

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

La Emocionalidad del Ser: Arte y Moda

Carolina Rocío García Haro

**María Soledad Romero, BFA., Directora de Trabajo de
Titulación**

Trabajo de Titulación presentado como requisito
para la obtención del Título de Licenciada en Artes Contemporáneas

Quito, mayo de 2014

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas**

HOJA DE APROBACION DE TRABAJO DE TITULACIÓN

La Emocionalidad del Ser: Arte y Moda

Carolina Rocío García Haro

María Soledad Romero, BFA.
Directora de Trabajo de Titulación

.....

Carlos Echeverría, Ph.D.
Miembro del Comité de Trabajo de Titulación

.....

Ana María Garzón, MA.
Miembro del Comité de Trabajo de Titulación

.....

Hugo Burgos, Ph.D.
Decano del Colegio de Comunicación
y Artes Contemporáneas

.....

Quito, mayo de 2014

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Carolina Rocío García Haro

C. I.: 1713332284

Fecha: Quito, mayo de 2014

Dedicatoria

A mis padres, con todo mi cariño y amor ya que me apoyaron para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme, guiarme y siempre darme palabras de aliento. Por ser un ejemplo de vida y de amor, a ustedes siempre mi corazón y mi agradecimiento.

Agradecimientos

En estas líneas quisiera expresar todo mi agradecimiento a las personas que con su apoyo y su ayuda han colaborado y me han acompañado en la realización del presente trabajo, en especial a Marisol Romero, coordinadora de la carrera Diseño de Modas, por la orientación, el seguimiento y la supervisión de la misma, pero sobre todo por su motivación a lo largo de estos años.

Quisiera hacer un especial reconocimiento por el interés y las sugerencias de la profesora Ana María Garzón, por su guía y porque a través de su conocimiento me siento muy enriquecida.

También, agradecer a todas las personas que de alguna forma u otra han estado pendientes del desarrollo de este proyecto, de la organización y la logística del mismo.

Finalmente, pero no menos importante, quiero dar las gracias por la comprensión, paciencia, ánimo y cariño recibidos por parte de mi familia, mi novio y amigos a lo largo de este proceso y por su apoyo incondicional en mis años de estudio y especialmente en este tiempo.

A todos ustedes, muchas gracias.

Resumen

La Emocionalidad del Ser: Arte y Moda analiza y busca comprender la obra artística y la filosofía detrás del pensamiento de Jackson Pollock y su pintura de acción. A través de esto, se abordaran varios temas para el entendimiento del arte como fuente de inspiración para la moda, como se maneja el espacio pictórico tanto en el arte como en la moda, la comprensión de la expresividad en las texturas, el uso y el poder del color. Este proyecto busca profundizar acerca de la evocación de los sentimientos, lo cual permite que una prenda de uso funcional, también sea un objeto de apreciación estética. Por esta razón se busca experimentar con el espacio pictórico para que las prendas sean el reflejo de mis pensamientos y emociones y tengan un carácter dinámico.

Abstract

The emotionality of the being: Art and Fashion analyzes and seeks to understand the artistic work and philosophy behind the thought of Jackson Pollock and Action Painting. Through this, several themes are exposed for the understanding of art as an inspiration for fashion, how the pictorial space is handled in art and fashion, the understanding the expressiveness of textures, the use and power of color in creative work. This project seeks to deepen the knowledge about the evocation of feelings, which allows an item of functional use, to be seen also as an object of aesthetic appreciation. For this reason I will experiment with pictorial space so clothes are a reflection of my thoughts and emotions and have a dynamic character as well.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	7
ABSTRACT.....	8
INTRODUCCIÓN.....	10
OBJETIVOS	12
Generales	12
Específicos.....	12
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL TEÓRICA	13
El diseño de moda como obra de arte	13
Arte como fuente de inspiración para la moda	15
El espacio pictórico en el arte y la moda.....	17
Expresividad en las texturas.....	19
El color	21
DESCRIPCIÓN FORMAL/TÉCNICA.....	23
REQUERIMIENTOS/APLICACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN.....	24
REQUERIMIENTOS/APLICACIONES DE EXHIBICIÓN, MONTAJE, PUESTA EN ESCENA, CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS	25
ESTADO DEL ARTE Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.....	26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
ANEXOS.....	39
Anexo 1	39
Anexo 2	40
Anexo 3	41

INTRODUCCIÓN

Para mi proyecto de titulación de la Carrera de Artes Contemporáneas, tomaré como inspiración el movimiento pictórico moderno denominado expresionismo abstracto, empleando las técnicas de la pintura de acción y las salpicaduras (*dripping*) para diseñar patrones y texturas que posteriormente serán utilizadas dentro de un proceso de diseño, corte y confección para la realización de tres atuendos.

Experimentaré con el espacio pictórico para que las prendas sean el reflejo de mis pensamientos y emociones. Al jugar con el color mediante la creación de manchas y líneas en textiles, buscaré brindar un carácter dinámico a la materia prima que utilizaré reflejando una tendencia libre y abstracta. Sin embargo, es importante mencionar que el fin del proyecto planteado, no será solamente los atuendos o trajes que se elaboren, sino que todo el proceso creativo será el producto de vital importancia que permita evidenciar la fusión entre moda y arte.

El desarrollo de este proyecto también me permitirá conocer de mejor manera la filosofía del pintor Jackson Pollock quien es considerado un símbolo del movimiento del expresionismo abstracto. Pollock dejó a un lado los instrumentos tradicionales de la pintura como por ejemplo los pinceles, para dejar que la pintura se derrame o gotee libremente sobre lienzos colocados en el suelo. Además de la creación del diseño de los textiles que utilizaré para la elaboración de los atuendos, incorporaré el pensamiento de Pollock en la elaboración de las prendas que confeccione con la intención de relacionarme más íntimamente con dicha obra creativa. Es por ello, que el proyecto planteado tiene como título “La Emocionalidad del Ser: Arte y Moda”.

La contribución especial que deseo hacer mediante la realización de este proyecto

es no solo la exposición de los atuendos ya elaborados, sino la creación de una instalación que una al arte pictórico con el diseño de moda aseverando que ambas son sin duda expresiones de arte. Además de la creación de un espacio donde la casualidad del proceso creativo permita apreciar la innovación y armonía de formas logradas, desde la emotividad de mí ser evocaré sentimientos que permitirán que una prenda que es de uso funcional sea también un objeto de apreciación estética.

OBJETIVOS

Generales

- Expresar estados afectivos o de emocionalidad a través de la fusión del arte pictórico específicamente el “expresionismo abstracto” y la moda.

Específicos

- Conjunción de la filosofía y técnicas del “expresionismo abstracto” con la moda, entendiendo el color, el movimiento y uso del espacio pictórico. Esto se logrará mediante el diseño de textiles y confección de prendas resaltando el proceso creativo para transmitir un sentimiento de auto-determinación en el espectador de la exposición y/o usuario de los atuendos creados.
- Exponer una tendencia de moda que fue inspirada en la pintura de acción y salpicaduras o pintura de goteo inspirada en las obras pictóricas del artista norteamericano Jackson Pollock quien influenció a grandes diseñadores de moda. Los atuendos creados por estos diseñadores se convirtieron en bienes de consumo de gran popularidad.
- Documentar el proceso creativo que servirá como sustento para justificar la moda como arte. La moda defiende la libertad individual teniendo un carácter expresivo al igual que el arte. Busco proyectar una experiencia interior de dramatismo propia pero que a la vez, pueda ser asimilada por el espectador mediante diseños de corte suelto.

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL TEÓRICA

El diseño de moda como obra de arte

Según la Real Academia Española, “arte” se define como la modalidad artística que transcribe lo expresado acentuando los aspectos formales, estructurales o cromáticos, sin atender a la imitación material. A mi forma de ver, este mismo significado se aplica a la “moda” porque ésta es la forma en la que se plasman las habilidades y destrezas, aplicando el diseño y estética para adaptar las creaciones a las formas orgánicas del cuerpo de forma creativa. La moda es sin duda algo más que simplemente ropa, es una distinción estético-social que nos permite sobresalir y diferenciarnos de alguna manera, según sea el contexto en el que nos desenvolvemos.

La relación entre moda y la expresión individual es compleja pero muy interesante ya que se existen varias maneras de apreciar los vínculos que existen entre ambas. La moda es arte ya que el diseñador al igual que un artista pictórico requiere de una mente creativa para la concepción de su obra. La realización de un traje requiere de una técnica de confección y el uso adecuado de texturas.

La moda en principio tiende a ser pensada desde un punto de vista utilitario. Es decir, en la forma y función en que los atuendos que serán usados para satisfacer la necesidad primaria de estar cubiertos o no expuestos a la intemperie, sea por razones protección y/o razones de pudor. Sin embargo, la moda trasciende en arte cuando estos atuendos son disfrutados o incluso admirados como entretenimiento. Hay diseños que se han quedado en el imaginario colectivo porque lograron marcar tendencias, rompiendo quizá el orden establecido ya que no solo sirvieron para vestir a una persona, sino que se convirtieron en símbolo de una época convirtiéndose en objetos de arte. Marnie Fogg,

señala que la moda, en su máxima expresión, tipifica y esclarece las actitudes de una era: conforma generaciones, define cambios y divisiones culturales (Fogg, 2013).

El diseñador de moda plasma su visión en la confección de atuendos que no solo cumplen un papel utilitario como mencione anteriormente, sino que además satisface la necesidad de expresión de si mismo como diseñador. Por otro lado, quien usa la prenda le otorga otra carga de expresión a la misma, pues éste va mejorando o cambiando su significado, transformándola en su propia expresión. De modo similar, quien mira la prenda usada por alguien la interpreta brindándole su propia concepción.

El arte es sin duda, articular los pensamientos del interior para que se vean representados en obras. Y de esta forma se ve directamente relacionado con la moda. La moda es una obra de arte, ya que como mencioné, detrás del producto final hay un proceso lleno de creatividad, de esfuerzo y de interpretación del intelecto. La moda y el arte unen el trabajo constante de la mente y las manos, revelando en si una amplia gama de elementos creativos que hacen parte de la expresión y de la facultad comunicativa que ambos movimientos tienen. Por otro lado, la moda muchas veces ha seguido las tendencias artísticas del momento. Como lo hizo Elsa Schiaparelli en los años treinta, quien junto con Salvador Dalí e influenciada por el surrealismo presenta atuendos que fusionan tanto el arte como la moda, o como Yves Saint Laurent quien tomó como inspiración la obra de Piet Mondrian para su colección de vestidos en 1965. Así mismo, el famoso fotógrafo Cecil Beaton realizó una sesión de fotos usando como fondo la obra de Jackson Pollock. De la misma manera, Alexander McQueen también lo hizo incorporando la obra de Pollock en un desfile de modas en el que un lienzo humano recibía salpicones de pintura, creando un momento espontaneo e inesperado. Dolce & Gabbana mostraron su interés por la obra de Pollock en su colección primavera/verano 2008, de la misma manera Jean Paul Gaultier se basó en la pintura de acción en su colección masculina de primavera 2011.

Incluso como una de las principales tendencias de la moda de la primavera 2014, ha sido la expresión artística, usada por muchos diseñadores en esta temporada dándole forma a diferentes pinceladas y salpicaduras de pintura.

El vínculo entre las artes visuales y la moda es evidente. La moda y el arte van de la mano. La moda cumple varias funciones como por ejemplo la expresión de ser interior revelando información sobre las personas de una manera consciente e inconsciente también. De la misma manera es lo que hace el arte. La moda comunica deseos y aspiraciones tanto de sus creativos como de las personas que utilizan los atuendos o accesorios. La moda comunica también una visión única del mundo, influenciada muchas veces por la tendencia de arte pictórico del momento.

Arte como fuente de inspiración para la moda

La inspiración para crear moda, colecciones, accesorios y demás puede venir de todo lo que nos rodea. Como diseñadores de moda, tenemos la ventaja de encontrar hasta en el más mínimo detalle un motivo, un color, una textura, o una forma que nos inspire para la creación y el emprendimientos de nuevas propuestas de diseño. Los diferentes movimientos creativos tales como el arte, la fotografía, la arquitectura, incluso la filosofía y literatura se logran fusionar, entrelazar y alinear en función de la moda. Como por ejemplo, Sophie Taeuber-Arp, pintora, bailarina, fotógrafa, arquitecta, diseñadora de vestuario, entre muchas otras de sus habilidades artísticas, logró fusionar todos sus conocimientos para aportar al movimiento Dada no solo con pinturas o esculturas, sino que también creaba el vestuario de muchas obras de teatro de la época. Por su conocimiento acerca de textiles, Taeuber-Arp logra realizar diseños únicos, con influencia de diferentes etnias y con la inserción de varias telas dentro de su diseño de ropa. Sophie Taeuber-Arp es el ejemplo de una artista de las vanguardias del siglo XX cuyo desempeño le permitió

fusionar varias formas de arte y seguir desarrollando y evolucionando sus conocimientos. Por otro lado, la obra de Oskar Schlemmer, artista alemán que trabaja con la Bauhaus, presenta su obra titulada *Ballet Triádico* en 1922. Con esta propuesta creativa se puede ver claramente la fusión entre el arte del momento y la moda, los vestuarios que se usaban en obras, el desarrollo de estas prendas que se veían muy apegadas a conceptos arquitectónicos, de espacio y fusionando nuevos materiales en el desarrollo de estas prendas.

Al usar diferentes procesos creativos como diseñadores de moda contamos con la facultad de realizar creaciones nuevas e innovadoras, creando una visión, una perspectiva y una propuesta diferente. Al reinventar nuestro mundo y conectar el proceso creativo e intelectual se van creando nuevas configuraciones y matices artísticos. De esta manera el beneficio es mutuo, tanto el artista como el entorno se ven favorecidos.

Siendo esto así, para mi proyecto decidí inspirarme en un pintor y un movimiento artístico específico, Jackson Pollock y el Expresionismo Abstracto. Los expresionistas se caracterizan principalmente por la agitación y por la carga emotiva que se ve presente en sus obras. Al lograr descomponer y entender la obra de los expresionistas abstractos, se logra analizar e interpretar ese momento dado, la pincelada suelta, el rasgo violento que identifica las obras, especialmente las de Jackson Pollock. Este expresionista abstracto logra transmitir su mirada artística de una manera distinta, usando colores intensos, oscuros, los cuales brindan esa emotividad y carga de intencionalidad que el artista buscaba plasmar en su obra. La técnica de Pollock se ve planteada en temas referentes acerca de la pintura como un estado del ser y el descubrimiento de uno mismo (Hess, 2005).

Como sabemos la pintura tiene una fuerza expresiva sumamente grande sobre el pintor y sobre observador. Lo que me resulto sumamente interesante y me inspiro de la

obra de Jackson Pollock es como mediante sus obras el poder expresivo compone toda la obra, ya no hay una visión tradicional, ni mucho menos un orden, es poner a trabajar la mente de acuerdo a lo que el inconsciente y el intelecto te dicten en ese momento. Además, me cautivo mucho la forma en la que Pollock se ve directamente representado. Así como el arte habla de quien es el artista, la ropa debe hacer lo mismo, y que mejor que poder combinar ambas. El artista es quien tiene el control y el manejo sobre sus expresiones y por esta razón pienso que es muy importante expresar lo que uno es.

El espacio pictórico en el arte y la moda

Harold Rosenberg habla acerca de cómo el lienzo comenzó a ser para el pintor americano como una arena en la cual actuar, esta se convertiría más en un espacio en el cual reproducir, rediseñar, analizar o "expresar" un objeto, real o imaginado. Además mencionaba, que lo que iba a pasar en el lienzo no era una imagen, sino un acontecimiento. Por esta razón, el lienzo para los artistas americanos es tan importante. Es mucho más que crear una simple obra de arte que quizás se quede colgada en la pared, es trascender por el medio para dar un efecto más dinámico y una carga emocional mucho más expresiva.

Una de las primeras y más reconocidas obras que Jackson Pollock realizó usando la pintura de acción fue en el año de 1947, titulada *Full Fathom Five*, en la cual se ve la inclusión de una técnica distinta. Al iniciar esta época, Pollock empieza a alejarse de las formas tradicionales de pintar sobre un caballete, sentado con pinceles a usar el suelo para asentar el lienzo y el trabajar parado sobre su obra. Para Pollock la libertad estaba en la expresión y en el movimiento que él le brindaba a la obra. Él como artista tenía todo el control sobre su obra ya que interactuaba de una forma mucho más íntima con la misma. Al poner su obra en el suelo y moverse alrededor de ella tenía muchas más posibilidades de jugar con los movimientos y con el color. Como Pollock menciona en el piso se sentía

más a gusto. Se sentía más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera podía caminar alrededor de ella, trabajar por los cuatro lados y, literalmente, estar en la pintura (Pollock, 1947). Además, le daba la oportunidad a su mente para que por sí misma vaya expresando emotivamente el fervor del momento.

Pollock también habla acerca de cómo sus pinturas no tienen un centro, sino que dependen de la misma cantidad de interés alrededor de todo el espacio pictórico (Pollock, 1950). Es así, como claramente se ve que el espacio pictórico no cuenta con una jerarquización, o un centro por dónde empezar a ver la obra, si no que juega con la mirada del observador, y nos invita a ser parte de la acción que se ve reflejada. No tenemos que seguir una secuencia, sino que se debe ir interpretando el movimiento, la forma en la que las diferentes texturas juegan unas con las otras. Esto se ve reflejado también en la manera en como Pollock habla del proceso de sus obras, de cómo cuando está realizando una obra él dice que no es consciente de lo que está haciendo. Es sólo después de una especie de período de 'conocer' que ve lo que ha hecho. Además habla de cómo no tenía temores ni miedo a realizar cambios, destruir la imagen, etc., debido a que la pintura ya tenía una vida propia (Pollock, 1947).

La relación que quiero enfatizar entre el uso del lienzo para Pollock y el uso del lienzo como género textil, es que el canvas en mi obra viene a ser la ropa que se convierte en ese espacio pictórico sin jerarquización. En este espacio que combina los efectos de los colores, las emociones que provocan pero que no se sienten opacadas por la expresividad del momento y que además sirve como una prenda de vestir. El fin y el objetivo es de cierta forma el de generar arte para que sea patronado, cortado, y que pase por un proceso de costura para poder combinar, y fusionar este movimiento artístico del arte contemporáneo y el diseño de modas. Ambos en su totalidad buscan expresar lo que es el ser y ver más allá de lo abstracto. Para mí la importancia de este proyecto es la

incorporación de un movimiento artístico y la moda, los cuales están constantemente relacionados dándole un enfoque mucho más emotivo y creativo. Es el explorar e ir más allá de las ideas ya establecidas.

Expresividad en las texturas

Con el uso de la pintura de acción la idea de las texturas viene muy ligada a la expresividad y a la emocionalidad de la obra. Con eso lo que quiero es romper con la idea de la producción masiva de los textiles. Ningún patrón va a ser igual, no va a existir una repetición en cuanto a la forma de las líneas. No me voy a regir en que tiene que existir necesariamente una técnica que vaya ligada a la pintura para que se dé exactamente una textura específica.

La idea es que fluya la creatividad para realizar diferentes texturas, que sean únicas. Que primordialmente estén basadas en ese momento de expresión, en esa pincelada espontánea y suelta. No existirá un patrón de repetición, ni mucho menos una idea previamente pensada. Como André Breton planteaba, el libre ejercicio del pensamiento y de la psiquis son los medios para la creación artística (Breton, 1909). Es por esta razón, que comenzaré a crear el momento en el que entraré en conexión con el lienzo actuando si ninguna referencia a la realidad más que la interacción entre el dinamismo del cuerpo inmerso en la obra y mi pensamiento. El resultado de mi conexión con el lienzo será reflejado por el producto final en la obra expuesta, por lo que recién al terminar y saber cómo va a quedar confeccionado como una prenda en el que podré ver el resultado de esta interacción.

Incluso con la creación de estas texturas, complejas, amontonadas, incluso un poco bruscas la obra tendrá un toque de delicadeza, ya que se ve el tiempo y se ve el movimiento de las líneas, de los salpicones y de las manchas todas entrando en armonía y

entrelazas entre ellas mismas, formando un todo. Por medio de la textura en la tela, se verán diferentes volúmenes, ya que tampoco habrá un control en que tan líquida o espesa este la pintura o en que tanto de pintura voy a tomar de la lata en el palo de madera o la brocha, todo viene dado por el momento, por el movimiento alrededor de este campo pictórico abierto a las posibilidades.

Es importante mencionar, que las texturas son igual de importantes en las pinturas u obras artísticas como en la vestimenta. La conexión que ambas tienen viene por la manera en la que la persona siente y como estas sensaciones táctiles van conectándose con la forma en la que la persona interactúa tanto con la obra como con su propia ropa. Además, las texturas van creando un aspecto mucho más relevante e interesante y le brindan un comportamiento diferente a la obra artística. Al tener este lienzo pintado con estas expresiones dinámicas, la vista del espectador se verá entretenida por una serie de salpicones que le irán guiando a través del lienzo pero de la manera en la que cada cual dirija su travesía o viaje de sensaciones.

El no uso pinceles en la pintura de acción por lo que se vio abierto al uso de materiales no convencionales que estaban a su disposición en ese momento. Así mismo, al usar el liencillo para la confección de la ropa es poner un género textil cual no es usado para la confección de vestidos largos, mucho menos como un símbolo de una tela fina. Sin embargo, el lienzo al estar pintado va a adquirir una nueva forma expresiva, una nueva calidad artística y tendrá un lenguaje completamente distinto. Al fusionar una habilidad artística con otra y al replicar una técnica artística para recrear otro elemento, mi personalidad se verá reflejada en lo que será la obra, así como en el mundo de la moda, quien diseña la prenda dice mucho de cómo será dicha prenda.

El color

El color juega un papel importante tanto en las obras artísticas de la pintura, como en las del diseño de modas. Independiente de la forma y la composición, el color da la potencia que tiene que tener la obra en sí. Como Kandinsky menciona, La verdadera obra de arte nace del artista: una creación misteriosa, enigmática y mística. Se desprende de él, adquiere una vida autónoma, se convierte en una personalidad, una asignatura independiente, animado con un aliento espiritual, el sujeto vivo de la existencia real de ser (Kandinsky, 1933).

Para Kandinsky era muy importante resaltar este ejercicio, esta era la base de la creación artística. Además, hablaba mucho en otras ocasiones acerca de los colores y de cómo estos son la evocación del alma y del espíritu de interior de cada uno. La expresividad que cada uno le quiere dar a su obra viene de lo que se quiere transmitir, pero en poniendo especial atención al propósito y a dejarse llevar por este ejercicio inconsciente que tiene cada uno en su interior. De esta manera, el color se convierte en el reflejo de la autoconciencia, se convierte en esa visión que parte de la óptica del artista. Viene de las melodías de interior de lo que se quiere comunicar y transmitir.

El color se vuelve el movimiento de la visión, el cual va de la mano del impacto que se quiere obtener al presentar obras con ciertos colores y pigmentos. El color de por sí, da cierta inmortalidad a la obra. Para Kandinsky es básicamente lo que une al alma con la visión, este se convierte en un órgano fundamental de la composición artística, y tiene ese poder de expresar y soltar toda la carga emotiva que tienen los colores en su naturaleza. Kandinsky hace referencia a una necesidad innata que tiene el ser humano, y con esto se ve relacionado Pollock en la búsqueda de su construcción del color en la obra que presenta (Kandinsky, 1933). En su obra, el movimiento y el aspecto dinámico también son creados por la forma y la composición del color. Los colores hacen vibrar a la obra, así sean

colores oscuros, estos juegan entre si, estos también expresan la emotividad del pintor. El color también evoca muchas sensaciones en el observador y aquí entra toda esa intencionalidad de poder expresar lo que tiene uno dentro de si, lo que la mente quiere expresar y como está también quiere jugar con ese espectador al frente de la obra.

Siguiendo la inspiración de Pollock que suma este movimiento y el pintar con el color desde varias perspectivas hacen que la obra se reduzca y se resuma en un todo. Por estas razones pienso que la ropa cumple también con estos aspectos, los diferentes tonos que se usen se contrastan, se complementan y al final se suman en una comunión armónica. El poder usar estas construcciones del color hace que las prendas se vuelven mucho más impactantes y tienen armonía.

Usando la simbología de Kandisky y de Pollock se logrará dar esa emotividad que cada color carga en sí mismo. Por esto es que es tan importante la emocionalidad del color en cada obra. Se debe entender ese uso del color en el movimiento, en como este se amontona y a la vez desaparece creando un trabajo con formas abstractas, producto de la interacción íntima del cuerpo con el color y del cuerpo con la obra como un todo. La relación directa entre las prendas de vestir y la idea de la expresión individual es sumamente compleja. Esta puede ser percibida en la manera en la que la gente se viste en el día a día por el uso recurrente de ciertos colores en su forma de vestir.

DESCRIPCIÓN FORMAL/TÉCNICA

Los principales requerimientos para la producción de mi obra son la expresión artística que realizaré en la tela y que luego esta será usada para la confección de las prendas, las cuales, luego estarán expuestas en una galería. Mi proyecto tiene como objetivo principal poder expresar el lado emocional del artista por medio de la fusión del arte y de la moda, por esto es que la investigación realizada a la técnica de Jackson Pollock es tan importante. La expresión de sentimientos es fundamental para el artista y estos sentimientos no son premeditados, sino que vienen del intelecto de cada ser humano. Al combinar ambas expresiones artísticas lo que quiero lograr es enseñar como el espacio pictórico se convirtió en un proceso creativo en donde la casualidad de la técnica se ve en las formas logradas y en la innovación de poder fusionar tanto el arte como la moda. De la misma manera, pienso que es muy importante resaltar como mis sentimientos y emociones se verán reflejados en la creación y ejecución artista en la cual me veré directamente inmersa a lo largo de este proyecto.

Como otra parte importante del desarrollo es mencionar como la confección del vestido y sus dimensiones jugaran una con otra en el espacio. Quise realizar vestidos largos para que se pueda ver la técnica replicada en el género textil, para que haya una apreciación muy visual y clara de lo quise realizar y enseñar con este proyecto, Además, Pollock usaba lienzos de grandes dimensiones por lo que para mí es importante aprovechar de la cantidad de tela para brindar una visión mucho más fuerte e impactante de diseño, que los tres atuendos se vean conectados entre sí, entrelazados, como la misma obra pictórica y como la historia que cuenta cada traje en su diseño artístico.

REQUERIMIENTOS/APLICACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN

Primeramente, la parte creativa viene a ser el paso con el que iniciaré la logística de la producción de mi proyecto. He dibujado y esbozado algunos diseños de los cuales elegiré tres vestidos para realizarlos físicamente. Cabe aclarar que las telas serán pintadas primero y luego serán cortadas y confeccionadas según el diseño elegido.

Posteriormente, para el desarrollo del proyecto se usará como material el liencillo más grueso que está disponible en el mercado, la elección de este material se dio por la cualidad que este material tiene para absorber la pintura y como mencione anteriormente, por su proximidad con las obras de arte en sí. Al usar este género textil estoy usando el lienzo para confeccionar y crear un nuevo diseño, por lo que estaré fusionando tanto el diseño de modas, como el arte. Cada lienzo que será pintado, medirá aproximadamente 3 metros de largo y el ancho de la tela es de 1.50 metros, esto porque como son vestidos largos el ancho y el largo que adquiriré me dan la facilidad de jugar con la tela y realizar los diseños que he dibujado.

El siguiente paso será la elección de los colores para utilizar en la obra, el propósito de esto viene a darse con la influencia del color como otro medio para expresar la parte intelectual, por lo que he escogido alrededor de cinco colores por cada lienzo que pintaré, serán tres en total. Las pinturas que usaré serán acrílicas, por su versatilidad al ser absorbidos sobre casi toda superficie, además porque son solubles en agua, lo cual me brindará mucho más movimiento dentro de la obra, ya que no puedo controlar la densidad de la pintura.

Para poder pintar las telas, replicaré la técnica de Pollock al usar pedazos rectangulares y delgados de madera, brochas de pinturas viejas y secas, rociadores o goteros, y el envase de pintura como tal. Con estas herramientas me veo envuelta con una

amplia gama de posibilidades para dar movimiento a la pintura en el aire pero creando diferentes grosores, de líneas, diferentes texturas, texturas con más volumen que otras, etc. La realización de la pintura de acción la voy a realizar en un espacio abierto pero sin embargo, esto simulara como un estudio ya que voy a tener la oportunidad de moverme por el espacio y de crear la sensación dinámica del momento.

REQUERIMIENTOS/APLICACIONES DE EXHIBICIÓN, MONTAJE, PUESTA EN ESCENA, CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS

Para la exhibición de “La Emocionalidad del Ser: Arte y Moda” se presentará una exposición en conjunto con otras estudiantes de la carrera de Artes Contemporáneas y Diseño de Modas en Pentasiete Art Studio. Con el fin de crear una colaboración dinámica, todas las integrantes de esta exhibición hemos elegido un tema relacionado con las Artes Contemporáneas y el Diseño de Modas para poder lograr así concordancia en la exhibición. Las aplicaciones para la misma se van a realizar en una galería, la cual hemos escogido por cumplir con el espacio y características necesarias. Además el espacio se adapta a lo que cada una quiere plasmar.

El montaje de mi propuesta de diseño contará con tres atuendos los cuales estarán colgados a diferentes alturas y solo se verá expuesta la ropa, por lo que la estructura que de forma a la misma será únicamente el torso de un maniquí. De esta manera lo que quiero proponer es que la ropa de por si ya tiene esa fuerza comunicativa y de expresión sin necesidad del cuerpo que la use.

ESTADO DEL ARTE Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Para Irene Sharaff, diseñadora muy reconocida en Estados Unidos por su trabajo en atuendos para teatro y película, la parte creativa de la moda siempre ha trabajado de la mano de las fuerzas creativas de una época, por lo que se puede decir que a lo largo del tiempo, el arte y la moda se han ido fusionando cada vez más (Miller, 2007). Esta interacción entre ambas disciplinas ha abierto las puertas para explorar nuevas oportunidades artísticas. Algunos diseñadores han buscado inspiración para sus colecciones en diferentes movimientos artísticos y de esta manera se han dado colaboraciones muy interesantes que han permitido que el arte sea llevado afuera de los museos o de las galerías. La famosa diseñadora Elsa Schiaparelli era muy conocida en la década de los años 30 por su desempeño artístico en la moda y por la colaboración que realizó junto con Salvador Dalí. Se vio influenciada por el trabajo de los Surrealistas de la época y por esta razón su moda se identifica como extravagante y muy llamativa. Junto con Dalí, Schiaparelli realiza dos de sus trajes de la “Circus Collection” que presenta en 1938. Esta etapa artística en Schiaparelli parece distanciarse de lo que ella acostumbraba a hacer ya que en las prendas en las que trabajó con Dalí, el “Tear Illusion Dress” y el “Skeleton Dress” se ve mucho la influencia de la idea de la muerte, los tonos y los colores oscuros y un poco fúnebres. La época en la que se encontraban los Surrealistas estaban en contra de la moral, ya que con esta se van todos los valores, la razón y se ve como la guerra, la destrucción y la muerte son mucho más fuertes y esta idea se ve clara en las prendas que creó Schiaparelli. Dentro de la “Circus Collection” ambos vestidos mencionados anteriormente fueron los más oscuros y dramáticos de la colección, Schiaparelli tomó muy literal la forma de representar al circo pues hasta los botones de algunas prendas tenían motivos del mismo. Sin embargo, Pass menciona que estos trajes eran la evocación de los fantasmas de la guerra en medio de la alegría ruidosa del resto de

la colección. El “Tear Illusion Dress” tiene un patrón muy distintivo y curioso, da la sensación de que es piel rasgada, incluso el velo que es parte también del vestido tiene pedazos de tela que simulan piel desgarrada. La combinación de colores en el vestido es bastante extraña, confunde las expectativas de quien ve esta prenda, y esta es la misma ilusión que Dalí quiere dar en su obra. (Pass, 2014) Así mismo, el “Skeleton Dress” es bastante literal, se quiere enseñar un esqueleto, tal como lo dice su nombre y las piezas que hacen esta prenda simulan y tienen el volumen que muestran como si fueran los propios huesos de una persona. Schiaparelli tomó los bocetos que Dalí había realizado de calaveras y los plasmó en sus prendas. Es así como Elsa Schiaparelli se ve influenciada por el arte de su época, la moda se ve claramente influenciada por las Ideas de la época, en especial del Surrealismo. Elsa encontró la forma de expresar el arte en la moda de una manera muy efímera y real, lo cual cautivó a muchas personas y actualmente influencio a diseñadores modernos que parece que van con esta línea de ideas acerca del manejo de las texturas, las formas y colores.

Schiaparelli & Dalí, Skeleton dress, 1938. Obtenido de: <http://collections.vam.ac.uk/item/O65687/the-skeleton-dress-the-circus-evening-dress-elsa-schiaparelli/>

Por otro lado, una de las colecciones de moda más reconocidas, que cuenta con una influencia artística muy marcada es la colección que Yves Saint Laurent lanzó al público en 1965. La inspiración y apropiación fue tomada directamente de la obra abstracta de Piet Mondrian y plasmada en la materia prima de estos vestidos. Se ve mucho la influencia de las líneas abstractas y claramente de los colores elegidos por Mondrian para su obra. En este momento la moda sintió el sacudido de una propuesta nueva y por esta razón estas prendas fueron consideradas por *Harpers Baazar* como los vestidos más icónico del siglo XX, “el vestido del mañana”. La formas básicas y la idea simple y sencilla de esta prenda de jersey de lana, corta pero acentuada, de esta forma, destaco en su diseño tanto visual como ideológicamente. Lo fascinante de esta inspiración tomada de líneas abstractas y colores fuertes se da por la forma en la que se acomodaron los bloques y las líneas de color

para que se jueguen de una manera armónica con las curvas del cuerpo y la forma en que las costuras no interfieran en la visualización de la prenda. Para esto dentro del vestido hay un proceso de construcción y definición estructurada de patronaje y costura del jersey de lana muy ingeniosa para dar más suavidad a las líneas del cuerpo (Rubenstein, 128).

Jackson Pollock y su técnica del “Action Painting” y “Dripping” ha estado presente en la moda desde hace algunos años. Empezando por la sesión de fotografía que Cecil Beaton, fotógrafo Inglés muy reconocido, realizó con modelos en frente de las obras de Pollock que se encontraban en una galería de arte de Nueva York. Beaton incorporó estas obras dentro de esta sesión de fotos que después fue portada y parte de la revista Vogue, representando la fusión entre la moda y el arte y dando a conocer la nueva estética de la pintura americana en ese momento. Las fotos de Beaton tratan de exponer esa fuerza que tiene el expresionismo abstracto y lo ponen a la disposición de la clase alta, pues estos son los consumidores de la revista Vogue (Söll, 2009).

Cecil Beaton, The New Soft Look, 1951. Obtenido de: <https://www.nga.gov/feature/pollock/artist18.shtm>

Así mismo, en un plano más contemporáneo Alexander McQueen se vio influenciado por el arte de Jackson Pollock en su colección de Primavera/Verano de 1999. En este desfile la propuesta fue muy diferente, el vestido que se expuso al final era un vestido blanco, como un lienzo listo para ser pintado. El momento en el que las dos máquinas que estaban instaladas empezaron a lanzar pintura y la modelo estaba en una

plataforma en movimiento, se ve esa interacción entre la pintura y la moda inspirada en dar esa emocionalidad del momento. Ese espacio inesperado que causo mucho impacto al público. Con esta técnica se puede hacer referente a expresión suelta, al momento espontaneo que juega la pintura en la obra de Pollock y el papel que estas manchas y líneas crean esa inspiración artística.

Alexander McQueen, Colección primavera/Verano 1999. Obtenido de:
<http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/dress-no-13/>

La estética de Pollock siguió llamando la atención y fue usada como inspiración para otras colecciones. En el 2008 Dolce & Gabbana lanzo su colección primavera/verano en la que la técnica de Pollock fue plasmada en los vestidos que presentaron. Nuevamente, se ve como la obra de arte es usada como referencia e inspiración para las telas de los atuendos. Los motivos abstractos, líneas, goteos y pulsaciones de pintura, manejo del color y de la acción hacen de la ropa un nuevo motivo artístico y extravagante. La audiencia del desfile se sentía involucrada con las prendas que estaba viendo y a pesar que los primeros

atuendos que se presentaron no tenían tanto impacto visual, ya que eran de un solo tono o considerados bastante clásicos, la audiencia fue experimentando varias etapas dentro del mismo desfile. Los diseñadores se ingeniaron en presentar videos de diferentes artistas pintando y manipulando las telas, y esto hizo que se cree una expectativa entre los invitados, que los haga parte y cree esa interacción entre el espectador y las obras que estaban observando. Al continuar con el desfile empezaron a salir prendas ya un poco más atrevidas, en el sentido que ya se veían telas pintadas, combinadas con otras telas con texturas, pero fue una gran sorpresa ya hacía casi el final cuando aparecieron estos vestidos grandes, con telas llenas de trazos sueltos de pintura que comenzaron a desplazarse por la pasarela. La estética de la marca se veía reflejada en cada diseño y ciertamente la influencia y la inspiración de la pintura hicieron del desfile un desfile único y con diseños muy aclamados que ciertamente marcaron esa época por su grandeza estética y visual.

De la misma manera, ha habido varios diseñadores que también se han inspirado en las obras de Pollock, en este aspecto vale reconocer el trabajo de Jean Paul Gaultier para su colección masculina de primavera 2011. En esta colección Gaultier usó la técnica de Pollock pero se basó en dar ese efecto del “Action Painting” en las telas negras con los salpicones blancos. Esta colección se basó en una paleta de colores muy esquemática pues se ve el uso de negro como base, el blanco, el beige, morado y marrón y en telas se destacó el uso de cuero, telas livianas y translúcidas en su mayoría. Gaultier para esta colección se inspiró en motivos étnicos, en los volúmenes y en las texturas y por esta razón es que sobresalen las prendas que tienen el efecto Pollock en ellas. Estas prendas se ven bastante clásicas y Gaultier llevó esta técnica a otro nivel cuando ofrecía lentes 3D para que las personas pudieran apreciar el efecto que brindó y la vuelta que le dio a la forma en cómo se inspiró en la obra de Pollock.

Jean Paul Gaultier, Colección primavera 2011. Obtenido de: <http://www.style.com/fashionshows/review/S2011MEN-JPGAULTI>

En el 2014 se ha visto que una de las tendencias de Otoño ha sido la expresión artística, inspirada por varias obras de arte y por varias técnicas. Estas propuestas se han plasmado en los diferentes textiles, ofreciendo el juego con las pinceladas, los salpicones de pintura y diferentes motivos abstractos.

Como se ha expuesto, ha habido varias manifestaciones en donde el arte y la moda han estado de la mano. La gama de opciones que brinda el arte en la moda y la moda en el arte es infinita y juegan de una manera muy dinámica. Son muchos los diseñadores que se han inspirado y tomado como referente obras y varios movimientos artísticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Art Story Foundation's. (s.f.). The Art Story.org - Your Guide to Modern Art. Abstract Expressionism Movement, Artists and Major Works. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de, <http://www.theartstory.org/movement-abstract-expressionism.htm>
- Arte a la moda. (s.f.). Bossa. Recuperado el 20 de Abril de 2014, de <http://www.bossa.mx/2012/07/arte-a-la-moda/>
- Crow, T. E. (2002). *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal.
- Dress, No. 13, spring/summer 1999 | Alexander McQueen: Savage Beauty | The Metropolitan Museum of Art, New York. (s.f.). Savage Beauty RSS. Recuperado el 5 de Mayo de 2014, <http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/dress-no-13/>
- Fall 2014 Trend: Artistic Expression - Slideshow. (n.d.). WWD. Recuperado 20 de Abril de 2014 de <http://www.wwd.com/eye/fashion/fall-2014-trend-artistic-expression-7674708/slideshow#/slideshow/article/7674708/7675183>
- Frascina, F. (1985). *Pollock and after: the critical debate*. New York: Harper & Row.
- Fogg, M. (2013). *Cuando la moda es un arte: 80 obras maestras y los secretos de su éxito*. Barcelona: Lunwerg.
- Heilbrunn Timeline of Art History. (s.f.). Yves Saint Laurent: "Mondrian" day dress (C.I.69.23). Recuperado el 3 de Abril de 2014, <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/C.I.69.23>
- Hess, B., & Grosenick, U. (2005). *Abstract expressionism*. Köln: Taschen.
- Jackson Pollock. (s.f.). Jackson Pollock's Quotes. Recuperado el 2 de Marzo de 2014 <http://www.jackson-pollock.org/quotes.jsp>
- Jackson Pollock:artist . (s.f.). NGA: Jackson Pollock:artist 18. Recuperado el 10 de Marzo de 2014 de <https://www.nga.gov/feature/pollock/artist18.shtm>
- Lanchner, C. (n.d.). *The Collection Sophie Taeuber-Arp*. MoMA Organization. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 [de,http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5777](http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5777)
- Landau, E. G., & Pollock, J. (1989). *Jackson Pollock*. New York: Abrams. MOCA | The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. (s.f.). MOCA | The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de, <http://moca.org/pc/viewArtTerm.php?id=1>
- Miller, S. (2007). Fashion As Art; Is Fashion Art?. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture*, 11(1), 25-40.

- Muñoz, A. (2001). *Arte y arquitectura del siglo XX*. Barcelona: Montesinos.
- Norell, N., Nevelson, L., Sharaff, I., Nikolais, A., & Courreges, A. (0). *Is Fashion an Art?*. *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, -, 130-140.
- Sánchez, J. (20122013). *Arte, diseño, moda: confluencias en el sistema artístico* (1ª ed.). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Sandler, I. (1976). *The triumph of American painting: a history of abstract expressionism*. New York: Harper & Row.
- Schlemmer, O. (1987). *Escritos sobre el arte. Pintura, teatro y ballet: cartas y diarios*. Barcelona: Paidós.
- Seitz, W. C. (1983). *Abstract expressionist painting in America*. Cambridge, Mass Published for the National Gallery of Art, Washington, by Harvard University Press.
- Söll, Ä. (2009). Pollock in *Vogue*: American Fashion and Avant-garde Art in Cecil Beaton's 1951 Photographs. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture*, 13(1), 29-50.
- Rosenberg, H. (1952). *Tradition of the New, The American Action Painters*. *Art News*.
- Rubenstein, H. (2011). *100 unforgettable dresses*. New York: Harper Design.
- Pass, V.R. (2014) 'Schiaparelli's dark circus' *Fashion, Style & Popular Culture*. 1:1, pp.29-43, doi:10.1386/fspc.1.1.29_1.
- Pena, P. (2004). *Abstracción y naturaleza en el vestido: aplicación de la estética de Worringer*. *STVDIVM Revista de humanidades*, 10, 21-32.
- Pollock, J., & Salinas, F. (1982). *Pollock*. Madrid: Sarpe.
- Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua Española*. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de, <http://lema.rae.es/drae/?val=arte>
- Reeder, Jan. "Elsa Schiaparelli (1890–1973)". In *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/elsa/hd_elsa.htm
- The Mondrian Collection. (s.f.). *Search the Collections*. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de <http://collections.vam.ac.uk/item/O75489/the-mondrian-collection-cocktail-dress-yves-saint-laurent/>
- The psychological working of colour vii. *The language of form and colour*. (n.d.). Minnesota State University Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de <http://web.mnstate.edu/gracyk/courses/phil%20of%20art/kandinskytext3.htm>

The Skeleton Dress; The Circus Collection. (s.f.). Search the Collections. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de <http://collections.vam.ac.uk/item/O65687/the-skeleton-dress-the-circus-evening-dress-elsa-schiaparelli/>

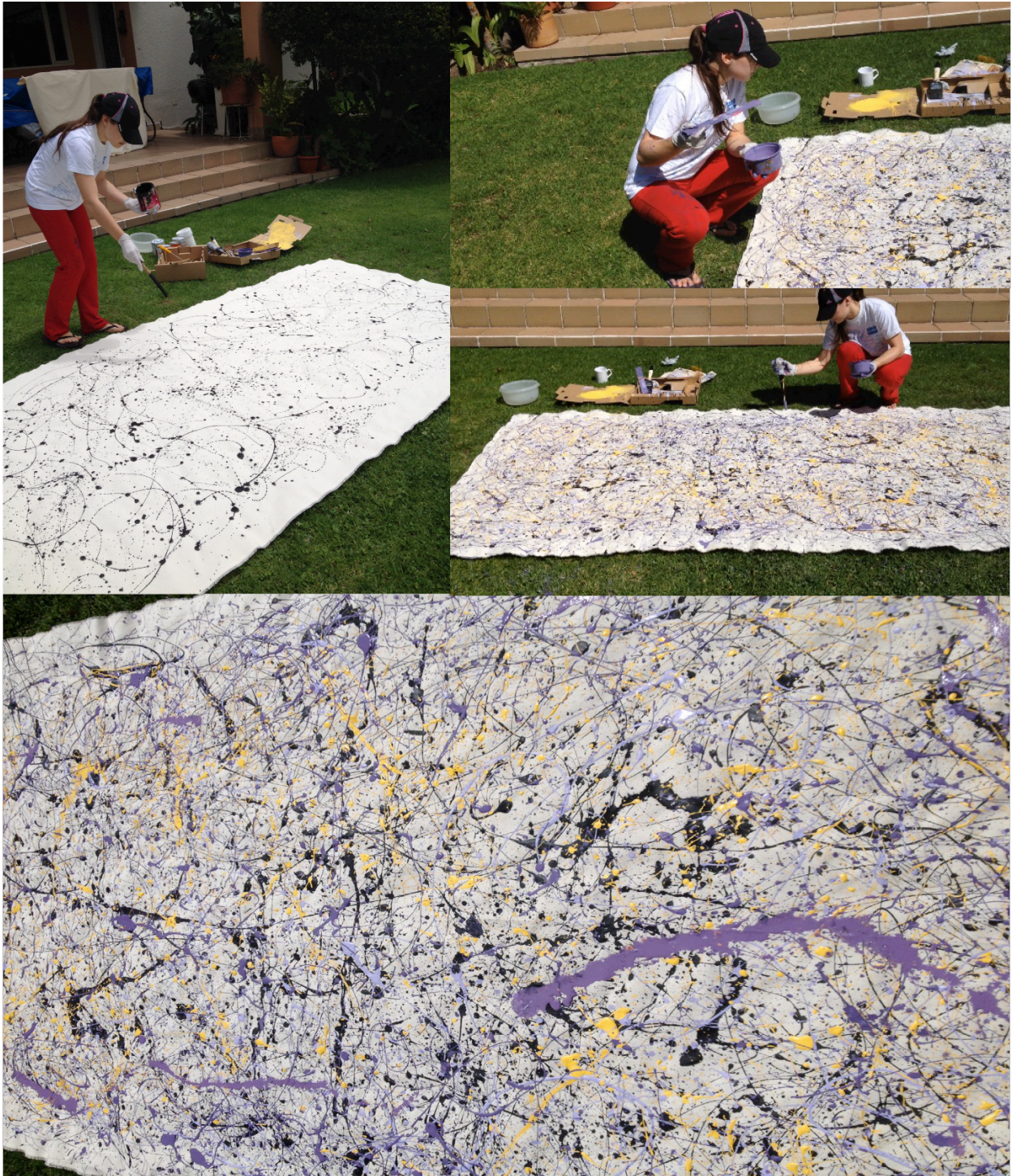
Voight, R. (s.f.) Jean Paul Gaultier Spring 2011 Menswear Collection on Style.com Runway Review. Style.com. Recuperado el 5 de Mayo de 2014, <http://www.style.com/fashionshows/review/S2011MEN-JPGAULTI>

Wassily Kandinsky Quotes. (s.f.). Wassily Kandinsky Organization . Recuperado el 2 de Mayo de 2014, de <http://www.wassily-kandinsky.org/wassily-kandinsky-quotes.jsp>

Anexos
Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

