

Zandra Rhodes: “La ópera es un salto de la imaginación”

por Maria Nockin

La diseñadora de modas Zandra Rhodes
Foto: Gene Nocon

Cuando conversé con la diseñadora de modas inglesa Zandra Rhodes, se encontraba en su amplio estudio de San Diego, las paredes cubiertas con sus enormes bocetos en blanco y negro y con varios maniqués colgando del techo, arropados con sus vestuarios. Uno de ellos estaba a medio vestir, en proceso de confección, para Latonia Moore, la cantante que interpretaría Aida en esa ciudad en los próximos días.

¿Desde cuándo te interesa la combinación de arte, diseño y música?

Llegué tarde a la música —y particularmente a la ópera— en mi carrera como diseñadora de vestuarios. Cuando me mudé a San Diego, no sabía nada de este género musical, pero cuando llegué conocí a Ian Campbell, director de la Ópera de San Diego, quien me invitó al teatro. Desde entonces, no me he perdido una sola función. Llevo ya 20 años aquí.

La ópera es un género que requiere de cierta familiaridad. Una vez que puedes tararear una melodía, una pieza adquiere vida propia. Recuerdo cuando se presentó aquí por primera vez *Le pêcheurs de perles*. Fue una rareza. Sólo cuando la gente se dio cuenta que era del mismo compositor de *Carmen*, le dieron otra oportunidad, y ahora forma parte del repertorio.

¿Cuál fue la primera ópera para la que hiciste diseños de vestuario?

Me contactaron para *Die Zauberflöte* en 1999. La ópera se estrenó en 2001. Desde entonces se ha usado la misma producción. Mis vestuarios se emplearon en Seattle el año pasado.

Después, justamente, diseñé los vestuarios de *Los pescadores de perlas* para San Diego. El director de Opera Pacific vio mi trabajo en San Diego y me invitó a diseñar los vestuarios de *Aida*, para una coproducción con la Houston Grand Opera. Esa misma producción se presentó ya en la English National Opera, luego en San Francisco y ahora en San Diego.

¿Cómo te inspiras para tus diseños operísticos?

Mi pareja nació en Egipto. En 1985 hicimos un largo viaje recorriendo su país, y yo aproveché para hacer muchos dibujos y trazos de lo que vimos durante nuestra visita. Dos años después, hice una colección de moda egipcia que se llamó “Secretos del Nilo”, que incluía algunos trazos que copié de una tumba egipcia. Los usé para un traje masculino de imitación piel de leopardo. Para *Aida* recuperé aquellos diseños que se habían quedado en mi estudio de Londres, y ahora adornan los vestuarios de los sacerdotes. Mis diseños, pues, no son ocurrencias, sino que se basan en diseños realizados en el antiguo Egipto y que yo he actualizado para el teatro de nuestro tiempo.

¿Qué dificultades presentan los vestuarios que diseñas para cantantes que no tienen cuerpos de modelo de revista?

Cuando hice los diseños originales para Houston, Dolora Zajick era la Amneris, así que primero diseñé un caftán para ella, una gran túnica. Pero ella quería algo más ajustado, así que le incorporé un cinturón de corsé y una capa con miles de plumas pintadas a mano.

El diseño que elegí para la Aida, en cambio, era más fiel al antiguo Egipto, sólo que usé colores brillantes. No sabemos realmente qué colores usaban en aquellos tiempos, pero sabemos que usaban plisados y tatuajes. En los frescos de las tumbas que visité, los sacerdotes tenían las cabezas rapadas pintadas con dibujos en zigzag y en color turquesa.

¿Cuál es el proceso de diseñar un vestuario para una ópera, desde que elaboras el boceto hasta que se confecciona la prenda?

Antes que nada, el director de escena debe aprobar al diseñador. Hay una conversación donde el director explica su idea y propuesta escénica, a la que yo debo adaptarme. Regreso a mi estudio y empiezo a bocetar. Una vez que están listos esos bocetos iniciales, nos volvemos a reunir y me hacen propuestas y cambios. Para mí es importante que el director se sienta inspirado y satisfecho con mis diseños. Una vez que el director aprueba los nuevos bocetos, nos reunimos con el escenógrafo, quien también aporta sus ideas, para que los vestuarios sean compatibles con los elementos físicos de la escenografía.

Es increíble. Dado que la ópera es grandiosa, se pueden añadir infinidad de elementos y detalles en una producción. En una ópera como *Aida*, en una escena como la marcha triunfal, se aglutina toda la visión artística del equipo de producción. Es maravilloso: la ópera es un salto de la imaginación.

Sé que tienes un Museo Textil que lleva tu nombre. ¿Dónde se encuentra?

Está en la calle Bermondsey en Londres. El edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, con paredes de intensos colores anaranjado y rosa. Ahora hay una exposición de tapicería. Estoy preparando una exposición que se llamará “Zandra Seen and Unseen”, con trabajos míos que no se han visto en Londres. También tengo una exposición itinerante que se llama “A Lifelong Love Affair with Textile”, que en el último año ha viajado a Boston, Kuala Lumpur y el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.

¿Qué recomiendas a los jóvenes diseñadores de moda interesados en el teatro y en la ópera?

Si de veras crees en tu talento, tienes que promoverlo y empujarlo. Lo más importante es nunca darte por vencido. ●