañárselas sola, poniéndole buena cara al mal tiempo. No, no

---

³⁰ Cf. Mónica Pérez-Serrabona, <<La pasarelas de moda como escenificación arquitectónica>> [en línea] (Universidad Politécnica de Madrid. Última actualización: 11/01/2016) en oa.upm.es/39214/1/TFG_Monica_PerezSerrabona_RomeroMazariegos.pdf (21/01/2018, 17:34)

³¹ Rafa Rodríguez, <<Érase una vez la moda>>, *Vogue España*, núm. 357(2017), pp. 198-201, cita p. 200

³² Rafa Rodríguez, <<Érase una vez la moda... (ob. cit., p. 200)

parpadeen estupefactos, en realidad la reseña anterior corresponde a la colección p/v 2018 de *Céline*, y es la prueba de que, dramática, cómica, conceptual, o intelectual, la moda también se lee.³³

Sin embargo, no solo es que se confirme la idea de que los desfiles cuentan historias, sino que son algo más, una experiencia colectiva con la que un público determinado puede identificarse, con lo que se llega a una definición que no es ajena al mundo de las Artes Escénicas, lo que ya ocurría con los primeros creadores de desfiles nombrados anteriormente, que hacían uso de temáticas dramatizadas para enfatizar sus discursos.

Desde que nacieron los desfiles de moda su propósito siempre fue contar una historia a través de elementos de indumentaria, y los consumidores pasaron desde el principio a ser espectadores.

Actualmente, diseñadores como Humberto Leon o Carol Lim no han dudado en reclutar a autores como a los cineastas Spike Jonze o Justin Peck para montar genuinas representaciones teatrales o ballets³⁴, lo que nos indica que los desfiles sí nos transmiten un mensaje que, a veces, es simplemente alabar la belleza, pero otras veces puede ser el poner un espejo frente a nosotros para que nos miremos como sociedad, el de querer transportarnos a mundos de ensueño...

Los desfiles son en sí mismos la reivindicación de algo que el diseñador quiere transmitir, su herramienta es sobre todo visual, pero ¿no ocurre del mismo modo en espectáculos como el del Circo del Sol? Es al fin y al cabo un modo diferente de contarnos una historia con diversos lenguajes no verbales.

La concepción del desfile de moda como espectáculo, los lleva a darnos cuenta de la gran complejidad que tienen los diseños y la puesta en escena para poder reflejar el texto artístico. «La percepción de estos espectáculos es provocada no sólo por la apariencia de los elementos en escena, sino por la relación sonora y la articulación de las modelos con los elementos escenográficos y el público. Ante lo expuesto, se percibe que el mundo se ha manifestado por medio de una existencia visual».³⁵

---

³³ Rafa Rodríguez, «Érase una vez la moda... (ob. cit., p. 198)

³⁴ Cf. Rafa Rodríguez, «Érase una vez la moda... (ob. cit., pp. 200-201)

³⁵ Maria Lucineti Sifuentes, «Design e Espacialidades desfiles de moda como performance... (ob. cit., p. 18)

El desfile de moda que se estudia en este trabajo es el que opera con la calidad de lo visible como espacio productor de sentidos y que es analizado por medio de lenguajes tanto del teatro como de la *performance*.

El público que asiste a los desfiles no recibe la información que estos transmiten de forma pasiva, sino que el espectáculo está construido para propiciar múltiples interpretaciones. El tipo de teatralidad que se da en estos espectáculos de Moda, se caracteriza por ser una representación escénica y porque todos los elementos visuales que aparecen muestran la artificialidad del espectáculo. De este modo el desfile se aproxima al lenguaje del teatro de una forma más compleja³⁶, lo que se verá más claramente en los desfiles que se analizan a continuación en el cuerpo de texto. Queda claro entonces que hay elementos que son comunes en ambas disciplinas y que el uno (el desfile) no puede ser entendido ni analizado sin el otro (el teatro) ya que es de donde partió y tomó las ideas y en donde sigue poniendo sus ojos. Es por ello que el concepto “teatralidad” no deja de ser mencionado cuando se analiza un espectáculo de moda, ya que sin él perdería toda su esencia. De hecho, cuando se plantea la pregunta de si los desfiles de moda cuentan historias, la respuesta es un sí a medias. Los que lo hacen, los que transmiten ese texto artístico son los que se quedan en la memoria, los que son en realidad algo más, los que se limitan a mostrar una sucesión de prendas tras otra quizá no son más que un escaparate que se mueve, aunque ahí está la controversia y la paradoja, ya que puede decirse que el mero hecho de no querer contar nada ya nos está contando algo. He aquí el porqué el desfile está sujeto siempre a múltiples interpretaciones, al igual que ocurre con otros tantos espectáculos, nunca está exento de polémica y que nunca dejan de estar sometidos al más meticuloso análisis.

---

³⁶ Cf. Maria Lucineti Sifuentes, <<Design e Espacialidades desfiles de moda como performance... (ob. cit., pp. 18-20)

Cuerpo del trabajo

Introducción:

Los pases de moda, como se ha dicho anteriormente en el Estado de la Cuestión, comenzaron a hacerse para vender colecciones a un reducido grupo de personas muy cercanas al sector y aunque eran en sí una representación, como se explicó anteriormente, en la actualidad prima aún más la teatralidad y el espectáculo.

Antes del desfile de *Fenty x Puma by Rihanna* unos motoristas hicieron piruetas; los modelos de *Desigual*, más que desfilan, bailaron. Las pasarelas se han convertido en laboratorios que obligan a los diseñadores a experimentar y a sorprender con nuevas historias cada seis meses. Todos ellos se ven obligados a destacar presentando algo novedoso y llamativo, que atraiga tanto a prensa como a consumidores, siendo este el reclamo que les permita distinguirse de los demás shows. Se trata de una puesta en escena teatral, el objetivo es comunicar marca y transmitir un universo creativo, el de transmitir uno de los valores intrínsecos de la moda: transportar al consumidor a un universo aspiracional a veces inalcanzable.³⁷

Esto son solo dos ejemplos (los desfiles Fenty x Puma y Desigual) de los muchos que podrían citarse de desfiles/espectáculos. La lista de los que cumplen con esta definición y características es demasiado larga para citarla aquí por lo que, para hacer el análisis y la posterior comprobación de si cumple con los elementos de significación necesarios para considerarse dentro del círculo de las Artes Escénicas, se elegirán como muestras cinco desfiles de moda de distintos diseñadores y distintos años.

En el presente trabajo, se ha buscado que la temática, la puesta en escena y el desarrollo de los desfiles que se estudian sean muy diferentes para poder así abarcar un campo más amplio. Los diseñadores estudiados se pueden considerar, de hecho, polos opuestos en su imaginario.

Antes de comenzar con el análisis, hay que mencionar la importancia de la sinergia entre los distintos profesionales que acompañan al diseñador en la creación del espectáculo del desfile, en el que hay un gran trabajo de escenografía, coreografía, iluminación, música...

---

³⁷Regina Navarro, <<Los diseñadores convierten los desfiles en espectáculos>> [en línea] (YoDona. Última actualización: 01/10/2017, 08:48) en <http://www.elmundo.es/yodona/moda/2017/10/01/59cb76bfe2704e6e4d8b4601.html> (21/01/2018, 13:29)

Hay un nombre que sobresale por encima de los demás y que ha conseguido ganarse ya un hueco en la historia de la moda: es Alexandre de Betak, productor, escenógrafo y director artístico. Betak es llamado el “Fellini de la moda” por su creatividad e imaginación desbordante. De *Dior* a *Chanel* pasando por *McQueen*, *Isabel Marant*, o *Valentino* hasta el mediático desfile-espectáculo de *Victoria’s Secret*, todos llevan su sello. Revolucionó el concepto tradicional de los desfiles convirtiéndolos en grandes espectáculos tan efímeros como inolvidables.³⁸ Él es un ejemplo más de cómo la industria está volviendo a sus orígenes en los teatros y busca de nuevo implicar al público en algo más que en la ropa. Alexandre de Betak encarna perfectamente la figura que une moda con Artes escénicas.

Teniendo esto en cuenta ahora se puede proceder al análisis del primer desfile.

Análisis de los desfiles:

Desfile Desigual *Unexpected* primavera/verano 2018 en la NYFW

Se estrenaba la firma con nuevo director creativo, Jean-Paul Goude, el artista gráfico, ilustrador y fotógrafo francés que siempre se ha visto inspirado en su obra escenográfica por el mimo Marcel Marceau, algo que se aprecia realmente durante el desfile. En palabras de Vogue España:

Los convencionalismos que rodean cualquier desfile de moda al uso quedaban fuera de la ecuación a la hora de presentar la colección, por eso Goude quiso que la música fuera el hilo conductor, orquestando una *performance* donde la coreografía ayudaba a que las prendas pudieran contemplarse en pleno movimiento, defendido por un casting formado por catorce modelos y cuarenta bailarinas cuyos cánones respondían a un ejercicio de diversidad.³⁹

En un escenario sin nada de escenografía en forma de U, que se presenta a oscuras y que ilumina con un foco redondo, vemos a unas modelos que entran a ritmo de una música de tambores con un toque electrónico a paso decidido.

Lo primero que llama la atención en este desfile, aparte de los movimientos de las modelos, es su ropa colorida y las pulseras de flecos que llevan puestas en las

---

³⁸ C.f Greta Borrás, <<Bureau Betak: la productora que convierte en espectáculos los desfiles de moda>> [en línea] (Culturplaza. Última actualización: 17/10/2017) en <http://valenciaplaza.com/bureau-betak-la-productora-que-convierte-en-espectaculos-los-desfiles-de-moda> (21/01/2018 13:40)

³⁹ A.F.-E. << En la diferencia está la belleza>> en *Vogue Colecciones*, núm. 38 (2018), pp. 134-135, cita p. 134

rodillas y que nos recuerdan a las de las tribus africanas y que adquieren importancia gracias a su danza.

Las modelos/bailarinas interactúan entre sí, hacen gestos con la cara, sonríen, ponen caras al público, mueven sus manos en un extraño baile. Nos pueden recordar a unas colegialas que acaban de salir de clase y se disponen a ir a casa felices y animadas. Tanto sus peinados como sus complementos y maquillaje son extravagantes y resaltan distintos aspectos de su anatomía. Según dijo el director: <<quería crear un auténtico ballet que, partiendo de las bases de un *show* de moda tal y como el público está acostumbrado a ver, pudiera enfatizar los gestos, las contorsiones y los amaneramientos de las chicas>>. ⁴⁰

Aparecen dos modelos que a priori parecen siamesas, con idéntico estilismo y que caminan a la par moviendo la cabeza en la que llevan sombreros de inspiración japonesa coronados por un pompón con un muelle que oscila con su danza. Sin embargo, conforme se acercan descubrimos que una es de raza africana y otra caucásica ¿Se podría estar viendo un alegato en contra de la xenofobia, que cobra más fuerza al estar presentado en EE.UU con la situación convulsa que se vive en la era Trump? Parece que el autor nos quiere mostrar lo mucho que cuesta diferenciar a dos personas a simple vista y que el color de una o de otra no supone una diferencia en el trato hacia ella, al fin y al cabo si nos vestimos y actuamos igual visualmente somos iguales, la piel solo es un color, un complemento de nosotros mismos, como puede ser nuestro peinado, o nuestros zapatos, lo importante no es lo que se ve. Es maravilloso constatar que, de un momento tan fugaz, se puedan extraer significados tan distintos y tantas interpretaciones.

El desfile que crea Jean-Paul Goude, está compuesto de imágenes cuya intención es investigar sobre las diferencias y cómo los distintos tipos de personas pueden coexistir⁴¹. El desfile es un compendio de estilismos que nos recuerdan a las distintas selvas del mundo, entendiendo por éstas tanto selvas urbanas como agrestes. Todo el foco recae sobre las prendas que no son elementos puramente decorativos, sino que tienen una importante función en el desfile y hacen que los movimientos y la danza de las chicas tengan un significado, porque el vestuario y el movimiento van relacionados.

Las vestimentas generan una gestualidad en las modelos, que se mueven consecuentemente con ella, mostrando características de la personalidad o diferentes

---

⁴⁰ A.F.-E. <<En la diferencia está la belleza... (ob. cit., p. 134)

⁴¹ Cf. A.F.-E. <<En la diferencia está la belleza... (ob. cit., p. 135)

estados de ánimo como puede ser la solemnidad, con una pisada leve, casi de levitación o la marcha pausada de las orientales, con gestos acompañados por las manos, el baile rítmico y sensual de las chicas de ciudad que nos recuerdan a bandas de hip-hop o latinas; la danza desordenada y alegre de las mujeres de la tribu, o las hindúes y las hippies llevando flores en el pelo que se derraman de sus cabezas.

Los *looks* muchas veces son idénticos en una modelo y en otra, pero cada una es de una raza distinta para reforzar la idea de igualdad.

Como bien decía al principio en las palabras del director, la música es el hilo conductor de esta *performance*, a veces surrealista, otras clásica, exótica, tribal, pero siempre con un trasfondo electrónico y con un ritmo muy marcado que ayuda al baile.

Las dos transiciones que hay las marca la luz estroboscópica que, unida a unos golpes de tambor, nos recuerda a una tormenta con sus rayos y sus truenos trasladándonos sensorialmente a esas selvas antes mencionadas. El fondo se ilumina a veces de azul y, por megafonía, nos anuncian unas voces femenina y masculina el lema “Desigual *Couture, Darling*” para que no olvidemos a qué estamos asistiendo y trayéndonos de vuelta al presente.

Sin embargo, la última pareja que vemos es la que paradójicamente más se acerca a esa idea de las mujeres exóticas, de diferentes personalidades y de lugares lejanos y recónditos, ya que van vestidas con un estampado de cebrá y caminan dando unos saltos que nos recuerdan a los bailes de las tribus africanas, las faldas que llevan, llenas de volantes, se mueven y cobran vida con su caminar. Ejemplo de cómo la coreografía está al servicio de las prendas y ayudan a contar su historia. Mientras la pareja de mujeres cebrá pasea la música va alcanzando su cénit y sabemos que se aproxima el final. La luz cambia y aparece el carrusel final con todas las chicas que forman parte de esta vuelta al mundo, cada una camina fiel a su personaje, con sus gestos y actitud propios.

Hemos visto texto sin palabras que nos narra la historia que el director-autor ha creado para nosotros a través de unas prendas, una caracterización, un trabajo corporal y coreográfico, un espacio sonoro y lumínico, lo único que podríamos echar en falta es un espacio escenográfico, pero no necesitamos elementos decorativos, son todas esas prendas de colores sobre un fondo negro las que nos trasladan a diferentes lugares.

Desigual hace un trabajo muy imaginativo en el que los sentidos nos llevan de viaje. Las modelos y bailarinas hacen las veces de personajes y no abandonan nunca sus actitudes y el público no aparta la atención ni un momento sobre lo que ve y reacciona

al baile y la música con aplausos y vítores. Por lo tanto contamos con todos los elementos necesarios para una puesta en escena tal y como dice Sito Alba. **[Para visualizar y entender mejor el desfile mirar el Anexo número 1]**

Imagen desfile Desigual, momento del cierre.⁴²

Desfiles Rick Owens *Vicious* primavera/verano 2014 PFW

Cambio de diseñador y época, y hasta un poco de registro, porque la ropa que diseñan Desigual y Rick Owens está bastante alejada la una de la otra; obviamente se pueden encontrar elementos en común, pero donde el primero era todo color, fiesta y diversión, el segundo propone temas más crudos y sus prendas son más cercanas al *grunge*. Sin embargo, a la hora de presentar el desfile se pueden encontrar muchas similitudes. «Subversivo, monocromático, gótico, fuerte, poderoso y atractivo, son algunas de las palabras que podemos usar para referirnos a la última pasarela del diseñador californiano Rick Owens, llamada *Vicious*»⁴³ así describen este desfile que se nos presenta en un escenario industrial y que parece a medio terminar.

Sobre una pared cubierta de barras de metal, vemos dos escaleras simétricas que dan a una única puerta de la que salen dos modelos en total sincronía. Bajan a ritmo de una música de percusión hacia un escenario despejado en color blanco mientras golpean sus pechos que percuten a ritmo también.

«Fascinado por la cultura que lo rodea, Owens reclutó cuarenta bailarines de *step* de cuatro diferentes universidades de Estados Unidos»⁴⁴ Sus cuerpos no son los típicos que se ven en las pasarelas sino que se presentan mujeres robustas de cuerpos

⁴² Desigual, «Desigual | Primavera/verano 2018 desfile entero | NYFW» (España, Youtube, 2017, 13:17mins. Digitalizado por Desigual. Última actualización 12/09/2017) en <https://youtu.be/EEru86CvHKk?t=794> (21/05/2018, 20:04)

⁴³ Morning Mode, «Rick Owens: Vicious» [en línea] (Noiselab. Última actualización: 9/10/2013) en <http://noiselab.com/blog/disenio/rick-owens-vicious/> (31/03/2018 13:13)

⁴⁴ Morning Mode, «Rick Owens: Vicious... (ob. cit.)

fuertes vestidas con ropa diseñada para facilitar el movimiento y su baile, incluidas unas deportivas *high-top* de piel para completar el uniforme. Cuando bajan se colocan en formación y comienzan una danza que tiene tintes tribales sincronizada en la que hacen ritmo con sus cuerpos, sus expresiones son atemorizantes y de enojo y de vez en cuando gritan y se alientan. Mientras el primer grupo de bailarinas vestidas de negro hace su danza va apareciendo otro grupo en las escaleras, vestidas de colores claros. La mayoría de las modelos son afroamericanas e incluso algunas de ellas llevan velo lo que podría indicarnos que se ha tenido en cuenta las creencias musulmanas en la colección en un intento de hacerla para todo tipo de público. El desfile parece una celebración de la diversidad después de unos años en los que se había criticado la poca presencia de modelos de otras razas en la pasarela.

Owens siempre ha sido partidario de romper las reglas, ser poco convencional y provocar a través de su ropa algún sentimiento, a pesar de la sencillez y simplicidad que la caracterizan, logra hacer ruido en la industria de la moda⁴⁵. La colección representa la naturalidad, no hay presencia de maquillajes, ni de peinados; la ropa además son túnicas, pantalones cortos, capas, pañuelos en colores tierra y estilismos monocromáticos sin presencia de estampados, salvo algunas líneas en blanco en alguno de los vestidos. Los grupos de bailarinas no abandonan nunca el escenario, cuando las siguientes bajan, pasan a quedarse detrás en segundo plano, pero siguiendo el ritmo de la música. El público las aplaude, jalea y vitorea.

En el desfile de Owens hay cuatro grupos diferentes de mujeres y cuando termina el último de bailar, hay formadas dos filas ordenadas por el color de sus trajes. Aparecen tres líneas en el suelo que delimitan dos carriles en la pista por los que las modelos danzan de forma simultánea, es la celebración de la hermandad y de las mujeres unidas, ya que lo que al principio parecía una competición entre mujeres, que nos recordaba a los partidos de rugby en los que los jugadores neozelandeses hacen el *Haka*, una danza maorí de guerra que consiste en una demostración de orgullo, fuerza y unidad de la tribu. Algunas de las acciones de esta danza consisten en dar golpes con los pies, poner caras atemorizantes y dar palmadas rítmicas sobre el cuerpo acompañado de un canto fuerte⁴⁶. Es fácil ver las similitudes entre una y otra, pero el final del espectáculo acaba con todas juntas sobre la pista. La doble fila pasa a ser una, las

---

⁴⁵ Cf. Morning Mode, <<Rick Owens: Vicious... (ob. cit.)

⁴⁶ Anónimo, <<Haka, la danza de guerra maorí>>, [en línea] (100% Pure New Zealand) en <https://www.newzealand.com/ar/feature/haka/> (08/04/2018 13:07)

modelos marcan el paso y salen dos que se colocan a un lado cada una de espaldas con los brazos flexionados hacia el pecho y los puños cerrados, las demás van saliendo y se colocan detrás metiendo los brazos por el hueco de sus compañeras uniéndose todas mediante este abrazo hasta formar dos cadenas. Ambas comienzan a moverse de izquierda a derecha en un movimiento oscilatorio y luego se desplazan por el espacio hasta que se unen ambas y salen juntas del escenario.

La colección nos habla del hermanamiento de las mujeres, de la fuerza que poseen cuando están unidas, es una alabanza a la naturalidad en contra de la artificiosidad de la moda. Vemos a mujeres que se acercan a la realidad de la calle con distintas alturas, pesos, tonos de piel, colores de pelo, credos, edades... <<Fue un ejercicio de trabajar con distintos tipos de cuerpos. Pensar en cómo hacer los diseños más accesibles para todo el mundo, en vez de crear algo exclusivo para las modelos>>⁴⁷ dijo Owens.

Al final se acaba convirtiendo en un espectáculo de catarsis y el público acaba entregado a ello con aplausos, vítores y con el corazón latiendo al ritmo que imponen las danzantes con sus cuerpos. **[Para ver este desfile completo y completar la experiencia ir al Anexo 2]**

Desfile de Rick Owens comienzo.⁴⁸

---

⁴⁷ Augusta Adriasola, <<S/S 2014: La temporada más diversa>>, [en línea] (en Couture. Última actualización 02/10/2013) en <http://miradacouture.com/ss-2014-la-temporada-mas-diversa/29862/> (08/04/2018, 13:13)

⁴⁸ Rick Owens <<Rick Owens ss14 women – vicious>> (España, Youtube, 2013, 01:28 mins. Digitalizado por Rick Owens. Última actualización 05/11/2013) en <https://youtu.be/TirA415R7o4?t=88> (21/05/2018, 20:15)

Desfile Viktor & Rolf *Glamour Factory* otoño/invierno 2010 PFW

En este desfile no se verá un despliegue de baile como en los anteriores. El trabajo de estos diseñadores es casi escultórico y tiene más de *performance* que de desfile, de hecho fue así como empezaron su carrera con acciones que se movían entre el arte y la moda. Este es uno de sus desfiles más memorables, ya que reflexiona sobre la propia industria, esto ocurre porque una de las principales características de su trabajo es la unión de filosofía y moda⁴⁹.

Lo primero que vemos es una pared completamente pintada con engranajes en una gama de grises y a contraluz se nos presenta la figura exageradamente ancha de una modelo (Kristen McMenamy). Cuando la luz se amplía, descubrimos el enorme y pesado abrigo que cubre su cuerpo desde la rodillas. McMenamy avanza despacio, limitada por el gran peso que lleva sobre su cuerpo, pero no llega a tambalearse en ningún momento teniendo en cuenta además la dificultad de caminar con tacones. La modelo hace un despliegue de contención corporal y gran destreza hasta llegar a situarse en el centro del escenario donde hay una plataforma giratoria. Podríamos decir que la pasarela tiene forma de reloj de pulsera extendido. Al mismo tiempo y concordando con la propuesta se oye el sonido de engranajes que giran, como los de una máquina bien engrasada.

<<Studio Job, con Viktor & Rolf, creó tuercas, pernos y cintas transportadoras en su estilo gráfico característico, que fue el telón de fondo del espectáculo, un espectáculo que giró (literalmente) alrededor de la industria en todos los sentidos imaginables>>⁵⁰. Al fondo aparecen los dos diseñadores vestidos de traje negro a conjunto que van tras la modelo y se colocan a ambos lados de ella. Se mueven en total sincronía desabrochando la primera capa de ropa de las veintitrés que lleva puestas McMenamy, al mismo tiempo que otra modelo comienza a caminar desde el fondo solo con un bañador. Se para en la plataforma que comienza a girar y los diseñadores la visten con la prenda que le han quitado a la primera modelo. Cuando está vestida reanuda su camino hasta el final de la

---

⁴⁹Cf. Vogue, <<Viktor & Rolf>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/viktor-rolf/306> (13/04/2018, 19:21)

⁵⁰Wallpaper, << “Glamour Factory” por Viktor & Rolf>> [en línea] (Wallpaper. Última actualización: 12/03/2010) en <https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.wallpaper.com/fashion/glamour-factory-by-viktor-rolf&prev=search> (13/04/2018, 19:39)

pasarela para luego volver por donde ha venido, eso sí, esta vez rodeando la plataforma en movimiento donde ya hay otra modelo esperando ser vestida.

Cada pequeño paso o acción está perfectamente medido y coreografiado a un mismo ritmo, como un baile, al igual que hacen las máquinas. Muestran la idea, el concepto del trabajo de la industria desde dentro. En un momento dado el sonido de engranajes es sustituido por una música electrónica con un ritmo marcado que ayuda a la tarea y sigue reforzando la idea de la máquina.

Durante el desfile no se ven notas de color, sino blancos, negros y grises. Es por eso que llama la atención que tras haber despojado de todas sus ropas a la primera modelo aparezca un *body* de color carne, una alusión a su desnudez.

Las tornas se invierten ahora y son a las siguientes modelos a las que se les va quitando prendas para vestir de nuevo a McMenemy. Quizá quieren contar lo efímera que es la moda, las tendencias aparecen y mueren con rapidez, compramos y compramos y tiramos con la misma facilidad, no nos apegamos a las cosas, no les damos valor.

La industria de la moda se ha convertido en un ciclo de muerte sin fin que crea hitos a un ritmo frenético para después acabar con ellos, algo que se hace insostenible. Es por ello por lo que cuando van poniendo prendas en la modelo, vemos como su cuerpo comienza a deformarse, a estar tapada por capas y capas, por un peso descomunal que la oprime y que la empuja hacia tierra, es una sepultura en moda que bien podría ser una metáfora, no solo de lo que nos ocurre a nosotros mismos, sino al mundo, a como matamos al planeta asfixiándolo bajo capas y capas de deshechos hasta que casi no puede respirar más. De hecho la industria textil es una de las más contaminantes y la que más consumo de agua realiza.

El mensaje cala hondo en el público que con un cambio de música y ante la escultura, más que figura, de la modelo completamente hundida, sin cuello y sin brazos, de la que solo vemos piernas y cabeza, se emociona, aplaude, silba, vitorea, se levanta de sus asientos... No se puede negar que no sea una imagen preciosa, a la vez que terrorífica. Los diseñadores abandonan su creación y ella queda sola en escena, la luz se vuelve tenue marcando solo su silueta que camina hacia la salida, se oye un sonido como de disparo y se hace un oscuro.

En este desfile puede apreciarse realmente un discurso bien conformado, es a esto a lo que me refería al principio del análisis cuando hablaba de unión de filosofía y moda, ya que los espectáculos de Viktor & Rolf invitan a la reflexión, no son tanto una

celebración, como la creación de un acto único que invita a pensar a través de imágenes. Sin duda, para ello fue importante la ayuda de los escenógrafos de Studio Job:

“La base del escenario es un patrón que originalmente compusimos para una serie de objetos de marquetería, titulado 'industria'. Especialmente para la ocasión, Nynke transformó el patrón en una forma más teatral y tridimensional que nos recordó ligeramente a la *Metrópolis* de Fritz Lang. Junto con Viktor & Rolf decidimos envolver totalmente la pasarela y los telones de fondo gigantes con más de 1000m2 de "industria", fue agradable ver cuán naturalmente esta escena arquitectónica fue absorbida por el glamour de la industria de la moda” Nynke Tynagel y Job Smeets⁵¹.

Queda claro que las líneas de lo teatral se acaban desdibujando, mientras emergen otras disciplinas como ocurre con este tipo espectáculos, que han dejado de ser artificio vacío, para querer transmitir algo, como se deduce de las palabras de estos escenógrafos. **[Para ver este desfile completo y completar la experiencia ir al Anexo 3]**

Momento del desfile de Viktor and Rolf en el comienzo⁵²

Desfile Palomo Spain *Hotel Palomo* primavera/verano 2018 MBFW

Se suele decir que en la moda ya está todo visto y precisamente por eso, esta industria está ávida de nuevos talentos, nuevos puntos de vista, nuevas cosas que contar... Todos estos anhelos parecen haberse encontrado en la figura de Alejandro Gómez Palomo y en la firma que lidera Palomo Spain.

---

⁵¹ Andrea Chin, <<trabajo de estudio: escenografía para “La fábrica de glamour” de Viktor & Rolf>> [en línea] (Designboom. Última actualización: 10/03/2010) en <https://www.designboom.com/design/studio-job-scenography-for-viktor-rolfs-glamour-factory/> (13/04/2018, 20:24)

⁵² FashionBrandInfo, <<Viktor & Rolf Fall Winter 2010 2011 Full Fashion Show Part 1>> (España, Youtube, 2010, 1:04 mins. Digitalizado por FashionBrandInfo. Última actualización 1/06/2010) en <https://youtu.be/6IHLSTqUI0Q?t=64> (21/05/2018, 20:26)

Su primer desfile en la *Mercedes Benz Fashion Week* fue una *performance* privada que versaba sobre los objetos sexuales. Cuatro habitaciones en las que se representaban distintos tipos de deseo, encarnados por *dandis* masculinos que habían llegado allí buscando una cita⁵³. Con estos antecedentes no era de esperar que su siguiente desfile fuese tan esperado.

El escenario, el hotel Wellington de Madrid en varias de sus salas, estaba atestado. Una sensual voz radiofónica invita a los espectadores a que tomen asiento. Más que a un desfile parece que se asista un cabaret; de hecho, la propia voz habla de *show*. <<El establecimiento ofrece a los 400 asistentes una invitación a una distopía cuajada de fantasía, sexualidad sin prejuicios, misterio y poesía onírica, solo apreciable si uno se atreve a quitarse los zapatos y los prejuicios en la calle>>⁵⁴.

Mientras suena el tic-tac de un reloj mezclado con estridentes notas musicales. Los asistentes esperan que comience el espectáculo sentados en sillas, mesas de café y sofás. Dan la bienvenida al “hotel Palomo” y acto seguido aparece un ama de llaves contoneándose por el pasillo. Se oye el sonido de un timbre de ascensor y aparecen dos botones gemelos e idénticamente vestidos.

Cada modelo encarna a un personaje distinto de la fauna humana de un hotel, así van apareciendo el sumiller, el cocinero, el camarero, una señora con sus hijos adolescentes... Se mueven de forma teatral, paran y componen cuidadas poses. Los hombres llevan vestidos femeninos que representan distintos momentos de la vida en las habitaciones, algunos se cubren con una sábana, otros van en albornoz o en pijama y otros visten preciosos vestidos de cóctel. Caminan de forma lánguida y parsimoniosa. La sensación es similar a la de sentarse en la recepción de un hotel en la capital de cualquier país y ver pasar a distintos tipos de personas, algunas más exóticas, otras forman parte del personal del lugar, algunos parecen sacados de épocas pasadas, antiguas o sacadas de antaño, pero todos conviven en perfecta armonía

Gómez Palomo recrea un hospedaje donde cada modelo es un personaje ficticio cargado de historia. Pero si el protagonismo masculino mantiene su languidez y encanto amanerado sobre la pasarela, la figura femenina cobra más gracia que nunca. A la

---

⁵³ Cf. Noel Quintela, <<Palomo Spain viste a sus objetos sexuales>> [en línea] (El Periódico. Última actualización: 02/02/2018, 10:10) en <https://www.elperiodico.com/es/gente/20170220/palomo-spain-recrea-la-movida-5849366> (22/04/2018, 13:55)

⁵⁴ Mario Ximénez, <<Palomo Spain primavera verano 2018>> [en línea] (Vogue España. Última actualización: 14/09/2017) en <http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-mercedes-benz-fashion-week-madrid-palomo-spain/14505> (22/04/2018, 14:16)

sazón, un ama de llaves encarnada por Águeda Amiano –fundadora de Pelonio, agencia que representa al diseñador– flirteaba con el público entre jóvenes botones y una pareja de novios con aspecto de tenistas. Lo propio hacía Rossy de Palma (emulando una *madame*), la empresaria Samantha Vallejo-Nágera, la artista Soraya Rosales o la relaciones públicas María Fitz-James. Todas ellas cumplían su función a lo largo del desfile [...] Plumas de marabú, cortes estratégicos exhibiendo los glúteos de los pueriles modelos o bolsos maleta que revelaban su primera colección de accesorios, como rasgos del carácter de cada uno de estos sujetos. Desde el gerente de hotel, la cocinera o las camareras hasta una jequesa árabe, los huéspedes de este hotel conviven en armonía y continuo cortejo en un llamamiento a la elegancia que, añade Palomo, “no alude al estatus social sino a la expresión más personal del vestir”⁵⁵.

Durante el desfile escuchamos diferentes tipos de música, ritmos caribeños, electrónicos, *dance*... que nos transportaran a distintas culturas y ambientes.

Al igual que cambia la música cambia la ropa, los estampados, los materiales, hablándonos de la personalidad de quien la viste, como observa el periodista en la cita anterior. El momento culmen llega con la salida de la actriz Rossy de Palma que parece encarnar a una diva vestida con una bata cuajada de plumas de colore, caminando, casi bailando, con una rosa en la boca que, en un momento dado, entrega al director de cine Pedro Almodóvar.

Rossy de Palma se sitúa en el centro de la sala principal y allí se contonea a ritmo de la música moviendo su cola, con ella se inicia el cambio hacia la noche. Todos los modelos visten ahora trajes de fiesta con flecos, lentejuelas y brillos junto con gafas de sol, convirtiéndose en estrellas de cine. La música baja para que haga su gran aparición, al más puro estilo reina del baile, un joven con un precioso vestido blanco transparente lleno de plumas blancas. Después de esos segundos de suspensión vuelve la música, como en esas escenas en la que la bellísima protagonista hace su gran entrada en una sala que enmudece con su presencia.

El desfile se cierra con un carrusel final de todos los modelos que van interactuando con el público y entre ellos siempre dentro de sus roles. El último en aparecer es el propio director que llega hasta la sala principal, donde modelos y público bailan mezclados, tras la ovación y los vítores. La imagen final es la de un baile lleno de color y alta costura en la gran sala de un hotel, el hotel Palomo.

---

⁵⁵Mario Ximénez, <<Palomo Spain primavera verano 2018... (ob. cit.)

Lo anterior es lo que los medios llaman un desfile teatralizado⁵⁶, y es uno de los ejemplos más claros a la hora de entender por qué deberían los desfiles considerarse parte de las artes escénicas, al igual que lo es la ópera o el musical, ya que existe tanto trabajo actoral, como de dirección, puesta en escena, mensaje, escenografía... **[Para ver este desfile completo y completar la experiencia ir al Anexo 4]**

Momento del cierre del desfile Palomo Spain⁵⁷

Desfile Alexander McQueen *Deliverance* primavera/verano 1999 PFW

El maestro entre maestros en el arte de convertir un desfile de moda en un auténtico espectáculo. De McQueen pueden analizarse todos sus desfiles porque todos tienen una vuelta de tuerca más que hace que sean diferentes a todos los demás.

Ya el desfile de graduación estaba inspirado en Jack El Destripador y lo expuso en un pequeño teatro de Londres. <<Uno de los puntos fuertes del británico ha sido siempre su puesta en escena. En *Untitled* [...] las modelos caminaban con sugerentes y futuristas corsés con hiperdesarrolladas columnas vertebrales sobre una pasarela de plexiglás salpicada de charcos. Por otra parte, en la colección [...] llamada *Joan*, McQueen llenó el *catwalk* de fuego convirtiéndolo en un auténtico infierno>>⁵⁸. Era un experto en contar historias a través de sus prendas y su puesta en escena. La colección *Deliverance* es una recreación de la película *Danzad, danzad, malditos*:

---

⁵⁶ Beatriz García, <<Así fue la gran fiesta del hotel Palomo Spain>> [en línea] (Smoda. Última actualización 15/09/2017) en <https://smoda.elpais.com/moda/asi-fue-la-gran-fiesta-del-hotel-palomo-spain/100167708/image/100167765> (22/04/2018, 14:57)

⁵⁷ Modalia, <<Desfile Palomo Spain MBWM Madrid Video completo – Modalia.es>> (España, Youtube, 2017, 35:48 mins. Digitalizado por Modalia para Modalia.es. Última actualización 15/09/2017) en <https://youtu.be/ZVOVmbkEJaA?t=2148> (21/05/2018, 20:34)

⁵⁸ Anónimo, <<Alexander McQueen, marca>> [en línea] (Vogue España, Modapedia) en <http://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/alexander-mc-queen/112> (24/04/2018, 11:30)

Estados Unidos, en plena época de la Gran Depresión. En medio de un ambiente de terrible miseria, gentes desesperadas, de toda edad y condición, se apuntan a una maratón de baile con la esperanza de ganar el premio final de 1500 dólares de plata y encontrar, al menos, un sitio donde dormir y comer. Mientras los concursantes fuerzan los límites de su resistencia física y psíquica, una multitud morbosa se divierte contemplando su sufrimiento durante días⁵⁹.

El escenario en el que se presenta el desfile es el salón de baile parisino del siglo XIX *Salle Wagram*, una pista de baile con suelo de madera y grandes lámparas majestuosas colgando del techo.

La luz va subiendo junto con una música que parece ser una pieza de jazz, para presentar a unas parejas de baile que se mueven por la pista iluminados por focos circulares que enmarcan a cada pareja.

La coreografía estuvo a cargo de Michael Clark durante dos semanas de ensayos intensivos en Londres. Para la narración de historia también necesitó a modelos con buenas dotes para la danza y bailarines.⁶⁰ A sus espaldas se ven números de competición, es un certamen en el que el público es el jurado. Ningunas de las modelos desfila, sino que bailan acompañadas por modelos masculinos en danzas perfectamente ejecutadas con un ritmo pausado, a veces lánguido, pero cargado de intención y belleza para reforzar la estética del espectáculo.

Con el primer cambio de música hacia un estilo que suena a cabaret, se aprecia una transformación en la estética, los hombres van vestidos de marineros de los años cuarenta y las mujeres llevan cortes de pelo y vestidos inspirados en esa época.

Un cambio en la luz nos transporta a otro espacio, el de una pista de carreras de caballos que se crea mediante un dibujo lumínico en el suelo. Una música rítmica marca el tempo de la carrera en la que las modelos corren de la mano de sus compañeros de baile ataviadas todavía con sus lujosas ropas y tacones incluidos. Representan a los caballos y sus jockeys y mientras corren realizan aspavientos con los brazos y el cuerpo producidos por la velocidad y la pérdida del equilibrio. Algunas parejas sonríen al alcanzar los primeros puestos, otros sufren en la retaguardia por el esfuerzo en la competición por ser los primeros, los ganadores. El público los anima y jalea, hay parejas que van en perfecta compenetración, otras se han separado, algunos derrapan y

---

⁵⁹ Anónimo, <<Danzad, danzad, malditos>> [en línea] (Filmaffinity) en <https://www.filmaffinity.com/es/film492709.html> (24/04/2018, 14:08)

⁶⁰ Cf. Sarah Mower, <<Spring 2004 ready-to-wear Alexander McQueen>> [en línea] (Vogue. Última actualización 10/10/2003) en <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-ready-to-wear/alexander-mcqueen> (24/04/2018, 12:17)

caen, acaba formándose un trío, mientras que otro de los dúos trata de agarrar a lo que van delante para frenarlos. Al final, agotados, acaban cayendo al suelo en grupo y de ahí surge una figura grupal en la que alzan a una de las participantes.

Momento de la carrera del desfile de Alexander McQueen⁶¹

Hay un oscuro, la música se vuelve lenta y melancólica y aparece una gran bola de discoteca del techo que ilumina con sus cristalitos la sala mientras una bailarina aparece arrastrándose por el suelo exhausta. Su compañero de baile viene a buscarla y trata de levantarla para llevársela mientras componen figuras no armónicas pero a la vez hermosas mientras bailan. La suya es una danza macabra, provocada por la necesidad y hecha para satisfacer al público, reflejando así la idea de la película.

En cuanto desaparecen, la música da un giro más actual y rítmico. La sala pasa a estar iluminada por esas maravillosas lámparas que la decoran. Poco a poco van apareciendo de nuevo las parejas de baile que se tambalean, se dejan caer en brazos de sus compañeros, arrastran las piernas, caminan de forma artificiosa... parecen estar delirando por culpa del cansancio y se muestran como zombis que han perdido el juicio y solo tratan de seguir moviéndose en esa lucha encarnizada por la victoria. La coreografía no está formada por bailes de salón, sino por danza contemporánea que realizan con maestría, interpretando el estado físico y anímico de sus personajes. Llegan incluso a hacer portés con la dificultad de los altísimos tacones y los largos vestidos de pedrería, cargando además con el aparente peso muerto de sus compañeras.

Hay un gran trabajo corporal e interpretativo en los modelos y bailarinas participantes en ese espectáculo, llegando a componer imágenes tan bellas y deformes al

---

⁶¹ Fashion Chanel <<ALEXANDER MCQUEEN Full Show Spring Summer 2004 Paris by Fashion Channel>> (España, Youtube, 2016, 07:13 mins. Digitalizado por Fashion Chanel. Última actualización 11/05/2016) en <https://www.youtube.com/watch?v=E-HX8ah-L2A&t=682s> (21/05/2018, 20:53)

mismo tiempo que mantienen al público hipnotizado, admirando sus caóticos movimientos. «Una de las cosas por las que Alexander McQueen es más conocido es la intrincada escena teatral de sus espectáculos. "Era como un artista que presenta un sueño, una historia, una actuación", dijo su colaboradora Katy England»⁶².

Las mujeres aparecen despeinadas y sus ropas descolocadas, ya no consiste solo en lujosos vestidos de noche, ahora hay una mezcla entre ropa más casual, más vulgar podría decirse, incluso con toques *country*, y la ropa de baile anterior.

Entran dos hombres que suben a una chica por encima de sus hombros, como si transportasen su cuerpo inerte al que obligan a seguir moviéndose. Algunos llevan la ropa descosida, abierta, desgastada después de horas bailando. Queda una modelo medio convulsionando en el suelo. La luz vuelve a pintar el hipódromo y se oye una música diferente, lo que parece ser un coro de *gospel*, para anunciar el final. Los participantes agarrados de la mano entran para saludar al público. Una vez que han ocupado todo el óvalo de la pista, aparece el diseñador con el coreógrafo artífice del espectáculo y juntos cargan con la modelo que quedó tendida sin vida en mitad del escenario.

Según la compañera creativa de Alexander McQueen que trabajó junto a él hasta que murió en 2010 y que ahora dirige la marca: «Alexander “creaba mundos para él mismo en los que poder hacer lo que quisiera”»⁶³ Es ahí donde lleva al público durante dieciocho minutos en los que nadie deja de atender.

Dirección creativa, puesta en escena, interpretación, coreografía, historia, narración, público entregado, nada le falta a este espectáculo y poco tiene que envidiarle a cualquier pieza de micro teatro. **[Para visualizar el desfile completo y ampliar el contenido ir al Anexo 5]**

Resumen y argumentación final

Con la información extraída del análisis de estos cinco desfiles y poniéndola en relación con algunas de las afirmaciones expuestas en el primer apartado del Estado de la Cuestión, pretendo dar una serie de argumentos que sustenten la teoría de que los desfiles de moda son espectáculos teatrales y que por tanto pertenecen a las Artes Escénicas:

---

⁶² Olivia Singer, «The Story Behind Alexander McQueen's Deliverance Collection» [en línea] (AnOtherMag. Última actualización 27/03/2015) en <http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7148/the-story-behind-alexander-mcqueens-deliverance-collection> (24/04/2018, 19:31)

⁶³ Anónimo, «Alexander McQueen, marca... (ob. cit.)

1. Según la definición de teatralidad dada en el primer apartado de este trabajo, se puede considerar que todos estos desfiles de moda cumplen las características para serlo, ya que ponen en relación el espacio ficcional de la pasarela, en el que se desarrolla la idea que quiere transmitir el director creativo, y el espacio real donde se encuentran unos espectadores que además asumen una serie de códigos, como son los propios de la moda; es decir una estética, forma de moverse, de comportarse, que son una estilización de la realidad, y también códigos teatrales como son la verosimilitud de lo que se ve en el escenario, asumiéndolo como algo coherente.
2. Como se dijo en el primer apartado de este trabajo: las Artes Escénicas⁶⁴ se caracterizan por ser manifestaciones socio-culturales y artísticas que emplean tanto procesos comunicativos propios, como otras disciplinas artísticas de carácter lingüístico o plástico. Abundando un poco más esta idea se puede encontrar que muchas de estas características pueden aplicarse a los desfiles: son manifestaciones socio-culturales en tanto que son un reflejo del público mismo que está sentado observándolos y de hecho van más allá, no solo usando como espejo a la sociedad, sino marcando el camino que seguirá estéticamente esta misma.
3. Los desfiles de moda son manifestaciones culturales, dado que se inspiran en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para crear las colecciones que, como se ve en los anteriores análisis, exponen un punto de vista sobre temas de actualidad y además, beben de otras manifestaciones artísticas para nutrir sus propuestas. La moda en sus más altas cotas, es considerada arte, no solo por la complejidad que hay en cada prenda, sino por la idea que encierra y que quiere transmitir. La moda conmueve al espectador, le hace pensar, sentir, emocionarse, disgustarse. El propio Alexander McQueen dijo que él no deseaba que sus espectáculos fuesen un cóctel, que prefería que la gente dejase sus *shows* y vomitase.⁶⁵ Y mediante el uso de las imágenes, la escenografía, la música, el vestuario, la interpretación y el movimiento, el desfile nos comunica, como se dijo anteriormente, la idea del director. Por todo lo anterior, se puede afirmar

---

⁶⁴ Cf. Ministerio de Educación y Ciencia, << Ley Orgánica de Educación (LOE) Enseñanzas mínimas... (ob.cit., p. 120)

⁶⁵ Olivia Singer, <<The Story Behind Alexander McQueen's Deliverance Collection... (ob. cit.)

que el desfile de moda entra perfectamente dentro de la definición de Artes Escénicas.

4. El principal argumento que sustenta la hipótesis de mi trabajo es, sin duda, la definición que ofrece Patrice Pavis de teatro visual, pues es la que mejor puede aplicarse a todos los desfiles estudiados y que tienen similares características: tipo de escenificación centrada en la producción de imágenes escénicas, que por lo general tienen una gran belleza formal, en vez de buscar la comprensión de un texto por parte del espectador o de presentar acciones físicas “en relieve”⁶⁶. Y que contrasta en cierto modo con la opinión de que si no hay un texto detrás de la propuesta o actores que interpreten claramente personajes no es teatral, esta podría ser la línea de Manuel Soto Alba, que consideraría el desfile como una segunda teatralidad. Sin embargo, aunque los elementos no se perciban con igual claridad que en el teatro, en las demás modalidades de las Artes Escénicas no siempre hay un texto o unos personajes definidos, como puede ocurrir en el caso del circo. De hecho, muchas de las críticas que se hacen de los desfiles, como ha quedado reflejado en el anterior apartado, hacen referencia a la teatralidad de estos y llegan a hablar de personajes, no de modelos ¿O no es acaso cualquiera de los espectáculos mostrados una escenificación que destaca por la creación de imágenes que narran?
5. El desfile de moda actual también podría considerarse dentro de la llamada teatralidad social, explicada por Juan Villegas, que incluye al cine, la televisión y la publicidad. Es decir, es un tipo de espectáculo creado para llegar al máximo público posible, ya que sus fines no son solamente culturales sino que tiene un añadido comercial.
6. Por otro lado, desde el punto de vista del estructuralismo tenemos la postura que defiende Roland Barthes que define la teatralidad como el teatro menos el texto. Por lo tanto, es indudable que desde el punto de vista formal es teatral, además de que como queda reflejado en los análisis, también lo es en su contenido y puesta en escena.
7. En cuanto al apartado de interpretación, aunque no hablamos de actores sino de modelos, se reconoce la teatralidad que se establece cuando la modelo encarna a otra persona ajena a ella, con lo que se transforma en personaje. Esta

---

⁶⁶ Cf. Patrice Pavis, *Diccionario de Teatro...* (ob. cit.)

circunstancia se puede dar en manifestaciones culturales tan variadas como cine, danza, publicidad... y por supuesto en desfiles de moda. Por lo anterior, se puede hablar de un cierto grado de interpretación en los modelos, que en este caso particular, suplirían la función de los actores.

8. Si en Grecia usaban la máscara para transformar al actor en personaje, podría decirse que en el mundo de la moda ocurre algo similar. Se usan las prendas y la caracterización para crear el personaje; es decir, la interpretación del modelo parte de su estética, que le da la información necesaria al público para entender su carácter, estatus social, etcétera. Al igual que se encuentran similitudes con la pantomima en Roma que usaba tanto máscaras como vestuario y temas de los más variados.
9. Otro género en el que se encuentran características comunes con el desfile de moda es la comedia-ballet, que como se dice en el Estado de la Cuestión aunaba numerosas disciplinas, al igual que hemos visto en algunos de los desfiles analizados arriba en los que hemos visto *performance*, bailes, actuaciones... y en la que además la decoración y el vestuario tenían gran importancia. Es decir, hay antecedentes de espectáculos muy similares al desfile que eran considerados parte de la historia del teatro y de las artes escénicas, por lo que podría establecerse que el desfile parte de una de estas ramas.
10. Tanto Gordon Craig como Artaud establecen también una línea teatral en la que los espectáculos de moda pueden encontrar su sitio. El primero habla de que la esencia teatral está en darle valor dramático a la línea y al color con el movimiento, como por ejemplo ocurre en el desfile de Desigual. El segundo habla de que el teatro es puesta en escena y considera el texto como un elemento secundario. Uno de los argumentos que pueden considerarse en contra de que el desfile sea parte de las artes escénicas es que en la mayoría de ellos no hay un texto detrás como tal, ya que sí que hay un mensaje o idea que se quiere transmitir al público, y los modelos no se expresan por medio de palabras. Sin embargo, este argumento no sería válido si planteamos el punto de vista de este autor, porque la puesta en escena es casi más importante que la ropa que se muestra en estos espectáculos. De igual modo, los espectáculos de Bob Wilson, gran vanguardista de la escena en EE.UU y que sigue las ideas de Craig y Appia del resurgimiento de la obra de arte total, plantea que los actores son un elemento más de la puesta en escena y lo que es más, en sus puestas en escena

apenas hay uso de lenguaje, ya que define su teatro como teatro de imágenes; es decir, algo similar a la definición de Pavis y que se aproxima a los desfiles. De hecho, hay propuestas de Bob Wilson sin actores, en las que transmite a través de otros elementos como son la luz, y otras sin texto como es *Deafman Glance*, una obra de teatro sin palabras.⁶⁷ Esta importancia de la creación de imágenes y el contar sin palabras es lo que vemos en los desfiles que hemos analizado, y sobre todo, en el de Alexander McQueen que podría aproximarse mucho al planteamiento de la puesta en escena de Wilson. Otro ejemplo más de la cercanía de las dos disciplinas.

11. Los ejemplos más recientes donde pueden encontrarse similitudes con el desfile de moda son: el *happening* que integra espectáculos teatrales, parateatrales o semiteatrales; es decir, en cierto sentido podría considerarse el desfile como un tipo de *happening* que une arte y performance teatral; el *Living Theatre* o el *Bread and Puppet* que incentiva el teatro no narrativo con su uso de la marioneta; y por último, el teatro objetual en que los objetos pueden ser personajes o auxiliares de ellos, más o menos lo que ocurre en los desfiles, en los que las prendas tienen una importancia igual o mayor que quien las lleva y que les dota de su rango de personaje. De hecho, el ritmo de este tipo de espectáculo está ordenado por la banda sonora al igual que ocurre con los espectáculos de moda en los que la música o ausencia de ella es un importante elemento dramático que nos da información sobre lo que vemos y ayuda a crear el ambiente que quiere recrear al director. Como decía en el Estado de la Cuestión, en el teatro objetual parece que todo obedece a estímulos sonoros, algo que ha ocurrido en todos los desfiles analizados en este trabajo. Creo que no hay mejor forma de ilustrar esta idea que con esta cita que explica lo que supone el teatro objetual, en el que incluso los actores son tratados como objetos, ya que todos están al servicio del mensaje que el director quiere transmitir, no hay nada por encima de nada:

El objeto es un individuo. No pasa a formar parte de la escenificación de una época o de un lugar, por sí mismo aporta el tiempo y el lugar. Los objetos no son elementos que constituyen el dónde sobre el que los actores dan vida a un discurso, los objetos son también el discurso en y con la escena. Por eso los

---

⁶⁷ Cf. Colaboradores de Wikipedia, <<Bob Wilson (director)>> [en línea] (Última actualización 22/03/2018, 09:31) en [https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson_\(director\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson_(director)) (10/05/2018, 20:25)

objetos son actores por que tienen vida propia, son sedimentación de una época y de un lugar.⁶⁸

Puede establecerse un paralelismo con el desfile en tanto que las prendas y accesorios tienen un valor tan importante como el de la modelo que lo lleva y ellos son los que junto con la escenografía se encargan de transportar al público hacia el entorno de la puesta en escena y de contar la historia. Como decía, crean al personaje, tienen relevancia por sí mismos, no son imprescindibles y no son un simple elemento decorativo.

---

⁶⁸ Colaboradores de Wikipedia, <<Bob Wilson (director)... (ob. cit.)

Conclusión

La conclusión, después de investigar el concepto de teatralidad en los desfiles de moda para poder considerarlos espectáculos de las Artes Escénicas, es bastante favorable a mis planteamientos iniciales. Creo que este es un terreno que no está muy explorado y en el que hay mucho que debatir y aportar, sobre todo, desde el campo de las Artes Escénicas, porque como se ha visto en el Estado de Cuestión, el mundo de la moda sí concibe ya los desfiles como espectáculos teatrales.

Es necesario mirar más allá, quitar la capa de superficialidad que se percibe en los desfiles y reconocer en ellos todo aquello que rodea el mundo del teatro día a día. Es algo que descubrí gracias a la pasión que tengo por ambas cosas. Cuando asistes a un desfile puedes ver sólo ropa, pero también puedes ver qué cuenta esa ropa, por qué es de un determinado color, por qué va combinada con ese maquillaje y no con otro. En la asignatura de Indumentaria aprendí que el negro puede ser luto, pero también era sinónimo de lujo, que en la historia llevar un vestido con miriñaque no significaba lo mismo que llevar uno corte Imperio, que todos esos cambios que sufría la sociedad se veían reflejados en la moda y que a su vez, la moda hablaba de lo que la gente era. El teatro es reflejo de nuestro tiempo, ha evolucionado tantas veces como lo ha hecho la sociedad, sobre todo en el siglo XX; es reivindicativo, vanguardista, burgués, costumbrista, según quien lo consume y según la época. Esto es lo que veo en los desfiles. Evolucionan, cambian, se adaptan a los nuevos tiempos, a lo que la sociedad reclama e incluso saben adelantarse a lo que vendrá.

Sin duda, el mejor ejemplo de ello son los propios desfiles, creo que cuando miras *Deliverance* no hay que plantearse muchas más cosas; es decir, está ahí. Es cierto que en algunos es más fácil ver las similitudes que en otros y que además se pueden encontrar más elementos de la puesta en escena. Desde mi punto de vista el más interpretado de todos es el de McQueen, pero porque él tenía claro que aquello tenía que ser más que una simple puesta en escena, sabía que había que llegarle al público y la mejor forma de conectar con él es a través de los actores, cuya función hacen en ese caso modelos y bailarines. En otros puede primar la escenografía como ocurre con los de Chanel que monta un cohete dentro de Grand Palais de París que incluso se eleva imitando un despegue, o trae un trozo de la campiña francesa reconstruyendo una cascada con agua y una pasarela encima de un río falso; o prima el mensaje como en los desfiles feministas de Dior y de Prada. O simplemente el espectáculo al más puro estilo

musical como en los desfiles de *Intimissimi On Ice* en los que cantan ópera mientras desfilan sobre hielo, o los de Victoria Secret que se retransmiten en la televisión americana y que rotan de país cada año para que puedan verlos más público y que cuentan con reconocidos músicos que cantan en directo. Con esto quiero decir que nadie duda que un ballet sea un espectáculo de las Artes Escénicas, tampoco que lo sea una *performance*, o un espectáculo flamenco, el circo, la ópera, incluso el toreo se ha considerado teatral; por lo tanto, si muchos de ellos tienen tantos elementos teatrales como el desfile, y en algunos casos el desfile puede tener incluso más, ¿por qué los desfiles no deberían serlo?

Con esto no quiero decir que ya esté todo dicho, creo que puede ser una línea de investigación muy interesante desde el punto de vista del arte dramático, tanto para conocerlo, para establecer parámetros, características, como para innovar sobre ello e incluso como posibilidad de trabajo. Sí que es cierto que muchos actores trabajan como modelos, también es verdad que la mayoría de los modelos reciben clases de interpretación, pero no solo en ese ámbito. Como se ha visto en el cuerpo de trabajo hay escenografía, puesta en escena, iluminación, dirección, coreografía, sonido, y un largo etcétera.

Los tiempos cambian y las cosas evolucionan, el teatro nunca para de hacerlo, y los desfiles tampoco, es por ello que no hay que cerrar puertas, ni tampoco mentes. A mí, como estudiante de este campo me parece fascinante que sin usar la palabra, solo con su forma de moverse, con la puesta en escena, con las prendas, puedan hacer sentir al público emociones. Sinceramente, y al igual que ocurre con el teatro, como se entiende bien es viéndolo uno mismo. Las palabras y las fotografías están bien para ilustrarlo, analizarlo y explicarlo, pero las imágenes en movimiento hacen llegar más fácilmente los sentimientos, lo otro es más científico, y aunque la parte científica sea esencial, y en mi opinión esa parte se cumple, las Artes Escénicas son principalmente transmisión de ideas y emociones. Es por eso que considero que este trabajo demuestra que los desfiles de moda cumplen tanto la parte técnica como la parte emotiva de estos espectáculos. Como decía en la argumentación, es un caso similar al de los espectáculos de Bob Wilson que los más puristas pueden no considerarlos plenamente teatrales, pero que desde el punto de vista de las vanguardias sí que lo son. Es aquí donde se encuentra el resquicio que hace que los desfiles puedan ser considerados Artes Escénica, no quiero decir que sus propuestas y estos sean lo mismo, sino que comparten ideas y modos de ejecución.

Si, siendo honesta, tuviera que citar un posible inconveniente a mi premisa, es que el nombre de desfile de moda se aplica a dos manifestaciones absolutamente distintas: las que son pura exhibición de prendas de vestir, realmente muestras de moda, en las que se muestra un producto que podría ser cualquier otro y los espectáculos de los que trata este trabajo, que hasta ahora, han sido creados sobre todo por los grandes diseñadores aunque, poco a poco, se va extendiendo la idea iniciada por las grandes firmas y se buscan lugares fuera de la pasarela propiamente dicha o ésta se transforma para pasar a ser un escenario, con escenografía, música, luz y la aparición de otras artes y artistas como cantantes, proyecciones o danza.

Concluyo pues que mi hipótesis es acertada, pero no que esta investigación haya llegado a su fin, ya que seguramente irán apareciendo nuevos puntos de vista, nuevas opiniones y más investigaciones sobre el tema. Este trabajo es una vía que se abre, a la que le veo un prometedor camino.

Es por eso, que según los argumentos que he aportado y que parten de ideas, conceptos, definiciones y opiniones de intelectuales del mundo de la semiótica o del propio teatro, considero que debe replantearse el integrar este tipo de espectáculos dentro del grupo de las Artes Escénicas.

Bibliografía

- ADRIASOLA, Augusta, <<S/S 2014: La temporada más diversa>>, [en línea] (Couture. Última actualización 02/10/2013) en <http://miradacouture.com/ss-2014-la-temporada-mas-diversa/29862/>
- A.F.-E., << En la diferencia está la belleza>> en *Vogue Colecciones*, núm. 38 (2018), pp. 134-135
- ANÓNIMO, <<Moda>> [en línea] (Fido Palermo Edu) en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/11075_10527.pdf
- ANÓNIMO, <<No todo se hundió en el Titanic>> [en línea] (Castigo de Dior) en <http://castigodedior.blogspot.com.es/2012/04/no-todo-se-hundio-con-el-titanic.html>
- ANÓNIMO, <<Haka, la danza de guerra maorí>>, [en línea] (100% Pure New Zealand) en <https://www.newzealand.com/ar/feature/haka/>
- ANÓNIMO, <<Viktor & Rolf>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/viktor-rolf/306>
- ANÓNIMO, <<Alexander McQueen, marca>> [en línea] (Vogue España, Modapedia) en <http://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/alexander-mc-queen/112>
- ANÓNIMO, <<Danzad, danzad, malditos>> [en línea] (Filmaffinity) en <https://www.filmaffinity.com/es/film492709.html>
- ARANA GRAJALES, Tharmer, <<El concepto de teatralidad>> (*La Revista*, núm. 13, vol. 7, 2007, pp. 11, cita p. 4. Digitalizado por Dialnet) en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2365713.pdf>
- BORRÁS, Daniel, <<Rita Ora lleva un albornoz de Palomo Spain a una gala... Y claro, nadie lo entiende>> [en línea] (Vogue España, 13/11/2017) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/rita-ora-albornoz-palomo-spain-mtv-gala/31824>
- BORRÁS, Greta, <<Bureau Betak: la productora que convierte en espectáculos los desfiles de moda>> [en línea] (Culturplaza. Última actualización: 17/10/2017) en <http://valenciaplaza.com/bureau-betak-la-productora-que-convierte-en-espectaculos-los-desfiles-de-moda>
- CARDON, Coco, <<Vestido de Elsa Schiaparelli>> [en línea] (Museo del Traje, Modelo del mes. Última actualización: 02/2005) en <http://www.mecd.gob.es/mtraje/dms/museos/mtraje/biblioteca/publicaciones/pub>

[licaciones-periodicas/modelo-mes/ediciones-anteriores/2005/02-2005-pieza/02-2005%20pieza.pdf](#)

CEGARRA, Miguel, <<Apuntes sobre André Antoine>>, Sevilla, ESAD, Dirección Escénica, 2017

CHANEL, Fashion, <<ALEXANDER MCQUEEN Full Show Spring Summer 2004 Paris by Fashion Channel>> (España, Youtube, 2016, 07:13 mints. Digitalizado por Fashion Chanel. Última actualización 11/05/2016) en <https://www.youtube.com/watch?v=E-HX8ah-L2A&t=682s>

CHIN, Andrea, <<trabajo de estudio: escenografía para “La fábrica de glamour” de Viktor & Rolf>> [en línea] (Desingboom. Última actualización: 10/03/2010) en <https://www.designboom.com/design/studio-job-scenography-for-viktor-rolfs-glamour-factory/>

DESIGUAL, <<Desigual|Primavera/verano 2018 desfile entero| NYFW>> (España, Youtube, 2017, 13:17mints. Digitalizado por Desigual. Última actualización 12/09/2017) en <https://youtu.be/EEru86CvHKk?t=794>

EDUCACIÓN Y CIENCIA, ministerio de, <<Ley Orgánica de Educación (LOE) Enseñanzas mínimas>> (Madrid, Secretaría General Técnica, 2007, p. 120.) en <https://books.google.es/books?id=M4H4DNVExesC>

FASHIONBRANDINFO, <<Viktor & Rolf Fall Winter 2010 2011 Full Fashion Show Part 1>> (España, Youtube, 2010, 1:04 mints. Digitalizado por FashionBrandInfo. Última actualización 1/06/2010) en <https://youtu.be/6lHLSTqUI0Q?t=64>

GARCÍA, Beatriz, <<Así fue la gran fiesta del hotel Palomo Spain>> [en línea] (Smoda. Última actualización 15/09/2017) en <https://smoda.elpais.com/moda/asi-fue-la-gran-fiesta-del-hotel-palomo-spain/100167708/image/100167765>

LUCINETI SIFUENTES, Maria, <<Design e Espacialidades desfiles de moda como performance>> (Sao Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, 2012, cita p. 19) en <http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/dissertacoes/78.pdf>

MADREPORA, Cónsul, <<La teatralidad según Roland Barthes>> [en línea] (Madrepora.wordpress.com. Última actualización 5/03/2015) en <https://madrepora.wordpress.com/2015/03/05/la-teatralidad-segun-roland-barthes/>

MODALIA, <<Desfile Palomo Spain MBWM Madrid Video completo – Modalia.es>> (España, Youtube, 2017, 35:48 mins. Digitalizado por Modalia para Modalia.es. Última actualización 15/09/2017) en <https://youtu.be/ZVOVmbkEJaA?t=2148>

MODE, Morning, <<Rick Owens: Vicious>> [en línea] (Noiselab. Última actualización: 9/10/2013) en <http://noiselab.com/blog/disenorick-owens-vicious/>

MOWER, Sarah, <<Spring 2004 ready-to-wear Alexander McQueen>> [en línea] (Vogue. Última actualización 10/10/2003) en <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-ready-to-wear/alexander-mcqueen>

MUÑOZ, Fuensanta, <<Antonin Artaud: teatro de la crueldad>> [en línea] (Artes escénicas IES Floridablanca Murcia. Última actualización 22/02/2010) en <https://arteescenicass.wordpress.com/2010/02/22/antonin-artaud-teatro-de-la-crueldad/>

NAVARRO, Regina, <<Los diseñadores convierten los desfiles en espectáculos>> [en línea] (YoDona. Última actualización: 01/10/2017, 08:48) en <http://www.elmundo.es/yodona/moda/2017/10/01/59cb76bfe2704e6e4d8b4601.html>

OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, col. Crítica y estudios literarios, 1997, 4ª edición

OWENS, Rick <<Rick Owens ss14 women – vicious>> (España, Youtube, 2013, 01:28 mins. Digitalizado por Rick Owens. Última actualización 05/11/2013) en <https://youtu.be/TirA415R7o4?t=88>

PAVIS, Patrice, <<Diccionario del teatro>> (trad. Jaume Melendres, Barcelona, Paidós (1998) 2008, p. 330. Digitalizado por María Isabel Contreras, Wordpress. Última actualización 03/2015) en <https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/diccionario-del-teatro.pdf>

PÉREZ-SERRABONA, Mónica, <<La pasarelas de moda como escenificación arquitectónica>> [en línea] (Universidad Politécnica de Madrid. Última actualización: 11/01/2016) en oa.upm.es/39214/1/TFG_Monica_PerezSerrabona_RomeroMazariegos.pdf

QUINTELA, Noel, <<Palomo Spain viste a sus objetos sexuales>> [en línea] (ElPeriódico. Última actualización: 02/02/2018, 10:10) en <https://www.elperiodico.com/es/gente/20170220/palomo-spain-recrea-la-movida-5849366>

RODRÍGUEZ, Rafa, <<Érase una vez la moda>>, *Vogue España*, núm. 357(2017), pp. 198-201

RUIZ, Noelia, <<¿Qué es un desfile de moda?>> [en línea] (DSIGNO. Última actualización 4/04/2017) en <https://www.dsigno.es/blog/disenode-moda/que-es-un-desfile-de-moda>

RUIZ, Noelia, <<Desfiles: un poco de historia>> [en línea] (Dsigno. Última actualización 18/04/2017) en <https://www.dsigno.es/blog/disenode-moda/desfiles-un-poco-de-historia>

SINGER, Olivia, <<The Story Behind Alexander McQueen's Deliverance Collection>> [en línea] (AnOtherMag. Última actualización 27/03/2015) en <http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7148/the-story-behind-alexander-mcqueens-deliverance-collection>

SITO ALBA, Manuel, *Análisis de la semiótica teatral*, Madrid, U.N.E.D, col. Aula Abierta, 1987, 14ª edición

TRAPERO, A. Patricia, *Introducción a la semiótica teatral*, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, col. Documentación/Filología, 1989, 4ª edición

WALLPAPER, << “Glamour Factory” por Viktor & Rolf>> [en línea] (Wallpaper. Última actualización: 12/03/2010) en <https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.wallpaper.com/fashion/glamour-factory-by-viktor-rolf&prev=search>

WIKIPEDIA, colaboradores de, <<Teatralidad>> [en línea] (última actualización 24/11/2017 1:02) en <https://es.wikipedia.org/wiki/Teatralidad>

WIKIPEDIA, Colaboradores de, <<Bob Wilson (director)>> [en línea] (Última actualización 22/03/2018, 09:31) en [https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson_\(director\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson_(director))

XIMÉNEZ, Mario, <<Palomo Spain primavera verano 2018>> [en línea] (*Vogue España*. Última actualización: 14/09/2017) en <http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-mercedes-benz-fashion-week-madrid-palomo-spain/145>

Bibliografía Memoria

ANÓNIMO, <<Arte a la moda: Cuatro pasarelas cercanas a la performance>> [en línea] (*Revista Código*. Última actualización 23/07/2001) en <http://www.revistacodigo.com/disenode-moda/arte-a-la-moda-5-pasarelas-cercanas-al-performance/>

- DÍAZ DEL RÍO, María, <<La tercera edición de “Intimissimi On Ice”>> [en línea] (InStyle. Última actualización 11/10/2016, 14:11) en http://www.instyle.es/moda/tercera-edicion-intimissimi-ice_34864/13
- MENKES, Suzy, <<Vetements otoño/invierno 2017>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2017-2018-paris-fashion-week-vetements/13436>
- MENKES, Suzy, <<Philipp Plein primavera/verano 2018>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-nueva-york-philipp-plein/14389>
- MENKES, Suzy, <<Commes des Garçons otoño/invierno 2015>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2015-2016-paris-fashion-week-comme-des-garcons/10995>
- MÉRIDA, María, <<Las localizaciones más espectaculares de los desfiles de Chanel>> [en línea] (Vogue España. Última Actualización 4/11/2016) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/los-decorados-sets-mas-espectaculares-de-los-desfiles-de-chanel/24183>
- POYO, Ana, <<Y la moda se hizo “talent show”, que no “reallity show”>> [en línea] (Vogue España. Última actualización 26/11/2017) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/maestros-costura-programa-palomo-spain-caprile-maria-escote/31629>
- UBERSFELD, Anne, *La escuela del espectador*, ed. Juan Antonio Hormigón, trad. Silvia Ramos, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de España, col. Teoría y práctica del teatro, vol. 12, (1996) 1997

EL CONCEPTO DE TEATRALIDAD EN EL DESFILE DE MODA CONCEBIDO COMO ESPECTÁCULO DE ARTES ESCÉNICAS

MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS.

MODALIDAD: TRABAJO DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA

Nerea Llanes 4ºA

Tutora: Sara Arias

Asesora Externa: Inmaculada Almendral Del Rio

Resumen

¿Son los desfiles de moda espectáculos teatrales que deberían pertenecer a las Artes Escénicas? Partiendo de esta pregunta, elaboré la hipótesis sobre la que versa mi TFE y a la que pretendo dar una respuesta positiva.

Combinando opiniones de expertos del mundo de la moda y del teatro y extrayendo de ello material para aplicarlo al análisis de cinco desfiles, he intentado demostrar que mi planteamiento es acertado.

Es un recorrido por el mundo del teatro y de los desfiles de moda, donde pueden encontrarse elementos comunes y por lo que pretendo demostrar que están más unidos de lo que parece.

El presente trabajo es también la reivindicación de que los desfiles son más que ropa y que, tras ellos, hay personas con grandes ideas que merecen ser estudiadas y valoradas. Así mismo, no hay que dejar de ampliar fronteras porque, las del teatro, se derriban día a día pues la escena, por su propia esencia, no deja nunca de evolucionar, por lo que es imprescindible abrirle las puertas a otras concepciones de Artes Escénicas

ÍNDICE

Memoria Trabajo Fin de Estudios

Resumen

Justificación.....	1
Objetivos.....	2
Metodología.....	3
Desarrollo	4
Octubre	4
Noviembre.....	5
Diciembre	5
Enero	6
Febrero.....	6
Marzo	7
Abril	9
Mayo	10
Fuentes consultadas	11
Estimación de medios materiales para la realización.....	18
Conclusión.....	19
Valoración Crítica	20

Justificación

Elegí este tema porque la moda es algo que me apasiona y quería que mi último trabajo en la Escuela, y al que más horas y esfuerzo le voy a dedicar, reflejara esa pasión. Soy consciente de que no es un tema fácil, ya que hay muchos prejuicios con este mundo, por lo que es esencial que la lectura de este trabajo, esté libre de convencionalismos. Después de pasarme horas y horas viendo desfiles, me di cuenta de que estos tenían mucho que ver con cosas que aprendíamos día a día en clase y, habiendo dado asignaturas como Indumentaria, Teorías del Espectáculo y la Comunicación o Historia de las Artes del Espectáculo, decidí que tenía que hablar de ello. De hecho, aparte de en Indumentaria, no hemos visto puestas en escena de desfiles de moda y creo que estamos perdiéndonos un concepto muy interesante de montaje.

Prácticamente desde que pasé a segundo año, he estado escuchando la importancia de que el tema que se elija para el TFE sea innovador o poco tratado. No paraba de pensar cuál sería el más adecuado para mí. En un primer momento me planteé hacer algo sobre dramaturgia o escritura dramática, pensando que quizás ese podía ser un campo que manejase bastante bien. Sin embargo, cuando llegue a tercero y empecé a descubrir la semiótica teatral al mismo tiempo que dábamos Indumentaria, sin duda dos de las asignaturas que más he disfrutado en mi proceso, tuve claro sobre qué tema haría mi TFE. He tenido que pulir algunas cosas y concretizar, pero básicamente la idea apareció y me iluminó y ya supe qué camino iba a seguir, tanto es así, que siento que no un trabajo que quiera cerrar aquí, siento que es algo que se queda conmigo y que no voy a dejar de investigar.

Pienso que es importante encontrar una motivación personal que te mueva a hacer y a crear y que cuando alguien disfruta de lo que cuenta, lo hace mejor y lo transmite con más facilidad. Se podría haber buscado quizá un tema con una resolución más simple, en el que demostrar la hipótesis no entrañase quizá un cierto grado de polémica, pero eso sería cobarde y no podría demostrar además de que mi teoría es cierta, ni el interés que siento por este tema. Espero, hacer llegar no solo mi idea y que se entienda, sino también lo que yo siento cuando veo un desfile, la emoción, la expectación, y todo lo que no se puede contar con palabras y que al fin y al cabo es muy similar a lo que siento cuando veo una obra de teatro, un musical o un ballet que me gusta.

Objetivos

El objetivo principal de mi trabajo es demostrar que los desfiles de moda pueden ser considerados espectáculos de las Artes Escénicas. Para ello me he marcado una serie de objetivos claves como son:

- Demostrar que el concepto de teatralidad puede aplicarse a los desfiles.
- Encontrar rasgos en común entre teatro y espectáculos teatrales y desfiles.
- Demostrar que aunque no hay un texto narrativo, los desfiles narran y transmiten un mensaje.
- Mostrar que los desfiles son espectáculos muy complejos, de gran riqueza y que pueden servir de aprendizaje para el Arte Dramático.
- Encontrar argumentos de personalidades del mundo del teatro que sirvan para apoyar mi hipótesis y que, de esta manera, sea más fácil derribar algunos prejuicios sobre los desfiles
- Apoyar el trabajo con análisis, tanto de expertos del mundo de la moda, como propios
- Convencer a través de mi trabajo de que los desfiles son más que moda

Desde mi punto de vista he podido cumplir con los objetivos, al principio algunos me parecieron complicados por la dificultad de encontrar material suficiente para demostrarlo, pero no ha sido al contrario. Aunque desde el campo de las Artes Escénicas no se llega a hablar específicamente del desfile, sí aparece englobado dentro de ellas en muchas descripciones, como la de Teatro Visual de Pavís. Los desfiles de moda no se incluyen en el teatro puro de los seis elementos de significación convencionales, sino que están abiertos a otros elementos de significación. No obstante lo anterior, he aplicado los seis principales signos del teatro que aparecen aunque no literalmente a veces para así tratar de convencer incluso a las opiniones más reticentes.

Estoy satisfecha con los objetivos porque, la primera persona que ha leído este trabajo y que me ha dado el visto bueno ha sido mi tutora, que me expresó cómo el haber trabajado en él, le ha hecho cambiar su punto de vista y además, gracias a este trabajo, ha vislumbrado un nuevo concepto de estos espectáculos, lo que me satisface enormemente porque eso es justamente lo que yo me proponía.

Metodología

La metodología que he usado en este trabajo puede considerarse una mezcla entre la escuela Inductiva y la Deductiva, ya que en un primer momento, mi hipótesis partió de una intuición sobre el tema y, para confirmarla, he tenido que buscar pruebas que me llevaran a una conclusión favorable.

El proceso de elaboración de este trabajo ha consistido en:

En primer lugar, buscar documentación sobre el tema, indagando primero en las opiniones que podrían estar en contra y, a su vez, buscando las que las desmintiesen de algún modo. Para corroborar mi intuición, me he basado en ideas de intelectuales del teatro.

En segundo lugar quise añadir el punto de vista de expertos de la moda para que el peso de las opiniones fuera mayor y para mostrar su perspectiva. Todo lo anterior, ha sido básicamente el proceso para construir el Estado de la Cuestión, sin embargo, y aunque haya sido el primer apartado, no he terminado de cerrarlo hasta el final del proceso porque siempre aparecían nuevas ideas que incluir.

En cuanto al Cuerpo de trabajo, decidí abordar el análisis de los desfiles, siguiendo un proceso similar al que se hace para analizar una obra de teatro, y buscando, en este caso, los elementos de significación que menciona Manuel Sito Alba en su libro.

De lo visto en ellos y teniendo en cuenta lo mencionado en el primer apartado del trabajo, saqué el material para hacer una argumentación que apoyase, con hechos probados en los desfiles, que mi hipótesis es cierta.

En la asignatura de Pedagogía, hice un pequeño ejercicio con mis compañeros de clase en el que les mostraba una serie de desfiles y después, les pedía que me comentasen que les había llegado de uno de ellos. Todos contestaron cosas distintas que tenían algo en común: hablaban de una historia. Esto me sirvió de base para ver que los entendían y que estaban de acuerdo con mi planteamiento. No he incluido esto en el TFE pues lo usé más bien como sondeo previo y para hacer un testeo del tema. Al ver el resultado satisfactorio de la pequeña prueba, decidí que algunas de las cosas explicadas en ese trabajo debían incluirse en el apartado referente al desfile del Estado de Cuestión.

Desarrollo

Seguidamente, detallo a modo de diario mensual cómo ha sido el proceso de elaboración de este trabajo, quedando reflejados también, los principales materiales que he usado:

Octubre

A la hora de comenzar mi Trabajo Fin de Estudios lo que más me preocupó fue el tema, no el hecho de elegirlo, pues lo tenía claro desde hacía mucho tiempo, sino por ver si sería capaz de defenderlo y exponerlo correctamente.

La hipótesis de mi trabajo, es que el desfile de moda es un espectáculo de las Artes Escénicas, por lo tanto merece ser estudiado y valorado como cualquier otro perteneciente a la misma familia artística, al igual que el circo, la performance, el teatro o la ópera. En ningún momento quiero dar más o menos valor a estas modalidades, ni establecer una comparación de calidad entre ellas, mi intención es sacar los puntos en común de todas y establecer el paralelismo y la similitud que he observado que tienen.

La mayor dificultad que he encontrado hasta la fecha es la poca cantidad de libros que hablan sobre la “teatralidad” en el desfile de moda. En la biblioteca he encontrado apenas tres o cuatro libros y, buscando en Google y en Google académico, tampoco se encuentra mucho material, por lo que se infiere que este tema parece haberse tocado poco desde dentro del mundo de las Artes Escénicas.

El campo de la semiótica, como Roland Barthes en *El sistema de la moda*, sí ha analizado el tema de la comunicación y la significación de los desfiles, pero desde un campo más gramático y lingüístico que práctico y sin abordarlos como espectáculos teatrales.

Sin embargo, desde el mundo de la moda, sí se habla mucho del concepto de la teatralidad, que suele nombrarse con frecuencia cuando se analizan desfiles. También se defiende la narrativa de las puestas en escena, ya que una pasarela que no transmite un mensaje suele considerarse vacía y de poca calidad, pues es importante que los diseñadores cuenten algo con sus creaciones.

En este mes de Octubre, he asistido junto a mis compañeros de Escenografía, a ver la exposición de la Fundación Cajazol “La elegancia en el dibujo. Crónica de París. Carlos Sáenz de Tejada” que cuenta la trayectoria del pintor a través de sus dibujos de moda. Ha sido muy interesante e inspiradora, aunque no me haya servido como tal para el trabajo, pero sí como enriquecimiento transversal de mi tema.

Noviembre

Se acerca el fin del seminario para el TFE y yo todavía no sé cómo plantear mi Estado de la Cuestión. El folio en blanco da miedo. He estado leyendo libros de semiótica teatral como son: *Introducción a la semiótica teatral* de Patricia Trapero y *Análisis de la semiótica teatral* de Manuel Sito Alba, con el fin de poder extraer de ellos todo lo necesario sobre teatralidad y puesta en escena y poder aplicar luego esos conceptos a los desfiles de moda que analizaré en el cuerpo de trabajo.

Lo primero que quiero explicar es el concepto de teatralidad y cómo la describen varios semióticos.

Posteriormente, me propongo hacer un recorrido histórico por los espectáculos en los que hay similitudes con el desfile de moda. Para ello, me estoy leyendo el libro *Historia básica del arte escénico*, que es muy completo y que me está enseñando muchas cosas. Algunas de ellas, me vienen bien para este trabajo y otras, me sirven para completar mi formación pues las considero esenciales.

El mismo proceso quiero seguir con el concepto de desfile, haciendo un paralelismo y comparación entre ambos. De este modo quiero dejar planteado el tema y todo lo que han dicho los expertos en la materia para ponerlo en situación y que se entienda bien. Espero poder plasmarlo todo como lo tengo en mi mente.

Diciembre

Voy escribiendo con cuentagotas. Hacer un equilibrio exacto entre citas, parafraseado y texto propio es como jugar al Tetris. No voy a mentir y decir que no he tenido dudas con mi tema, es decir, yo siento que puedo demostrar que mi hipótesis es cierta, sin embargo, me está resultando complicado encontrar según qué información, y hay veces que me desilusiono y eso es lo último que quiero que me pase. Sin embargo, no todo es malo.

Para Pedagogía tenemos que hacer una unidad didáctica de alguna de las asignaturas que cursamos en la carrera y yo he elegido Indumentaria. He decidido hacer un pequeño sondeo con la clase práctica que nos toca impartir. Después de seleccionar unos cuantos desfiles y mostrárselos a mis compañeros contándoles cómo los concibieron los diseñadores y cómo los recibió el público, les hice una pregunta a modo de conclusión, la misma con la que titulé la unidad didáctica: “¿Cuentan los desfiles de moda una historia?”. Llegamos a la conclusión unánime de que sí, con un matiz: hay

algunos que son más espectáculo, otros más historia, otros más *performativos* y otros más solo ropa, pero eso mismo ocurre con los distintos espectáculos de las Artes Escénicas. Sinceramente, este trabajo ha hecho que mis ánimos se hayan renovado y he vuelto a coger confianza en mi idea.

Por otro lado, a modo de regalo de los dioses, un domingo por la tarde estaba leyendo Vogue y descubrí un artículo maravilloso que habla sobre la narración en los desfiles de moda y que, sin duda, voy a utilizar para mi Estado de la Cuestión. Este mes ha sido muy productivo en cuanto a material encontrado, ahora solo me quede dejarlo por escrito.

Enero

Diez páginas, casi once son el fruto de unas vacaciones de Navidad y un mes de trabajo mental fuerte. Mi Estado de la Cuestión por fin está terminado, ahora solo queda que mi tutora le dé el visto bueno. He de decir que me ha parecido curioso que en el mundo de la moda se habla muchísimo más del tema de la teatralidad en los desfiles, se les tilda de performance, se nombran conceptos como el de personaje, fábula... He leído crónicas de desfiles que tienen muchos elementos en común con las de teatro, quiero decir que desde el punto de vista del campo de la moda esta unión está bastante clara, sin embargo, no es igual desde el campo de las Artes Escénicas. Me pregunto por qué.

Febrero

Estoy preocupada. Estamos en Febrero y todavía no tengo el Estado de la Cuestión cerrado y eso me está haciendo tener pequeños ataques de pánico porque tengo diez páginas de mínimo cuarenta. Debería estar ya con el cuerpo de trabajo, pero ahora mismo no sé ni cómo empezarlo. Muchos de mis compañeros ya lo están entregando y eso supone una presión extra, además, este mes tenemos mucho de trabajo que hacer y el tiempo es escaso. Debería ponerme ya a redactarlo, pero las dudas sobre el primer apartado hacen que no me sienta segura de si voy por buen camino

Primera revisión del Estado de la Cuestión hecha. He incluido varios cambios que me he dicho la tutora y además me ha aportado nueva información que me refuerza mi idea y que me ha ayudado mucho para concretar más y tener más seguro todo, gracias a ello ya llego a las doce páginas.

Tengo que corregir un fallo de entendimiento ya que he confundido Artes Escénicas con Artes Espectaculares y para mí el desfile se incluye en el primer grupo junto con la danza, la ópera, el circo, el teatro...

Marzo

Las cosas han estado y van a estar un poco paradas porque estamos centrados en las escenas de la asignatura de Dirección. Lo que si he ido haciendo es seleccionar varios desfiles para analizar en el cuerpo de trabajo, en un primer momento he decidido hacer cuatro, pero hay tantos que tienen cosas interesantes que me está costando. Sobre todo hay muy buenos en Alexander McQueen y es difícil decantarme por uno solo, porque podría hacer el trabajo solo dedicado a sus puestas en escena y me faltarían páginas, era un genio. Pero como quiero demostrar que los desfiles en general, sobre todo los de las grandes firmas de moda, son espectáculos de las Artes Escénicas, voy a escoger de diferentes años, diseñadores, temáticas y estilos. Esta es lista que me he hecho y de la que voy a escoger, aunque es una lista abierta que no para de crecer porque cada vez que me pongo a investigar encuentro cosas nuevas:

ALEXANDER MCQUEEN:

- 1998. *Joan* inspirado en la figura de Juana de Arco. Rodeó de fuego a una de las modelos.
- 1999. *Nº 13* colección que creo gran impacto por su belleza y por su puesta en escena. Está inspirada en el arte y las instalaciones de los museos.
- 2001. *Voss* caja de cristal que simula un centro psiquiátrico donde están encerradas las modelos. Al final hay una imagen un tanto grotesca pues aparece dentro de uno de los cubos una mujer desnuda. Está inspirada en otra imagen que aludía a la muerte y al renacimiento.
- 2004. *Deliverance* inspiración en la película *They shoot horses, don't they?*
- 2005. *It's only a game* juego de ajedrez gigante con las modelos.
- 2006 *Widows of Culloden* habla sobre las violencia de los ingleses contra los escoceses. Será siempre recordado por el holograma de Kate Moss.
- 2007. *Sarabande* orquesta en directo en un escenario casi totalmente circular similar al griego
- 2009. *The horn of plenty dress*, escenario oscuro con una montaña de desechos de vertedero en el centro. Vocación pos-apocalíptica en la estética.
- 2010. *Plato's Atlantis* revisión acerca de las criaturas marinas.

VIKTOR & ROLF:

- 1999. *Performance* de una sola modelo girando sobre una plataforma a la que ambos diseñadores van vistiendo. Metáfora sobre el consumismo en la moda.

- 2006. *París-Tokyo* performance en la que dos modelos representan las dos culturas occidental y oriental moviéndose en espejo.
- 2010 *Glamour Factory* desfile que retoma una de sus ideas primeras, la de vestir con cada vez más capas de ropa a una modelo.

LOUIS VUITTON:

-2014. Desfile de despedida de Macr Jacobs en un escenario circular todo lleno de elementos escenográficos recopilación de sus anteriores desfiles. A medio camino entre lo fúnebre y la celebración.

PALOMO SPAIN:

-2018. *Hotel Palomo* desfile performance o desfile teatralizado sobre la vida en un hotel.

RICK OWENS:

- 2014. *Vicious* danza de mujeres que habla sobre la competición.
- 2016. *Cyclops* polémico desfile en la que mujeres cargaban a otras mujeres como si fuesen mochilas mediante sistemas de correas. Un enorme esfuerzo físico que hablaba del apoyo de unas a otras.

GUCCI:

-2019. *Cyborg* es la última gran locura de Alexandro Michel para Gucci que ha dado mucho que hablar, no solo por la ambientación, lo que puede ser un quirófano o una morgue, sino también por los detalles. Modelos con tres ojos, recreaciones de mini dragones, lagartos...

De los desfiles explicados, he decidido quedarme con *Deliverance* de McQueen, *Glamour Factory* de Viktor and Rolf, *Hotel Palomo* de Palomo Spain y *Vicious* de Rick Owens. Estas me han parecido las opciones que mejor pueden ilustrar lo que quiero expresar con este trabajo. De todos ellos he sacado una serie de elementos que debo tener en cuenta, pensando en los libros de semiótica teatral que leí para el Estado de la Cuestión.

He tenido que analizar muchos aspectos de los desfiles, como: el mensaje que transmite, en qué se inspira el desfile y si consigue que llegue al público. El vestuario: si es acorde a la temática y ayuda a contarla, y si está ayudado de maquillaje y caracterización para ello. La Escenografía: si está ligada con la temática y las prendas, si es un elemento de significación o un decorado, qué cambios se producen en la luz, el atrezzo... quién está detrás. La Música: si nos cuenta algo, o si solo es una música de

adorno, qué ambiente crea, si es en directo o no. El Director: saber si ha contado con ayuda, por ejemplo en las coreografías, si participa en el espectáculo, qué buscaba transmitir. Modelos: si son solo modelos o son también bailarinas, o si ni siquiera son modelos, si interpretan y tienen un personaje, cómo se mueven tanto corporalmente como facialmente. El Público: cómo son sus reacciones, qué provoca en ellos, también mirarlo desde mi punto de vista de espectadora en los videos, aunque la experiencia sea diferente.

Con todo esto he visto los desfiles y he hecho un borrador para poder analizarlos más al detalle en el Cuerpo de trabajo.

Abril

Este mes estamos más libres por lo que quiero empezar a redactar el cuerpo de trabajo. El problema es que cada vez que tengo que iniciar un nuevo apartado me es difícil saber cómo iniciarlo. Me surgen dudas en cuanto a que información es relevante o mejor dicho, que información es totalmente imprescindible, pero claro también quiero introducir en tema y ponerlo en un contexto para que se entienda lo que rodea al mundo del desfile.

Después de casi un mes en mis manos, encontré un artículo muy interesante en la revista Vogue Colecciones que hablaba sobre un desfile de Desigual de la temporada pasada que se celebró en Nueva York y que yo había visto, pero que había olvidado tener en cuenta para comentarlo. En él, el nuevo director creativo habla sobre su idea y desgrana con meticulosidad lo que ocurre en él. Es por ello que he decidido incluirlo, porque Jean-Paul Goude, el diseñador, nunca había ejercido como tal y propone algo muy interesante en cuanto a estética, movimiento e interpretación. Así que, al final serán cinco desfiles, lo que creo es una cifra redonda y una cantidad justa para hacer una muestra de ellos.

Durante las vacaciones de semana santa he escrito la introducción del Cuerpo de Trabajo y he comenzado con el análisis de los desfiles, a lo que he decidido añadir información de otras fuentes, aparte de mi propia visión para completarlo y para darle más veracidad apoyándome en opiniones de personas relevantes en esta materia.

Mayo está muy cerca y con él aparecen las prisas y los nervios por terminar el TFE, es por eso que he terminado ya de redactar el apartado de Análisis. También he modificado y añadido cosas en el Estado de la cuestión que me ha corregido la tutora.

Al principio me preocupaba el número de páginas, pero creo que voy bastante bien encaminada.

Mayo

Estoy muy motivada con el TFE y veo que está yendo mejor de lo que esperaba, porque al principio me encontraba muy insegura, a pesar de que algunas noches me quita el sueño, cuando me pongo delante de la pantalla las palabras y las ideas fluyen con bastante rapidez. Me daba miedo bloquearme y no saber cómo expresarme, pero lo estoy solventando. Para cerrar el cuerpo de trabajo voy a hacer un apartado de resumen y argumentación cogiendo las aportaciones del Estado de la Cuestión y después de haber analizado los desfiles, aplicarlas a estos. Con ello creo que puedo sacar posteriormente una Conclusión favorable.

Por otro lado, me he puesto con las notas al pie, que las tenía señaladas pero no bien escritas y ya va siendo hora de ir cerrando los detalles. La verdad es que tengo bastantes fuentes muy diversas, pero básicamente se pueden agrupar en: libros de semiótica, artículos de la revista Vogue tanto en digital como en formato físico y publicaciones en periódicos, revistas, blogs y pdf todo online.

Lo siguiente que he hecho ha sido redactar la Conclusión, la verdad es que es curioso, pero con el trabajo me ha pasado que, al tener que llegar a un mínimo de páginas, me he quedado un poco bloqueada pensando si conseguiría llegar, cuando normalmente escribir y extenderme no me cuesta demasiado. Creo que es porque he querido no redundar mucho en las ideas y no caer en la repetición, y le doy muchas más vueltas a todo.

Le mandé la Conclusión a la tutora y me ha corregido ya la mitad, pero ha ocurrido algo maravilloso en clase de Dirección. Estamos hablando de directores importantes y que han aportado nuevas ideas al mundo del teatro, y hemos hablado de Bob Wilson, cuyo trabajo yo no había investigado, el profesor ha puesto un clip de video de *La pasión de Adán* y me ha parecido maravilloso. Lo he visto y es como si el destino hubiese querido que lo viera porque me viene perfectamente para la argumentación del Cuerpo de Trabajo y la Conclusión.

Después de retrasarlo unos días, por fin he escrito la Introducción. Al principio me ha costado entender bien qué tenía que expresar ahí, pero tras escribirla una primera vez, la he releído y me ha venido la inspiración. Con eso, solo me queda hacer la bibliografía. Le he mandado el TFE a la tutora a ver qué tal.

Siendo sincera puede que lo que más difícil me es de entender sea la Memoria, porque me parece que en algunos puntos puede ser muy redundante con respecto a cosas que ya he tenido que decir en el propio TFE, así que en algunos momentos me quedo en blanco sin saber qué debería poner o cómo tengo que estructurarlo.

Ya tengo la última corrección del trabajo y parece que todo va cerrándose. Por fin me he puesto seria con las notas al pie, las he terminado y he escrito la Bibliografía. El siguiente paso es pensar en el Anexo. Al principio pensé en incluir fotos de varios momentos clave de los desfiles que he comentado, pero creo que sería mejor poner como Anexo un CD en el que incluir los videos y reseñar en el texto los minutos dónde se puede ver cada acción. Aunque tengo que preguntar si el Anexo puede ir en ese formato. Además he pensado en poner algunos videos de recopilación de varios momentos importantes de otros desfiles que he mencionado en la Memoria para completar más la información.

Al final pondré solo los cinco desfiles que comento a modo de Anexo para que puedan verse completos

Fuentes consultadas

Como en el apartado anterior ya he citado algunas de las fuentes que he usado, en este apartado voy a hablar sobre todo de las que me han servido para configurar este trabajo, pero que he tenido que desechar o no he puesto en el trabajo. En primer lugar *La escuela del espectador* de Ann Ubersfeld. No es que no lo haya citado por falta de interés sino porque muchas de las ideas ya las había plasmado de una u otra forma y al final parecía incidir sobre lo mismo, por ejemplo una de las citas que había apuntado es la siguiente: <<La representación es una obra de arte- o más precisamente, una producción artística- en la que la parte textual (lingüística) no es determinante>>⁶⁹ Es sin duda una de las más valiosas en cuanto a que como ya he dicho uno de las pegas que se le puede poner al desfile es su falta de texto, pero esto ya queda aclarado en el TFE. Habla también, de que aunque una puesta en escena no tenga palabra no quiere decir que no haya un texto detrás. Lo hay solo que no pasa por la boca de los intérpretes, puede haber un texto en forma de didascalias que llega al espectador a través de las

---

⁶⁹ Anne Ubersfeld, *La escuela del espectador*, ed. Juan Antonio Hormigón, trad. Silvia Ramos, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de España, col. Teoría y práctica del teatro, vol. 12, (1996) 1997, cita p. 19

imágenes de la puesta en escena. El libro es sumamente interesante y ofrece muchos puntos de vista sobre los que reflexionar.

He consultado todos y cada uno de los artículos de la revista Vogue, aunque ese es un ejercicio que hago desde junio de 2014, pero este último año ha sido una búsqueda más intensa y concienzuda para encontrar elementos que me sirviesen, no solo la versión física, sino también la online que ofrece un contenido muy variado y educativo en su sección <<Modapedia>> de la que he sacado mucha de la información de las firmas o autores citados en el Cuerpo de Trabajo. Es sin duda el mayor referente del mundo de la moda porque al contrario de lo que pueda parecer no habla solo de lo que está de moda o de tendencias, hace verdaderas reflexiones de temas serios y trata con mucho rigor el tema de los desfiles, siendo estos comentados y analizados en su mayoría cuando salen.

Es en la web de Vogue donde he encontrado muchos de los desfiles que me han servido para analizar este trabajo y he descubierto muchas cosas que no sabía, y que no habría llegado a saber si no fuera por los periodistas de esta revista. Tanto es así, y ya sabiendo cuál era el tema que quería tratar el junio del año pasado, asistí a un curso que impartía la editorial de Vogue en la que se nos enseñó como analizar un desfile y que me ha servido para poder realizar ese apartado del Cuerpo de Trabajo con mucho más rigor.

El número de desfiles que he visto no solo para realizar el TFE, sino para mi conocimiento y disfrute personal no es algo que pueda contar, porque han sido demasiados, pero estas horas me han servido como educación para poder ir distinguiendo y encontrando detalles que en primeras ocasiones no era capaz de ver. Sin embargo, para documentarme sobre este tema he hecho una retrospectiva y he visualizado desfiles de muchos años atrás y que de otro modo quizás no hubiese descubierto.

Pese a que en el apartado de Desarrollo ya he nombrado sobre los que seleccioné para incluir y de los que finalmente extraje los cinco elegidos, aquí voy a nombrar todos los que he encontrado investigando sobre la teatralidad en el desfile:

Chanel destaca por la escenografía empleada en sus desfiles, en los que recrea momentos de la vida en un supermercado, de un casino, una huelga feminista por las calles de París, etc. y lo presenta dentro del *Grand Palais* de París con modelos y algunos figurantes vestidos según corresponde al escenario de la muestra, poblándolo y

dándole vida. Solo en materia creativa y de puesta en escena ya deberían estudiarse sus mastodónticas e impresionantes creaciones (esta información esta sacada mayoritariamente de un artículo en la revista Vogue donde se puede ampliar lo que comento aquí)⁷⁰:

- *Chanel Shopping Center desfile* otoño/invierno 2014,
- *Brasserie Coco* otoño/invierno 2015
- El casino otoño/invierno 2016
- Chanel Airlines primavera/verano 2016
- El teatro otoño/invierno 2013 (por increíble que parezca un teatro abandonado fue el escenario de este desfile, y es que entre el teatro, la moda y el cine hay una historia de amor eterno, en palabras de Vogue)
- El rodeo *Métiers D'Art* 2014
- Chanel *Haute Couture* primavera/verano 2015
- Chanel *Riots Girls* primavera/verano 2015
- Chanel *Data Center* primavera/verano 2017
- París en Roma *Métiers D'Arts* 2016
- Crucero *La Pausa* crucero 2019
- Chanel primavera/verano 2018
- Viaje Espacial otoño/invierno 2017

Alexander McQueen es el maestro de la teatralidad, del espectáculo, de la creación, de contar historias y atrapar al público, de todos y cada de uno de sus montajes puede extraerse algo maravilloso y en todos se encuentra una razón para que sea absolutamente inolvidable:

- *The golden shower* 1998
- *Scanners* 2003
- *La Dame Bleue* 2008
- Otoño/Invierno 2014
- E.O.F primavera/verano 2009
- Salem otoño/invierno 2007

---

⁷⁰ María Mérida, <<Las localizaciones más espectaculares de los desfiles de Chanel>> [en línea] (Vogue España. Última Actualización 4/11/2016) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/los-decorados-sets-mas-espectaculares-de-los-desfiles-de-chanel/24183> (15/05/2018 18:57)

- *Phanteon as lecum* otoño/invierno 2004
- *Dance of the twisted bull* primavera/verano 2002
- Irere primavera/verano 2003
- *What a Merry-go-round* Otoño/invierno 2001
- *Supercalifragilisticexpialidocious* otoño/invierno 2002
- *It's a jungle out there* otoño/invierno 1997

Dior, a cargo de John Galliano vivió su época de mayor excentricidad, no solo por los espectáculos que ideaba el diseñador sino porque él mismo pasaba a formar parte de ellos. Además en la mayoría de ellos las modelos interpretaban el papel que les habían dado más que limitarse a desfilan:

- Primavera/verano 1994
- La vida es un circo 1997
- La sensualidad otoño/invierno 1997
- Diosas egipcias primavera/verano 2004
- Otoño/invierno 2006
- Primavera/verano 2003
- Haute couture otoño/invierno 2000

Los anteriores, son para la casa Dior, sin embargo, también en su propia firma, **John Galliano**, podemos encontrar grandes y espectaculares desfiles cargados de teatralidad:

- Otoño/invierno 2007
- Otoño/Invierno 2008
- Otoño/Invierno 2009

Thom Browne, crea desfiles que se asemejan más a una performance que a una pasarela como tal, mezclando arte contemporáneo y teatralidad para transmitir mensajes reivindicativos. Son pura creatividad, muy cercanos en algunas ocasiones al *Happening*:

- Otoño/Invierno 2018
- Primavera/Verano 2018
- Otoño/invierno 2017 *menswear*
- Otoño/Invierno 2017
- Primavera/Verano 2014
- Otoño/Invierno 2011

Viktor and Rolf: está formado por dos diseñadores a los que les gusta formar parte de sus espectáculos y suelen ayudar a las modelos a vestirse, les colocan la ropa, como si ultimaran los detalles en escena. Sus desfiles tienen algo de performance artística, incluso tintes de la corriente *Bread and Puppets*, ya que sus transforma a las modelos en auténticas muñecas vivientes. En ocasiones han expuesto colecciones basadas en el arte en las que la ropa eran lienzos de pintura, en otras, las modelos han formado con sus vestidos un paisaje rocoso, llevando sus propio andamiaje de focos mientras desfilaban, etc. Además no solo de colecciones está hecha su trayectoria sino de ejercicios artísticos y *performativos*:

- *Haute Couture* otoño/invierno 2017
- Otoño/invierno 2007
- *Haute Couture* primavera/verano 2016
- Primavera/verano 2005
- Primavera/verano 2003
- Primavera/verano 2001

Vetements: una marca rompedora que llegó hace poco al panorama de la moda, presentando en los desfiles la vida corriente como algo sofisticado. Uno de los más importante lo realizó en el centro Pompidou de París, al que transformó en un aeropuerto. Los modelos eran gente de la calle, que paseaban representando tipos que pueden encontrarse en cualquier aeropuerto europeo, por lo que cada uno representaba a un personaje cotidiano, solo que no tanto... Desfile otoño/invierno 2017⁷¹

Philipp Plein: muy ligada al mundo la música, el rap, el estilo urbano... organizó el desfile primavera/verano 2018 con la apertura de la artista *burlesque* Dita Von Teese ofreciendo un espectáculo dentro de una copa gigante de champán. En todo el desfile participaron muchos músicos que hacían las veces de modelos, tocaban en directo, bailaban, etc.⁷²

Intimissimi: esta firma de lencería dio el salto a los grandes espectáculos hace relativamente poco siguiendo la línea de los grandes *shows* de Victoria's Secret. La firma italiana organizó un desfile/espectáculo, Intimissimi *On Ice* 2016, en la Arena de

---

⁷¹Cf. Suzy Menkes, <<Vetements otoño/invierno 2017>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2017-2018-paris-fashion-week-vetements/13436> (16/05/2018, 18:37)

⁷² Cf. Suzy Menkes <<Philipp Plein primavera/verano 2018>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-nueva-york-philipp-plein/14389> (16/05/2018, 18:39)

Verona, que cubrió de hielo para hacer un ballet en el que el cantante de ópera Andrea Bocelli tuvo una aparición estelar y en el que las patinadoras vistieron diseños hechos por la diseñadora de vestuario de películas como *María Antonieta* o *El gran Hotel Budapest*, Milena Canonero.⁷³

Commes des Garçons: es una firma que más que diseñar ropa crea imponentes esculturas humanas, diseñando como vestuario, piezas artísticas que difícilmente pueden ponerse o vestirse, pero que son puro espectáculo y que están hechas para emocionar al público, como en el desfile otoño/invierno 2015 en el que, jugando con colores blanco y negro, logró contar la historia de la vida y la muerte, logró que el tal público se emocionase de verdad como cuentan en la crónica de Vogue.⁷⁴

A parte de todos estos desfiles que he ido seleccionando por su teatralidad, por su carácter *performativo*, por lo artístico, por la escenografía o por la narración que hay en ellos, he mirado otras páginas que me han ayudado en la investigación para ampliar mis conocimientos y donde he encontrado excelentes referencias a desfiles de hace algunos años que yo no conocía y que han abierto la puerta a muchos más a través de ellos⁷⁵.

Una de las citas más importantes para mí, pero que no he llegado a usar en el trabajo porque la descubrí tarde es la siguiente:

Dice Raf Simons que la moda es frívola solo para aquellos que no trabajan en ella. Y el diseñador belga no va mal desencaminado. Porque, efectivamente, las/los que trabajamos en esta industria, aparentemente ligera –pero no–, nos enfrentamos diariamente a una concepción que reduce la moda a "trapitos" y alfombras rojas. Pero la moda es mucho más. La moda es una disciplina artística que se retroalimenta de cuanto gira a su alrededor. La moda es la Tierra y orbita en torno a la música, el cine, la política, la danza... La moda puede ser diversión o discurso, arte o innovación. La moda es un increíble contenedor de referencias. Trapitos hay, claro, pero tienen un por qué. Los diseñadores se matan por plasmar su universo, los periodistas por contarlo y los

---

⁷³ Cf. María Díaz del Río <<La tercera edición de "Intimissimi On Ice">> [en línea] (InStyle. Última actualización 11/10/2016, 14:11) en <http://www.instyle.es/moda/tercera-edicion-intimissimi-ice-34864/13> (16/05/2018, 18:42)

⁷⁴ Cf. Suzy Menkes <<Commes des Garçons otoño/invierno 2015>> [en línea] (Vogue España) en <http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2015-2016-paris-fashion-week-comme-des-garcons/10995> (16/05/2018, 18:51)

⁷⁵ Cf. Anónimo, <<Arte a la moda: Cuatro pasarelas cercanas a la performance>> [en línea] (Revista Código. Última actualización 23/07/2001) en <http://www.revistacodigo.com/diseño/arte-a-la-moda-5-pasarelas-cercanas-al-performance/> (16/05/2018, 19:01)

modáfilos –si hay cinéfilos y seriéfilos, los aficionados a la moda también merecen tener su término– por disfrutarlo.⁷⁶

En este artículo, se describe a la perfección lo que he tratado de plasmar en este trabajo, es decir, que los desfiles son mucho más que ropa. Todas las veces que he leído este tipo de artículos en revistas mucho antes de empezar el trabajo, antes, siquiera, de tenerlo en mente, o después de haber cerrado ya ciertas partes que me parecían ya concretas y a las que no consideraba fuese necesario añadir nada más, leerlo me ha ayudado a seguir adelante y a defender mi hipótesis, a pensar que es un tema que debe ser tratado y al que tiene que dársele su hueco en el debate. Toda esta información que he ido recogiendo de diferentes fuentes me ha aportado el enriquecimiento necesario para poder elaborar mi TFE, ya que sin muchas de ellas no habría encontrado el camino para enfocarlo o la motivación. El no haber mencionado todos los desfiles ni citado todas las fuentes por la extensión que implicaría, no quiere decir que no estén presentes en mi trabajo, pues son una parte fundamental sin la que no estaría completo. Eso sin mencionar la cantidad de desfiles que no he podido remirar para el trabajo o por falta de tiempo o porque no recordaba de cuándo eran o de que firma. De todas formas, creo que setenta desfiles es un buen número para demostrar la cantidad de ellos, que cumplen mi hipótesis pero, por supuesto, la lista puede seguir ampliándose.

Para elaborar mi TFE, no solo me he servido de revistas y artículos on-line, también de contenidos vistos en clase, sobre todo de los de este año, porque han sido los más recientes y porque eran muy adecuados para mi tema. Destaco los de la asignatura de Dirección que aunque, se haya dado al final, he podido incluir la referencia a Bob Wilson, y de otros tipos de espectáculo que se están dando hoy en día que están haciendo que los límites del teatro se desdibujen y, por lo tanto, están apareciendo nuevos elementos de significación que buscan nuevos lenguajes para expresar. Por citar algunos ejemplos: Montalvo Hervieu, Klaus Obermaier, Enra, Firt Bon, Compagnie Katig... estos son solo algunos de los nombres que hemos visto y cuyos espectáculos me han parecido más interesantes por lo cerca que pueden estar del tipo de espectáculos que los desfiles son.

---

⁷⁶ Ana Poyo, <<Y la moda se hizo “talent show”, que no “reallity show”>> [en línea] (Vogue España. Última actualización 26/11/2017) en <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/maestros-costura-programa-palomo-spain-caprile-maria-escote/31629> (16/05/2018, 19:23)

Estimación de medios materiales para la realización

Para la realización de mi Trabajo Fin de Estudios he tenido que visualizar múltiples desfiles, y el mayor problema que he encontrado es que hay que hacerlo a través de videos. Al igual que ocurre con el teatro, los desfiles son en directo y no se perciben y se sienten del mismo modo cuando están grabados, pero claro es imposible poder verlos de otro modo, ya que son tan efímeros que solo ocurren una vez en la vida. Además, la mayoría son de otros años, algunos tan antiguos que hasta ha sido difícil poder encontrar sus videos. A pesar de que no es la mejor manera de visualizarlos, suelen estar bien grabados, a veces incluso se puede ver un plano detalle o apreciar la escenografía.

Otro problema que he tenido es que en el trabajo no pueden ponerse videos ya que se entrega impreso, y una foto no transmite la idea del movimiento de una modelo tan bien como verlo en acción. Por lo que es más difícil entenderlo o apreciarlo. Para solucionar esto he decidido incluir un Anexo a modo de CD en el que poner los videos de los cinco desfiles del cuerpo de trabajo, de este modo no hay que pararse a buscar video por video. Además de que para sacar fotografías de ellos hay que cogerlas de los videos y la calidad es bastante mala. En un principio pensé en poner muchas imágenes de distintos momentos de cada montaje, pero pienso que es mejor reseñar los minutos de los videos.

Por otro lado, creo que sería muy interesante incluir momentos de otros desfiles no solo de los que aparecen en el Cuerpo de Trabajo, para darles visibilidad y que puedan apreciarse distintas puestas en escena. Y no solo por eso, sino porque también hay muchas propuestas interesantes que aunque las he mencionado aquí, en la Memoria, creo que necesitan exponerse de modo visual. Para ello buscaré un video recopilatorio de varios desfiles en los que se vea lo importante y que ayude a entender la idea del trabajo.

Por lo tanto estimo que cómo medio material importante para entender todo este trabajo aparte de la teoría, también están los videos que incluiré en formato CD y sin los que considero, el trabajo se vería incompleto y no se entendería del mismo modo. Además pienso que estos puedan aportar contexto al TFE. No son solo importantes por lo visual sino, también por lo sonoro, ya que los desfiles se apoyan mucho en la música que se usa como elemento narrativo y hace que se sientan y se entiendan de otro modo.

Conclusión

La primera conclusión que saco sobre el proceso es que a pesar de todo creo que lo he finalizado de un modo correcto, he visto que mi trabajo ha tenido sus frutos y que he podido demostrar que mi hipótesis es cierta. Partiendo de ahí mis conclusiones son las siguientes:

- Este es solo el inicio de una línea de trabajo que quiero seguir investigando cuando deje la Escuela y que quiero completar con otros conocimientos, además de ponerla en común con personas de ambos entornos para que puedan aportarme sus puntos de vista y nociones sobre el tema.
- Creo de manera bastante firme que este es el campo en el que quiero enfocar mi vida laboral aunando dos pasiones que por fin he conseguido unir y que del mismo modo que he tratado dentro de ámbito teatral, me gustaría hacerlo en el de la moda.
- A parte de suponer un gran reto como estudiante el elaborar este TFE, también lo ha sido como persona, ya que me ha enriquecido enormemente y he tenido que superarme a mí misma, a los bloqueos, la falta de ideas, el encontrarme perdida, las inseguridades... pero cuando lo he terminado he sentido una gran satisfacción personal por haberlo conseguido y saber que lo que está ahí son mis palabras.
- He comprendido la importancia que tiene el realizar este trabajo, ya que conforme lo realizaba he visto cómo he madurado todos los conocimientos que he obtenido en estos cuatro años. De manera que muchos elementos que en su día no llegué a valorar como importantes ahora he visto que sí lo son.
- Este es un trabajo que necesita un proceso mucho más largo y pausado, y siento que tiene que seguir vivo, es por eso que me cuesta cerrarlo, porque creo que cada día puedo seguir encontrando nuevas ideas para completarlo.
- Por otra parte, siento que con él, he podido defender y poner en el lugar que se merece al desfile de moda, y sobre todo, a esos creadores que en su día tuvieron ideas maravillosas, que crearon auténticos espectáculos, que quisieron ir más allá de lo convencional y que se merecían que su trabajo fuera visto, analizado, escuchado y entendido. Todos los que he comentado, pero con especial mención a los de Alexander McQueen, porque después de este trabajo, valoro muchísimo más todo lo que hizo en su día.

- Además de todo esto, con el TFE he conocido corrientes, libros, ideas artísticas, desfiles, artículos, periodistas, que de no ser por él no habría visto o leído. Es decir, si ya conocía algo el tema, después de esta investigación siento que he aprendido el doble o triple de lo que ya sabía antes. Eso es importante porque aunque uno piense que ya sabe mucho de algo, cuando se presenta un trabajo de este calibre acabas dándote cuenta de que en realidad sabes menos de lo que crees. Por eso quiero seguir aprendiendo sobre el tema y no dejarlo aquí cerrado.

Valoración Crítica

En primer lugar, después de haber finalizado el proceso de trabajo me doy cuenta de que podría haberle sacado mucho más partido, y de que no lo he disfrutado tanto como me gustaría. No es fácil compaginar cuarto curso y querer llevarlo todo al día con encontrar tiempo para desarrollar el TFE. Hay veces que, por cansancio o por falta de ideas, he dejado el trabajo y al final he acabado frustrándome, es decir, lo he hecho pero no con tanta motivación como me habría gustado.

Al principio tenía muchas ideas desordenadas de lo que quería hacer, pero ninguna en concreto, sabía lo que quería defender pero no cómo hacerlo. He querido hacer un trabajo que demostrase lo mucho que me importa el tema y que aparte de ser académico se pudiera ver en él también emociones. Creo que más o menos lo he conseguido, a veces de mejor manera y otras peor.

Por otro lado, debería haberme exigido más a mí misma desde el principio para no tener que cambiar el ritmo después. Ahora, haciendo esta valoración me doy cuenta de que comencé muy relajada, había muchos meses por delante y fui demasiado lenta. Es verdad que luego esto lo he suplido con más trabajo estos últimos meses, pero juntarlo todo tanto me ha causado más de un dolor de cabeza, ya que no fluían las ideas o no sabía cómo continuar. No es que piense que ha sido un mal proceso o que lo he hecho a la carrera y sin pensar, pero creo que por la importancia que tiene debería haberle dedicado más tiempo, de hecho, justo ahora creo que con todo lo que tengo podría comenzar la investigación de nuevo y hacer el trabajo ampliándolo y mejorándolo.

También es cierto que la percepción de que estaba perdida ha ido cambiando conforme avanzaba. Cuando redactaba el Cuerpo de trabajo encontré cosas que añadir para el Estado de la Cuestión, bueno siendo totalmente honesta, no he parado de encontrar ideas que veía que encajaban perfectamente en él. Recalco esto porque

cuando nos impartieron el Seminario del TFE y nos explicaron cada apartado el Estado de la Cuestión me pareció muy complicado y en el momento de redactarlo tuve muchas dudas y problemas, ahora que lo veo con otra perspectiva. Pienso que ha sido muy enriquecedor hacerlo porque he tenido que investigar y leer cosas que de otro modo no lo habría hecho.

Mi trabajo ha sido una sorpresa continua porque aunque confiaba en mi idea pensaba que no me iba a ser fácil encontrar argumentos externos con los que apoyarla y me he encontrado con todo lo contrario. Esta búsqueda constante de apoyos, junto con las aportaciones de mi tutora ha sido lo más enriquecedor de todo el proceso y lo que ha hecho que todo el trabajo haya merecido la pena, porque gracias a ello he sentido que mi trabajo tenía frutos y que el esfuerzo valía la pena.

De todo el trabajo me queda la satisfacción de haber podido plasmar una idea muy personal. Al principio tenía dudas de si podría demostrarlo o de sí sería capaz de redactarlo como es debido, quiero decir, es el primer trabajo de este calibre que hago y requiere un alto nivel de precisión. Es por eso, que me siento especialmente orgullosa de haber seguido siempre con la hipótesis que planteé en un principio y que a pesar de todos los problemas que haya podido tener, las frustraciones, los enfados, la falta de tiempo o la falta de ideas, recordar que creo en lo que estoy haciendo y que, por lo tanto, he seguido adelante y lo he defendido hasta el final. Esa es una gran lección que me llevó de este proceso de trabajo.

Valoro muy positivamente el haber podido elegir mi tema y que no se me hayan puesto trabas para realizarlo. Curso una carrera increíblemente creativa y es por eso que me parece tan importante escuchar las opiniones de los demás. En este caso mi tutora, que es música y pertenece al Departamento de Voz, no se ha cerrado en ningún momento a escuchar mis ideas y me ha acompañado en el proceso. Eso me hace sentir afortunada de pertenecer a un ambiente con las ideas tan abiertas, porque poder hacer el Trabajo Fin de Estudios a partir de una idea propia, es mucho más motivador que hacerlo de algo impuesto pues, de no haber sido así, no hubiera tenido tanta importancia para mí y puede incluso que hubiese pensado en tirar la toalla, sin embargo esa idea jamás ha pasado por mi cabeza porque sentía que tenía que seguir con ello y que quería contarlo.

Como he mencionado anteriormente, este trabajo me va a servir como puente para comenzar la vida fuera del ámbito académico de la ESAD con un camino claro y saber por dónde quiero seguir mi proceso.

[Bibliografía de la Memoria: consultar en la página 44-45]

