

TFG

EN CONVERSACIÓN.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL VESTIR COMO CONFIGURACIÓN
DE IDENTIDAD

Presentado por Eva Dasí de Castro

Tutor: Antonio Cucala Félix

Cootutora: Pilar Crespo Ricart

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2018-2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este proyecto recoge la memoria de una propuesta instalativa en la que se reflexiona sobre la intimidad y privacidad contrapuesta a lo público a través de la confección de unas prendas de vestir que conforman cuatro trajes y de un video documental.

Esta contraposición se manifiesta en la transcripción y estampación serigráfica en la tela del traje de conversaciones privadas en WhatsApp. Los trajes, además de evidenciar esta confrontación, mostrarán también la identidad de cada uno ya que cada traje expone una conversación entre dos personas. Entender el vestido como algo que nos proporciona comodidad y habla de nuestra identidad, nos permite plantear cuestiones opuestas a estas, como la incomodidad de ser observado desde fuera y mostrar públicamente aquellas cuestiones que normalmente forman parte del ámbito privado e íntimo.

El documental muestra algunas maneras de relacionarse y las opiniones de los protagonistas de las conversaciones particulares y cómo interactúan a través del uso las aplicaciones como WhatsApp.

PALABRAS CLAVE

Nuevos Medios, Privacidad, Intimidad, Vestir, Instalación, Serigrafía

ABSTRACT

This Project collects the memory of an installation, in which exists a consideration about intimacy and privacy in contraposition to public through some dressing clothes and a documentary.

This contraposition is shown in the transcription and screen-printing in the fabrics of the clothes of private conversations in WhatsApp. The suits also evidence the identity of each person who participates in the conversation. To understand the action of dressing as something that give us comfort and says something about our identity, allow us to come up with opposite questions about it as the discomfort of being observed and the exhibition of information that is intimate or private.

The documentary shows some of the ways of maintaining relations and the opinions of the owners of the conversations and how them interact through the use of social networks as WhatsApp.

KEYWORDS

New Media, Privacy, Intimacy, Dressing, Instalation, Screen-printing

AGRADECIMIENTOS

A Sara, Laura y Elena, por el tiempo, la implicación y por ser una parte más de este trabajo. Y a mis tutores Toni Cucala y Pilar Crespo, por toda la ayuda y el interés.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	7
3. METODOLOGÍA	8
4. MARCO TEÓRICO	10
4.1. La comunicación a través de los nuevos medios	10
4.2. La intimidad	12
4.3. El vestir como configuración de identidad	14
5. REFERENTES ARTÍSTICOS	17
5.1. Sophie Calle	17
5.2. Joseph Beuys	18
5.3. Xu Bing	19
5.4. Jana Sterbak	21
5.5. Ana Laura Aláez	21
6. DESARROLLO DE LA OBRA	23
6.1 ANTECEDENTES	
6.1.1. <i>En conversación I</i>	23
6.1.2. <i>Cartas</i>	25
6.1.3. <i>Portafolio</i>	26
6.2. <i>EN CONVERSACIÓN II</i>	28
7. CONCLUSIONES	33
8. BIBLIOGRAFÍA	35
9. ÍNDICE DE IMÁGENES	37

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto de final del grado se presenta como la memoria de una instalación compuesta por cinco elementos, cuatro trajes y un vídeo documental que se muestran en un espacio diáfano.

El trabajo supone la conclusión y la agrupación de diferentes ideas que se han desarrollado a lo largo del proyecto en torno a la intimidad, y que he llamado En conversación.

En el planteamiento de este trabajo subyace mi interés por el ámbito de la moda, disciplina en la que me gustaría desarrollar mi futuro laboral, y una consecuente reflexión sobre lo que supone cubrirse el cuerpo, y al tiempo, desvelar unos gustos.

Esta memoria, básicamente, se estructura en dos partes. La parte teórica y el desarrollo práctico del proyecto. La parte teórica ha consistido en una búsqueda de información que he organizado en tres bloques. El primer bloque revisa de manera teórica las redes sociales y su uso en la actualidad; el segundo bloque, plantea como estos nuevos medios afectan a nuestra intimidad, lo que compartimos y lo que no, y el tercer bloque expone diferentes teorías sobre la acción de vestir. Siendo consciente de la amplitud de estos conceptos he decidido acotarlos enfocándolos a la parte que alude al trabajo práctico.

Otro de los puntos relevantes de este bloque ha sido la búsqueda de referentes, ya que el análisis de trabajos de diferentes artistas me ha ayudado a la hora de la toma de decisiones tanto formales como conceptuales. Por ejemplo Sophie Calle ha supuesto una inspiración para este trabajo ya que en sus obras la intimidad entra en conflicto con lo público. De la misma manera en la obra de Joseph Beuys nos encontramos con los trajes de fieltro, donde la prenda adquiere una narración simbólica y lo artístico se materializa en un objeto de uso cotidiano. Por otra parte, Xu Bing emplea la caligrafía y el texto en algunas de sus obras, como elemento principal, aludiendo así a las connotaciones de lo narrativo, pero siendo un elemento plástico más de su trabajo. En la obra de Jana Sterbak es la prenda o el vestido en ciertos trabajos, una representación de intimidad. Y finalmente en la obra de Ana Laura Aláez son la disposición de sus obras en el espacio expositivo y la utilización del objeto cotidiano como símbolo, los elementos que adquieren diferentes connotaciones.

Ligando esta propuesta con la exposición de la intimidad que supone la exhibición de los asuntos personales en los medios es como planteé la posibilidad de confeccionar trajes con telas en las que he estampado textos extraídos de conversaciones privadas de WhatsApp. En el bloque de la práctica artística se presentan los antecedentes de esta instalación analizando tres propuestas anteriores, así como el desarrollo de los procesos llevados a cabo para realizar la confección de los trajes, el vídeo documental y la instalación.

En el vídeo documental que apoya la instalación de los trajes participan las personas que han prestado su conversación privada y recoge el proceso de selección de ciertas partes de las conversaciones, en él hablan de la propia conversación y de como se comunican en la actualidad a través de las redes.

Por último, uno de los principales componentes del proyecto, han sido las tres personas que han participado en él, Elena, Sara y Laura, ya que aunque el trabajo aborde temas generales relacionados con los nuevos medios de comunicación, lo hace a través de la experiencia y de la información personal de ellas.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERALES

1. Concluir mi formación con un proyecto que refleje mis intereses profesionales y que pueda enfocar más adelante a mi vida laboral, al que pueda recurrir como punto de partida o como investigación personal.
2. Localizar y aplicar nuevas técnicas y herramientas para resolver las necesidades procesuales que van surgiendo y experimentar con otras disciplinas.
3. Utilizar recursos que he adquirido durante los cursos del grado y así trabajar con metodologías y dinámicas de trabajo que pueda adaptar posteriormente a proyectos profesionales.
4. Desarrollar esos conceptos que dan forma al trabajo y así poder profundizar y adquirir conocimientos sobre diferentes ideas que más tarde pueda aplicar a la práctica.
5. Acometer un trabajo que me suponga un reto y plantear un proceso del que pueda adquirir un aprendizaje.

2.2. ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un proyecto que se fundamente en la acción de vestirse haciendo una reflexión sobre esta actividad, en tanto que cubre al cuerpo del individuo y al mismo tiempo descubre sus gustos.
2. Generar objetos que se adapten a una línea plástica personal. Vinculada al ámbito de la moda y de la costura.
3. Llevar a cabo una búsqueda de información sobre las nuevas formas de relacionarnos e interactuar con los demás a través de las redes sociales.
4. Trabajar con técnicas que amplíen las posibilidades de mi trabajo para que el desarrollo y la producción del mismo sea versátil, como la serigrafía o el vídeo.
5. Poder desarrollar mis conocimientos sobre la producción de moda y sobre el vestir.

3. METODOLOGÍA

Este TGF es la continuación de proyectos anteriores personales. En él trabajo con tres elementos principales, el vestir, las redes sociales y la intimidad. Es por esto por lo que en el desarrollo teórico del trabajo hago una búsqueda de información sobre los nuevos medios de comunicación en los que se desarrollan los nuevos intercambios de información y en los que se basan las nuevas relaciones personales. De la misma manera, en la parte teórica he hecho una búsqueda sobre como el vestir puede reflejar la identidad y los rasgos de cada individuo en la actualidad en occidente. Así, para la realización de este proyecto se siguen dos vías de trabajo que se complementan.

La metodología de este TFG se ha desarrollado paralelamente desde dos vías que, aunque han requerido procesos diferentes, se han retroalimentado. Comenzamos buscando documentación para desarrollar la fundamentación teórica, recurriendo a la bibliografía sobre los temas que nos interesaban, gran parte de ella adquirida de las asignaturas cursadas en el grado, pensando que, si los teníamos bien fundamentados, la parte práctica se vería mejor resuelta. Nos dimos cuenta que debíamos simultanear la búsqueda de información con la práctica y de esta manera todo tenía más sentido. La búsqueda de referentes tanto teóricos como prácticos nos ha ayudado a analizar y afianzar las motivaciones del trabajo, así como a realizar un análisis de los proyectos anteriores. Esto hizo que entendiésemos mejor la necesidad de simultanear ambos bloques y que quedasen definidos nuestros intereses en la práctica.

La parte del desarrollo de las piezas se realiza de manera paralela a la primera. Esta comprende una búsqueda y un aprendizaje teórico que complementa la toma de decisiones para el desarrollo final del trabajo. De esta manera se toman decisiones que aluden no solo a la parte conceptual de las piezas finales si no también al ámbito formal. Debido a que este proyecto comienza en marzo del año 2018, exposiciones como Joseph Beuys en la galería Henry Moore de Leeds, en la que se expone uno de los trajes de fieltro que él realiza aludiendo a una idea de protección o la exposición *Art for the people* de Xu Bing en el Museo del Carmen en 2019 han sido de gran ayuda, también textos como True Stories de Sophie Calle, en el que recopila diferentes experiencias pasadas que relaciona con objetos en un solo tomo.

Una vez definida la práctica, se han aprovechado conocimientos adquiridos anteriormente y se han incorporado técnicas y procesos que se han aprendido tanto fuera como dentro de diferentes asignaturas para poder resolverla. Ha influido también poder relacionar diferentes propuestas que al realizarse simultáneamente han ido confluyendo en una propuesta más

compleja, al incluir la moda, en la que se plantea el diálogo de las diferentes disciplinas.

El bloque práctico se desarrolla de manera procesual y consiste en una instalación donde se presentan cuatro trajes formados por telas estampadas con texto extraído de conversaciones de WhatsApp de diferentes personas y un vídeo que documenta el proceso; este trabajo parte de un proyecto anterior que se centra en una conversación propia dentro de esta aplicación. Y pese a que la primera conversación utilizada sea mía, las demás no lo son; y así, mediante una serie de preguntas trabajo con la persona que me cede esta información, documento este proceso mediante video y de esta manera abro el proyecto a diferentes tipos de reflexiones sobre la manera de relacionarnos en la actualidad. A si mismo, uno de los puntos más importantes es seleccionar trozos de la conversación y debido a que son ajenas a mí, es un proceso que realizo conjuntamente a las tres personas que han participado en el proyecto; ya que debido a cuestiones técnicas no puedo utilizar la conversación completa.

Se ha trabajado en la toma de decisiones formales del trabajo, en cuanto a los materiales, la tela, el hilo y las tintas se adaptan a una manera de trabajar y a unos intereses concretos que ya he utilizado en trabajos anteriores. También he profundizado en técnicas que no dominaba y que necesitaba utilizar o algunas con las que ya estaba familiarizada como son la serigrafía, el patronaje y la confección.

Así, con varios metros de tela estampada he cosido trajes, en los que busco simplicidad y monocromía. Mediante este proceso se alude a diferentes ideas. Los trajes y el documental, sugieren de manera muy puntual ideas sobre los límites de las nuevas tecnologías y surge una reflexión sobre la utilización de estas de manera privada, ya que todo el texto que los trajes exponen es privado. Puesto que son trajes en los que se expone información, también he abarcado información sobre la psicología del vestir, y la acción de vestir. Así, exponer el texto a través de prendas de vestir, juega con la idea de lo privado y lo público a la hora de llevar a cabo la acción de vestir.

Los objetos así se exponen al acceso de todos, revisando la simbología del vestir con elementos de la actualidad, como los mensajes de texto y las redes sociales, exponiendo esta información al público. Mediante elementos que aluden a la pintura, como son la loneta y la tinta, se conforman trajes que se alejan rápidamente de las prendas tradicionales para que la simbología que se presenta con los textos estampados extraídos de conversaciones de WhatsApp, que se focaliza en la intimidad y en la privacidad de cada individuo de manera cotidiana, sea el foco de atención. Y los trajes, exentos de color y formas transformadas aludan, no al diseño, sino al vestir.

4. MARCO TEÓRICO

El siguiente marco teórico está redactado desde la práctica, los trajes y el documental, porque solo desde ahí entendíamos el mismo. Como se ha señalado anteriormente, la búsqueda de información se ciñe a plantear brevemente aquellas cuestiones que son necesarias para explicarla.

Este contexto parte de la práctica y del interés personal en el ámbito de la moda y la reflexión sobre el vestir actual en occidente donde en ciertas ocasiones se puede entender el vestir como un acto público que nos proporciona una identidad que hemos elegido en base a ciertas tendencias, en parte impuestas. Por esto, ya que el vestir es en muchas ocasiones una acción pública, al incorporarse la información privada en los trajes del proyecto, a través de los textos de conversaciones de WhatsApp, surge una contradicción que abre el proyecto a la interpretación.

Me he centrado en la idea del vestir como algo que más allá de su objetivo más funcional, proteger nuestra piel y proporcionarnos comodidad o estética, proporcionarnos cierta identidad; nos pudiese mostrar vulnerables, exponiendo nuestra privacidad y quizás proporcionando cierta incomodidad.

Por tanto, he recopilado información sobre tres conceptos a los que mi trabajo hace alusión. En primer lugar, los nuevos medios de comunicación, en segundo lugar, ideas sobre intimidad y privacidad, reflejados en las conversaciones; y en tercer lugar, el vestir, como acción que puede llegar a configurar ciertos rasgos de nuestra identidad. A continuación, trataré estos tres temas y explicaré ciertos conceptos, mencionados anteriormente.

4.1. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS NUEVOS MEDIOS

En primer lugar, he recopilado información sobre los nuevos medios de comunicación, y como en ellos se desarrolla una comunicación entre individuos, ya que tanto en los trajes como en el documental las conversaciones de WhatsApp son un elemento central del proyecto. Con el objetivo de que se convierta en el elemento que yo añada a los trajes para crear una prenda que muestre algo privado a quien la vista. Aludiendo a lo privado, desde un punto de vista cotidiano en el que lo privado o lo íntimo es información que no compartimos abiertamente. Por esto, si a día de hoy hablamos de privacidad es fácil entrar en el ámbito web y nuestra presencia en él. Y en este marco nos encontramos ante mucha de nuestra información, que deja de ser privada una vez la publicamos, fotos, gustos, viajes, pensamientos...

Sin embargo, hay mucha información que se comparte en internet y que no se hace pública, como las conversaciones, emails... Es por esto por lo que decidí centrarme en nuestras conversaciones online. Conversaciones en las que nos comunicamos con la mayoría de personas con las que tenemos algún tipo de vínculo. Nuestra manera de relacionarnos puede llegar a decir mucho de nosotros y quizá ese sea el único ámbito web que raramente se hace público. Nuestras conversaciones. Para una parte de las nuevas generaciones en occidente el día entero pasa por el filtro de muchas aplicaciones de mensajería instantánea. Las llamadas telefónicas pasan a un segundo plano y de esta manera, las relaciones también se mantienen a través de internet. Las conversaciones pueden ser testigo de lo que hacemos, de donde estamos, lo que necesitamos... Así, mucha información pasa por este medio, el cual asumimos privado. En palabras de Sherry Turkle “Compartes mientras reflexiones y reflexionas mientras compartes. Y las empresas nos ofrecen las plataformas que permiten que esto suceda lo ven todo y lo conservan todo. La privacidad a grandes rasgos como la libertad de no ser observado, ha desaparecido.”¹ Y aunque como Turkle menciona, el desarrollador tiene acceso a todo lo que compartimos en internet, de manera tanto pública como privada. La gran mayoría de personas solo tiene acceso a la información pública que se comparte por otros usuarios para que el resto la vea.

Cabe destacar también que estas aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en una herramienta para mantener relaciones de otra manera, impensables. Como Turkle explica, nos encontramos en occidente ante un periodo en el que la residencia fija para las nuevas generaciones puede no ser la norma y es la oferta laboral el motor del movimiento entre países. Las relaciones por tanto son más complicadas de mantener y por tanto más efímeras, así estas aplicaciones de mensajería ayudan a mantener relaciones a distancia y así mismo fomentan la poca necesidad del intercambio afectivo presencial. Estas aplicaciones permiten mantener la velocidad de producción a la que nos enfrentamos como individuos, ya que deja de ser necesario invertir ciertas horas semanales a las relaciones personales, que de otra manera se pueden mantener online.

Otro acercamiento al tema que remarca Juan Martín Prada en *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales* (2012), consiste en como a través de las conversaciones online, la información que se intercambia es un registro de nuestra afectividad. “Las redes sociales en línea lideran la producción de sentimientos relacionados con el bienestar de la compañía y la proximidad, los estados de cercanía y la evidencia continua

1 TURKLE, S. (2017). *En defensa de la conversación, El poder de la conversación en la era digital*, Barcelona: Ático de los Libros, p. 105

de la afectividad interpersonal ofreciendo la mejor de las representaciones tecnológicas de esta intensificación de la relación entre comunicación y afecto.”² Así, para muchos de nosotros nuestras relaciones interpersonales se desarrollan a través de la web. Esto ha supuesto un cambio en la manera en la que nos relacionamos. Nuestras interacciones en redes sociales son un elemento más que conforma una relación con otro individuo. Y así, como Prada menciona, la idea de afectividad y cercanía se conforma gracias a una determinada manera de interactuar en internet.

Es por esto por lo que estas conversaciones se convierten en este trabajo en una representación de privacidad, ya que nuestras relaciones interpersonales son un reflejo de nuestra intimidad y a día de hoy la manera de relacionarnos ha evolucionado y se desarrolla en otros espacios, como internet. La información que se comparte se convierte en pública, sin embargo, hay información que no se hace pública pero esta al acceso de las compañías que desarrollan las plataformas donde este intercambio se produce.

4.2. LA INTIMIDAD

Como he mencionado anteriormente, este proyecto alude al uso de la información privada que se desarrolla en redes sociales, la que no se encuentra al acceso de todos los usuarios, debido a que las conversaciones llevadas a cabo en aplicaciones de mensajería instantánea son un punto central de los trajes. Estas conversaciones representarían así la intimidad de los usuarios que han participado en ellas, entendiendo como intimidad la confianza desarrollada en el intercambio afectivo entre dos personas. Y puesto que la información que se utiliza no es propia ni pública, a continuación expongo brevemente información sobre la idea de intimidad en occidente actualmente con relación al ámbito web.

Así en la sociedad actual occidental existe una nueva forma de entender la privacidad. Para muchos nuestra vida se hace pública a través de las redes, publicamos nuestras actividades, las personas con las que compartimos nuestra vida, nuestros momentos. Sin embargo, queremos mantener nuestra intimidad, una faceta que no compartimos con otros usuarios. Como menciona José Luis Pardo en su libro *La Intimidad* (2014) las publicaciones pasan por nuestro filtro y creamos una realidad paralela que dejamos que sea observada por el ojo ajeno. Creamos una intimidad pública, información personal que compartimos, que no forma parte

2 MARTÍN PRADA, J. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, Akal.

necesariamente de nuestra intimidad privada, información que es propia y que o no compartimos o no lo hacemos con todos los usuarios; así lo explica él: “no importa cuál sea el grado de falsedad o de falsificación social que uno arrastre consigo en su vida pública, en su intimidad se encuentra a sí mismo y atesora la verdad última y definitiva acerca de su ser”.³ De esta manera aludiendo en mi trabajo a las redes sociales, donde mayoritariamente se crean identidades que se conforman de manera premeditada, pero al contrario utilizando información que se comparte de manera privada entre dos individuos, como son conversaciones llevadas a cabo en aplicaciones de mensajería instantánea, he querido resaltar la idea de intimidad a través de información privada que no se comparte y conforma así una identidad, la de cada individuo, entendiendo como identidad los rasgos que conforman y diferencian a cada persona, que no es accesible para todo el mundo. Es por esto por lo que los trajes, estampados con las conversaciones de WhatsApp conforman un medio en el que pretendo que traspasen la barrera de la intimidad, convirtiendo esta información íntima en accesible.

Con todo esto, preservar nuestra intimidad en las redes se entiende como un derecho en la sociedad occidental, sin embargo, Pardo más adelante en el texto plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué la intimidad se mantiene privada y no pública?, para él lo que creemos un derecho se podría convertir en una obligación, ya que al compartirlo todo nos podríamos encontrar ante el rechazo social. En sus palabras “Siempre se podrá decir, con argumentos tomados del psicoanálisis evolutivo, que tal sentimiento de culpa de vergüenza por la revelación de la intimidad es un efecto de la prohibición social, cuya ley es interiorizada por el individuo al madurar psíquicamente.”⁴ Los trajes así se convierten en un elemento que saca a relucir elementos personales de cada individuo, y en este caso ¿se vulnera su derecho a preservar su intimidad o se libera su intimidad de la sociedad que la reprime?

Esta cuestión adquiere otro giro cuando nos encontramos ante una conversación, ya que en este caso la intimidad deja de ser únicamente propia para ser compartida, pero según Pardo: “no hay más intimidad que la compartida”⁵, ya que según él sostiene, la intimidad del individuo solo se puede formar si personas ajenas son partícipes de ella, por tanto, la intimidad se refuerza si otro individuo la comparte, como en las conversaciones, en las que si se desarrolla un intercambio de confianza, la intimidad se comparte.

Debido a esto, todas y cada una de las conversaciones seleccionadas, para ser estampadas en los trajes, son conversaciones entre personas con una relación estrecha, donde el intercambio de información va más allá de

3 PARDO, J. L. (2014). *La Intimidad*, Valencia, Pre-textos, p.131

4 *Ibid.*, p.143

5 *Ibid.*, p.145

la superficialidad y se tratan temas que relatan la intimidad de los diferentes participantes. Estas conversaciones se convierten así en un registro de la intimidad, un intercambio de lenguaje que expone a los individuos que participan en la conversación en diferente medida. La conversación registra horas y días, de la misma manera que el intercambio de información registra lugares, pensamientos, y formas de interactuar, expone relaciones personales, donde los participantes alcanzan en gran medida una comodidad que les permite hablar de su intimidad de manera libre. Así todas y cada una de las prendas expuestas se convierten en objetos que o bien vulneran la intimidad o bien la liberan de ciertos estigmas sociales que anteriormente han conseguido que esta se ocultase.

4.3. EL VESTIR COMO CONFIGURACIÓN DE IDENTIDAD

Por último, otro elemento principal en el proyecto son las prendas como objeto, y mediante las conversaciones estampadas he descubierto connotaciones por las que he considerado necesario recopilar información sobre como vestimos en la sociedad occidental. En este punto del de la recopilación de información aludo a como el vestir en la sociedad occidental actual puede llegar a conformar rasgos de unas identidades, que reflejan ciertos elementos que cada individuo quiere destacar a modo personal, es decir, que a través de la acción de vestir se pueden llegar a mostrar rasgos de su propia identidad, de manera cómoda y consciente. Sin embargo, las conversaciones privadas estampadas en las telas de las prendas juegan con el traspaso de la barrera de lo íntimo, en este contexto, por medio de un elemento, como son las conversaciones de WhatsApp, que es fácilmente identificable en nuestras sociedades como información no-pública.

Ante la idea de vestir, en occidente existe una necesidad, la de taparnos. Vestimos para cubrirnos, para proteger nuestra piel y nuestro cuerpo de los agentes externos, utilizamos diferentes prendas en base a diferentes necesidades. Prendas de abrigo para el frío, impermeables para la lluvia, cómodas para el trabajo. En definitiva, utilizamos las prendas de manera funcional, pero cuando esa necesidad queda cubierta las prendas con todas sus variedades adquieren otras connotaciones. La necesidad de dotar a las prendas de utilidad se convierte para Roland Bathes en una construcción, así lo explica en su libro Sistema de la Moda: “la Moda se siente siempre culpable de futilidad. Esa coartada funcional forma parte sin duda alguna de un proceso general (quizás moderno), según el cual toda ratio empírica surgida de un hacer del mundo, basta para declarar inocente no sólo cualquier hecho de placer, sino incluso, y de una manera más sutil,

cualquier espectáculo de esencias.”⁶ En otras palabras, el vestir como acción meramente estética se siente culpable ante el vestir como acción útil. Balthus defiende así la futilidad del vestir y como esta acción adquiere todo tipo de connotaciones cuando no se le dota solo de practicidad.

Así, y dejando en segundo plano a la funcionalidad de la prenda. La moda se convierte en un elemento que puede adquirir denotaciones de todo tipo que pueden exponer al individuo de una manera determinada. La moda avanza con las sociedades y se puede convertir en un símbolo de estatus, modernidad e identidad, cuando las prendas elegidas por cada persona resaltan rasgos personales; de la misma manera también pueden llegar a ser un registro temporal y cultural. El vestir también puede ofrecernos una herramienta para jugar con nuestra apariencia y puede ser una manera de diferenciar y resaltar nuestros gustos construyendo una identidad visual y estética para el que la presencia, “Pero, por otro lado, la moda forma parte estructural del mundo moderno por venir. Su inestabilidad significa que la apariencia ya no está sujeta a la legislación intangible de los antepasados, que procede de la decisión y del puro deseo humano.”⁷ Lipovetsky manifiesta aquí como el vestir se convierte en un acto que permite modificar nuestra apariencia de manera libre. Sin embargo, cabe resaltar que la moda como herramienta para la construcción de una identidad pública puede provenir de ciertas necesidades sociales que implican la diferenciación o al contrario la inclusión del individuo en ámbitos sociales. Desde el trabajo y las prendas propuestas se hace una reflexión sobre como la moda constituye una vía para crear una estética personal que se ajuste a los deseos propios del individuo con respecto a la sociedad. Pero de esta manera el individuo no se expone a sí mismo, o dicho de otra manera, se expone conscientemente en la medida que quiere, ya que es él quien selecciona las prendas y crea una estética que le permite mostrar únicamente lo que él desea.

También es importante destacar que hablar de moda a título individual excluye a la gran parte de la idea de Moda como tal, ya que la Moda en sí, se constituye gracias a diferentes corrientes que avanzan con el paso del tiempo y forman reflejos de sociedades cambiantes, según Gilles Lipovetsky “La sociedad primitiva ha puesto una barrera redhibitoria a la constitución de la moda, en virtud de que ésta consagra explícitamente la iniciativa estética, la fantasía, la originalidad humana y, por añadidura, implica un orden de valores que exalta el presente nuevo en oposición frontal con el modelo de legitimidad inmemorial basado en la sumisión al pasado colectivo.”⁸ Estas

6 BARTHES, R. (1978). *Sistema de la Moda*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A, p. 229

7 LIPOVETSKY, G. (1990) *El imperio de lo efímero, La Moda y su destino en las sociedades modernas*, Barcelona: Colección Argumentos, Anagrama, p. 35

8 *Ibid.*, p. 28

palabras destacan como la Moda se convierte en un registro del paso del tiempo en todas las sociedades y así mismo de diferenciaciones culturales. Las prendas también pueden ser un símbolo de cultura.

Con esto, los trajes creados, conforman así una reflexión sobre la propia identidad creada en el ámbito del vestir que es pública, y la identidad privada, ciertos rasgos personales que no exponemos a la hora de vestirnos; esta última se refleja en los trajes en forma de conversaciones privadas mantenidas en una red social, estas conversaciones son una representación de la intimidad, ya que se desarrollan en un ámbito de confianza que no se exhibe, contraponiendo la idea de la moda como algo público, la moda como una herramienta que el individuo puede utilizar para conformar una identidad pública, la que él decide, que puede o no alejarse de su yo íntimo, tratando la intimidad como información propia que no exponemos conscientemente.

5. REFERENTES

A continuación haré referencia a cinco artistas que me han influido en este y otros proyectos y han contribuido ampliar el aprendizaje a la hora de afrontar la práctica artística. La selección de los mismos está estrechamente relacionada con la posibilidad de haber estado en contacto directo con sus obras en diferentes exposiciones, como el trabajo de Joseph Beuys en la galería Henry Moore de Leeds o el de Xu Bing en el Museo del Carmen en Valencia.

5.1. SOPHIE CALLE

Sophie Calle es una escritora, fotógrafa y artista conceptual francesa. El tema principal que aborda en su trabajo es la intimidad. Pero cabe destacar que no es solo la idea de intimidad social la que aborda, si no que trabaja con su propia intimidad. En su trabajo atraviesa la barrera entre lo privado y lo público, es por esto por lo que realizo un acercamiento a su obra, ya que como en mi proyecto una de las cuestiones que abordo es la construcción social que nos permite distinguir entre lo público y lo privado (la intimidad), que en el trabajo de Calle se retratan en pequeños elementos o acciones cotidianas, en mi trabajo me referiría a conversaciones privadas y en el de Calle podría hacerlo por ejemplo a la acción de dormir o al espacio privado. Estas acciones o elementos privados, tal como están establecidos socialmente forman parte de esa “intimidad”, sin embargo, tanto en el trabajo de Calle como en el mío, la línea que los separa de “lo público” se ve atravesada con el objetivo de deconstruir el concepto de privacidad, que forma parte de una imposición social.

En uno de sus trabajos más conocidos decide seguir a extraños para documentar su vida, de manera que va averiguando datos de sus vidas a través de la invasión de su intimidad, en *Les dormeurs* (1979) invita a su casa a diferentes personas para que duerman y así poder fotografiarles. “Calle, on the other hand, makes public the debris of other people’s private actions and assumes for herself the role of a narrator or observer who constructs an account of their private lives”⁹ (Calle, por otra parte, hace públicos los trazos de las acciones privadas de otras personas y asume para sí misma el papel de una narradora u observadora que construye una recopilación de sus vidas privadas). De la misma manera que Calle en este último trabajo mencionado, invito a personas a formar parte de un trabajo en el que me ceden su información, por tanto, me convierto en una persona ajena exponiendo su

Fig. 1. Calle, Sophie. *Les dormeurs*, 1979.

9 KAPLAN, S. (2015) Conceptual Production in the Work of Sophie Calle, (tesina de fin de máster) San Diego: University of California

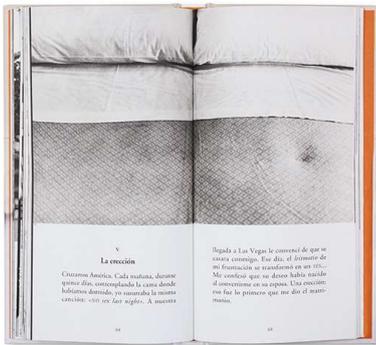

Fig. 2. Calle, Sophie. *Des histoires varies*, 2011.

intimidad y su privacidad a otras personas. Asentando el concepto de la deconstrucción de la intimidad, vulnerando archivos que no son míos.

Calle aborda el tema de la privacidad desde muchos puntos de vista, ella es una de las primeras artistas que trabaja con la interacción social, ámbito en el que deja de aludir directamente a su propia intimidad y empieza a traspasar la privacidad de otros individuos desde su persona, reforzando la deconstrucción de lo privado y lo público, para ello recurre a actitudes y actividades en las que lo privado es el objeto de estudio, como Iwona Blazwick explica en el libro *Sophie Calle*, su trabajo consiste en coleccionar información sobre personas que realmente no conoce, persiguiéndolas e investigándolas en algunos casos. “Como una detective o una psicóloga”.¹⁰

Otro elemento que utiliza Calle en su trabajo es el archivo, la referencia a la memoria, la artista emplea en muchas de sus obras componentes de su memoria o la de otros individuos. Así, por ejemplo, en una obra de la artista como *Historias Reales (Des histoires varies, Sophie Calle, 2011)*, Calle narra historias de su pasado que se ven complementadas con imágenes de objetos o símbolos que forman parte de las mismas. En esta obra Calle utiliza una recopilación de su memoria íntima, de su propio archivo, para crear así un retrato de sí misma al mismo tiempo que un retrato de su intimidad. Este acercamiento tan directo a narraciones tan íntimas me sirvió de referencia a la hora de utilizar el archivo de conversaciones que transcurren durante un prolongado periodo de tiempo para componer la base del discurso de la intimidad y la privacidad que abordo en mi trabajo. En el artículo *Accumulation and Archives: Sophie Calle's Prenez soin de vous*, Natalie Edwards, hablando del trabajo de Calle y haciendo referencia Foucault escribe “the archive has the power to regulate and to dictate what has been said and what can be said, and by whom and about whom it may be said.”¹¹ (el archivo tiene el poder de regular y dictar que ha sido dicho y que puede ser dicho, al mismo tiempo que por quién y sobre quién puede ser dicho), así Edwards explica como la utilización del archivo conforma una información directa sobre un tema en concreto de manera objetiva ya que ya ha sucedido y en consecuencia se convierte en experiencia que no en conjetura.

5.2. JOSEPH BEUYS

Otro artista que ha supuesto una gran referencia para mi trabajo es el artista Joseph Beuys, un creador multidisciplinar que trabaja con diferentes técnicas, desde la escultura hasta el happening pasando por el video, la

10 BLAZWICK, I. (2009) *Sophie Calle*, White Chappel Gallery

11 EDWARDS, N. (2014) “*Accumulation and Archives: Sophie Calle's Prenez soin de vous*,” En: *Studies in 20th & 21st Century Literature*: Vol. 38: Iss. 2, Article 3. Disponible en : <https://doi.org/10.4148/2334-4415.1016>

Fig. 3. Beuys, Joseph. *Felt Suit*, 1970.

instalación... Beuys, en su obra retrata muchos temas de actualidad, Norman Rosenthal en el catálogo para la exposición *The Secret block for a secret poison* lo describe así: “ Su marco enciclopédico de referencias abarca el mito, la religión, la historia; literatura moderna y antigua, música, de la misma manera que lo físico y lo social, también las ciencias económicas, y aspectos de la historia de las artes visuales, todas unidas debajo de las artes visuales en sí mismas.”¹²

El primer acercamiento que tuve a su obra fue en la Tate de Liverpool, en la colección permanente *Constellations*, donde albergan uno de los trajes que Beuys llevó a cabo de una serie llamada *Multiples*. (1999). Este traje se compone de dos piezas, chaqueta y pantalón y sus connotaciones formales no van más allá de una tela rugosa gris, el fieltro, ya que el pantalón y la chaqueta son del todo sencillos. Sin embargo, el material aludía a muchos otros conceptos que se alejaban del traje para crear otro tipo de narrativas. Para Beuys el fieltro y la grasa hacían referencia a un momento durante la guerra donde utilizaron estos dos mismos materiales para calentarlo. Así Beuys los utiliza aludiendo a momentos a una idea que no tiene necesariamente que ver con el elemento que emplea. Sin embargo, no es esto lo que más me llama la atención de esta obra en particular, si no la utilización del propio objeto como medio para analizar un concepto. Como yo, Beuys utiliza el traje, un objeto fácilmente identificable, pantalón y chaqueta, sencillos, con un patrón de lo más simple. El traje como medio para una narrativa. Cabe destacar que Beuys también reproduce sus trajes de manera seriada, aunque con procedimientos manuales, ya que hace 100 reproducciones del mismo.

Para esta serie, *Multiples*, Beuys no solo realiza de manera seriada trajes, si no también otro tipo de objetos cotidianos, que utiliza como medio de comunicación. De este modo utilizando el objeto cotidiano Beuys hace alusión a un tipo de arte que abarca no solo una idea formal, sino realidades sociales y políticas que se alejan de la estética, pero no del objeto artístico. Este quizás es el punto que más me interesa del trabajo de Beuys, el acercamiento a ideas sociales y de actualidad desde el objeto artístico utilizando el objeto cotidiano.

5.3. XU BING

Xu Bing es un artista contemporáneo chino, que trabaja con múltiples disciplinas, sin embargo y en relación a mi trabajo, he concentrado mi observación a su obra en los trabajos en los que lleva a cabo reproducción de texto o en los que utiliza la reproducción serigráfica. Ya que Xu Bing es

12 ROSENTHAL, N. (1999) *A note on Joseph Beuys. En: The Secret block for a secret person in Ireland*. London: The Royal Academy of Arts.

Fig. 4. Bing, Xu. *Book from the Sky*, 1987 - 1991.

principalmente conocido por las obras en las que emplea el texto como elemento esencial y está especializado en serigrafía en sus estudios universitarios.

Una de sus obras más conocidas es *Book from the Sky*, en esta obra Bing lleva a cabo una instalación en la que reproduce cientos de textos que se disponen a lo largo y a lo ancho del espacio creando así un diálogo con el espectador. Sin embargo, todos estos textos están escritos con caracteres que Xu Bing ha inventado, como resultado, el espectador se encuentra ante palabras ilegibles escritas en una suerte de aproximación a una fuente comúnmente utilizada por antiguos calígrafos chinos. Así, “*Book from the Sky* holds out the promise of legibility and then defeats all attempts to find hidden semantic content.”¹³ (*Book from the Sky* mantiene la promesa de la legibilidad para más tarde hacer fracasar en todo intento de encontrar contenido semántico oculto.) En esta obra me interesa el uso que Bing hace del texto, ya que, aunque sea ilegible, sigue siendo un elemento al que cualquier persona puede hacer referencia y con él, Xu Bing consigue crear una conversación con el espectador, de desentendimiento o al contrario de entendimiento. Con el texto ilegible consigue demoler una idea formada, como el texto es percibido, como algo cotidiano como es la lectura deja de ser posible dentro de la instalación aun rodeados de texto y así nos envuelve en una dicotomía que basa sus principios en la escritura. De la misma manera que Bing en mi proyecto empleo el texto como un elemento que me permite descontextualizar una idea, como es el vestir y aunque en mi trabajo el texto se convierte en el medio, para Xu Bing es el texto y el entendimiento de él el objeto de estudio donde presenta ideas que aluden a la tradición cultural china y como es percibida desde occidente entre otros conceptos, “Xu Bing y otros artistas han navegado entre dos lugares culturales diferentes y han establecido un “tercer espacio” desde el que pueden apropiarse de ideas occidentales adecuadas para dirigir las a los antiguos problemas culturales chinos en el discurso cultural de la tradición china”¹⁴.

Otro de los trabajos que ha constituido una gran referencia visual para el proyecto es *Five series of repetition*, donde reproduce impresiones utilizando diferentes técnicas consiguiendo reproducir patrones iguales de manera única, adquiriendo un registro formal diferente en cada una de las reproducciones y dotándolas de nuevas características. “This progression, from nothing to something to nothing again, anticipates the artist’s desire, stated later in his career, to “make something useless”—to push the medium

13 HARRIST J.R., R. E. (2011) *Background Stories: Xu Bing’s Art of Transformation*. Xu Bing, London: Albion, p. 35-37.

14 H.TSAO & R.T.AMES,(2011). “A Dilemma in Contemporary Chinese Art”, en H.TSAO y R.T.AMES (eds.), *Xu Bing and Contemporary Chinese Art: Cultural and Philosophical Reflections*, Albany: State University of New York Press.

Fig. 5. Sterbak, Jana. *Remote Control*, 1989.

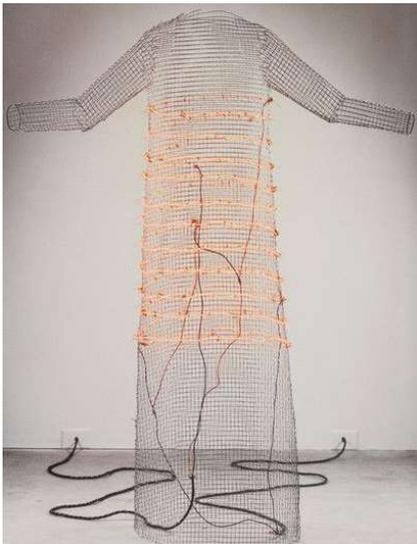

Fig. 6. Sterbak, Jana. *I want you to feel the way I do*, 1984.

of woodcutting, and the “usefulness” of figurative arts, into new territory”¹⁵. (Esta progresión, de la nada a algo y de algo a la nada otra vez, anticipa el deseo del artista, establecido más adelante en su carrera, de “hacer algo inútil” y así empujar al medio del tallado, y la “inutilidad” del arte figurativo en un nuevo territorio.) De la misma manera, en mi trabajo he buscado que el registro de texto adquiera diferentes calidades para convertirlo en imagen y por tanto alejar el foco únicamente del mismo.

5.4. JANA STERBAK

Jana Sterbak es una artista checa-canadiense. Su trabajo abarca un rango muy amplio de técnicas como la performance, el vídeo experimental ... Y sus obras así abarcan temas de todo tipo que tienen mucho que ver con la identidad y los ciertos acercamientos sociales .

Así, encuentro que uno de los rasgos de la obra de Sterbak es la versatilidad y amplia variedad de materiales que utiliza, en concreto me gustaría destacar los tejidos o materiales tecnológicos como en la obra (*I want you to feel the way I do*), materiales que he empleado en el desarrollo del trabajo. En concreto en esta última obra mencionada Jana Sterbak realiza una especie de estructura metálica que conforma un vestido. Aludiendo así directamente a una especie de armadura emocional que como explica Rosa Matínez, comisaria de esta exposición en la fundación la Caixa en Barcelona representa esa identidad que no es nuestra y que puede llegar a oprimirnos cuando se trata del amor. En esta obra en concreto Sterbak utiliza el recurso del vestido como medio para representar la identidad de otro que nos oprime.

Y es que en este contexto y según lo explica Walter Moser “En la obra de Sterbak se han observado varios conceptos principales: temas recurrentes (el cuerpo humano y sus “envoltorios”), la precaria constitución del sujeto y la fragilidad de las intersubjetividades, los seres humanos lidiando con artilugios electrónicos y su irónico “control/dependencia” en relación con todo tipo de armazones y andamiajes”.¹⁶ Y es por esta relación tan estrecha con la identidad y con las tecnologías que Jana Sterbak presenta en su obra por lo que ha supuesto una gran inspiración en mi trabajo.

5.5. ANA LAURA ALÁEZ

Ana Laura Aláez es una artista contemporánea española que trabaja diferentes disciplinas como la fotografía o el vídeo, así mismo muchas de sus obras se presentan en un espacio instalativo, por lo que la disposición en su

¹⁵ XU BING, Five Series of Repetition. Disponible en: <http://www.xubing.com/en/work/details/211?classID=14&type=class#211>

¹⁶ MOSER, W. (2006) *Jana Sterbak: De la perfonace al vídeo*, Artium. P. 29

Fig. 7. Aláez, Ana Laura. *Sade*, 1999.

trabajo de ciertos elementos es crucial.

Ana Laura Aláez trabaja con una estética muy cuidada desarrollando espacios envolventes en los que las decisiones formales y visuales son esenciales. Acercándose a una estética pop. En su obra me interesa principalmente la utilización del objeto cotidiano, repleto de connotaciones identificables en el contexto socio/cultural en el que nos encontramos, como en su obra *Sade* (1999) en la que dispone barras de labios que aluden directamente a la feminidad construida en el mundo occidental. En esta obra en concreto relaciono con mi trabajo el uso de un elemento que en un contexto concreto es fácilmente identificable y se puede emplear como medio para hablar de procesos que se desarrollan en el ámbito social

Otro recurso que ella emplea en algunas de sus obras es el uso de la prenda como objeto con connotaciones determinadas, desviando su uso cotidiano, así se representa en la obra *Pantalón preservativo* (1992), en el que se hace servir de la forma reconocible de un pantalón, el cual construye con látex y al cual titula *Pantalón preservativo*, dotando a un elemento que podría ser un elemento más de la cotidianidad de otro tipo de significados, por ejemplo sexuales o de género.

Fig. 8. Aláez, Ana Laura. *Pantalón preservativo*, 1992.

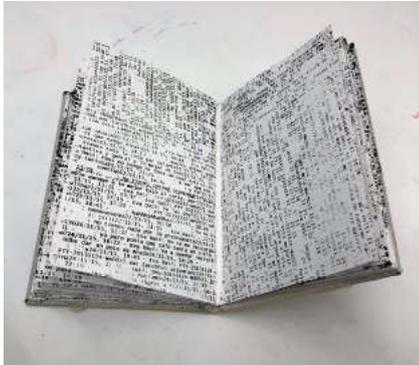

Fig. 9. *Una conversación*, Libro de objeto A5, 2018.

6. DESARROLLO DE LA OBRA

En este apartado se desarrolla el proceso que se ha llevado a cabo para la producción del trabajo final. En primer lugar, enunciaré los antecedentes que precedieron a este. Es decir, trabajos y proyectos que he llevado a cabo anteriormente a este y que me han servido como punto de partida para el desarrollo de la idea de este y para otro tipo de decisiones con respecto a la producción. En segundo lugar, hablaré de como este trabajo se ha llevado a cabo, desde la parte procesual a la conceptual, detallando así las decisiones tomadas durante el periodo de tiempo en el que he trabajado.

6.1. ANTECEDENTES

6.1.1 EN CONVERSACIÓN I

En conversación I es el punto de partida. Este trabajo comenzó con una propuesta sobre la memoria. Cuando empecé a trabajar en él me encontraba en Reino Unido viviendo. En cierto momento se me estropeó el teléfono móvil y viviendo en un país extranjero suponía una necesidad importante para contactar con mi familia, así que decidieron enviarme a Reino Unido un móvil que había sido mío y había dejado de utilizar aproximadamente tres años antes. Así, cuando me llegó y lo encendí me encontré archivos que no había visto en tres años, desde fotos y videos a conversaciones de WhatsApp que no había borrado. Una de ellas en concreto, tenía para mí más importancia que las demás, ya que era una conversación privada con cierta persona con la que había llegado a tener una relación muy cercana y esta había supuesto una época complicada.

Fig. 10. *En conversación*, Tinta sobre tela, 1 x 5 m. 2018.

Encontrándome en un país en el que se hablaba una lengua diferente al español, con una propuesta de proyecto sobre la memoria, decidí comenzar a trabajar con esta conversación. Ya que con el uso de la misma no me sentía vulnerada, nadie podía entender lo que estaba escrito. Uno de los objetivos principales que me marqué con este proyecto era representar como con el paso del tiempo, la conversación en si misma, que no la relación, había supuesto una gran inversión de tiempo y energía en mi vida.

Lo primero que hice con ella fue exportarla del móvil, así se genera un archivo texto en el ordenador en el que solo se queda registrado el texto de la conversación y el día y la hora de cada mensaje, lo cual convertía automáticamente el uso de ella en un registro del paso del tiempo. Más tarde seleccioné aleatoriamente partes de la conversación y las maqueté de manera que no todos los trozos estuviesen en la misma dirección ni en orden. Con la imagen de los textos más tarde experimenté en diferentes formatos, desde el ordenador. Con el objetivo en mente de que el texto se convirtiese en un objeto envolvente, representando así la magnitud del uso de la conversación.

Cambié colores y probé en diferentes soportes. Pero una copia del mismo no aludía a magnitud que quería representar. Así que con el objetivo de poder realizar copias del mismo texto las veces que necesitase empecé a probar con la serigrafía. Debido a las pequeñas dimensiones del texto y a las líneas finas del mismo en este estadio del proyecto surgieron varias dificultades técnicas que tuve que resolver.

Con los problemas técnicos solucionados, decidí estampar la conversación en un cuaderno, creando así un libro con una conversación privada, pero con el libro terminado el resultado no aludía a la magnitud del tiempo invertido en la conversación que quería que se mostrara. Así que renuncié al formato pequeño y conseguí una tela de cinco metros de largo, por uno de ancho. En seguida comencé el trabajo en tela, ya que es un material en el que me siento cómoda trabajando. Y después de una serie de pruebas con diferentes tejidos, el seleccionado fue la loneta, ya que es un tejido que acercaba el proyecto inevitablemente a la pintura y lo alejaba de la vestimenta y otros usos de la tela. Otro de los motivos por los que utilicé la loneta, fue debido a que es un tejido suficientemente neutro, no está tintado y sus fibras no están demasiado tratadas. El texto fue estampado en negro para que fuese fácilmente reconocible y tampoco tuviese connotaciones formales más allá del negro sobre blanco, texto estampado sobre tela. Ya que cualquier color desviaría la atención. Después de finalizar la cara delantera de la tela, la conversación también fue estampada por detrás, a lo largo de toda la tela.

Continuando el proyecto en el que trabajaba con el registro del paso

del tiempo, fue estampada una segunda tela con las mismas dimensiones que la primera, en las que el motivo fue una sucesión de números del uno al cinco. Contabilización que llevo a cabo cuando estoy realizando acciones automáticas.

Así y como punto final de este proyecto, el resultado se compuso de dos telas sin tratar estampadas con diferentes motivos que fueron enrolladas y más tarde suspendidas desde una altura de aproximadamente dos metros que no permitía avistar el comienzo de la tela.

6.1.2. CARTAS

Cartas es un proyecto que se llevó a cabo durante aproximadamente un año y que comprende varios estadios, en los que el proyecto fue derivando en diferentes soluciones. El proyecto comenzó siendo simple correspondencia. En un marco en el que estaba trabajando en el proyecto anteriormente mencionado *En conversación*, donde me embarcaba en una reflexión sobre la memoria propia, tomé la decisión de enviarme correspondencia desde el lugar donde me encontraba a mi domicilio en Valencia. Durante dos meses envié una carta por semana, remitida por mí y enviada a mi misma. Llegando a Valencia cuatro meses más tarde de lo previsto no recordaba la existencia de las mismas debido al tiempo que había pasado, con las que me topé un día mientras recogía.

Leerlas se convirtió en un proceso casi ritual. Enfrentarme a ellas cambiaba mis recuerdos sobre ciertos momentos a los que hacía referencia en las cartas. En ellas se mencionaban sucesos que ya no recordaba o los cuales mi memoria había modificado. Por tanto, de la misma manera en la

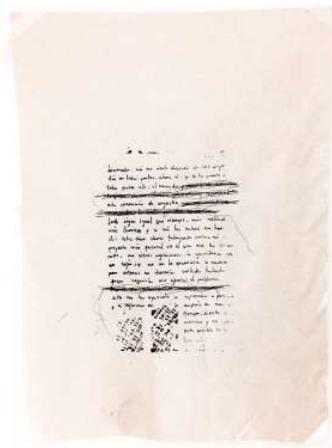
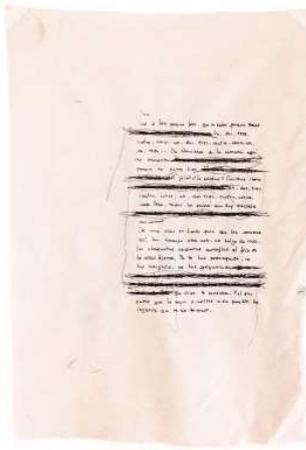
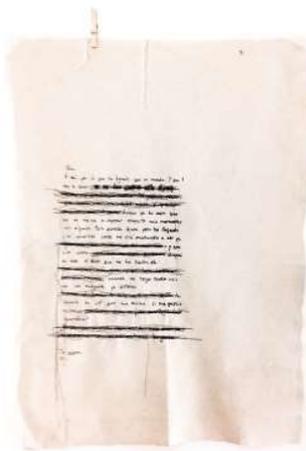

Fig. 11-13. *Cartas*, 60 x 85 cm, 2018.

Fig. 14. *Serie: Campos de arroz, Pantalón y chaleco lana, 2019.*

Fig. 15. *Serie: Estudio, Pantalón lana y camiseta tul elástico, 2019.*

que mi mente había actuado sobre mis recuerdos, decidí intervenirlas. En primer lugar, trabajé sobre papel. Seleccioné tres de las mismas con las que me sentía cómoda trabajando y las imprimí en diferentes formatos.

Para llevar a cabo estas cartas, el primer paso fue vectorizarlas, para que la ampliación no perdiera calidad, mediante Adobe Illustrator. Para después imprimirlas en formato A3. Así hice acopio de materiales para preparar las pantallas para serigrafiar, ya que mi única experiencia con esta técnica era en otra universidad, con diferentes productos y materiales, preparé alrededor de unas cuatro veces la pantalla, para realizar así diferentes insolaciones, estas experiencias previas me ayudaron para más adelante agilizar los procesos técnicos en el desarrollo de las prendas.

Teniendo cinco cartas, para posibles serigrafías, decidí que solo iba a hacer tres, debido a que no me sentía cómoda exponiendo las demás incluso después de intervenirlas.

A partir de este momento y con los tiempos controlados, la parte procesual de la serigrafía fue bastante más sencilla. Con las tres cartas sobre tela, comencé a hacer pruebas para intervenirlas y así tachar frases que no quería o no representaban la memoria actual que yo tenía sobre ellas. En este punto tenía que intervenirlas y quería que fuese con hilo, después de haber probado hilos gruesos y de color, decidí que era más sutil el hilo negro fino. Dedicué tres días a coser una carta de manera manual con un acabado muy elaborado, de manera que el resultado no era expresivo. Por esto tome la decisión de utilizar la máquina de coser, donde podía hacer líneas, lanzando la máquina a su libre antojo, rápidas y dispersas, que desentonaban esa expresividad, que el tachado anterior no les había dado.

Para la exposición final de las cartas decidí dejar las cartas con un trozo amplio de tela alrededor sobre una pared blanca, para que respiraran, ya que, habiendo hecho otras pruebas con las telas cortadas con poco margen al rededor del texto, el resultado era agobiante y apelonado.

6.1.3. PORTAFOLIO

Este proyecto comprende una pequeña colección de moda que realizo con el objetivo de la solicitud a un máster en Diseño de Moda, reducida a cinco looks, que fue realizada con objeto de completar un portafolio. Este trabajo partió con la única premisa del desarrollo de una colección. Influenciado por trabajos anteriores, el punto de partida para la misma se fundamentó en la memoria, aludiendo así a los proyectos anteriormente citados. Durante

Fig. 16. *Serie: Campos de arroz*, Pantalón y chaqueta algodón, 2019.

el periodo de ideación de la colección, parte de mi producción comprendía fotografía analógica al mismo tiempo en el que surgió esta propuesta; revelé un carrete que contenía una sucesión de cuatro imágenes tomadas por mí en las que el protagonista era un anciano que caminaba por las afueras de un pueblo. Decidí así usar de referencia estas fotografías y a partir de ellas trabajar en las prendas. Después de un proceso de búsqueda de referentes e ideación, las decisiones que fundamentaron más adelante todas las decisiones formales que se agrupaban con respecto a las prendas partieron de estas fotografías que se ambientaban en un paisaje rural. Así las bases de la colección fueron las siguientes: tejidos naturales y gruesos, formas orgánicas y sencillas y colores neutros.

De esta manera, el primer paso fue centrar la atención en los patrones, los cuales fueron transformados con el objetivo de crear formas orgánicas, líneas rectas y volúmenes amplios. Más tarde, la selección de los tejidos, todos ellos de fibras naturales, algodón y lana, para los que primaron el blanco, el negro y el gris.

Finalmente completé el proceso de confección, utilizando técnicas en las que ya tenía previa experiencia. Este proyecto en concreto fue realizado paralelamente al proyecto del TFG, gracias a esto la mayoría de decisiones formales y experimentación con materiales y tejidos que más tarde se resolvieron en el trabajo final fueron tomadas durante el proceso de este proyecto en concreto, que además sirvió para adquirir conocimientos sobre patronaje y confección que enfoqué más adelante en el TFG.

Fig. 17-18. *Serie: Estudio*, Lana y satén, 2019.

6.2. EN CONVERSACIÓN II

El trabajo final se constituye de cuatro trajes y un documental, cada traje refleja una conversación entre dos personas llevada a cabo en WhatsApp. El proyecto se ha desarrollado en diferentes pasos. Uno de los primeros pasos consistió en una recopilación de los trabajos anteriores, que conformó un punto de partida estético y conceptual para el desarrollo del nuevo proyecto. Así, con la influencia de los proyectos anteriormente mencionados se desarrolló una idea inicial, que partía de conceptos trabajados, como la memoria y la intimidad y que consistía en aludir a un elemento de la memoria para trabajar conceptos sobre el vestir y la moda, disciplina a la que más tarde me gustaría dedicar mi producción. Así seleccioné elementos de un proyecto anterior. La tela, las conversaciones de WhatsApp y la tinta que utilicé en *En conversación I*, de donde surgió este proyecto y por el que llevan el mismo nombre; y los enfoqué a un nuevo proyecto donde pude emplear nuevas técnicas más afines a mis intereses, como son el patronaje o la confección.

Para ello contemplé las diferentes necesidades que el proyecto podía abarcar; la primera la información ajena que quería emplear, es decir, los textos que provienen de conversaciones privadas, y como en los proyectos anteriores en los que había utilizado información privada, siempre empleé información propia, pero para este proyecto quería abarcar diferentes puntos de vista, tuve que recurrir a otras personas para que me prestasen sus conversaciones. Y al mismo tiempo la necesidad de que me hablasen

Fig. 19. Traje 1 (detalle), Tinta sobre algodón, 150 x 80 cm, 2019.

Fig. 20. *En conversación*, Propuesta de instalación, 2019.

de la información que me estaban prestando surgió sola. Ya que desde el primer momento no me pareció adecuado trabajar con información que no era propia sin que la persona que me la prestase no estuviese vinculada al proyecto. Es ahí donde surgió la necesidad de grabar un documental en el que las personas que prestaron las conversaciones de WhatsApp pudiesen participar en el proyecto y al mismo tiempo pudiesen complementarlo dando un punto de vista desde su propia experiencia a uno de los temas que trata el trabajo, como son las redes sociales.

En este estadio, lo primero fue sentarse con las tres personas que participaron, Elena, Sara y Laura; para seleccionar las partes de la conversación que querían mostrar y al mismo tiempo para que hablasen sobre estas conversaciones y como se comunican a través de las redes sociales. Todas estas conversaciones las grabé o yo sola, o con ayuda y fueron más tarde el contenido principal del documental de creación. Este, se compone por imágenes de estas conversaciones y por imágenes del desarrollo de los trajes. Con las partes de la conversación seleccionadas, comencé por maquetar el texto en InDesign para que se ajustase al formato que más tarde insulé en las pantallas de serigrafía y estampé en tela.

El proceso de experimentación fue uno de los más prolongados, ya que la técnica seleccionada fue la serigrafía, como he mencionado anteriormente, técnica con la que ya había trabajado, sin embargo, surgieron nuevos problemas que hubo que resolver, ya que es una técnica que requiere cierta precisión y los conocimientos previos se habían constituido con otros productos y materiales en otro espacio.

Fig. 21-22. *Trajes 2 y 3*, Tinta sobre algodón, 150 x 80 cm, 2019.

Las decisiones formales se tomaron casi mayoritariamente al principio del proceso, entre ellas, decidí trabajar con loneta, sin imprimir ni pintar, con tres objetivos, después de la experimentación con diferentes tejidos, la loneta resolvía problemas serigráficos que otros tejidos no eran capaces de resolver, como son la visibilidad de las letras y la legibilidad de las conversaciones; así mismo, las connotaciones de este tejido se adecuaban al trabajo. La loneta es el tejido básico de la pintura, lo cual constituía un acercamiento a las bellas artes y un alejamiento a la moda, ya que quería deshacerme de cualquier connotación que pudiese hacer pensar en una prenda estética y formada para ser un elemento únicamente de moda. Y también es un tejido que se utiliza para hacer prototipos de prendas en moda, la retorta, por tanto, en el ámbito de la moda, también se aleja del diseño y se acerca a la construcción. Así pues, cabe decir que los motivos por los que se selecciona la loneta no fueron por sus connotaciones, sino por la ausencia de ellas.

Fig. 23-24. *En conversación*, Propuesta de instalación, 2019.

Por el mismo motivo en todas y cada una de las prendas se emplea la tinta negra, que permite una buena lectura y es un tono neutro. Y en el ámbito del patrón de las prendas, todas y cada una de ellas están cortadas por un mismo patrón, pantalón base de mujer T.40 y camisa básica de hombre T.40, así se convierten en piezas estándar que alejan su forma y su color de connotaciones en relación a la moda y centran su foco en la estampación, las conversaciones.

Después de dominar la técnica y conseguir los resultados deseados, comencé con el desarrollo del proyecto final, paralelamente al desarrollo teórico del trabajo. Comencé a estampar todas las telas, para más tarde en el taller confeccionar los trajes mediante patrones. Lo que me llevo bastante tiempo, ya que sobre todo con la serigrafía, al ser un registro pequeño, cometí errores que tuve que resolver más adelante.

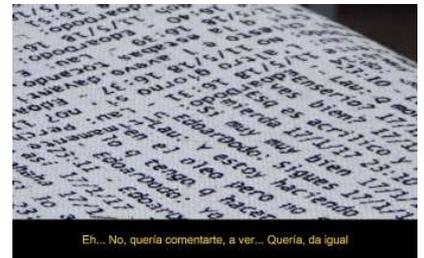

Fig. 25-30. *En conversación*, Fotogramas documental, 10' 31'', 2019.

Finalmente el último paso del proyecto, una vez tuve los cuatro trajes conformados y todo el material grabado para el documental, fue montar el documental mediante Adobe Premiere, de manera que se reflejara en él sobretodo el uso de las redes sociales en occidente actualmente, desde un punto de vista personal y que así los trajes se complementasen con el vídeo.

Para la exposición final del proyecto se conjugaron cinco elementos, cuatro trajes, compuestos por dos prendas cada uno, chaqueta y pantalón, y un vídeo documental en el que se trata el tópico de Redes Sociales y en el que se expone el proceso del trabajo. Los cinco elementos se disponen en una instalación que permite crear un espacio en el que los cuatro trajes se sitúan al acceso de todo espectador, convirtiendo la información privada en pública. Las decisiones finales que tomamos para la disposición de los elementos son que los mismos iban a estar colgados de perchas que hice con barras metálicas del techo, y estas perchas sujetas con cadenas. Y así la luz incidiría sobre ellos de manera directa. También conseguí una tele LCD para el visionado del documental y para que siguiese la línea estética del proyecto.

De esta manera, los trajes se disponen en perchas colgadas del techo, que los muestran al acceso de todo el que entra a la sala, y el espectador puede tocarlas y acercarse de la misma manera que puede visionar el documental mientras los trajes están a su alrededor.

Documental disponible en:

<https://youtu.be/Lb2iSBEzFwI>

7. CONCLUSIONES

En base al resultado final del proyecto, a continuación se hace un análisis teniendo en cuenta que objetivos se han alcanzado, cuáles han sido las limitaciones y como se ha desarrollado el trabajo partiendo de una idea inicial que ha crecido y cambiado con el avance del proyecto.

Partiendo de la idea inicial que consistía en basar el proyecto en un acercamiento a la acción de vestir a través de una búsqueda de información y una práctica artística, considero que se han alcanzado estos objetivos en gran medida y que debido a la cantidad de trabajo realizado y al tiempo dedicado en el proyecto se han alcanzado las expectativas que se tenían. Sin embargo, me gustaría señalar que, mirando hacia atrás, se han cometido algunos errores en el proceso y en la práctica que posteriormente revisados nos han ayudado a comprender mejor nuestro método de creación. Focalizar el trabajo desde la teoría, en un principio, sin definir la práctica, supuso que una vez esta estuviese definida cobrase mucha mayor importancia. Por lo que simultanear la búsqueda de información y la práctica ha hecho que ambas ganasen importancia y sentido.

Revisando los objetivos iniciales, pienso que hemos conseguido concluir un proyecto que ha supuesto aprendizaje y experimentación. Trabajar con diferentes personas, documentarlo todo y emplear diferentes disciplinas ha supuesto un reto al que finalmente hemos sacado partido.

También, debido a las dinámicas de trabajo utilizadas y la metodología, hemos aprendido a llevar a cabo un proyecto de dimensiones que no había experimentado antes. Adquiriendo una gran disciplina y un nuevo método de trabajo personal.

Con respecto a la parte procesual, hemos conseguido mejorar en diferentes disciplinas, como son la serigrafía, la edición de video y el patronaje y confección. Ya que trabajando estas técnicas en diferentes asignaturas como son serigrafía o documentales, utilizarlas en el proyecto ha resultado mucho más sencillo y fructífero. Teniendo en cuenta todos los errores cometidos durante el proceso y las limitaciones a nivel técnico, sobre todo en la producción del documental, ya que no existía experiencia técnica previa en grabación y edición de vídeo, considero que en la parte práctica del trabajo hemos conseguido un buen resultado gracias al tiempo que dedicado y al proceso de experimentación.

A nivel teórico se han adquirido diferentes conocimientos que se han intentado enfocar en el desarrollo del marco conceptual. Sin embargo,

ha sido la parte más compleja y considero que aunque el objetivo no era concluir en una opinión personal sobre temas tan amplios como son las teorías del vestir, la intimidad o los nuevos medios, sino más bien proponer una reflexión sobre diferentes conceptos más pequeños dentro de estos, las ideas que tratadas eran demasiado extensas y poco concretas y por lo tanto lo que hemos podido abarcar han sido pedazos más pequeños de lo planteado en un primer momento. Por esto, se ha necesitado acotar dejándonos así muchas apreciaciones por el camino. Sin embargo, en la parte teórica gracias a la búsqueda de información sobre un tema que se adapta a intereses personales, como son la moda y el vestir se pueden aplicar posteriormente los conocimientos adquiridos a otros proyectos.

Con todo esto, me gustaría concluir, mencionando que ha sido un proyecto en el que no solo se ha disfrutado trabajando sino que también ha sido muy fructífero tanto por los errores como por los objetivos conseguidos y así, supone uno de los aprendizajes más extensos de la carrera, ya que se ha conseguido llevar a cabo una propuesta propia, desde el principio hasta el final y no solo se ha quedado en un proyecto más del grado, sino que forma parte de un trabajo personal, por tanto no solo ha sido placentero hacerlo sino que también ha sido muy útil.

8. BIBLIOGRAFÍA

IMPRESO:

- BARTHES, R. (1978). *Sistema de la Moda*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- BLAZWICK, I. (2009). *Sophie Calle*, Londres: White Chappel Gallery
- DOMINICZAK, M. H., (2006). "A controversial and an Icon of Modern Art: Joseph Beuys" Washington: Tomo 62, N.º 3: 542-543, The Clinical Chemistry
- HARRIST J.R., R. E. (2011). *Background Stories: Xu Bing's Art of Transformation. Xu Bing*, London: Albion
- KAPLAN, S. (2015). *Conceptual Production in the Work of Sophie Calle*, (tesina de fin de máster) San Diego: University of California
- LIPOVETSKY, G. (1990). *El imperio de lo efímero, La Moda y su destino en las sociedades modernas*, Barcelona: Colección Argumentos, Anagrama
- MARTÍN PRADA, J. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, Madrid: Akal
- PARDO, J. L. (2014) *La Intimidación*, Valencia: Pre-textos
- ROSENTHAL, N. (1999). *A note on Joseph Beuys. En: The Secret block for a secret person in Ireland*. London: The Royal Academy of Arts
- SHERRY, T. (2017). *En defensa de la conversación, El poder de la conversación en la era digital*, Barcelona: Ático de los Libros
- STERBAK, J, Y BLANCH, T. (2006). *Jana Sterback : de la performance al video [Exposición], 18.5.2006 - 03.09.2006*. Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
- TSAO. H. & R.T.AMES, (2011). "A Dilemma in Contemporary Chinese Art", en H.TSAO y R.T.AMES (eds.), *Xu Bing and Contemporary Chinese Art: Cultural and Philosophical Refections*, Albany: State University of New York Press

ONLINE:

- ANA LAURA ALÁEZ, *Portfolio Ana Laura Aláez*. Disponible en: <http://analauraalaez.com/wordpress/portfolio/#all> [Consulta: 22 de mayo de 2019]
- ARTIUM. (2006). *JANA STERBAK. DE LA PERFORMANCE AL VÍDEO*. Disponible en: <http://www.artium.org/es/exposiciones/item/55708-jana-sterbak.-de-la-performance-al-video> [Consulta: 12 de abril de 2019]

- BARBARA GROSS GALLERIE. *Jana Sterbak*. Disponible en: <http://www.barbaragross.de/artists/19> [Consulta: 12 de abril de 2019]
- EDWARDS, N. (2014). "Accumulation and Archives: Sophie Calle's *Prenez soin de vous*," *En: Studies in 20th & 21st Century Literature: Vol. 38: Iss. 2, Article 3*. Disponible en : <https://doi.org/10.4148/2334-4415.1016> [Consulta: 2 de abril de 2019]
- IVAM. (2008) *JOSEPH BEUYS. MULTIPLES*. Disponible en: <https://www.ivam.es/exposiciones/joseph-beuys-multiples-2/> [Consulta: 11 de abril de 2019]
- MUSEO REINA SOFÍA, *Ana Laura Aláez*. Disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/alaez-ana-laura> [Consulta: 22 de mayo de 2019]
- RACO. (2000) "Sophie Calle." *Quaderns d'arquitectura i urbanisme* Núm. 227 , p. 148-179. Disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/view/234796/337737> [Consulta: 10 de abril de 2019]
- ROBERT. E y HARRIST. J. R. *Background Stories: Xu Bing's Art of Transformation*. Disponible en: https://www.britishmuseum.org/pdf/Background-Stories_Xu-Bings-Art-of-Transformation.pdf [Consulta: 11 de abril de 2019]
- TATE, (2004). *Jana Sterbak: Legacies of Surrealism*. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/context-comment/video/jana-sterbak-legacies-surrealism> [Consulta: 22 de mayo de 2019]
- TATE. (2015) *Lost Art | Joseph Beuys' Felt Suit*. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/context-comment/video/lost-art-joseph-beuys-felt-suit> [Consulta: 11 de abril de 2019]
- XU BING, *Five Series of Repetition*. Disponible en: <http://www.xubing.com/en/work/details/211?classID=14&type=class#211> [Consulta: 11 de abril de 2019]
- XU BING. *Artwork*. Disponible en: <http://www.xubing.com/en/work/year/2018> [Consulta: 11 de abril de 2019]

9. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig. 1. Calle, Sophie. *Les dormeurs*, 1979.
- Fig. 2. Calle, Sophie. *Des histoires varies*, 2011.
- Fig. 3. Beuys, Joseph. *Felt Suit*, 1970.
- Fig. 4. Bing, Xu. *Book form the Sky*, 1987 - 1991.
- Fig. 5. Sterbak, Jana. *Remote Control*, 1989.
- Fig. 6. Sterbak, Jana. *I want you to feel the way I do*, 1984.
- Fig. 7. Aláez, Ana Laura. *Sade*, 1999.
- Fig. 8. Aláez, Ana Laura. *Pantalón preservativo*, 1992.
- Fig. 9. *Una conversación*, Libro de objeto A5, 2018.
- Fig. 10. *En conversación*, Tinta sobre tela, 1 x 5 m. 2018.
- Fig. 11-13. *Cartas*, 60 x 85 cm, 2018.
- Fig. 14. *Serie: Campos de arroz*, Pantalón y chaleco lana, 2019.
- Fig. 15. *Serie: Estudio*, Pantalón lana y camiseta tul elástico, 2019.
- Fig. 16. *Serie: Campos de arroz*, Pantalón y chaqueta algodón, 2019.
- Fig. 17-18. *Serie: Estudio*, Lana y satén, 2019.
- Fig. 19. *Traje 1 (detalle)*, Tinta sobre algodón, 150 x 80 cm, 2019.
- Fig. 20. *En conversación*, Propuesta de instalación, 2019.
- Fig. 21-22. *Trajes 2 y 3*, Tinta sobre algodón, 150 x 80 cm, 2019.
- Fig. 23-24. *En conversación*, Propuesta de instalación, 2019.
- Fig. 25-30. *En conversación*, Fotogramas documental, 10' 31'', 2019.