

memoria

bellas artes

2020/2021

MENCIÓN: Artes plásticas.

TÍTULO: El Camino Correcto.
Vistiendo a mi intimidad.

The correct road.
Dressing my privacy.

El Camí Correcte.
Vestint la meua intimitat.

ESTUDIANTE: Girón Andreu, Carmen.

DIRECTOR/A: Mercé Cervelló, Sílvia Rosa.

PALABRAS CLAVE: Prenda como lenguaje, vivencias, familia, costura, años 60.
Garment as language, experiences, family, sewing, 60s.
Corprén com a llenguatge, vivències, família, costura, anys 60.

RESUMEN: Con la idea de poder llegar a contar historias por medio de prendas de ropa, la investigadora Carmen Girón crea el proyecto "El camino correcto" donde cada traje habla de una vivencia, momento o persona que necesitan ser escuchadas. "El camino correcto" se sitúa de forma estética en la década de los 60. Junto a este movimiento de prendas sesentero, le acompaña un videoarte donde se exhibe como es la prenda y el movimiento y tejido de esta.

With the idea of being able to tell stories through clothing items, researcher Carmen Girón creates the project "The Right Way" where each suit speaks of an experience, moment or person that needs to be heard. "The correct path" is aesthetically situated in the 60s. Along with this movement of sixties garments, it is accompanied by a video art where it is exhibited how the garment is and its movement and fabric.

Amb la idea de poder arribar a contar històries per mitjà de peces de roba, la investigadora Carmen *Girón crea el projecte "El camí correcte" on cada vestit parla d'una vivència, moment o persona que necessiten ser escoltades. "El camí correcte" se situa de manera estètica en la dècada dels 60. Al costat d'aquest moviment de peces *sesentero, li acompanya un videoart on s'exhibeix com és la peça i el moviment i teixit d'aquesta.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4-4
2. Referentes	5-7
3. Justificación de la propuesta	8-9
4. Proceso de Producción	10-15
5. Resultados	16-23
6. Bibliografía	24-24

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

En ocasiones, no saber como comunicarse por medio de la palabra hace que encuentres otros recursos para poderlo hacer. Esto mismo es lo que la investigadora Carmen Girón hizo en uno de sus proyectos más personales, "El camino correcto", donde por medio de diversas prendas de ropa habla sobre una historia vivida, una persona la cual niega olvidar y un recuerdo tan fuerte que no logra sacar de su mente.

Como metáfora de su diario más personal pone sobre la mesa ciertos temas, momentos o personas que han cambiado su forma de ver el mundo, que la han llevado por el camino correcto y la han convertido en la mujer que es hoy.

Esta colección de prendas ambientadas en las tendencias más representativas de los años 60, se sincronizan con un videoarte, donde la autora muestra la calidad, telas y distintos complementos con los que poder combinar sus prendas.

- 1. Investigar el árbol genealógico como estructura emocional para crear una obra de arte que hable sobre las vivencias personales del individuo.
- 2. Indagar de manera procesal y experimental en el desarrollo de la investigación para la creación de una marca de ropa propia.
- 3. Poder desarrollar una serie de prendas que formen parte de una línea de creación personal, donde las piezas se vinculen directamente con las experiencias personales.
- 4. Buscar la reflexión sobre las vivencias narradas y aprender sobre ellas.

2.REFERENTES.

TWIGGY.

40 kilos de peso, 1,68 cm de estatura y un nombre imposible de olvidar, Twiggy (ramita), mote que le puso Justin de Villeneuve debido a su delgadez y que finalmente terminó siendo su nombre artístico.

Leslye Hornby, su nombre verdadero, era muy delgada, elegante, distinta a lo ya visto, modernamente andrógina y, sobretodo, mod (de moda), prenda que la modelo llevaba prenda que alcanzaba la cima en ventas. Otro rasgo físico que no la dejaba ser indiferente era su pelo corto y sus pestañas inferiores pintadas de negro, idea sacada al intentar parecerse a las muñecas, aparte de la revolución que supuso su físico, ya que, hasta entonces, los cánones de belleza tenían como modelo a mujeres de cuerpos curvilíneos.

Cuando Twiggy posaba no le dominaba la ropa, ni era el "objeto" con el que meramente se mostraba la prenda, ella era capaz de domarla, convirtiendo una prenda casual en un esperpento de la moda gracias a sus poses desenfadadas y únicas. No hay duda, Twiggy es un referente estético y un auténtico icono británico a la altura de los Beatles, es "El rostro del 66".

Marcó un antes y un después en la moda, su cuerpo, cara, forma de posar y de llevar las prendas, fue fuente de inspiración para cientos de diseñadores y una pieza fundamental en las referencias de nuestro proyecto.

En cuanto a la estética de "El camino correcto" Twiggy y su estilo rompedor fueron de gran ayuda. Uno de los principales parecidos que existen entre ella y este proyecto es el maquillaje y los peinados, que no pretenden pasar desapercibidos. Además, los modelos realizarán una puesta en escena "al estilo Twiggy", llena de color, descaro, originalidad y singularidad.

PACO RABANNE.

“Vivimos en un mundo que consume información y sobre todo imágenes” (Paco Rabanne, Revista Vogue 2005)

Esto es precisamente lo que nos atrapó del trabajo de Paco Rabanne, cada prenda suya es una obra de arte, produce magia visual en el espectador, además, no solo cuida el acabado rompedor de sus prendas, sino, como serán presentadas, fotografiadas o filmadas, en ocasiones llegando a ser visualmente más potente la fotografía que la propia prenda de ropa.

En este proyecto TFG, “El camino correcto”, se busca no solo crear prendas que cuenten una historia o vivencia, sino que el lugar donde se realicen las fotografías de memoria te puedan trasladar al sitio donde sucedió el acontecimiento, puedan hacer sentir un poco más cerca de la historia, convirtiendo cada foto en una obra de arte más.

Fotografías llenas de potencia como las que le realizó a Audrey Hepburn con uno de sus vestidos más famosos hecho con metal verde, fue clave e inspirador para la puesta en escena del conjunto en el que habla de la conexión que existe entre Miguel, su hermano, y la investigadora. Además, es en este conjunto donde añade como complemento grandes cadenas de plata, que aunque no es ni parecido al metal, no deja de ser un material poco ortodoxo para vestir.

Paco Rabanne nos ha enseñado que, las prendas de ropa no siempre están hechas para vestir, algunas solo deben ser observadas en la modelo de manera estática. Las obras de arte no se pasean, simplemente se contemplan.

MODA VINTAGE

Los años 60 fueron conocidos como The Swinging Sixties, se caracterizan por romper con la austeridad y la reconstrucción de los pasados años 50, así como el surgimiento de un importante cambio social y económico que conllevó una nueva forma de estilo de vida.

Este gran cambio abarca todas las artes, incluida la moda, que sufre una gran metamorfosis en cuanto a los materiales y el diseño. Ya no es París el foco de las miradas internacionales, ahora todo gira alrededor de Londres.

Con la agitación de una nueva revolución en el mundo de la moda, Londres se convierte en el escenario del momento definitivo en el que la moda cambió de rumbo. Fue la juventud quién lo hizo posible, siendo tantos los creadores, talentosos y sin pasado con ganas de empujar y revolucionar, como los consumidores preferentes, ansiosos de conocer las últimas tendencias, ya que disponían de dinero para ello y la necesitaban como parte vital de su identidad.

Lo formal y lo casual dejó de tener sentido, esta ola de creación había originado nuevas etiquetas, ahora los adjetivos más sonados eran; rompedor, distintos, atrevido, adrogino, sicodelia y "second hand". Sin duda, con los años 60 comienza una nueva forma de entender y comprender la moda creando una inminente revolución en la sociedad.

Toda esta información la podemos encontrar en *Moda Vintage*, un libro que nos enseña toda la gran variedad de tendencias y referentes que surgieron de principio a fin en los años 60.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Por la necesidad imperiosa de querer contar todo aquello que pasa por su mente, pero no saber como hacerlo a través de la palabra, nace, "El camino correcto", un emotivo proyecto que recoge por medio de la ropa; una historia vivida, una persona a la que niega olvidar y un recuerdo tan fuerte que no sale de su mente. La intención de este trabajo no reside únicamente en crear una marca de ropa, sino en poder transmitir con cada prenda un sentimiento, pensamiento y vivencia que le ha tocado vivir a la autora o a sus familiares.

Para hablar de las relaciones entre las personas que protagonizan este proyecto se utilizan como soporte las prendas de ropa. Nada durante este trabajo es mera casualidad y es por esto que las prendas están inspiradas en tendencias sesenteras.

Para muchas personas estos años fueron un periodo de revelación y libertad, un antes y un después en su forma de vivir y concebir el mundo. Una de ellas fue Carmen, abuela materna de la artista, una mujer obligada a trabajar desde pequeña en casa por y para su padre. Aunque asegura que nunca le faltaron las ganas de volar si el coraje para poderlo hacer, era un hecho, su vida estaba al servicio de él. Ambos sentían miedo, su padre de que descubriera la libertad y ella de no saber si algún día podría alcanzarla.

Todo cambió cuando llegaron los años 60, "Los maravillosos 60", así es como ella los define. Poco a poco fue cogiendo impulso hasta lograr volar y huir. Conoció al que fue el amor de su vida, viajó, salió con sus amigas, bailó, vistió como siempre había deseado e incluso aprendió a escribir y leer. Los años 60 fueron las puertas hacia el paraíso de la abuela materna de la artista. Mujer sin voz que consiguió gritar e inspirar a Carmen Girón en su trabajo final.

La artista asegura que es una mujer con suerte, la relación que ha conseguido construir con todos los protagonistas de este proyecto le han ayudado a crear sin medidas todo aquello que se le pasaba por su mente, esto, y el fanatismo que siente por coser y diseñar prendas de ropa han nutrido a su proyecto más personal de verdad y sentimiento.

Carmen Girón ha querido dar voz a distintos hechos vividos por ella o sus familiares, como por ejemplo la muerte de su abuelo paterno, Agustín, minero desde los 14 años, quien murió para poder darle a sus seis hijos la vida que merecían. A fin de representar esta historia, reinterpretó el mono minero que vestía su abuelo para ir al trabajo pero sin olvidar esas tendencias sesenteras que sigue cada pieza final, inspirándose en el libro *Moda Vintage* de las escritoras Emma Baxter-Wright, Karen Clarkson, Sarah Kennedy y Kate Mulvey. O la obra en la que narra las grandes diferencias que existen entre su hermano y ella, al mismo tiempo que una gran complicidad, donde pone de manifiesto la ropa unisex con la creación de dos faldas con la misma tela, interpretando las semejanzas entre ambos, pero con distintos patrones, lo dispares que son. Por último, una de las más significativas y dispar al resto, es en la que habla de su madre, donde no existe ninguna historia que contar, la artista ha creado un vestido nutrido por la personalidad y las energías que su madre transmite, alegría, entusiasmo y una lucha constante.

“El camino correcto” consta de 9 prendas que conformarán un total de 6 conjuntos completos y que serán expuestos en sintonía con la proyección de un videoarte donde la artista muestra las telas, complementos y maneras dispares de vestir sus trajes.

“Crear esta colección de ropa ha sido una metáfora de mi diario más personal, donde, con cada prenda, escribo una página en él”.

Carmen Girón.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

“El camino correcto” consta de 6 conjuntos con personalidad propia, creando una segunda piel, una poesía visual con las prendas narradoras de historias, pero unidos por un hilo invisible, encargado de rodear, de abrazar a cada protagonista de estas historias.

1º conjunto. Compuesto por un pantalón campana y un top de tirantes con corte en la cintura a juego, ambos realizados en tela de algodón con un estampado de brochazos de pintura en tonos verde, azules y blancos. Representación de la unión entre la autora y su amiga Irene.

El estampado de la tela utilizada en el pantalón hace honor al gran compromiso e insistencia de Irene en que C.Girón luchara por sus sueños y lograra entrar en la carrera que deseaba, Bellas Artes.

“Siempre digo que es una amiga ancla, me mantenía en mi sitio, no ha dejado nunca que me hundiera, logrando que desaparecieran muchas de mis pesadillas e inseguridades.” - Carmen Girón.

2º conjunto. Una minifalda con vuelo, con la misma tela que la prenda anterior, sinónimo de libertad y de la necesidad en la autora de “desnudarse”, de quitarse ropa para sentirse libre. A esta minifalda le acompaña una blusa con “mangas jamón” color granate y cuello circular.

Estos dos conjuntos se expondrán juntos, necesitan complementarse para lograr contar la historia en su totalidad, además, no funcionan el uno sin el otro. Como Irene y la artista, inseparables, cómplices y fieles.

3º Conjunto. De todo lo dispar que son la artista y su hermano, surge el tercer conjunto, una falda escocesa para hombre con un estampado a cuadros blanco y negro, reivindicando la revolución causada por la creación de la ropa unisex en los años 60. Al igual que las prendas anteriores, el estampado no ha sido mera casualidad, es el mismo estampado de las banderas que dan fin a las carreras de coches, una afición que desde pequeños compartían, ver carreras de coches y

apostar quien creían que iba a llegar antes a meta, un simple juego que los mantenía entretenidos cada tarde de verano. Acompañando a esta obra, nace el 4º

conjunto donde se auto representa con una falda plisada, la cual comparte la misma tela que la anterior, y una torera con grandes hombreras y corte bajo el pecho.

La desigualdad entre la forma de ambas faldas representa lo dispares que son los hermanos, por otro lado, la utilización del mismo tejido nos transmite lo similares que son al mismo tiempo.

Estos conjuntos finalizan con la colocación de cadenas en la cintura, sinónimo de unión inquebrantable de la que tanto presumen los hermanos Girón.

5º Conjunto. Esta prenda ambientada en los años 60 hace un guiño al uniforme minero de Jaén que debía vestir su abuelo Agustín para bajar a las minas en las que ponía sus vidas en riesgo. Es irónico decir que, para que sus hijos vivieran todo lo bien que estaba en sus manos, él poco a poco se iría marchitando por dentro hasta morir.

“Una vez bajas a las minas, tu cuerpo se acordará para toda la vida de aquel día”- Agustín Girón.

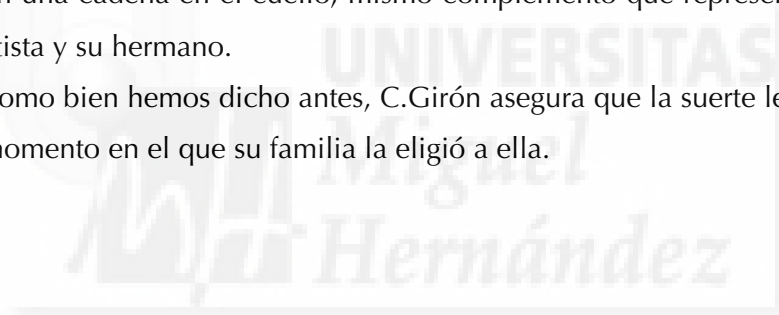
Mono azul, con cremallera de pelvis a pecho, media manga y pantalón campana pero con un guiño sesentero, grandes hombreras, escote en pico y cuello camisa, a la altura de la cintura un cinturón donde colgaban sus linternas y herramientas.

6º Conjunto. Este proyecto culmina con la pieza más importante y sentimental, inspirada en la mujer que enseñó a la autora todo lo que cree saber, su madre.

“Sin duda, mi madre y yo hemos tenido la relación más bonita y sana que pueden tener una madre y su hija. Me gusta comparar a mi madre con la bombilla de los faros. Cuando llevas el timón de un barco que navega por un mar agitado y negro, vuelves de un largo viaje y si tus cálculos no fallan, el puerto esta enfrente pero, ¿y si fallan todos tus cálculos?, el barco acabaría naufragando contigo dentro, pero, de repente, ves una luz, una luz que te guía y que te da la seguridad de estar sana y salva, la luz que te da esperanza para agarrar con todas tus fuerzas el timón y llegar a puerto. Esa es mi madre. Es la bombilla que me alumbra, la que me guía por el camino correcto, una bombilla que soporta vientos, mareas y ni se tambalea. Mi luz en la historia de mi vida ha sido ella”- Carmen Girón.

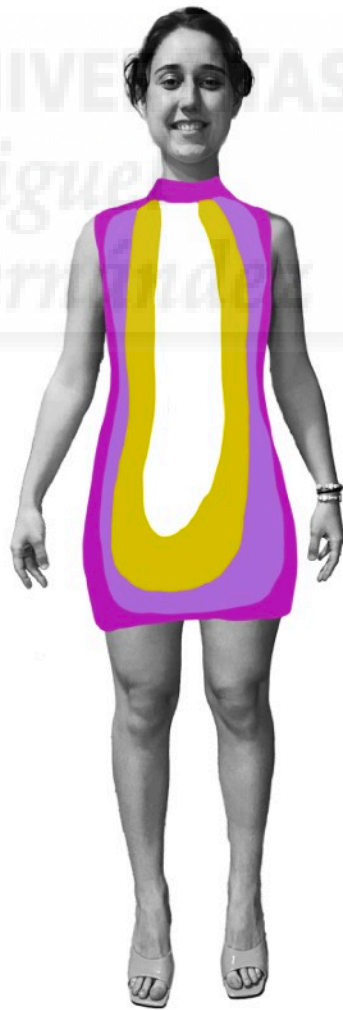
La artista define a su madre como una mujer carismática, luchadora y llena de una alegría radiante. Estos adjetivos le han llevado a crear un vestido de tirantes, con cuello y con corte a mitad de muslos en el que el color no puede faltar, utilizando colores vivos como el amarillo, lila, magenta y blanco, además del juego de telas montando unas sobre otras creando una forma irregular. Este último conjunto se corona con una cadena en el cuello, mismo complemento que representa la unión entre la artista y su hermano.

Y es que como bien hemos dicho antes, C.Girón asegura que la suerte le acompañó desde el momento en el que su familia la eligió a ella.

(p.e. Fig. 1.)

(p.e. Fig.2.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), bocetos/ dibujo digital/ Procreate.

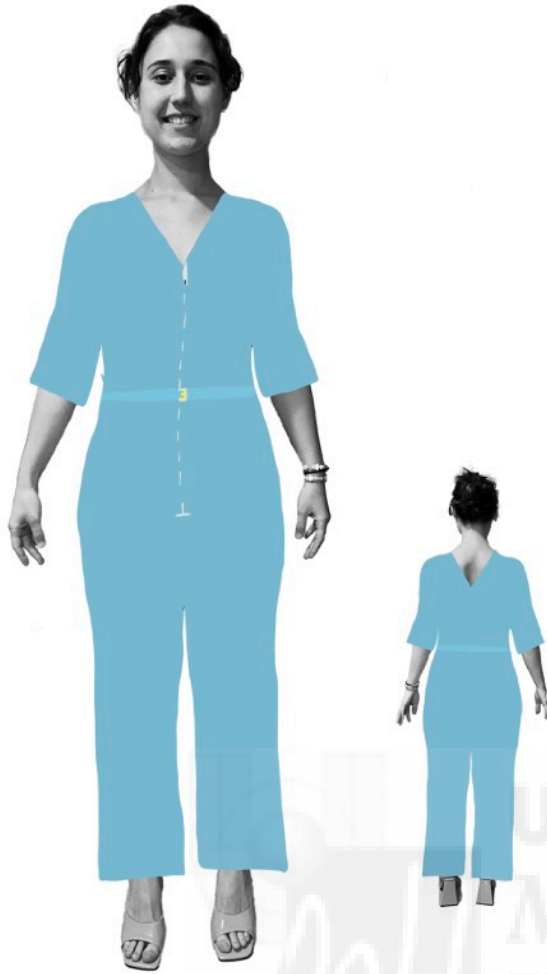

(p.e. Fig.3.)

(p.e. Fig.4.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), bocetos/ dibujo digital/ Procreate.

(p.e. Fig.5.)

(p.e. Fig.6.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), bocetos/ dibujo digital/ Procreate.

5. RESULTADOS.

La satisfacción es inmensa cuando los resultados son todo lo que esperabas y el camino elegido el correcto. Carmen Girón, la autora del proyecto “El camino correcto” pone todo su empeño y corazón en una de sus obras más personales, donde abre en vena sus sentimientos y los de su familia para poder crear una colección de ropa acorde a las tendencias de los años 60, entremezcladas con sus vivencias y personas más importantes.

La artista asegura que no solo ha mejorado su técnica en patronaje y costura, así como su manejo con ciertas telas y formas nunca antes empleadas para obras anteriores, como, por ejemplo, la colocación correcta de las hombreras o las mangas jamón, también ha realizado una “autoinvestigación”, profundizando en ciertos sentimientos o momentos que tenía miedo a recordar por temor a volver a sentir lo mismo. Desde luego, ha sido todo lo contrario, este proyecto ha conseguido abrir y curar bien ciertas heridas del pasado que no conseguían cicatrizar, logrando una visión nueva de sí misma. Además, recordar ciertas personas del pasado que ya no están o volver a conectar con otras ha sanado su paz mental.

En cuanto al proceso de producción, el mayor problema encontrado ha sido la búsqueda de telas y ciertos patrones. En ocasiones, es complicado encontrar en físico aquellas telas que te has imaginado, pero que, ha ciencia cierta no sabes si existen, rompiendo ciertos esquemas y provocando una reconstrucción de los bocetos. Por otro lado, determinados patrones debió de repetirlos hasta conseguir el acabado definitivo y esperado.

La artista tenía un mantra que se repitió durante el largo proceso de creación de sus prendas; *La satisfacción será mayor que el sufrimiento*. Esta frase repetida en bucle durante gran parte de su trabajo final la ayudó a nunca rendirse. Sabía que podía conseguirlo, y finalmente lo hizo.

(p.e. Fig.7.)

(p.e. Fig.8.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), dibujo, patronaje, fotografía, vídeo/ moda/ telas, hilo, maquina de coser, Photoshop.

(p.e. Fig.9.)

(p.e. Fig.10.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), dibujo, patronaje, fotografía, vídeo/ moda/ telas, hilo, maquina de coser, Photoshop.

(p.e. Fig.11.)

(p.e. Fig.12.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), dibujo, patronaje, fotografía, vídeo/ moda/ telas, hilo, maquina de coser, Photoshop.

(p.e. Fig.13.)

(p.e. Fig.14.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), dibujo, patronaje, fotografía, vídeo/ moda/ telas, hilo, maquina de coser, Photoshop.

(p.e. Fig.15.)

(p.e. Fig.16.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), dibujo, patronaje, fotografía, vídeo/ moda/ telas, hilo, maquina de coser, Photoshop.

(p.e. Fig.17.)

(p.e. Fig.18.)

(p.e. Fig.19.)

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021), vídeo/ moda/ Photoshop, Adobe Premiere, (02´ 30´´).
https://drive.google.com/drive/folders/1yDSY_KjnLDJl1R52zQOZP88-e7wSrUsg?usp=sharing

Carmen Girón Andreu: *El camino correcto* (2021).
Todo lo soy contigo. - C. Girón

6. BIBLIOGRAFÍA.

Baxter-Wright, E; Cñarkson, K; Kennedy, S y Klulvey, K. (2008). *Moda Vintage*. Parramon: Barcelona.

“Querida Twiggy”, por Blanca Lacasa. *Vogue España*, noviembre, 2009. {<https://www.vogue.es/moda/modapedia/modelos/twiggy/70>}

Ruíz, V (2019). Paco Rabanne, el genio que olvidó los tejidos para sus diseños. *Vanitatis*. Recuperado de {https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/moda/2019-04-13/quien-es-paco-rabanne_1637850/}

Aledo Tur, A. y Aznar Crespo, P. (2020). *Tema 3. Evolución del turismo en España: turismo, sociedad y desarrollo en España. Desde 1959 a 2006*. [diapositivas en PowerPoint]. Asignatura “Sociología del turismo”. Grado en Sociología. Universidad de Alicante.

San Miguel del Hoyo, B. (2020). *Tema 2. Bases demográficas de la sociedad española*. [diapositivas en PowerPoint]. Asignatura “Estructura social de España”. Grado en Sociología. Universidad de Alicante.

Mejía Montesinos, J. (2020) Arte y moda en los años sesenta. Fondo de cultura económica. N°. 10. Recuperado de: <http://www.imaginatta.unam.mx/index.php/revista/article/view/30/16>.

Martín sánchez, I.M. (2020). Trayectoria, análisis y efectos del canon de belleza difundido por la publicidad y moda en mujeres adolescentes desde los años 60 hasta la actualidad. [Memoria del trabajo de fin de máster]. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/54978/>

Vélez Acevedo, K. (2014). Moda y música: colección fiebre de sábado noche. *Revista Intersección*. Vol. 1. N°. 1. Recuperado de: <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/int/article/view/230/198>.