

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

2023-2024

MENCIÓN

Artes Visuales y Diseño

TÍTULO

“Couches.”

La evolución del estilo debajo de la piel

ESTUDIANTE

Azuara García, María

TUTOR/A

Mercé Cervelló, Silvia Rosa

CAMPUS DE

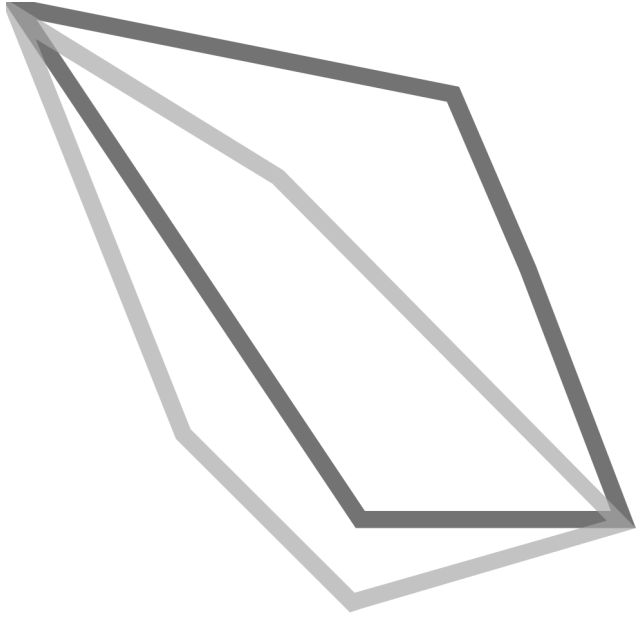

PALABRAS CLAVE

Arte, moda, estudio, diseño, evolución

RESUMEN

"*Couches*. La evolución del estilo debajo de la piel" es un proyecto que nace de la necesidad de profundizar en la historia de la lencería para entender cómo esta ha condicionado/dictado el papel de la mujer dentro de la sociedad de cada época. Para conseguir este objetivo, se realiza un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad explorando cada periodo histórico, y se lleva a cabo mediante la materialización de esta idea en una revista enfocada a la moda y la investigación.

ÍNDICE

1.	PROPUESTA Y OBJETIVOS	4
2.	REFERENTES	5 - 9
3.	JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	10 - 11
4.	PROCESO DE PRODUCCIÓN	12 - 14
5.	RESULTADOS	15 - 18
6.	BIBLIOGRAFÍA	19 - 20

1 PROPUESTA Y OBJETIVOS:

En este TFG se presentará una propuesta innovadora que recogerá una combinación de arte, cultura y moda. El objetivo principal es investigar sobre la historia de la moda, en este caso de la lencería, y su influencia sobre el papel de la mujer en la sociedad. Tratará de analizar cómo, una prenda, que durante mucho tiempo ha limitado y restringido a la mujer, puede llegar a ser un símbolo de liberación y revolución, mostrando su relación con el mundo del arte. Para llevar a cabo esta idea, se realizará la creación de una revista donde se reflejará esta evolución de las prendas íntimas a lo largo de los años y que a su vez, servirá de plataforma para poder informar e instruir sobre la importancia de la relación de la moda con el contexto social.

La intención del proyecto, se focalizará en crear una revista no solo informativa, sino también visualmente atractiva y comunicativa, que recogerá de manera clara los conceptos de investigación e innovación que se quieren abarcar. La maquetación de la revista será una combinación de estilos, dando como resultado una publicación de estilo elegante y minimalista, en la cual se intercalarán ilustraciones que le dan un guiño más artístico. La elección de la tipografía y el diseño de página reflejan un estilo claro y limpio, para conseguir una fácil lectura, pero manteniendo un ritmo dinámico al organizar el texto informativo y los elementos gráficos.

Por todo ello, este proyecto de investigación se focalizará en la importancia de la evolución de la moda y su impacto en la sociedad, relacionándolo con el mundo del arte, a través de la creación de una revista informativa que a la vez sirva de fuente de inspiración para los amantes del arte, la moda y la historia.

OBJETIVOS:

1. Investigar sobre el impacto de la moda en el papel de la mujer en sociedad.
2. Crear una revista de calidad que refleje la influencia de la moda en su contexto social.
3. Difundir e investigar conocimientos sobre la historia de la lencería y el arte a través de una plataforma de comunicación.
4. Diseñar una estética visual y coherente para la revista.
5. Crear una plataforma informativa al alcance de todos los públicos.

2 REFERENTES:

Como primer referente temático he escogido a Franca Sozzani, figura influyente en la moda global, especialmente como editora jefe de *Vogue Italia*, un cargo que ocupó desde 1988 hasta su fallecimiento en 2016. Su trayectoria en la revista marcó un antes y un después en la industria, ya que utilizó la moda como una plataforma para explorar temas sociales, políticos y culturales, algo inusual en las revistas de moda tradicionales.

Fue conocida por su enfoque audaz y vanguardista, abordando cuestiones como el racismo, la guerra, la cirugía estética y la violencia doméstica, a través de editoriales de moda provocativas y visualmente impactantes. Uno de sus trabajos más notables fue la "Black Issue" de 2008, que presentó exclusivamente modelos negras en respuesta a la falta de diversidad racial en la industria de la moda. Esta edición fue un éxito rotundo, agotándose en todo el mundo y generando un debate global sobre la representación racial en los medios. Consiguió desafiar la percepción que había sobre la moda convirtiéndola en una plataforma para el cambio y la reflexión social.

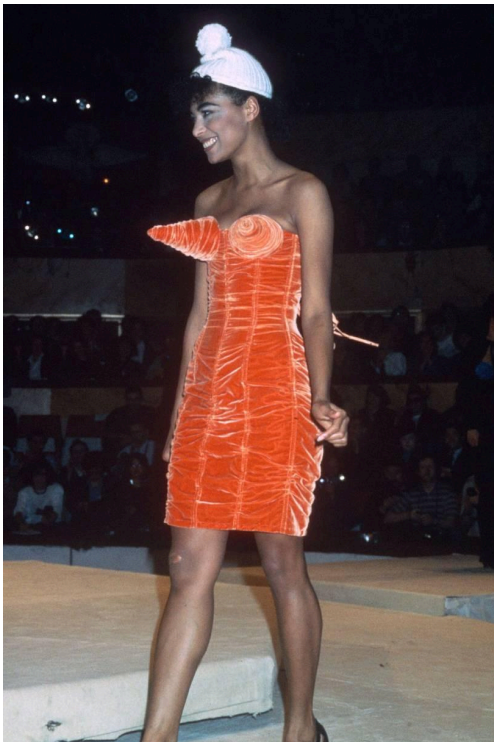
(p.e. Fig. 1. Portada julio 2010 "Vogue Italia")

Puesto que la experimentación y la crítica social forman parte del proyecto, es necesario nombrar al diseñador Alexander McQueen. McQueen no veía la moda como simplemente ropa, sino como una forma de expresión artística. Sus desfiles eran experiencias multisensoriales, en los que la pasarela se transformaba en un escenario teatral, donde se contaban historias profundas y a menudo inquietantes. Por ejemplo, su colección "Highland Rape" (1995) abordó la brutalidad histórica y la violencia, utilizando prendas desgarradas y descompuestas para hacer una declaración política y emocional. Otro ejemplo sería "VOSS" (2001), los modelos desfilaban dentro de una caja de espejos, creando una atmósfera claustrofóbica que exploraba la locura y la belleza.

(p.e. Fig. 2. Alexander McQueen "Voss", S/S 2001)

Otro gran referente será Jean Paul Gaultier, que aborda la lencería con una visión audaz y transgresora, transformándola de una prenda íntima en un elemento central de la moda. Revoluciona la lencería al desdibujar las líneas entre lo público y lo privado, incorporando estos elementos tradicionalmente ocultos en la ropa exterior y llevándolos al centro de la escena. Convirtió esta prenda en un símbolo de poder y autoexpresión, rompiendo con las convenciones y promoviendo una visión inclusiva y desafiante de la moda.

(p.e. Fig.3. Jean Paul Gaultier S/S 1984)

(p.e. Fig.4. Madonna "Blond Ambition Tour")

En cuanto a la parte más visual, nos encontramos con distintos referentes que han tenido un impacto directo con el proyecto. El primero de ellos sería el trabajo de Stefan Sagmeister, sobre todo su proyecto llamado “Deitch Book: Live the Art”. En este libro se ofrece un amplio estudio de la galería Deitch Projects en Nueva York, mostrando cada instalación que ha tenido a lo largo de su historia desde Jean Michel Basquiat hasta Paul McCarthy. En la portada se aprecia el relieve de un plato con el que el autor invita al espectador a nutrirse del arte.

(p.e. Fig. 5 y 6 Stefan Sagmeister “Deitch Book: Live the Art”)

Para finalizar, me he inspirado mucho en cuanto a la maquetación y al diseño en la revista “Tools”. Creada por Clémentine Berry, esta revista publica anualmente y tiene como objetivo promover e investigar los detalles de las técnicas de fabricación utilizadas en el arte, diseño, arquitectura de interiores, la industria y el comercio. Cada número se centra en una técnica en particular, y se basa en la historia para ilustrar cómo las técnicas se han transmitido a lo largo de los siglos, rindiendo homenaje a los creadores detrás de los objetos de culto que usamos en nuestra vida cotidiana. Es un gran ejemplo de diseño gráfico contemporáneo, teniendo un estilo minimalista y elegante además de claro y directo.

(p.e. Fig. 7. Portada nº3 revista “Tools” 2023)

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Esta propuesta de investigación plantea la creación de una revista centrada en la relación entre el mundo de la moda y el lugar de la mujer en sociedad, durante los diferentes periodos de la humanidad. Este proyecto se marcaría dentro de una exploración exhaustiva sobre la historia de la lencería y su conexión con el arte y los diferentes contextos socio-culturales. Todo ello lo materializamos en un formato revista, en concreto en el primer tomo de una serie de números de colección, a la cual le daremos el título de *“Couches”*. En este TFG se mostrará el primer ejemplar.

He creado este proyecto porque creo que hay una necesidad de hablar sobre cómo la vestimenta de las mujeres ha sido un reflejo y una herramienta de los cambios políticos y sociales a lo largo de la historia. Cada cambio en el contexto político-social ha traído consigo transformaciones en la moda femenina, que han servido tanto para reforzar como para desafiar las normas y expectativas de la época. Un claro ejemplo de esto se da en periodos de guerra. Durante su etapa más influyente, entre 1920 y 1930, Chanel defendía la comodidad, dejándolo claro con frases como *“El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo”*. Esto se debe a que en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres comenzaron a desempeñar roles más activos en la sociedad, especialmente durante y después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchas mujeres ingresaron al mundo laboral. Chanel respondió a esta nueva realidad social creando ropa que se ajustara a la vida moderna de las mujeres, quienes ya no estaban limitadas al hogar. Su ropa ofrecía una imagen de independencia, algo que muchas mujeres buscaban en una época de cambios.

En cuanto a los referentes de este proyecto, los principales son: la editora de moda Franca Sozzani, que con su enfoque vanguardista aborda temas sociales consiguiendo así convertir la moda en una plataforma para el cambio y reflexión social. Siguiendo por el camino de la crítica social he escogido también a Alexander McQueen, diseñador de moda que transformaba sus desfiles en escenarios que contaban historias inquietantes que daban paso a la reflexión del espectador. Por último, enfocándonos más en el aspecto visual, he escogido la revista *“Tools”*, y el libro *“Deitch Book: Live the Art”* de Stefan Sagmeister los cuales destacan por su atención al diseño gráfico y su estética contemporánea y elegante.

En cuanto a los recursos formales, se optará por un diseño minimalista, donde la información se organiza de forma clara y directa, sin perder la elegancia.

En definitiva, esta propuesta de investigación tiene como objetivo indagar en la relación del mundo de la moda con los cambios vividos como sociedad, centrándonos en el papel de la mujer a lo largo de diferentes épocas, explorando en relación al diseño y la estética visual de la revista. Busca ofrecer al lector una experiencia enriquecedora que le permita profundizar en el arte, la moda y la sociedad, sirviendo de guía para comprender diferentes periodos de la historia de la lencería y la influencia del contexto político - social en la vestimenta de la mujer.

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Esta propuesta comienza con la investigación exhaustiva sobre la lencería que usaban las mujeres desde los inicios de la humanidad. Se recopila toda la información que hay registrada desde la mujer de Babilonia del 3000 aC hasta finales del siglo veinte, en una breve síntesis, intentando en todo momento, asociar el cambio de vestimenta con el contexto de cada época. Para el título, decidimos jugar con las traducciones, y escogimos la palabra “couches” que traducido del francés sería “capas”. Tiene sentido este título ya que este sería el primer ejemplar de una serie de revistas de colección, que tienen en común entre ellas que todas hablan sobre moda. Empezando con el primer ejemplar hablando de la primera capa de nuestra vestimenta, la lencería.

En cuanto a la paleta de colores, no será muy llamativa, contando en su mayoría con una gama pastel, blancos y negros, para así poder transmitir un efecto de calma y darle equilibrio visual a la revista.

En cuanto a la tipografía, nos decantaremos por una elección del estilo de palo seco, letras rectas y claras, lo que le dará un toque moderno y limpio a la maquetación, a la vez que facilitará su legibilidad. En este caso, se escogerá la tipografía Helvetica LT Std Light para el cuerpo de texto y la tipografía Roc Grotesk Wide Bold para los títulos, aunque aparecen otras tipografías en casos excepcionales.

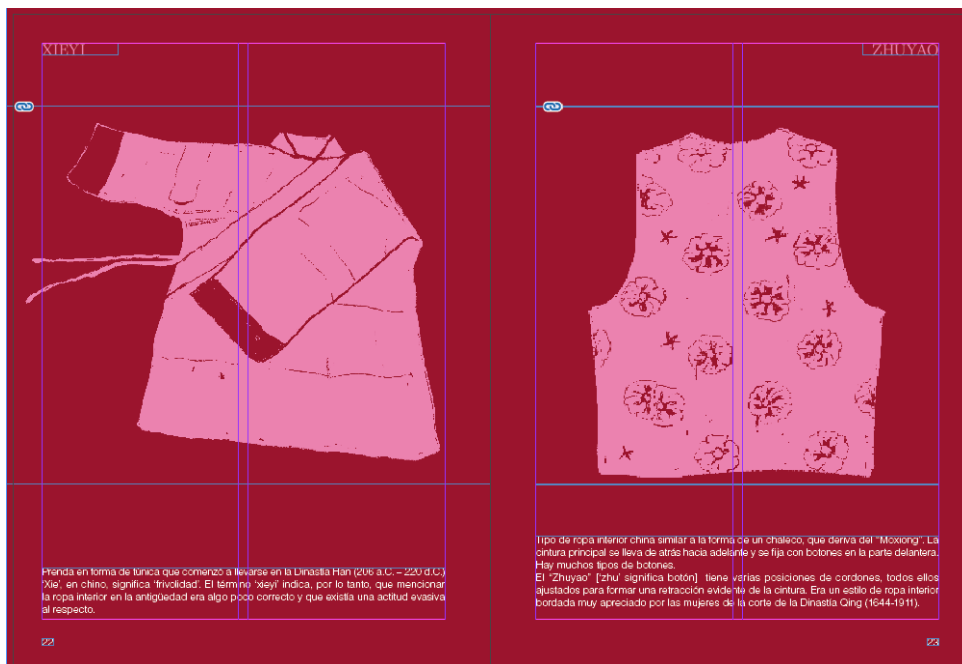
A continuación, se conforma una idea general de los apartados que incluirá la revista, sin olvidar que se busca realizar un proyecto atractivo visualmente, y que presente de manera clara el tema a tratar. Para ello, se conforman diez secciones, ordenadas cronológicamente. Una vez decidido el orden, se da comienzo al proceso de redacción y contraste de información, realizando una investigación laboriosa y resumiendo después la información para no crear una lectura pesada y aburrida.

(p.e. Fig. 8. maquetación de texto)

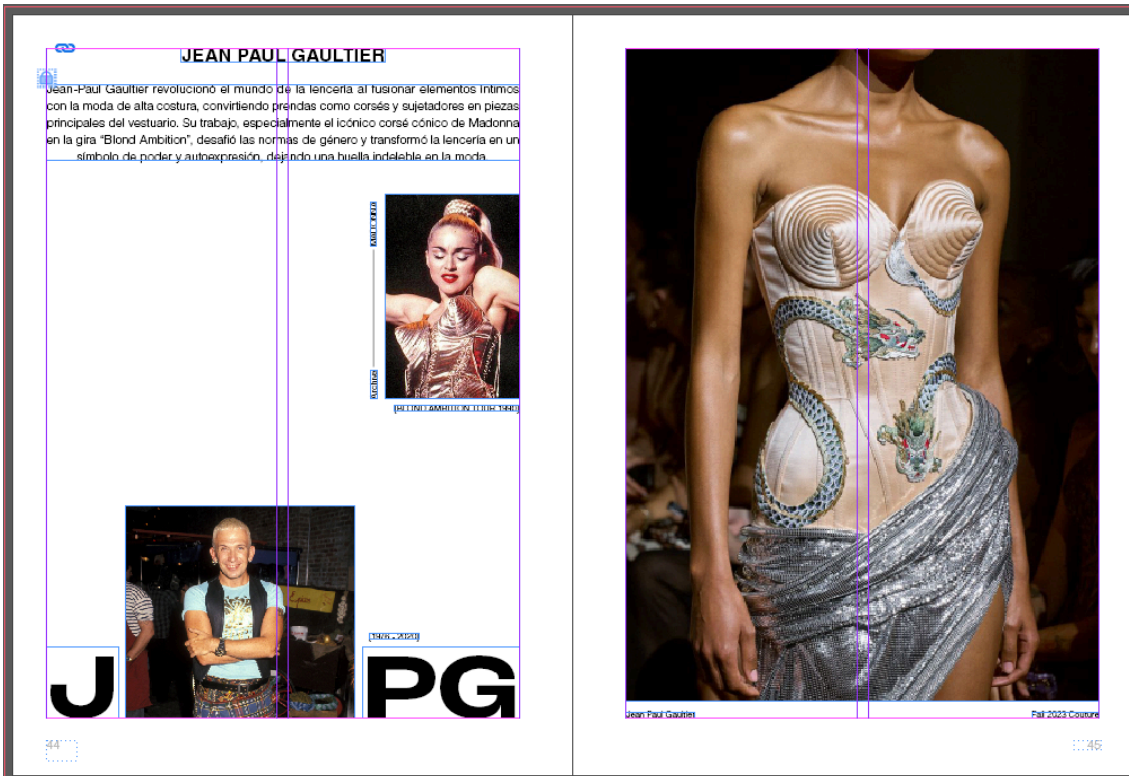
Por último, se da comienzo al proceso de selección de elementos gráficos. Se decidirá en qué apartados se realizarán ilustraciones y en cuáles es mejor incluir imágenes. Para tomar esta decisión, primero buscaremos imágenes y si no hay suficientes o no son de calidad se optará por ilustrar.

Una vez tomada esta decisión, se estructurará la maquetación, uniendo la información obtenida, las ilustraciones y las imágenes. Para ello, se realizarán esquemas con los que experimentar, modificando el tamaño de la tipografía, jugando con las columnas y con la composición de las imágenes y el texto.

(p.e. Fig. 9. maquetación de ilustraciones)

Para finalizar, se realizará la portada del proyecto. Dado que es el primer ejemplar de una revista que pretende publicar mensualmente, se especificará que es el primer tomo. Se seguirá el estilo minimalista y atemporal de la revista para poder realizar más portadas posteriormente que, aunque no sean exactamente iguales, guarden una relación entre ellas.

(p.e. Fig. 10. maquetación de imágenes)

5 RESULTADOS:

A lo largo de este proceso, he podido observar cómo, gracias a investigar, la idea principal del proyecto ha dado lugar a otras muchas ideas relacionadas que me han ayudado a realizar el proyecto y expresar lo que quería de una manera artística y visual. En cuanto a los referentes, han sido una gran fuente de inspiración y me han ayudado mucho a ampliar mi forma de enfocar una idea y materializarla.

La experiencia de la creación de este proyecto, desde su planteamiento hasta su desarrollo, me ha proporcionado nueva perspectiva sobre la moda, como si hablásemos de una segunda piel, que nos permite expresar nuestra forma de ser y rasgos de nuestra personalidad que no podemos comunicar de ninguna otra manera. Creo que existe una necesidad de condicionar nuestra vestimenta al entorno y contexto en el que nos encontramos, así como las serpientes mudan su piel dependiendo de la época del año en la que se encuentren, y por eso nace este proyecto para entender el por qué de esta reflexión.

La revista mantendrá su función sin importar si el formato es digital o analógico, pero creo que tenerla en físico en esta época tan digitalizada le da un valor añadido al proyecto además de que está pensado para ser ejemplar de colección.

Aquí os mostramos una serie de *Mock Ups* para poder previsualizar como sería la revista en formato analógico y el link que conduce al PDF donde se puede ver la revista al completo.

<https://drive.google.com/file/d/127wlnIEvx4q-KN6MsvzftNHJlcoLr9yl/view?usp=sharing>

(p.e. Fig. 11. *Mock up de la portada*)

(p.e. Fig. 12. Mock up pags. 30 - 31)

(p.e. Fig.13. Mock up pags. 24 - 25)

(p.e. Fig. 13. *Mock ups pags. 50 - 51*)

6 BIBLIOGRAFÍA:

REFERENCIAS AUDIOVISUALES:

- CHANEL. (2012, 5 octubre). *CHANEL N°5 - For the first time – Inside CHANEL* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tRQa33dqyl>
- Fontaine, A. (2009). *Coco avant Chanel*. (Amazon Prime Video). Francia: Caroline Benjo. 110 min.

LIBROS:

- Sozzani, F. (2010). *I capricci della moda*.
- Dixon, A. G. (2019). *Arte: La Historia Visual Definitiva*. DK Publishing (Dorling Kindersley).

REFERENCIAS TOMADAS DE INTERNET (FUENTES ELECTRÓNICAS):

- *Deitch Book – Stefan Sagmeister*. (s. f.-b). <https://sagmeister.com/work/deitch-book/>
- *Catálogos de exposiciones*. (s. f.). Musée Du Quai Branly - Jacques Chirac. <https://www.quaibrantly.fr/es/ediciones/las-publicaciones-del-museo/catalogos-de-exposiciones>
- *Por fuera y por dentro*. (s/f). Gob.es. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 <https://www.cultura.gob.es/mtraje/visita/visita-virtual/moda-renovada/fuera-dentro2.html>
- *iExtra, Moda! El nacimiento de la prensa de moda en España*. (s/f). Gob.es. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de <https://www.cultura.gob.es/mtraje/museo/prensa/notas-de-prensa/np-historico/2019/extra-moda.html>

ARTÍCULO DE REVISTA:

- De Benito Alvarado, M. P. (2022, 1 abril). *Diosa de las Serpientes - Revista Esfinge*. Revista Esfinge. <https://www.revistaesfinge.com/2022/04/la-diosa-de-las-serpientes-minoica-el-culto-ancestral-a-la-gran-madre/>

- Estrada, F. (2024, 11 julio). La moda en Egipto: transparencias y desnudos entre la comodidad y la elegancia. *historia.nationalgeographic.com.es*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/moda-antiguo-egipto-lujo-comodidad_19216