

Mención: Artes Plásticas

Título: HOPE

Estudiante: Sánchez Terol, Andrea

Directora: Sánchez, Bibiana de la Soledad

Palabras clave: COVID, Contemporary, Conceptual Fashion, Hand made, Haute Couture.

Resumen:

Con elegancia y dramatismo, se ha querido tratar de nuevo en este proyecto, el concepto moda-arte, dejando de lado su funcionalidad para poder expresar emociones a través de materiales.

En esta ocasión, el arte se abre paso a través de la moda conceptual para crear un impacto visual que a su vez haga conmover emociones al espectador.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y objetivos	5 - 5
2. Referentes	6 - 10
3. Justificación de la propuesta	11 - 13
4. Proceso de producción	14 - 18
5. Resultados	19 - 21
6. Bibliografía	22 - 24

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

La pieza busca reflexionar sobre las distintas etapas vividas en el COVID desde los inicios hasta una mejoría de la situación terminando en esta etapa actual donde finalmente hemos podido ver la luz.

Desde una visión personal y conceptual propia, y eligiendo la moda como vehículo de proyección y expresión artística, se quiere llegar a alcanzar las emociones y los sentimientos del espectador utilizando materiales poco convencionales y relacionados con el tema a modo metafórico.

Objetivos

- Estudio del COVID y consecuencias psicológicas
- Análisis del color-emoción
- Transmitir mediante la obra las emociones vividas en tiempo de COVID
- Trabajar y experimentar materiales poco convencionales
- Investigar la disposición de los colores, sus degradados y las texturas

2. REFERENTES

Covid art Museum

La crisis del coronavirus ha sido una gran fuente de inspiración para miles de creativos de todo el mundo. En los primeros días de confinamiento salieron a la luz piezas que evidenciaban la trascendencia de esta situación para el sector creativo (Cano, 2020).

Tres creativos publicitarios; Emma Calvo, Irene Llorca y José Guerrero tuvieron la gran brillante idea de abrir una cuenta en Instagram y publicar todas aquellas obras que se realizaban en los hogares pero que no llegaban a ver la luz. Covid art Museum es una gran fuente de inspiración y un gran referente temático.

También empezó a verse arte urbano en muchas partes del mundo, paredes llenas de arte que trataban situaciones del coronavirus en blanco y negro con un atisbo de color. Una en especial llamó la atención de la autora del proyecto, los rostros de dos mujeres, una con mascarilla y otra sin ella, un mural en París que representa a Marianne, la figura de la madre patria en Francia, convertida en una enfermera, entre ellas una simple palabra “*Gracias*” en varios idiomas que se unen por cuerdas desde una cabeza a otra y utilizando como colores el blanco y negro para hacer que la obra tenga más fuerza (El Comercio, 2020)

Un máximo exponente en cuanto al arte urbano se trata, es Banksy, su última obra realizada apareció en el Hospital Universitario de Southampton, acompañada de una nota que decía: “*Gracias por todo lo que están haciendo. Espero que esto ilumine el lugar un poco, incluso si está en blanco y negro*” (Banksy, 2020). Game Changer es una obra hecha a carboncillo y tiene un significado profundo en relación con la crisis sanitaria que vivimos unos meses atrás. De esta manera, Banksy rinde homenaje al personal médico, dando a entender que ellos son los verdaderos superhéroes (Hotbook, 2020).

(Fig 1) Moodboard. Mural en París, Arte urbano. Técnica: grafiti (Foto: Getty Images) (2020), Banksy, Game Changer. Hospital Universitario de Southampton Técnica: carboncillo. (2020) Obra de @itstarrooney, Covid art museum. (@CovidArtMuseum),

Comme des Garçons

Rei Kawakubo diseñador y fundador de la marca japonesa Comme de Garçons, establecida en Tokio, hace uso del color negro en sus diseños, además está frecuentemente asociada a un estilo entre desaliñado y punk. (Madsen, 2021)

Como referente visual, se toma como inspiración la silueta de las prendas en sus colecciones, la deconstrucción de las mismas es un amago a ese caos vivido al inicio de la pandemia.

(Fig.2) Rei Kawakubo. Título exposición: “Art of the in between” en el MET Museum (2017)

Iris van Herpen

Iris van Herpen percibe la alta costura como un lenguaje transformador, una entidad interdisciplinar que emerge del espacio en el que se entrelazan la innovación y la artesanía.

El trabajo de esta diseñadora está profundamente arraigado en la naturaleza.; el agua, el aire y la tierra son elementos que dejan huella en sus prendas. (Herpen, 2021)

Un gran referente visual que ha acompañado desde los inicios a la artista del proyecto , sus formas tan elegantes e innovadoras, el movimiento de las prendas y su puesta en escena, hacen que las prendas hablen por si solas.

(Fig. 3) Iris van Herpen, moda y videoarte, (2020)

Alexandre McQueen

El estilo de Alexandre McQueen se caracterizaba por un romanticismo oscuro, entre tanta fealdad él llegaba a ver una belleza oculta (De la Torriente, 2011). Lograba causar un impacto visual en sus colecciones llenas de teatralidad y elegancia.

Sin llegar a ser una prenda convencional con cierta funcionalidad la intención es seguir un halo de feminidad y elegancia creando ese impacto visual tan deseado.

En la colección Spring/summer de 1999 Alexander McQueen se coronó en la pieza N°13, fue la última modelo en desfilarse con un vestido totalmente blanco, y al final de la pasarela unos brazos mecánicos con espray, empezaron a rociarla de pintura, creando así entre moda y arte una pieza de museo. *"Su moda era una expresión de los aspectos más profundos (a menudo, más oscuros) de su imaginación"*, opina Andrew Bolton, el comisario de la muestra en Nueva York. *"Era un auténtico romántico en el sentido 'byroniano' del término. Se aproximó a lo sublime"* (De la Torriente, 2011)

(Fig. 4) Alexander McQueen, Colección Spring/summer (1999), N°13. Performance

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La investigación que se realiza para dicho proyecto, parte de la base de informaciones contrastadas del brote del SARS-CoV-2 en China, concretamente originado en Wuhan, causando alarma y estrés en toda la población.

El miedo se exacerbó por los mitos y por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación, a menudo impulsado por noticias erróneas y por la mala comprensión de los mensajes relacionados al cuidado de la salud. Luego de la declaración de emergencia en China, un estudio reveló un incremento de las emociones negativas (ansiedad, depresión e indignación) y una disminución de las emociones positivas (felicidad y satisfacción). Esto generó un comportamiento errático entre las personas. (Huarcaya, 2020)

La cuarentena ha incrementado la posibilidad de tener problemas psicológicos y mentales principalmente por el distanciamiento entre las personas, además en ausencia de comunicación, es más probable que los trastornos depresivos y ansiosos aparezcan o empeoren.

En el marco del COVID-19, las personas con alto grado de ansiedad por la salud son propensas a interpretar sensaciones corporales inofensivas como por ejemplo la manifestación de algunos síntomas del virus haciendo un incremento de su ansiedad, asimismo influyendo en la toma de decisiones racionales y de comportamiento. Huarcaya, (2020). Ocasionando frecuentes visitas a los centros de salud y desarrollando alguna especie de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), son personas que llevan a extremos su ansiedad hasta tal punto de ser perjudicial para sí mismos y la sociedad. En cambio, si los individuos presentan bajos niveles de ansiedad por la salud, probablemente crean que no pueden ser infectados y no cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

Un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia en 1210 personas descubrió que el 13,8% presentó síntomas depresivos leves; el 12,2%, síntomas moderados; y el 4,3%, síntomas graves¹⁹. Se observaron mayores niveles de depresión en los varones, en personas sin educación, en personas con molestias físicas (escalofríos, mialgia, mareo, coriza y dolor de garganta) y en personas que no confiaban en la habilidad de los médicos para diagnosticar una infección por COVID-19¹⁹. Asimismo, se informaron menores niveles de depresión en las personas que se enteraron del incremento de pacientes

recuperados y en las personas que siguieron las recomendaciones de salud pública 19. (Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, 2020)

Lai et al. realizaron un estudio transversal de 1257 profesionales de la salud de 34 hospitales de China, entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2020, con la finalidad de estudiar los niveles de depresión, ansiedad, insomnio y reacción al estrés. El personal encuestado informó la presencia de síntomas depresivos (50,4%), ansiosos (44,6%), insomnio (34,0%) y reacción al estrés (71,5%). Además, el personal de enfermería, las mujeres, los trabajadores de atención médica de primera línea que atendían directamente a los pacientes sospechosos de tener COVID-19 y el personal médico que trabaja en Wuhan informaron grados más severos de problemas en su salud mental. De todas estas variables, trabajar en la primera línea de diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes con COVID-19 fueron las que se asociaron significativamente con un mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiosos, insomnio y reacción de estrés. (Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, 2020)

La siguiente investigación para concretar más el trabajo, trata un análisis del color- emoción a partir de bases de datos, (Peláez, Gómez y Becerra, 2015) El color posee gran fuerza expresiva y esto lo convierte en un lenguaje (Puig Borrás, 2011).

Las emociones humanas están básicamente clasificadas en tres categorías: motivación (sed, hambre, dolor, humor), básicas (feliz, triste, miedo, disgusto, ira, sorpresa) y sociales (encanto, pena, orgullo, culpa), de las cuales se puede establecer un conjunto de 6 emociones básicas que pueden ser generadas fácilmente (felicidad, tristeza, disgusto, miedo, alegría e ira) (AlMejrad, 2010).

En la siguiente gráfica se muestra el círculo de Geneva el cual es un instrumento construido a partir de las teorías del color y de las emociones, pero empíricamente probado, a la hora de medir las reacciones emocionales con respecto a los objetos, acontecimientos y situaciones, ya que determinar una emoción y su duración es bastante complejo debido a que raramente se genera la misma respuesta en dos o más individuos. Este consiste en un círculo dividido en 20 ejes, correspondientes a las familias de emociones, y segmentado en 4 grupos que aúnan las emociones por opuestos así: Poder de alto control, Valores negativos, Poder de bajo control y Valores positivos (Scherer, 2005).

Fig 5. Circulo de Geneva (Scherer, 2005)

En esta parte del estudio, se utiliza la base de datos DEAP perteneciente a las universidades europeas: a) Queen Mary University de Londres, b) University of Twente de Holanda, c) University of Geneva y al d) EPFL de Suiza. Esta base de datos consta de registros de emociones obtenidos de 32 individuos (estudiantes de origen europeo), los cuales fueron sometidos a estímulos por medio de 40 vídeo clips y se encuentra ampliamente descrita en (Koelstra, y otros, 2012) y en el resto del documento se le denomina como muestra 2. De los 40 vídeos de la muestra 2, se realizó una selección de 29 vídeos, los cuales fueron analizados, etiquetados y revisados por color y emoción, mediante la aplicación del circulo de Geneva, el cual desarrolla una categorización del color frente a la emoción. (Peláez, Gómez y Becerra, 2015)

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Mediante la preproducción de la investigación conceptual y visual empezando con la búsqueda de información e imágenes fue desarrollándose el tema, obteniendo dicha información se decidió realizar un escrito de cómo fue el COVID, donde, como y con quienes desde una visión propia, ahí se dio cuenta la artista, de cuán importante y personal iba a ser el proyecto.

Una vez obteniendo dicha información se crearon diferentes bocetos de cómo iba a ser el diseño y a raíz de eso fue la indagación de los materiales que podían interpretar el diseño e incluso su comportamiento.

El proceso de producción y la búsqueda de referentes le permiten profundizar y perfilar un estilo personal, cada uno de los detalles que componen el proyecto están realizados a mano, uno a uno, de la misma manera que se trabaja en la alta costura.

En la obra, para tratar ese camino de sombras que poco a poco va viendo la luz, lo ha querido trabajar con un degradado de negro a blanco pasando por el gris. Son los colores más representativos y que a la vez crean ese halo emocional que se desea conseguir transmitir. El mensaje final es esa claridad, esa luz, ese nuevo renacer de la humanidad... HOPE (esperanza). De ahí surge el detalle de la flor estampada que trepa por el torso remarcada con un hilo negro simulando movimiento. El arnés de cuero simboliza la represión, la opresión vivida en el confinamiento, las limitaciones a todos los niveles. Pero han sabido combatirlo, lucharlo, han sido soldados, guerreros; de ahí las mascarillas en forma de hombreras simulando piezas de una armadura haciendo honor y referencia a todos aquellos combatientes que se sacrificaron por los demás.

En cuanto a la parte interna de la falda de una manera sutil no se podía dejar atrás esa palabra que da nombre a este proyecto, HOPE, bordada en diferentes idiomas y en un color rojo visible y a contraste, hace mención al arte callejero, grafiti.

El proyecto en si esta cosido a base de remiendos, puntadas en forma de cruz, dando potencia a esa desestructuración, tratando una cosa que estaba rota pero que se ha conseguido salvar.

En cuanto a su postproducción la pieza será presentada en una sala totalmente blanca a oscuras, en medio de dicha sala se hallará la pieza iluminada con focos con punto de luz focal, dando más dramatismo. Asimismo dándole importancia al detalle.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

5. RESULTADOS

Como resultado del proyecto, se considera que se ha llegado a alcanzar los objetivos planteados; en primer lugar, sobre el estudio del COVID-19, y las repercusiones psicológicas que sufren un porcentaje de la comunidad. A su vez, pasando por un análisis del color-emoción, tan importante para llegar a comprender la obra.

Gracias a dichas investigaciones, el proyecto llega a reflejar una cascada de emociones vividas en tiempo de pandemia, mediante el comportamiento de los materiales poco convencionales. A través de la moda conceptual siendo la vía artística, la intención ha sido transmitir un tema tan actual como el COVID, con sus aspectos más oscuros pero destacando la parte más positiva, llegando a desprender esa belleza poética para que el espectador pueda ir descubriendo y dejarse llevar por las emociones y sentimientos de la obra, en una total conexión.

Finalmente como conclusión, la obra es una mirada desde el positivismo sobre todo lo acontecido en las distintas etapas de la pandemia.

A continuación, las imágenes de la pieza final terminada con su respectiva ficha técnica.

Fig.10

Fig.11

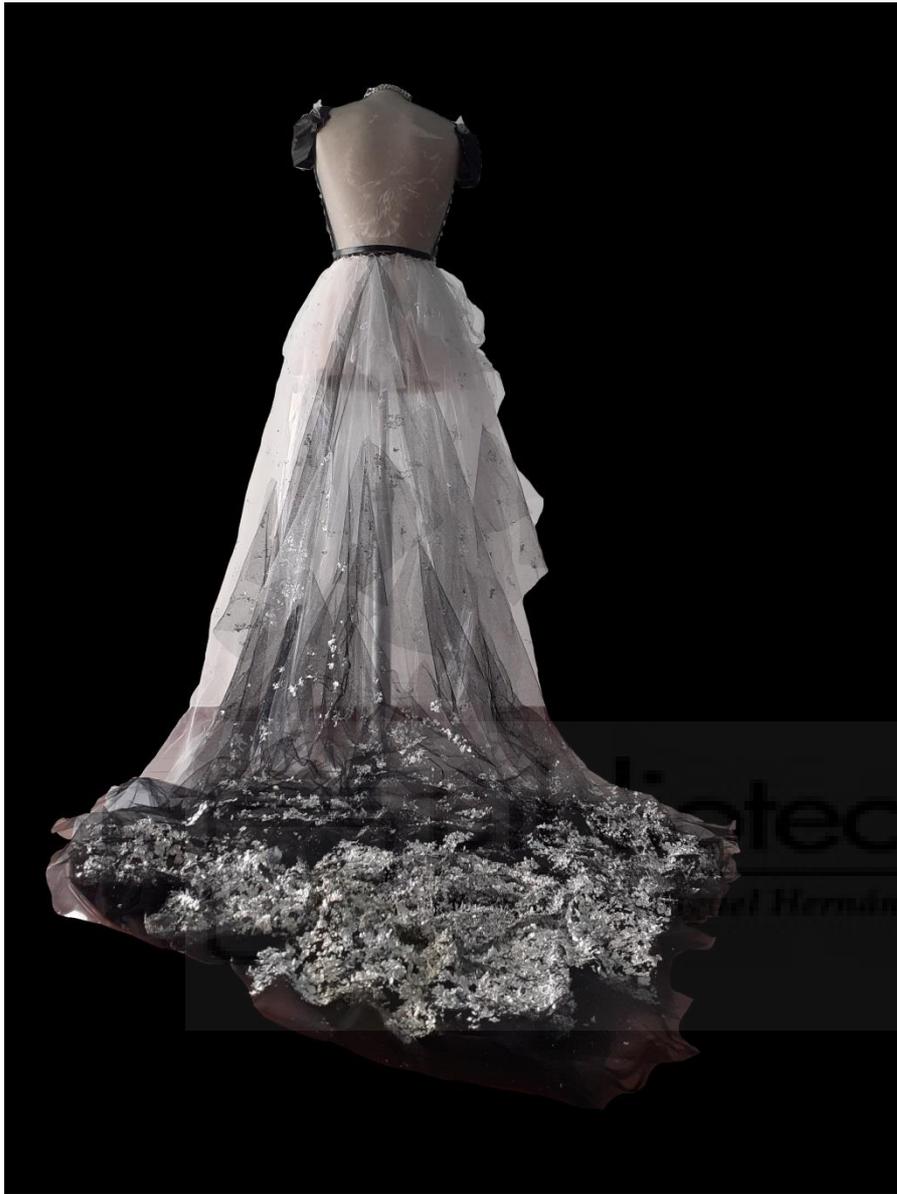

Fig.12

Ficha técnica:

Andrea Sánchez Terol: *HOPE* (2021), Escultura, Técnica de la flor: serigrafía. Materiales: plástico, tela de mosquitera blanca y negra, floks, mascarillas, cuero, cadenas, hilos de bordar.

Medidas; (1,55 x 0,60 x 1,50)

6. BIBLIOGRAFIA

- María Ángeles Cano. (14 de abril de 2020) The COVID art museum: el primer museo virtual sobre el arte en tiempos de cuarentena. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.traveler.es/experiencias/articulos/the-covid-art-museum-primer-museo-virtual-obras-de-arte-sobre-coronavirus/17828>
- Intramed. (13 de abril de 2020) La pandemia bajo la mirada de Calor Alonso [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95950>
- Ministerio de diseño. (29 de mayo de 2017). Rei Kawakubo: “Art of the in between” en el MET Museum [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.xn--ministeriodediseo-uxb.com/actualidad/rei-kawakubo-art-of-the-in-between-en-el-met-museum/>
- Vogue. Través Australia.(2 de mayo de 2017). First look: inside the Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between exhibition [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.vogue.com.au/vogue-living/arts/first-look-inside-the-rei-kawakubocomme-des-garcons-art-of-the-inbetween-exhibition/image-gallery/218c47c464cdaf9f39f804f166d25470>
- Anders Christian Madsen. (24 de marzo de 2021) 5 cosas que tienes que saber de la colección monocromática de otoño-invierno 2021/2022 de Comme Des Garçons [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.vogue.es/moda/galerias/comme-des-garcons-coleccion-otono-invierno-2021-2022>
- Greg Kadel. Vogue. Comme des Garçons [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/comme-des-garcons/255>
- Iris van Herpen. (2021). Iris van Herpen [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.irisvanherpen.com/about>
- Hotbook. (2020). BANKSY NOS PRESENTA A LOS VERDADEROS HÉROES Y HEROÍNAS DEL SIGLO XXI EN GAME CHANGER[Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://hotbook.com.mx/banksy-nos-presenta-a-los-verdaderos-heroes/>

- El país. (de mayo de 2011) La salvaje belleza de McQueen [Mensaje en un blog]. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2011/05/02/album/1304318929_910215.html#foto_gal_1
- Jerson Hondall. (11 de abril de 2014)La pieza de la semana: N° 13; Alexander McQueen [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://jersonhondall.com/2014/04/11/la-pieza-de-la-semana-no-13-alexander-mcqueen/>
- Vogue. (2020) Alexandre McQueen[Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/lee-alexander-mc-queen/162>
- Carlos Colomer. Gràffica (19 de abril de 2020) Covid Art Museum, el primer museo que recoge en Instagram el arte creado durante la pandemia [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://graffica.info/covid-art-museum-el-primer-museo-que-recoge-en-instagram-el-arte-creado-durante-la-pandemia/>
- Shaday Santos Moreno-López. (22 de abril de 2017) La condición humana según Erich Fromm. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://revistapensamiento.uaemex.mx/article/view/4373>
- Organización Mundial de la Salud. (29 de enero de 2021) Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- Wikipedia. Fundación wikimedia (5 de junio de 2021) Pandemia de COVID-19 [Mensaje en un blog]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
- Baumfest. (22 de abril de 2020) EL ARTE RINDE UN HOMENAJE A LOS HÉROES EN LA PANDEMIA DE COVID-19. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://baumfest.com/el-arte-rinde-un-homenaje-a-los-heroes-en-la-pandemia-de-covid-19/>
- El Comercio. (29 de mayo de 2020)(Actualizado) El arte urbano se reinventa durante la pandemia [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://elcomercio.pe/vamos/mundo/el-arte-urbano-se-reinventa-durante-la-cuarentena-fotos-coronavirus-covid-19-pandemia-grafitis-murales-colombia-mexico-tailandia-indonesia-francia-espana-australia-noticia/?ref=ecr&foto=11>

- La Vanguardia. (20 de agosto de 2013) El oscuro romanticismo de Alexander McQueen envuelve al Met de Nueva York [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/se-lleva/20110505/54150613471/el-oscuero-romanticismo-de-alexander-mcqueen-envuelve-al-met-de-nueva-york.html>
- Teresa Sesé. La Vanguardia. (26 de abril de 2020) Los artistas dibujan la nueva vida bajo el impacto del coronavirus [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200426/48717431270/artistas-coronavirus.html>
- Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2020;37(2):327-34. doi: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419>
- Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(5). doi: 10.3390/ijerph17051729. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051729....>
- Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors Associated with Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229>
- González Vila, Alba. (2020). FOMO i el consum de moda fast trends: les influències de la generació Z post COVID-19. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10854/6467>
- Tenjo, J. A. & Manrique, A. (2020). Experiencia de moda emocional. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12010/16986>