

UNIVERSIDAD DEL ESTE
LA PLATA

FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
LICENCIATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA
TESIS DE LICENCIATURA

Moda y Surrealismo

Las influencias del Arte Surrealista en los diseñadores
Alexander McQueen y Viktor & Rolf

10/06/2019

BUENOS AIRES, ARGENTINA

REYNALDI CAMILA

Índice

1. Introducción	4
1.1 Resumen	4
1.2 Marco Teórico	4
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo General	7
1.3.2 Objetivos Específicos	7
1.3.3 Objetivo Práctico	8
1.4 Pregunta de Investigación	8
1.5 Metodologías	8
2. Arte y Vanguardias Artísticas del Siglo XX	9
2.1 Ruptura del Arte	9
2.2 Principales Vanguardias	10
3. El Arte Surrealista	12
3.1 Nacimiento del Surrealismo	12
3.2 Ideas y Conceptos	14
3.3 Referentes	18
3.4 El Surrealismo en otros ámbitos	23
4. La moda en tiempos difíciles	25
5. Aparición del Arte en la Moda	28
5.1 Influencia del Surrealismo en la Moda	28
5.2 Elsa Schiaparelli	30
5.2.1 Utilización de recursos inusuales	34
6. Relación entre Diseño de Indumentaria y Surrealismo a través de los Diseñadores	39
6.1 <u>Alexander McQueen</u>	39
6.1.1 Biografía	39
6.1.2 Inspiraciones	42
6.1.3 Entrevista	47
6.2 <u>Viktor & Rolf</u>	48
6.2.1 Biografía	48
6.2.2 Inspiraciones	51
6.2.3 Entrevista	57

7. Implicancias Prácticas	58
7.1 Elección del Tema.....	59
7.2 Análisis e Investigación	59
7.3 Board Conceptual / Universo Poético.....	69
7.3.1 Paleta de Color	70
7.3.2 Materiales Textiles.....	70
7.3.3 Forma y Silueta	71
7.3.4 Recursos Constructivos.....	71
7.3.5 Rubros.....	73
7.4 Colección.....	74
7.5 Ficha Técnica.....	82
7.6 Propuesta de Estilismo.....	83
7.7 Proceso Práctico	84
7.7.1 Lookbook.....	84
7.7.2 Campaña.....	86
8. Conclusiones	94
9. Bibliografía.....	101

1. Introducción

1.1 Resumen

La presente investigación se orienta a una búsqueda de conceptos y fundamentos que permitan un mayor entendimiento del arte surrealista. De la evolución desde su nacimiento (principios del siglo XX) hasta la actualidad y como incidió en el diseño de indumentaria.

En el enfoque desarrollado se intenta definir de manera cronológica, en principio al Arte, para luego poder entender el Surrealismo, su historia y los principios del mismo. Es de suma importancia comprender sus teorías acerca del mundo autónomo de los sueños, de la capacidad automática de la psiquis, y del mundo interior de la mente; como también el subconsciente e inconsciente.

Luego de estudiar la actividad y el mecanismo de esta vanguardia, se procederá a explorar el campo de la moda teniendo en cuenta los conceptos que hablarán de la actualidad y la sociedad de hoy, para poder comprender el impacto del surrealismo.

Posteriormente se contemplarán los diseños en los que se aplicó el concepto y normas del surrealismo, de qué manera influye en el diseño de indumentaria como parte de la inspiración o como parte del proceso creativo.

1.2 Marco Teórico

El proyecto se centrará en la influencia del Surrealismo en el Diseño de Indumentaria. Para ello necesitamos definir el arte, el diseño, el surrealismo y explicar cómo fue evolucionando y ampliándose en distintos ámbitos.

El arte según Wladyslaw Tatarkiewicz¹ en el libro “Historia de seis ideas” (1976) *es una actividad humana capaz de reproducir cosas, construir formas o*

¹ Wladyslaw Tatarkiewicz, *Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. p.41. Ed Tecnos. 6ta edición. 1997. Madrid.

expresar una experiencia. El producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.

Es importante esta definición porque nos permite comprender al arte como un generador de sensaciones diferentes en el espectador.

El sentido del arte varía de acuerdo con el momento histórico y socio-político en el que se manifiesta y se percibe. El artista genera en primer lugar una idea rectora, luego la organiza y concluye con el sentido de lo estético. La expresión que él va a generar en base a su idea principal, tiene como resultado final tantas posibilidades como sensaciones produzca en cada espectador, de acuerdo a su estética personal. (Read, 2007)

Luego de una breve introducción al concepto del Arte, nos enfocaremos en explicar las Vanguardias Artísticas, para luego entender una específica; el Surrealismo.

Las vanguardias del siglo XX impulsan la búsqueda de un nuevo lenguaje expresivo, con nuevos temas y, sobre todo, con la defensa de la libertad del artista. Una característica visible de estas corrientes artísticas es la actitud provocadora. Las vanguardias buscaban abrir nuevos caminos en la expresión artística, ya que para ellas el fin del arte no es representar la naturaleza o la historia, sino que el artista exprese su interior. (Little, 2004)

Entre todas las vanguardias artísticas, destacamos y nos enfocamos en el Arte Surrealista, su nacimiento, sus ideas y sus más conocidos exponentes.

El arte surrealista surgió mediante el interés de un escritor y poeta francés conocido como André Breton, quien adquirió conocimientos del psicoanalista Sigmund Freud, el cual hablaba del subconsciente, del psicoanálisis, y de la interpretación de los sueños, descuidando las leyes de la naturaleza y de la razón, la realidad se transforma en un mundo nuevo e imaginario, su mundo propio.

Herbert Read en el libro "El significado del arte", describe el fundamento del surrealismo como:

*“Su fin, es más bien, echar abajo las barreras psíquicas y materiales, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el cual lo real y lo irreal, la meditación y la acción, se encuentran y se mezclan y dominan la vida eterna”*²

En esta definición observamos cómo está relacionado el arte (refiriéndose al surrealismo) con el pensamiento psíquico, enlazándose así con la vida misma.

Varias técnicas nacieron para conformar esta vanguardia, basada en el automatismo psíquico, adquirido por André Breton, el cual se dividió en dos vertientes: automatismo psíquico gráfico, donde los materiales son elegidos al azar para crear una obra sin dejar que la razón influya en ella, y el automatismo psíquico imaginativo, que surge a partir de la asociación libre de imágenes recordadas de sueños. (Breton, 1924)

Se hace referencia a la fina y delgada franja entre la locura y la coherencia, planteando el pensamiento de las personas que se consideran psicóticas. El surrealismo acepta que, al soñar, una persona hace una conexión con su lado inconsciente, es decir, su yo reprimido.

El surrealismo impacta en la moda al igual que en el arte. El siglo XX presenta cambios en la conducta del consumidor, los jóvenes adolescentes se empezaron a distinguir por la forma de vestir, generándose así la revolución de la moda posmodernista.

Se observaron cambios, que identifican a Dalí como hilo conductor para la moda y el surrealismo. En los diseños de Elsa Schiaparelli descubrimos la paranoia del artista por el cuerpo humano. El arte se había transformado en una musa inspiradora para los diseñadores de indumentaria. (Mackenzie, 2010)

Pronto se encontraron fusionados el arte surrealista y la moda como un solo movimiento unido que más tarde dio paso a grandes colecciones, que hoy en día siguen deslumbrando en las pasarelas.

El movimiento surrealista declinó con el inicio de la segunda guerra mundial, pero su influencia todavía se puede percibir en la moda. En esta investigación se toman como referentes de esta vanguardia a Viktor & Rolf y Alexander McQueen.

La marca *Viktor & Rolf* fue fundada en 1993 en París por los diseñadores Viktor Horsting (1969) y Rolf Snoeren (1969).

² Read Herbert. *El significado del arte*. P. 138. Ed. Losada. 2007. Argentina, Buenos Aires.

Se anticiparon a los tiempos y crearon una estética provocadora que sobresale por su creatividad y por ofrecer una propuesta distinta, refinada, cosmopolita y glamorosa.

El dúo holandés se identifica con los diseños más extravagantes, apuestan a prendas con volúmenes exuberantes. Con una clara inspiración en agregados de hombreras, volados, transparencias, volúmenes y formas geométricas.

El diseñador homónimo de su propia firma (1970-2010) creó su marca *Alexander McQueen* en 1993 con su primera colección titulada *Taxi Driver*.

Fue reconocido a nivel mundial por sus diseños que son obras de arte en sí mismas, se caracterizan por su puesta en escena y un vestuario que es propio de un salto en varios tiempos. Se identifica con el Surrealismo, la tecnología, el clasicismo y el particular estilo gótico, con detalles inspirados en los mismísimos cuentos de hadas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Caracterizar la relación del movimiento Surrealista del siglo XX con el diseño de la indumentaria. Observar especialmente esta relación en los diseños de Alexander McQueen y Viktor & Rolf.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Investigar sobre las técnicas creadas al surgir el Surrealismo y la relación con el Diseño de Indumentaria.
- Estudiar como desarrollan el proceso productivo los diseñadores Alexander McQueen y Viktor & Rolf, puntualizando las materialidades, avíos, recursos constructivos, paleta de colores, entre otros.
- Proponer la producción de indumentos propios inspirados en el Surrealismo, creando una nueva perspectiva.

1.3.3 Objetivo Práctico

Se tomarán características del Surrealismo teniendo en cuenta las normas específicas y más importantes del mismo para generar un nuevo concepto. Considerando los diseños de Alexander McQueen y Viktor & Rolf. Se desarrollará una colección compuesta por tres líneas de distintas ocasiones de uso: Noche, Urbano y Deportivo.

1.4 Pregunta de investigación

¿Cómo exponen el Surrealismo los diseñadores Alexander McQueen y Viktor & Rolf en el proceso proyectual?

1.5 Metodologías

En esta investigación se describirán e indagarán los diseños de los exponentes Alexander McQueen y Viktor & Rolf para entender a través de ellos, la relación entre el Diseño de Indumentaria y el Arte Surrealista. Por lo tanto, se trata de una metodología de estudio de casos.

Estos casos serán abordados desde un punto de vista diacrónico ya que se hará un enfoque desde los inicios del Surrealismo hasta la aparición de éste en el diseño de indumentaria, a través de los diseñadores mencionados.

La naturaleza de los datos utilizados serán los materiales bibliográficos, que se consideran como la principal fuente de investigación. Complementando se utilizarán publicaciones de internet; para completar la información desde distintos puntos de vistas.

El carácter de la presente investigación será del tipo cualitativo tratando de lograr el entendimiento de la relación entre el Diseño y el arte surrealista.

Los datos y análisis de la investigación concluyen en una orientación práctica ya que su finalidad es tener en cuenta las características estudiadas del Surrealismo para la generación de un nuevo concepto. Tomándolo como punto de partida inspiracional para una búsqueda de recursos, materiales y tipologías que lo componen.

2. Arte y Vanguardias Artísticas del Siglo XX

2.1 Ruptura del Arte

El arte moderno del siglo XX no es una consecuencia de la evolución del arte del siglo XIX, sino de una ruptura de los valores. Se dice que la unidad espiritual y cultural del siglo XIX se quebró, y estallaron la polémica, la propuesta y la revuelta, generando así el nacimiento del nuevo arte.

Luego de la Revolución Francesa toma consistencia la moderna concepción del pueblo y los conceptos de libertad y progreso son revalorados. La acción por la libertad es uno de los ejes revolucionarios del momento. Las ideas liberales, anarquistas y socialistas impulsaban a los intelectuales a revelarse. (De Micheli, 1979)

El arte adoptó una cara desconcertante, incómoda; a veces rayando en lo absurdo o incomprensible. Dejó de ser un elemento únicamente estético para transformarse en una provocación, una experimentación que contemplaba ir más allá de lo técnico para que el artista se sumergiera en terrenos más físicos y sensibles. Los creadores comenzaron a retar a las masas, no se contentaban con exponer su obra sino que tenían el objetivo de hacerla hablar de manera vivencial. La pintura dejó de ser un objeto de simple contemplación, decoración o colección, para convertirse en una postura individual que delataba de manera salvaje los sentimientos de su autor. Se convirtió en un escape experimental que exponía el alma desnuda de un ser humano y un artista en plena consonancia con su humanidad contradictoria.

De la crisis de este periodo, y de la ruptura de la unidad, nace el arte de Vanguardia y gran parte del pensamiento contemporáneo. El comienzo de la crisis se puede hacer coincidir con el fin de las revoluciones europeas a mediados del siglo XIX. Gran parte de la vanguardia artística europea tiene su origen en la situación de abandonar el terreno de su clase (De Micheli, 1979)

El arte del siglo XX estuvo influenciado por dos Guerras Mundiales y seguido de otros conflictos bélicos e injusticias políticas que marcaron profundamente a sus exponentes. Por ello es fácil adivinar que sus propuestas

son cada vez más arriesgadas; signo de los tiempos convulsos en que el mundo estaba sumido.

2.2 Principales Vanguardias

El vanguardismo fue un movimiento cultural que marco la primera mitad del arte del siglo XX. Si bien existieron muchas corrientes de vanguardia, todas rechazaban el dominio del naturalismo y del academicismo en favor del arte experimental. El objetivo común era encontrar una respuesta a cuestiones acerca de la naturaleza del arte y de la experiencia humana.

El arte moderno que nació con las vanguardias compartía dos sensaciones: que el mundo moderno era distinto a todo, y que el arte necesitaba renovarse poniendo en tela de juicio su propia modernidad y explorándola. Para el arte moderno, la exploración que el artista lleva a cabo de su propia visión de las cosas es capital. (Little, 2010)

El diccionario de la Real Academia Española define “vanguardia” en su óptica cultural como *“Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc.”*

Stephen Little³ expresa:

“El vanguardismo fue un fecundo movimiento cultural que marcó la primera mitad del arte del siglo xx. Si bien existieron muchas corrientes de vanguardia, que a veces eran antagónicas, todas rechazaban el dominio del naturalismo y del academicismo en favor del arte experimental. El objetivo común era encontrar respuesta a cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza del arte y de la experiencia humana.”

Entre las Vanguardias artísticas encontramos el Modernismo (1900) que fue una corriente artística con características juveniles, influenciado por motivos exóticos como las estampas japonesas o la naturaleza exuberante.

Luego cuatro años más tarde aparece el Fauvismo (1904) que fue exclusivamente pictórico. Su característica principal fue el uso del color en su estado más puro, expresando por medio de este las emociones del pintor.

³ Stephen Little. *Ismos para entender el arte*. P. 122. Ed. Turner. 2004. España, Madrid.

El Cubismo (1907) rompe radicalmente con la pintura tradicional, materializada en el uso de la perspectiva. La figuración geométrica se convierte en el medio de representación de la naturaleza y el entorno.

Pronto surge el Futurismo (1909) con el objetivo de romper la tradición artística y los signos convencionales. La máquina y el movimiento fueron la máxima inspiración.

El Expresionismo (1914) impregnó todos los campos artísticos: La pintura, la escultura, la música. El artista expresionista deforma la realidad, expresa sus emociones y su propia visión del entorno a través de colores violentos y un tratamiento brusco de la obra. Dicho movimiento supuso una representación del sentimiento de soledad y amargura provocado por la guerra.

El Dadaísmo (1916) surge como reacción a la supremacía de la razón. El artista dadá es revolucionario y provocador, y se burla del sistema establecido en todos los órdenes.

El Art Decó (1920) emplea líneas toscas y secas, no sinuosas. Y tiene una clara preferencia por materiales de origen industrial como el acero o el aluminio. La simetría era un elemento importante en la representación, así como la geometrización de elementos.

En el mismo año surge el Surrealismo (1920), que encuentra en el inconsciente humano un paraje ideal para retratar. Las pulsiones, los miedos y los anhelos ocultos en el interior del artista pretenden ser expresados a través de elementos extravagantes.

Luego de veinte años nace el Expresionismo Abstracto (1940), que fue un movimiento artístico cuya máxima expresión fue la pintura, realizada habitualmente en formatos de gran tamaño. Desaparece la figuración, no existen jerarquías entre elementos representados, por lo que se entiende el espacio pictórico como un todo

El Pop Art (1950) revoluciona el panorama artístico gracias a la asimilación e incorporación de elementos propios de la cultura popular. Los medios de comunicación son una fuerte influencia, y los motivos publicitarios a menudo son retratados en representaciones artísticas.

El Op Art (1960) por su parte, es un arte óptico que se basa en la creación de juegos visuales e ilusiones ópticas que engañan al observador. La

combinación y repetición de líneas y figuras geométricas, junto con colores extravagantes dan lugar a representaciones poco corrientes.

En el mismo año surge el Arte de Acción (1960), que es el nombre con el que se designa a un conjunto de técnicas y estilos que se enfocan en el acto creador, en la acción que realiza el artista para dar lugar. La obra es el proceso de creación. El happening o la performance son formas de expresión del arte de acción. En este tipo de representaciones el artista es parte del resultado de la obra.

El Minimalismo (1965) se enfoca en la necesidad de reducir el contenido a la más pura esencia, deshaciéndose así de todo elemento restante que no aporte valor a la obra. Es un movimiento cargado de simbolismo y de un alto valor intelectual.

El Hiperrealismo (1970) busca la representación de la realidad de un modo absolutamente fiel y objetivo. Con ello, se enfrenta directamente con la fotografía. Para magnificar el resultado final de las obras, los artistas hiperrealistas incorporan elementos reflectantes, de colores sinuosos o brillantes a sus imágenes.

3. El Arte Surrealista

3.1 Nacimiento del Surrealismo

Bertolini⁴ (2010) afirma que el nombre *surrealiste* apareció por primera vez en París en la obra de teatro *Les Mamelles de Tiresias* escrita por el famoso director francés Guillaume Apollinaire. Como consecuencia de este nuevo estilo teatral se provocó una inspiración que dio inicio al surrealismo de manera oficial en 1924, con la publicación del Primer Manifiesto, escrito por André Breton. Éste era un escritor francés, reconocido como el fundador y principal representante del movimiento artístico. Breton no quería simplemente crear un movimiento artístico sino que buscaba cambiar la cultura que prevalecía en

⁴ Bertolini, F. *Surrealismo y Moda* (Proyecto de Grado). 2010. Argentina, Buenos Aires, Universidad de Palermo.

aquel entonces, y consideró que la cultura de su momento tendría que mostrarse de una forma expresiva y artística.

André Breton había participado en el movimiento dadaísta. Investigó sobre el automatismo psíquico usando de base las teorías de los sueños y del inconsciente del ser humano de Sigmund Freud y Jean-Martin Charcot. Freud sin dudas fue uno de los personajes principales e influyentes dentro del desarrollo del pensamiento y la mente humana durante el siglo XX. Según su teoría, nuestras mentes inconscientemente guardan recuerdos y sentimientos en el subconsciente.

Freud transformó la manera de estudiar la mente humana. Uno de los descubrimientos más importantes es que en los sueños aparecen las emociones enterradas en la superficie de la subconsciente y la mente humana recuerda fragmentos que, en su opinión, hace que algunos sueños se conviertan en pesadillas. Freud afirma que estos sueños son fenómenos psíquicos de realización de deseos, y por tanto deben ser incluidos en el conjunto de los actos comprensibles de nuestra vida despierta. Según estas teorías psicoanalíticas, el ser humano reprime el inconsciente porque en él están los deseos que no son aceptados socialmente. (Dickran, 1996)

El arte, antes del dadaísmo, era considerado un privilegio que solamente una clase social alta podía disfrutar. Este movimiento permitió que el arte fuera más disponible y accesible al público.

El movimiento Surrealista es una sucesión del Dadaísmo. Lo que Dadá no pudo hacer en este, lo intentó en el Surrealismo. Es el paso de la negación, a la afirmación. Se mantienen muchas posiciones, gestos, actitudes destructivas del Dadaísmo, así como también sus métodos provocadores. Esto se adquiere, de manera distinta, en el Surrealismo. (De Micheli, 1966)

Según Gombrich⁵ (2008), el dadaísmo no fue considerado como un movimiento vanguardista en sí mismo, sino como una transición previa que le sirvió al surrealismo como base de sus inicios, en cuanto a la parte conceptual e ideológica.

⁵ Gombrich, E. *La historia del arte*. P. 88. Ed. Phaidon Press. 2008. Inglaterra, Londres.

Las técnicas dadaístas que fueron considerados no éticas y controversiales por la sociedad fueron utilizadas por los surrealistas y otras vanguardias posteriores. Ellos se inspiraron en las ideologías, las composiciones y la literatura de la posguerra. (Dickran, 1996)

El Surrealismo, al ser un movimiento artístico experimental, se proponía desafiar las convenciones y el concepto tradicional de lo real. *Influido por el psicoanálisis de Freud, el surrealismo buscaba sacar a la luz el potencial creativo del subconsciente yuxtaponiendo imágenes reales y oníricas, o imaginadas.* (M. Mackenzie 2010)

El ideal del surrealismo era sobrepasar la realidad y llegar a una renovación de todos los valores culturales, sociales, morales y científicos por medio del automatismo. Pero fue recién en 1925 la primera exposición de la pintura surrealista se celebró en la Galerie Pierre en Paris. (Baudot, 2003).

Recién en la década de 1930, el surrealismo se fue expandiendo fuera de Europa y tuvo un gran impacto en Estados Unidos, que tenía fascinación por la vanguardia parisina con sus composiciones exóticas y exageradas que parecían que las pinturas se habían escapado de un sueño irreal.

Como propone André Breton: *“Los visitantes de los Estados Unidos se enfrentan a una gran cantidad de ideas, conceptos revolucionarios, filosofías destructivas, ferozmente nuevos principios estéticos”*⁶

3.2 Ideas y Conceptos

El Surrealismo según Breton⁷:

“Es un automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.”

El surrealismo según la real academia española:

“Del francés surréalisme, designa el movimiento artístico y literario surgido en Francia a comienzos del siglo xx y caracterizado por dar primacía al inconsciente y a lo irracional...”

⁶ Dickran, T. *Un bote de locos*. p.135. Ed. Thames and Hudson. 1996. Inglaterra, Londres.

⁷ Breton André. *Primer Manifiesto Surrealista*. p.201. Ed. Losada. 1924. España, Madrid.

Luego de la publicación del Primer Manifiesto Surrealista, escrito por Breton, el Surrealismo se inclinó hacia la política.

Breton entra en el partido Comunista Francés. Las diferencias entre los surrealistas y el partido comunista no tardan en manifestarse y Breton decide abandonar dicho Partido.

En el libro Historia del arte, Gombrich afirma que el surrealismo se trata de un “*verdadero dictado del pensamiento*” (2008). En ese sentido, podría decirse que se expresa de una forma libre respecto a las idealizaciones estéticas y morales de la sociedad. Es la esencia de la expresión que consiste en el pensamiento más profundo del ser humano con la ausencia de todo control de la razón.

Esto también lo explica André Breton en el Manifiesto surrealista, proponiendo que el pensamiento surrealista evoca la tensión entre lo racional y el subconsciente y surge como una crítica hacia la sociedad. En *un bote de locos*, Dickran propone que el movimiento surrealista tenga el propósito de guiar a un nuevo mundo en el subconsciente del ser humano y justificar la confrontación de lo inconsciente con lo racional, el libre acceso a las profundidades del ser, acompañando el cambio a partir de la búsqueda del yo profundo y la expresión del ser a través de la manifestación simbólica del inconsciente. Dickran afirma lo siguiente:

“el surrealismo es la reconquista del individuo, la revalorización del espíritu a partir de un entusiasmo que se nutre del inconsciente o el subconsciente”.
(Dickran, 1996)

Los surrealistas creían que la única forma de expresarse era accediendo a los pensamientos más profundos del subconsciente del ser humano como los sueños, y utilizaban estas técnicas como un método de conocimiento o descubrimiento de la realidad no visible. En base a ello, creaban objetos extraños y no existentes, surgidos del subconsciente.

El objetivo de la pintura surrealista es subvertir las relaciones de las cosas, contribuyendo a precipitar la crisis de conciencia general, que es el primer fin del Surrealismo. Aunque a su vez, también tiende a la creación de un mundo en el que el hombre encuentre la liberación de todo peso e inhibición, y de todo complejo, alcanzando la libertad total. En esta libertad se encuentra la

perspectiva de la fusión del sueño con la realidad; fusión que finalmente, devuelve a los hombres su integridad. (De Micheli, 1966)

Stephen Little, por su parte, explica el objetivo del surrealismo:

“Su objetivo era crear un arte <automático>, es decir, surgido directamente del subconsciente, sin pasar por el tamiz de la razón, la moral, o las convenciones estéticas”

Para el surrealismo es normal hablar de la escritura automática, que es la resultante del poder productivo de las frases que brotan de la mente al aproximarse a la lógica del sueño. Otro recurso que utiliza es el de las imágenes perturbadoras, los sueños, el humor negro, la ironía, la alusión y apariciones de objetos extraños de otro mundo (Dickran, 1996)

El elemento original de este movimiento es encontrar una mediación entre arte y sociedad, mundo exterior e interior, fantasía y realidad. Sin embargo, en el Surrealismo sigue siendo fundamental el problema de la libertad. Aunque para los surrealistas dicho problema tiene dos facetas: la libertad individual, y la libertad social; por lo tanto también deben ser dos las soluciones.

De 1923 a 1935 la investigación teórica de Breton intenta aclarar estas dos soluciones. Aparecen dos nombres importantes en la historia del Surrealismo: Marx y Freud. Marx como teórico de la libertad social; Freud como teórico de la libertad individual. Estas son las dos almas del surrealismo. (De Micheli, 1966)

Transformar el mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud: para nosotros, estas dos consignas son una sola. Este es el pensamiento de los surrealistas, según De Micheli.

A esta revolución individual, Freud aportó importantes conocimientos sobre la psicología del sueño, y todas sus exploraciones en la vida de lo inconsciente.

El sueño, en nuestra vida, representa una porción de tiempo no inferior a la de la vigilia. En el sueño el hombre se satisface con todo lo que le sucede. La perspectiva de Breton es entender el punto de encuentro de estos dos estados, vigilia y sueño, en el que ambos se resuelvan dando lugar a una especie de realidad absoluta, a una surrealidad. (De Micheli, 1966)

De Micheli⁸ afirma que:

⁸ De Micheli, Mario. *Las vanguardias Artísticas del Siglo XX*. p.115. Ed. Alianza. 1979. España, Madrid.

“El nudo de la cuestión es restituir al hombre de su potencia, que siglos de perjuicios, de ofensas y de inhibiciones han conculcado. Esto también es una revolución, junto con la revolución social, como ya hemos dicho, esta la revolución individual, que debe cortar los lazos de una larga opresión que deforma nuestra misma naturaleza y nuestra misma personalidad”

A los surrealistas no les interesaba ser entendidos por la sociedad ya que recibían infinitas críticas en contra del movimiento. Por todo lo dicho, el surrealismo hoy en día es considerado como la vanguardia que re-humanizó a un mundo pesimista y terminó un período de separaciones sociales, religiosas y de estética social y moral. (Dickran, 1996)

En el ámbito de la figuración, la imagen es la base de la operación creativa surrealista. Pero no se trata de la imagen tradicional, sino la que apunta directamente a la disimilitud. Es decir, la que aproxima dos realidades lo más lejanas posible la una de la otra.

Para el artista surrealista, la finalidad es la de darle vida a la imagen, acercando, por sorpresa, dos términos de la realidad muy distintos. Esto provoca, en quien observa, un shock que pone en funcionamiento la imaginación, de la alucinación y del sueño; violando así, las leyes del orden natural y social.

Max Ernst⁹ explica el procedimiento que conduce a la creación de la imagen surrealista:

“Bello como el cuento casual de una máquina de coser y un paraguas en la mesa de operaciones: Una realidad cumplida cuyo ingenuo destino tiene el aire de haber sido fijado para siempre (el paraguas), al encontrarse de golpe en presencia de otra realidad bastante distinta y no menos absurda (una máquina de coser) en un lugar donde los dos deben sentirse extraños (una mesa de operaciones), escapara por ese mismo hecho a su ingenuo destino y a su identidad; pasara de su falso absoluto, a través de un relativo, a un absoluto nuevo, verdadero y poético: el paraguas y la máquina de coser harán el amor. Se producirá forzosamente todas las veces que las condiciones sean favorables por los hechos dados: acoplamiento de dos

⁹ M.Ernst, *Comment on forcé l'inspiration* en *Le Surrealisme au service de la revolution*, Paris, num 6, p.45

realidades en apariencia inconciliables en un plano que, en apariencia, no conviene a ninguna de las dos”

Cuando hablamos de arte surrealista, estamos hablando del arte figurativo. Lo abstracto no encaja con la naturaleza del surrealismo. Esto se debe a que no se puede ser surrealista sin utilizar la representación.

Dentro de la pintura surrealista los artistas se dividen en dos grupos, los pintores abstractos y los pintores figurativos. Los primeros crean sus propios universos irreales e icnográficos tomando como punto de partida el subconsciente; por otro lado, los figurativos se basaban en la asociación extraña e inusual de imágenes. Estos dos grupos comparten características en común como las técnicas de metamorfosis, el aislamiento de fragmentos anatómicos, maquinas fantásticas, la conjunción de imágenes dispares, reales o irreales. Estas dos agrupaciones se dedican a la provocación y la evocación del caos.

3.3 Referentes

Max Ernst fue el representante más cualificado de la pintura Surrealista. Ya por el año 1925 es dueño absoluto de la poética surrealista. Comienza a pintar sus bosques, visiones cósmicas, y luego, sus ciudades; estos, están relacionados con sus fantasías. Para él, las cosas pierden su significado para adquirir otro: la madera se vuelve mar, el anillo se vuelve sol, entre otros.

El pasado y el futuro se unen en sus imágenes; la aparición de un mundo artificial, y al mismo tiempo, misteriosamente vivo.

Imagen 1: Ubú Emperador. Max Ernst (1923)

Fuente: Recuperado de

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/ernst.htm>

Ernst se hace rápido con el liderazgo pictórico del grupo, usando un estilo que se centra en dar vida en imágenes prestadas al relato surrealista, derribando tópicos y desmintiendo la razón, para lo que recurre al collage. Así, en los collages de Ernst se crea una fisura en la lógica de la representación, por lo que el significado se pierde en múltiples sugerencias. (De Micheli, 1979)

Quedan por tanto descontextualizados los convencionalismos tradicionales de la imagen, y por otra quedan libres los instintos primordiales de deseo y muerte, radicando aquí la característica metáfora surrealista.

André Masson también se vinculó al surrealismo. Sus pinturas estaban llenas de erotismo que él representaba en la tela a través de símbolos. Su estilo era híbrido, apretado y confuso. Masson demostró que a partir del automatismo se podía llegar a crear una imagen, que se podía crear un puente entre el inconsciente y el consciente en una suerte de proceso de metamorfosis.

Imagen 2: Les Coqs Rouges. André Masson (1935)

Fuente: Recuperado de

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/coqs-coqs-rouges-gallos-gallos-rojos>

Hubo una tendencia figurativa que se basó en la representación de sueños y visiones, en la que destacaron Magritte, Frida Kahlo y otros tantos pintores, incluso Picasso, aunque el más sobresaliente será Dalí. Esta tendencia de hecho pareció hacer declinar a la abstracta, pues a partir de los años 30 incluso Breton pareció avalarla, cuando por otra parte parece que en esos momentos en todo el mundo del arte aparece un retorno a la Historia del Arte Contemporáneo: siglo XX figuración y a presupuestos más clásicos. (De Micheli, 1979)

Magritte, artista surrealista, se caracteriza por tener una técnica pictórica fotográfica, reproduce las incongruencias de un mundo descompuesto y recompuesto según los módulos de una amarga alucinación.

Imagen 3: La Golconda. René Magritte (1953)

Fuente: Recuperado de
<https://www.paredro.com/surrealismo-rene-magritte/>

Para Magritte, el surrealismo era un concepto basado en el juego de las imágenes con varios significados o interpretaciones que pone al espectador en duda y cuestiona la relación entre un objeto pintado y un objeto real. En sus obras, los componentes, el tamaño, la escala y las perspectivas cambian. Magritte expresa la ironía, el juego y un espíritu de debate. (Arnaldo, 2006)

Breton no consideraba al principio que Magritte fuera apto para el movimiento. Primero lo categorizó como impresionista, a continuación como cubista y futurista, y luego, quedó claro porque encontró su lugar en el surrealismo. Estaba fascinado por cómo funcionaba su mente buscando constantemente una explicación de por qué su madre se había suicidado. (Arnaldo, 2006).

Miró, por su parte es un primitivo del surrealismo. Según Breton *“su personalidad se detuvo en el estado infantil”*. El automatismo lo ayudó a alcanzar la espontaneidad. Miró vive naturalmente en una *“condición surrealista”*. Su facilidad para crear penetra de golpe en un reino absoluto de gracia, dando vida a sensaciones sutiles, vibrantes y reiterativas, que la constituyen la alegría y la inocencia.

Imagen 4: El Carnaval del Arlequín, Joan Miró (1924)

Fuente: Recuperado de
<http://historiarrc.blogspot.com/2012/10/el-carnaval-del-arlequin-de-joan-miro.html>

Pero el representante más conocido dentro del surrealismo es el artista español, Salvador Dalí, nacido en Cataluña, España, en 1904. Dalí es

mayormente conocido por las extrañas imágenes que aparecen en su obra sacadas de un sueño. La persistencia de la memoria es la obra más conocida de Dalí, siendo considerada la que más refleja el espíritu y la esencia irreal del movimiento. Los objetos y figuras son reales pero sus dimensiones y características físicas no. Suelen encontrarse objetos deformados, o de tamaños exagerados. (Sly, 2012)

Salvador Dalí se inicia como surrealista ya en 1929, cuando después de haberse instalado en París conoce a su musa, Gala, y se integra en el grupo exhibiendo obras como *El hombre invisible* en las que los objetos aparecen perfectamente representados (de hecho con una extraordinaria pericia y realismo), pero conjugando el misterio y la ambigüedad en las relaciones que mantienen entre sí en el lienzo.

Dalí llegó de hecho a proponer su propio método, el crítico-paranoico, con el que logra una obra simbólica lejos de la tiranía de la racionalidad común donde aparece la anamorfosis, el doble sentido e imagen, el trampantojo, la belleza, el asco, el amor y la muerte... yuxtaponiendo formas blandas e insectos, rígidos paisajes, acantilados o estatuas. (Arnaldo, 2006)

Imagen 5: La Persistencia de la Memoria. Salvador Dalí. (1931)

Fuente: Recuperado de
<https://www.todocadros.es/pintores-famosos/dali/>

A pesar de su debate con Tzara¹⁰ André Breton participó en el movimiento dadaísta, donde había investigado sobre el automatismo psíquico usando de base las teorías de los sueños y del inconsciente del ser humano de los

¹⁰ Poeta y ensayista Rumano. Autor importante del Dadaísmo. Paris, Francia.

psicoanalistas Sigmund Freud y Jean-Martin Charcot. Freud sin dudas fue uno de los personajes principales más importantes e influyentes dentro del desarrollo del pensamiento y la mente humana durante el siglo XX. Según su teoría, nuestras mentes inconscientemente guardan recuerdos y sentimientos en el subconsciente. Transformó la manera en la que las personas estudiaban la mente humana. Uno de los descubrimientos más importantes es que en los sueños aparecen las emociones enterradas en la superficie del subconsciente y la mente humana recuerda fragmentos que, en su opinión, hace que algunos sueños se conviertan en pesadillas. Freud afirma que los sueños son fenómenos psíquicos de realización de deseos, y por tanto deben ser incluidos en el conjunto de los actos comprensibles de nuestra vida despierta. Según estas teorías psicoanalíticas, el ser humano reprime el inconsciente porque en él están los deseos que no son aceptados socialmente. (Dickran, 1996)

No fue hasta el año 1932, que Breton junto a Duchamp, Dalí, Ernst y una gran masa de surrealistas, organizaron una exposición en Nueva York donde el público americano finalmente fue capaz de descubrir y apreciar unas pocas pinturas surrealistas. Recién en la década de 1930, el surrealismo se fue expandiendo fuera de Europa y tuvo un gran impacto en Estados Unidos, que tenía fascinación por la vanguardia parisina con sus composiciones exóticas y exageradas que parecían que las pinturas se habían escapado de un sueño irreal. Como propone André Breton: *“Los visitantes de los Estados Unidos se enfrentan a una gran cantidad de ideas, conceptos revolucionarios, filosofías destructivas, ferozmente nuevos 17 principios estéticos”*. (Dickran, 1996) Estos descubrimientos cambiaron el arte en Estados Unidos para siempre.

3.4 El Surrealismo en otros ámbitos

El Surrealismo se vio reflejado en gran parte de la historia; no solo en las artes plásticas sino que también tuvo influencia sobre el cine y la literatura. El surrealismo, se inició en la literatura dado que Apollinaire y André Breton, ambos poetas franceses fueron los pioneros de este movimiento. Ambos capaces de crear un lenguaje literario con imágenes flexibles a la imaginación.

Hacia fines del siglo XX, Breton y Philip, un compañero de literatura francesa, habían escrito juntos *Los campos magnéticos* (1929), considerado el primer escrito surrealista, dado que, gracias a Breton se alejaba de lo racional, de lo estructurado, como bien planteó en sus escritos del primer manifiesto, y atribuía su pensamiento del automatismo puro apartado de toda norma y todo control de la razón. Paralelamente, unos años más tarde, empezaba a influenciar a las artes plásticas. Donde se ponía en juego, la interpretación del sueño, de lo irracional y la fantasía asumiendo un papel principal. (Dickran, 1996)

En 1926 en la Galerie Pierre en Paris, se inauguró una exposición del fotógrafo Man Ray.

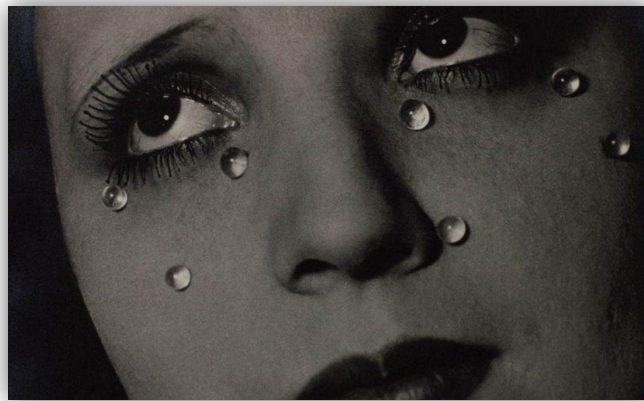

Imagen 6: Glass Tears. Man Ray. (1932)
Fuente: Recuperado de
<https://elblogdelafotografia.com/man-ray/>

El famoso cineasta Luis Buñuel optó por recrear escenas que caracterizaban al surrealismo con la ayuda de Dalí, como en *Un perro andaluz* (1929). En las obras de Dalí, se podía observar parte de sus sueños, en las que tomaban protagonismo las hormigas, y se ponían en plano para darle un efecto onírico y simbólico. El cine surrealista convocó, en un principio, a varios artistas plásticos de esa vertiente, ubicando a Man Ray como uno de los pioneros de una película llamada *La estrella de mar* (1928)

Pasando desde la música, la poesía, el cine o el arte, el surrealismo optó por contraponerse a las críticas y renovar conductas de diseño y herramientas para adaptarlas a cada vertiente, dándole así, el sentido surrealista. El surrealismo,

aportó una nueva forma de ver las cosas. Dio una visión descontracturada pero a la vez complicada y rebuscada

El surrealismo es una vanguardia que le otorgó importancia al territorio de la fantasía y la imaginación, con fundamentos. Fue uno de los primeros movimientos artísticos que intervino, no solo en el ámbito artístico, sino también en el político. El surrealismo fue variando de campo en campo, siempre manteniendo su origen en las artes plásticas y la escritura.

Muchos fotógrafos, diseñadores gráficos y diseñadores de indumentaria toman como punto de partida o inspiración los movimientos artísticos de principios del siglo XX como el dadaísmo y el surrealismo que es donde la moda se convirtió en algo más que lo comercial, se volvió una forma de expresión, con influencias muy visibles del surrealismo entre lo ordinario y lo extraordinario, el mundo real y el mundo irreal, la distorsión de objetos y figuras. Los diseñadores de indumentaria a partir de la década del 1920 encontraron a través del surrealismo una vía de escape de la realidad, donde la creación no tenía límites y liberaron sus miedos. El diseñador contemporáneo representa a través de sus diseños la parte más íntima de sí mismo, donde lo infantil y el subconsciente se convierten en el centro de la creación del concepto surrealista (Goldman, 2015)

4. La Moda en tiempos difíciles

Después del crac de la bolsa de 1929 comenzaron tiempos difíciles marcados por el desempleo masivo y cambios políticos radicales. En 1932 había catorce millones de desempleados en Estados Unidos, seis millones en Alemania y tres millones en Inglaterra. En París, muchas clientas americanas dejaron de acudir a las casas de costura. Eso supuso para industria de la moda francesa diez mil desempleados. (Seeling, 2010)

La mayoría, por pobres que fueran, intentaban guardar ciertas apariencias. Nunca antes se había prestado tanta atención al modo de vestir correcto como en tiempos de la Depresión. Las damas de la década de 1930 se vestían generalmente de largo por la noche.

El baile siguió siendo la diversión principal. El swing estaba de moda. Se le sumaron el foxtrot y la rumba, y el tango seguía siendo popular.

El mejor complemento para proteger los hombros del frío eran las pieles, preferiblemente de zorro plateado. La que no podía permitírselo, echaba mano de una capa de terciopelo o un chal de chifón de colores luminosos. Y la que no podía permitirse ni la seda, en esa había pensado Coco Chanel, teniendo en cuenta la crisis económica, integró vestidos de algodón en su colección de noche.

Las mujeres sabían cómo arreglárselas en tiempos de crisis. Si no podían comprar vestidos nuevos, alargaban los viejos, con mucho ingenio a base de cintas, tiras y piezas superpuestas o con pieles.

La autora Charlotte Seeling¹¹, hace referencia a la vestimenta en época de crisis. Comenta que, parte indispensable de una indumentaria elegante eran los guantes. Y, también, un sombrero. Las mujeres combinaron con la discreta ropa de los años treinta los modelos más extravagantes de sombreros. En un primer momento fueron pequeños y planos y se tenían que fijar en lo alto del pelo recogido con prendedores; después llegaron los más diversos gorros y boinas. Lo único común a ellos es que se llevaban calados, con una inclinación lateral. La diseñadora de sombreros más prestigiosa era Elsa Schiaparelli, que sin haber aprendido ni el oficio de costurera ni el de modista ejerció gran influjo en la moda de la década de 1930

También agrega, que algo indispensable eran los accesorios, para muchas, lo único al alcance del bolsillo para poner al día el guardarropa. Se llevaban bolsos de mano estrechos en forma de sobre, o pequeños monederos con cierre de clip hecho de plata o de plástico.

El deporte era un elemento unificador por encima de todas las diferencias políticas. En toda Europa prosperaban las asociaciones gimnásticas y deportivas. Montar en bicicleta, la práctica del tenis y el golf seguían siendo actividades populares.

A comienzos del verano de 1938 la pareja real inglesa visitó Francia, desencadenando una nueva corriente neorromántica en la moda. Incluso Chanel, se puso a diseñar trajes de noche con anchas faldas ahuecadas con

¹¹ Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores.* p.186. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

elaborados adornos que recordaban mucho a la crinolina. En la moda de día, se impuso una línea más severa. A partir de 1934 los hombros se ensancharon, y cuatro años más tarde se armaron con hombreras extremas. También los zapatos tenían que aportar mayor <masa>: primero se introdujo el tacón de cuña, y más tarde le siguieron las plataformas. (Seeling, 2010)

En 1939 Hitler provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La moda parecía haber previsto la catástrofe, pues en las postrimerías de la década la ropa había adoptado casi carácter de uniforme. La moda estaba más marcada por la perfección que por la creación.

Fue en la moda, donde la resistencia francesa encontró su expresión natural. Ni la escasez de tejido ni la rigidez de las leyes pudieron impedir que las francesas hicieran honor a su fama de mujeres mejor vestidas del mundo incluso durante la guerra.

Mientras que en todas partes las mujeres se sentían obligadas a la discreción y la sencillez, las francesas tomaron partido: el carmín rojo fuego y la ropa colorida, a ser posible en azul-blanco-rojo, reforzaban la moral y la resistencia. (Seeling, 2010)

Los sombreros y los zapatos eran cada vez más y más altos. Entre los amplios tocados y el calzado macizo, los delgados cuerpos apenas destacaban.

<Mientras que nosotras llevamos rayón, la francesa se viste con metros de seda>, se quejaba la edición americana de Vogue. Se trataba de demostrar a los Alemanes, que solo París tenía intuición para la moda creativa.

París, se entregaba a las extravagancias mientras que en otros países reinaba la penuria en el mundo de la moda. En Inglaterra, a partir de 1941 todo estaba determinado con exactitud: el tejido empleado por pieza de ropa, largo y ancho máximo de las faldas, número máximo de pliegues, botones y complementos, todo estaba determinado con exactitud.

El hecho de que el Gobierno estadounidense convirtiese en tarea nacional la reducción en un 15% de la fabricación de tejidos condujo a una <congelación> de la moda. La idea era que, si no cambiaba el estilo, se seguiría llevando la ropa que se tenía. Y, de hecho, entre 1941 y 1945 no hubo ninguna modificación sustancial en la moda. Aun así, los estadounidenses consolidaron su ventaja en la indumentaria deportiva. Elsa Schiaparelli constató en términos

elogiosos: *<Es sorprendente el buen precio y el buen gusto de las prendas deportivas americanas>*.

Precisamente durante la guerra, mucha gente aprendió a valorar la calidad. Se empezaron a apreciar los tejidos resistentes que además resultaron agradables de llevar, como el algodón, la lana y el lino. Y también la elaboración cobro peso: desde que las mujeres habían puesto a producirlo todo, podían distinguir un producto bueno de otro malo.

Una vez finalizada la guerra, no emergieron sentimientos de triunfo en ninguna parte: los recuerdos eran demasiado sombríos, el balance demasiado terrible. Pero el ansia de vivir era irreprimible. El interés por el teatro, el cine y la música estalló.

Aunque en la guerra los estadounidenses se habían emancipado en la moda y eran insuperables en ropa deportiva, sucumbieron a la fascinación de la alta costura, que no reparaba en el precio ni en lo práctico, pero ofrecía un espectáculo a los sentidos.

Incluso jóvenes modistos se veían obligados a actuar con sentido común en los difíciles tiempos de la posguerra y renunciaron a las extravagancias.

Se vivía del recuerdo de la creatividad artística de una Elsa Schiaparelli y del glamour de las estrellas de Hollywood.

5. Aparición del Arte en la Moda

5.1 Influencia del Surrealismo en la Moda

En el Siglo XX, la moda y el arte forjaron una estrecha relación, con el surgimiento de las vanguardias artísticas. El arte comenzó a salir de los museos, para abrirse al mundo de crear un estilo en la moda.

Los diseñadores formaron equipos de trabajo con artistas para hallar nuevas fuentes de inspiración. La colaboración de los artistas de vanguardia aportó nuevas propuestas a la indumentaria.

La moda puede explicarse como un conjunto de acciones que generan gustos y elecciones, desde la vida cotidiana, la elección de prendas, o hasta las conductas del ser humano. Varía según el país, las personas, grupo social al que pertenece, ingresos, gustos, entre otros. (Cáceres, 2011)

El surrealismo, valiéndose de la fantasía y el deseo, influyó en la moda, inspirando a diseñadores a jugar y a realizar diseños con lo existente.

Podemos citar el caso de Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí, que explayaremos luego, creando duplas creativas de trabajo. Los artistas surrealistas vieron en la moda una experiencia artística, una forma distinta mediante el cual podían expresar sus ideas.

En el año 1938, se realizó en la ciudad de París, una Exposición Internacional del surrealismo, donde fueron entregados maniquíes a los artistas para que plasmaran sus creaciones en ellos. Los surrealistas, a raíz de la depresión, encontraron un fuerte incentivo en la moda; vieron a través de ella un modo de expresar sus capacidades lúdicas y creativas.

Una inmensa variedad de diseñadores, de varios países, ya han explorado el mundo del surrealismo en sus diseños. Tomando todo tipo de elementos de este movimiento, manteniendo el espíritu de esta vanguardia que alude a lo incoherente, a lo onírico, y a lo extravagante.

El surrealismo, concuerda con muchas características del posmodernismo.

Según el libro *El significado del arte* (1955), el posmodernismo empieza a producir cambios como el derrumbe de distinción entre representación y realidad; es una ambigüedad entre la realidad y la ficción. La intertextualidad dentro de las obras y los diferentes puntos de vista y lecturas que el espectador puede predecir. Se hace referencia a este período porque caracterizó vastas similitudes con el surrealismo.

El posmodernismo adquiere protagonismo por medio del rechazo hacia una sociedad cambiante, como fue el surrealismo con su rechazo a la educación tradicional y lo establecido.

La relación entre la moda y el surrealismo fue muy notoria. Marie Mackenzie en su libro *Ismos* para entender la moda relaciona ambos conceptos de la siguiente manera:

“Dada su común inclinación al escapismo y a la fantasía, el surrealismo y la moda tenían una afinidad natural. A los artistas surrealistas les fascinaba la

parafernalia relativa a la industria de la moda (sobre todo los maniqués) y encontraron en ella el escenario ideal para sus representaciones.”¹²

Empezar a pensar como un niño, es el argumento de la vanguardia surrealista, dejando de lado la razón como única y valedera verdad. La desvirtualización de un mundo establecido por reglas y normas que acuden al comportamiento humano, permitiendo que el subconsciente salga al exterior para experimentar desde un lugar inconsciente.

Algunos de los diseñadores más conocidos, han vivido de la mano del surrealismo desde sus orígenes, pero también hay diseñadores que comienzan a transitar en el mundo de la moda, atravesando sus primeros pasos por esta vanguardia. Cabe destacar, que existen varias formas de interpretar la vanguardia en los diseños, principalmente, se debe tener en cuenta, el punto de vista en el cual se desea trabajar según las texturas, la paleta de colores, la morfología o el referente a quien tomaron como rector. (Mackenzie, 2010)

Se puede elaborar el surrealismo desde sus distintas características: la exageración de tamaños, los recursos cambiados de lugar, las morfologías, como también poder representar lo real de una manera estrafalaria e irónica.

La tendencia surrealista no afectó tanto a la moldería como a los detalles decorativos. Por ejemplo empleando figuras como escarabajos o guitarras en los botones; uñas pintadas en los guantes; sombreros con forma de zapatos. También se notó una gran influencia en los tejidos utilizando estampas de animales exóticos, hojas de periódicos y otros.

La diseñadora Elsa Schiaparelli fue la primera en implementar el surrealismo en sus colecciones. El éxito le llegó con una colección de suéteres tejidos a mano que empleaban la técnica del trampantojo¹³ en puños y cuellos, estampándolos como si fueran cintas decorativas en la trama.

5.2 ELSA SCHIAPARELLI

Seeling¹⁴ expone que el surrealismo también influyó en la moda durante esta época, por ejemplo en la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli,

¹² Mackenzie, Mairi. *Ismos para entender la moda*. p.55. Ed. Turner. 2010. España, Madrid.

¹³ Técnica del trampantojo: ideada para engañar al ojo, el objetivo es crear la ilusión de que el objeto dibujado y representado es real.

¹⁴ Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores*. p.122. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

muy conocida por su ropa de fantasía femenina en las décadas de 1920 y 1930. Sus modelos se consideraron atrevidos y sorprendentes para los cánones de su época y en muchos de ellos se incluían elementos extravagantes. La diseñadora trabajó con artistas como Jean Cocteau y especialmente, Salvador Dalí, mientras el artista surrealista Man Ray sacaba las fotos de sus producciones.

Schiaparelli utilizó los elementos básicos del arte moderno como el contraste, las composiciones y conceptos para convertirlos en arte para vestir. Comenzaba sus diseños eligiendo una tipología, una prenda o un accesorio para rediseñar, y crear un objeto nuevo que cumpla otra función. El día en que Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí se conocieron, la moda dió un giro inesperado, y puso un fin a la estética tradicional de la indumentaria.

Según Mila Martínez¹⁵:

“Elsa Schiaparelli transgredió a fuerza de imaginación la tendencia del bolso práctico para crear obras de arte de exquisita factura e insólita decoración”

Elsa Luisa María Schiaparelli nació en Roma en el año 1890, aficionada de la música, el teatro y el arte. Su madre, una aristócrata y su padre, un astrónomo. Schiaparelli desarrolla su carrera exitosa entre los años 1927 y 1954. La diseñadora logro crear un nuevo camino hacia el corazón de la alta costura francesa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial (Goldman, 2015)

A los 29 años de edad, entró en contacto con artistas del momento, en donde conoció a Marcel Duchamp, a Baron de Meyer y a Man Ray. En 1922, se trasladó a Paris, donde estrecho su relación con dichos artistas.

La carrera de la diseñadora de modas comenzó cuando conoció a Paul Poiret, al asistir a un desfile. Éste, la impulso a explorar su máximo talento, empezar a diseñar ropa y vender sus diseños de forma independiente a pequeñas casas de moda. Schiaparelli al poco tiempo se convirtió en la diseñadora de una pequeña casa, Maison Lambal en 1925, antes de instalar un estudio con nombre en 1927 (Martínez, 2008)

¹⁵ Martínez Mila, y Rhodes, Z. *Moda Vintage. La evolución de la moda y el vestido en los últimos cien años*. p.65. Ed. Parramon S.A. 2008. España, Madrid

Según el diario El País (2006), Elsa, inicialmente se vio interesada en el movimiento artístico dadaísta, por su amigo Marcel Duchamp, quien la introdujo en el mundo del arte. Luego gracias a Salvador Dalí, se vio atraída por el surrealismo. Sus primeros pasos se concretaron cuando en 1927 dio a conocer en el mercado los cierres en la alta costura y las polleras pantalón. Fue considerada una diseñadora poco ortodoxa para su época; utilizaba telas no convencionales como terciopelos transparentes, látex y celofán.

La diseñadora adoptó las técnicas surrealistas y las llevó al diseño de indumentaria y textil, separando los objetos cotidianos de su entorno habitual y mostrándolos en un contexto nuevo. Tal es el caso de un zapato que lo convirtió en sombrero al doblarlo, quedando la suela de color rojo hacia arriba.

Elsa tenía una sólida vinculación con el arte surrealista, se inspiró en Picasso cuando estampo telas con artículos de periódicos.

Según Charlotte Seeling:

“Schiaparelli trasladó el surrealismo a la moda, adoptando en sus colecciones su principio de sacar los objetos de su contexto habitual y mostrarlos en otro completamente distinto”¹⁶

Rival de Chanel, la diseñadora italiana fue en muchos sentidos como un extraterrestre en el mundo de la moda. Logró crear un nuevo camino hacia el corazón de la alta costura francesa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial (Goldman, 2015)

Salvador Dalí, como Schiaparelli, era un artista que entendía perfectamente el concepto de no poner límites a la creatividad. Y cuando estos dos maestros se unieron, desarrollaron un buen número de creaciones extravagantes y fantásticas que cambiaron la historia de la moda de Alta Costura e indumentaria para siempre.

En 1929, hubo una gran crisis económica por causa de la caída de la bolsa de Wall Street que limitó en gran medida el destino de la Alta Costura francesa. No obstante, Schiaparelli todavía era capaz de trabajar con mucho éxito con productores Estadounidenses en la década de 1930 y vender sus modelos exclusivos e importados a distintas tiendas como Saks Fifth Avenue en Nueva

¹⁶ Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores*. p.123. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

York, aun cuando el movimiento surrealista recién estaba siendo introducido a los Estados Unidos. (Goldman, 2015)

Recién en la década de 1930, el surrealismo se expandió fuera de Europa.

Elsa Schiaparelli en realidad, quería vestir a la mujer moderna que había conocido en América, la que no necesitaba modelos complicados a medida, sino prendas funcionales para poder combinar fácilmente. Su primer gran éxito le llegó con un jersey que en su fondo negro, se le había tejido una gran lazada blanca que parecía una mariposa, esto lo diferenció de los demás. Fue adquirido por Anita Loos, una mujer moderna y famosa de Hollywood, donde el suéter no pasó desapercibido. Los almacenes estadounidenses Strauss encargaron a Schiaparelli cuarenta piezas, y pronto medio Hollywood se encontró luciendo su prenda. (Seeling, 2010)

Pero pronto comenzaría la guerra, en 1940, y “*Shiap*” (como era normalmente conocida) tuvo que adaptarse a las exigencias de ésta, creando ropa más cómoda y funcional. Ese mismo verano, dejaría París para dar una serie de conferencias en Estados Unidos, las cuáles no dejarían ni un asiento libre. Allí, fue la primera europea en recibir el premio “Neiman Marcus.”¹⁷

En cuanto acabó la guerra, Elsa volvió a París y recuperó la tienda de su “Maison” (Casa en francés), creando una colección en septiembre. Contrató a Hubert de Givenchy como director creativo de la boutique.

A pesar de la multitud de éxitos que había conseguido, Elsa decidió retirarse y cerrar su “Maison Haute Couture” alegando que el mundo de la Alta Costura estaba cambiando. Tuvo varios problemas financieros por el hecho de no entender que debía frenar su fantasía y creatividad surrealista debido a las circunstancias económicas de los tiempos. Esa es la verdadera razón por la cual la diseñadora decide cerrar su negocio. Su estilo ya no encajaba con el de la sociedad de posguerra. Además, la incorporación de nuevos diseñadores al mundo de la moda dejó a Elsa fuera de juego.

Elsa fallecería más tarde, el 13 de noviembre de 1973, mientras dormía. La diseñadora vivió y murió segura de que *<el nacimiento no es el principio ni la muerte el fin>* (Seeling, 2010)

¹⁷ Premio “*Neiman Marcus*”: por servicios distinguidos en el campo de la moda. Creado en 1938 por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus.

Como ella misma decía: “*El diseño de vestuario no es para mí una profesión sino un arte*”¹⁸. Gracias a su carácter abierto a todo y a su capacidad de creación, su inspiración fue inagotable. Para ella, el instante era algo importantísimo en el proceso artístico. Pensaba que la prenda era un medio para la expresión artística, y no para demostrar las habilidades del diseñador. Por ello, siempre empleó a los mejores artesanos para que colaboraran con la realización de sus obras.

5.2.1 Utilización de los recursos inusuales

Su estilo surrealista, la llevó a escandalizar y divertir al público, utilizando la ironía y la provocación en sus colecciones, características que la diferenciaban de su rival Coco Chanel. De esta forma, fue la primera diseñadora de moda en colaborar con artistas como Salvador Dalí o Jean Cocteau. También, la primera en sacar los objetos de su contexto habitual y darles un nuevo significado aplicándolos a sus prendas. Como es el caso, de su sombrero zapato, sus botones insecto o su bolso teléfono.

Imagen 7: Sombrero zapato. Elsa Schiaparelli. (1937)

Fuente: Recuperado de

<http://alonsomerchan.blogspot.com/2013/06/surrealismo-ii-elsa-schiaparelli.html>

¹⁸ Schiaparelli, Elsa. “*Shocking life*”. P. 14. Ed. J.M. 1954. Londres, Inglaterra.

El principal actor influyente en la obra de Elsa, fue Salvador Dalí. No sólo colaboró con ella en el diseño de distintas prendas, sino que además penetró fuertemente en su estilo surrealista. Algunas de las prendas en las que intervino son el sombrero zapato o el vestido langosta, pero existen más muestras de su dominio. En 1936 realiza una Venus de Milo con cajones, como muestra de la alegoría de los distintos olores que emanan de los cuerpos femeninos y cada cajón simboliza uno de ellos. El mismo año que Dalí lanza esa escultura, Elsa traslada la misma idea a un elemento textil desarrollándolo en un abrigo, su Abrigo Escritorio. Algunos de esos cajones eran falsos bolsillos. Años más tarde, Agatha Ruiz de la Prada emularía este diseño con un vestido repleto de cajones, para su colección 2009/2010.

Imagen 8: Abrigo Escritorio. Elsa Schiaparelli. (1936) y Venus de Milo. Salvador Dalí (1936)

Fuente: Recuperado de

<http://alonsomerchan.blogspot.com/2013/06/surrealismo-ii-elsa-schiaparelli.html>

Schiaparelli confeccionó collares con aspirinas; utilizó plástico, formas diversas como escarabajos y abejas; decoró trajes de noche de alta costura con <ordinarias> cremalleras y confeccionó vestidos con celofán y rodofan, materiales sintéticos. Schiaparelli diseñaba hasta el mínimo detalle; creó botones de grillos, caballitos de circo, artistas de trapecio, coronas y terrones de azúcar.

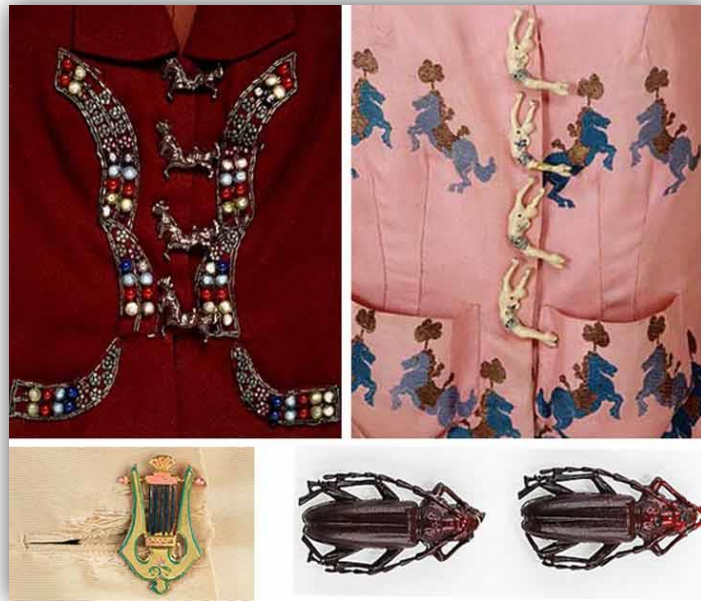

Imagen 8: Botones. Elsa Schiaparelli.

Fuente: Recuperado de

<https://www.dsigno.es/blog/diseño-de-moda/elsa-schiaparelli-surrealismo-moda>

A pesar de todos los detalles que llamaban la atención, la indumentaria de Schiaparelli era simple y llevable. Sus vestidos y trajes pantalón con chaquetas rectas tenían cierto aire de uniforme, pero las líneas eran en general redondeadas y suaves, con su llamativo detalle. (Seeling, 2010)

Schiaparelli, al igual que muchos otros diseñadores, optaron por maximizar prendas, exagerar tamaños y distorsionar la realidad convencional del objeto y prenda. En este caso, Schiaparelli optó por maximizar objetos como prendedores, haciendo lo usual, algo extravagante y surrealista.

En algunos casos se pueden apreciar sombreros confeccionados a mano con forma de taco, carteras con forma de teléfonos y guantes que representan la figura de la mano con uñas rojas, hechas en cuero. La paleta de color que maneja en sus diseños, son el blanco y el negro como principal protagonista, rojos, rosas, naranjas. Pero no hace hincapié exclusivamente en los saturados.

Dalí colaboro con Schiaparelli en la creación del tejido <raído> y diseñó una cartera negra de terciopelo con forma de teléfono, con la rueda de marcar pegada en dorado. Fue él quien también pintó la langosta gigante en un vestido de noche de Schiaparelli. Picasso, por su parte inspiró sus tejidos estampados

con artículos de periódico, y Jean Cocteau dibujó poéticos motivos para bordado. (Seeling, 2010)

Imagen 9: Vestido de seda con estampado de langostas.
Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí (1937)

Fuente: Recuperado de
<http://ismorbo.com/salvador-dali-y-elsa-schiaparelli-el-duo-surrealista-y-transgresor-que-revoluciono-la-moda/>

Otro de los artistas que colaboró con Elsa, fue Jean Cocteau. Este pintor creó varias prendas. Un chaqueta de lino en la que aparecía una mujer que dejaba caer su melena sobre el brazo izquierdo (según se mira) de la chaqueta y con una mano se tocaba la cintura sutilmente, diseñado en 1937. La otra prenda, eran dos abrigos, uno violeta y otro gris, en los que en la parte posterior aparecía una imagen con doble significado además de jugar con la simetría: el espectador puede ver dos caras besándose o la silueta de un jarrón, de ahí las flores de la parte superior.

Imagen 10: Abrigo en trampantojo de dos caras y rosas y Traje bordado con cabeza de mujer
Elsa Schiaparelli y Jean Cocteau (1937)

Fuente: Recuperado de

<http://vein.es/elsa-schiaparelli-moda-surrealismo-10-claves/>

Otro de sus diseños más conocidos y copiado, es el vestido- esqueleto. Diseñados por ambos artistas, pertenece a la colección “Circus” (1938). Vestido de crepé negro con doble tela rellena de algodón en las zonas donde simulaba las costillas, la columna vertebral y los huesos de las piernas. Modelo eternamente copiado por diseñadores como Jean Paul Gaultier o Alexander McQueen, entre otros.

Imagen 11: Vestido Esqueleto. Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí (1938)

Fuente: Recuperado de

<https://modadesnuda.wordpress.com/2012/02/29/un-vestido-que-llora-por-dali-y-schiaparelli/>

Un surrealista de gran influencia en Schiaparelli fue René Magritte (1898-1967). Con su obra “*Love Disarmed*” (1935), la italiana se inspira para crear

unos botines con piel de mono colgando de ellos. Pero no sólo eso, sino también crea un perfume para hombre con forma de pipa representando el famoso cuadro del artista “La traición de las imágenes” (1928-1929)

Son muchas otras firmas las que elogian a Elsa Schiaparelli, representando elementos de esta sus diseños. Como por ejemplo es el caso de Viktor & Rolf en la primavera de 2008, donde lanzan una colección en la que los instrumentos musicales son los protagonistas. Representan la obra de Man Ray, El violín de Ingres (1924), en la que tiene la ayuda de Elsa.

6. Relación entre el Diseño de Indumentaria y el Surrealismo; a través de los diseñadores

6.1 Alexander McQueen

Imagen 12: Alexander McQueen. (1969-2010)

Fuente: Recuperado de

<http://ismorbo.com/mcqueen-documental-viene-disenador-britanico/>

6.1.1 Biografía

Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en el East End de Londres. Hijo de un taxista, era el pequeño de seis hermanos. A los dieciséis años comenzó su formación con el sastre del príncipe de Gales, en la sastrería Savile Row. Se dice que garabateaba obscenidades en el forro de los trajes de su alteza real, pero esta leyenda la ha generado el mismo en un intento de consolidar su mala fama. En 1992 su colección de licenciatura, Jack el destripador, cautivó a la prensa británica especializada en moda, hasta el punto de que Isabella Blow adquirió la colección al completo y adoptó a McQueen como uno de sus protegidos. El estilo de McQueen se caracteriza por la brutalidad atemperada con lirismo.

Imagen 13: "Jack the Ripper". Alexander McQueen (1992)
Chaqueta de satén de seda forrada con seda blanca que tenía pelo humano.

Fuente: Recuperado de
<http://sensacionvintage.blogspot.com/2013/08/el-primer-alexander-mcqueen.html>

Durante un tiempo corto ayudó a Romeo Gigli en Milán, pero en 1994 fundó su propia marca. Sus primeras cuatro colecciones fueron definidas por él mismo como <no comerciales>; su objetivo era causar sensación.

En 1996 fue proclamado diseñador británico del año, sustituyendo así a John Galiano en Givenchy. En ese entonces, Karl Lagerfeld lo tildó de <artista del escándalo>. A pesar de esto, McQueen permaneció en la casa otros cinco años. En esa época presentó seis colecciones, cuatro para Givenchy y dos para su propia marca.

Su propia marca estará siempre ligada a los bumsters, los pantalones de tiro corto que dejan al descubierto tangas y tatuajes. McQueen sentía que la parte inferior de la columna vertebral era la parte más erótica del cuerpo. También diseñó los skousers, que solo se sujetaban con una cadena a lo largo de todo el tiro. (Seeling, 2010)

Imagen 14: Falda “bumster” de la colección “Highland Rape”.
Otoño Invierno 1995/96. Alexander McQueen

Fuente: Recuperado de

<http://sensacionvintage.blogspot.com/2013/08/el-primer-alexander-mcqueen.html>

Sus transparencias en las prendas hacían que resalten los tatuajes más íntimos de sus clientas. McQueen estaba especialmente orgulloso de su jellyfish dress, un vestido extensible de gasa que presentó en su colección de verano de 2003.

En el verano del año 2000 McQueen contrajo matrimonio con su pareja, George Forsyth, en Ibiza. En 2001 el grupo Gucci adquirió el 51% de la marca Alexander McQueen.

Decía McQueen¹⁹: *<De vez en cuando también es necesario que algo pueda salir mal, o no se puede salir adelante>*. Muchos creen que ese fue el caso del 2007, en el que su temática fue la magia negra y la cacería de brujas. Sus visiones eran cada vez más lúgubres y no se trataba evidentemente de una provocación.

¹⁹ Alexander McQueen en Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores*. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

En 2003 lanzó su primer perfume, Kingdom y una colección de ropa para hombre hecha a medida. En 2004, dio a conocer por primera vez en Milán su colección de pret-a-porter masculino.

El 11 de febrero de 2010 Alexander McQueen acabó con su vida.

6.1.2 Inspiraciones

Alexander McQueen fue sin dudas un diseñador que marcó mundo de la alta costura. Un diseñador británico que empujó los límites de la moda a un extremo diferente. Fue conocido por sus diseños espectaculares, desfiles surrealistas y vulgares al mismo tiempo. Incluso después de su muerte se consideran vivos sus diseños, y a él, como una leyenda. Ayudó a la industria de la moda y demostró que cuando se trata de arte, no hay límites. Cada colección era un mundo distinto, en el que rompía con las reglas. (Goldman, 2015)

McQueen era más conocido por sus diseños teatrales. Inculcó elementos que cambiaron drásticamente la industria de la moda con sus siluetas extremas, la provocación, el humor negro, y su deseo de destruir las normas tradicionales de la sociedad.

Su mezcla de siluetas en las pasarelas puso un sello en el mundo de la moda. Gracias a McQueen el surrealismo siguió vigente en el siglo XXI, ya que se destacaba a el mismo por utilizar los elementos de sorpresa y provocación. El uso de la cultura y la historia es una de las tendencias más importantes que utilizó McQueen. Se inspiraba en los estilos del pasado para recordarnos que ellos estaban allí y les daba su propia transformación para que sean más modernos. (Reed, 2012)

Después de los trabajos de Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli, McQueen es uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda. Él des construía y construía de nuevo la ropa para dejar un mensaje. (Seeling, 2010)

El surrealismo introdujo un cambio en el objetivo del campo visual y la perspectiva de la prenda. Las características del movimiento se destruyeron y reconstruyeron en la historia de la moda moderna, lo cual nos da un nuevo significado en la funcionalidad de la prenda. (Goldman, 2015)

En 1995, lanzó su quinta colección llamada Violación de la montaña. Esta colección simboliza la batalla de Culloden (1746) en el que Inglaterra invadió y derrocó a Escocia. McQueen incorporó las faldas escocesas a cuadros y mostró a través de agujeros rasgados en la ropa, la violencia de la invasión. McQueen quería contar una historia a través de sus diseños en cada colección, y no le importaba si tenía que romper las reglas de la sociedad. (Seeling, 2010)

Imagen 15: Colección “Violación de la Montaña” (1995)

Alexander McQueen

Fuente: Recuperado de

<https://difuzionmagazine.com/recordamos-los-mejores-desfiles-de-alexander-mcqueen/>

Charlotte Seeling define a McQueen de la siguiente manera:

“Con su destacada personalidad, Alexander McQueen se caracteriza por ser arrogante, agresivo y de mala educación. En 1995, Alexander McQueen, en vez de saludar con una inclinación al terminar el desfile, se subió a la pasarela y se bajó los pantalones, mostrando el desprecio total por la prensa reunida allí.”²⁰

Después de algunos desfiles, McQueen comenzó a ganar el respeto de aquellos que veían su trabajo como amateur. En su siguiente colección llamada Joan en 1998, tomó como inspiración a las mujeres de la historia, como Catalina la Grande, María Antonieta y Juana de Arco. La modelo que abrió el espectáculo llevaba un vestido corto con una armadura de plata,

²⁰ Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores*. p.125. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

utilizando el cuero para representar la dureza. La modelo era vista como una pieza de armadura y usaba guantes que parecían garras de un animal. Además de la vestimenta, las modelos utilizaron lentes de contactos de color rojo, para agregar un aspecto más dramático al desfile. (Reed, 2012)

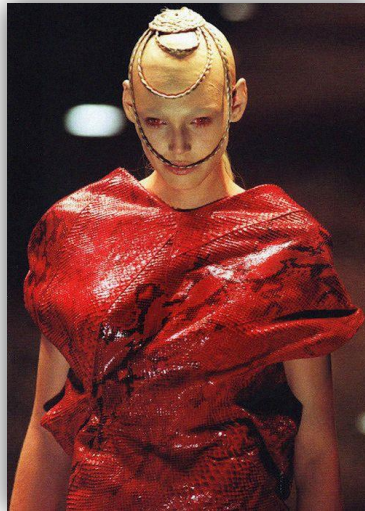

Imagen 16: Colección "Joan" (1998)

Alexander McQueen

Fuente: Recuperado de

<https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1998-ready-to-wear/alexander-mcqueen>

McQueen ha establecido nuevas tendencias no sólo en la ropa sino también en cómo los diseñadores presentan sus colecciones. Ese mismo año, en colaboración con el fotógrafo Nick Knight, Alexander McQueen presentó en la revista *Dazed & Confused* su propuesta de moda especialmente diseñada para personas discapacitadas. Una vez más el diseñador había roto un tabú. Pero se trataba algo más que un intento de llamar la atención. McQueen había vuelto a mostrar lo que la moda puede hacer cuando no se aceptan límites. Él fue el primero en utilizar modelos que no encajan en el molde estereotipado, en una ocasión incluso utilizó a una ex atleta paralímpica, Aimé Mullins, para llevar un par de prótesis de piernas de madera talladas a mano en su pasarela. Nunca le gustó trabajar con supermodelos, y cuando lo hacía le gustaba sacarlas de su zona de confort. (Seeling, 2010)

La fotografía de portada de la revista es de la atleta Aimee Mullins, vestida solamente con pantalones de ejercicio y usando un par de prótesis metálicas debido a que tiene amputadas las dos piernas. En otra imagen, se le puede ver

vestida con una crinolina, y otros accesorios diseñados por Alexander McQueen usando piernas prostéticas.

Imagen 17: Revista Dazed y Confused. Alexander McQueen (1998)

Fuente: Recuperado de

<http://www.dazeddigital.com/fashion/article/23934/1/the-dazed-history-of-alexander-mcqueen>

Mullins es al mismo tiempo la mujer atlética de cuerpo hermoso y la inválida. Su torso desnudo se contrapone a esos siniestros aparatos que tiene en lugar de piernas. La fotografía juega con la provocación entre el mito del cuerpo unificado y sugiere la posibilidad de una experiencia corporal múltiple y de otro orden. En la imagen 17, vestida como una muñeca y con una expresión casi de maniquí también se problematiza y desafía la integridad corporal. Sus piernas y la discontinuidad entre una realidad de carne y hueso y las prótesis de fibra de vidrio presentes, hacen evidente que el proceso de transferencia entre el espectador y la imagen, y entre la mujer y el maniquí, nunca está completo, provocando así el afecto de lo siniestro. (Seeling, 2010)

En su desfile de 1999 las dos primeras modelos presentaron sus diseños en discos circulares en las esquinas del escenario, como muñecas de caja de música vestidas con sedas de gasa o malla metálica que brillaban a la luz. Por encima de todo, la última modelo, una ex bailarina se acercó a una plataforma circular con un vestido trapecio de algodón blanco y liso, cerca de ella había dos robots que pintaban el vestido con aerosol negro y amarillo

mientras ella giraba en la plataforma, destruyendo de esta manera el vestido de alta costura.

Imagen 18: Colección “The Magnificent Impact”. Alexander McQueen (1998)

Fuente: Recuperado de

<https://www.anothermag.com/fashion-beauty/9225/the-magnificent-impact-of-alexander-mcqueen-ss99>

Según Charlotte Seeling sobre una de las colecciones de McQueen:

“Sus espectáculos han sido únicos, llenos de emoción e innovación. Su colección primavera verano 2010 se llamaba <Platos Atlantis> y evocaba el cambio climático, la extinción de la humanidad, o más bien su regreso al agua de la que en realidad proviene. El video de representación, filmado por Nick Knight mostraba un enorme lienzo de lino en el que el cuerpo desnudo de la modelo se contorsionaba a con sensualidad entre serpientes. El video desvió la atención de la gente mientras las modelos desfilaban; cortos vestidos con estampados de reptil en impresión digital, cada uno una pequeña obra de arte de la calidad de la alta costura. Sin duda, los protagonistas fueron los zapatos, deformados como macizos cascos para unos, poéticos como zapatillas de ballet para otros”.²¹

²¹ Seeling, Charlotte. *Moda. 150 años. Modistos, diseñadores*. p.126. Ed. H.f.ullman. 2010. España, Madrid.

Imagen 19: Colección "Platos Atlantis". Alexander McQueen (2010)

Fuente: Recuperado de

<http://style-studies.blogspot.com/2010/02/runway-retrospective-alexander-mcqueen.html>

6.1.3 Entrevista

“¿Cuál es tu pieza favorita de cualquiera de tus colecciones?

Las faldas de abanico de madera del verano de primavera de 1999, el vestido de diapositivas leídas de la primavera verano de 2001, el vestido de medusas del otoño invierno de 2002

¿Cuál es tu objetivo final?

Ofrecer piezas de alta costura como parte integral de la colección ready to wear

¿Qué te inspira?

Encuentro una multitud de influencias inspiradoras: sin hogar para los ricos, vulgares para lo común

¿Cómo tus propias experiencias han afectado tu trabajo como diseñador?

Trabajar con el taller de Givenchy me mostró las posibilidades que solo la alta costura puede ofrecer a un diseñador, donde la artesanía de repente se convierte en lo último en tecnología.

¿Qué es más importante en tu trabajo: el proceso o el producto?

El desarrollo del diseño te permite cometer errores; Sin joder, de vez en cuando no puedes ir más lejos.²²

²² Recorte de Entrevista a Alexander McQueen en el Libro *Fashion Now 2* de Taschen.

6.2 Viktor & Rolf

Imagen 20: Viktor & Rolf. (1969)
Fuente: Recuperado de
<http://the-talks.com/interview/viktor-rolf/>

6.2.1 Biografía

Holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren (ambos nacidos en 1969) decidieron unirse tras terminar sus estudios en 1992. Inseparables desde que se conocieron en la academia de moda de Arnhem, en Amberes. En 1992 se gradúan y se trasladan juntos a París.

Su capacidad de innovación, su frescura a la hora de transgredir los códigos de la industria y su trabajo, entre la moda y la filosofía, le han convertido en una referencia indiscutible para entender la estética de comienzos del siglo XXI. (Goldman, 2015)

En 1993 muestran diez diseños en el Salón Européen of Jeunes Stylistes de Hyeres, en Francia. Su primer logro fue ganar tres premios en el Hyeres Festival de 1993 con una colección que ya mostraba su preferencia por la ropa escultórica y experimental. Luego,

un año más tarde presentan su primera instalación, en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París.

Imagen 21: Primera Colección en Central Museum
Viktor & Rolf (1993)

Fuente: Recuperado de

<https://www.europeana.eu/portal/en/blogs/viktorrolf-celebrates-ten-years-anniversary-of-flowerbomb>

En su desfile de 1996, Viktor y Rolf On Strick, censuraba la falta de interés que despertaba su trabajo en la prensa y el público. Decididos a no darse por vencidos, los diseñadores crearon un desfile de moda en miniatura, como si fuera un juguete, realizaron una instalación en miniatura que representaba todas sus ambiciones: desfile de pasarela con muñecas; un rodaje de moda; una tienda con ventanas de vidrio e incluso el lanzamiento de un perfume falso con una campaña publicitaria y un comunicado de prensa. En 1997 debutan formalmente con su primer desfile.

La carrera de Viktor & Rolf dio un giro importante en 1988 cuando se introdujeron en el mundo de la alta costura parisina y sorprendieron a cada vez más público con sus creaciones innovadoras basadas en los volúmenes y las formas exageradas. Los dos diseñadores han sabido convertir sus primeros diseños de alta costura en prendas pret a porter y presentaron su primera colección en

la temporada de otoño invierno de 2000. En 2004 presentaron su primera fragancia, Flowerbomb. En 2006 se pone a la venta su colaboración con H&M. Ganan el premio al Mejor Diseñador Internacional en los Scottish Fashion Awards.

En 2007 sale a la venta una colección de maletas y bolsas de viaje diseñadas por Viktor & Rolf para la marca Samsonite. En 2008 vendieron la mayoría de las acciones de su empresa a Renzo Rosso de Diesel Jeans. De esta forma los diseñadores se centran en su trabajo de creación y Renzo Rosso se encarga de la expansión de la marca. Actualmente, ambos viven y trabajan en Ámsterdam.

La visión que tomó la marca luego de 20 años de existencia - e inclusive habiendo hecho un giro respecto de sus comienzos tiene mucho que ver con el ingreso al paquete accionario de la tienda del italiano Renzo Rosso.

El ingreso de Rosso en la marca V&R ocurrió en 2008 y lo primero que se propuso fue lograr comunión y acercamiento entre dos culturas de trabajo, la nórdica de V&R y la latina de Rosso.

Lo que precisamente agrega Rosso es el salto hacia la accesibilidad y de alguna manera hacia la popularidad. Rosso le quita a las marcas, ese toque de exclusividad "para pocos" y las pone al alcance de la mano de la gente, para que sea el público quien pueda advertir sus valores.

Con Rosso también llegó Giovanni Pungetti, el CEO de V&R. Y desde allí la marca no paró de crecer.

Los diseños de V&R son definitivamente vanguardistas. Hoy en día el desafío de la marca es combinar la creación y la provocación de los fundadores con la accesibilidad. (Seeling, 2010)

Hoy V&R integran elementos de la alta costura en el pret-a-porter, ellos piensan en las colecciones en su atelier de Amsterdam como si fueran piezas únicas. También V&R ofrece ropa masculina tal cual es estilo de sus diseñadores: mundanos, coquetos y bien vestidos.

Cerraron la tienda de Milán y abrieron la maison en París dejando en claro por dónde pasa el centro de la moda hoy. La idea es internacionalizarse y que

la etiqueta exista alrededor del mundo, pero ya no a partir de una gran maison sino a partir de pequeñas boutiques.

6.2.2 Inspiraciones

Provocadores, anárquicos, irreverentes, desmesurados, complejos, excesivos... Pero siempre rigurosos, singulares, geniales y, en definitiva, únicos. La lista de adjetivos que acompañan a los diseñadores Viktor & Rolf es interminable, por ese soplo de rebeldía, humor, talento y opulencia que siempre impregna sus propuestas. (Goldman, 2015)

Si la moda es arte no preocupa a Viktor Horsting y Rolf Snoeren, quienes no dudaron a lo largo de las dos últimas décadas, en hacer de la pasarela una exposición. Sus diseños son sinónimo de fantasía y, de momento, parece imposible que el “arte vestible” que proponen se convierta en una realidad. Sin embargo, es difícil no ver alguno de ellos y detenerse un segundo para, al menos, comprender, lo que está sucediendo. (Seeling, 2010)

Con sus desfiles experimentales, esta pareja de holandeses juegan a mezclar libremente cualquier tipo de estilo, ya fuera clásico y contenido o más agresivo y barroco, diluyendo toda barrera estética que les impidiera dar forma a sus ideas en cada uno de sus espectáculos. Ya en 1999 llevaron a cabo una *performance* en la que fueron superponiendo sobre la modelo Maggie Rizer distintas prendas hasta convertirla en una muñeca rusa viviente. Desde entonces, instalaciones, volúmenes imposibles y homenajes al mundo del arte han ido situando a Viktor & Rolf como una de las firmas más vanguardistas.

Imagen 22: Desfile Fall Winter. Viktor & Rolf (1999)

Fuente: Recuperado de

<https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1999-couture/viktor-rolf>

Viktor & Rolf en su desfile Otoño Invierno 2015/2016 muestran a las modelos envueltas en tela de canvas, como si a los lienzos les hubieran quitado los marcos. La modelo fue colocada a la pasarela como si fuera una simple figura desnuda a la que había que vestir. Luego, la introdujeron en un marco.

En la pasarela, las modelos llevaban prendas simples confeccionadas con tela de algodón cortada y drapeada, decorada con machas más o menos artísticas y con delicados retratos otras veces. También lucían marcos alrededor de sus cuellos y muñecas, como si de collares y pulseras abstractas se tratara. Tal vez, éstos eran incómodos de llevar pero las modelos lo hacían con gracia.

Imagen 23: Desfile Fall Winter. Viktor & Rolf (2015/2016)

Fuente: Recuperado de

<http://www.itfashion.com/cultura/arte-y-parte/exhibicion-de-viktorrolf-en-australia/>

El balance entre el arte y la moda es algo difícil de calibrar a simple vista. Sin embargo, en este desfile había una cierta belleza y mucho encanto. Y eso es lo que alimenta a la moda.

En su colección Otoño Invierno 2016/2017 se ve reflejada el enlace entre el reciclaje y la alta moda. Viktor & Rolf lo hicieron a su manera. Las prendas ahora eran juveniles y divertidas. El dúo los llamo “vagabundos”.

Imagen 24: Desfile Fall Winter. Viktor & Rolf (2016/2017)

Fuente: Recuperado de

<https://www.expofashionmagazine.com/runway/es/13376/viktor-rolf-otono-invierno-20162017-alta-costura-paris>

Su incansable movimiento acercaba las prendas a la audiencia para que pudieran ver mejor la densa decoración que llevaba casi de todo, desde adornos de harapos hasta el brillo de los cristales Swarovski o los botones.

En su siguiente colección, Primavera Verano 2017, también utilizaron la técnica de reciclaje.

Imagen 25: Desfile Spring Summer. Viktor & Rolf (2017)

Fuente: Recuperado de

<https://luxiders.com/es/upcycling-viktor-rolf/>

El secreto de esta mejorada elegancia, que Viktor & Rolf llamaron "diseño con conciencia", se basaba en los principios de la cerámica japonesa. El 'kintsugi' sigue el concepto de la belleza de la imperfección, y acentúa el desgaste añadiendo dorado a las grietas que se forman. Ésta idea es más difícil de lograr en tela, pero los resultados llegaron a ser muy poéticos.

La idea de glamour de esta temporada, desde los enormes jarrones de flores hasta los lujosos trajes reelaborados, apuntaba en una nueva dirección. Aunque Viktor & Rolf llamaron a la presentación "*Bulevar de los sueños rotos*", la sensación no era nada deprimente.

En su colección Otoño Invierno 2017/2018, utilizaron a las modelos representando mujeres, como de juguete.

Imagen 26: Desfile Fall Winter. Viktor & Rolf (2017/2018)
Fuente: Recuperado de

El tema adquirió distintas variaciones por medio de volantes y flores: cubiertas esponjosas y abullonadas que se combinaban con faldas de flores y vaqueros decorados.

Este concepto ya es típico de Viktor Horsting y Rolf Snoeren: realidad aumentada y convertida en visión de moda y, por otro lado, prendas muy ponibles y vendibles; una combinación extraña pero inteligente.

Ellos lo explicaron a su modo solemne: *“La realidad surreal que vivimos”,* afirmaron a coro. *“Es algo muy nuestro y muy lúdico, así que estas muñecas son como las mascotas de Viktor & Rolf”*.²³

Una de sus últimas creaciones, la colección Otoño Invierno 2018/2019, Viktor & Rolf apuestan por el total look en blanco. La extravagancia y la moda hecha arte y convertida en arquitectura vuelve a subirse a la pasarela parisina de la mano del dúo holandés, con diseños sacados del surrealismo. Sólo quizás un traje de novia de estilo princesa con brillantes incrustados dibujando la frase “I Love You” rompía la línea de la excentricidad sin perder ese aire de cuento que respiraba todo el conjunto.

²³ Viktor & Rolf. Entrevista en Vogue sobre su colección.

Imagen 27: Desfile Fall Winter. Viktor & Rolf (2018/2019)

Fuente: Recuperado de

<https://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2018-2019-paris-viktor-rolf/15342>

Por último, vemos en su última colección verano 2019 toda una declaración de moda y de intenciones. 18 Vestidos llenos de volumen, mezcla de colores, tul y detalles plisados, donde lo más importante no era el diseño, si no el mensaje. "Soy mi propia musa", "Paz", "Menos es más" o simplemente la palabra "No" decoraban uno a uno todos los vestidos del show, en mayor o menor tamaño, acompañados de dibujos o solos. No había una línea estética clara, más que quizás la de hacerse oír hoy día entre tanto ruido. No eran más que mensajes cargados de ironía que representan a la perfección esos estados de ánimo que a veces no nos atrevemos a expresar con palabras.

Imagen 28: Desfile Spring Summer. Viktor & Rolf (2019)

Fuente: Recuperado de

<https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2019-paris-viktor-rolf/15926>

6.2.3 Entrevista

“¿Cuál es tu pieza favorita de cualquiera de tus colecciones?”

La colección de Babushka: las miniaturas del "sueño de la moda".

¿Qué te inspira?

La moda misma

¿A quién tienes en mente cuando diseñas?

Nunca hemos diseñado con una persona específica en mente, pero siempre hemos considerado nuestras colecciones como autónomas: una vez que los diseños están terminados, son para quienes los aprecian. Sin embargo, recientemente nos estamos volviendo más y más conscientes de la realidad del producto que estamos creando.

¿De qué manera tus propias experiencias han afectado tu trabajo como diseñadores?

Nuestro trabajo es siempre muy personal. Tratamos de traducir nuestras vidas en nuestro trabajo. Si estamos deprimidos, creemos que es mejor convertirlo en energía creativa que dejar que te gane. Así nació la colección "Agujero negro", por ejemplo.

¿Qué es más importante en tu trabajo: el proceso o el producto?

El resultado es lo único que cuenta

¿Cuál es tu definición de belleza?

Originalidad

¿Cuál es tu filosofía?

Viktor y Rolf primero

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido?

Hay otros también”²⁴

²⁴ Recorte de Entrevista a Alexander McQueen en el Libro *Fashion Now 2* de Taschen

7. Implicancias Prácticas

7.1 Elección del Tema

Es importante primero elegir el tema a trabajar. Esto nos sirve para dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y coherencia. También establece unos límites –que el diseñador es libre de romper-, aunque partir de un tema determinado provee de un enfoque al diseñador.

Al escoger un tema, debe ser algo con lo que se pueda trabajar a lo largo de toda la colección. Debe ser un tema que interese al diseñador, que lo estimule y motive. Una vez elegido, se acude a buscar información e investigar sobre el mismo.

En este proyecto de investigación se eligió el Surrealismo como punto de partida. Personalmente es un tema interesante ya que abre puertas a la imaginación, a la locura y a la total libertad a la hora de diseñar.

7.2 Análisis e Investigación

Una vez definido el tema se lo investiga en distintos ámbitos, para comprender cómo los artistas utilizan el Surrealismo a modo de inspiración.

Para enriquecer la búsqueda se llevó a cabo un análisis de las últimas colecciones de los exponentes estudiados: Alexander McQueen y Viktor & Rolf. Estos fueron analizados desde sus colecciones y sus formas de trabajo para entender cómo se inspiraron en el Surrealismo. Se investigaron a partir del tipo de prenda, la silueta, los largos modulares, las texturas, los avíos.

A partir del análisis de seis colecciones de Alexander McQueen se pudo ver como en cada una de ellas variaba la silueta, los largos modulares y las materialidades distintas pero con el mismo objetivo: generar volúmenes. A su vez, la paleta de color neutra y el rojo, fueron los colores característicos en sus colecciones salvo en una, que debido a la inspiración, se inclinó hacia una paleta de colores fríos. Las siluetas suelen ser trapecios simples o dobles, y siempre con volumen.

Luego se eligieron 2 colecciones, las que más aporten información, y se las analizó por prenda, detalladamente.

texturas y volúmenes y con qué materialidades. Se tiene en cuenta los largos modulares, siluetas y simetrías, para entender cuál predomina en la colección.

A partir del análisis de seis colecciones de Viktor & Rolf se pudo ver como en cada una de ellas variaba la silueta, los largos modulares y las materialidades distintas. La paleta de color fue variando según la colección y la inspiración. Se puede ver como en las dos primeras colecciones las líneas morfológicas son más bien rectas donde sobresalen del cuerpo partes de la prenda, dejando ver así, siluetas irregulares. Pero a su vez, en las dos últimas colecciones analizadas las líneas son más bien curvas y en ambas se utilizó el tul y la mezcla de materiales y texturas para generar volúmenes.

Luego se eligieron 4 colecciones, las que más aportan información, y se las analizó por prenda, detalladamente. Esto nos sirve para entender más de cerca las texturas, de qué manera están hechas, que colores, siluetas y largos modulares predominan. Y así, entender las constantes y variables de la colección, para luego crear las propias.

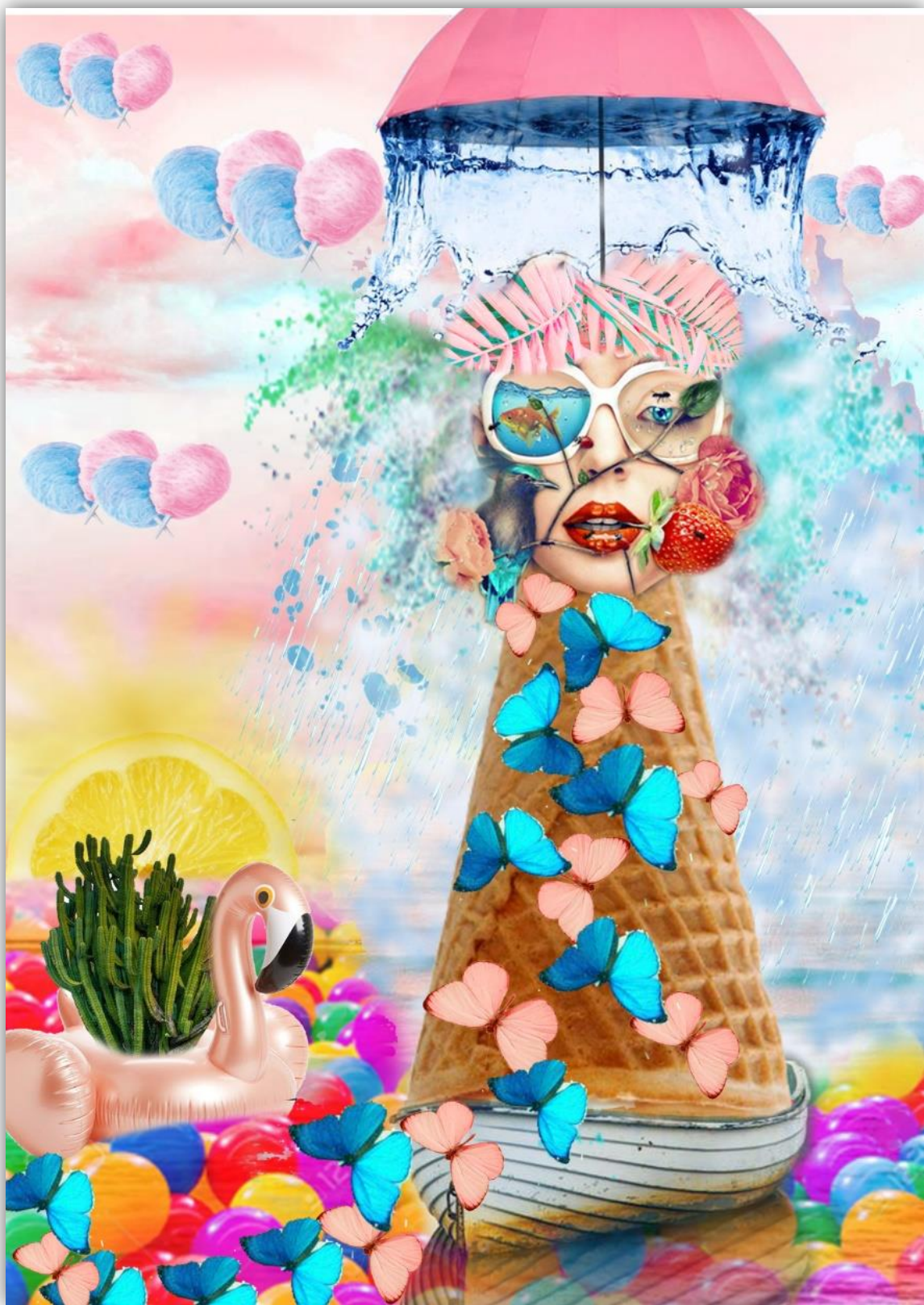
7.3 Board Conceptual

El partido conceptual es la fuente de inspiración que utiliza el diseñador para luego llevar a cabo una colección y el cual será la base de los diseños.

Denominado también “Universo Poético” como bien el nombre lo dice, abarca todo el proceso productivo desde la elección de los materiales, hasta los detalles. Se crea a partir de un collage compuesto por distintas imágenes relacionadas e integradas entre sí, que nos ayuda a ver en la parte gráfica, nuestra investigación teórica.

El concepto debe ser inspiracional, debe transmitir emociones, sensaciones, texturas, formas, paleta de color, y un clima autentico. Nos ayuda a generar una relación entre las prendas que conforman la colección. Esta toma de partido generará una identidad y una coherencia en los diseños.

A partir del concepto, se generan ideas, como palabras inspiradoras que nos transmite este concepto, para luego aplicarlas a lo largo de la colección.

7.3.1 Paleta de Color

La paleta de color se toma a partir del panel conceptual. Se encuentran tanto colores fríos como cálidos. La colección lleva una amplia paleta de color en todas sus tonalidades. Depende de la línea a diseñar, la tonalidad que se llevó a cabo.

7.3.2 Materiales Textiles

El material textil es la razón de ser de la prenda. Es importante el conocimiento de las telas que existen en el mercado. Esto requiere de investigación y estudio, ya que siempre hay algo nuevo en desarrollo.

Para el desarrollo de la colección se debe tener en cuenta las materialidades a utilizar. Éstas deben responder a las sensaciones y aspectos del concepto, y a su vez, a la ocasión de uso. Se utilizaron gran variedad de materiales sintéticos, a fin de generar esa plasticidad que transmite el concepto. Una de las cosas que más se destacaron en la colección fueron los avíos, de plástico o acrílico, con formas distintas como por ejemplo; botones en forma de manzanas, mariposas o con textura haciendo referencia a una canasta. Cada detalle y material se utilizó para representar algo específico del surrealismo, ya sea una exageración, una ironía o simplemente una representación de algo.

También se utilizó la sublimación en algunos textiles, por estampas propias, generadas a partir de la representación de una idea.

7.3.3 Forma y Silueta

La Silueta es la forma que toma un cuerpo cuando se trabaja con un textil sobre él. Dependiendo de las cualidades de dicho textil, se obtienen distintas siluetas.

Se habla de una construcción de la silueta, ya que dependiendo de qué prenda tenga puesto ese cuerpo es la silueta que se determina. El cuerpo no es más que el soporte de la misma.

Los materiales rígidos son aptos para siluetas geométricas o volumétricas ya que tienden a armarse por sí mismos. Con materiales flexibles se logran formas anatómicas que delinean el cuerpo, dando libertad de movimiento. Si se utiliza un material con caída, se insinúa el cuerpo y sus formas, de una manera más sutil.

En la colección predominan más las siluetas trapecio y volumétricas.

7.3.4 Recursos Constructivos

Los recursos constructivos son los elementos que se toman de objetos, productos o piezas del entorno y que funcionan como un elemento dentro de la prenda. Abarcan desde la moldería, costuras, avíos, texturas, formas de unión de telas, etc.

Para el desarrollo de la colección se tuvieron en cuenta elementos que transmite el concepto, como por ejemplo los dulces; algo muy icónico relacionado a lo onírico e infantil, representándolo en la prenda de una manera irónica.

Se puede ver en las siguientes imágenes, todos los recursos y avíos que se utilizaron para la confección de los seis conjuntos de la colección.

Tablas cosidas para generar volumen en el short

Aplique de marca sublimado en elasticos como "adidas"

Pasado de cordon por la red para generar fruncido y que parezca una "cortina"

Tancas de plastico y mostazilla de "moño"

Alforzas cosidas para generar efecto "pirotin" de un cupcake

Frunces cosidos para generar algo pomposo, como lo es el cupcake

Media esfera de telgopor forrada para generar una grana

Boton con textura de canasta, que hace referencia a la prenda y al textil utilizado

Pliegues generados a partir de botones para lograr amplitud

Boton cortado a laser con forma de mariposa

Bolsillo en forma de sandia en la parte superior de un jardinero

Boton de manzana, haciendo referencia a la semilla

Tipos de union a la prenda: Arandelas de plastico transparentes y nudos en las tiras

Además de recursos de costuras, tipos de uniones y avíos, encontramos en la colección, varias estampas visuales. A continuación se exponen las estampas utilizadas para la confección de los seis conjuntos materializados:

Estampa "grajea". Localizada en el conjunto muffin, simulando el mismo

Estampa "cucurucho". Localizada en el conjunto helado, simulando el mismo

Estampa "helado". Localizada en el conjunto helado, simulando el chorreado del mismo.

Estampa "sandia". Localizada en el conjunto que tiene un jardinero y una campera con frutas, haciendo referencia.

Estampa "pajaritos". Localizada en el conjunto que la prenda superior contiene una red, haciendo referencia a la jaula de los pajaritos.

Estampa "frutas". Localizada en la prenda que tiene un material que con su textura simula una canasta, por ese motivo, la estampa con frutas

Estampa arcoiris. Localizada en unas calzas cortas, donde por arriba se encuentra un short con volumen

Estampa "sugus". Una manera ironica de utilizar en lugar del sugus, "camila" y en lugar de caramelos blandos, prendas blandas

7.3.5 Rubros

Los rubros son diferentes estratos o niveles que se organizan dentro del mundo de la moda. Cada rubro produce diferentes tipos de prendas que lo definen como tal. Cada uno es un micro mundo ya que tiene sus textiles especiales, una confección determinada, gente especializada, moldería específica y maquinaria acorde para su confección.

Para determinar a que rubro de la moda pertenece una prenda se tiene en cuenta su ocasión de uso, es decir, cuál sería el momento adecuado para usar dicha prenda.

La colección está compuesta por tres líneas: Línea Noche, Línea Casual wear, Línea Sport wear.

En la Línea Noche, se utilizó el rubro “Cocktail”. Se caracteriza por los vestidos, que además de largos, también pueden ser cortos. Se utilizaron telas con brillo, como por ejemplo el Bondeado, que además de ser un textil que se adapta al concepto, tiene cierto brillo que ayuda a caracterizar la línea.

El Casual wear es un modo de uso de las prendas que se caracteriza por el confort por sobre la presentación. El rubro de la jeanería suele estar relacionado con este estilo. La figura en los conjuntos es más desestructurada y suelta, pudiendo así generar distintos volúmenes que ayudan a representar el concepto.

En la Línea Sport wear se utiliza el rubro Deportivo. Las prendas deben cumplir una función y adaptarse a las necesidades para la realización de algún deporte o actividad. Se utilizaron telas más livianas, elastizadas y al cuerpo, permitiendo así, mejor movilidad.

7.4 Colección

Una colección esta formada por un conjunto de prendas creadas por un diseñador con una coherencia e hilo conductor interno. Dentro de la industria de la moda, las colecciones son trabajadas por temporada; Primavera/Verano, y Otoño/Invierno. También existen las colecciones capsula, que se suelen presentar entre medio de las temporadas principales, y suelen ser prendas únicas de edición limitada.

A continuación se adjuntan los figurines con la colección Primavera/Verano 2017/18. Compuesta por 60 conjuntos, divididos en 3 líneas, de 20 conjuntos cada una, con distintas ocasiones de uso; Línea Noche, Línea Urbano, y Línea Deportivo.

A Linea Noche

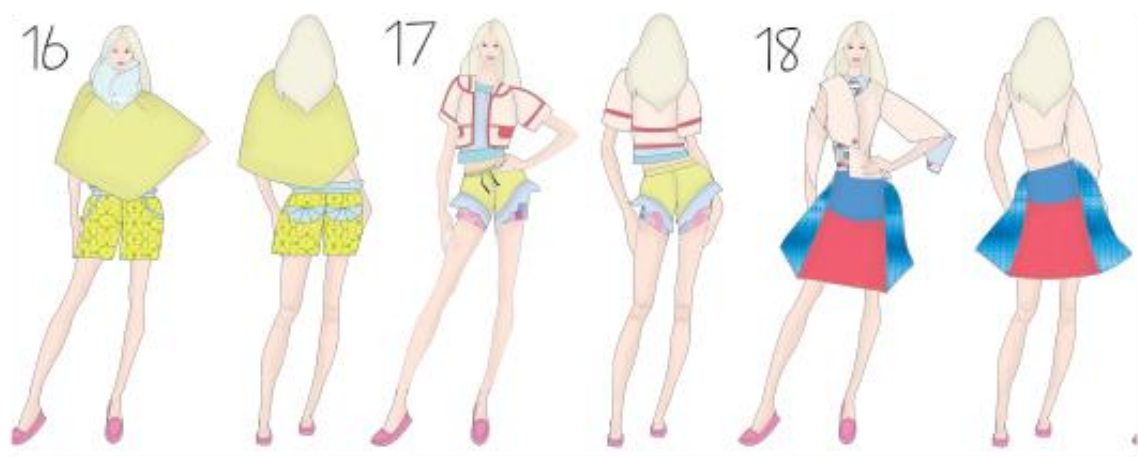

B Linea D'ia; Urbano

C Linea Día; Deportivo

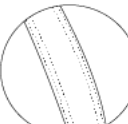
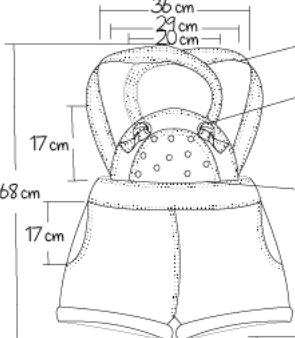
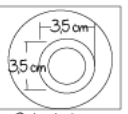
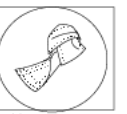
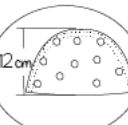
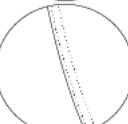
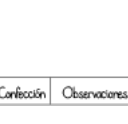
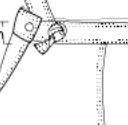
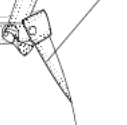
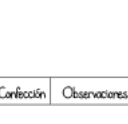
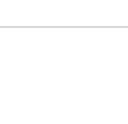
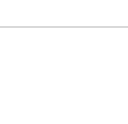
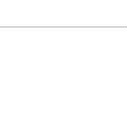
7.5 Ficha Técnica

Un dibujo técnico de una prenda individual, o de una serie de prendas, es un dibujo destinado a representar una forma tridimensional como si fuese extendido de manera plana y visto desde arriba.

Una ficha técnica es un documento que contiene información y características de dicho dibujo técnico, representado de manera lineal y precisa para expresar la información técnica con detalle. Es un documento interno que la empresa utiliza en su actividad manufacturera y contiene toda la información técnica esencial para la confección de una prenda; como el proceso de construcción, el tejido, los detalles, los costos, etc.

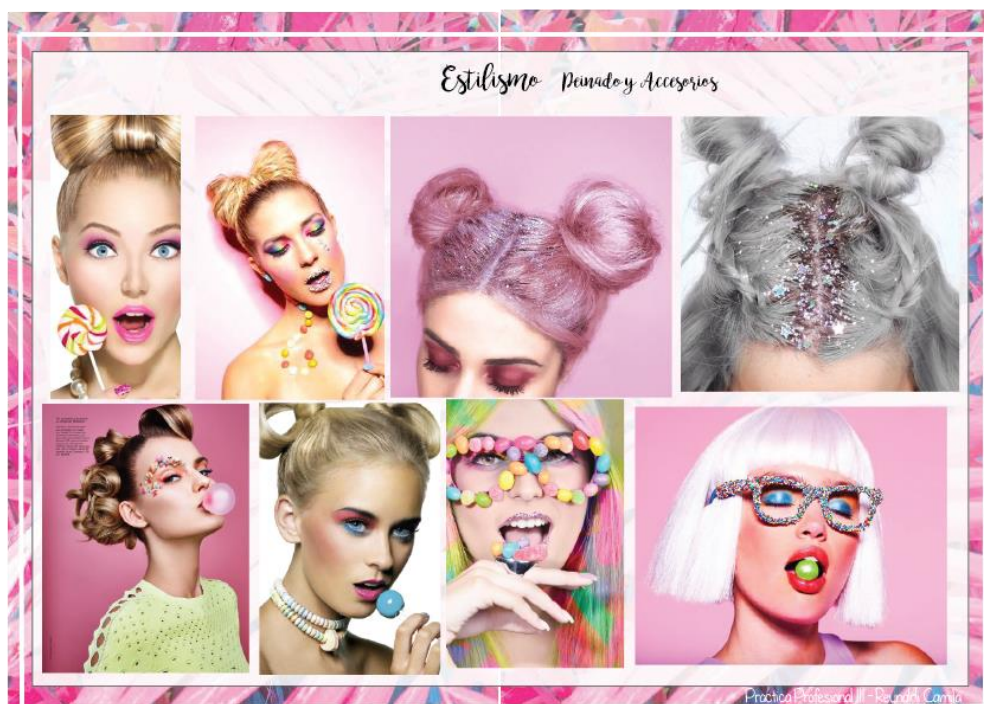
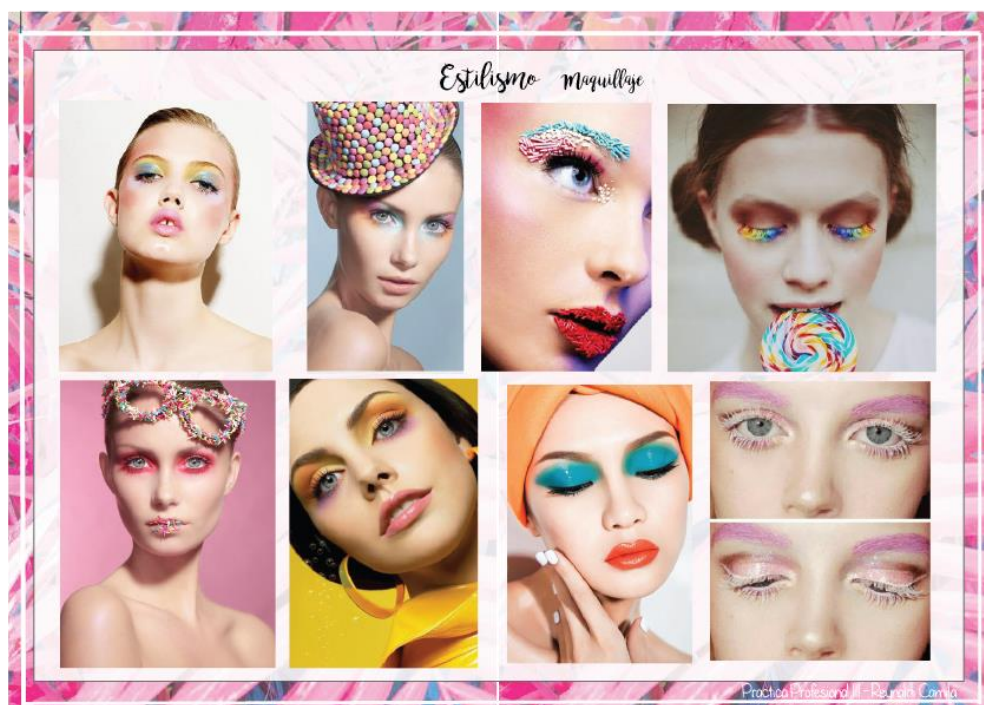
Las fichas técnicas están dirigidas a cada uno de los distintos sectores que intervienen en la producción.

A continuación se adjunta una ficha empleada para la colección, donde se puede ver en una sola imagen, la prenda realizada, dibujada a través de un geometral a escala; frente y espalda, con sus medidas, detalles constructivos, datos sobre los materiales y avíos utilizados, costuras, terminaciones de borde, y un encabezado con los datos de la prenda y colección.

camila®				FICHA DE MEDIDAS			
Carre SA	Marca camila R	Línea Urbano	Temporada Primavera / Verano '18				
Artículo AB-25	Moldura 0205	Modelo: Jardinero Sandia	Descripción: Entero de jean camisero con arandelas y nudos				
B-02 DELANTERO							
							
TRASERO							
							
							
							
							
							
							

7.6 Propuesta de Estilismo

A continuación se mostrara el estilismo planteado para la producción de fotos del lookbook y campaña. Luego de seleccionar imágenes inspiracionales, se optó por las representativas de la idea de surrealismo, que se adaptan a las prendas de la colección.

7.7 Proceso Práctico

Luego de elegir el estilismo y calzado, se realiza la producción de lookbook y campaña para mostrar así las prendas de la colección y su concepto.

7.7.1 Lookbook

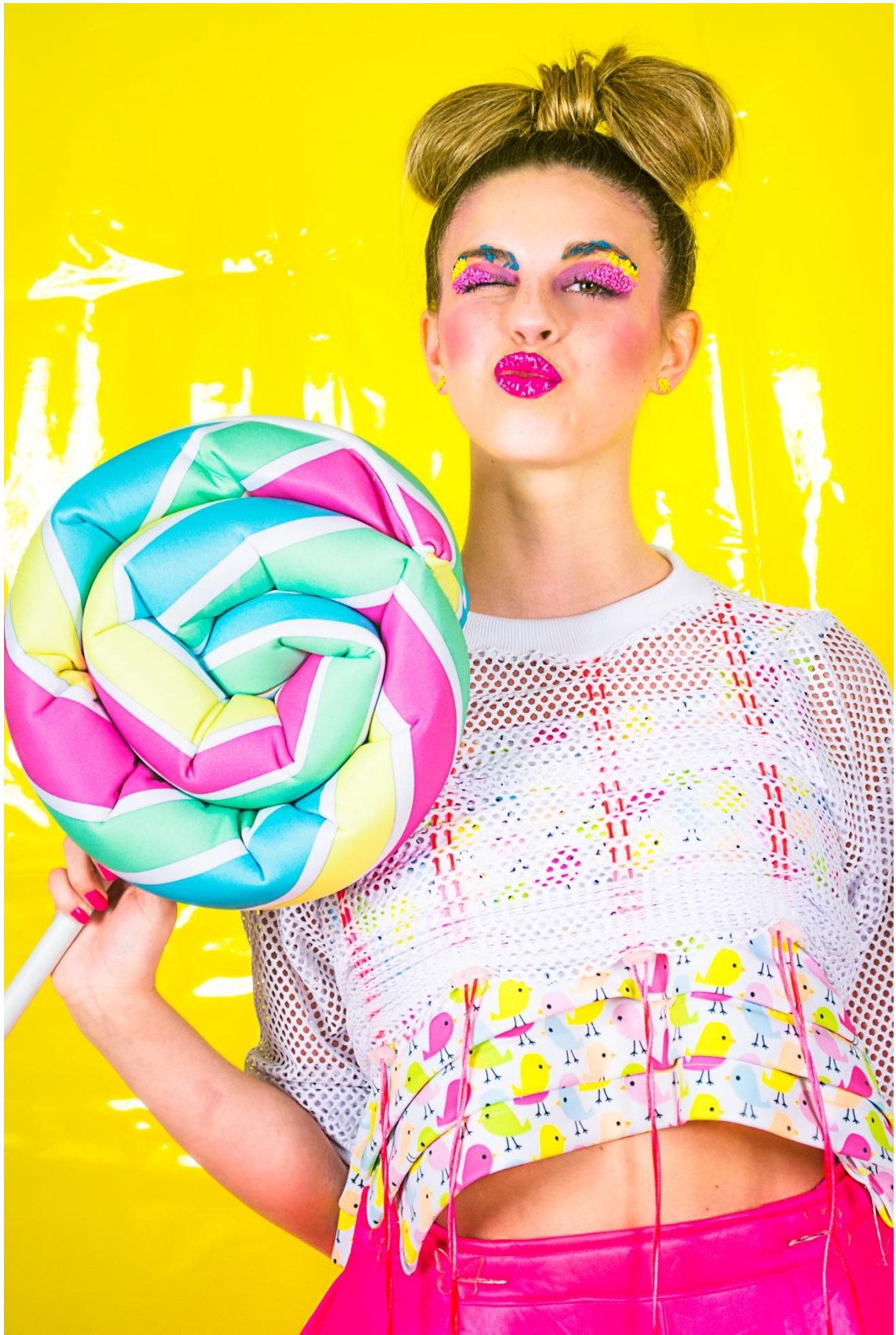

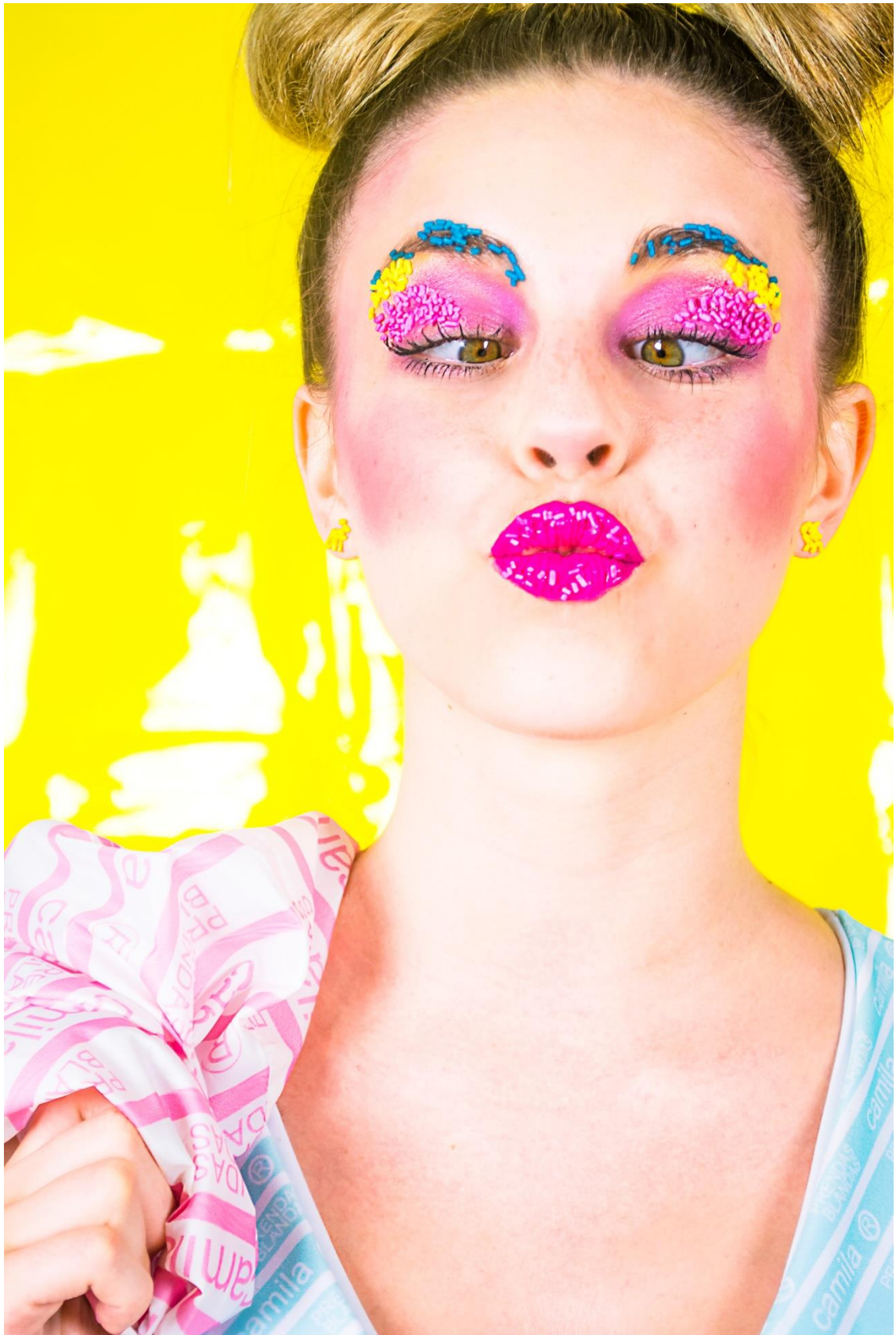
7.7.2 Campaña

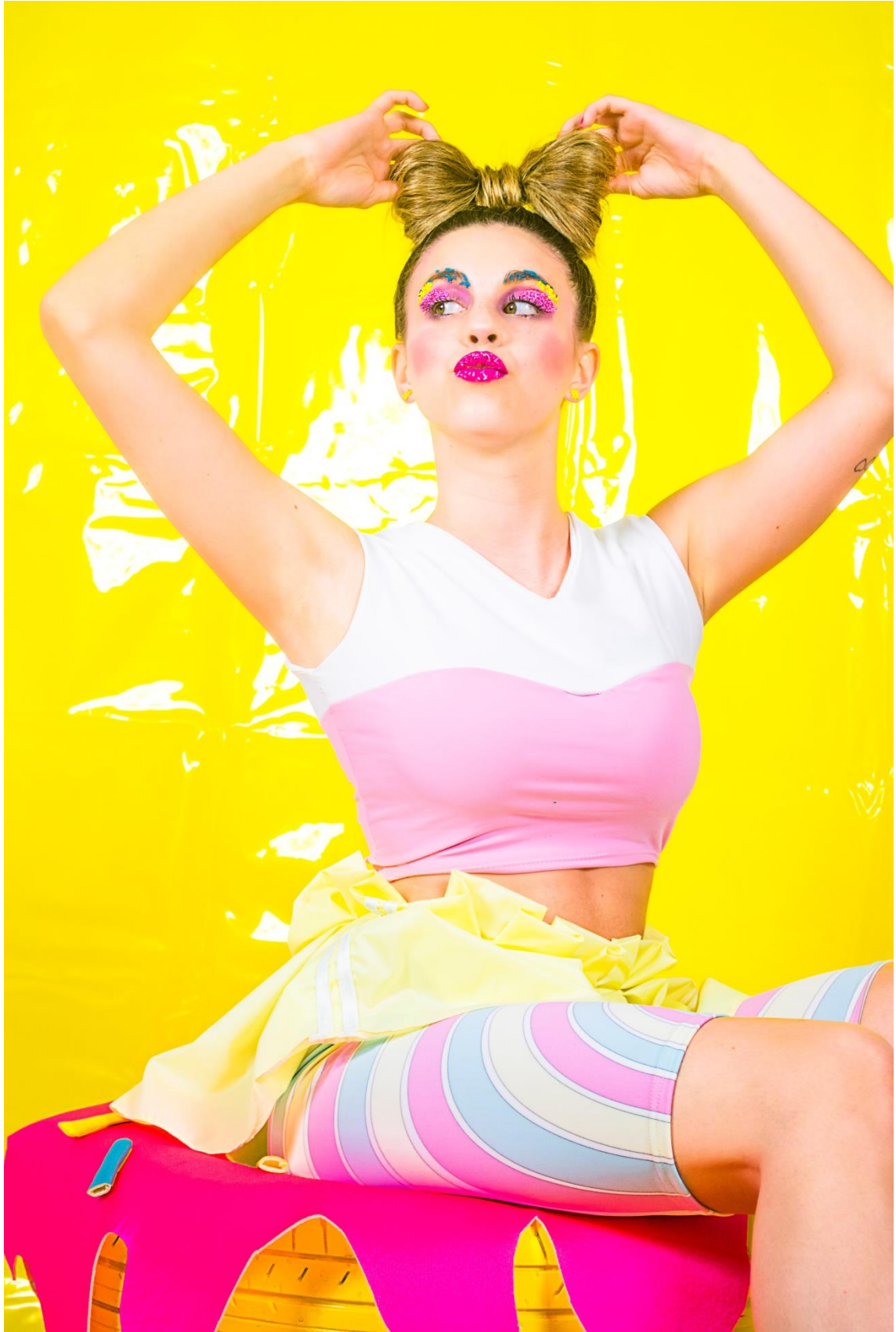

8. Conclusiones

La corriente Surrealista representa una influencia indiscutida en la creatividad de la moda. Entender la relación entre el Arte y el Diseño de Indumentaria requiere considerar varias etapas que fueron entrelazando ambos conceptos.

Hemos observado en nuestra investigación como el movimiento surrealista ha inspirado e influenciado a la Moda y a los Diseñadores desde 1940 hasta la actualidad.

Tomaremos ejemplos ya citados en el presente trabajo para argumentar nuestra conclusión. Enumeramos a continuación el grado de influencia de la vanguardia Surrealista en distintos ámbitos.

- En la Indumentaria: vemos por ejemplo el “Abrigo Escritorio” con cajones como falsos bolsillos, y el “Vestido Esqueleto” representando las costillas a través de tela rellena de algodón, ambos diseños de Elsa Schiaparelli con la colaboración de Salvador Dalí.

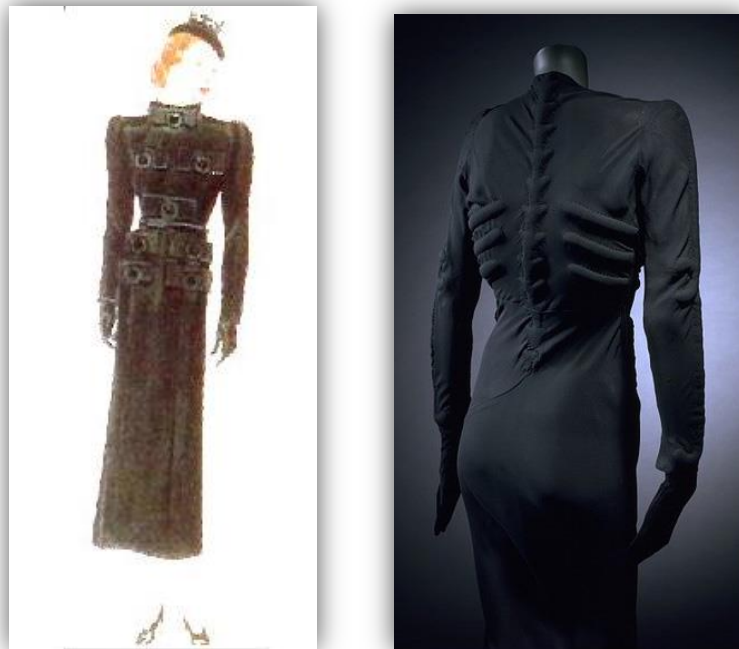

Imagen 1: Izquierda: “Abrigo Escritorio”. Derecha: “Vestido Esqueleto”

Fuente: Recuperado de

<http://alonsomerchan.blogspot.com/2013/06/surrealismo-ii-elsa-schiaparelli.html>

En cuanto a las morfologías de las prendas, se suelen exagerar tamaños, distorsionar la realidad, elegir un objeto y aplicarlo en la prenda, como podemos observar en la colección Fall-Winter 2015 de Viktor & Rolf.

En mi propia colección represento el mismo concepto de estos diseñadores, expresado en un diseño de indumentaria de cupcake.

Imagen 2: Producción Fotográfica
Fuente: Elaboración propia

-En las texturas: observamos como nuevamente Schiaparelli con Dalí realizan el “vestido con estampado de langostas”, o la “chaqueta de lino” con un bordado de la melena de una mujer en la manga.

Imagen 3: Izquierda: "Vestido langosta". Derecha: "Chaqueta de lino"
 Fuente: Recuperado de <http://vein.es/elsa-schiaparelli-moda-surrealismo-10-claves/>

También podemos ver en mi propia colección las texturas visuales que representan una ironía y juego con los conjuntos.

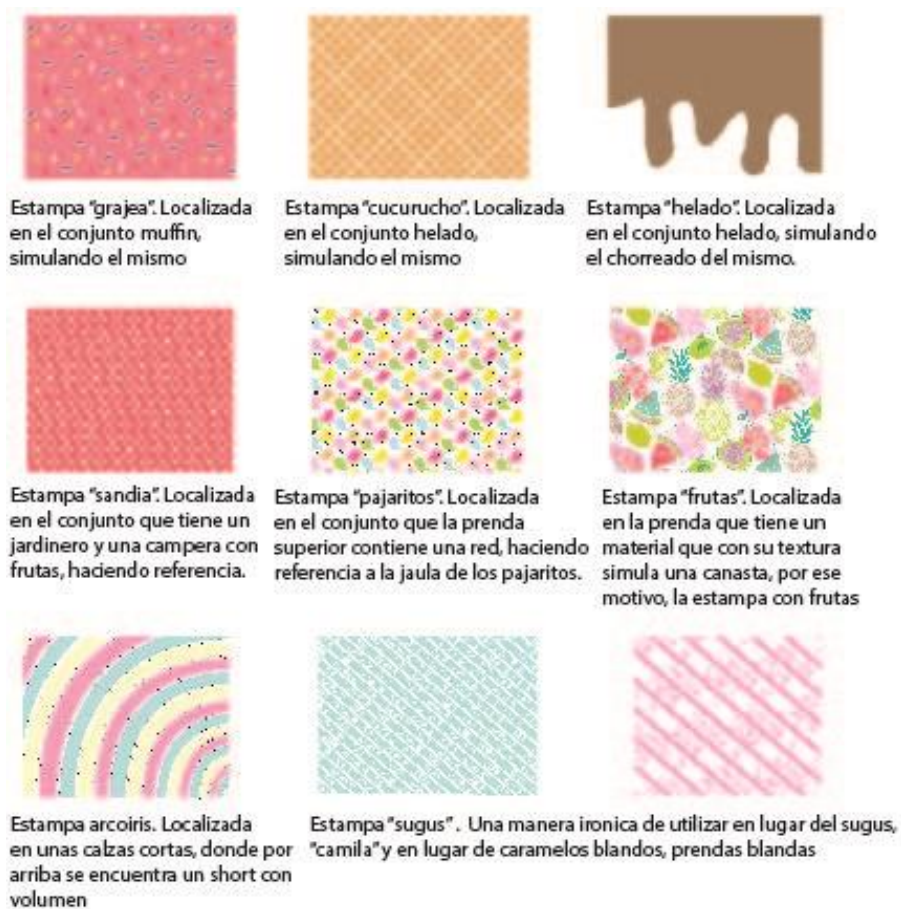

Imagen 4: Texturas visuales
 Fuente: Elaboración propia

-En los avíos: se representa el surrealismo en los mínimos detalles. Schiaparelli, por ejemplo, utilizaba la forma de los escarabajos, grillos y guitarras como botones.

En mi colección se utilizaron botones con textura de canasta, botones con forma de manzana de material plástico pintado y botones con forma de mariposa de material acrílico transparente.

Frunces cosidos para generar algo pomposo, como lo es el cupcake

Media esfera de telgopor forrada para generar una grana

Boton con textura de canasta, que hace referencia a la prenda y al textil utilizado

Boton cortado a laser con forma de mariposa

Bolsillo en forma de sandia en la parte superior de un jardinero

Boton de manzana, haciendo referencia a la semilla

Imagen 3: Avíos

Fuente: Elaboración propia

-En los medios de comunicación podemos observar como la revista Plastik Magazine hace uso del recurso surrealista mostrando imágenes con distintas escalas de tamaños y objetos fuera de contexto.

Imagen 4: Ejemplos de Revista Plastik Magazine
Fuente: Elaboración propia con imágenes recuperadas de <https://www.plastikmagazine.com/>

-En las producciones fotográficas se suele utilizar el retoque digital o la presentación de accesorios en distintos tamaños como se expone en mi propia campaña.

-En la era digital vemos como ciertos artistas crean imágenes inesperadas con objetos que no están relacionados y generan una imagen parecida a la real.

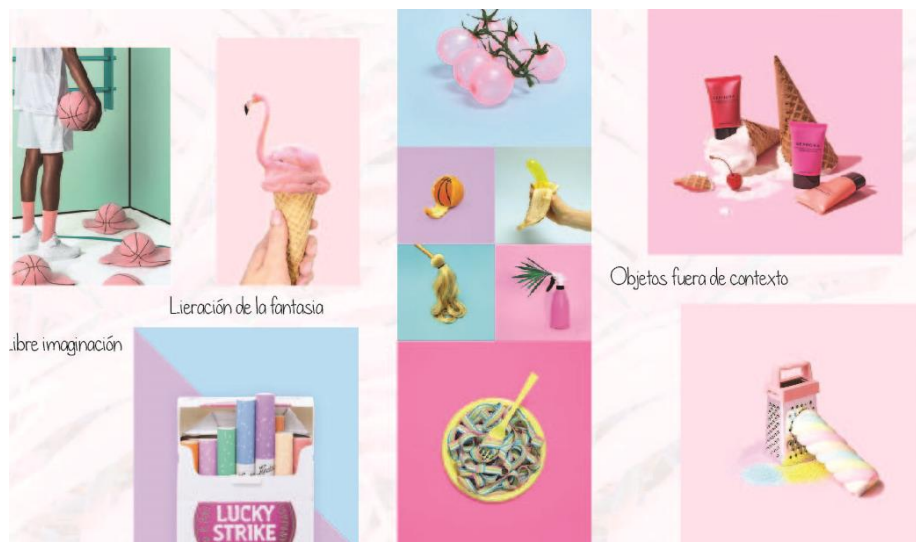

Imagen 4: Ejemplos de surrealismo digital
Fuente: Elaboración propia con imágenes recuperadas de <https://ar.pinterest.com/pin/834643743422262774/>

-En la fotografía: se logra recrear el surrealismo a partir de las nuevas técnicas de edición que permiten visualizar objetos irreales.

-En los accesorios: podemos citar a las creaciones de Schiaparelli como sus guantes con uñas pintadas, sombreros con forma de zapato, bolso con forma de teléfono, y envases de perfumes con distintas formas. En la actualidad son los accesorios los que mayor exposición surrealista ofrecen.

El foco de atención de nuestras observaciones se centra en los Diseños Surrealistas de Alexander McQueen y Viktor & Rolf desde sus inicios hasta la actualidad. Sus diferentes colecciones representaron al surrealismo ya sea a través de un objeto que transformaron en una prenda o bien haciendo uso de la exageración de tamaño o cantidad de objetos.

Las características del surrealismo se destruyeron y reconstruyeron constantemente en la historia de la moda, lo cual da un nuevo significado, que acompaña al cambio de forma, la composición de la ropa en una combinación del pasado, el presente y la modificación de la funcionalidad de la prenda.

McQueen recrea cultura e historia en la colección de 1995. Se observa como simboliza la Batalla de Culloden en su diseño de faldas escocesas a cuadros donde muestra a través de agujeros rasgados la violencia de la invasión.

Se caracteriza por destruir las normas tradicionales; no suele utilizar las típicas modelos de pasarela para presentar sus diseños. Llegó a incluir como modelo a una persona discapacitada en su presentación.

A diferencia de Viktor & Rolf, su estilo es más bien teatral. Utiliza el Humor Negro y la arrogancia, mientras que los anteriormente mencionados utilizan la fantasía y rebeldía, y su estilo es una mezcla.

Ambos diseñadores estudiados hacen uso de la provocación y exageración. Sus siluetas suelen ser extremas, con muchos volúmenes en distintas partes del cuerpo.

McQueen mantiene una paleta basada en colores oscuros. El estilismo en las pasarelas está muy bien trabajado y pensado con tocados y accesorios. Mientras que Viktor & Rolf tienen una amplia paleta de colores que varía dependiendo de la colección, presentando un estilismo bastante neutro. No hacen uso de los accesorios.

Viktor & Rolf realizan prendas más juveniles y lúdicas. En un desfile utilizaron a las modelos como muñecas grandes de juguete definido como “Realidad aumentada y convertida en visión de moda”. Estos diseñadores, suelen hacer uso de la repetición del recurso ya sea generando texturas con muchos botones, o bien superponiendo varios cuellos en distintas direcciones.

Por lo general ambos casos de estudio no mantienen una línea estética y varían mucho en sus colecciones dependiendo las temáticas a abordar. Las siluetas son muy variadas, pero siempre manteniendo el volumen y la exageración.

Para estos diseñadores la forma y la construcción de la prenda de vestir es más importante que el color y la búsqueda de diferentes materiales.

El estudio realizado sobre Mc Queen y Viktor & Rolf nos permite observar que el surrealismo sigue presente después de casi cien años. Se inicia como un movimiento puramente literario y desde allí se manifiesta en otros ámbitos creativos.

El inconsciente es un elemento primordial en las obras surrealistas que no debe ignorarse al momento de tratar de crear prendas inolvidables en el mundo de la moda.

El surrealismo fue y será una de las influencias principales y fuentes de inspiración más potentes en la industria de la moda. Según la diseñadora de modas María Mihanovich:

*“El surrealismo, lo que representa y las técnicas siempre van a estar presente en el proceso creativo de un diseñador mientras este diseñando. Lo que varía es su estilo y forma de representarlo.”*²⁵

²⁵ Mihanovich, María. Diseñadora de Indumentaria

9. Bibliografía

- Arnaldo, J. (2006). Las Vanguardias Históricas. Madrid: Historia 16.
- Baudot, F. (2003). Moda y Surrealismo. Francia: H. Kliczkowski.
- Bertolini, F. (2010). Surrealismo y moda. [Proyecto de Grados]. Buenos Aires: Facultad de Diseño de Comunicación. Universidad de Palermo.
- Bretón A. (1924) Primer Manifiesto surrealista. Editorial Losada. España, Madrid.
- Cáceres, D. (2012) Moda y arte surrealista. Argentina: Universidad de Palermo
- De Micheli, M. (1979) Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX. Editorial Alianza. Italia, Milán.
- Dickran, T. (1996). Un Bote de Locos. Londres: Thames and Hudson
- Goldman, S. (2015). Rosa Chocante: La Vida y Estilo de Elsa Schiaparelli. Nueva York: Abrams Inc.
- Gombrich, E. (2008). La Historia del Arte. Londres: Phaidon Press Limited.
- Little, S. (2010) Ismos para entender el Arte. Editorial Turner. España, Madrid.
- Mackenzie, M. (2010) Ismos para entender la Moda. Editorial Turner. España, Madrid.
- Martinez, M. y Rhodes, Z. (2008) Moda vintage. La evolución de la moda y el vestido en los últimos cien años. España: Parramón ediciones S.A.
- Read, H (2007) El significado del Arte. Editorial Losada. Argentina, Buenos Aires
- Reed, P. (2012). Cincuenta Conjuntos de Moda que Cambiaron el Mundo. Londres: Octopus Publishing Group.
- Seeling, C. (2010). 150 Anos: Modistas, Diseñadores, Marcas y Moda. H.F. Ullman
- Sly, L. (2012). Artes Plásticas y Diseño de Indumentaria en una Misma Pasión. [Proyecto de Grados]. Buenos Aires: Facultad de Diseño de Comunicación. Universidad de Palermo

- Taschen. (2006) Fashion Now 2. Editores Terry Jones y Susie Rushton.
- Wladislaw T. (1976) Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. 6º ed. España, Pontevedra.
- <http://alonsomerchan.blogspot.com.ar/2013/03/surrealismo-i.html>
- <http://vein.es/elsa-schiaparelli-moda-surrealismo-10-claves/>
- <https://www.bekiamoda.com/marcas/alexander-mcqueen/>
- <https://www.infobae.com/2013/12/09/1529667-viktor-rolf-los-nuevos-reyes-la-moda/>
- <https://academiaplay.es/siglo-xx-2-movimientos-artisticos/>
- https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto graduacion/archivos/4074.pdf
- <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15720/1/TFG-N.372.pdf>

REYNALDI CAMILA