

tf g

memoria

bellas artes
2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Save Yourself

ESTUDIANTE: Laura Calvo Pérez

DIRECTOR/A: Silvia Mercé Cervelló

PALABRAS CLAVE: Dinero, sacrificio, protección, necesidad, calle

RESUMEN: Nuestro proyecto de investigación aborda como tema principal, la importancia que tiene el dinero para el ser humano y cómo este, lo usa de manera metafórica, para protegerse tanto a él como a sus seres queridos. Este proyecto, utiliza la moda como lenguaje de comunicación. Crearemos una mini colección de ropa, mediante la cual, de forma irónica, haremos un hincapié en la idea de desmentir que el dinero no da la felicidad, si no que te la quita.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5 - 5
2. Referentes	6 - 11
3. Justificación de la propuesta	12 - 13
4. Proceso de Producción	14 - 15
5. Resultados	16 - 19
6. Bibliografía	20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este TFG, propone como núcleo fundamental de investigación, abordar el tema sobre la importancia que la sociedad da al dinero. Nos centraremos en el sacrificio que supone conseguirlo, sumarlo y usarlo, así como formular plásticamente una propuesta estética, como vía de protección para el ser humano.

Desmentir la idea romántica de que el dinero no da la felicidad si no que te la puede quitar, ya que si no dispones de el, no puedes cubrir unas necesidades básicas como: comer, vestirte, tener una casa o transportarte, etc.

El dinero te ayuda a lograr metas en tu vida. En ocasiones, es capaz de satisfacer nuestras necesidades tanto presentes como futuras.

También es una de las principales causas y problemas de estrés entre los seres humanos.

La sensación de no saber si vas a poder pagar las facturas, llegar a fin de mes o simplemente sentirte inferior al resto al no poder permitirse algo tan básico como comer, todo ello, lleva al ser humano a una frustración terrible.

Para trabajar sobre esta idea, como proyecto plástico, realizaremos una mini colección de ropa que, de forma metafórica, pretenda hablar sobre cómo utilizamos el dinero. Intentamos que sirva de moneda, como protección hacia nosotros y hacia nuestros seres queridos.

Los objetivos que queremos transmitir son los siguientes:

- Representar el sacrificio y el esfuerzo que conlleva ganar dinero.
- Utilizar el dinero como una protección usada por el ser humano.
- Desmentir la idea romantizada de que el dinero no da la felicidad.
- Hacer reflexionar al espectador sobre las maneras de conseguir dicho dinero.
- Uso del cuerpo como herramienta fundamental.

2. REFERENTES

Martin Margiela

El diseñador de moda belga Martin Margiela, es uno de los diseñadores más importantes de su época. Comenzó trabajando para Jean Paul Gaultier y fue miembro honorario de el grupo de diseñadores vanguardistas llamado “Los Seis de Amberes”.

Sus creaciones se basan fundamentalmente en la deconstrucción, el reciclaje, la transformación y los terminados burdos.

Fundó en 1988 su casa Maison Martin Margiela lanzando así su primera colección llamada “*Destroy Fashion*” presentada en una cafetería, como localización poco común. A la par, los modelos, aparecían encapuchados. Su apuesta por un tratamiento estético transgresor, es reconocible por ciertos elementos inusuales en la costura tradicional, como pueden ser los dobladillos cortados sin acabar, las costuras visibles o sus famosas botas *tabi* las cuales se asemejan a los calcetines japoneses tradicionales.

Este proyecto, en relación a las creaciones de Margiela, se relaciona por el uso de materiales para reciclar cómo plástico, o tejidos no al uso. Pero, principalmente, es en el concepto anti-moda y el uso de esta como discurso artístico, donde las prendas y las composiciones tienen más importancia en su forma de ejecución.

Maison Margiela, Spring 2018 Couture

Rei Kawakubo

Rei Kawakubo es una diseñadora japonesa miembro del grupo de diseñadores de los 80s llamado "los tres magníficos", ya que cambiaron la moda y la alta costura con sus diseños conceptuales. En sus diseños de característica *undergrund*, hace un uso excesivo del negro, prendas asimétricas y desestructurados con líneas libres y fluidas, *oversized* y presentando una vista no-sexual de las mujeres.

A causa de que estas vanguardias iban en contra de las tendencias "moda", pasaron a llamarse "anti-moda".

Comme des Garçons fue su primera marca. A través de esta firma Kawakubo consigue mezclar la parte emocional con los materiales resaltando así, el concepto en las piezas de ropa y cuestionando los roles de belleza femenina.

Creada en 1969, llevo a cabo su primer desfile en París con la colección "Hiroshima Chic". Una colección transgresora e inoportuna que habla sobre su infancia tras la bomba en Hiroshima.

Creó prendas deconstruidas, conjuntos negros, y abrigos con gran volumen y agujeros inspirados en vagabundos, al igual que el uso de la publicidad como herramienta fundamental para conocer su trabajo.

Kawakubo se relaciona con nuestro proyecto en cuanto al uso de temas sociales, el uso de la moda como expresión artística al igual que el uso de la anti-moda, saliéndose de los parámetros de los desfiles tradicionales de la alta costura para tratar temas que nos preocupan y despiertan un interés plástico el cual poder representar a través de materiales moldeables.

Usamos la moda para la participación en la cultura con diferentes formas de percibir y ver las cosas, para acercándonos más al arte.

Comme des Garçons, Spring 2015 Ready-to-wear

"A diferencia de las obras de arte, las prendas de ropa carecen de sentido si no se usan" - Rei Kawakubo

André Courregés

André Courregés es uno de los diseñadores vanguardistas francés, más influyente y revolucionario en la moda del siglo XX. Comenzó trabajando como modisto para la firma Balenciaga y al salir de allí, decidió crear su propia firma.

Introdujo nuevos aspectos pop y futuristas en la moda, como de ciencia ficción, alejándose de lo tradicional. Sus diseños se basaban en materiales económicos que le acercaban más a la calle. Introdujo el estilo de la “era espacial” que revolucionó la moda, mezclando en sus diseños varios tipos de texturas.

Fue reconocido como un visionario, por sus diseños modernos y por sus creaciones de indumentaria fácil de prendas dotadas de libertad y comodidad para las mujeres,

Era remarcable su forma de jugar con la geometría, haciendo prendas como la minifalda para que las mujeres pudiesen moverse mejor.

En cuanto al trabajo de Courregés, nos interesa sobre todo, su forma de mezclar distintos tipos de texturas, al igual, que su forma de utilizar las transparencias y los materiales reciclados y económicos como el plástico.

André Courregés, 1964 Plastic Fantastic

Hussein Chalayan

Hussein Chalayan es uno de los diseñadores más relevantes de la moda actual, ya que fue uno de los primeros diseñadores contemporáneos .

Nacido en Nicosia, se trasladó a Londres a cursar sus estudios de moda donde presentó su colección bajo el nombre de The Tagent Flows en 1993, cuyas piezas de ropa fueron enterradas y desenterradas en el jardín de su casa. La colección tuvo tanto éxito, que fue comprada y exhibida en la tienda de lujo Browns.

Chalayan enlaza cosas de diferentes campos y culturas que no necesariamente están conectadas.

Se inspira en la arquitectura, la tecnología y la ciencia. Sus intereses se centran en absorber la mentalidad de las personas, según su origen, su historia, la sensualidad, el misticismo y las diferentes formas de ver algo, entre muchas de ellas.

Utiliza el cuerpo como soporte e investiga sobre cómo las diversas culturas lo utilizan. Cree, en que todo lo que hay en nuestro alrededor, es una amplificación del cuerpo. También nos habla de cómo el cuerpo se renueva y se modifica.

Nuestro interés por el uso del cuerpo como un soporte artístico sobre el que exponer temas y discursos diversos, hace que Chalayan, sea un referente a citar en nuestro proyecto.

Hussein Chalayan 2007 Spring Summer

Tribus Urbanas

Las tribus urbanas representan subcultura de grupos de personas con gustos, estilos de vida, estilos de vestir o ideologías similares.

El “trap” cómo se le suele llamar ahora, es una derivación del hip-hop, pero con sonidos más electrónicos y con un continuo uso del distorsionado de voz llamado “autotune”. Este género musical, también se mezcla con el pop, por lo que es un estilo bastante amplio y con gran alcance de gustos, sobre todo para la gente joven.

En cuanto a este estilo, la mayoría de artistas, ya sean en España o fuera de la península, usan el dinero como el principal tema para sus canciones. Algunos hablan de que tienen demasiado, otros de que no tienen nada, y la mayoría hablan de las circunstancias que han tenido que vivir para llegar a poder a tener dinero, como por ejemplo vender drogas.

Uno de los artistas más influyente en nuestro proyecto, es el artista granadino Fernando Gálvez conocido como Yung Beef. En sus letras, constantemente cuenta cómo ha salido de la calle, gracias al sacrificio constante que tiene que hacer para ganar dinero, del cual, ahora, puede presumir.

Yung Beef para Maria Ke Fisherman, 2017
Primavera/Verano 2018

Este artista también habla sobre su interés en la moda y además tiene su propia tienda de ropa de streetwear llamada “clockers store” en el barrio de Lavapiés de Madrid.

Este establecimiento se caracteriza por ser más que una simple tienda, sino uno que su propósito es acercar la moda al barrio, conectando las diferentes culturas de la calle, como la cultura de las sneakers, el baloncesto y el trap/hip-hop. Su finalidad es crear un ambiente cercano y callejero en el cual te sientas parte de este movimiento mezclando música y moda, llegando a ser un lugar de culto en el que las diferentes personas de diferentes ambientes sociales y estilos diferentes puedan intercambiar opiniones referentes a las zapatillas, música, moda y deporte.

Yo hace tiempo que quiero demostrar a los jóvenes que puedes tener dinero, y lo que quieras, sin tener que firmar ni trabajar para nadie y me pareció una buena ocasión” -Yung Beef

3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Como tema principal, abordaremos el dinero y su importancia para la supervivencia, al igual que el sacrificio metafórico que comúnmente supone conseguirlo.

El dinero, es uno de los elementos comunes a toda la gente que lo tiene. Si no dispones de el, no puedes tener una vida acomodada y no podrías hacer cosas tan básicas y necesarias como comer, tener una vivienda, transportarte a larga distancia o estudiar.

Por lo tanto, la idea romántica de que “el dinero no da la felicidad” puede ser cierta, pero si no disponemos dinero, tampoco podremos sobrevivir, por lo tanto, no disponer de el te puede quitar la felicidad.

Esta idea, se afirma al conocer que el dinero, es una de las causas principales de estrés en los seres humanos. La idea de no tenerlo o no poderlo conseguir, resulta frustrante y puede abocar a una perdida importante.

Como expresión artística de este proyecto usaremos la moda, al igual que el cuerpo, como soporte.

El uso de la moda y el cuerpo ayuda a entender más el significado y la transcendencia del proyecto, ya que el uso de nuestro propio cuerpo como herramienta para trabajar y conseguir dichos objetivos, es relevante en nuestra propuesta.

El uso del cuerpo también esta relacionado con el artista Hussein Chalayan.

Utilizaremos el cuerpo como medio de expresión y así, jugaremos con su entidad como soporte, para enseñar algo nuevo mas allá de la moda comercial.

Al igual que algunos diseñadores como Martín Margiela y Rei Kawakubo el uso de la anti-moda es uno de los elementos principales de la obra, ya que su objetivo no es algo estético con lo que puedas lucirte, si no el uso de las telas y la construcción y deconstrucción de ellas sobre el cuerpo.

Gracias a ello , nace un concepto diferente de todo, es decir, se le da a las prendas un significado e intención creativa diferente.

La experimentación con texturas, estampados y telas que se alejan de la moda convencional es una de las cualidades que comparto con el artista André Courregés, al igual que el uso de materiales económicos como plásticos.

En cuanto al tema principal sobre la importancia del dinero y lo que necesitamos hacer para llegar a conseguirlo, la principal influencia es tanto la calle como la música urbana actual. En la mayoría de estas canciones, se habla sobre dinero, como lo han conseguido, lo mucho que tienen, lo poco que tienen y que hacen con él.

Todo ello es fruto de que muchos jóvenes de hoy en día que están triunfando en la música de esta tribu urbana llamada "trap" o música urbana, han tenido que pasar por situaciones económicas difíciles, viéndose así abocados a traficar con sustancias ilegales para poder conseguir dinero fácil y rápido.

En cuanto a la mini colección, las piezas que la integran, se componen de material de papel, plástico de burbujas y cintas con hebillas de plástico. El uso de estos materiales crean una sensación de fragilidad sobre el cuerpo que igual que lo envuelven, también lo protegen.

El material de papel, presenta un estampado, formado por una composición de diferentes tamaños, en los que aparecen billetes de 100 distorsionados, con un mensaje central que dice "save yourself".

Este mensaje pretende hacer reflexionar al espectador sobre el uso del dinero, y plantear la cuestión de qué haríamos si no lo tuviésemos.

El uso de accesorios como bolsas herméticas de plástico con el estampado de los billetes hace referencia a la tribu urbana mencionada anteriormente.

Este tipo de bolsas son de las más utilizadas por los traficantes de sustancias.

Por lo tanto, este doble juego, hace referencia a ese intercambio de sustancias por dinero, creando una dualidad con un solo objeto.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Una de las partes más destacadas a tener en cuenta, en el proceso de producción, es el material utilizado para la realización de las piezas de ropa, ya que este nos dirige directamente al concepto que pretende reflejar nuestro proyecto.

El film alveolar, llamado comúnmente plástico de burbujas es un material de plástico flexible y que a su vez es transparente. Este material se usa normalmente para embalar objetos frágiles. Sus burbujas de aire y espaciadas proporcionan una amortiguación para evitar que se rompa lo que protege. En este caso usamos este material como metáfora para proteger nuestro cuerpo.

El uso de materiales transparentes o translucidos nos permite llevar a cabo un doble juego. Al llevar una pieza transparente y mostrar un cuerpo, entramos en la duda de si estamos desnudos o no, al llevar las piezas de ropa, no lo estamos, pero mostramos el cuerpo. También pretende mostrar una imagen de fragilidad al ver un cuerpo poco cubierto.

Otros materiales utilizados son la tela de papel blanca o el crepé doble capa.

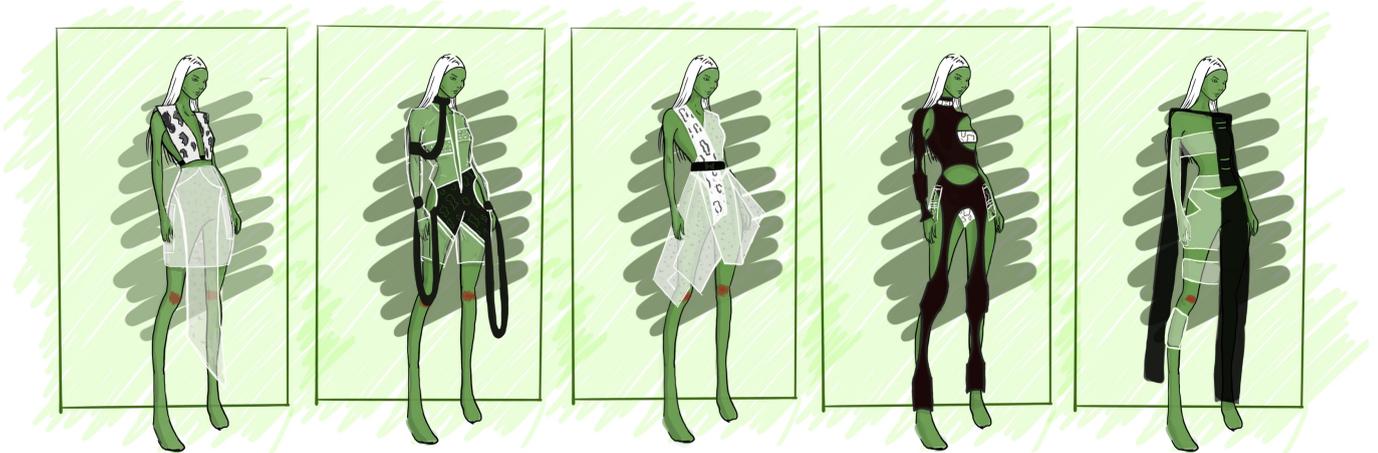
En cuanto al papel de tela, es un material usado normalmente para la confección de bolsas, manteles, o forrar sillas; Este material se caracteriza por ser económico y sencillo. Para darle más énfasis al mensaje de la obra, la hemos serigrafiado con unos patrones que se componen de billetes de 100€ distorsionados. La relación entre este material y su concepto, se potencia al serigrafiar la tela, dándole así un nuevo significado en el que el diseño del billete sigue estando sobre papel, pero sobre un papel más moldeable.

El crepé de doble capa es una de las telas más usadas para la confección de trajes, mezclando este material con cualquiera de otros de los materiales mencionados anteriormente se crea un doble choque tanto de valor como de proyección estética. A través de la combinación de estos dos materiales se pretende unir de forma metafórica, algo económico con algo cuyo valor es mayor.

Gracias a este juego visual y matérico de cuerpo y prendas, intentaremos recalcar una doble intención de medida: una sobre la sociedad como tal y otra sobre la jerarquía de clases sociales

que provoca el tener dinero o no tenerlo.

Para la realización de la mini serie, comenzaremos realizando algunos bocetos, de los cuales, 5 serán los definitivos y uno de ellos llegaremos a confeccionarlo como prototipo.

Para el pasamontañas hemos usado un patrón adecuado a nuestras medidas reales pasando así a cortarlo sobre la lona de film y siendo cosido a mano ya que es un material delicado.

Para la parte superior hemos estampado el diseño de los billetes sobre una plancha de serigrafía y posteriormente hemos usado un patrón totalmente cuadrado. Una vez situado el patrón sobre la tela, cortamos, añadimos unas pinzas en la parte de los hombros y cosemos toda la pieza a máquina. Finalmente, le añadimos el cinturón compuesto por cinta negra y cierre de plástico.

Estos cinturones se encuentran en más piezas de ropa durante toda la colección. Con estas cintas conseguimos apretar y ajustar las piezas dándole así, un efecto de sujeción al igual que él dé presión sobre el cuerpo.

En cuanto a la pieza inferior esta compuesta por una falda evasé sin pinzas unida a través de velcro ,con una línea en el centro para crear peso en la pieza. En los laterales haciendo función de bolsillos, encontramos unas bolsas herméticas serigrafiadas con el mismo patrón que encontramos en la pieza superior. Estas bolsas herméticas se relacionan con la calle, la juventud y el dinero negro.

5. RESULTADOS

“Save Yourself” (2019) Fotografía digital 2056×3088 px

“Save Yourself” (2019) Fotografía digital 2056×3088 px

“Save Yourself” (2019) Fotografía digital 2056×3088 px

Una de las inquietudes más importantes al plantear este proyecto, ha sido utilizar un material que se adaptará al tipo de planteamiento conceptual que queríamos lanzar.

Creo que al hablar del dinero, el plástico y utilizar como soporte el envolver al cuerpo, ha sido una clave muy certera.

Como resultado hemos conseguido unas piezas de ropa que cubren a la vez que protegen el cuerpo y hemos dado paso a una posible colección completa.

A través de las fotografías finales enseñamos un resultado mas completo de la obra usando el cuerpo como un soporte en movimiento. Todos los factores de la obra se unen para potenciar el concepto de este proyecto, y además añadimos un tono verde a la piel lo cual hace apología al color de algunos billetes.

En conclusión, creo que experimentar con este tipo de materiales y usarlos para conseguir nuevos usos, finalidades y significados nos puede abrir muchísimas más posibilidades.

En cuanto al significado principal de la obra, sacamos en conclusión que en la actualidad el dinero por lo que la idea de que “el dinero no da la felicidad” puede ser cierta, pero... ¿Si no lo tuviésemos seríamos felices?

6. BIBLIOGRAFIA

Referencias web

- Camila Galfione, (2017) "La moda conceptual"
URL: <https://www.dressmix.com.uy/la-moda-conceptual/>
- Santiago Villaseñor, (2018) "Martin Margiela: El diseñador al que nadie ha visto desde 1977" URL:
<https://elle.mx/moda/2018/06/06/martin-margiela-disenador-anonimo/>
- InStyle, " Maison Martin Margiela: estilo propio y lenguaje estético original"
URL: <https://www.instyle.es/marcas/maison-martin-margiela>
- Santiago Villaseñor, (2017) "Rei Kawakubo: La diseñadora que cambió las reglas del juego con su movimiento anti-moda URL: <https://elle.mx/moda/2017/12/12/rei-kawakubo-biografia/>
- The guardian, (2018) "A rare interview with Comme des Garçons designer Rei Kawakubo
URL: <https://www.theguardian.com/fashion/2018/sep/15/a-rare-interview-with-comme-des-garcons-designer-rei-kawakubo>
- César Andrés Baciero, (2018) "Rei Kawakubo o Comme des Garçons. Moda conceptual"
URL: <https://www.roomdiseno.com/rei-kawakubo-comme-des-garcons-moda-conceptual/>
- Katarimag, "Rei Kawakubo/Comme des Garçons, el Culto a una Exitosa Outsider
URL: <https://katarimag.com/rei-kawakubocomme-des-garcons-met-2017/>
- Marie Claire "André Courrèges"
URL: <https://www.marie-claire.es/moda/wikimoda/diccionario/wiki/termino/andre-courreges>
- S Moda, (2016) "La vida de André Courrèges, en imágenes" URL: <https://smoda.elpais.com/moda/la-vida-de-andre-courreges-en-imagenes/100087807/image/100087817>
- Sònia FLOTATS, (2016) "André Courrèges, el diseñador más galáctico" URL: <http://www.itfashion.com/moda/industria/andre-courreges-el-disenador-mas-galactico/>
- Diana Garrido, (2019) "Quien fue André Courrèges y por que debe importarnos más su legado" URL:
<https://culturacolectiva.com/moda/quien-fue-andre-courreges-y-porque-debe-importarnos>
- Marie Claire "Hussein Chalayan" URL: <https://www.marie-claire.es/moda/wikimoda/diccionario/wiki/termino/hussein-chalayan>
- David Sediles, (2017) " Una historia de trap: del rap del Atlanta al parasitismo español" URL: <https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/una-historia-del-trap-del-rap-de-atlanta-al-parasitismo-espanol>
- Raquel Zas, (2016) "Yung Beef conquista París en su debut como modelo" URL: <https://i-d.vice.com/es/article/j5pqkp/yung-beef-modelo-hood-by-air-pigalle>
- Staff, (2018) "360º Concept store" URL: <https://clockers-store.com/blogs/clockers-fam/360-concept-store>
- Naida Leal (2018) "Yung Beef, Antihéroe, solo ante la industria" URL: <https://www.neo2.com/yung-beef-portada-entrevista/>