

tf g

memoria

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: ARTES VISUALES

TÍTULO: Vistiendo Arte/ Arte Vestita

ESTUDIANTE: MARIA MERCEDES ARNAU FERRÉ

DIRECTOR/A: SILVIA ROSA MERCÉ CERVELLÓ

PALABRAS CLAVE: ARTE, MODA, MUJERES, REDISEÑAR, RELACIONAR, REMEMORAR.

RESUMEN:

Nuestro proyecto es un intento de aunar en un mismo escenario el espacio creativo del arte y la moda, ya que, son los dos un medio de expresión para el artista/diseñador en el cual se puede reflejar fácilmente la identidad personal del creador. A su vez, los dos son un reflejo del entorno social que nos rodea, y siempre han estado criticados por sus posibles primeras impresiones y no por el trasfondo que pudieran tener.

En este Proyecto se pretende, además, rememorar a muchas artistas y sus obras rediseñando dichas para trasladarlas al mundo textil y poder 'vestirse con el arte' con el arte de esos artistas, de los cuales la mayoría serán sobre mujeres pioneras que consiguieron llegar lejos demostrando quiénes eran mediante el arte.

Indice

pág/s.

1. Propuesta yObjetivos	5
2. Referentes	6
3. Justificación de la propuesta	7
4. Proceso de Producción	
5. Resultados	
6. Bibliografía	

Propuesta y Objetivos

PROPUESTA

Nuestra investigación se focaliza en la reinterpretación y rediseño de obras de mujeres artistas convirtiendo esas obras de arte en una colección de moda, la cual pertenecerá a la marca de 'Arte Vestita'.

En cada diseño, se hará referencia a una de las artistas que se elegirá y se intentará respetar el estilo y temática que dicha artista muestra en sus obras. Por ejemplo, si una de ellas se ha basado en el arte cubista, la reinterpretación del diseño deberá asemejarse al cubismo y a su vez, la forma en la que el/la artista lo tratara. Por otro lado, al ser una reinterpretación, también podrá haber diseños que no sigan fielmente la obra original, sino que simplemente usarán secciones, partes o simplemente muestren la intención del autor al realizar dichas obras.

OBJETIVOS:

- Relacionar el arte y la moda en un mismo escenario.
- Rememorar a mujeres artistas junto con sus obras.
- Promocionar la moda como un elemento que interactúe artísticamente.
- Crear una colección de moda que represente a las artistas elegidas.

Referentes

REFERENTES GENERALES:

En cuanto a referentes, encontramos a artistas como **Alexander McQueen** uno de los mejores diseñadores de nuestro tiempo por su brillante creatividad y maestría única, podemos observarlo en una de las exposiciones que para mí es un ejemplo de lo que me gustaría llegar a expresar, 'SAVAGE BEAUTY' donde en 2011, un año después de su muerte, el MET de Nueva York realizó exposición de su trabajo la cual rompió récords y es hasta ahora la más visitada en la historia del museo.

Otro de los referentes sería María Escoté, una diseñadora que, a muy temprana edad, comprendió que las emociones podían transmitirse a través de texturas y colores. "Mi forma de gritarle al mundo entero quién soy y cómo me siento" tal y como podemos observar en sus diseños, ella usa el color y las texturas para transmitir sus emociones, pero a su vez posibilita que el consumidor de sus colecciones se rija por sus verdaderos gustos y pueda sentirse identificada en ellos.

ARTISTAS Y OBRAS EN LAS QUE SE BASARÁ EL PROYECTO:

Sonia Delaunay: Nacida Sonia Stern, es una de las máximas responsable junto a su marido Robert Delaunay del Orfismo, ese cubismo de colores. Una de las figuras clave en las vanguardias parisinas. Se basaba en los contrastes del color, la disolución de la forma a través de la luz y eso le indujo a lo abstracto. Además, fue una revolucionaria de la moda a principios del siglo XX. Sus diseños en todo tipo de objetos la hicieron famosa y admirada. Un símbolo de la verdadera modernidad.

Las obras elegidas de esta autora son las siguientes:

Modern Couples
Sonia Delaunay-Terk (French, 1885-1979)

Sonia Delaunay. *Contrastes simultáneos*, 1913.
Museo Thyssen-Bornemisza

Light Study, Electric Prisms
Sonia Delaunay-Terk (French, 1885-1979)

Helena Wierzbicki:

"Cada artista sumerge su pincel en su propia alma y pinta su propia naturaleza en sus cuadros ...".

Nacida en Buenos Aires, Argentina.

Siente pasión por la pintura y lo hace casi de manera compulsiva en el lienzo, actualmente con óleo y acrílico.

Declaración del artista: 'Hacer arte para mí es una respuesta innata a los mundos interno y externo, y un acto de equilibrio entre lo intuitivo y lo considerado.'

Closeness
21.800 x 20.600 x 1.200 inches

Sensación
19.800 x 28.700 x 1.200 pulgadas

Georgia o keeffe:

Fue una artista estadounidense, conocida en especial por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. O'Keeffe ha sido reconocida como la "Madre del modernismo estadounidense"

Su estilo personal es una amalgama de arte indígena americano, modernismo, arte abstracto, art-decó, surrealismo.

Siempre tuvo constante conexión con el mundo del arte en Nueva York, y allí conoció las vanguardias y al que sería su compañero Alfred Stieglitz.

The Lake
Georgia O'Keeffe

(American, 1887-1986)
Georgia O'Keeffe
Grey Blue & Black - Pink Circle
1929

'Lake George Reflection,'
Georgia O'Keeffe

Justificación de la propuesta

‘ArteVestita’ es un proyecto de diseño que consiste en la creación de una colección de moda, inspirada en las obras de arte de mujeres artistas como Sonia Delaunay, Helena Wierzbicki y Natalia Goncharova. Estas tres artistas realizan sus obras de arte con diferentes métodos y temáticas, muy llamativos e interesantes.

Desde el antiguo Egipto, encontramos a la reina Nefertiti que con sus ropas de lino plisado y tenue o casi transparentes, se le llegó a reconocer como ‘el vestir de una diosa’ por su elegancia y majestuosidad y en la actualidad sigue siendo un icono de la moda. Avanzando en la historia de la moda encontramos el esplendor renacentista, donde con las siluetas moldeadas y junto a los plisados y pliegos y voluminosas capas reales que ensalzaban a la realeza, la ropa había sido un método para diferenciar a una determinada clase social. En el siglo XIV todo cambió, la ropa empezó a convertirse en un método de expresión, además del reflejo de la personalidad y la exaltación de un gusto propio. Observamos esa etapa de exaltación de la personalidad y estatus en la aparición de la Alta Costura, donde se realizaba una creación firmada y de diseño exclusivo por el diseñador (sastre real), creando así moda de la más alta calidad y de un diseño único y original.

Más adelante, con la Revolución Industrial se pudo producir mayor cantidad de telas gracias a la maquinaria desarrollada y que con más rapidez y a más bajo costo que nunca antes, pudo revolucionarse la industria textil. En el siglo XVIII, el algodón de las colonias inglesas en América, desbancó a la lana, que había ocupado el primer lugar durante siglos, y proporcionó una mayor calidad de tejidos reduciendo el coste de producción de materiales textiles, dando así una mayor competencia en el mercado y calidad de producto. Además de que el algodón facilitaba el colorante de las telas y aumentó aun más la variación de creaciones.

Adelantándonos un poco más allá de la revolución industrial, encontramos movimientos sociales y culturales que marcarían tiempos importantes para la moda, nos referimos a aquellos maravillosos años 60, 70, 80 y 90, donde encontramos dos grandes etapas para la moda. Por un lado la etapa del Diseño, a partir de los años 60, donde todo cambia cuando se incorpora el término **pret-a porter** al sector, donde se incorpora de esta manera, para los creadores un método para trabajar con tallajes y colores aprovechando un “patrón” concreto, y que de este modo la gente pudiera disponer del mismo producto en diferentes tallas, colores, estampados o sutiles cambios en el diseño de la prenda.

Por otro lado, encontramos otra etapa importante, la de los años 80 y 90, que nos introdujeron el comienzo de una nueva época para la industria textil, donde la imagen empieza a ser esencial para las marcas o diseñadores de moda. ‘No eres nadie en el mercado si no te conocen’, si no tienes una imagen muy definida y reconocible, el producto de la empresa o diseñador en alguna ocasión pasa a un segundo plano.

A partir de allí, la influencia de la moda en el arte también se refleja en la manera en la que las marcas impulsarían una cooperación mutua entre las dos disciplinas, ya que, cada vez son más las casas de moda que crean museos y exposiciones para presentar al mundo sus delicados y prestigiosas creaciones.

Desde el Renacimiento, donde las creencias y los gustos de los individuos eran movidos por las condiciones sociales determinadas de cada época y por ende, las formas de vestir también estaban marcadas por dichas clases o privilegios (un ejemplo sería un modo de vestir para el señor y otro para el sirviente) encontramos como la humanidad se empieza a cuestionar su lugar en el mundo y a sentirse identificados en su clase social con la elección de vestirse de una forma u otra.

Y es que desde entonces, la moda no ha dejado de evolucionar permitiendo al ser humano, diferenciarse y manifestar distintas apariencias ante la sociedad, ya sea de actualidad, ruptura, innovación, conservadurismo, etc.

El arte y la moda han coexistido siempre y su relación llega hasta tal punto, que no podrían convivir hoy en día la una sin la otra. A partir del siglo XIX, la moda empezó a apreciarse como algo más. Empezó a verse cómo un referente de estatus y a estar asociada a la cultura y al arte, además se empezaba a buscar la libertad en los cuerpos femeninos.

Y es en este punto, donde entra nuestro proyecto ¿qué le aporta la moda al arte? La moda tiene una capacidad inigualable de atraer y conectar a millones de personas.

Actualmente ya no percibimos la moda solo como un fenómeno social, sino también como arte y cultura. Tal y como hemos reflejado, la moda usa como un medio al arte y el arte ya está fluyendo dentro de la propia moda. Performances en presentaciones de moda, colecciones majestuosas y extravagantes que expresan en un solo vistazo, sentimiento y opiniones variadas y de diferente significado para los consumidores. Aquí es donde se refleja la moda con el arte ya que, la moda está adquiriendo desde hace bastante tiempo las propiedades del Arte.

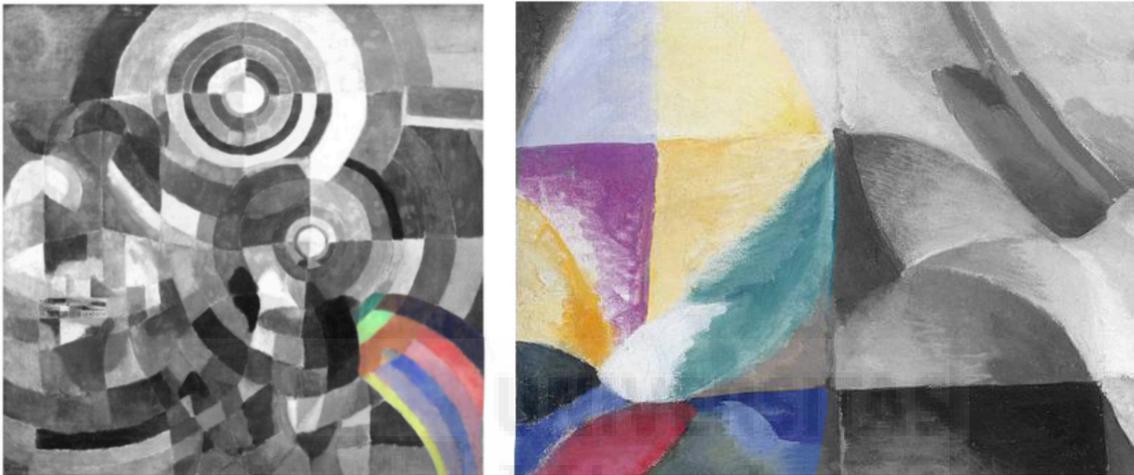
En este proyecto se pretende unir esas dos disciplinas en una colección de moda que pueda representar o resaltar las obras de arte elegidas en un diseño textil donde el consumidor no solamente pueda contemplarlo sino también sentirlo y ser la propia obra de arte.

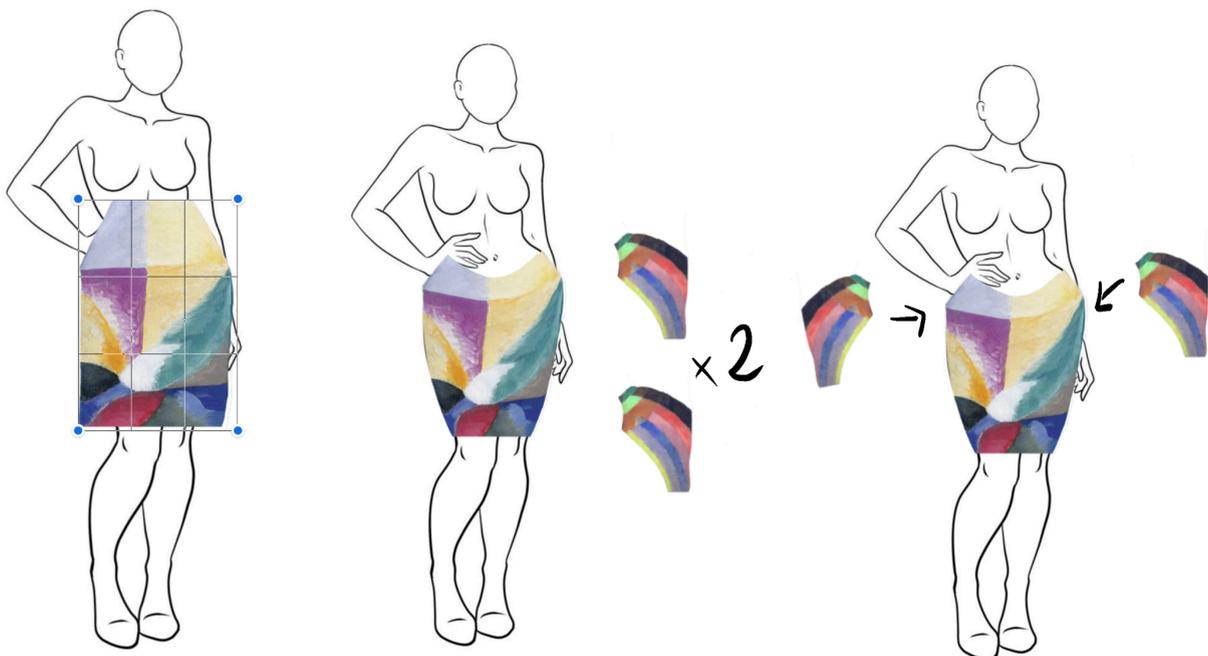
Proceso de creación

Para iniciar la creación del proyecto, primero realizamos una búsqueda de las obras que más nos gustaron por su luminosidad, interpretación o temática de las artistas nombradas anteriormente.

Seguidamente empezamos a realizar un análisis de las partes que más nos interesaron de esas obras, para así tener una guía de las piezas que usaríamos a la hora de realizar los diseños de la colección.

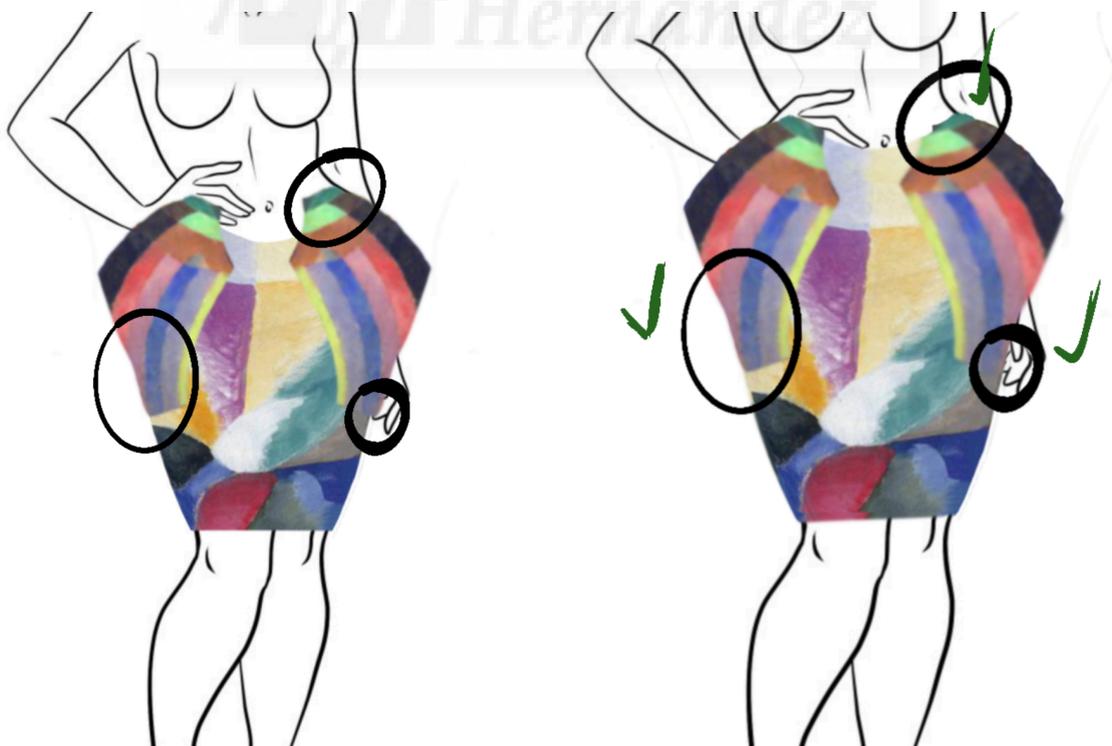
Una vez realizado ese análisis, empezamos a reestructurar esas piezas para formar diseños de ropa. Dichos diseños tenían que respetar la anatomía humana para poder permitir que en un futuro, el consumidor que comprara la prenda pudiera ponérsela.

Además se se procura no realizar muchos diseños con unas proporciones exageradas para que no provocara un malestar o incomodidad en el momento de vestirlas.

Una vez terminado el proceso de bocetar de los diseños, se perfeccionan los bordes de las imágenes, se ajustan los pequeños detalles en el cuerpo, como por ejemplo que la cintura de las faldas concuerde con la cintura del figurín, y de ese modo una vez se realice la colección en físico se pueda adaptar bien a la cintura del consumidor

Finalmente comprobamos que todas las partes del diseño no se hayan deformado demasiado o distorsionado el color, para respetar así el cuadro del artista original.

Resultados

Sonia Delaunay

De esta artista hemos elegido las líneas, curvas y figuras geométricas de sus obras abstractas.

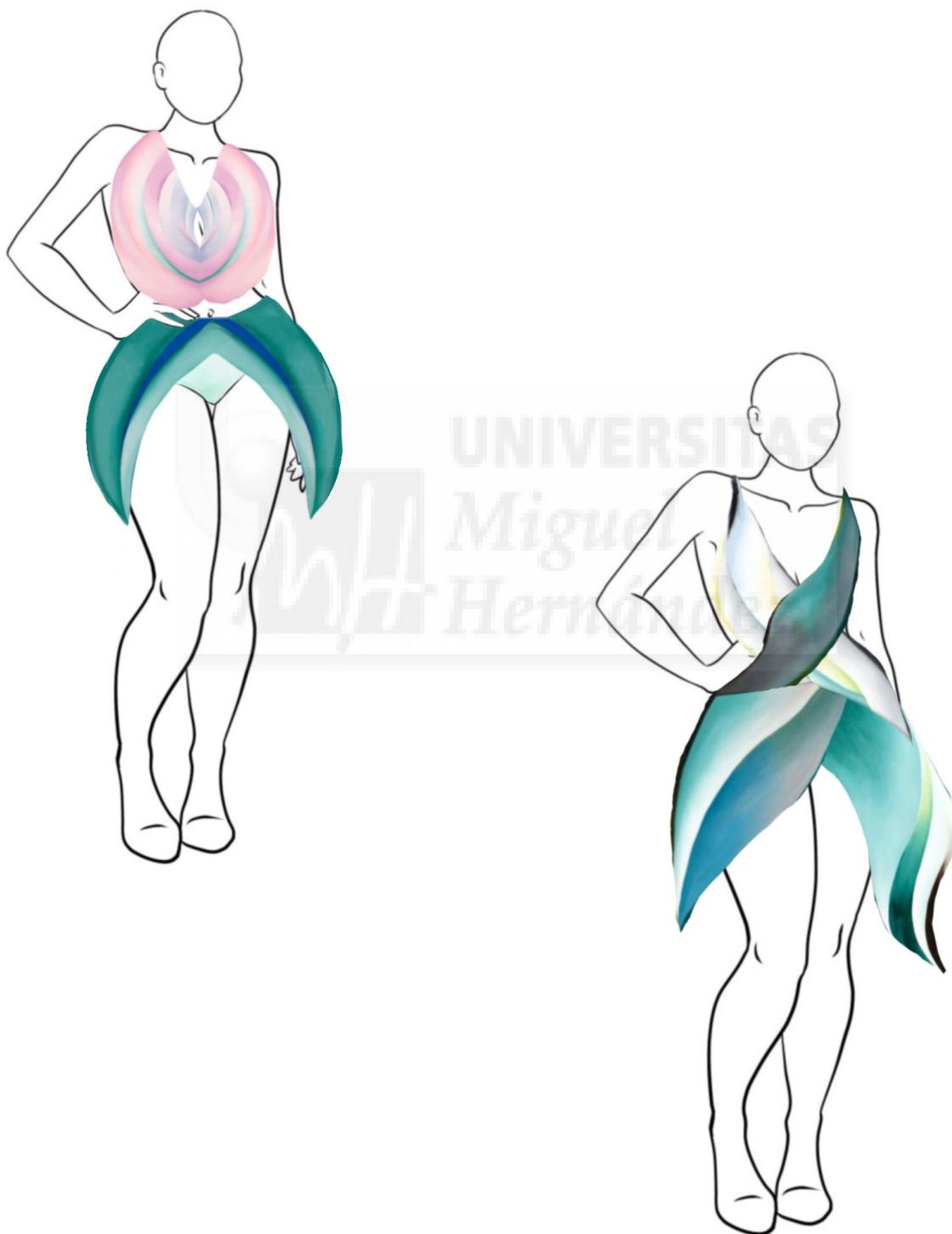

UNIVERSIDAD
Miguel
Hernández

Georgia O'keeffe

De esta artista hemos elegido exaltación de las curvas de sus cuadros y el uso del claroscuro y el color.

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

Helena Wierzbicki

De esta artista hemos elegido exaltación de la saturación de sus cuadros y del gran contraste entre estos.

**‘Tanto el arte y la moda tienen que ser
libres y siempre ir juntos para facilitar la
mayor expresión humana’**

Merche Arnau Ferré

Bibliografía:

Webs:

<https://www.itfashion.com/moda/el-arte-influye-a-la-moda-como-influye-la-moda-al-arte/>

<https://smoda.elpais.com/moda/la-moda-es-arte/>

<http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:0cd96564-482f-4d6c-9db8-8fd441f869b4/indumenta00-13-iva.pdf>

<https://www.selecciones.com.ar/selecciones/sabias-que/industria-y-moda>

<https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20150605/54432096486/video-evolucion-100-anos-historia-moda.html>

<https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/ton-pernas-etapas-moda/#Etapa de la alta costura>

Libros:

Caryn Franklin. Moda. Historia y estilos. VV.AA

Akiko Fukai; Tamami Suoh; Miki Iwagami; Reiko Koga; Rie Nii; Jutta Hendricks ; Inka Lohrmann . Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX.

Marsilio. Il futurismo de la moda. Padiglione d'arte contemporanea.

Catherine Örmén. Un siècle de mode.

Jean-Paul Gaultier; Romeo Gigli; Vivienne Westwood; Sybilla; Martin Marginal; Jean-Charles de Castelbajac. Le monde selon ses Créateurs.