

La moda. Arte e influecia arística

Realizado por:

Bárbara Pardo Navarro

Dirigido por:

Dr. Dña. Francisca Lita Sáez.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Universidad Politécnica de Valencia
Facultad de Bellas Artes de San Carlos

La Moda. Arte e influencia artística

Realizado por:

Bárbara Pardo Navarro

Dirigido por:

Dr. Dña. Francisca Lita Sáez

Valencia, Noviembre del 2008

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ÍNDICE

Introducción.....	4
Capítulo 1: EL DISEÑO DE MODA	
1.1. La importancia socio-cultural de la moda actual.....	6
1.1.1. Tipos de modas.....	10
1.2. El diseño de moda	
¿Qué es el diseño de moda? ¿y sus características?.....	12
Capítulo 2: HABLAMOS DE ARTE.	
2.1. El diseñador de moda como creador artístico.....	15
2.2. El diseño de moda como “obra de arte.”.....	17
2.3. Una línea muy delgada separa el arte y el diseño de moda...	27
Capítulo 3: “LA MODA” INFLUENCIA ARTISTICA CONTEMPORANEA.	
3.1. ¿Por qué la moda?.....	36
3.2. Primeras experimentaciones.....	36
3.3. Selección de imágenes.....	38
3.4. Realización de las obras.....	38
3.4.1 Tres de un vestido.....	38
3.4.2 Mil y una texturas.....	42
3.4.3 Complementos.....	45
3.4.4 La novia.....	49
3.4.5 Patrones arquitectónicos.....	53
3.4.6 La danza textil.....	54
Conclusiones.....	55
Bibliografía.....	58
Anexo.....	62

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia muchos creadores o diseñadores de moda han recurrido a otras épocas, culturas e incluso a grandes pintores como fuente de inspiración, el ejemplo más próximo que tenemos es la nueva colección del diseñador español **John Galiano** para la marca Dior, donde realiza sus diseños con la inspiración de las obras de Klimt.

En mis obras pretendo realizar lo contrario, utilizar el diseño de moda como fuente de inspiración y a su vez defenderlo como una más de las Bellas Artes, esto se pretende realizar mediante una comparación de las características principales de las ya conocidas y denominadas Bellas Artes con cada una de las características directas que coinciden con el diseño de moda.

La parte práctica se compondrá de unas obras realizadas a partir de la influencia de los colores y estampados, movimientos de telas y las figuras que se crean con cada uno de los pliegues y claro-oscuro, hasta el punto de descontextualizar el referente en alguna de las obras llevando el resultado a la abstracción pero siempre apoyando y respetando el diseño de moda.

El apoyo visual principal serán fotografías de varios modelos encontrados en revistas, internet etc. Las características de selección de dichas imágenes se basa en la vestimenta, colorido de las telas, movimiento y diseño de las mismas a si como dependiendo de la fotografía los claros oscuros de la misma. Estas imágenes sufrirán una pequeña distorsión exagerando tanto en tonos como movimientos mediante tratamientos multimedia, lo cual se tratará como un boceto principal. A partir de éstos bocetos se realizarán las obras finales.

Capítulo 1

EL DISEÑO DE MODA

1.1. La importancia socio-cultural de la moda actual.

Desde épocas pasadas el atuendo o la vestimenta ha sido una parte importante en el estatus social, puede llegar a decirse que llegó a tener la función de clasificación jerárquica, -el labrador se identifica por su vestimenta así como la propia burguesía, las clases nobles o los clérigos- ha regido relaciones personales y colectivas, levantado mitos, creado historias, ha movilizado voluntades y ha construido paraísos imposibles.

La moda contribuye en la evolución de la sociedad y cambia constantemente junto a ella, está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana aunque en muchos casos no somos conscientes de esta realidad.

La influencia que tiene sobre la sociedad es directa, pues cada uno de nosotros pensamos cada mañana el atuendo que vamos a ponernos para ese día, tanto por el estado de ánimo personal como por actos sociales que puedan surgir o que ya estén planificados, aquí entra en juego el rol social. La vestimenta es una expresión directa de la imagen de la persona, puede reflejarse en ella o con ella datos claves de nuestra identidad, nuestros gustos, etc.

“El vestido es hábito y costumbre (...) es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y movimientos. Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala

individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad.”¹

Cada persona crea su propio estilo, su propia forma de vestir esto involucra lo privado, considerado como la zona interior, es decir, no me refiero a la ropa interior sino a las actitudes personales que tenemos ante una vestimenta u otra, lo cómodo para unos puedes ser incomodo para otros. Observemos como la incomodidad viene dada también en gran medida por la tendencia personal en un estilo u otro.

En acontecimientos especiales la vestimenta toma un aspecto público importante, no solo en estos acontecimientos sino, diríamos, que siempre, pero unas veces toma más importancia que otras. El aspecto público de una vestimenta particular, el qué dirán, son cosas cotidianas que surgen en gran medida por los ropajes junto con la actitud de la persona.

“La moda es un fenómeno desde el punto de vista sociológico con una enorme carga de cultura, de belleza, de capacidad de expresión. Si alguien quiere ver la moda desde el punto de vista de la frivolidad, apenas la está vislumbrando. Creo que la moda denota algo más: quiénes somos, a dónde vamos y qué hacemos en este pobre planeta azul tirando ya a gris”.²

Enrique Loewe.

Los sociólogos especifican que la moda es un lenguaje de signos basado en un sistema de comunicación no verbal, nos definimos por la ropa que elegimos.

El semiólogo francés Michel Maffesoli, comenta que *la sociedad ha dejado de ser moderna para convertirse en posmoderna, porque lo iconoclasta se ha transformado en iconofílico, a medida de la imagen, y*

---

¹ Saltzman, Andrea “*El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.*” Pág 9.

² Entrevista en Comité Científico del I Congreso Internacional de Moda (CIM) a Enrique Loewe

*con una idea de la profundidad que es estar en la superficie. Ésta es una situación propia de nuestra época que se manifiesta en la moda.*³

La moda se muestra en la sociedad y la sociedad se refleja en la moda, es algo recíproco, de la pasarela a la calle y de la calle a la pasarela, se auto-nutren la una con la otra. Un ejemplo claro de este acontecimiento son las modas urbanas, las modas nacidas en las tribus urbanas, Bruce J. Cohen⁴ cataloga como “*grupo de jóvenes con entidad propia, que observan una forma de vestir y vivir en común, con aficiones, formas de expresión, símbolos de identidad, actividades, reglas y rituales de admisión que giran en torno a una ideología o filosofía de vida*”.

Damos por sentado que la moda es un fenómeno consumista, los diseñadores utilizan estos movimientos juveniles, observan los estilos de una manera activa y selectiva, modifican, reorganizan y crean una nueva moda con el fin de que la juventud se vea influenciada por este nuevo estilo, no voy a extenderme en este punto de moda y consumismo ya que no es uno de los puntos que más me interese desarrollar en este proyecto.

No olvidemos que al igual que puede definir al individuo, también puede sin embargo, ocultar en mayor o menor medida otros de sus rasgos. Encontramos el extremo de ello en los disfraces, cuando queremos aparentar algo que no llegamos a ser y creamos una ilusión de otro yo (o quizás nos dejamos mostrar más). Inevitablemente la moda nos influye a la hora de vestir y por tanto en ocasiones tendemos a elegir ciertas prendas en función un poco de aquello que nos ofrece el mercado y es considerado como la moda actual.

---

³ F. RUBIO, Andrés, “*Sociólogos y semiólogos relacionan moda y cultura en Santander*” EL PAÍS - Cultura - 06-08-1987

⁴ Sociólogo inglés, su libro más famoso “*Introducción a la sociología*”

E. Loewe hace una buena explicación de la importación de la moda en la sociedad con unas breves palabras.

“La moda siempre fue un espejo de la sociedad en un momento determinado. Si alguien dentro de doscientos años quisiera analizar la sociedad de este momento, el mejor método sería estudiar la moda, mucho más que mediante los monumentos. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vivía y decoraba su casa? ¿Qué valoraba? ¿Qué era el lujo en ese momento? ¿Qué, la calidad de vida? Toda una temática muy profunda. Lo de menos es un desfile cualquiera en una pasarela cualquiera. La moda es la manifestación externa de un fenómeno interno, mucho más profundo y más interesante, relacionado con el comportamiento y los valores.”

La moda es un movimiento sociocultural continuo. Cada exposición, cada pasarela se involucran miles de personas. Ya no es sólo una simple piel sino que pasa a ser una obra idolatrada. En cada una de sus pasarelas moviliza diseñadores, ilustradores, cámaras, periodistas, personajes de montaje para escenarios, estilistas, peluqueros, gente de público, todos los medios de comunicación conocidos, etc.

Es una de las actividades artísticas con más movimiento social que existe hoy en día, se basa de una belleza estética y expresiva, característica de la cual tratan las bellas artes.

Se realizan actos culturales, existen museos dedicados exclusivamente a la moda como el Museo del Traje en Madrid, se realizan conferencias, exposiciones en museos artísticos, presentaciones, entrega de premios y diferentes actos. Un tema que consideramos muy interesante y por lo tanto nos extenderemos en el segundo capítulo entrando en mayor detalle.

Este año se celebró en Octubre el I Congreso Internacional de Moda lo que nos da a entender que cada día que pasa la sociedad se da cuenta del peso cultural que la moda tiene actualmente.

Para concluir esta primera parte volvemos a citar a Enrique Loewe puesto que forma parte del Comité Científico del I Congreso Internacional de Moda y es de gran importancia e interés sus sabias palabras. En concreto citar la respuesta que dio a la pregunta que se le realizó en éste acto y que nosotros mismos podemos hacernos, ¿por qué realizar un Congreso sobre Moda?

“Una cosa es crear moda y otra “pensar” sobre la moda. El Congreso significa realizar una introspección de personas que entienden y conocen el fenómeno de la moda, para enriquecimiento de los asistentes y para proponer una reflexión a toda la sociedad.

No es lo mismo un desfile, una propuesta de moda, que un Congreso de dos días y medio que hable sobre el fenómeno moda y sus vínculos con el mundo de la cultura. Hemos preparado concienzudamente el CIM, con reuniones, búsqueda de conferenciantes, definición de las ponencias, lectura y aprobación de comunicaciones... “

Entrevista a Enrique Loewe en el CIM

1.1.1. Tipos de moda.

Hay tres tipos principales de diseño de modas, aunque pueden ser divididos en otras categorías más específicas:

a) Alta costura

El tipo de moda que predominó hasta los 1950 fue la moda "hecha a medida" o **haute couture**⁵. El término "hecho a la medida" puede ser usado para cualquier prenda que sea creada a un cliente en particular. Alta costura, sin embargo, es un término protegido que puede ser usado

---

⁵ Término conocido en francés.

solamente por compañías que cumplen ciertos estándares bien definidos por la *Chambre Syndicale de la Couture*⁶. Una prenda de alta costura está hecha por orden de un cliente individual, y está confeccionada mediante textiles de alta calidad con extrema atención en los detalles y el acabado, generalmente realizado únicamente a mano y utilizando técnicas muy costosas.

b) Moda lista para usar

La moda lista para usar (o Prêt-à-porter) es un punto medio entre alta costura y mercado de masa. No está hecha para clientes individuales, pero se toma gran cuidado en la elección y el corte de la tela. La ropa está confeccionada en pequeñas cantidades para asegurar la exclusividad, por lo cual es más bien costosa. Las colecciones de prendas listas para usar son usualmente presentadas por casas de modas en cada temporada durante un período conocido como *Fashion Week* (semana de la moda) que toma lugar dos veces al año.

c) Mercado de masa

Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del mercado de masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un amplio rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar. Materiales baratos usados creativamente producen moda asequible. Esperan generalmente una temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito antes de producir sus propias versiones de éste. En este ámbito se usan textiles más baratos y técnicas de producción más simples que pueden ser fácilmente ejecutadas por una máquina. El producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo que un producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción.

---

⁶ *Cámara Sindical de la Costura*, es el organismo francés de la Moda.

1.2 El diseño de moda. ¿Qué es el diseño de moda? ¿Y sus características?

El diseño de moda o indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo, aquello que se proyecta en la ropa afecta directamente en la calidad y vida de las personas: la noción y percepción de su cuerpo, sensaciones, etc. la vestimenta modela el cuerpo. Se crea un nuevo espacio y habito para el usuario, por ello, una de las exigencias del diseño de indumentaria es crear y elaborar desde el punto de vista de la innovación, creatividad y críticas, aspectos que conviven con la vida cotidiana.

Andrea Saltzman, comenta el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo se determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y modifica el cuerpo en función de un contexto específico.⁷

El diseño de moda empieza y termina en el cuerpo, es su punto de partida y su destino final. El cuerpo funciona como una estructura base la cual es moldeada con materia prima, las telas.

¿Qué caracteriza el diseño de moda? Podríamos decir que en primer lugar se encuentra la importancia del cuerpo y su papel en el desarrollo. Como ya hemos comentado el diseño empieza y termina en el cuerpo, hay que tener en cuenta la anatomía, las articulaciones, las proporciones, puntos que explicare a continuación:

- a. Anatomía: Se realiza un estudio del cuerpo anatómico ya que no todas las personas son iguales.

---

⁷ "El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta" pág. 13.

- b. Articulaciones: la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad exigen pensar en la morfología de la indumentaria según su finalidad.
- c. Proporción: las proporciones sirven para establecer parámetros de diferentes elementos como la longitud de los planos de magas o piernas y la ubicación de diferentes accesorios como bolsillos.

El proyecto del diseño de moda comprende una serie de pasos de uso constructivo. En primer lugar el diseño es trasladado al plano o patrón para luego marcar sobre la tela, cortarla y ensamblar las partes que configuran el volumen, esto es conocido como *moldería*, requiere una relación de un esquema tridimensional, como es el cuerpo, a uno bidimensional, como es la tela.

Entre sus muchas características destacaríamos la “carta de colores” o también conocida como “carta textil”, es tan amplia, tipos de telas, estampados, texturas etc.

Es interesante pensar en las cartas textiles pues a partir de ciertas dualidades que se presentan en la relación de los materiales y que posteriormente se plantean en la relación entre prendas como opacidad y brillo, rigidez y morbidez, densidad y ligereza, lisura y textura etc. de esta forma la relación entre color y textura se conciben en la combinación de las partes del vestido al completo y no en las prendas aisladas.

En resumen, las características que hemos destacados son las que trataremos en este proyecto, relacionándolas con ramas artísticas directas quedando de la siguiente manera:

- a) Planos y metodología de trabajo: Arquitectura
- b) Moldería: Escultura
- c) Cartas textiles y colorido: Pintura y danza.

Capítulo 2

HABLAMOS DE ARTE

2.1 El diseñador como creador artístico.

¿Se puede considerar el diseño de moda como una disciplina artística contemporánea? Consideramos que sí, para entender o creer en ello debemos hablar en primer lugar sobre el propio diseñador tanto de su papel técnico como artístico.

El diseñador de moda es un creador y un técnico que ha de estar abierto a la sociedad, tanto en su aspecto antropológico como en el sociológico, ello implica una “puesta al día” en todas las áreas relacionadas con la Moda y Confección, así como en los avances tecnológicos.

Poseen capacidad creativa y las técnicas necesarias para poder plasmar en sus diseños las creaciones artísticas.

Pero, ¿cómo nace una colección o una idea para plasmarla en la moda? Como todas las ramas artísticas es necesaria una inspiración, una musa que nos guíe.

“...depende de las cosas que me están sucediendo o una película que he visto y me ha llegado al corazón, o un libro que me ha apasionado...”

Ana Locking.

Ana Locking, nacida en 1900, está en el mundo del diseño de moda desde 1996, habla de sus inspiraciones a la hora de crear sus diseños. Cada uno de los diseñadores tiene un toque personal en sus obras, el propio acto de crear un proyecto es íntimo, reflexivo y muy personal. Adaptan su lenguaje artístico, su medio de comunicación para expresar sus sentimientos u ideas.

El arte es un medio de comunicación y expresión creativa en el que el artista es el creador e interpreta su obra.

El diseñador vincula un nuevo concepto de evolución artística como forma de expresión y de comunicación dentro de la sociedad.

Podríamos decir que el diseñador es “multidisciplinar” donde su capacidad creativa y constructiva tiende a combinar lo estético, estudiando múltiples perspectivas de amplia visión. Posee habilidades para la combinación de colores así de los sistemas decorativos en cada caso de realización e interpretación del diseño. Tiene una gran capacidad de abstracción y retención de formas y figuras, no debemos olvidar el nacimiento de los diseños sobre papel, el punto de partida, los bocetos y dibujos varios.

José Miró

Traje presentado en la Pasarela Cibeles Madrid 2006, Primavera- verano 2007.

Francis Montesinos.

Traje presentado en la Pasarela Cibeles Madrid *Fashion Week*, propuesta verano 2009

2.2 El diseño de moda como “obra de Arte”

A lo largo de los siglos el concepto de belleza ha dominado el arte y la estética. Sócrates, afirmó que puede que la belleza consistiera en que el elemento cumpliera su objetivo, entonces habría belleza.

Al estudiar el significado de las Bellas Artes y lo que esto conlleva nos encontramos con la siguiente definición: “ *Bellas Artes se denomina a aquellas que tienen por finalidad expresar la belleza; históricamente las principales son: la arquitectura, la escultura, la pintura y la música*”.

En pocos sitios podemos encontrar algo diferente a esta definición, sí podemos afirmar que tras un estudio sobre las Bellas Artes encontramos en ésta una clasificación más amplia; las clásicas: Música, Pintura, Escultura, Arquitectura, Literatura y la Danza, su número va en orden alfabético, las tres artes modernas son 7° cine, 8° radio y 9° comic, aunque la radio se le anuló el título de arte después de que Hitler la usara como medio de propaganda política y el título quedó vacante.

Llegado a este punto podemos afirmar que el diseño de moda es un movimiento artístico contemporáneo, es el arte más aceptado en la sociedad, con una clara búsqueda de la belleza estética, así pues posee características de todas las artes anteriormente nombradas y que veremos a continuación.

El arte de construir edificios recibe el nombre de arquitectura. Podríamos decir que en la arquitectura los dos elementos vitales son las masas articuladas y el ritmo; la importancia del ritmo lineal en el movimiento de los volúmenes arquitectónicos es tan esencial que ha sido llamado "música congelada"⁸. Se entiende por esto que el secreto de la belleza arquitectónica está en la proporción, en la medida, en la armonía entre las partes y la totalidad de la estructura; también en un edificio es importante

---

⁸ Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemán.

el juego de luces y sombras, la armonía de masas y fuerzas, la composición de huecos y relieves, etc. Ahora bien, ¿no podríamos prácticamente definir la escultura de la misma manera? La escultura tiene por objeto crear formas y armonizar volúmenes en el espacio. El escultor al hacer formas trabaja con las tres dimensiones. La escultura existe en el espacio, son cuerpos en el espacio, tienen sus propios medios de expresión y los volúmenes y las masas están sometidas a disciplina de técnica y de ritmo.

“...es casi como un edificio, cuando elegimos un material u otro, cómo puede funcionar ese edificio. No solo funcionalmente sino también estéticamente.”

Modesto Lomba.

Teniendo en cuenta las connotaciones anteriores sobre la arquitectura y la escultura observamos unos diseño pertenecientes a la diseñadora española nacida en Burgos, Amaya Arzuaga, (fig.1) y al diseñador Devota & Lomba (fig.2) presentadas en 48 Pasarela Cibeles Madrid *Fashion Week*.

Fig. 1 Amaya Arzuaga

Fig.2 Devota&Lomba

Recuerdan a las esculturas de Jesús Molina (fig.3), el estudio de esculturas modulares que, a su vez, lo vemos en la arquitectura, como en las obras de Calatrava (fig.4). Ambos diseñadores (Amaya y Devota & Lomba) realizan un estudio espectacular del volumen y el ritmo, teniendo en cuenta que estos diseños son cambiantes, son esculturas de estudio arquitectónico a la hora de su creación y a la vez cambiantes. Cada paso que realizan los modelos los vestidos varían de ritmo, luces y sombras, especialmente la obra de Amaya Arzuaga. En el caso de Devota & Lomba podemos observar un gran juego de papiroflexia en sus patronajes.

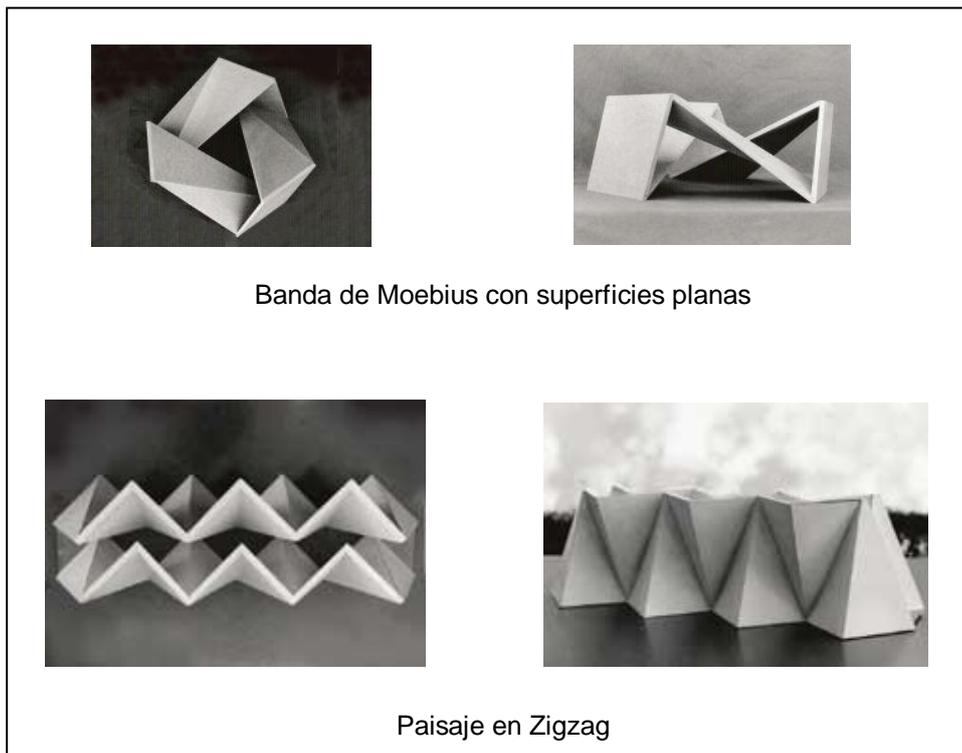

Fig. 3. Escultura Jesús Molina (nacido en Cuenca 1949)

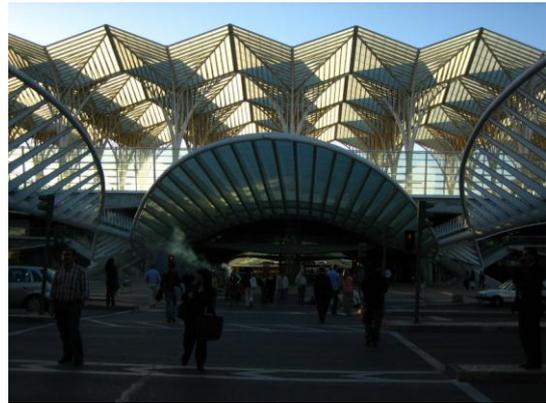

Fig. 4. *Santiago Calatrava*.

Arriba imagen de la entrada a la estación de Oriente, Lisboa. A la izquierda imagen del andén de la estación.

Podemos encontrar diferentes diseñadores que también han estudiado en alguna de sus obras las estructuras modulares como base de la creación (fig.5) como por ejemplo, Juanjo Oliva, diseñador nacido en Madrid en 1971, su *debut* en Cibeles se realizó en la presentación de la colección otoño-invierno 04/2005.

Fig. 5 Juanjo Oliva, Pasarela Cibeles Madrid, primavera-verano 2009

Todos los diseñadores hacen un estudio de volúmenes en sus obras, puesto que aquello que están realizando es una obra en 3D cuya estructura principal es el cuerpo y a su vez lo modelan, desde marcar directamente las formas del cuerpo e incluso perderlas por completo. Francis Montesinos, gran diseñador español, lo demuestra con su obra (fig.6 y 7) presentada en la Pasarela Cibeles *Fashion week* de Madrid, en sus vestidos primavera-verano 2009.

Fig. 6 y 7. Diseños de Francis Montesinos, primavera-verano 2009

¿Encontramos tratamientos pictóricos en el diseño de moda? Por supuesto que sí, el diseño de moda abarca una paleta tan extensa de colores que sería imposible resumirla en unos cuantos. Hay distintos materiales, lino, raso, tul, punto, etc. dentro de los materiales encontramos los colores, planos, transparencias, estampados, etc., y a su vez las texturas, lentejuelas, abalorios, etc. Con todo este material los diseñadores escogen, como si de una paleta pictórica se tratara, aquel que más se ajusta a sus contenidos o a aquello quieren expresar, por ejemplo, Jesús del Pozo, diseñador nacido en Madrid en 1946, presenta en la 48 Pasarela Cibeles Madrid *Fashion Week* (fig.8), utiliza en sus diseños tules ligeros, gazar y sedas livianas aportan ingravidez y

movimiento a diseños e incorporan flecos *art-decó*⁹ y trasladan el terciopelo en *devoré*¹⁰, materiales que juegan un doble papel en estas obras y se complementan. Se puede ver a una mujer fresca, cosmopolita y dinámica.

Fig. 8. Jesús del Pozo, propuesta primavera-verano 2009

Miriam Ocariz, nacida en Bilbao en el año 1968 lleva en el mundo del diseño desde 1994, se caracteriza por sus estampados que realiza artesanalmente mediante serigrafía lo que imprime un toque de exclusividad a cada prenda. En este mismo desfile desarrolla el recurso del *drapeado*¹¹ (fig. 9) en el que demuestra un dominio total: estos se apropian por completo de las prendas y se confunden con las mangas, los bolsillos o se retuercen sobre los diseños.

Deberíamos de nombrar especialmente a Agatha Ruiz de la Prada (fig.10) junco son Sita Murt (fig.11), puesto que el uso de color en sus obras las

⁹ Movimiento aparecido en el 1920 hasta 1939, su influencia se extiende hasta los años 50. Se caracteriza por la utilización de una riqueza ornamental o carácter decorativo, desde motivos en forma de zigzag, triángulos, rayas, círculos segmentados, espirales, etc. hasta elementos naturalistas como flores, árboles, nubes, aves, frondas, fuentes...etc.

¹⁰ Método de estimación sobre tela. Se aplica sobre los tejidos a base de poliéster y celulósicas. Se estampa con una pasta que contiene un producto que destruye la celulósica, respetando el poliéster. Con esta técnica se obtienen efectos de calado vistosos.

¹¹ Acumulación de pliegues sobre la tela.

hacen especialmente atractivas, usan contrastes, tonos limpios y luminosos, colores complementarios, tratando las telas y el diseño completo como si de un lienzo se tratara.

Sita Murt comenzó su carrera con 18 años de edad, su característica principal son los estampados, que son serigrafiados o dibujados con pintura directa en cada prenda. La razón de esta práctica no es otra que su pasión por el dibujo, ya que la vasca estudió, además de diseño de moda, la carrera de Bellas Artes

Fig. 9

A la izquierda fig. 9, diseño de Miriam Orcariz. Bajo empezando por la izq. Fig. 10 diseño de Agatha Ruiz de la Prada, a la derecha fig.11, diseño de Sita Murt. Todos ellos presentados en la pasarela Cibeles de Madrid, propuestas para primavera-verano2009

Fig.10

Fig.11

Si tuviéramos que nombrar a todos aquellos diseñadores que destacan el uso del color en su obra no tendríamos paginas suficientes, por ello selecciono los que, desde mi punto de vista, son de gran importancia en este ámbito.

En el uso de estampados también podemos encontrar las obras de Francis Montesinos donde destaca prendas con el setentero estampado **hand-dyed**¹² (fig.12) que en algunas ocasiones simula el cielo y en otras se basa en tonos dulces o Alma Aguilar, inspirada por la moda que recuerda al mar, utiliza estampados estilo *arty*¹³ (fig.13) pero muy discretos o de pequeñas flores tipo Liberty en tonos azules y rosados presentados ellos de la Cibeles de Madrid *Fashion Week* Primavera-Verano09.

Fig.12, diseño de Montesinos

Fig.13 Diseño de Alma Aguilar.

Como si de una técnica mixta pictórica se tratara, encontramos de nuevo a Amaya Arzuaga (Fig.13), utilizando materiales como neopreno, tul o poliuretano rígido plastificado e incluso a optado en este desfile por la fibra óptica, buscando volúmenes exagerados con superposiciones bidimensionales que van a parar a la altura de las caderas.

---

¹² La traducción al español sería "teñido a mano".

¹³ Se caracteriza por los estampados con brochazos como si se trataran de cuadros abstractos.

Diseños de Amaya Arzuaga, a la izquierda en ambos se observa la incorporación de fibra óptica.

Por la dulzura y suavidad de algunas telas así como por su tratamiento a la hora de realizar los diseños y patrones, podemos apreciar bellos movimientos en la pasarela; movimientos de danza en cada paso que realizan las modelos.

A la izquierda diseño Joan Miró a la derecha diseño de Modesto Lomba, ambas en la pasarela Cibeles.

En cada pasarela se ve una entrega absoluta, una realización completa donde todas las Bellas Artes entran en juego; escultura, pintura, danza, escenografía, etc.

La escenografía de cada diseñador cobra una gran relevancia a la hora de la presentación, es un teatro que cobra vida, se muestran como coreografías e incluso algunos diseñadores llegan a los límites de performance.

David Delfín es, desde mi punto de vista, el revolucionario de las pasarelas. Desde su presentación en el 2002 donde sus modelos caminaban con las caras tapadas (fig.16), se escucharon muchas críticas que a su vez le hacían conocido entre la gente. Este diseñador, a la hora de realizar las escenografías, las podríamos reconocer perfectamente como performance. Durante su última pasarela, Cibeles Madrid *Fashion Week* mostraba su colección titulada 'Diastema' con un ambiente tenebroso donde los modelos aparecían pálidos con tubos de oxígeno conectados a su nariz (fig17) y en el que el sonido ambiente simulaba las planchas de una reanimación cardiovascular y de un corazón latiendo aceleradamente.

Fig. 16 Año 2002

Fig. 17 Año 2008

2.3. Una línea muy delgada separa el arte del diseño de moda.

Al principio del proyecto he nombrado la importancia de la moda en nuestra cultura, ahora bien, en este punto quería poner un especial interés en las exposiciones realizadas en diferentes museos destinados a obras artísticas así como acontecimientos asociados con las Bellas Artes.

Está de más decir y afirmar que el Diseño de Moda, desde mi punto de vista, es una disciplina artística contemporánea de gran importancia, lo cual corroboran las diferentes exposiciones que se han realizado. Nos centraremos en aquellas que son más actuales y concluiremos este punto centrándonos en la carrera artística de algunos de los profesionales de la Moda.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentó una exposición que reunió la historia de la moda española. Bajo el título "**Tras el espejo. Moda española**" el museo albergó las obras maestras de la alta costura en nuestro país, en el 2003. Junto a la repercusión de la moda en ámbitos creativos como la fotografía o el cine, se recorre la historia de la moda española desde los creadores que dejaron toda una escuela tras de sí como Balenciaga o Fortuny.

Exposición "**Genio y Figura**" realiza un recorrido conceptual y sensorial a través de la cultura española y la moda internacional, para mostrar cómo ambas se realimentan y nos descubren sus contrastes y afinidades a través de más de cincuenta trajes y una veintena de complementos (bolsos, sombreros, zapatos y alpargatas). Esta exposición fue organizada por la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI); su presidente, Javier Conde Saro y su comisario fue el fotógrafo Manuel Outumuro La exposición se realizó en *el Museo del Traje de Madrid* en el 2007. Sybilla, Cócó Chanell, Kenzo, José Miró, Pertegaz, Moschino, Carolina Herrea, Loewe, Paco Rabanne, Lacroix o Dolce &

Gabanna son algunos de los nombres que han sido inspirados por “lo español”

Algunas de la relaciones de esta exposición podemos observarlas a continuación.

“La moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser un artista”.

Yves Saint-Laurent

Introduzco esta cita para dar paso a una exposición que está dando la vuelta al mundo. ***Diálogos con el arte de Yves Saint Laurent***, actualmente la podemos encontrar en la Fundación Caixagalicia en A Coruña.

“El arte ocupa un lugar importante en mi vida y en mi obra. Me he inspirado en un gran número de pintores y siempre he creído que el arte no sólo forma parte de la cultura, sino también de la vida, que hay que mostrárselo a todo el mundo (...)”¹⁴

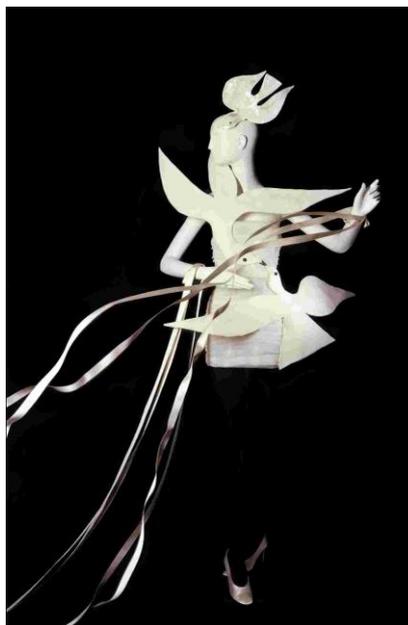
Así habla Laurent de sus influencias y su amor por el arte, como sobre el pintor Mondrian en 1965 y afirma que *fue el primero cuyo rigor no podía sino seducirme, y también Matisse, Braque, Picasso, Bonnard,*

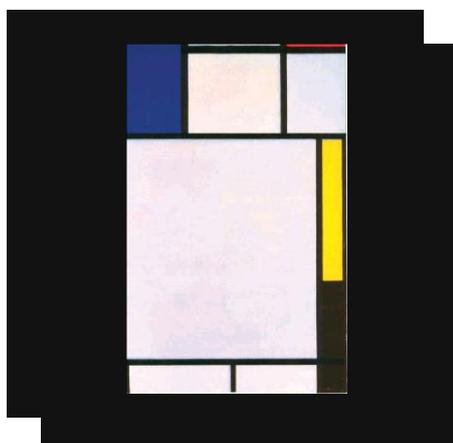
¹⁴ Texto extraído de la presentación de la exposición realizada por la fundación Caixagalicia.

Léger. ¿Cómo habría podido resistirme al pop-art, que fue la expresión de mi juventud?

En la exposición podemos encontrar obras como por ejemplo:

Traje de novia, homenaje a
Georges Braque
Primavera-verano 1988

Piet MONDRIAN
Composition. 1921
Collection Yves Saint Laurent-
Pierre Bergé

Vestido de cóctel, homenaje a
Piet Mondrian
Otoño-invierno 1965

Sus creaciones, 47 vestidos de alta costura, se exponen y enfrentan a 36 obras de arte que han viajado desde los mejores museos del mundo,

como el Centre Pompidou de París, la Tate Gallery de Londres o el Reina Sofía entre otros muchos.

He aquí una gran interacción de la moda y el arte dotada de una familiaridad continua por ello el título de este punto *“una línea muy delgada separa el arte del diseño de moda”*.

Damos un salto de las exposiciones para centrarnos con una de las diseñadoras que más se mueve en el mundo del arte, **Agatha Ruiz de la Prada** ya que durante su carrera artística ha realizado exposiciones en galerías, museos nacionales como internacionales, como, por ejemplo, una de sus exposiciones de gran importancia el “homenaje a Chillida”.

En 1981 participó en un desfile colectivo en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, también en el 84 expuso sus dibujos en la Galería Moriarty y realizó una colección de trajes pintados a mano por Gloria García Lorca en la Galería Juana de Aizpuru, en Madrid. Tres años después realizó una colección especial para el '**Homenaje a Cristóbal Balenciaga**' que se presentó en el Museo San Telmo de San Sebastián. En esos años sus creaciones estuvieron presentes en los más importantes desfiles internacionales, muchos de ellos se organizaron en museos de arte contemporáneo, como el que se celebró, en 1994, en el Museo de Arte Moderno de París.

En 1996 presentó **“homenaje a Chillida”**, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía donde la artista realiza trajes alejándose de sus colores e imita el material utilizado por Chillida aquello que parecía rudo acero o hierro era en realidad terciopelo o cachemir. Como un traje donde la arpillera se vuelve duro granito, eso si la artista no pierde su estilo personal. En el mismo año sus dibujos fueron también expuestos en la Galería Levy de Madrid.

Presentó en el 2002, **“Agatha Ruiz de la Prada 1981-2002”**, título que daba nombre a la exposición en la fundación CAAM siendo patrocinada por la Sociedad de Promoción de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria y por Ahold-Pío Coronado y comisariada por Fernando Aguirre. En esta exposición se pudieron observar dibujos, diseños y vestidos originales, una muestra de las creaciones más innovadoras del período comprendido entre 1981 y 2002, que abarca desde sus colecciones de trajes y complementos, al diseño de muebles, accesorios y proyectos de decoración. Piezas únicas, como los vestidos pintados a mano por Gloria García Lorca, Vestidos Taca-taca, vestidos del 'Homenaje a Balenciaga' y de su colección 'Homenaje a Chillida', así como sus diseños realizados con formas geométricas y arquitectónicas, como el Vestido Pirámide y sus diseños para Vestido de Novia.

La diseñadora presentó otras versiones de esta misma exposición en diferentes lugares como por ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos (Francia), en el Centro de Cultura Bilbao Arte, en el Museo Municipal de Málaga, en el museo Sala Parpallo de Valencia y Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid.

Otro dato de nuestro interés es la relación de la diseñadora con el Instituto Valenciano de Arte Moderno en el 2004 donde se realizó un catálogo, proyecto que había quedado parado y Consuelo Císcar (actual directora del IVAM) consideró retomarlo. En el Catálogo se pueden ver, entre otros trabajos, los diseños que la diseñadora elaboró en homenaje a Chillida. Vestidos largos, blusas y faldas en arpillera, seda, lana o cachemir que inspiraron a la madrileña.

“Mi padre, arquitecto, adoraba el arte contemporáneo... que también es mi fuente de inspiración. Yo conocí a Chillida a mis diez años... y su mujer fue una de mis mejores clientes”.

El catálogo aglutina distintos trabajos para ofrecer una panorámica sobre la obra de destacados pintores y escultores, entre ellos Joan Miró, el mencionado Eduardo Chillida o Sean Scully.

En el 2007 presenta “**Color, dibujos y trajes**” en la Caixaforum Barcelona, la diseñadora expone dibujos y trajes recorriendo su trayectoria artística desde 1960 con especial atención a sus más recientes creaciones. En esa misma fecha y lugar se realiza un ciclo de mesas redondas “**Arte y/o moda. El compromiso con la vanguardia más popular**” Coordinado por Fernando Aguirre, director general de la marca de la diseñadora.

Imagen de algunos trajes presentado en Caixaforum, Barcelona, de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

Pasamos ahora a centrarnos en el recorrido de David Delfín. Su disciplina está más relacionada con los performance, fotografía y piezas audiovisuales.

Este diseñador comenzó desfilando en el Circuit de Barcelona con la colección “*Openin Nite*” (primavera / verano 2001). En su relación con el mundo del arte podemos destacar en la Galería Soledad Lorenzo de Madrid en el 2004 la exposición denominada “**Extimidad**” donde presenta, desfiles, exposición de fotografía y piezas audiovisuales. En el 2005 presenta “**Cuerpos Extraños**” en el espacio número 5 del Centro

de Arte Contemporáneo de Málaga, donde presentó una instalación y una pieza audiovisual.

En el 2007 se hace cargo de la dirección de arte del disco LP “Papito” de Miguel Bose para la discográfica WARNERMUSIC. Para el mismo cantante y el mismo año realiza el vestuario y la dirección artística del videoclip “Como un Lobo”.

Dentro de la exposición 2008 “Cosas del surrealismo” el Museo Guggenheim en Bilbao, muestra un desfile inspirado por la obra del pintor René Magritte y del director de cine Luis Buñel, además de haber recibido la influencia de numerosos artistas de éste movimiento de principios del siglo XX.

A la izq. Fotografía de la exposición “Extimidad”, bajo imágenes presentadas en la exposición “Cuerpos Extraños”.

Durante los últimos retoques de éste proyecto me encontré con esta noticia que me parece de suma importancia incluirla en éste apartado.

“23/10/2008 - El Ministerio de Cultura premia a un profesor de la UGR por su investigación pionera sobre la relación entre la moda y el arte”

Un profesor del departamento de Dibujo de la Universidad de Granada ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación Cultural Marqués de Lozoya 2008, que concede el Ministerio de Cultura, por su investigación sobre la relación de la moda española con la pintura, la escultura o la arquitectura. Este galardón es el más importante que se concede en el ámbito estatal para trabajos de investigación que pongan de relieve las artes y tradiciones populares de España y las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e individuos que componen las diversas culturas de nuestro país.

*La tesis doctoral del profesor **Luis Casablanca Migueles**, ahora premiada, se aproxima a la moda como “un fenómeno plural, una de las disciplinas artísticas contemporáneas más importantes”...*

Al parecer Luis Casablanca Migueles para realizar esta tesis estudio profundamente la obra de Jesús del Pozo junto con la conocida como “Generación de los Nuevos Creadores” grupo que incluye a diseñadores como Toni Miró, Adolfo Domínguez o Francis Montesinos. El profesor opina que la obra de Jesús del Pozo es arte “ya que sus creaciones se aproximan al mundo escultórico”, lo que ha hecho que se le conozca como el ‘arquitecto del volumen’. “*Del Pozo es un creador de ‘esculturas habitables’, que se enfrenta a la tela como el escultor se enfrenta al mármol o a la piedra.*”

Capítulo 3.

**“LA MODA” INFLUENCIA ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA**

3.1 ¿Por qué la moda?

Las primeras ideas a realizar iban entorno a la ilustración de moda, centrándome principalmente en dos características estéticas: estilismos de la figura y exageración de la misma como diferentes tratamientos técnicos plásticos aplicados. Pero para entender la ilustración de moda ante todo comprendí que debía estudiar previamente el diseño de moda. Una vez empezado el estudio sobre el Diseño de Moda observé relaciones artísticas aplicadas a las Bellas Artes y desde ese momento decidí defenderlo como un arte contemporáneo.

Con la práctica aquello que se pretende es apoyar, defender e idolatrar el diseño de moda como un movimiento artístico contemporáneo. A partir de las características comparativas que ya he expuesto en los capítulos anteriores extraerlas y aplicarlas en mi propia obra. Por ejemplo, tipos textiles; colores y recursos de acumulación de transparencias; cartas textiles, estudio de los volúmenes escultóricos; etc. cada obra apoya o es influenciada por estas características. Considero necesario hablar sobre ellas individualmente puesto que tanto la metodología como la técnica plásticas son diferentes.

3.2 Primeras experimentaciones.

Las primeras experimentaciones realizadas en el máster fueron al entorno de la primera idea surgida. Realicé pruebas con varias técnicas plásticas de estampación combinando litografía y serigrafía, asimismo se trataron estas técnicas por separado. El tratamiento de la serigrafía se realizó mediante reservas de acetato y se aprovechó la tinta restante que permanecía en el acetato para crear un negativo del mismo.

El planteamiento de éstas fue extraer características referentes a la ilustración de la moda y a la propia moda, por ello el estilismo de la figura y la aplicación serigráfica de estampados. Se pretendía a su vez realizar una obra grafica que fusionara la visión entre lo figurativo y lo abstracto.

Combinaciones Litografía y Serigrafía.

Experimentación Serigráfica.

3.3 Selección de imágenes.

Para realizar el proyecto hice una selección previa de imágenes según diferentes cualidades, como serían la expresión visual que causa al espectador, el ritmo de luces y sombras, el dinamismo compositivo de la imagen y la expresividad de la vestimenta, donde ésta depende del dinamismo intrínseco, las texturas y el color.

3.4 Realización de las obras.

3.4.1 “Tres de un vestido”

Titulo: Tres de un vestido.

Tamaño: 55 x 20 c/u

Técnica: Xilografía, Plancha perdida

Matriz: PVC

Tintas: Base transparente y blanco.

Nº de capas entintadas: 6

Soporte: Cartulina Negra

- Inicio de la idea.

La idea principal de la realización de esta obra es el recurso de las transparencias. Del mismo modo que en el diseño de moda que utiliza la materia prima para jugar con la acumulación de capas textiles como el tul que da vida, dinamismo y ritmos visuales así como grandes matices tonales.

- Metodología y técnica.

La metodología seguida para la realización de esta obra comenzó por la selección de zonas de un vestido que tuviera ritmo visual, centrándome en una visión abstracta y teniendo en cuenta contrastes de luces y sombras así como el ritmo de las formas. Para ello recurrí a la

selección de las partes mediante el programa informático *Adobe Photoshop* quedando la selección de la siguiente manera.

Valorando las diferentes técnicas para la realización de esta obra me incliné por la xilografía. Esta técnica plástica de estampación permite la aplicación de varias capas, como comparativa de utilización de técnicas en la acumulación de capas textiles, aplicadas en el diseño de moda, así como las transparencias y matices que aparecen entre ellas.

La matriz de PVC utilizada o también conocida como *saipolan* ofrece una superficie no porosa que facilita la aplicación de la mezcla de base transparente y blanco, ya que la base transparente hace la tinta más líquida y en una matriz de diferentes características podría dar resultados no satisfactorios con respecto a aquello que se pretende.

He decidido no aplicar color a esta obra puesto que le quitaría importancia a aquello que con ella quiero reflejar. El uso de superposición de capas de blanco sobre una base de negro da muchos matices y considero que el color solo distraería y no dejaría enfatizar la atención en ellos.

El principal motivo por el que escogí la plancha perdida es el número de estampaciones aplicadas a cada una de las láminas. Desde un principio tenía pensado entre 5 y 7 estampaciones, tanto por economía como por el

encaje de las planchas pensé que la plancha perdida encajaría perfectamente. Esta técnica tiene sus pros y sus contras, es muy apta a la hora de encajar diferentes estampaciones pero hay que tener en cuenta que el número de copias depende del autor ya que dicha obra, una vez termina, no se puede recuperar. Desde este punto de vista no me interesaba hacer una serie larga de copias así que decidí realizar 5 copias de cada una de ellas.

- Evolución de la misma.

Para tener una visión global de la evolución de la obra incluiré imágenes de la suma de capas individuales de cada una de las secciones trabajadas. Comentar que por problemas técnicos surgidos durante este periodo algunas imágenes de las fases de las estampaciones no han sido posibles recuperarlas.

1ª Selección.

Estampación realizada en 6 capas. La proporción utilizada para las mezclas de la tinta son: 2 partes de base transparente y 1 de blanco. Esta preparación es utilizada hasta la capa 4ª. En las capas 5 y 6 la proporción utilizada es 1 parte de base transparente y 1 de blanco.

1ª estampación

3ªestampación

4ªestampación

6ª estampación

2ª Selección.

En esta selección las proporciones de tinta utilizadas siguen las mismas utilizadas en la selección anterior.

1ª estampación 3ªestampación 4ªestampación 5ª estampación 6ª estampación

3ª Selección.

En la última selección las proporciones son iguales, quitando que a partir de la 4ª capa, ésta inclusive, se utiliza 1 parte de base transparente y 1 de blanco.

1ª estampación 2ªestampación 3ªestampación 4ª estampación 5ª estampación

3.4.2 “Mil y una texturas”

Título: Mil y una Texturas

Tamaño: 90 x 180

Técnica: mixta

Soporte: Lienzo

- Inicio de la idea.

La idea de realización de esta obra fue influida por “las cartas textiles”. Me parece tan importante el uso de esta materia prima en el diseño de moda que pensé que debía visualizarlo de alguna manera.

Quería dejar entrever la cantidad de tipos de telas, estampados y texturas que se pueden encontrar. No me interesa resaltar mucho la figura humana con grandes detalles, por ello los primeros bocetos realizados eran sin detalle, dejando en segundo plano la identificación de la figura y destacando el conjunto en sí, poniendo especial hincapié en el carácter textil.

- Metodología y técnica.

El motivo por el cual está realizado en dos partes es principalmente el transporte del mismo.

- Evolución de la misma.

Empecé realizando un encaje previo en un tamaño de 90 x 90 pero me dio la sensación de que dicho tamaño no era el apropiado puesto que quería que impactara visualmente al espectador.

A partir del encaje previo realicé varios bocetos mediante montaje fotográficos usando fotografías de las tela que disponía y colocándolas en función de la armonía cromática y dinamismo de la figura compositivamente.

El fondo de la obra está trabajado a partir de la aplicación de hojas de pan de oro (falso), de esta forma se le hace referencia al pintor Gustav Klimt, objetivo de influencia de muchos diseñadores y maestro de la ilustración. Cuando tuve clara la composición me ayude de unos patrones para poder cortar y encajar perfectamente los textiles utilizados.

A la izq. Patrones sobre el modelo, derecha utilización del patrón para el corte de las piezas.

Una vez cortadas la pieza se cosen entre ella, para aplicarlo al cuadro. Se reconsidera la zona de tela negra y se realiza con pintura acrílica.

La siguiente imagen pertenece a la obra finalizada.

3.4.3 “Complementos”

Título: “complementos”

Tamaño: 40 x 40

Técnica: mixta

Soporte: Lienzo

- Inicio de la idea.

Anteriormente no he nombrado la importancia de los complementos en el Diseño de Moda. Los diseñadores se involucran tanto en su obra como en los complementos que la envuelven, ya sean zapatos como sombreros, tocados o gorros así como collares, pulsera o pendientes. He querido hacer hincapié en los sombreros, en algunos casos estos complementos cobran tal envergadura que precede al conjunto de la vestidura.

A la izq. Diseño de Alexander McQueen (diseñador inglés), a la derecha Traje de novia de Francis Montesinos 2007.

Los primeros bocetos están elaborados inicialmente para desarrollarlos con la técnica plástica de estampación conocida como collagraph.

Primeros bocetos para trabajarlos con la técnica plástica Collagraph.

Se ha optado por la realización de la técnica mixta con la idea de realizar un cuadro escultórico, para resaltar la parte más sustancial, en este caso el tocado o sombrero.

- Metodología y técnica.

En primer lugar, el material del cual quería partir para la realización de los tocados era alambre, aplicándolo de forma dinámica con grandes ritmos, y con especial énfasis para que se saliera del lienzo. Con relación a la representación de la figura humana he procurado aparentarla, llevándola a la esquematización, de esta manera evitar que intervenga visualmente sobre aquello que realmente se acomete.

Encajes previos y primeras propuestas con alambre.

- Evolución de la misma.

La utilización del alambre para los tocados visualmente no funcionaba, aquello que perseguía quedaba muy banal, para resolverlo utilicé el alambre como estructura y seguidamente lo forré con tul elástico dándole forma de aquello que se simula.

A la izquierda estructura solo de alambre, a la derecha forrado con tul elástico negro de forma provisional

Los colores empleados son neutros; blanco, negro y grisáceos, la finalidad de ello es la misma que en *“tres de un vestido”*, sospesando que el color puede ser causa de distracción para el espectador, así pues sí se utiliza un color en una de ellas, su función es estética puesto que visualmente no se impone a la resolución completa.

El proceso de cosido que se realizó fue muy costosa puesto que la tela del lienzo es muy dura y al estar tensa corría peligro de que la aguja se rompiera.

Al final se optó por añadir algunos detalles, como plumas, gasa con el borde cosido al repulgo y unas pequeñas flores hechas en tela.

A continuación se observa el tocado en detalle y la obra finalizada.

3.4.4 “La novia”

Título: “La novia”

Tamaño:

Técnica: mixta

Soporte: Lienzo

- Inicio de la idea.

La creación de “la novia” surgió a partir de la idea de impresionar o crear un sentimiento hacia el espectador, a su vez, aborda el contenido de cuadro escultórico así como su vínculo hacia el concepto aplicado como arquitectura escultórica. Esta obra aborda la labor textil de la creación de un traje de novia con todas sus características efectivas visuales, una gran falda realizada a partir de volantes superpuesto que nace del lienzo y se extiende largamente hasta salirse del mismo.

En el boceto principal se puede observar la representación de la figura humana de forma esquemática, como en las obras anteriores, no se pretende que la figura destaque visualmente en su conjunto.

- Metodología y técnica.

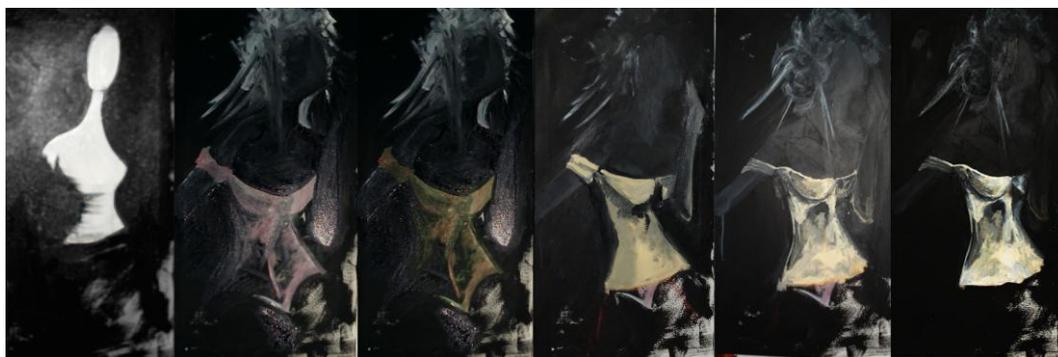
El material escogido para la realización de esta obra parte de un encaje de la figura con acrílicos y la incorporación del uso textil en la misma. Principalmente se reconsidera la realización de la figura humana, de

forma que se integre totalmente con el fondo del lienzo anulando una esquematización superficial de la misma.

Tras ello se procede al estudio de los volantes, para ello es necesario realizar los patrones sobre la base en forma de *evase*¹⁵. El tejido elegido es gasa rígida en una tonalidad cruda, este tipo de tela mantiene la calidad del volumen, asimismo al ser cortado en forma de círculo coge partes al *bies*¹⁶ y rematado el borde con *repulgo*¹⁷ permite una ondulación de la tela continua y fija. Cada volante está formado por dos capas a diferente altura, un tejido en brillo y otro en mate.

- Evolución de la misma.

Se ha reconsiderado varias veces el tratamiento y la proporción de la figura humana. El principal problema era el tratamiento técnico aplicado a ésta. Tras varios cambios, que se muestra en las imágenes de abajo, decidí tratarlo con la técnica de lavados en acrílico y terminando con un pequeño velado en blanco en la mayoría de la zona superior.

La primera imagen es del encaje principal, en aquel momento pensaba en formas esquemáticas pero la envergadura de la obra necesitaba algo mas por ello decidí insinuar la figura y confundirla con fondo. La tercera imagen es una manipulación mediante programa

---

15 Terminó francés utilizado en la confección para denominar el volumen de menor a mayor naciendo siempre desde la altura de la cintura.

16 Trozo de tela cortado en sesgo o diagonal respecto al hilo que se aplica a los bordes de las prendas.

17 Pliegue que se hace en los bordes de la ropa como remate y punto prieto con que se cose.

informático de imagen para realizar un cambio de color. La cuarta imagen es una reubicación de la figura así mismo la capa de pintura que posteriormente ha sido manipulada mediante la técnica de lavado dando como resultado la 5ª imagen. Para finalizar, la última imagen se muestra el acabado con un velado blanco.

Con respecto a la falda, en primer lugar se realiza la base donde van a estar colocados los volantes, a su vez, está compuesta por tres patrones para darle la forma deseada. Cada volante tiene un patrón semicircular que va de más a menos, para mayor comodidad se empiezan a unir los volantes desde la zona más ancha.

A la izquierda base en tela para los volantes y patrón para realizar dicha base, a la derecha patrón de los volantes preparados para proceder al corte.

Una vez cosidos todos los volantes con repulgo, antes de ser cosido directamente al cuadro, se presenta para realizar los retoques convenientes. Para terminar se le añade una lazada en la parte superior de la misma.

3.4.5 “Patronajes arquitectónicos” (Proyecto abierto)¹⁸

Título: “Patrones arquitectónicos”

Tamaño: 50 x 60

Técnica: Fotomontaje

Soporte: papel, cartón-pluma.

- Inicio de la idea.

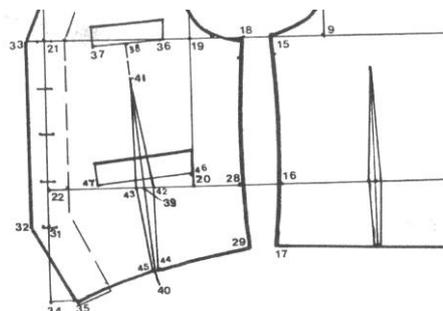
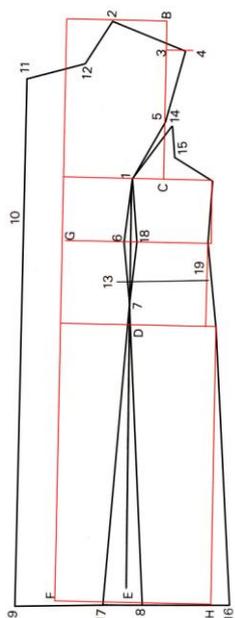
Comparando el Diseño de Moda con la arquitectura, sabemos que comparten un proceso de realización técnico-constructiva, utilizando la normalización y el lenguaje técnico más apropiado a cada una de ellas. Esta obra pretende mezclar ambos hábitos de trabajo utilizando imágenes de planos arquitectónicos y entremezclarlos con patrones textiles.

- Metodología y técnica.

Se ha realizado una búsqueda de imágenes con características arquitectónicas que fueran lo suficientemente explícitas en este campo, del mismo modo se realizó búsqueda de imágenes de patrones textiles.

Una vez seleccionadas las imágenes se procede a la manipulación

mediante el programa informático *Adobe Photoshop*, para realizar una composición nueva en la que ambas se fusionan y se entrelazan la una con la otra. A la izquierda y bajo se observa una de las imágenes correspondientes a un patrón.

¹⁸ Este proyecto no está concluido ya que es un estudio que se puede ampliar en un futuro.

3.1.1 “La danza textil” (Proyecto abierto)

Título: “la danza textil”

Tamaño: (por definir)

Técnica: Acrílico

Soporte: Lienzo

- Inicio de la idea.

Durante mi estudio sobre el Diseño de Moda he visto muchas imágenes que son expresamente admirables, tanto por el propio diseño del ropaje como el momento exacto de la fotografía. Representan movimientos textiles como si de una danza misma se tratara. El objetivo de esta obra es expresar y transmitir esa danza textil; ritmos visuales, dinamismo, fluidez de la tela, etc, partiendo de una imagen e interpretándola. A continuación se muestran posibles imágenes.

- Metodología y técnica.

Para la selección de la imagen se consideran conceptos básicos de composición y se considera de forma primordial el dinamismo de la misma.

La técnica plástica aplicada a esta obra, en un principio, es la pintura acrílica.

CONCLUSIONES.

He podido introducirme en el mundo del Diseño de Moda realizando mis propias obras y realmente considero que es un Arte que nace en el papel y se desarrolla profundamente hasta su acabado.

Pese a tener cerca de mí a una gran diseñadora, mi madre, nunca había pensado en el Diseño de Moda como una rama artística de gran envergadura hasta, este mismo año que me sentí fuertemente asombrada por un diseño muy particular que realizó, un traje de novia, así como por la influencia de muchos de los diseñadores como por ejemplo: Ana Locking, Amaya Arzuaga o Francis Montesinos.

Considero que éste proyecto es un punto de partida a un estudio más profundo sobre la situación actual del Diseño de Moda y su relación con las Bellas Artes. Esta situación va cambiando día a día y lo he podido apreciar realizando éste estudio. En muchos lugares, el Diseño de Moda ya está tratado como un arte, por ejemplo, en la página web: www.iberarte.com¹⁹, observamos en su índice, ordenado mediante ramas artísticas, Pintura, Fotografía, Literatura, Diseño de Moda, etc., es decir, ya incluye el Diseño de Moda como una más de las Bellas Artes.

También en los medios de comunicación, los periodistas encargados de comentar o realizar las críticas de las diferentes pasarelas, comparan las técnicas y el resultado completo de los diseñadores con características escultóricas y/o arquitectónicas.

Hay muchos puntos que se podrían ampliar largamente en la relación de la Moda y las Bellas Artes, como, influencias por parte de grandes artistas como pintores (Klimt, Miró, Mondrian, etc.) o escultores y arquitectos (Chillida, Duchamp, Santiago Calatrava, Frank O. Gehry, etc.).

---

¹⁹ Página destinada a contenidos de acuerdo con su transcendencia artística y no a su vertiente comercial donde se pueden encontrar información a los más recientes artistas y creadores así como exposiciones etc.

También la estrecha relación que tiene con el cine, la danza, la escenografía, etc.

El Diseño de Moda esta en todos los movimientos artísticos conocidos por ello considero que, actualmente, es el movimiento artístico contemporáneo más “vivo” que existe. Aporta carácter a la sociedad, cada usuario se siente influido por ésta y crea su propio vestuario privado-personalizado. La moda comunica sensaciones y experiencias, es un Arte en constante evolución, se nutre de temporadas pasadas y las adaptan al presente, experimentan con técnicas y materiales, se expone en museo de Arte, etc.

En la parte técnica de este proyecto he desarrollado varias características principales que observo en las relaciones artísticas aparecidas en la Moda. He trabajado y aprendido técnicas y vocabulario de este ámbito artístico y considero que, técnicamente lo he desarrollado en mis obras. Tanto en “La novia” como en “Complementos” me he involucrado profundamente en el desarrollo técnico del Diseño de Moda quedando satisfecha con dichos trabajos que me han aportado mucho personal y técnicamente.

BIBLIOGRAFIA:

Información general.

- Saltzman, Andrea **“El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.”** 1º edición – Buenos Aires: Paidós 2004. ISBN 950-12-5352-X
- Duarte, Pablo E. **Tesis sobre la Moda** - Máster Gestión Cultural
<http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/moda6.asp>
- Fernandez, Antonio; Barnechea, Emilio; Haro, Juan R. **“Artis Historia del Arte”** ed. Vicens Vives, impresión 2001. ISBN 84-316-4590-3.
- **50 Respuestas sobre la moda**, Ed Gustavo Gili SA Barcelona. 1ªed. Colección: GG moda. ISBN 84-252-2128-5
- **Fashion now,**
- Video informativo: **“Los diseñadores se preparan para la Cibeles”** emitido por Antena3. Video de José Luis Gutiérrez y Jesús Ballester.
- Video informativo: **“Arranca la Cibeles Madrid Fashion Week”** emitido por Telecinco. Septiembre del 2008.
- otros:
www.revistaarte.com/numero52/moda.html
www.woman.es/Moda
www.bellezapura.com
<http://es.wikipedia.org>
www.fluvuim.org
www.disenioindumentaria2.wordpress.com

www.museodeltraje.mcu.es

Información Pasarelas.

www.telva.com

www.hoymujer.com/moda/pasarelas

www.vogue.com

www.elle.es

Prensa y revistas.

- Revista:

“**ELLE**” entrega mensual. marzo 2008 - abril 2008- Septiembre 2008- Octubre 2008

“**In Style Tendencias**” entrega mensual. Agosto 2008- Septiembre 2008- Octubre 2008

“**Vogue**” entrega mensual. Septiembre 2008- Octubre 2008

- Entrevista a *Enrique Loewe en el I Congreso Internacional de Moda.*

www.teledoce.com

http://www.teledoce.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6462&Itemid=62

- Luis Casablanca Migueles

<http://prensa.ugr.es/prensa/campus/prensa.php?nota=4791>

Información específica de Diseñadores:

- Alma Aguilar

<http://www.almaaguilar.com>

- Amaya Arzuaga:
<http://www.amyaarzuaga.com/home.html>
- Ana Locking
www.analocking.com
- David Delfin
www.davidelfin.com
- Francis Montesinos.
www.francismontesinos.com
- José miró
www.josemiro.com
- Jesús del pozo
<http://www.jesusdelpozo.com/espanol/intro.html>
- Juanjo Oliva
<http://www.juanjooliva.com>
<http://kleinck.iespana.es/kleinck/disenadores.htm>
- Miriam Orcadiz
<http://www.miriamocariz.com/#>
- Modesto Lomba (Devota&Lomba)
www.devotaylomba.com
- Sita Murt:
<http://sitamurt.com/ca/>
<http://www.hoymujer.com/moda/disenadores/Sita,Murt,61570,09,2008.html>

Otros artistas:

- Santiago Calatrava

http://www.soloarquitectura.com/arquitectos/santiago_calatrava.htm
|

<http://subealtren.blogspot.com/2007/12/estacion-de-oriente-lisboa-portugal.html>

- Jesus Molina

www.esculturajesusmolina.com/acr.htm

Información sobre exposiciones:

- *“Tras el espejo. Moda española”*

http://www.masdearte.com/noticias/articulo/alta_costura_museo_7818.htm

- “Genio y figura”

www.topmadrid.com/2006/10/exposicin-genio-y-figura-en-el-museo.asp

- *“Diálogos con el arte de Yves Saint Laurent”*

<http://www.telva.com/2008/03/06/ocioarte/1204804163.html>

<http://www.fundacioncaixagalicia.org>

- *Agatha Ruiz de la Prada.*

www.caam.net/es/exposiciones/b11/2002/ex_agatha.htm

www.e-valencia.org

www.obrasocial.lacaixa.es

- *David Delfin*

www.davidelfin.com

www.elcorreodigital.com

www.tendencias.com

ANEXOS

1 Citas:

“La moda es un fenómeno desde el punto de vista sociológico con una enorme carga de cultura, de belleza, de capacidad de expresión. Si alguien quiere ver la moda desde el punto de vista de la frivolidad, apenas la está vislumbrando. Creo que la moda denota algo más: quiénes somos, a dónde vamos y qué hacemos en este pobre planeta azul tirando ya a gris”.

Enrique Loewe.

“El vestido es hábito y costumbre (...) es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y movimientos. Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad.”

Saltzaman, Andrea

2 Fotografías de interés:

Diseños de Balenciaga,
expuestos en el museo que
recibe su nombre.

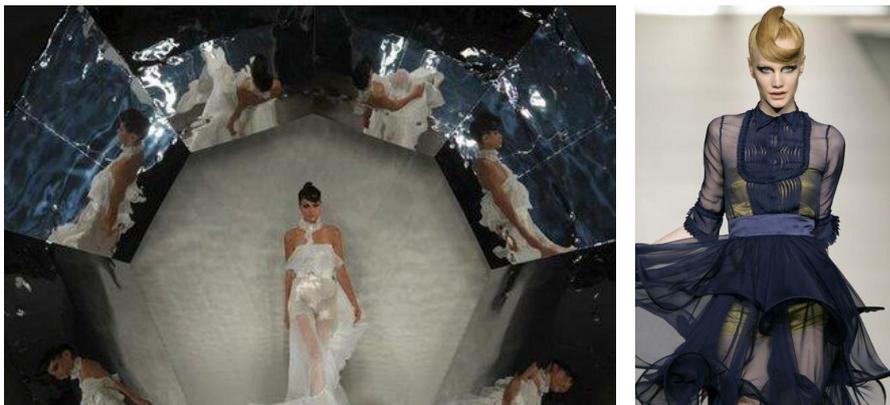
Alta Costura
Diseños de John Galliano
Marca DIOR

Diseños de Amaya Arzuaga

Diseño y escenografía de Ana Locking

Diseños de Miriam Orcariz

CURRICULUM.

Bárbara Pardo Navarro, nacida en Alzira , Valencia el 22 de marzo de 1984. Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. Durante el 2007 2008 Realización de Máster de Producción Artista para el cual está realizado este proyecto.

Forma de contacto mediante correo electrónico: barparna@yahoo.es

OTROS ESTUDIOS, CURSOS Y TALLERES

2005 TALLER - Lenguaje Pictórico: Texto e imagen. Curso de construcción del lenguaje pictórico a través del signo y del texto.

2007 CURSO - El libro de artista. Técnicas básicas de encuadernación.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

2005- 24 de mayo al 24 Junio - “*MONOTIPOS*” Exposición conjunta en la Galería de arte Kessler-Battaglia. Valencia.

2006- 7 al 11 de febrero - Participación en el proyecto “*GOTA*” expuesto en la feria de Cevisama.

2006- 3 al 26 de abril - “*Y PUNTO*” Sala Exposición de Quart Jove. Quart de Poblet.

2007- 31 mayo al 12 de junio - “*A-COTADOS*” Casa de la Cultura de Alboraya

2007- 4 al 12 de junio - “*XILOGRAFIA Y MOVIMIENTO*” Museo de la rajoleria de Paiporta.

Otras exposiciones y concursos:

2004- Concurso-Exposición en la casa de la cultura Alzira

2005- Concurso - Exposición “*CEVISAMA*” con el proyecto llamado “*Tulula*”. Valencia.

2006- Exposición individual en la “*Feria del mueble*” Valencia.

2008- Exposición en Feria Valencia Pabellón 6 - Nivel 3 - stand Ha-139, representado por la empresa ART 142.

