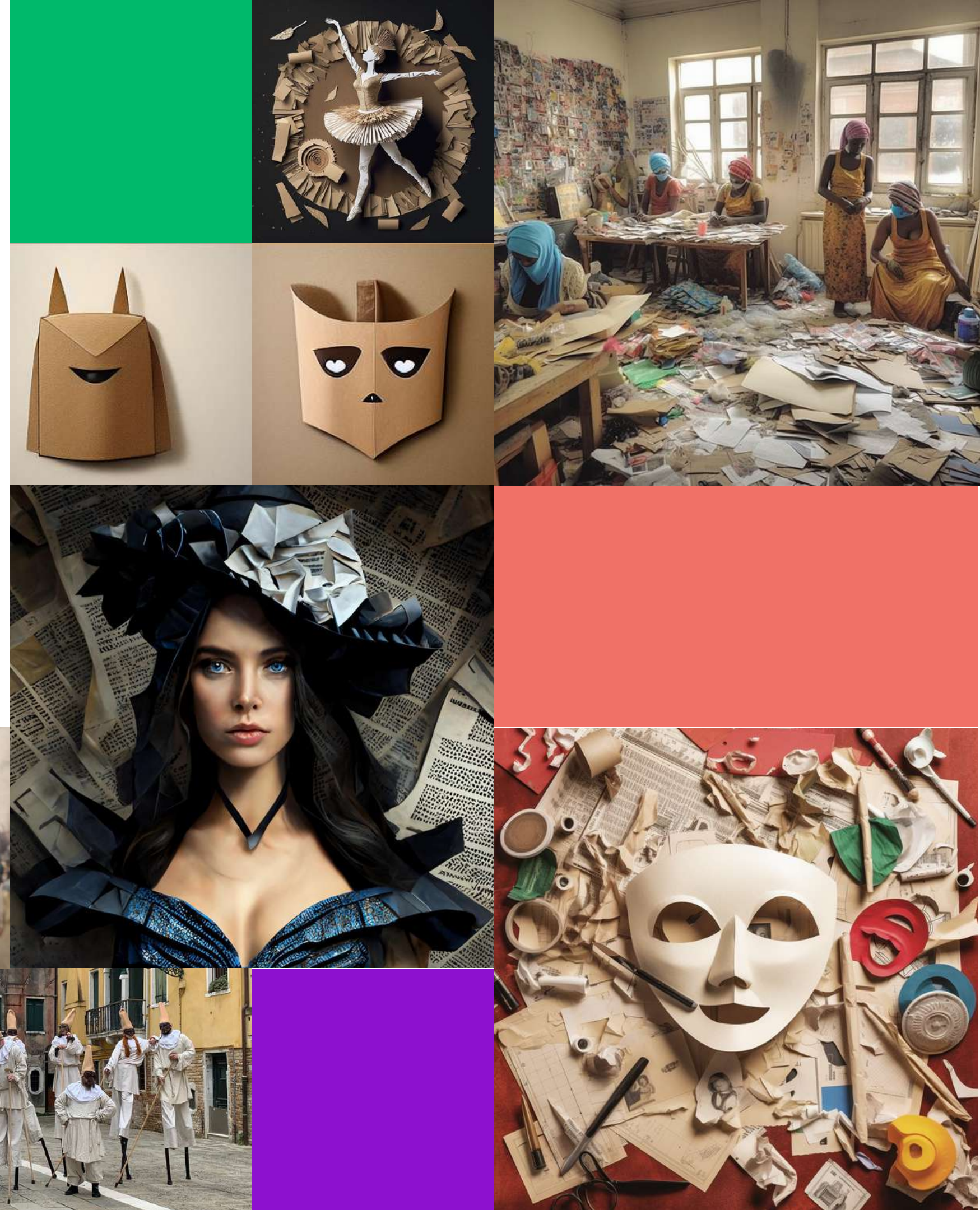

ART NO STOP. EL MUNDO SOCIAL AL SERVICIO DEL ARTE
2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

MANUAL DE DISEÑO DE VESTUARIO

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE VESTUARIO

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ÍNDICE

00. INTRODUCCIÓN

01. SACA MÁS PARTIDO A TU DISFRAZ

02. DESARROLLO DE DISFRACES

03. TRABAJO EN EQUIPO

04. BOCETOS PARA EL COMIENZO

05. EL MILAGRO DE LA TRANSFORMACIÓN

06. CUENTACUENTOS

07. OUTLOOK

00. INTRODUCCIÓN

Disfraces: Depende de lo que hagas de ellos

Bienvenido al libro de ideas para la confección de disfraces de papel y cartón.

Los disfraces y las máscaras desempeñan un papel importante en el teatro, ya que visualizan el personaje y la historia y dan al público una idea de quiénes son los personajes y qué representan los temas. Te damos consejos e ideas. ¡Pruébalo!

Esta guía de confección de disfraces abarca los disfraces de papel y cartón.

El vestuario teatral tiene una larga historia que se remonta a la antigua Grecia. En la tragedia y la comedia griegas, los actores llevaban trajes sencillos que ponían de relieve su carácter y su interpretación. Llevaban máscaras y ropajes que simbolizaban su posición social y su estado de ánimo.

En la Edad Media se desarrollaron formas teatrales como el Mystery Play inglés y el Mystery Play francés, en las que los actores representaban historias religiosas. Los trajes se hicieron más complejos y detallados para representar a los personajes divinos.

Durante el
Renacimiento y el
Barroco europeos, el
vestuario se convirtió
en una parte importante
del espectáculo teatral.

Los actores vestían elaborados y artísticos trajes con suntuosas telas, joyas y accesorios. A menudo, estos trajes eran tan pesados que tenían que ser sostenidos por portadores.

Un disfraz puede ser simplemente una caja con dos agujeros o puede ser más complicado, como el ejemplo del papel doblado. Hoy en día no hay reglas claras para el vestuario teatral. El vestuario puede ser minimalista o detallado, y los actores y directores suelen ser creativos a la hora de utilizarlo para contar la historia.

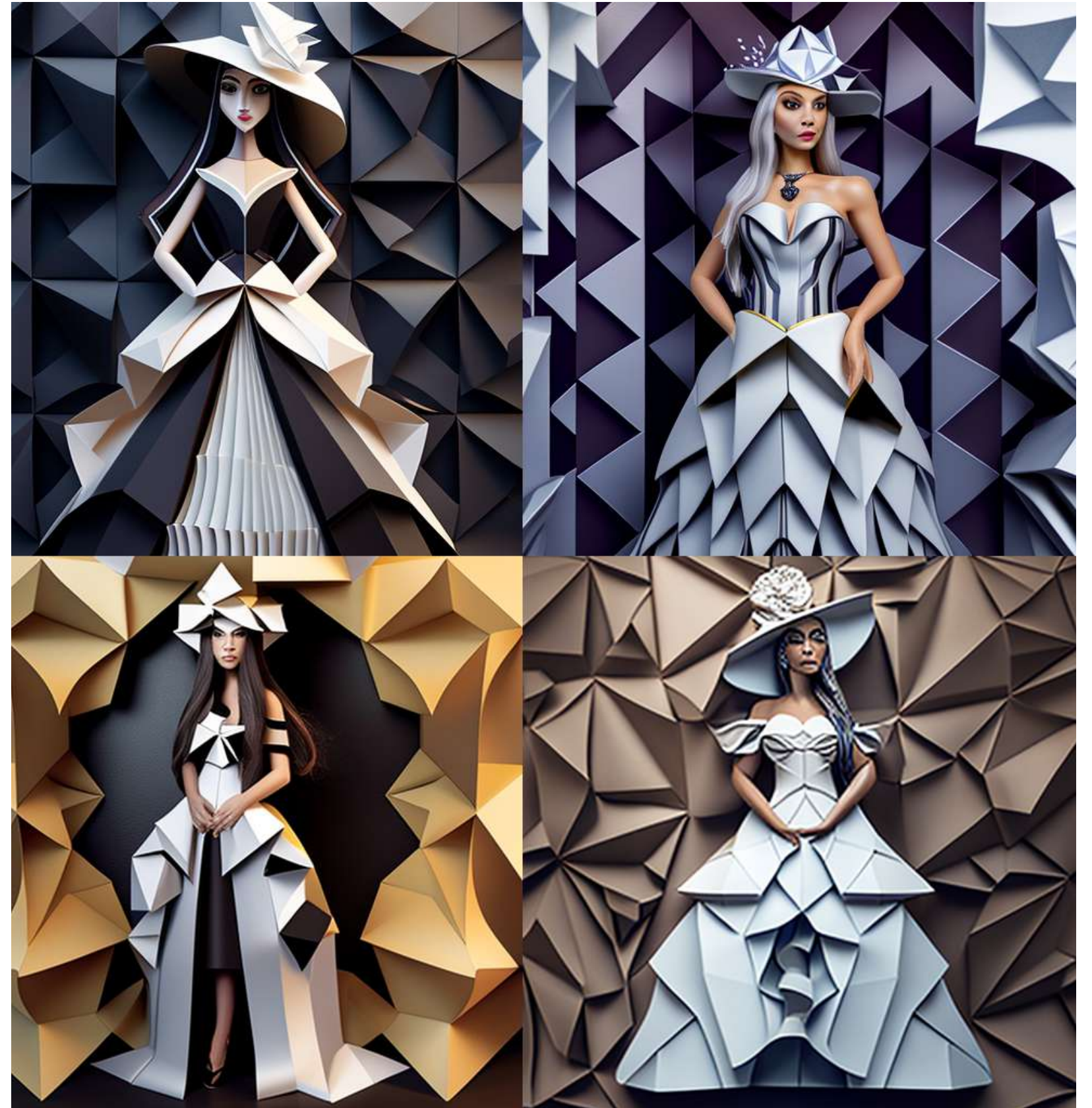
En el teatro se suele aplicar el lema "menos es más", ya que el objetivo es contar una historia con medios sencillos.

El papel y el cartón sirven para eso. Estos materiales son baratos y fáciles de conseguir, y puedes crear cosas increíbles con ellos.

En esta guía nos centraremos en los disfraces de papel y cartón. Te mostraremos lo que puedes hacer con papel de periódico y embalajes de cartón para crear impresionantes disfraces de teatro.

Te mostraremos paso a paso cómo crear diferentes diseños para que acabes con un disfraz al que puedas dar vida.

Todo depende
de lo que hagas.

Hacer disfraces de papel y cartón es una forma barata y creativa de crear trajes de teatro. Aquí tienes algunos pasos básicos y las herramientas que necesitarás para hacer tus propios disfraces de papel:

Herramientas:

- Papel de periódico o cartón de embalar
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Pegamento o cola
- Pincel
- Cinta de tela o gomas elásticas
- Perforadora

Primeros pasos

- Empieza a diseñar el disfraz. Piensa cómo quieres que sea tu disfraz y de qué materiales dispones.
- De qué materiales dispones. Dibuja un boceto o haz un patrón en papel.
- Corta el papel o la cartulina en trozos según el tamaño y la forma del disfraz. Recorta las piezas individuales, como las mangas, las perneras de los pantalones o la parte superior, y pégalas con cinta adhesiva o pegamento.
- Para que el disfraz sea más estable, puedes cortar papel de periódico o cartón de embalar en tiras finas y pegarlas a las partes del disfraz con pegamento. Coloca las tiras en distintas direcciones para que el disfraz sea más estable. Ten cuidado de no aplicar el papel demasiado grueso, ya que podría hacer que el disfraz pesara innecesariamente.
- Cuando el disfraz esté lo suficientemente estable, puedes pintarlo de colores. Deja que la pintura se seque por completo antes de seguir pintando.

1. HAZ MÁS DE TU DISFRAZ

Ampliar y probar

- Añade más detalles, como cintas de tela o bandas elásticas para sujetar el disfraz o crear una forma especial. También puedes hacer agujeros con una perforadora y pasar por ellos cintas de tela para crear una especie de cordón.
- Cuando el disfraz esté listo, pónitelo y ajústalo a tus necesidades. Puedes sujetarlo con más cintas de tela o bandas elásticas si es necesario para asegurarte de que te queda bien.

Con estos pasos y herramientas básicas, puedes hacer tus propios disfraces de papel y cartón.

Deja que tus ideas se suelten. Da rienda suelta a tus ideas y experimenta con distintos materiales y técnicas.

Aprende también de los demás lo que hacen y trabajad juntos.

Preguntas sobre el diseño de vestuario

- Los objetivos: ¿Qué queremos mostrar, qué queremos expresar?
- El argumento: ¿De qué trata mi historia y mi papel?
- El papel: ¿Cuál es mi papel en la historia, cómo debemos reconocerlo?
- El tema: ¿De qué trata mi historia?
- Diseño: ¿Qué se necesita para hacer visible mi papel?
- Los personajes: ¿De quién trata la historia?
- El conflicto: ¿Puedo utilizar el disfraz para mostrar mi mundo exterior o interior, o entre dos personas o conmigo mismo?
- La máscara: ¿Tiene sentido una máscara? ¿Soy yo o un personaje de ficción?

Vestir una historia

- Punto de partida: La idea y la historia que queremos contar.
- La elección del tema.
- Investigación y documentación:
- Las ideas: Personajes, desarrollo, ¿qué necesitamos?

Máscaras: Tarea

¡Es muy sencillo!
Intenta hacer una máscara como ésta.

Aprenderás mucho.
Claro que no es tan fácil como crees.

Primero corta la cartulina para darle forma,
luego los ojos y ¡pruébalo!

Coloca una goma elástica en la parte de
atrás para mantenerla en su sitio.

Toda historia y toda representación suelen dividirse en tres partes:

La introducción (principio), el desarrollo (en medio) y la conclusión (el final).

Esto es interesante porque, una vez que hemos estructurado la historia según este esquema, también nos planteamos con el orden de los actos qué significado tendrá el vestuario.

¿Debe cambiar también el vestuario?

2. DISEÑO DE DISFRACES

Creación de modelos: tarea

Lo más fácil es empezar con figuras pequeñas.

Coge un poco de papel y construye tu disfraz o máscara. Puede ser sencillo o muy complicado.

A ver qué te sale, pruébalo y enséñaselo a los demás para ver qué les parece.

Colores: Es importante saber qué colores utilizar.

Si sólo se trabaja con cartulina, a menudo basta con utilizar un solo color que combine con la cartulina, por ejemplo rojo o blanco y negro.

Los colores son una parte importante de cualquier forma de arte y la elección de colores también es crucial a la hora de hacer disfraces de papel y cartón. Los colores adecuados pueden dar vida al disfraz y realzar la atmósfera de la obra.

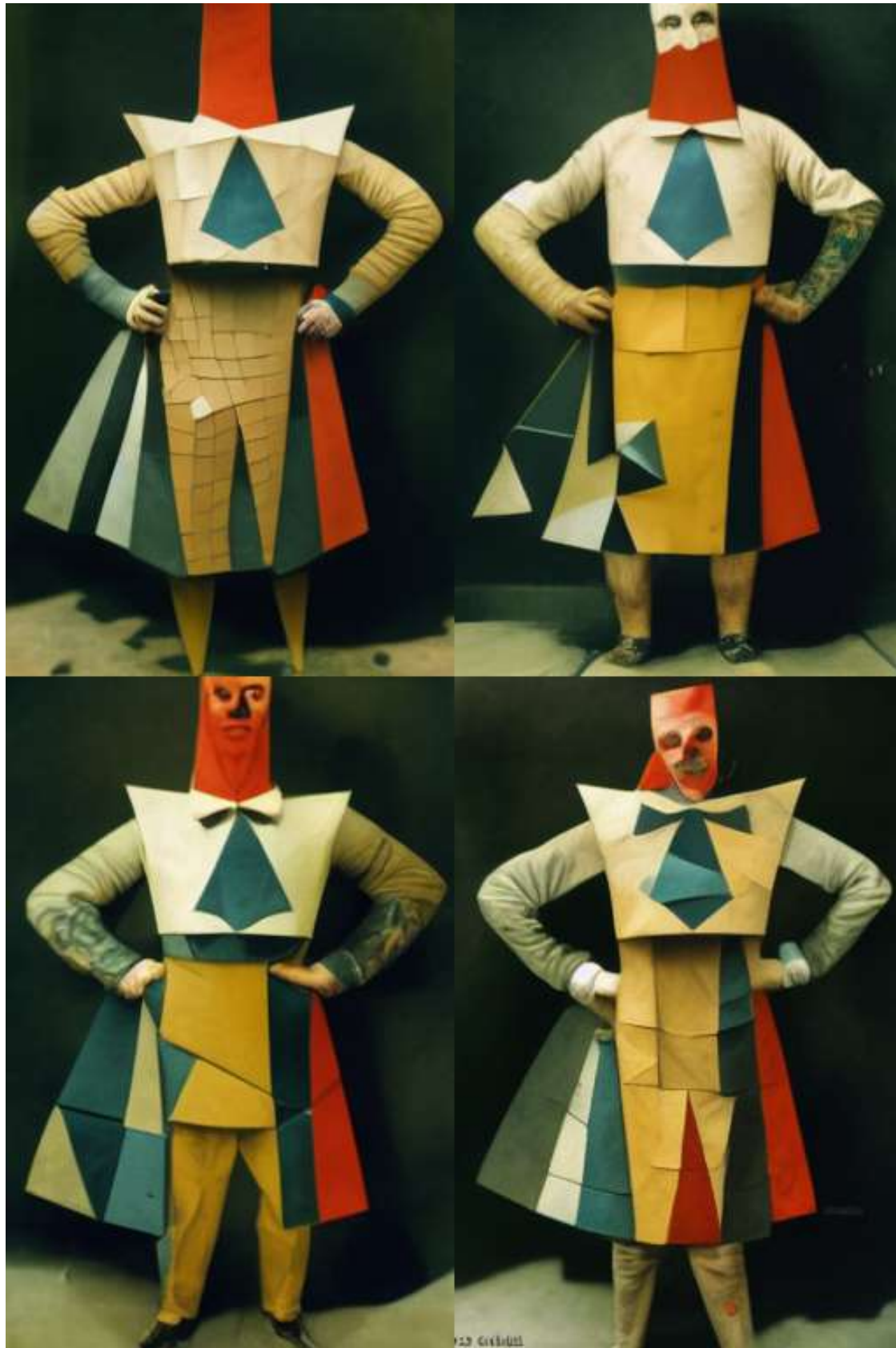
Cuando se trabaja con papel y cartón, ya existe una paleta de colores predefinida que consiste principalmente en tonos marrones. Sin embargo, aún es posible experimentar con los colores y conseguir resultados creativos.

Una forma fácil de añadir color es pintar el disfraz con un solo color que combine bien con los tonos marrones de la cartulina. Por ejemplo, un disfraz rojo sobre cartón marrón puede resultar muy llamativo y vistoso. Alternativamente, se puede utilizar blanco o negro para crear contraste y hacer que el disfraz parezca más sencillo y elegante.

Otra forma de añadir color es utilizar acentos de color y dibujos en el disfraz. Esto puede hacerse añadiendo papel de color o aplicando color a determinadas zonas del traje.

Por ejemplo, se puede decorar un sombrero con plumas de colores o un fajín con cintas de colores.

Es importante utilizar los colores con criterio para potenciar el efecto del traje. Por ejemplo, los colores brillantes como el amarillo y el naranja pueden evocar sentimientos positivos y vivos, mientras que los colores oscuros como el azul y el morado suelen asociarse con la seriedad y la tragedia.

Una combinación de colores bien planificada puede contribuir a reforzar el mensaje de la obra y a que el público se sumerja más en la historia.

En general, cuando se trabaja con papel y cartón, es importante cartulina, también es importante utilizar los colores conscientemente para crear un vestuario atractivo y eficaz.

Robot

Bien, sigamos. ¿Qué te parece un robot? Puedes hacer muchas cosas con él y es más fácil de construir con las formas angulares.

También puede ser más complicado, como en la imagen de la derecha.

Fíjate en los patrones: ¡fácil de dibujar y parece técnico!

El clima

Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta son las condiciones meteorológicas. Sobre todo cuando llueve o nieva, los materiales delicados como el papel o el cartón pueden estropearse.

Por eso es importante utilizar materiales impermeables o repelentes al agua para garantizar que el disfraz se mantenga en buen estado. Además, con la luz solar intensa, algunos materiales como el papel pueden desteñir o desintegrarse rápidamente. En este caso, es aconsejable utilizar materiales resistentes a los rayos UV o proteger previamente los colores.

Sombreros

→ Recomendación: Los sombreros hechos de cartón no solo son fáciles de hacer, sino que también ofrecen infinitas posibilidades para jugar y disfrazarse.

Ya sea para un espectáculo, una obra de teatro o simplemente para improvisar, puedes crear un montón de situaciones de juego con sombreros hechos de cartón.

3. TRABAJO EN EQUIPO

Trabajo en equipo

Un consejo importante para hacer disfraces de papel y cartón es trabajar en equipo.

Trabajar juntos permite compartir ideas y habilidades y resolver problemas juntos.

También podéis ayudaros y apoyaros mutuamente a la hora de probar o mejorar los disfraces.

Cuando trabajas en equipo, también puedes implicar al público. Puedes animarles a que hagan ellos mismos los disfraces o ayudarles a que se disfracen y asuman el papel de los personajes.

Esto puede ayudar a crear una atmósfera y una interacción especiales entre los actores y el público.

Trabajar en equipo también puede ayudar a fomentar y ampliar la creatividad y la imaginación.

Al trabajar con otros, puedes aprender a entender las perspectivas de los demás y a ver las ideas desde distintos ángulos.

Fíjate en el trabajo de plegado de la izquierda. Para construir algo así, ¡hay que trabajar bien juntos!

Moda

En la industria de la moda, los patrones de papel suelen crearse para planificar las medidas y formas exactas de una prenda. Estos patrones sirven de plantilla para la producción real de la prenda y suelen imprimirse en papel o cartón.

Al medir y recortar con precisión el patrón en papel, los diseñadores y sastres pueden asegurarse de que la prenda final se ajuste perfectamente y tenga el estilo deseado.

Materiales: ¡Una caja es más de lo que crees!

Las cajas de cartón son un ejemplo perfecto de cómo nuestra imaginación puede ser la clave para crear atrezzo y otros objetos. Utilizando nuestra imaginación, podemos construir maravillosos objetos de atrezzo a partir de materiales tan sencillos como las cajas de cartón y dar vida a nuestras historias.

Las posibilidades son infinitas si usamos la imaginación.

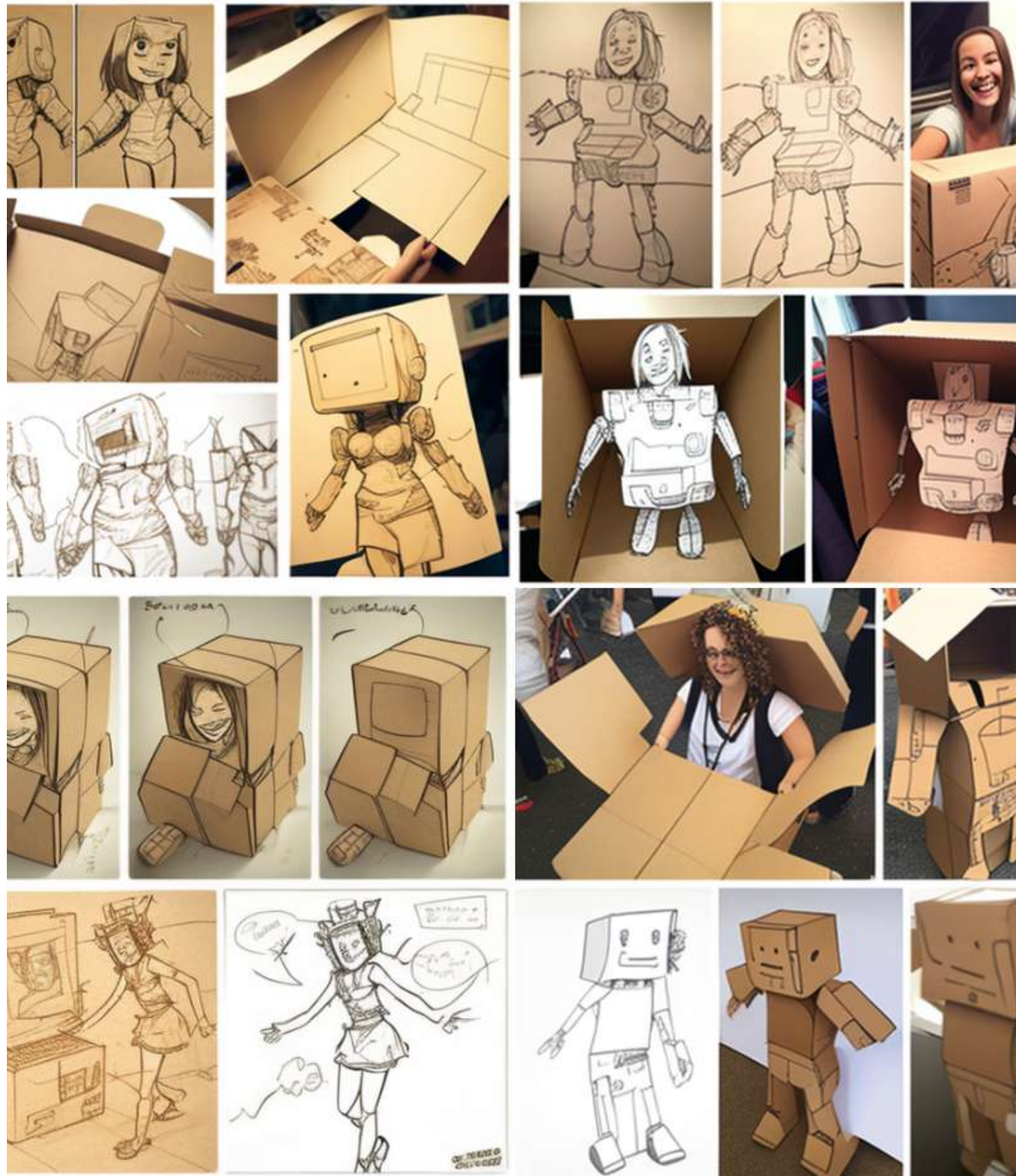
Objeto

→ Recomendación: Las cajas de cartón y los cartones no solo se pueden utilizar para hacer disfraces, sino también para crear objetos. Con un poco de creatividad y algunos materiales sencillos, puedes convertir una simple caja de cartón en una casa, un coche o un barco.

Por ejemplo, puedes recortar ventanas, puertas o ruedas y pegarlas sobre el cartón.

4. BOCETOS

Bocetos

Hacer bocetos y diseños es un paso importante en la confección de disfraces, ya que ayudan a tener una idea clara del diseño final. Los bocetos pueden servir para visualizar distintas opciones e ideas antes de comprometerse con un diseño concreto. Un boceto también puede servir como referencia útil para asegurarse de que el traje final cumple los requisitos deseados.

Modelos a tamaño real

La tarea consiste en construir una armadura de caballero con cajas de cartón y probar si puedes moverte con ella.

Necesitarás varias cajas de cartón, tijeras, cinta adhesiva y pinturas para crear tu armadura.

Lo primero que tienes que hacer es un boceto de cómo quieres que sea tu armadura. Después puedes empezar a cortar las cajas y pegarlas con cinta adhesiva. Cuando hayas terminado tu armadura, puedes probar a moverte con ella.

¡Enseña los disfraces a los demás!

Una idea sería organizar algún tipo de acto público o taller en el centro de la ciudad, invitando a la gente a hacer disfraces de papel.

Se podría utilizar una plaza pública o un espacio verde para ello y proporcionar mesas, sillas y materiales.

Organizar una mesa grande

→ Recomendación: Se podrían dar diferentes temáticas, como superhéroes, animales o disfraces históricos. También sería posible celebrar un concurso o una exposición con las mejores creaciones. El acto no solo podría ser una expresión creativa, sino también unir a la gente y crear un sentimiento de comunidad.

Luz y tecnología

Es sorprendentemente fácil animar objetos de cartón con efectos luminosos. Todo lo que necesitas es una pequeña linterna LED y un poco de cinta adhesiva. Basta con pegar la linterna en un lugar adecuado del interior del objeto y encender la luz.

El efecto puede ser asombroso, sobre todo de noche o en habitaciones oscuras. Es una forma estupenda de mostrar tu creatividad y hacer que tus obras de arte sean aún más impresionantes. Perfecto para un espectáculo en la calle o para una actuación privada.

Objetos móviles

Para construir objetos móviles con cajas de cartón, primero necesitas una caja más grande para utilizarla como base.

Luego puedes añadir cajas de cartón más pequeñas o elementos de cartón como volantes y otros mandos.

Para que el objeto se mueva, basta con caminar. ¡Un efecto especialmente bueno!

→ Recomendación: Coge una caja de cartón grande, ya ofrecen una opción para construir rápida y fácilmente una casa móvil.

También puedes utilizar un animal, por ejemplo un caballo, y simular que estás sentado en la silla de montar.

¡Y lo bueno es que puedes conducir sin carnet!

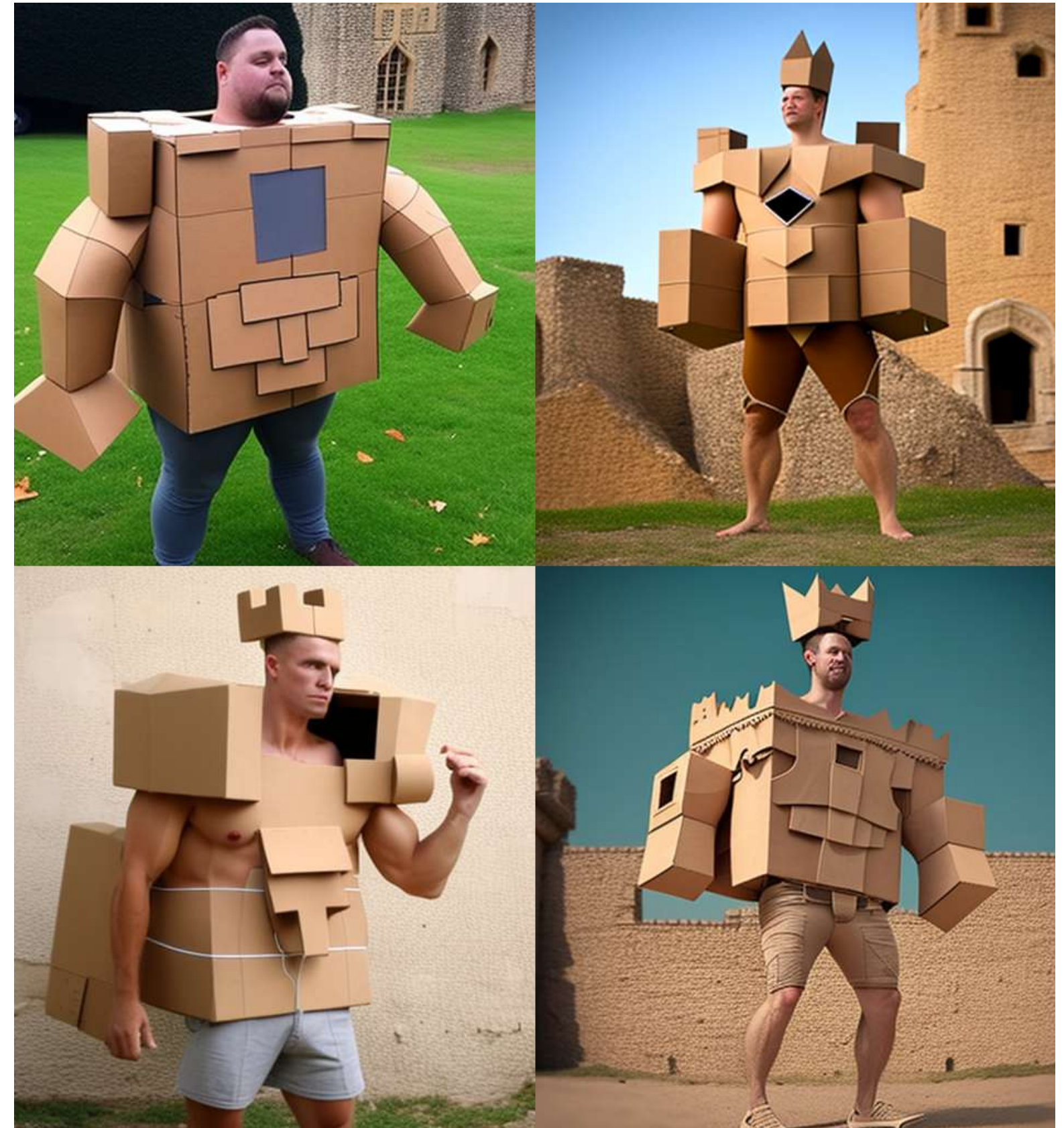
Prueba de valor

Ya has visto la imagen del traje de caballero. Ahora piénsalo mejor.

Podrías construir una máquina que se mueva.

Hay muchos modelos.

Empieza y piensa. Luego añade nuevos elementos paso a paso.

→ Recomendación:
Sólo empezar y poco a poco construir
mejor.

Mira los ejemplos.

Parece más complicado. Si te fijas bien,
¡solo son cajas!

→ Recomendación:
¡Prueba a combinar diferentes capas!

Crea las capas con colores y tu disfraz será
más estable y quedará mucho mejor.

Puedes unir las capas con cordeles o bridas.

Escenografía

Diviértete con el papel. Luego puedes hacer más y construir una ciudad u objetos que más tarde producirás a gran escala.

Es mucho trabajo artesanal.

¡Pero se aprende lo que se puede hacer!

Cambio

Cada disfraz tiene un poder único que pone al portador en un papel diferente y le permite transformarse en otra persona o ser. Es increíble cómo un simple trozo de papel o cartón puede despertar la imaginación y cambiar la personalidad de una persona.

→ Recomendación:
Observa cómo cambias cuando llevas una máscara puesta.

Cambio

Jugar con disfraces puede ser muy liberador. A menudo llevamos una máscara puesta en casa sin darnos cuenta. Cuando nos ponemos en un papel diferente, podemos descubrir y probar nuevas facetas de nosotros mismos. Especialmente al aire libre o en la calle, los disfraces pueden crear un efecto totalmente nuevo e inspirar al público. Es una forma de expresión creativa que nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación y expresar nuestra personalidad de maneras inusuales.

¡Empieza ya!

Vamos allá. Reúne algunas cajas y todo tipo de materiales y ponte manos a la obra. Las posibilidades son infinitas. Es increíble lo que se puede hacer con materiales tan sencillos como papel y cartón.

Da rienda suelta a tu creatividad y diviértete creando algo propio.

Te sorprenderá lo rápido que puedes sumergirte en otro mundo y lo divertido que puede ser crear. ¿A qué esperas? Ponte manos a la obra y deja volar tu imaginación.

El cartón es un material estupendo para los proyectos creativos, y lo mejor es que se puede encontrar en casi cualquier sitio y a menudo es gratis. Muchas tiendas tiran regularmente cajas de cartón, que podemos recoger y utilizar para nuestras obras de arte y disfraces.

Es una forma estupenda de dar rienda suelta a nuestra creatividad sin tener que gastar mucho dinero.

→ Recomendación:

Es una gran idea invitar a otras personas y hacer manualidades juntos alrededor de una mesa con cartón y otros materiales. Sobre todo en un acto público, como una fiesta ciudadana, donde mucha gente puede acercarse e inspirarse.

Compartir ideas y técnicas puede dar lugar no solo a nuevas ideas, sino también a nuevas amistades y experiencias.

5. EL MILAGRO DE LA TRANSFORMACIÓN

¿Sólo una bolsa?

Puedes hacer disfraces con bolsas grandes de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, puedes hacer rápidamente una máscara con una bolsa de papel recortando los ojos, la nariz y la boca y pegándolos con una goma elástica. También puedes utilizar una bolsa grande como capa o vestido simplemente abriéndola por los lados y haciendo agujeros para los brazos y la cabeza. Con algunos adornos adicionales, como pintura, plumas o flores de papel, puedes hacer que el disfraz sea aún más individual.

6. STORYTELLING

El animal que hay en ti

Para hacer una máscara de animal realista con cartón, se pueden utilizar distintas capas de cartulina o cartón para modelar la cabeza del animal. Se pueden utilizar unas tijeras afiladas o un cúter para recortar los contornos de la cabeza del animal y, a continuación, superponer las distintas capas para crear un efecto espacial.

Si se añaden detalles como orejas, hocico y ojos, el disfraz puede resultar aún más realista. Requiere un poco más de esfuerzo, pero el resultado merece la pena.

Máscaras artísticas

Las máscaras pueden diseñarse con arte... pero no tienen por qué servir para contar una historia o representar un papel. Incluso las máscaras más sencillas pueden tener un gran efecto y dejar claro el personaje o ser que quieres representar.

Por supuesto, también puedes hacer máscaras elaboradas como las del ejemplo. En definitiva, se trata de usar la imaginación y la creatividad para conseguir el efecto deseado.

07. PERSPECTIVAS

En la calle

Una vez hechas las máscaras y los disfraces, ¡es hora de sacarlos a la calle y jugar! Esta es la parte más emocionante, porque ahora podemos dar vida a los personajes que hemos creado y poner en acción las historias que nos hemos inventado. ¿A qué esperas? ¡Salgamos a la calle y juguemos!

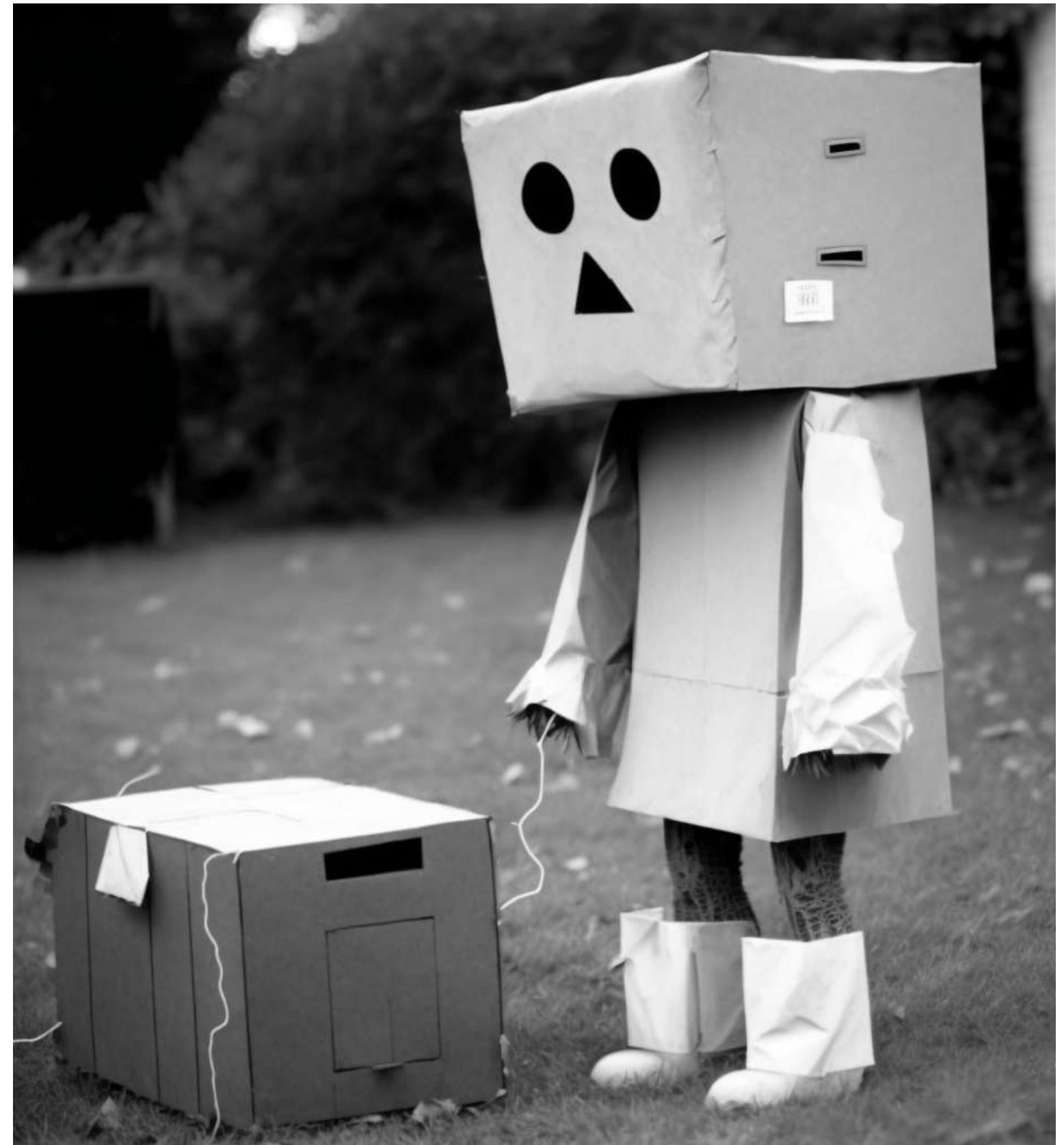

Photo Wolfgang Hauck: Die Stelzer 2023 in Burano, Venice

De vuelta a la captura; ¡menos es más!

Jugar con disfraces tiene que ver con la historia y el juego en sí. Aunque un disfraz elaborado y caro puede impresionar, no es esencial para contar una buena historia o jugar a un gran juego.

Por eso, los disfraces sencillos que hacemos nosotros mismos con cartulina o papel son perfectamente suficientes.

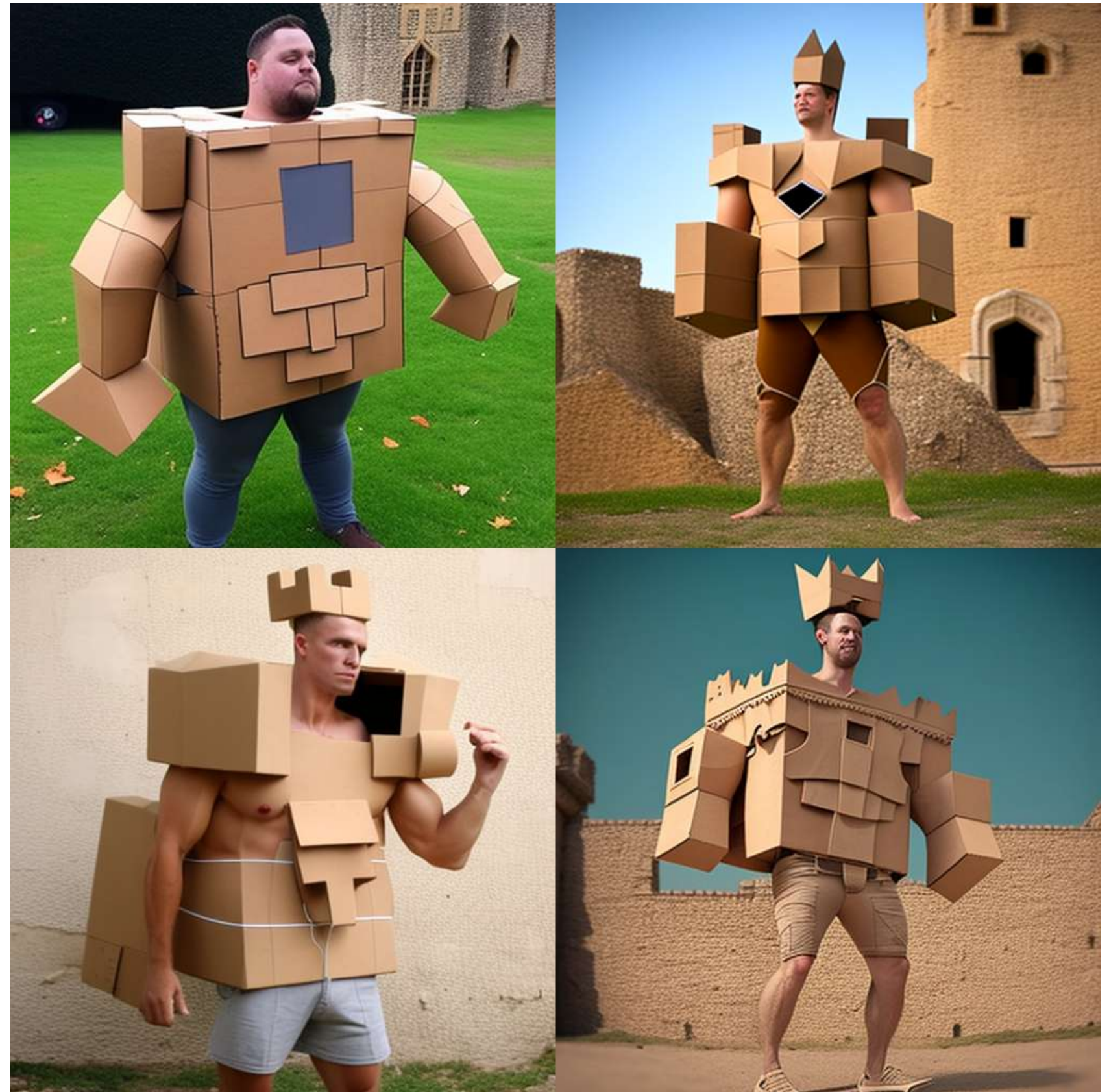

¡Hasta pronto!

Esperamos que nuestro libro de ideas te haya dado algunas ideas y una primera guía de lo que se puede hacer y lo fácil que es.

¡Pruébalo! No puedes equivocarte. Si no funciona a la primera, no hay problema, inténtalo de nuevo. Yo también lo he hecho así.

Te deseo lo mejor y que te diviertas.
Wolfgang Hauck

Published by: dieKunstBauStelle e.V.

Text: Wolfgang Hauck

Photo, pictures and illustrations: come from the archives of the theatre "Die Stelzer" and the association dieKunstBauStelle and were designed and created with Midjourney.

Video:

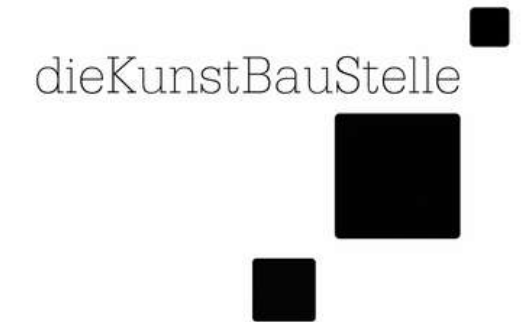
A video of a paper project is available here:

<https://vimeo.com/161285749>

Website:

www.dieKunstBauStelle.de

All rights reserved, April 2023 Wolfgang Hauck

SIGUENOS AQUÍ.

[@art_no_stop_erasmus](https://www.instagram.com/art_no_stop_erasmus)

facebook.com/art.no.stop.erasmus/

[@artnoozu7su](https://www.tiktok.com/@artnoozu7su)

[@art.no.stop.erasmus](https://www.youtube.com/@art.no.stop.erasmus)

<https://www.artnostop.com/>

ART NO STOP. EL MUNDO SOCIAL AL SERVICIO DEL ARTE

2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El proyecto “Art No Stop: el mundo social al servicio del ARTE” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Fundación escuela de Solidaridad y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.