

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Facultad de Humanidades y Artes

Licenciatura en Bellas Artes

Tesina para optar por la Licenciatura en Bellas Artes

Título Proyecto

“Alas couture: Conexiones entre el Arte y la Moda”

Autora

Agustina M.L. Ugolini

Directora de tesina

Evelyna L. Callegari

Rosario, agosto, 2023.

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA:

Gracias a la Universidad de Humanidades y Artes que permitió formarme profesionalmente. Agradezco a todas las personas que fueron parte de este proceso de tesina, algunas personas ya no me acompañan y otras nuevas aparecieron en mi camino para ayudarme. A mis padres que fueron la principal inspiración para escribir mi trabajo, a mi directora de tesina Evelyn Callegari por ser una excelente guía en este recorrido y a Luisina Edigi que con paciencia y dedicación realizábamos juntas las correcciones correspondientes. Por último gracias a Dios por sobre todas las cosas.

INDICE

-Introducción.....	3
-Objetivos.....	4
-Influencias familiares.....	5
-Marco conceptual.....	6
-Artistas plásticos que se inspiraron en la moda.....	8
-Gustav Klimt.....	8
-Joaquín Sorolla.....	14
-Andy Warhol.....	20
-Sonia Delaunay.....	24
-Yakoi Kusama.....	32
-Diseñadores de arte que se inspiraron en la moda.....	39
-Yves Saint Laurent.....	39
-Elsa Schiaparelli.....	47
-Alexander McQueen.....	53
-Qarla Quispe.....	60
-Issey Miyake.....	65
-Arte y Moda.....	68
-Arte pop, moda y cultura de masas.....	71
-Reflexiones Finales.....	75
-Proyecto “Alas Couture”.....	76
-Construcción y montaje.....	77
-Pruebas de técnica y materiales.....	80
-Bibliografía.....	84

Introducción

“Cuando el arte está dentro de ti, el arte está en todas partes”

Sonia Delaunay

La moda posee una estrecha vinculación con el arte; hay un diálogo entre ambas disciplinas, en este trabajo escrito considero que el diseño utiliza diversos lenguajes plásticos para expresar ideas y conceptos estéticos. Durante siglos en obras de arte, se ha observado la presencia de la representación de la vestimenta. Los pliegues, el tratamiento de las telas o las texturas; por ejemplo, observar la diferencia entre un encaje, un brocato o un terciopelo en un cuadro.

El arte y la moda se complementan para crear continuamente nuevas formas de diálogo y narrativas, que logran una originalidad eterna; las autoras Tuozzo y López (2013) plantean que la conexión entre estos campos se manifiesta de diversas maneras. Cada uno se alimenta del otro: la masividad de la Moda para la obra de Arte, el aura cultural de la obra de Arte para el diseño de Moda.

Guillaume Ener (2012) expone esta diferencia entre la moda y la obra de arte por su multiplicación, en la moda no disminuye el valor de cada prenda de una colección porque conserva el aura de su creador. Esto se puede vincular al planteo de Walter Benjamin en donde hace referencia a que la esencia de la obra de arte se encuentra modificada a partir de su nueva forma de reproducción técnica. Mientras que tradicionalmente se destacaban por su carácter de “pieza única” ahora se las puede reproducir infinitamente. Según el autor esa cualidad única de “aura” se ve amenazado por su capacidad de reproducción.

En primer lugar, se debe saber que la alta costura refiere a la creación de prendas exclusivas teniendo en cuenta las medidas y posturas corporales del cliente en cuestión. El tiempo dedicado y la alta calidad de los productos hace que sean prendas que pocas personas puedan permitirse. Pero no todas las prendas de alta costura están destinadas a venderse, también se suelen mostrar como obras de arte en pasarelas y museos; además de ser fuentes de inspiración para las tendencias de moda.

La alta costura tiene su campo de legitimación al igual que el arte, lo que quiere decir que aquellos que son considerados dominantes dentro de su disciplina estética pueden lanzar nuevos objetos, ya que se resguardarán dentro de su conocida firma abordando estos procesos productivos desde un punto de vista mucho más conservador que los dominados o principiantes dentro del rubro.

Desde mi historia personal siempre me sentí atraída entre estos dos campos; en esta tesina de grado deseo realizar por un lado el trabajo escrito, investigando la obra de diferentes artistas y diseñadores que han podido conectar sus obras a partir de estos campos. Intento crear un trabajo plástico o instalación con forma de alas, realizadas con materialidades utilizadas en el universo de la indumentaria; para generar un efecto visual montadas en altura en un espacio arquitectónico que se conecte con el objeto.

Objetivos

- Observar en base a una selección personal de artistas del pasado en representaciones la presencia de ropajes en las imágenes para reivindicar y reflexionar sobre los diálogos existentes entre la moda y el arte.
- Crear una obra plástica espacial donde confluyan ambas disciplinas de la cultura visual con un trabajo escrito que lo sustente.

Influencias familiares.

Desde pequeña el arte influenciaba mi entorno, siempre estuvo presente en mi vínculo familiar, desde mis abuelos hasta mi madre amante de las producciones textiles, el bordado. Siempre estuve rodeada de telas e hilos de colores que me llevó a elegir la carrera de Bellas Artes. En ocasiones me sentaba junto a mi abuela para verla pintar en absoluto silencio, era nuestra forma de relacionarnos, también observaba a mi padre en sus momentos de inspiración dibujando sin decir una palabra, ya que no hacía falta decir nada, y por último mi madre, que constantemente estaba cociendo o pensando que crear con su máquina de coser.

Por mi parte siento que la educación artística es un medio para crear espacios de sensibilidad es una manera de comunicarnos sin utilizar palabras, fomentando la transformación constante.

La pintura marco el camino académico que elegí, encontré en esta disciplina la forma de expresarme y comunicarme. Pero en mi entorno familiar seguían estando esos retazos de colores. Realizar este proyecto fue la oportunidad de poder conectar la moda con el arte que es mi pasión y poder trasladarlo a un objeto visual.

Tuve oportunidades personales de poder vivir ese mundo por dentro, en mi adolescencia ingresé a la industria del modelaje, me daba curiosidad conocer ese mundo. Antes de comenzar la carrera de artes hice cursos de colorimetría, aplicando los conocimientos en la indumentaria, incluso modificaba mis prendas personales de manera creativa. Posteriormente las Bellas Artes equipararon toda mi atención, aunque de igual manera se encontraba muy ligado al mundo de la moda.

Esta son las influencias e ideas que me llevaron a la creación de este escrito académico, la relación estrecha y las tantas similitudes entre ambos campos, como una se completa con la otra y viceversa, procesos artísticos tan distintos e iguales al mismo tiempo que necesitaba poner en palabras los sentimientos que la moda y el arte despiertan en mi interior. Dos combustibles para mi alma y mi pasión.

Se propone en esta tesina de grado realizar un trabajo escrito, investigando la obra de diferentes artistas y diseñadores que han podido conectar mediante sus obras dichas

disciplinas. Por otro lado, cumplir mi deseo de crear un objeto plástico espacial donde confluya mis conocimientos adquiridos estos años en la Universidad, utilizando materiales del universo de la indumentaria.

Marco conceptual.

En esta investigación se abordan diversos autores con múltiples perspectivas respecto al mismo tema, en este caso se trabajaron los puntos de encuentro entre el arte y la moda. Las similitudes estéticas que existen entre ambas y como a lo largo del tiempo artistas y diseñadores de moda buscaron inspiración unos de otros, obras famosas trasladadas a tela y colecciones inspiradas completamente en las vanguardias artísticas.

María Laura Carrascal escribe sobre esta cuestión en su trabajo, “Un encuentro de la moda con el arte en Rosario a comienzos de la década del 80”. La década de los 60’ se caracterizaba por el efervescente clima creativo, actividades como las artes plásticas, el diseño gráfico y la moda se entrecruzaron generando una situación parecida al vanguardismo histórico.

En su escrito, Carrascal analiza las obras de Ana María Giménez y Graciela Azcona, dos artistas plásticas y diseñadoras de moda. Donde en medio de procesos militares y durante la contienda de Malvinas, crearon un paréntesis en la dramática situación que se vivía, gracias a su instalación Arte + Moda permitiendo un momento de distensión en los espectadores que la experimentaron. Ambas fundadoras de la marca CyN comenzaron a producir grandes cantidades de prendas las cuales iban destinadas al mercado local y nacional, al mismo tiempo que ponían en duda la jerarquización de las manifestaciones artísticas autónomas.

Por otro lado, la tesista Sara Bedia Yagüe en su trabajo sobre arte y publicidad intenta dar respuestas a la gran pregunta sobre si la moda es arte y viceversa. La autora entiende el arte como una forma de expresión donde el artista materializa sus ideas y sentimientos más provocativas o no. Intentando que el espectador logre captar el concepto que veces suele ser una abstracción pura. La belleza empleada como medida para clasificar las creaciones resulta algo subjetivo.

Esto guarda una gran relación con la moda y la forma en que escogemos y utilizamos las prendas como una parte de nuestra identidad.

Podemos decir que ambas son medios de expresión que utilizan la representación para exponer sus ideas, en este sentido se sirven una de la otra para lograr una mayor precisión.

Artistas que utilizan materiales propios del mundo de la moda para sus obras de arte y diseñadores que buscan su inspiración en las vanguardias artísticas, la libertad creativa surge en la conversión de ambos campos.

Podemos relacionar a Walter Benjamin y su idea del aura, con la moda y el arte, en el escrito él intenta explicar la importancia de lo que se pierde en la multiplicación de una pieza original. La singularidad y la irrepetibilidad otorgan una dimensión única a aquellas cosas que se inscriben en el ámbito de la creación artística, la masividad facilita el acceso a la apropiación del arte, pero al mismo tiempo eliminan su autenticidad.

Las obras de arte poseían un aura eterna que las hacía únicas, esto antes de ser expuestas en galerías y en los circuitos de valoración tradicionales, luego de eso pasa a ser un objeto consumible y residual.

Por su parte los círculos de la moda en su gran mayoría son fríos y calculadores, se sacan nuevas colecciones cada semana, esto hace que las prendas dejen de ser exclusivas y pierdan su valor estético pasando a la masificación y reproducción infinita de una misma prenda.

Pero cabe destacar que hay diseñadores de moda que se empeñan en que sacan colecciones que son propias de ser expuestas en museos y galerías, pasando a su esencia a la eternidad, ese tipo de creaciones no son pensadas para la sociedad, si no que se inscriben más dentro del circuito del arte que de la moda.

Artistas plásticos que se inspiraron en la moda.

Realicé una selección de artistas plásticos que referenciaron la moda en sus obras, embelleciendo cuerpos con ostentosas prendas de vestir, estudiando hasta el mínimo detalle para representarlas.

***Gustav Klimt (Austria, 1862-1918)**

En esta selección personal está el reconocido artista austríaco de principios del siglo XX, Gustav Klimt, en sus pinturas se aprecia la belleza femenina con tintes eróticos y la ornamentación en los atuendos dorados de sus obras.

Su estilo pictórico se encuentra entre el simbolismo y el Art Nouveau, aunque las obras tempranas de Klimt pueden considerarse dentro del academicismo. Cabe destacar que fue un miembro importante de la “Secesión Vienesa”, mediante este movimiento artístico formado inicialmente por diecinueve artistas de la escuela de Künstlerhaus, Austria logra adentrarse en la modernidad en términos artísticos. La palabra “secesión” alude a una ruptura con el conservadurismo que predominaba en Viena incluso fueron muchos sus proyectos artísticos que resultaron cancelados por diversas protestas. Este movimiento re interpretaba los estilos del pasado contra la producción industrial, la cual se creía que acabaría con la realidad de cómo era pensado el arte y la sociedad de esa época, fue un movimiento abstracto en donde predominaba la tipografía y el diseño editorial. (Fontbona, 2002)

El marcado estilo de Gustav Klimt fue el Art Nouveau, identificado también con la denominación Modern Style - «arte nuevo» o «estilo moderno», la idea era transmitir en el espectador evocaciones fantasiosas. Era un arte que, en vez de representar retazos de la vida cotidiana, como hacía el Naturalismo, se basaba en la fantasía, especialmente la derivada del mundo de las hadas y de los cuentos ancestrales (Fontbona, 2002, pág. 214)

Retomando a lo que el autor afirma y considera que la presencia de las vestimentas es muy importante en el estilo estético y formal del Art Nouveau.

A principios del siglo XX este movimiento se encontraba en el diseño de joyas,

decoraciones de interiores, esculturas y todo tipo de mobiliarios. Podría pensarse que este estilo desbordaba superficialidad y frivolidad, pero la verdad se nutrió de formas pertenecientes a un movimiento cultural profundo de la década de 1880 como fue el simbolismo, el cual utilizaba las artes gráficas para la expresión de sus ideales, un tipo de arte próximo a lo religioso y caracterizado por lo sugerente y mundos imaginados.

El contacto más estrecho que tendrá Gustav Klimt con la moda será a comienzos del 1890 cuando conoce a la diseñadora de modas Emile Flöhe la cual acaba por convertirse en su musa inspiradora. Los proyectos de moda de Emile eran revolucionarios, ella poseía su propia boutique en donde creaba sus diseños. Emilie se convirtió no sólo en una brillante diseñadora, símbolo de la moda de vanguardia en Austria, también en una gran empresaria, que gracias a su relación con el pintor Gustav Klimt mantuvo contacto estrecho con los espacios artísticos más influyentes de la época.

La colaboración entre Klimt y Flöhe surge por el dialogo entre las obras del artista vienés paralelamente con los modelos de sastrería de Emile que presentaba un lenguaje entre motivos decorativos, costuras particulares y tejidos.

Estas prendas pensadas a partir de la necesidad de la liberación física y simbólica de la mujer eliminando prendas restrictivas como el corsé, buscando dar a la mujer libertad e independencia. Este tipo de vestuario vienés se lo conoció con el nombre de “Reformkleidung” en donde se veía a la indumentaria como un espacio de político para la liberación de la mujer.

Actualmente las obras de Klimt siguen inspirando, en producciones de moda, desfiles, vestuarios y maquillajes. Colecciones de Dior y McQueen le han rendido homenaje en las pasarelas de alta costura.

A continuación, se muestra una pequeña selección de obras en donde Gustav Klimt toma la moda como inspiración pictórica, enfatizando en las estampas y gamas de colores.

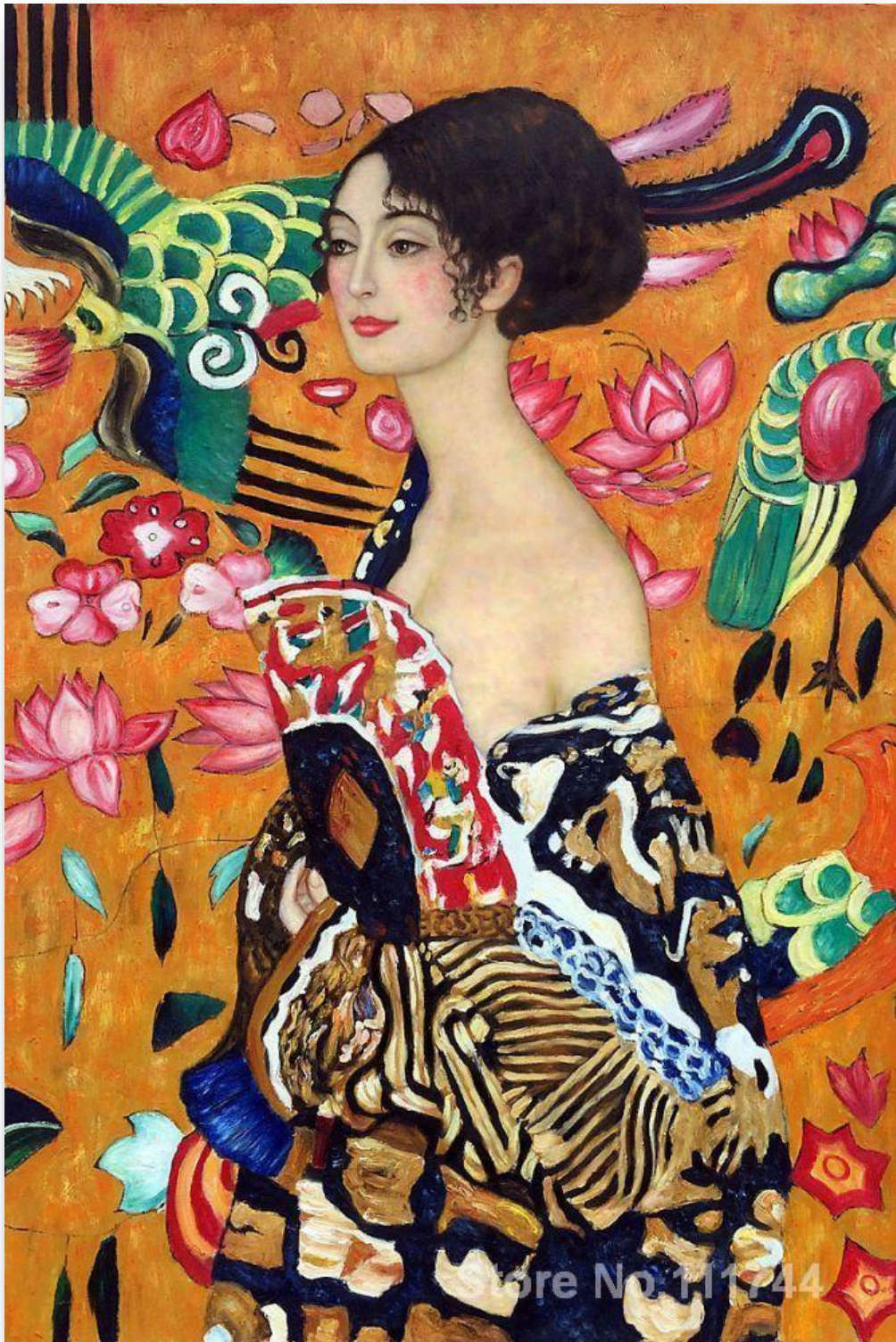
Gustav Klimt, 1901, *Judith I*

Gustav Klimt, 1907, Retrato de Adele Bloch-Bauer I.

Gustav Klimt, 1900, *Hygeia*.

Gustav Klimt, 1917, *Mujer con abanico*.

***Joaquín Sorolla (España, 1863-1923)**

Artista de estilo impresionista, que se lo ha considerado como un cronista de moda en su época, mediante sus obras se pudo conocer u observar cómo se vestían y enjoyaban las mujeres de ese momento.

“Sus obras reúnen un evocador catálogo de vestidos, joyas y complementos, realizados porsu trazo suelto y vigoroso” (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2018)

Luego de un viaje a Paris, Sorolla comienza a tomar las influencias del impresionismo en sus obras, que más tarde será el estilo en que se destaca como pintor; ya que varios autores lo llaman “el maestro de la luz” por las cantidades de tonos cálidos que utilizaba en sus trabajos.

Siguiendo con la práctica de los impresionistas que pintaban en “plein air” o al aire libre. Sorolla trabaja de esta manera para experimentar y reproducir los efectos fieles de la luz solar, combinando pinceladas rápidas para captar la luz que cambiaba constantemente. Sorolla tuvo desde muy temprano la clara percepción que la sensación de vida en los cuadros dependía principalmente de la animación de la luz, objeto de su continua búsqueda visual. (Museo Sorolla, 2015-2016, p.18)

Este artista fue un apasionado en el uso de la luz, en especial los tonos blancos del sol que se refleja en la representación de la moda de su tiempo. Vestidos y complementos extraordinarios quedaron exquisitamente plasmados en sus retratos y paisajes donde las protagonistas son principalmente figuras femeninas.

Una característica importante del artista sería su familia, que se deja ver en las numerosas representaciones del ámbito familiar y la vida cotidiana evocando a sus hijos o a su esposa, Clotilde la cual se la consideraba su musa de inspiración.

La vida moderna que comenzó a reflejarse a finales del siglo XIX se destacó por las nuevas costumbres sociales y formas de entretenimiento, en sus viajes a Paris, de los cuales Sorolla se inspiraba, haciendo foco en los atuendos.

Fue uno de los principales pintores del retrato aristocrático y burgués de su época, contribuyó a crear la imagen de la sociedad europea del fin de siglo. Con el ascenso social de la burguesía el retrato se popularizó convirtiéndose en un género frecuente en las exposiciones

nacionales e internacionales. En los retratos de encargo las mujeres solían posar con sus mejores trajes puesto que eran parte fundamental de la elegancia de la época. para fin de siglo esto cambia enfocándose en la naturalidad del gesto y la sencilla distinción de la figura.

Joaquín Sorolla, 1900, *Concha en Jávea*.

Joaquín Sorolla, 1909, Elena con túnica amarilla.

Joaquin Sorolla, 1904, Clotilde at the Beach.

Joaquin Sorolla, 1891, Portrait of Clotilde.

Andy Warhol (Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, 1950-1960)

Andy Warhol es reconocido como uno de los máximos exponentes del Pop Art, dejó un legado tan importante en el mundo de la moda y el arte, que hasta la actualidad es un icono indiscutible Pop, incluso podría decirse que fue maestro de las generaciones que le siguieron y homenajearon sus obras. Junto al "Pop Art" Warhol revolucionó la industria del arte y la publicidad convirtiendo a cosas cotidianas en simbolismos con nuevo valor para la sociedad.

Los autores Mónica Becerra e Isidro Gutiérrez, sostienen que durante los años 60' Warhol se adentró profundamente en su obsesión con los famosos productos estadounidenses que replicaba una y otra vez en sus obras. En este contexto cabe mencionar sus famosas latas de sopa Campbell de 1962 que posteriormente serían de inspiración para el mundo de la moda.

Durante 1963 creó su estudio llamado "The Factory" donde realizaba todas sus experiencias artísticas, había reunido a un grupo conformado por escritores, artistas, músicos y personajes conocidos en el *Underground* de Nueva York. Warhol buscaba producir en serie el arte mismo, pretendía actuar como una especie de máquina, minimizando el rol de su propia idea creativa en la producción de su trabajo, justamente la fabricación en grandes cantidades de un mismo producto es la manera en la que se manejan la mayoría de las industrias textiles, produciendo en masas para optimizar el tiempo. Fue así como revolucionó el mundo del arte y sus ideas se hicieron tan populares como polémicas.

Retomando la cita de María Laura Carrascal sobre Guillermo Fantoni nos dice que la década de los 60' se caracterizó por un clima de efervescente creatividad en donde actividades como las artes plásticas, el diseño gráfico y la moda, se entrecruzaron generando una situación en que en muchos aspectos hacía recordar al vanguardismo histórico.

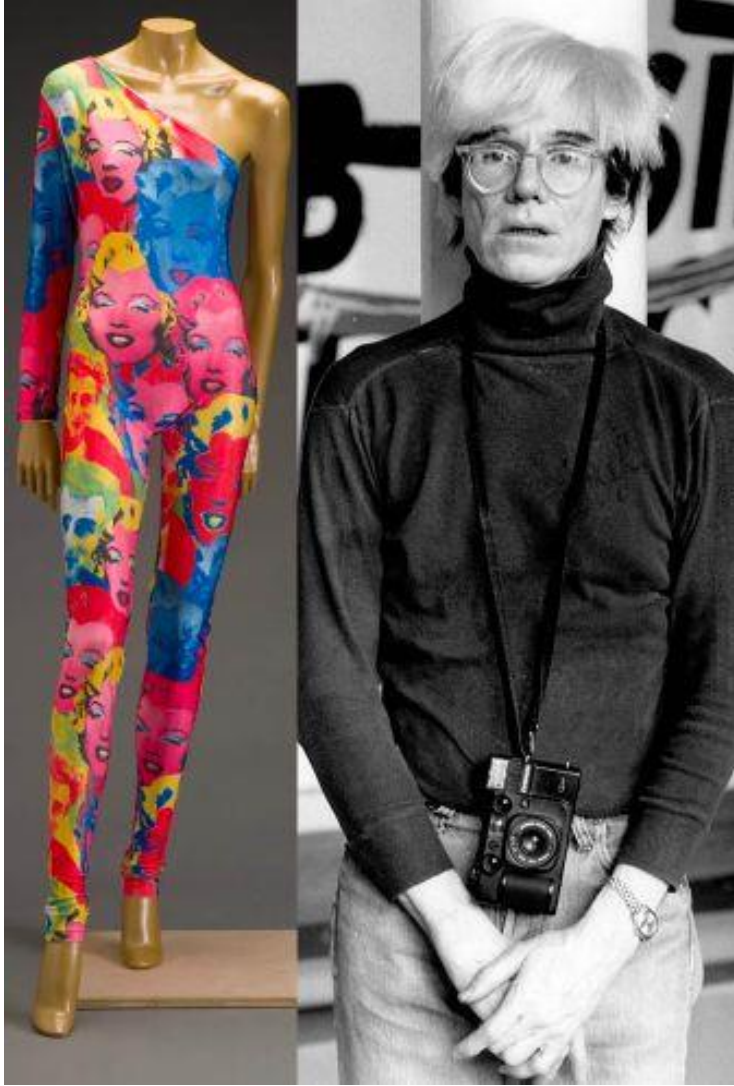
a partir de la década de los años 70 se creó un cambio cultural radical gracias a las nuevas experiencias estético políticas.

Durante este periodo la figura de Andy Warhol será consagrada definitivamente como una estrella artística indiscutible, galerías y demás sectores adinerados comenzaran a asimilar sus obras. También produce abundantes retratos de celebridades, diseñadores, empresarios y demás gente adinerada, que por grandes sumas posan para Warhol. Entre ellos, el famoso modisto Valentino.

Es en este plano donde la cultura de la moda y el arte Pop hacen su simbiosis, utilizando a Andy como puente esencial para su conexión. Son muchas las Marcas de moda que homenajearon a este magnífico artista.

MOSCHINO X Andy Warhol. 2014.

La colección de Gianni Versace en 1991 homenajeando la obra de Warhol.

"The Souper Dress" (1967), vestido de papel creado por Andy Warhol.

*** Sarah Ilínichna Stern- Sonia Delaunay (Ucrania 1885-1979)**

Las obras de Sonia Delaunay se destacan por el uso del color, por su originalidad y diseño. Como representa la figura femenina en un momento donde la mujer busca toma relevancia de salir a trabajar para sobrevivir las familias, ya que los hombres tengan que ir a la primera guerra mundial.

Sonia Delaunay participó activamente en dos movimientos: futurismo y Simultaneísmo. El futurismo un movimiento de vanguardia a favor de la modernidad y el progreso que no sólo en las artes visuales, sino en múltiples campos disciplinarios. Sus manifestaciones abarcan la literatura, la música, el teatro, la moda, el cine, la política e incluso la cocina.

Su estética se destacó por la utilización de formas cubistas, análisis del color y las formas. Tras casarse con el pintor Robert Delaunay, ambos artistas iniciaron intercambios artísticos constantemente, Sonia se diferenció de su esposo por sus experiencias artísticas en múltiples áreas como la decoración de interiores y el diseño de moda, firmemente interesada en plasmar el lenguaje de la vanguardia sobre los más variados soportes, con colores llamativos y diversas técnicas pictóricas.

A mediados de 1912 los artistas conjuntamente se adentraron en la abstracción defendiendo los fundamentos de un nuevo arte que negaba el tradicionalismo, desarrollando de esta manera las primeras nociones del “Simultaneísmo”. El doctor en artes Agustín Peláez argumenta que este movimiento artístico pretendía, el empleo de las teorías científicas del color, concretamente la referida al contraste simultáneo de los colores y su aplicación en sus diversos formatos como la pintura, escultura, objetos industriales y por supuesto a todo lo relacionado con la moda. (Peláez, 2019)

Algunas revistas de la época como *Der Sturm* y *Lacerba* aseguraban que ellos eran los primeros que habían introducido en sus obras de manera magistral el Simultaneísmo. Porque además de ello, fueron los primeros en argumentarlo y desarrollarlo en sus obras que luego acuñarían el orfismo al espacio artístico y la historia del arte, para diferenciar lo como movimiento artístico, como el caso del rayonismo ruso.

El paso de Sonia Delaunay entre el arte y la moda se observa entre 1914 y 1940 dejando una importante obra, en su repertorio encontramos diseños desde el cubismo órfico, composiciones

del color simultaneó y obras abstractas de gran expresividad. Agustín Peláez (2019) considera a Sonia Delaunay como una artista adelantada de su época plasmando con el uso del color la idea de lo nuevo, la potencia industrial de sus modelos abstractos sobre el cuerpo representado. Los diseños de indumentaria de esta artista apostaban por las transparencias aludiendo a la necesidad de dar a conocer en sus creaciones se encontraba la vida cotidiana, la velocidad y la inquietud.

Generó un gran impacto en el ámbito del vestuario siendo recordada como una de las primeras mujeres en incorporar figuras geométricas en trajes de baño. Las técnicas del Simultaneísmo eran efectivamente anti modas ya que las combinaciones de color rompían con los cortes definidos de las prendas y los diversos tipos de tela que se mezclaban con sus diferentes texturas ayudaban a esta ruptura.

Finalmente, después de quedar viuda de su marido Robert en 1941, Sonia continuó trabajando y promocionando el arte abstracto. En 1964 se convirtió en la primera mujer viva a la que se le honraba con una exposición en el Museo del Louvre. A continuación, destaco una selección de obras:

Sonia Delaunay, 1925, Vestidos simultáneos

Sonia Delaunay, 1916, Flamenco dance.

Sonia Delaunay, 1923, Carnaval.

Delaunay, diseño de tejido simultáneo 6, gouache sobre papel sobre cartulina negra, 1924.

Delaunay, diseño de tejido simultáneo, gouache sobre papel vitela, 1927.

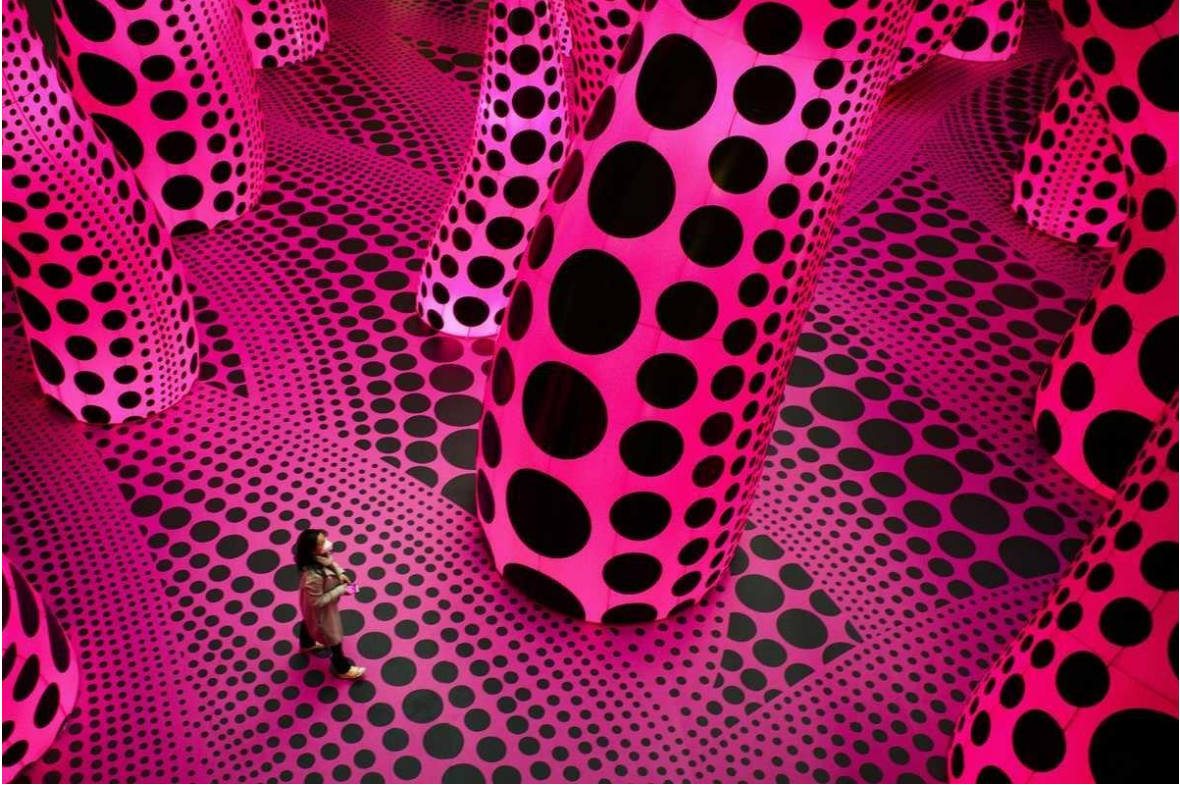
Delaunay, 1969, *Costumes*.

Yakoi Kusama (1929)

Es una reconocida artista japonesa que ha experimentado a lo largo de su trayectoria con los límites de los campos artísticos como escultura, pintura, performance, instalaciones. Incluyendo el diseño de moda en sus obras y colaborando con marcas como Louis Vuitton para la creación de estampados de sus productos.

Se podría vincular la obra de Kusama con el pop art, ya que se influyó de ese movimiento artístico en sus viajes hacia Estados Unidos en la década de los años 70. El arte pop caracterizado por tomar el estilo de vida de la cultura popular, la cultura de masas y la producción en serie. Permite vincular la obra de Yakoi Kusama con el arte pop, su obsesión con el uso de lunares coloridos multiplicados infinitamente. Manuel Carballo (año) docente de arte, fundamenta sobre el uso y la repetición de lunares confiere una sensación de infinitud que pretende transmitir la artista, utilizando la forma del círculo como un elemento que se repite en serie y que todos podemos identificarlo.

Para entender la expresión artística de Kusama debemos centrarnos en sus padecimientos mentales, uno de ellos se encuadra en la obsesión y compulsión influenciado por experiencias traumáticas desde su infancia, la artista fundamenta en una entrevista realizada que para ella pintar lunares es una de sus formas de escape a esa realidad. En su obra resalta específicamente la repetición de patrones y la psicodelia incluso integrando con la creación de escenarios que despiertan todos los sentidos.

Yayoi Kusama. A Retrospective, Tel Aviv Museum of Art, 2021

En el año 1968 crea la marca “*Kusama Fashion Company Ltd.*” Con el fin de crear estampados y diseños que enfatizan el “look Kusama” y transformándose ella misma en obra de arte, se observa en algunas de sus prendas pechos y genitales, los cuales eran tabúes para ese momento. Comenzó a adentrarse en el mundo de los diseñadores, utilizando la fotografía como vehículo de difusión, su estilo personal como publicidad y estas acciones eran similares a las que se utilizarían en una pasarela o desfile de modas.

Yakoi Kusama ha evolucionado a través del tiempo a un arte de estilo inimitable que ha encontrado resonancia en nuestro tiempo ya que su trabajo busca resaltar los sentimientos más puros del ser humano como el amor y la espiritualidad creando obras que subliman a la naturaleza y el cuál gracias a los medios de comunicación social ha llegado a una audiencia global.

En 2006 el director artístico de Louis Vuitton le propuso una colaboración con su prestigiosa marca de lujo que fue un éxito rotundo, sobre todo en Oriente incorporando a la artista en la esfera mundial, posicionándola a la fama mundial.

Yakoi Kusama para Louis Vuitton. 2023.

Yoko Kusama x Louis Vuitton 2023.

Yakoi Kusama x Louis Vuitton 2023.

Yako Kusama x Louis Vuitton 2023

Diseñadores de moda que se inspiraron en el arte.

La moda utiliza al arte como un modelo visual para su interpretación, se constituye como una fuente de información a nivel sociológico y psicológico en donde la palabra cede a favor de la imagen ya que nuestro atuendo dice algo de nosotros incluso antes de entablar una conversación. En muchos casos, la apariencia externa se modifica para ser parte de un grupo social determinado o transmitir ciertos datos a los demás. La autora Eugénie Lemoine-Luccioni (2003) explica que la moda va más allá de un simple atuendo porque las artes, las letras, la cocina, el ocio y las costumbres se ven afectadas por la moda. El interés por la corporalidad estuvo siempre presente tanto en las artes visuales como en el diseño de indumentaria, la idea de pensar el cuerpo como soporte y material dándole sentido, infundiéndole capas de significaciones.

La moda se encuentra con las artes para alimentarse de ella y viceversa, desde la textura y los colores hasta el montaje del desfile. Es innegable la cantidad de lenguajes que dialogan en cualquier producción artística. Rápidamente esto dio lugar a múltiples estudios sobre moda, por su parte los museos realizaban exposiciones donde se exhibía indumentaria como una forma singular de hacer arte.

La indumentaria se deja seducir por el juego de la interdisciplinariedad e hipertextualidad que nos propone el arte contemporáneo. La vestimenta abre así su camino a nuevos parámetros de representación, exposición y circulación, a la vez que se apropia de espacios tradicionalmente institucionalizados: los museos (Rodríguez, Cuomo y Ciafardo, 2017, p.2)

Yves Saint Laurent (Francia, 1936-2008)

Diseñador de modas francés, influido por las bellas artes y reflejadas en sus producciones textiles. Fue un verdadero vanguardista desarrollador de un estilo personal, en el que conviven el modernismo artístico, tradición e innovación.

Yves nació en Orán, Argelia en 1936, de una familia acaudalada, su madre era una conocida *socialité* con un sentido refinado de la moda. Se pasaba vistiéndose varias veces al

día y fue quien le inculcó la pasión por los vestidos y textiles.

Desde niño bocetaba y diseñaba, en 1953 a los 17 años, diseña un vestido de cóctel seleccionado como ganador del concurso seleccionado por la Secretaría Internacional de la Lana. Se muda a París, comenzando sus estudios en el École de la Chambre syndicale comenzando su carrera como ilustrador, contratado como asistente de Dior. (Padilla, 2020)

Colección 1965 inspirada Piet Mondrian

Su colección otoño/invierno, presentada en agosto de 1965, marca un punto de inflexión con los vestidos Mondrian, pequeños vestidos de jersey de lana multicolor con grandes motivos tomados prestados de Piet Mondrian (pintor neerlandés, 1872-1944).

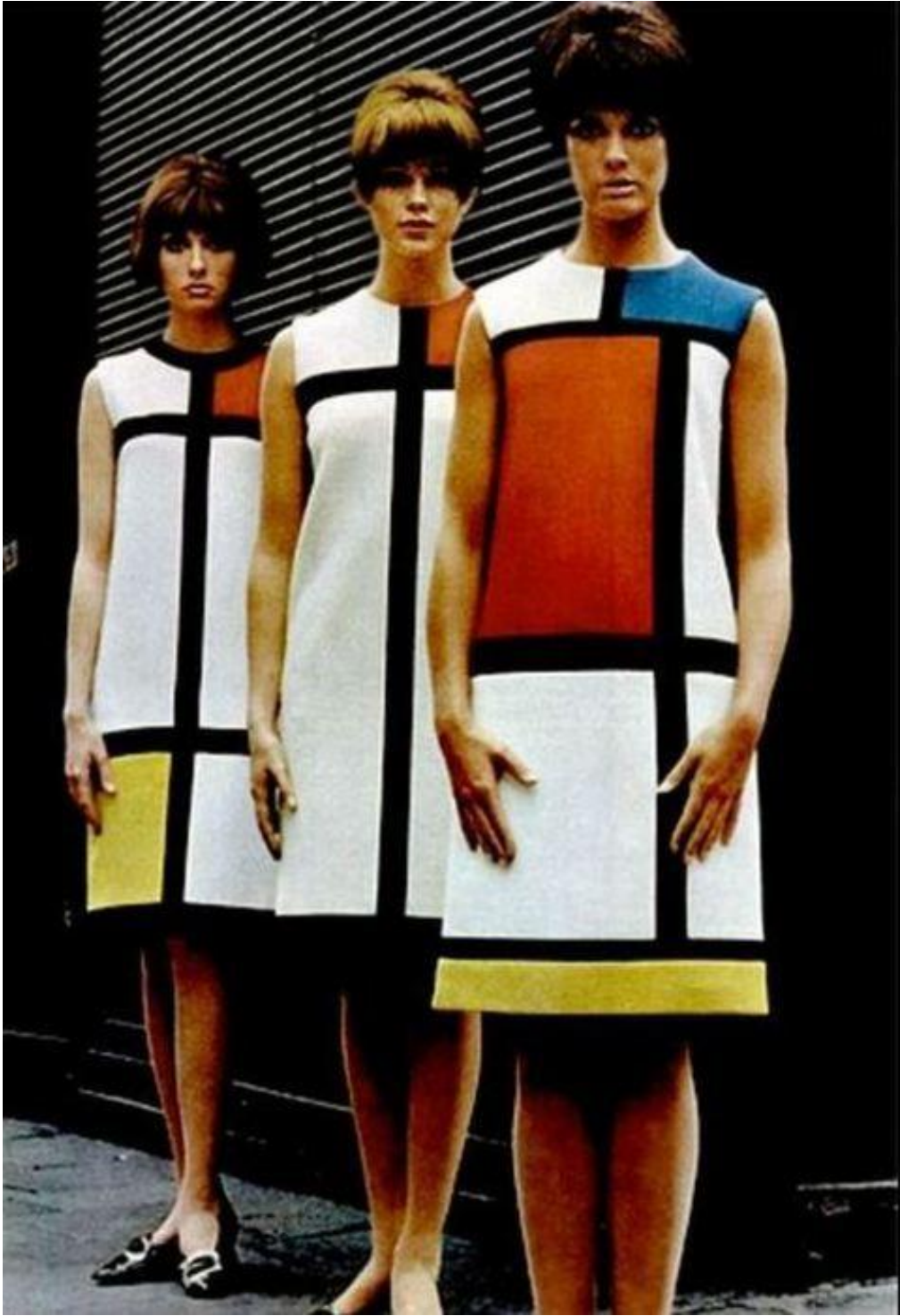
Una colección inspirada en la naturaleza cósmica de Mondrian. El esplendor de la abstracción suponía la explosión de color creando una conexión con la pureza de la naturaleza. Entre otros artistas abstractos que inspiraron al diseñador se encuentra Malevich, Poliakov y Picasso.

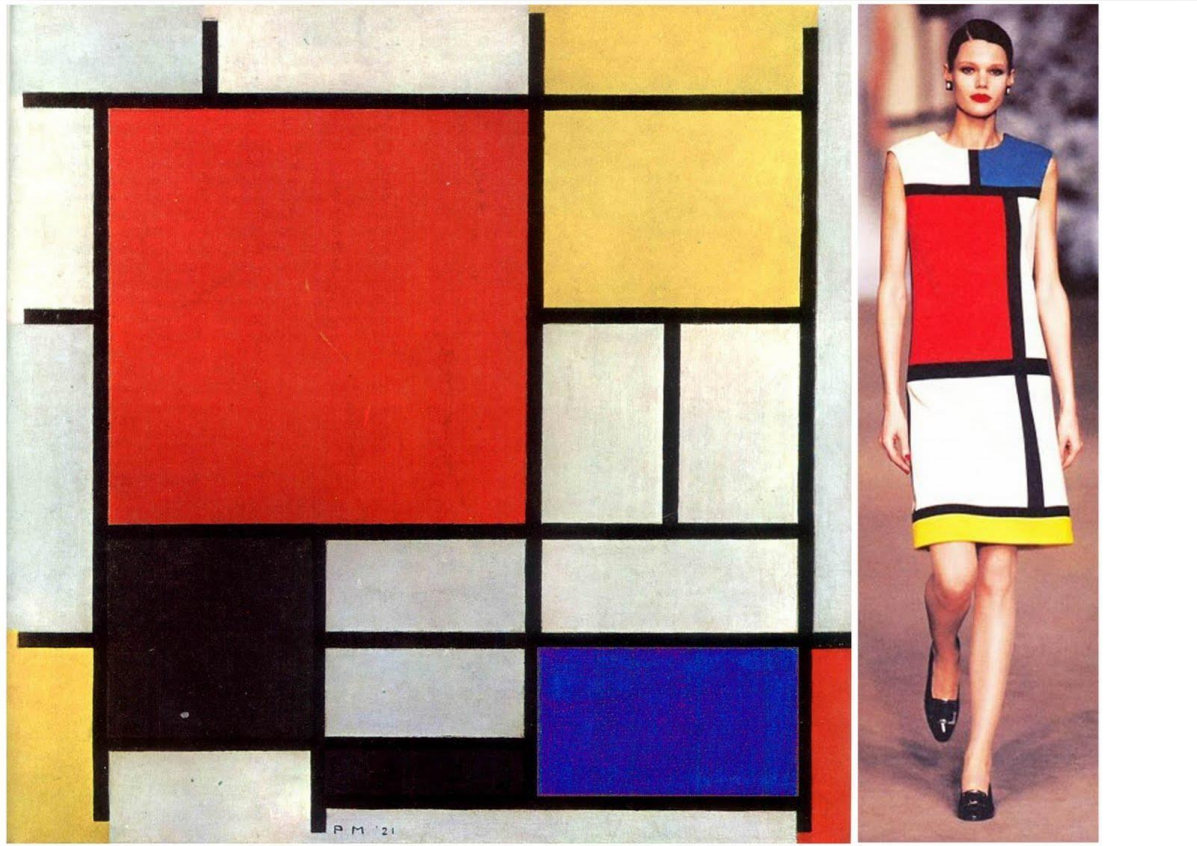
Portada revista Vogue (1965)

Yves Saint Laurent , 1965.

Yves Saint Laurent x Mondrian.

Colección de Yves Saint Laurent 1965.

Neoplasticismo

El movimiento artístico al que el artista holandés Piet Mondrian se encuadraba era el Neo-plasticismo. Sus obras se crearon en torno a la revista “*De Stijl*” principal vehículo para las difusiones del neo plasticismo. Para Mondrian el arte debía ser representado mediante líneas rectas y la pureza del color siendo para él la expresión del orden cósmico, un tipo de abstracción ordenado y matemático diferente al de Kandinsky.

En los países bajos conoció a los que serían sus compañeros de este movimiento abstracto. Se puede destacar los trabajos de Bart Van der Leek y Theo Van Doesburg, con ellos junto a diseñadores y arquitectos funda la revista *De Stijl*.

Las reflexiones de Piet acerca de sus obras, era que estaba convencido de que la humanidad después de siglos de cultura, podía acelerar su progreso mediante la adquisición de una visión más verdadera de la vida. El arte plástico revelaba lo que la ciencia había descubierto: que el tiempo y la visión subjetiva velaban la verdadera realidad. La destacada revista de arte *Metalocus* (2010) dice que Mondrian creía que el arte debía ser representado mediante las líneas rectas y los colores puros como símbolo de la expresión del orden y equilibrio. Estas ideas lo convirtieron en uno de los grandes defensores de la abstracción y en uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Otra de las importantes colecciones de moda de Yves Saint Laurent inspiradas en artistas pictóricos fue en referencia a Pablo Picasso. Fue a partir de 1979 cuando surgieron de la mano de Yves Saint Laurent otra clase de homenajes, recuperando a un grupo variado de artistas como Francisco de Goya, Vermeer y Matisse.

“Yves Saint Laurent era capaz de tomar las creaciones de los artistas para su propio uso, sin el consentimiento de estos, para diseñar su ropa. Se apropió de ideas y las convirtió en prendas de vestir. La apropiación no desacredita el genio de Saint Laurent, ya que fue uno de los primeros en transformar las bellas artes en alta costura” (Alexa S. Runsdorf, 2016 p.03)

Colección 1979 inspirada en la obra de Pablo Picasso

Se debe pensar a la moda como un campo en donde hay posibilidades infinitas de creación, incentivando la exploración de diversos materiales, inspiraciones y diferentes maneras de transmitir el mensaje, el que se traducirá en una forma de expresión individual. Son muchos los diseñadores de moda que toman como referencia obras de arte para crear su propio mensaje, por otro lado, hay diseñadores que sus ideas creativas son arte.

Vestido de YSL realizado como tributo a Picasso. 1979.

Vestido de Yves Saint Laurent inspirado en, "*Arlequín y mujer con collar*"; de Picasso, 1979.

Elsa Schiaparelli, (Roma, 1890-1973)

Era una diseñadora de modas italiana, la cual tuvo un estrecho contacto con el movimiento artístico surrealista, fue una de las mujeres más influyentes dentro de los circuitos de moda. Sus creaciones evidenciaban la presencia de las vanguardias artísticas de los años 30, como lo fue el movimiento surrealista. Su creatividad la llevo a ser reconocida y fuente de inspiración para otros diseñadores como Alexander McQueen, Prada y John Galliano.

El primer contacto de Schiaparelli con el ámbito artístico tuvo lugar en New York en 1916 con la ayuda de Gabriella de Picabia, efectivamente esposa del reconocido artista dadaísta Francis Picabia. Unos años después la diseñadora crea piezas artísticas inspiradas en el Surrealismo experimentando con nuevos materiales y técnicas diversas.

Martin Richard (1987) en sus escritos para “Fashion and Surrealism” dice que las manos de Elsa Schiaparelli convierten en oro lo que toca. El autor hace referencia a las creaciones de la artista, las cuales se vuelven gradualmente en una viva materialización de una iconografía surrealista.

La modista romana prescinde de lo meramente bonito y lo estéticamente aceptable para entrar en otros terrenos afines a lo psíquico. Utilizando las casualidades como fuente de inspiración en sus creaciones referenciando al azar y los objetos encontrados ya que parte de objetos que no tienen relación entre si dandolugar a composiciones improbables, como por ejemplo que una langosta terminara en un vestido elegante de noche.

Schiaparelli, Vestido langosta, 1937.

La diseñadora realizó múltiples colaboraciones con artistas ligados al surrealismo creando piezas artísticas únicas ligadas al mundo onírico y el valor del fetiche. Algunos de ellos fueron Salvador Dalí, Leonor Fini, Jean Cocteau, Man Ray, Elsa Triolet y Meret Oppenheim.

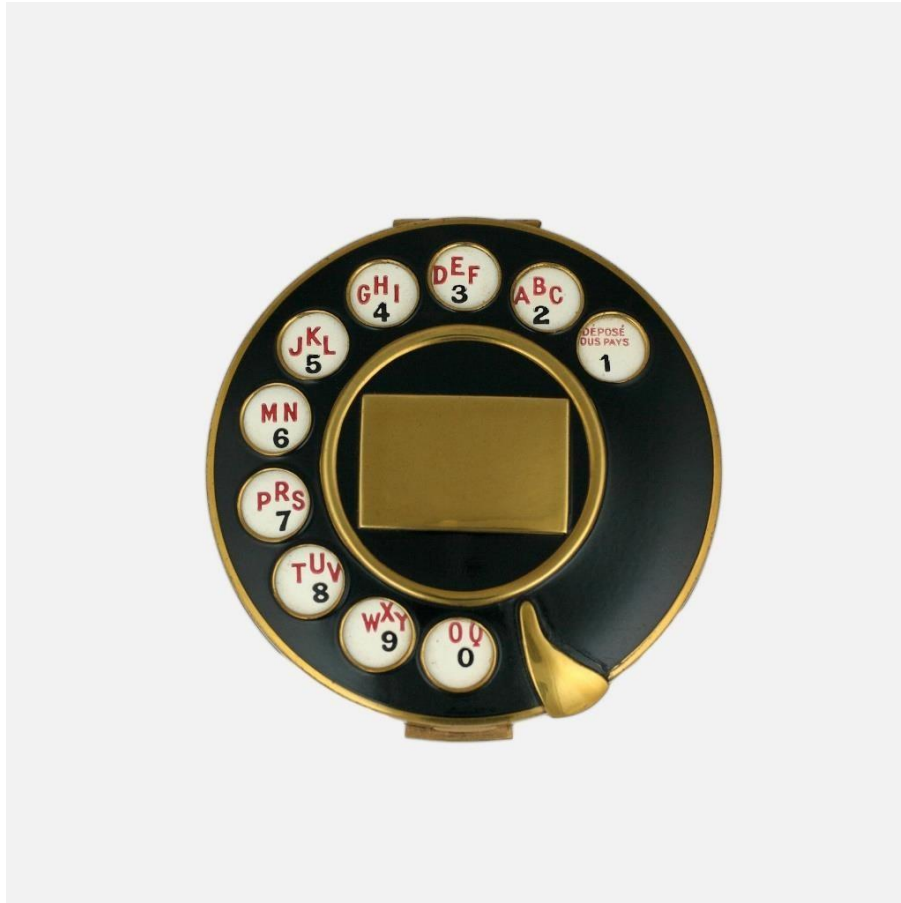
Esto definitivamente influyó de manera positiva la trayectoria artística de Elsa, su relación con los artistas más influyentes de la época ayudaría a que la diseñadora que se inserte en el mundo del arte. Pero fue definitivamente con Salvador Dalí y sus trabajos en conjunto la que la consagraron como una gran diseñadora-artista, el éxito de Schiaparelli no pasaría desapercibido de esa época. Salvador Dalí quiso colaborar con Elsa y su primer trabajo juntos se hará realidad en 1935, tomando la forma de un polvo compacto envasado en lo que parecería ser un marcador de teléfono de época.

Jean Cocteau y Elsa Schiaparelli. 1937, "Evening Coat" +

Guantes con uñas, colección de Elsa Schiaparelli, 1936.

Polvo compacto diseñado por Salvador Dalí para Elsa Schiaparelli, 1935.

Usualmente Schiaparelli se referenciaba de obras pictóricas de Dalí para las creaciones de sus atuendos, sus trabajos en conjunto representaban la comunión de la moda y el arte, dos mundos que no podrían existir sin el otro. El vestido langosta es otro ejemplo de que comola moda se nutría del arte y viceversa.

Salvador estaba fascinado con los crustáceos otorgándole un simbolismo erótico ya que él lo asociaba a la sexualidad femenina, en aquel momento de los años 30, Schiaparelli le pide un dibujo para incluir en su colección de atuendos exclusivos, cabe destacar que no era casualidad que aquella langosta estuviera a la altura de los genitales ya que usualmente los trabajos de este artista poseían alusiones irónicas.

Es aquí donde emerge el vestido más icónico del siglo XX tan controversial en aquel momento y digna de ser expuesta en museos en nuestros tiempos. Gracias a ellos el cuerpo

podía interpretarse mediante el surrealista y a la vez gracias a la moda este movimiento el movimiento del surrealismo podía ser incluido en las tendencias de la época.

Schiaparelli fue una de las primeras diseñadoras que era considerada por su misma como artista y a su profesión una manera de hacer arte. No cabe duda que sus proyectos no eran simplemente atuendos y accesorios, eran piezas de arte.

En 2017 el Museo Dalí en San Petes Burgos se expusieron las piezas creadas en conjunto por estos dos artistas, había desde joyas hasta pinturas y fotografías que daban cuenta de su relación. Esta es la primera exposición dedicada a la relación creativa y a las obras de Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí, amigos que innovaron París y el mundo con sus visiones singulares. Esta exhibición pone al descubierto el increíble dialogo entre el arte y la moda que la autora Melisa Pérez (2016) en su ensayo reafirma las asociaciones entre el arte y la moda, comentando que Schiaparelli fue una pionera en convertir las exhibiciones de diseñadores en un eventos estéticos que combinaba arte, música y movimiento.

Mundos paralelos y escenarios fantásticos

Alexander McQueen, (Inglaterra, 1969-2010)

Diseñador inglés de sangre, autodidacta, sus piezas de moda son consideradas auténticas obras de arte su obra. Cada colección cuenta una historia, su creatividad le permitió desarrollar proyectos que combinaron lo conceptual con lo estético a partir de la observación de su propia realidad.

En el video documental *Mc Queen*, expone como fue construyendo su carrera a partir de su hambre a aprender, un genio de la moda que fue reconocido como artista. Su estilo está compuesto por un enorme lirismo haciendo alusiones a mundos oníricos y la pintura surrealista. McQueen siempre será recordado por un maestro de la moda destacado por ser transgresor, atormentado de su tiempo y conectado con la naturaleza.

Todas sus colecciones cuentan con herramientas narrativas de gran complejidad con lo cual ganaron mucho prestigio no solamente en los circuitos de moda, sino que también en la escena artística internacional.

La colección *Plato's Atlantis/2010* fue el último desfile presentado por este influyente diseñador planteando un futuro en donde el océano ha aumentado su nivel debido al derretimiento de los polos y frente a esta nueva realidad la humanidad tuvo que adaptarse evolucionando, el nombre de la colección hace referencia a una isla descrita por Platón que se hundió en el océano sepultando una civilización entera.

Esto prueba que sus atuendos son más que simples conjuntos, son piezas artísticas dignas de ser expuestas. Su trabajo artesanal fue óptimo conectando de forma estrecha tres categorías: Artesanía, arte y moda, desafió la historia rompiendo los límites de las prendas, siempre en la búsqueda de nuevos lenguajes visuales. McQueen era un amante de la naturaleza, constantemente exploraba su complejidad, su belleza, su creación y su descomposición, consideraba que había un gran potencial visual en ella.

Alexander McQueen, 2010, Colección Plato's, Atlantis.

Alexander McQueen, Colección *Plato's Atlantis*/2010.

En la actualidad la fama de este destacado artista sigue siendo innegable ya que recibe múltiples homenajes en la actualidad, en 2015 el Museo Victoria y Alberto de Londres realizó una exposición de sus creaciones textiles más impactantes, durante los cinco meses de duración obtuvo casi medio millón de visitantes.

Se puede decir que fue la muestra más grande dedicada a la moda en toda la historia de esta galería. Esta impresionante muestra contaba con 240 piezas exclusivas del diseñador evidenciando su magnífica carrera como diseñador de modas y artista.

Montaje de la exposición homenaje a Alexander McQueen.

Holograma de la supermodelo Kate Moss expuesta en la galería.

Fotograma de 'McQueen'. Vértigo Films.

Las bellas artes en toda su representación poseen un deseo de expresión de ideas y la representación de la belleza según cada perspectiva, por eso se podría pensar al concepto de Alta costura como una manifestación completamente artística siendo un tipo de expresión visual compartiendo características con el plano del arte. cada prenda atraviesa un proceso de diseño en el que convergen diferentes cuestiones como el volumen, la composición y la estructura; con el fin de crear una obra de carácter tridimensional.

En la moda se utilizan las renombradas paletas de colores y la experimentación de múltiples texturas y materiales para la creación de cada pieza que luego será expuesta en pasarelas complementado con una escenografía que trate la temática del desfile o experiencia visual, ya que es una inmersión en una atmosfera completamente diferente al mundo exterior, justo como sucede en las exposiciones museísticas en donde se crea una ambientación propicia para el desarrollo de las muestras.

El espacio artístico amplía sus fronteras para fusionarse con la moda creando una identidad y lenguaje completamente diferente a lo que conocíamos, es sumamente necesario que estas nuevas manifestaciones artísticas se evalúen desde un punto de vista multidimensional asegurando una mejor interpretación. En relación a esto las autoras María Laura Tuozzo y Paula López dicen que el museo y las galerías de arte siempre habían sido lugares específicos por donde circulaban las obras de Arte, mientras que la Moda ha sido y es de las calles. Sin embargo, en la actualidad se puede observar una confluencia de estos campos porque las exhibiciones de Indumentaria y Moda en museos y galerías comenzaron a ser cada vez más frecuentes reforzando la idea de que diseñadores de moda como McQueen creaban piezas artísticas del peso de una obra de arte pictórica.

El legado del bordado

Qarla Quispe, (Perú, 1985)

Una influyente artista plástica y diseñadora de modas peruana, se propuso modernizar las faldas típicas de su país dándoles un tópicos urbano y juvenil. Sus lienzos en blanco son las faldas que dejan la huella contundente sobre el poder de las mujeres latinoamericanas.

Su pequeño emprendimiento lleva por nombre “Warmichic” aludiendo a las mujeres elegantes en Quachua. Sus prendas se comercializan en diferentes países de Latinoamérica, Europa y Asia.

La diseñadora busca la urbanización de las faldas típica de su territorio reivindicando su raíz cultural con una impronta actual. Su emprendimiento comenzó como un pequeño proyecto familiar, recibía ayuda de su madre para confeccionar sus primeras prendas, a pesar de sus dificultades económicas siguió adelante con sus ideas.

Fue descubierta por una diseñadora argentina, la cual quedó impactada con la originalidad de sus creaciones y realizó la primera compra en gran escala, lo que le aportó a Qarla Quispe una ayuda económica para seguir adelante con su emprendimiento.

Su proyecto se titula “La rebelión de las polleras” mediante este trabajo organiza diversas intervenciones artísticas enfocadas en el descubrimiento de una nueva forma de la identidad femenina peruana. “Warmichic” es el lado comercial del proyecto, su marca de arte textil en donde produce y comercializa sus creaciones para que estas ideas se expandan más allá de Perú.

Carla Quispe con parte de su colección.

Falda de colección Qarla Quispe.

Uno de sus futuros proyectos en paralelo a “Warmichic” y “la rebelión de las polleras” es crear un Museo de Polleras, dedicado exclusivamente a la exposición de estas prendas andinas. Cabe destacar que sus producciones son realmente piezas artísticas dignas de ser expuestas en cualquier circuito artístico. Ya que combina en sus estampados técnicas de pintura, dibujo y serigrafía.

Quispe transforma la pollera de la sierra en un símbolo cultural lo suficientemente flexible como para seguir diversas tendencias y ajustándose a las necesidades modernas, pero sin perder la fuerza simbólica de lo esencialmente que significan.

Exposición de Qarla Quispe.

Prendas Qarla Quispe.

El vestido como escultura

Issey Miyake, (1935-2022)

Diseñador de modas japonés nacido en Hiroshima en 1938. Vivió mucho tiempo en New York colaborando con la reconocida marca Givenchy, después de esto volvió a Tokio para abrir su propio estudio de moda “Miyake Design Studio” una etiqueta bajo la cual comenzó a diseñar moda femenina innovadora. Pero fue su experimentación con los plisados lo que acabaría por consagrarlo de manera mundial.

Su técnica de plisado estaba influida por el origami japonés, de aquí nace su técnica “PleatsPlease” que posteriormente quedaría inmortalizada en la historia de la moda. Su principal inspiración era la naturaleza y su habitabilidad, buscaba telas con movimiento y que fueran versátiles combinando técnicas de moda modernas con técnicas de plegado de origami ancestrales.

María Eugenia Maurello (2022) sostiene que Miyake impulso nuevas formas de vestir y disfrutar de las prendas. Se transformó en un hito para la historia de la moda contemporánea.

Según el propio diseñador todo comenzó con un simple pañuelo, su mente comenzó a meterse de lleno en las posibilidades de expansión que podían lograrse a partir de un cuadrado de tela. De esta manera nació la nueva metodología que permite múltiples variaciones en la forma de la indumentaria, basada en un sistema de tratamiento térmico que hace que el efecto plisado sea permanente.

Gradualmente los plisados se volvieron productos privilegiados por ejemplo para el mundo de la danza, fueron probadas por primera vez en 1991 por el reconocido ballet de Frankfurt dirigido por William Forsythe. Con el pasar de los años las prendas de Miyake fueron elegidas por múltiples personalidades importantes, como la arquitecta Zaha Hadid y Beyonce.

Aun luego de su reciente fallecimiento este diseñador es considerado un referente de la moda japonesa, y fue por ese motivo que en el 2016 se inauguraba una exposición individual sobre Miyake en National Art Center de Tokio, titulada "The Work of Miyake Issey". Donde

se expusieron alrededor de cien piezas y objetos realizados por el diseñador con la última tecnología para el desarrollo de materiales.

Exposición en National Art Center de Issey Miyake.

Exposición en National Art Center de Issey Miyake.

Arte y moda

Durante siglos en obras de arte, como pinturas o ilustraciones se han observado la presencia de la vestimenta. La representación de los pliegues, el tratamiento de las telas o las texturas; por ejemplo, observar la diferencia entre un encaje, un brocato o un terciopelo en un cuadro.

Estos atuendos pintados representaban la persona retratada, su lugar en la sociedad, sus características. Cuando observo un cuadro me pregunto si el pintor elegía con qué ropa vestir a aquellas personas o el color de las prendas para destacar sus facciones o su color de piel.

La moda y el arte tienen una estrecha vinculación, en especial en el siglo XX, donde artistas y diseñadores colaboraron en proyectos conjuntos para la elaboración de obras artísticas.

Las autoras Tuozzo y López (2013) plantean que la conexión entre estos campos se manifiesta de diversas maneras, considerando que cada uno se alimenta del otro: La masividad de la Moda para la obra de Arte, el aura cultural de la obra de Arte para el diseño de Moda. Guillaume Ener (2012) expone la diferencia entre el concepto de multiplicación en la moda y la obra de arte, cada prenda diseñada conserva el valor de su creador. Vinculando esta idea con la teoría de Walter Benjamin, que hace referencia a la esencia de la obra de arte, la cual se encuentra modificada a partir de su reproducción técnica; por su carácter de “pieza única”.

Según el autor esa cualidad única de “aura” se ve amenazada por su capacidad de reproducción que en las prendas de diseñadores no sucede, se me viene a la mente la alta costura. Donde cada prenda es única en su confección, la calidad del oficio y la elección de materiales. Aunque no todas las prendas de alta costura estén destinadas a venderse, también se suelen mostrar colecciones como obras de arte en pasarelas y museos.

Puntos de encuentro

La moda y el arte interactúan en el mundo de lo visual valiéndose de la emotividad para crear historias alrededor de sus piezas artísticas.

Los puntos de encuentro que quiero destacar es que, en diversas colecciones de modas realizadas por diseñadores, recurren a movimientos artísticos como motor de inspiración. Lo mismo con las puestas de desfiles escenográficas, por ejemplo en una muestra de Alexander Mc Queen del año 1999 donde una modelo con vestido blanco es pintada por una máquina en

vivo. Estos montajes recurren a ideas conceptuales de movimientos artísticos para expresar ideas o situaciones. Carolina Herrera en una entrevista dice “La moda es arte en movimiento” (Hurtado de Mendoza, 2016).

El artista como el diseñador parten de un sentimiento, una primera idea que luego la llevan a cabo. Ambas disciplinas buscan comunicar un mensaje visual y concretar una idea final por medio de formas, colores y materiales.

Otro punto son los bocetos que se realizan dentro de la creación artística, los cuales son indispensables, estos ejercicios ayudan a despertar la creatividad, permite trabajar una idea de manera profunda explorando nuevos caminos creativos durante el proceso.

Los dibujos, como bocetos no deberían considerarse el resultado de algún tipo de actividad artística separados de la escultura, la arquitectura o la pintura sino objetos íntimamente relacionados con las obras realizadas, porque a menudo son testimonio de las partes del proceso creativo completo que rara vez o nunca se puede exteriorizar de otra manera; sobre todo los dibujos de forma más directa que las obras “divulgadas”, dan una visión de la vida espiritual del artista, en consecuencia, son un importante documento para el estudio y comprensión de su actividad. (Susan Lambert, 1996, citado en, Agustín René Solano Andrade 2012)

Un boceto representa una primera idea creativa que posteriormente se convertirá en una pintura o escultura. Incluso para muchos historiadores de arte algunos bocetos de grandes artistas han sido más minuciosamente estudiados que la obra de arte terminada.

Calificarse “diseñador” o “artista”, podríamos considerarlos como creadores, paralelamente las innumerables creaciones de moda que llegaron a ser expuestas en museos al mismo nivel que una obra de arte.

Por su parte el término “artista” se lo asocia generalmente a una persona poseedora de un talento innato y un conocimiento específico para la creación de una obra. Noción que fue transformándose con el tiempo. No hay límites para la creación si se desea indagar en otros campos que no están dentro de los parámetros tradicionales del arte.

Los procesos artísticos de ambas disciplinas son similares, podemos decir que en este punto se entremezclan. La investigadora y diseñadora Retamozo Beatriz Elizabeth (2017) dice que en el lugar donde el diseño de moda y el arte se mezclan, es ahí donde nace una obra de arte sin importar si lo crea un artista o diseñador.

Hace referencia a la importancia que representa un boceto, una primera idea creativa que posteriormente se convertirá en una pintura, en un atuendo, una escultura etc. Incluso para muchos historiadores de arte algunos bocetos de grandes artistas han sido más minuciosamente estudiados que la obra de arte terminada.

La comunicación es otro aspecto importante que unifica estos dos mundos, ambas esencialmente son comunicadoras de ideas ya que el arte en sí mismo es una expresión del ser humano. Tanto artistas como diseñadores transmiten información mediante la conducción y recepción de un mensaje. Por ejemplo, la moda refleja épocas e incide directamente en la identidad individual y colectiva.

Estas “Normas de identidad” están íntimamente relacionadas y asociadas a la vestimenta que decidimos habitar según el contexto, cultura y la comunidad a la que pertenecemos. La moda es algo que sucede en una época, muestra una realidad en un periodo de tiempo determinado y es un fiel reflejo de la sociedad.

Arte pop, moda y cultura de masas

La moda como disciplina tiene un fuerte arraigo y vinculación consumista, especialmente luego del desarrollo de la sociedad capitalista. También suelen atribuírseles características de superficialidad y fugacidad.

Primeramente, la publicidad y el arte poseen una relación estrecha, puesto que el desarrollo de los espacios publicitarios se debe en gran medida al arte, más concretamente al cartelismo. Los primeros carteles publicitarios datan del siglo XV y XVI en países como Francia, Inglaterra y España. El trasfondo del cartelismo estaba ligada a la realidad social de su época, y poseían connotaciones políticas, sociales y culturales, su evolución se vio determinada por la necesidad de comunicar. Con la llegada de la Revolución Industrial y el desarrollo de las ciudades, aparecen nuevas necesidades comunicativas y el cartel cobra una importancia renovada, se trata, de la fórmula más efectiva y económica de llegar a una sociedad cada vez más exigente.

La litografía llega para cambiar para siempre el paradigma de la publicidad, nacen todo tipo de diferentes colores, formatos y tipografías, perfectos para llegar a un público más amplio. Destaco la obra del artista francés Jules Cheret, quien logró crear imágenes con una amplia gama de colores utilizando únicamente unas pocas piedras litográficas. Su manera de componer los elementos en los carteles son precursores de lo que hoy conocemos en materia de cartelería, en un equilibrio armonioso entre ilustración y tipografía, con varios niveles de lectura.

En el mundo actual, la expansión de las nuevas tecnologías permite el uso de nuevos soportes y maneras de consumir información, ya no es indispensable el formato cartel que se utilizaba en el pasado, pero las formas de comunicación o los elementos comunicativos que aparecían en el cartel se siguen utilizando. De igual manera los carteles como medios de difusión de campañas de moda, culturales y políticas entre otros.

Así mismo con la llegada de los movimientos artísticos, la publicidad comienza a verse influenciada por estos nuevos discursos. Los profesores Gloria Jiménez Marín y Rodrigo Elías Zambrano (2018) plantean que para las vanguardias el resultado de la obra de arte no es tan importante como el proceso de creación. El futurismo, el dadaísmo y el constructivismo son ejemplos de vanguardias que utilizaron la publicidad como medio de comunicación masiva, aunque el movimiento artístico que mejor aprovecho los medios publicitarios para su beneficio, es sin lugar a dudas el arte pop.

Paralelamente a las nociones de cultura de masas y pop art debemos incluir la industria de moda, la relación que poseen es directa, ya que la moda busca marcar un ritmo sobre las sociedades buscando maneras de sentir una identificación propia mediante sus productos, la industria utiliza una diferenciación ilusoria, ya que el mercado textil produce en serie, combinando de diferentes maneras los elementos que produce, ofreciendo un amplio espectro de estilos con los que poder reconocerse, pero al hacerlo terminamos siendo igual al resto.

El modo de aparición de las modas tiene un fuerte vínculo con el eterno retorno de lo idéntico, mas no tan igual (Bietti, 2012, p 03) El autor hace referencia a retomar lo que ya fue expuesto, utilizarlo de base para construir algo “diferente” muchas veces se trabaja sobre autores prestigiosos y consagrados en el mundo de la alta costura como fueron y siguen siendo Chanel, Dior, Nina Ricci etc. La vida moderna y la sociedad sobre estimulada crean el ambiente perfecto para el desarrollo de la moda, el acrecentamiento de la vida nerviosa, la carga de información mediante imágenes exteriores y la rapidez con la que suceden las cosas marca el camino de las industrias de moda. Mediante esta se busca constantemente la novedad y la publicidad es el vehículo de estas seducciones que resultan abrumadoras.

El lenguaje publicitario, en la sociedad de masas es tan moda como la moda, de esta manera, la atracción se impone sin mayores esfuerzos porque la publicidad en sí misma es una atracción incluso muchas veces recordamos más la publicidad que el producto. Pero en lo momentáneo, este modo de comunicar funciona porque el truco de la publicidad envuelve el producto, transformándolo en un arma de seducción para atraer a las sociedades de masa.

Pop art y Lenguaje publicitario.

Cultura de masas y Pop art.

Reflexiones finales.

Destaco en este trabajo que la moda y el arte se vinculan en nuevas formas de diálogos, para transmitir ideas dentro de las artes visuales. Conuerdo con la idea de Felisa Pinto (2008) que afirma esta relación de ambas disciplinas conectadas desde comienzos y a través del siglo XX. La autora destaca los años veinte, la primera posguerra y selecciona obras de artistas como por ejemplo el trabajo de los estampados en las pinturas de Gustav Klimt. También Pinto nombra las pinturas vanguardistas y diseños de prendas de Sonia Delaunay; como las obras de Schiaparelli en los años treinta y cuarenta que junto con Salvador Dalí crearon atuendos y objetos artísticos.

También destaco los trajes creados y diseñados por Alexander McQueen son dignos de ser expuestos en Museos o circuitos expositivos artísticos. Ya que sus trabajos constan de un minucioso trabajo de la forma, la textura, el uso del color, la experimentación con el espacio, el desarrollo del tema conceptual. Me inspiró la conexión que realiza este diseñador con mundos imaginarios, la creación de personajes oscuros y la puesta en escena que transporta a un mundo paralelo.

En el caso de Issey Miyake me parece fascinante como utiliza las texturas y los materiales, la tela es un papel. Me interesó en la selección de un material etéreo para la confección de las texturas que luego apliqué en las alas.

En un principio explico la importancia dentro de mi vida familiar, la transmisión de técnicas manuales como por ejemplo el bordado o la costura. La elección de la obra de la diseñadora Qarla Quispe, me hizo reflexionar sobre los legados culturales y familiares que se transmiten de generación en generación que ella rescata de sus antepasados y lo revive con diseños y colores actuales. También reflexiono la influencia de las creaciones en los diseñadores, el caso de Yves Saint Laurent que aprendió de su madre o en el uso del origami en Miyake, pienso la importancia de las experiencias personales que llevan a estos creadores a elegir el diseño textil o la moda como medio de expresión.

Proyecto “Alas Couture”

En el escrito testifico este vínculo entre los diseñadores que se han inspirado en movimientos artísticos para colecciones; y artistas que han representado en imágenes atuendos o vestidos.

Realice la especialidad de pintura en la carrera de Bellas Artes y Arte Tecnodigital para el uso de herramientas de diseño me permitieron crear la estampa para la realización del objeto artístico.

Se propone unir estas dos disciplinas en un objeto tridimensional, creando una pieza a partir de una imagen impresa en una tela, transformada en una textura visual para la creación de dos alas de gran tamaño. Emplazadas en un espacio aéreo acorde a la estética de la obra, en este caso se pensó en el interior del edificio del Ecu donde la arquitectura genera un ambiente escenográfico.

Proceso de construcción y montaje

Las alas fueron realizadas en un molde rígido, con una medida de 1,70 m de ancho cada ala y un peso de 500 gr. Están forradas con una textura realizada en gasa cristal impresa en transfer con un diseño de flores en tonos acromáticos. El diseño fue pintado previamente sobre un lienzo luego fotografiado, editado digitalmente para transferirlo a la gasa cristal.

Para la textura de las plumas recorté gajos de diferentes tamaños trabajando con moldes en papel para cubrir las alas de ambos lados: frente y atrás.

Las alas están diseñadas para crear el lazo de unión entre el arte y la moda con el uso de materiales que reflejan el mundo de la indumentaria y el diseño textil.

El proceso que llevo la construcción de las plumas es el mismo efecto de textura que puede tener una prenda o un vestido de fiesta. La estructura realizada con alambres y forrada para que pueda dar la sensación de algo etéreo, que flota entre dos mundos que reflejan mi interior. A continuación, se adjuntarán fotografías de la experimentación realizada sobre lienzos, utilizando diversos métodos de pintura e impresión a fin de encontrar estampas para la creación de las alas.

Fotomontaje de cómo debería quedar el objeto artístico instalado.

El emplazamiento está pensado para que el espectador pueda circular en diferentes puntos de vista. La instalación estará colgada con hilo metálico que soporte el peso de las alas desde la baranda del edificio que se encuentra en el primer piso.

Pruebas de técnicas y materiales

Para la realización del estampado sobre la tela para la confección de los pétalos, realicé una serie de pruebas con pinturas acrílicas. Probando técnicas que se utilizan como estencil, sellos caseros, dripping, teñidos con tintes naturales, ataduras para generar efectos de batik.

FLORES REALIZADAS CON
PINCEL Y ÓLEO, SOBRE TELA
TEÑIDA CON TÉ.

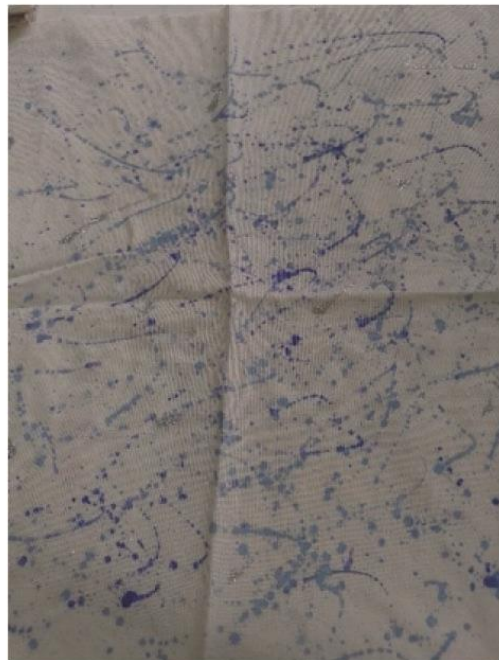
TELA TEÑIDA CON CAFÉ

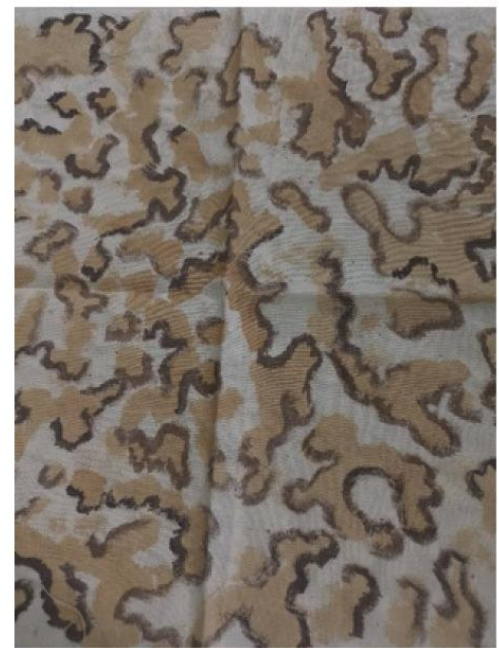
PINTURA ACRÍLICA SOBRE
TELA CON ESTENCIL

REPETICIÓN DE FORMAS
CON SELLO CASERO

DRIPPING

MANCHAS DE CAFÉ Y ACRILICO

TEÑIDO CON GELATINA Y
APLICACIONES DE STRASS

SELLO CON ESPONJA Y
RODILLO.

TELA TEÑIDA CON ACUARELAS
E INTERVENIDA CON FIBRAS PARA TEXTIL.

Estampa final

Archivo de estampa utilizado para imprimir en gasa cristal para posteriormente ser recortadas simulando plumas, el archivo es una fotografía de una pintura que realice durante este proceso, el cual esta intervenido de manera digital con Photoshop para aportar nitidez a la imagen y generar una imagen en espejo para el estampado infinito, logrando la continuidad en el diseño.

Bibliografía

- ANDRADE SOLANO, R. A. (2012) *La enseñanza del boceto como objeto de diseño*. Comunicaciones enviadas para el tercer congreso. Actas de Diseño Vol. 16. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 193-201
- ARAS, E, R. (2013) *Arte y Moda, fusión y encuentros: Reflexiones filosóficas*. Centro de estudios en diseño y comunicación de Navarra. pp 59-70
- BIETTI, F. (2012) - *La Industria Cultural Del Vestir, Hacia Una Fenomenología de La Moda*.
- BECERRA M. y GUTIERREZ, I. (2020) *Andy Warhol y su mundo Pop art*. University of Málaga.
- Benjamin, W. (2003) *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*. Editorial Ítaca.
- CARRASCAL M.L (2007-2008) *Un encuentro de la moda con el arte en Rosario a comienzos de la década del 80'*.
- ENER, G. (2012) *Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos*. GG moda.
- FABELO CORZO, J. R. (2011) *Arte, política y sociedad de consumo. El caso de Andy Warhol*, Memoria249.
- FONTBONA, F. (2002). *Las raíces simbolistas del Art Nouveau*. Secretariado de Publicaciones, Universidad Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona.
- MAGAÑAS LUQUE, R. (2015) *Relaciones entre Arte y moda: diálogos y juegos de identidad*. Desde la alta costura en el vestir hasta nuestros días. Facultad de ciencias de la educación, Málaga.
- MASSOTA, O. (2018). *Después del pop: nosotros desmaterializamos*. MACBA
- PADILLA, P. (2020) *Yves Saint Laurent: Su historia e impacto en el mundo de la moda*. Recuperado en: <https://www.vogue.mx/moda/articulo/yves-saint-laurent-biografia-y-peliculas-que-retratan-su-vida>
- PALMEGIANI, E. M. (2018) *Elsa Schiaparelli y su relación con el Surrealismo*. Revista Anual de Historiadel Arte. Escuela de Arte de Oviedo
- PALAEZ MARTINEZ, A. (2019). *Sonia Delaunay Contribución al diseño y a la moda entre 1914 y 1940*. Revista DDM n° V.
- PEREZ Y PEREZ, M. (2016) *Las asociaciones entre el arte y la moda del siglo XX*. *Cuad. Cent. Estud. Diseñ. Comun., Ensayos* [online], n.57, pp.10-20. ISSN 1853-3523.
- RUNSDORF, A. (2016) *Reconociendo los paralelismos entre la moda y el arte: los diseños de Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo*. Bard College.
- RICHARD, M (1987) *Fashion and Surrealism*. Rizzoli International Publications
- RETAMOZO BEATRIZ ELIZABETH. (2017) *¿Qué moda es arte? Una categorización de la moda que es arte*.
- RODRIGUEZ, M. S.; CUOMO, C. & CIAFARDO, M. (2017) *Las artes visuales y el diseño de moda en el arte contemporáneo: algunas influencias recíprocas*. Repositorio de la Universidad de La Plata.

III Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales-JEIDAP.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66291>

- TUOZZO, M. V. y López, P. (2013) *Moda y arte, campos en intersección*. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Buenos Aires.

-YAGUE B.S. (2021) *Conexiones entre el Arte y la Moda en tiempos de vanguardia*. Universidad de Valladolid, Segovia.

Sitios Web

- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (2018). Revista interactiva Conecta Thyssen Publicaciones Digitales Thyssen. Sorolla y la moda.
- <https://www.museothyssen.org/conectathyssen/publicaciones-digitales/publicacion-sorolla-moda>
- - *Alexander McQueen*. Bekia Moda. Blog de Moda y tendencias. Diseñadores. Recuperado en <https://www.bekiamoda.com/disenadores/alexander-mcqueen/>
- - BONHÔTE, I. YouTube. (2018) McQueen. Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=kH09uOi5EeI>
- - MIYAKE
- <https://artsandculture.google.com/story/miyake-issey-exhibition-the-works-of-miyake-issey-the-national-art-center-tokyo/BQXxeIldpqKofLg?hl=en>
- - Gallery Labs. (2022) Piet Mondrian. <http://gallerylabs.org/piet-mondrian/>
- - METACOLUS. Mondrian vs de Stijl. Muestra de Arte. Centre G. Pompidou. Paris, Francia (2010-2011) <https://www.metalocus.es/es/noticias/una-exposicion-extraordinaria-mondrian-y-de-stijl-en-el-reina-Sofia>
-

