

Comunicación y crítica

Una propuesta para la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil

Carlos Esteban Macchi,

Arq. RICARDO BLANCO
DIRECTOR
AREA DE PROYECTO OBJETUAL

Introducción

Junto a la villa de St. Girons se encuentra la Grotte des Trois Frères, bautizada así en honor de sus descubridores, los tres hijos del conde Bégouen. La gruta fue explorada por los tres hermanos en 1914, dos años después de haber encontrado la entrada a la de Tuc d'Audoubert. De similares características a ésta en cuanto a su difícil acceso, Trois Frères nos muestra uno de los frescos más enigmáticos del arte paleolítico: la figura, en parte grabada, en parte pintada, de un hombre con cola de caballo, astas de ciervo y ojos de búho.

La distancia temporal que nos separa del arte rupestre es significativa (hasta unos veinte mil años) y la ausencia de sistemas de escritura nos obliga a una reconstrucción basada en hipótesis que se sostienen sólo a expensas de reconocer en el hombre actitudes e impulsos propios de la naturaleza y, en cierta medida, presentes en todas las épocas de la civilización. Si operamos de acuerdo a este principio, abandonaremos seguramente las inocentes especulaciones del abate Breuil en favor de un doble trabajo deductivo-inductivo. De las huellas que el hombre prehistórico ha dejado trataremos de inferir sus motivaciones, conocimientos e invenciones. Desde estas hipótesis organizaremos la imagen del hombre y la cultura paleolíticas.

Lo cierto es que este trabajo nos ofrece un sustancioso punto de partida para el estudio del vestido y la indumentaria. El chamán de Trois Frères evidencia todos los aspectos involucrados en el acto de la vestimenta: el disfraz como sostén de una transformación; la proyección del Yo en una imagen externa; los valores simbólicos y expresivos del vestido, desde la simple mimesis hasta la adjudicación de complejas abstracciones; el sentido ritual del vestirse y todas las conclusiones que de aquí se extraen en relación a la imagen corporal, el vestido como parte de un sistema de intercambios de distinta naturaleza, etc.

Estos son solo algunos aspectos al considerar la problemática del vestido y la moda. En el contexto de las teorías de la comunicación se nos presenta una alternativa de análisis inmediata: es la de considerar al indumento como portador de un complejo conjunto de articulaciones y significados. Desde esta perspectiva se estudiará, básicamente, la posibilidad de extender el uso de los conceptos e hipótesis de la semiótica a la sustancia de el traje y el vestido. Es el trabajo pionero de Roland Barthes en sus Sistema de la moda y continuado posteriormente por distintos autores de las corrientes sajona y europea.

Los primeros incorporaron los elementos fundacionales de la semiótica de Peirce, la etiología y el behaviorismo, las teorías de la comunicación de Shannon y Weaver. Los continuadores de la obra de Saussure, Barthes es precisamente uno de ellos, se orientaron hacia las formulaciones que convergerían más tarde en el llamado estructuralismo. Desde las indagaciones de los formalistas rusos hasta las consideraciones hechas por Baudrillard, quien integra la problemática semiológica en una economía política del signo, los caminos de esta disciplina se han abierto en múltiples y valiosos aportes para el análisis de los fenómenos artísticos.

Sin embargo, y sin pretender por esto ignorar el papel de la semiología como disciplina analítica, creemos que el contenido de una materia como Comunicación y crítica no debe cerrarse alrededor de esta perspectiva. Este juicio es producto de considerar las funciones que una materia teórico-práctica cumple en una carrera eminentemente proyectual y de las inquietudes manifestadas por distintos docentes de la misma en relación al cuerpo de conocimientos teóricos que creen indispensables para el alumno.

En base a lo expuesto, proponemos un programa que se despliega a partir de interrogarnos cuáles son las dimensiones analíticas de la indumentaria. A partir de aquí se estudiará el fenómeno del vestido desde diversas perspectivas con el objeto de conformar una metodología de análisis que incorpore los aportes de distintas disciplinas. El producto de esta amalgama será un cuerpo teórico que no pretende ser cerrado ni autónomo, sino brindar un panorama lo más amplio posible del complejo fenómeno del vestido y la moda.

1

"Las mujeres deambulaban, con velos o en puntilla, adornadas con claveles y las flores que allí llaman nardos, y que nadie considera flores fúnebres."

Hanz Heiz Ewers, Carnaval en Cádiz.

Introducción

Las dimensiones analíticas. Principales interrogantes. Las motivaciones y los orígenes del vestido. El vestido es un texto. El Umwelt de la indumentaria. El cuerpo como sostén. Lenguajes del cuerpo, lenguajes del vestido. El vestido y sus sistemas: objeto, intercambio simbólico, moda.

El vestido como signo

Definición del problema. Una parodia de los orígenes de la comunicación. Algunos sistemas de comunicación y la vestimenta. Conceptos fundamentales de la semiología y las teorías de la comunicación. Expresión y significación, información y comunicación. Tres modelos: el cibernético-sistémico, la poética de R. Jakobson, la semiótica de G. Mounin.

2

*La pane qui i fu crosue
fu d'unes contrefetes bestes
qui ont totes blondes les testes
et les cors noirs com une more,
et les dos ont vermanz desore,
les vantres noirs et la coe inde:
itex bestes neissent en Inde,
si ont berboiletes non,
ne manjüent se poissons non,
que nede et girofle novel.¹*

Chrétien de Troyes, Erec et Enide.

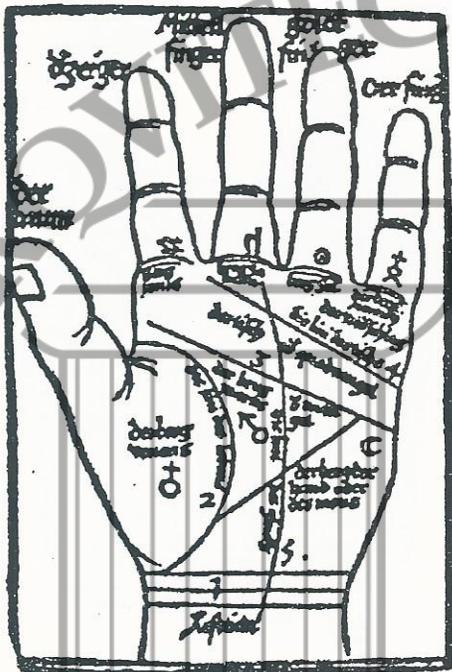
El vestido como símbolo

Distintas aproximaciones al problema del símbolo. El símbolo en la filología histórica. El sistema de Ch. S. Peirce. El símbolo para el esoterismo antropológico; R. Guénon, J. E. Cirlot, G. Durand. Perspectivas filosóficas al estudio de las formas simbólicas: Hegel, Cassirer y Kahler.

El vestido como discurso

Algunas implicancias de la formulación semiológica. El vestido habla, pero ¿qué nos dice? Retórica clásica y retórica de la imagen. Operaciones y figuras retóricas. La moda como discurso, los discursos de la moda.

1. La piel era de un animal extraño de cabeza blanca, cuello negro, dorso bermejo, vientre negro y cola azul; este animal nace en la India, tiene por nombre barbioleta y sólo se alimenta de pescado y especias, canela y clavo fresco.

3

"Receta para la gloria

Lleve con usted cuatro estilográficas, tome agua clara, tenga el espejo de un gran hombre y mírese a menudo sin sonreír."

Guillaume Apollinaire, Pequeñas recetas de magia casera.

El vestido y el cuerpo

Los códigos no verbales. Una introducción a la perspectiva etiológica. Las formulaciones de Birdwhistell, Hall y Knapp. Las señales del cuerpo. La comunicación táctil y corporal. Imágenes del cuerpo y su representación, La encarnación del Yo. Arquetipos, estereotipos, personalidad.

El vestido y la mirada

Los códigos faciales y la mirada. El ojo y el tacto. Visión y representación. Códigos de reconocimiento. La percepción de la mirada. La visión en sociedad: comportamientos grupales y sociales. Seducción, fascinación, narcisismo.

BIBLIOTECA

*"Los sargentos más bajos son los más orgullosos."
G. Ch. Lichtenberg, Aforismos.*

El vestido y el espacio

La proxémica y la kinésica norteamericanas. El uso del espacio. Convenciones y relativismo cultural. La representación de la espacialidad. La puesta en escena. Denotaciones y connotaciones del espectáculo, los espacios privilegiados de la representación.

El vestido y el tiempo

El eje temporal. Las formas del tiempo. Tiempo profano y tiempo sagrado. El vestido, sus mitologías y rituales. El vestido, testigo de la época. Connotaciones estilísticas. La indumentaria en los sistemas históricos. Tiempo, movimiento, duración: connotaciones temporales de la puesta en escena.