

CINE Y MODA. MODA Y CINE. CAMINOS DE INVESTIGACIÓN

Eduardo Rodríguez Merchán

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Cuando frente al espejo nos preguntamos ¿qué me pongo? mientras miramos la ropa de nuestro armario, la auténtica pregunta que nos estamos haciendo es probablemente ¿quién soy?. O al menos, qué quiero demostrar a los demás de mi persona? O quizá ¿qué es lo que no quiero mostrar?... ¿qué es lo que de verdad quiero ocultar?

Tanto cuando queremos pertenecer a un grupo social (cuando deseamos adherirnos a la norma) como cuando queremos rechazar la norma para ser diferentes (“ser nosotros mismos”), estamos eligiendo un “modus de vida”: estamos buscando una imitación de los modelos visuales conocidos para (en el extremo de la más radical timidez) pasar desapercibidos; o para mostrarnos como “seres únicos y diferentes”, si nuestro deseo es sobresalir de la medianía y destacar como modelo a seguir.

En ambos casos -e incluso cuando desde la radicalidad y el rechazo más absoluto a las modas, pensamos que no seguimos ninguna- estamos (gracias a los vestidos, los maquillajes, los peinados, los complementos) construyendo un personaje, una máscara: una persona, en el sentido etimológico de la propia palabra. Estamos construyendo un relato que queremos comunicar a nuestros semejantes: a aquellos que van a compartir el mundo con nosotros.

Como el guionista en el cine, estamos -frente al espejo- perfilando un personaje, buscándole motivos para actuar de una determinada manera; usando complementos, maquillajes, vestidos (o también ausencia de ellos) para construir identidades.

El cine y la moda son, en mi opinión, las dos maneras más visuales de entender el mundo desde finales del siglo XIX, los dos grandes “patterns” de la cultura; los dos lenguajes definitivamente hegemónicos. En resumen, los dos grandes instrumentos para construir la identidad del ser humano del siglo XX y XXI.

Pero además, el cine es el creador de toda una civilización óptica que domina, seduce y hace soñar a la humanidad, cambiando su perspectiva de la realidad. Por ello cuando hablamos de cine y moda -o de moda y cine- se produce una transvaloración decisiva; un entrelazamiento perverso de dos sistemas comunicativos tan potentes como seductores que explotan en sinergias muy especiales y originales.

Como planteaba Christian Metz, quizá la realidad de la moda entra en el cine y allí en la pantalla es filtrada hasta convertirse en algo distinto: una moda a la que el cine ya ha cambiado aportándole el plus de lo cinematográfico, de lo soñado. Con su poder de identificación, con su capacidad de seducción, el cine amplifica la capacidad de la moda para crear identidades. ¿O no será también al revés? No será

quizá la moda la que una vez que sale rebotada de la pantalla trasmuta a la película y amplifica su capacidad de construir modelos de vida y comportamiento.

Esta charla quisiera plantear una reflexión académica sobre el cine y la moda como lenguajes (o sistemas de comunicación) capaces de construir la identidad de la humanidad del siglo XXI. Una reflexión que permita a los estudiantes de Comunicación Audiovisual y Publicidad encontrar caminos de investigación para su TFM y sus posteriores Tesis Doctorales.

Plantaremos entonces un análisis desde múltiples perspectivas para que el estudiante pueda encontrar algunas ideas (por supuesto no respuestas) que le permitan seguir haciéndose preguntas.

Intentaremos hacer ver la importancia del diseño de vestuario en la películas de época, destacando la labor de los figurinistas y directores y diseñadores de arte como auténticos antropólogos o investigadores históricos. Estudiaremos el papel de las estrellas del cine clásico en el mundo de la moda y en el de los grandes modistos y diseñadores de moda. Sin olvidar la inmensa fuerza de la estrella de Hollywood o de la película de éxito para cambiar modas y construir nuevos modos de vida. Repasaremos la historia de las películas que han tenido como protagonista de la acción o del argumento al mundo de la moda, a los modistos o a las modelos; intentado desvelar cómo ha visto el cine la Moda con mayúsculas: en ocasiones, de manera muy crítica y despreciativa y en muchas otras muy condescendiente y halagadoramente. Y por último, señalaremos y daremos a conocer algunas obras audiovisuales que -de manera muy rigurosa- abordan la reflexión sobre la moda y el cine, con objeto de que los estudiantes tengan referencias de los muchos vericuetos y caminos de investigación que podrían recorrer en el estudio del cine y la moda como sistemas de construcción de identidades.

EDUARDO RODRIGUEZ MERCHAN (Madrid, 1953)

Como Catedrático de Universidad explica las disciplinas de Historia de la Fotografía, Historia del Cine e Historia del Cine Español, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Universidad Complutense. Ha ocupado diferentes cargos administrativos: Secretario y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información (1992-94) y Vicerrector de Cultura y Deportes de la UCM en dos periodos: 1994-1996 y 2001-2003. También compaginó su actividad universitaria con su presencia como Asesor Ejecutivo en los gabinetes de los ministros de Educación y Ciencia, durante los años 1988-1992.

Ha sido Profesor de Cine Español en el IES (Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Chicago). Ha escrito crítica de cine en las revistas *La Calle*, *Manhattan*, *Mayo*, *Guía del Ocio*, *Cinerama* y en el periódico *Diario 16*. Publica con regularidad artículos sobre cine en la revista *Nickel Odeon*. Ha sido Jefe de Prensa y miembro del comité de dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. También ha trabajado como miembro de Comité Asesor del Festival de Cine de Alcalá de Henares y como Delegado en Madrid del Festival de Cine Español de Málaga. Ha sido Jurado en diversos festivales internacionales como la Seminci (Valladolid) y el Festival de Cine de La Habana (2004). Ha impartido y dirigido cursos diversas universidades como las de Valladolid y Almería; la Universidad Nacional de Educación a Distancia; la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo; la Autónoma de Madrid; la Universidad Nacional de Costa Rica (San José); Instituto Tecnológico de Cartago (Costa Rica). Además ha sido profesor invitado en diversas ocasiones en la Universidad de Salzburgo (Austria) y en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Durante el curso 2011-12 desarrolló su actividad como investigador invitado en la Universidad Sorbonne Nouvelle (Paris III).

Es codirector (en colaboración con Filmoteca Española) de diversos proyectos de investigación sobre recuperación y puesta en valor del patrimonio fílmico español. Es autor también de una docena de libros sobre cine y fotografía, más de medio centenar de artículos en revistas de impacto y alrededor de treinta capítulos de libros en obras colectivas. Como ejemplo de su producción científica se puede citar la dirección y coordinación (junto con Carlos F. Heredero) del *Diccionario de Cine Iberoamericano. España. Portugal*.

América. Esta obra -con más 300 colaboradores- ha sido editada por la SGAE/Fundación Autor en 2011 y consta de diez tomos de 1.000 páginas cada uno.