

ATENCIÓN: ARTISTA MULTIDISCIPLINAR CREA MODA SIN SABERLO

*Attention: multidisciplinary artist creates fashion
without knowing it*

Lola Nieto Vera (lolanietoestudio@gmail.com)

Artista visual, Fotógrafa

Recibido: 19/12/23 Aceptado: 01/03/24

Resumen: Hoy día es algo común cuando un artista se define como multidisciplinar, pero esto no siempre ha sido mirado con buenos ojos en el mundo del arte.

El mundo del arte desdibuja sus límites desde las Vanguardias para actualizarse en un mundo donde todo es posible, y ya no sirven las etiquetas de disciplina ortodoxas del siglo pasado. El presente trabajo analiza el inexistente límite entre el arte y la moda desde la propia experiencia.

Palabras clave: multidisciplinar, moda, arte, XXI, disciplinas

Abstract: Nowadays it is commonplace when an artist defines himself as multidisciplinary, but this has not always been looked upon favorably in the art world.

The art world blurs its boundaries since the Vanguardists to update itself in a world where everything is possible, and the orthodox discipline labels of the last century are no longer useful. The present work analyzes the non-existent limit between art and fashion from its own experience.

Keywords: multidisciplinary, fashion, art, XXI, disciplines, disciplines.

“La ropa cambia nuestra visión del mundo y la visión que tiene el mundo de nosotros”

– Virginia Woolf

Un pincelada histórica

El ser humano se viste incluso antes de las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. La función más evidente del hecho de vestirse, es de protegerse frente a las adversidades atmosféricas. Pero la vestimenta encubre factores más complejos de condiciones psicológica, moral, social y ritual. Hay factores que determinan el modo de vestir: como el sexo, clase social, cantidad de ingresos y la tradición.

El vestirse es una tendencia básica de la vida social común a todas las culturas. Gracias a la vestimenta, la persona toma sentido e identidad.

Una de las respuestas a porqué nos vestimos es por comunicación, además de por protección.

La identidad tiene conexión con la moda y el vestir, por ejemplo cuando elegimos la ropa que nos ponemos, es una declaración de intenciones sobre nuestro género, clase, pensamiento, inclinación política...

Modistos, artistas y diseñadores plasman la estética de la época en los siglos XIX, XX y XXI, empleando técnicas interdisciplinarias nunca antes vistas. Por ejemplo, Mariano Fortuny y Madrazo y Adèle Henriette Elisabeth Nigrin, revolucionan la moda en el siglo XIX con sus creaciones textiles, aplicando técnicas orientales y aportando diferentes patentes de plisados.

La moda madura y marca la “modernidad” en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, y es un reflejo de los conflictos de clases y de innovación estética.

Culmina también en la época de las Vanguardias artísticas, donde el arte y la moda van contra lo establecido con una actitud revolucionaria. Eso provocó que se replantearan qué es ser artista o diseñador, y que ambos tuvieran más libertad creativa.

La artista, diseñadora de interiores y modista Sonia Delaunay es un ejemplo de artista multidisciplinar porque combinaba estos trabajos, y como determina Morillas es considerada una de las mujeres más “revolucionarias y vanguardistas de la Historia del Arte” (Morillas, 2017), al igual que muchos otros artistas de la época.

En su vestido simultáneo, evidencia que la moda, la pintura y vanguardia pueden ir de la mano.

Su primer vestido simultáneo, creado en 1913 para bailar el tango en el Bal Bullier, era una original pieza definida por Apollinaire como «una pintura viviente» o «una escultura de formas vivientes».

Este grupo de pinturas Vestidos simultáneos, forman parte de la colección Thyssen-Bornemisza, donde se puede ver como la pintora transfiere al lienzo el resultado de sus investigaciones en papel como diseñadora de moda.

Elsa Schiaparelli es otra creadora que defiende que la moda es arte, ya que entró en el mundo de la moda a través del arte. Sus creaciones más conocidas son las que elaboró inspirándose en los cuadros de Dalí, con el que colaboró creando el famoso vestido blanco con una langosta impresa.

Incluso Giorgio Armani dijo:

“Por supuesto, la moda es arte. La relación entre estos universos es muy estrecha. Ambos son medios de expresión de gran potencia, que crean objetos no solo bellos, sino también capaces de emocionar. De hecho, la industria de la confección se sitúa en el centro de la creatividad y es el mejor espejo de la sociedad y su cultura”. (Sánchez, 2018).

En la segunda mitad del S.XX, la moda se democratiza, y los estilos surgen de la calle y de las subculturas, que se oponen a los conceptos tradicionales de posición social y de clase. Nace el prêt-à-porter, donde firmas reconocidas de alta costura llegaron a una cantidad mayor de personas.

Además, desde 1948 la moda entra al museo gracias al Met Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y se afianza la relación entre la industria de la moda y del arte. La moda se

consolida en el museo teniendo en exposición una colección permanente, que se hace extensivo a otros museos del mundo.

En el S.XXI cada persona es más consciente de sí misma y le presta más atención a su imagen, e interviene y actúa sobre ella.

Tanto el artista como el diseñador han estado vinculados irremediablemente al contexto que les rodea.

Podríamos decir que las prendas cotidianas están producida en serie y podrían considerarse productos de diseño que se enmarcan dentro de una cultura de la industria, que además es interdisciplinar.

Moda de autor, moda independiente, showroom.

La moda de autor ha existido desde que existe la moda, desde que modistos y artistas firman sus creaciones en el S. XIX.

A inicios del S XXI hay una proliferación de la moda de autor, pero es entendida como productos de tendencia al margen de las grandes marcas de ropa y de las marcas para masas. Los diseñadores o artistas crean prendas únicas en el mercado, en series limitadas y que son una confluencia entre diferentes disciplinas.

Las prendas suelen ser muy conceptuales, con diseño intemporal y una producción de cercanía. Algunas firmas son lujosas, pero otras tienen unos precios más asequibles.

Diseñadores emergentes se asientan en las ciudades más importantes, y montan una alternativa a la tienda convencional de ropa: el showroom. En ella accedes como el que accede a una casa, tocando el timbre. Algunos nombres conocidos en España son David Delfín, Jocomomola, Divinas Palabras...

En España surgen desfiles de moda alternativos como Circuit (Barcelona), que es una plataforma para creadores de moda donde sus valores principales son que muestran un lenguaje visual vanguardista y contemporáneo, es de carácter interdisciplinario y muestran sus eventos de forma poco convencional.

Uno de los autores pioneros en España que hace uso de su creatividad sin límites y sin reglas es mi coetáneo David Delfín, el sentía la moda como arte polifacético, donde mezclaba la fotografía, el video,

la música y la moda. Sin duda un sentir general en las creaciones más contemporáneas. Demostró que nada es imposible en la moda, y que no sólo sirve para vestir, sino para reivindicar cambios.

Surgen revistas de gran influencia que dan importancia a estas manifestaciones artísticas de moda, como es la revista NEO2.

El límite es el inicio. Tenla a mano. Proyecto artístico de moda.

Inevitablemente, como todo proceso vital, nada surge de la nada. Todo viene por algo...

Terminé la carrera de Bellas Artes en Diseño gráfico. Cuando llegué a la especialidad me pareció un mundo digno de otros cuatro años de estudio, porque el diseño es capaz de abarcar distintas disciplinas.

Soy de las diseñadoras gráficas que tiene formación en Bellas Artes. Esto me daba la posibilidad de aplicar los recursos y conocimientos de las Bellas Artes a mis trabajos como diseñadora; por ejemplo, podía crear mis propias esculturas que fotografiaba con una iluminación determinada o adaptar una pintura para la creación de un cartel.

Artísticamente me fijaba en la tendencia que proponían los críticos de arte, pero mi cabeza se empeñaba en crear al límite de esas premisas basadas en las disciplinas clásicas; ahora me doy cuenta que lo hacía para cuestionarlas.

Muchas fueron las ideas que fueron posándose en mi cabeza hasta que se materializó el proyecto Tenla A mano, que comento a continuación:

Una de las ideas principales es el interés en el poder que las manos han tenido como representación, tanto en las Bellas Artes como en Fotografía. Cómo definían la personalidad tanto la fisonomía como la pose, porque constituían un elemento de gran carácter personal.

Por otro lado quería poner una obra de arte al alcance de cualquier persona, que cualquiera pudiera llevar una prenda con intención artística. Que fuera un elemento cómodo y que defendiera una idea.

La escultura y la fotografía siempre han sido mis dos grandes debilidades. El espacio y la luz. La materialidad del espacio y de la luz.

En ese contexto, llegó a mis manos la posibilidad de participar en el Concurso Nacional de Jóvenes Diseñadores de Moda, en Murcia.

Todas las ideas anteriores se unieron en una posibilidad de proyecto, que presenté al concurso.

Para mí era un proyecto de escultura y de fotografía, que consistía en unas prendas blancas de algodón como un lienzo que llevaban impresas unas manos haciendo gestos cotidianos: manos que acompañan por la espalda, recogen una falda o la rasgan.

**Imágenes bocetos. Fotos: Archivo personal de la artista.*

En mi cabeza tenía una idea foto escultórica que permitiera a la imagen interactuar con una prenda de ropa y se convirtiera en una experiencia artística en moda.

Me seleccionaron, y tuve que mostrar las piezas en una pasarela. No vengo del mundo de la moda, y para que no se manchara la colección, la llevé envuelta en bolsas de basura negras... Miraba alrededor, todos los diseñadores envolvían sus colecciones con unos armazones gigantes, muy sofisticados, y yo allí, con mis bolsas de basura...

No obstante me llevé la cámara de fotos, porque veía más una oportunidad de poder hacer fotos en el backstage, que el tema de la moda en sí. Me sentía ajena a ese mundo. No entendía qué hacía allí, la verdad.

Sin quererlo gané el segundo premio. Estaba haciendo moda sin saberlo. Premiaron la simplicidad y el concepto. A partir de ahí la ins-

titución me permitió ir al Circuit y a la pasarela Gaudí, donde tuve el privilegio de cerrar el desfile de jóvenes diseñadores de moda. Llegué al sueño máximo de un diseñador de moda casi sin querer. Y digo sin querer, no porque no hubiera mucho trabajo detrás, tanto de diseño como de artesanía, sino porque no me lo esperaba.

Continué con el proyecto, vendí muchas piezas, incluso a coleccionistas y expuse en salas de exposiciones.

Fueron momentos emocionantes, donde podía desarrollar un proyecto artístico interdisciplinar que se entendía por la mayoría del público. Algunos periodistas escribieron artículos y me entrevistaron más como un evento de actualidad y de curiosidad que como una crítica de arte.

Este es uno de mis proyectos más queridos, porque me acercó al mundo de la moda y a la vez sentí que acerqué el arte al público.

Bajo mi asombro, veinte años más tarde, aún me preguntan si tengo camisetas o faldas de ese proyecto.

Mi trayectoria artística sigue siendo interdisciplinar, porque esos límites se convierten en el motor para la creación. Sigo intentando acercar el arte al público, con propuestas conceptuales que agiten los sentidos utilizando elementos que resuenan en nuestra condición común de ser humano.

Conclusiones

El arte y sus características no son consensuadas en ningún área de conocimiento, ni siquiera ahora. Es un concepto cambiante según la época y el contexto, abarca muchas técnicas y formas. Históricamente ha sido muy difícil concretar el concepto de arte, precisamente porque es muy abierto.

Se puede percibir que el arte visual abarca diferentes tipos de arte, con diferentes artistas asociados a diferentes estéticas. El arte, la artesanía y el diseño pueden contener a su vez otras disciplinas.

La acción artística juega cada vez más con la integración de otras disciplinas e incluso con otras profesiones. Por eso es difícil su clasificación y poner límites para clasificarlas.

Ahora, en la primera parte del S. XXI se hace común la clasificación de interdisciplinar o multidisciplinar, al igual que se aceptan obras de “técnica mixta”, sin necesidad de entrar en más detalle.

Soy hija de mi tiempo, heredera del clasicismo, de las Vanguardias artísticas y de la tecnología. Pertenezco a una generación con una formación que ha transitado de lo analógico a lo digital; con mucha capacidad de investigación y con gran sentimiento de libertad; por eso, mi carácter es irremediabilmente multidisciplinar.

Implementar el conocimiento de diferentes áreas para tener más herramientas de expresión ha sido el eje de mi obra.

Cuando superas una disciplina y la haces interactuar con otros saberes y experiencias, estás sumando el conocimiento, creando nuevas expresiones personales, que permiten no sentir límites a la hora de crear.

Seguir con la clasificación en disciplinas clásicas con todos estos antecedentes culturales que se van sumando es obviar todo ese conocimiento.

Desde época muy temprana, me ha costado encasillarme para hacer uso de esa libertad creativa que ya ostentaban desde el Renacimiento y que se volvió más evidente con las vanguardias.

Pero como artista, me fijaba e influían las opiniones y el foco de los críticos de arte, hasta tal punto que tendía a autocensurarme por miedo a no ser reconocida, porque en definitiva venimos de una tradición donde la opinión crítica profesional influye en el público y en el coleccionista, y determina tu éxito. Pero el experto en arte contemporáneo seguramente sólo pueda abarcar en su conocimiento ciertas tendencias o artistas, porque todo es inabarcable en la era de la globalización digital.

Lo más revelador para mi es que ahora puedo explicar mi experiencia y se comprende de qué hablo cuando hablo de interdisciplinar, pero en el año 2002 era difícil usar un lenguaje adecuado para expresar en qué medio me movía. Decir que el proyecto Tenla a mano es un proyecto fotoesultórico era toda una provocación, ya que no lo veía como moda, aunque se movió por esos circuitos.

Bibliografía

ABC. (2017). «Vogue fusiona arte, moda y fotografía en Madrid». Diario ABC. (Disponible en línea: www.abc.es/videos-cultura/20150809/vogue-fusiona-arte- moda-4409667373001.html). Fecha de consulta: 20 enero, 2024.

ARTISHOCK. «Sonia Delaunay. Arte, diseño y moda». Artoshock: revista de arte contemporáneo, Santiago de Chile (2017) (Disponible en línea: <https://artishockrevista.com/2017/07/04/sonia-delaunay-arte-disenomoda/>) Fecha de consulta: 12/02/2024.

BUENO, Pepa: «Manifiesto de la moda de autor española». Revista Modaes. Madrid (2020) (Disponible en línea: <https://www.modaes.com/opinion/manifiesto-de-la-moda-de-autor-espanola>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

CELDRÁN, H. :«La moda y el arte, una historia de amor que empezó en el siglo XIX y todavía sigue viva». Periódico 20minutos. Madrid (2012) (Disponible en línea: <https://www.20minutos.es/noticia/1572772/0/relacion/moda-arte/siglo-xix- actualidad/?autoref=true>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

CERRILLO, Lourdes: «La Moda moderna: génesis de un arte nuevo». Edit. Siruela. Madrid (2010)

CERRILLO, Lourdes: . «Moda y creatividad. La conquista del estilo en la era moderna. 1789-1929». Edit. Nerea. Madrid (2019).

DE LA VILLA, Rocío «El origen de la crítica de arte y los salones». Revista Esfera Pública. (2012) (Disponible en línea: <https://esferapublica.org/el-origen-de-la-critica-de-arte-y-los-salones/>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

ETECÉ, Equipo editorial: «Prehistoria». Enciclopedia Humanidades, Argentina (2023) (Disponible en línea: <https://humanidades.com/prehistoria/>) Fecha de consulta: 17 enero, 2024.

ENTWISTLE, Joanne: «El cuerpo y la moda. Una visión sociológica». Edit. Paidós Contextos, Barcelona (2002).

ESPÓSITO, Stefanella: «Historia de la moda. Desde la prehistoria hasta nuestros días». Edit. Promopress” (Barcelona) (2021).

FISHER, Andrea: «El misterio de las Piedras de Carnac, el mítico yacimiento neolítico al norte de Francia». Revista National Geographic Español, (2022). (Disponible en línea: <https://www.ngenespanol.com/el-mundo/que-son-las-piedras-de-carnac-y-cuando-aparecieron-en-francia/>) Fecha de consulta: 18/01/2024.

GUASCH, Ana María: «La crítica de arte. Historia, teoría y praxis». (2003) Ediciones del Serbal (Barcelona) (2003).

LÓPEZ MORALES, Pedro: «Mujeres relevantes de la Región de Murcia». Edita Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia (2002).

LUIS, Nuria: «Met Gala: los looks más icónicos de la historia de su alfombra roja». Revista Vogue España (2023). (Disponible en línea: <https://www.vogue.es/celebrities/galerias/met-gala-alfombra-roja-mejores-looks-vestidos-iconicos-historia>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

LUQUE, R: «Relaciones entre arte y moda: Diálogos y juegos de identidad. Desde la alta costura en el vestir hasta nuestros días». [Tesis doctoral] Universidad de Málaga (2015) (Disponible en línea: <https://core.ac.uk/download/pdf/80527058.pdf>) Fecha de consulta: 12/02/2024.

MEGGS, Philip B/PURVIS, ALSTON W : «Historia del Diseño Gráfico». Edit. RM, Barcelona (2015).

MORILLAS, M: «Sonia Delaunay: la artista que se pasó a la moda». El León de El Español Publicaciones S.A.(2017) (Disponible en línea: www.elespanol.com/corazon/estilo/planes/20170724/233727353_0.html) Fecha de consulta: 12/02/2024.

MURCIA JOVEN 2001: «Diseño de moda. X Muestra Nacional de jóvenes Diseñadores». Consejería de Juventud de la Región de Murcia, Murcia (2001). Catálogo.

NIETO, Lola: «Show Room. Tenla a mano». Página web de artista (2010). (Disponible en línea: <https://lolanieto.wixsite.com/artista/project-02>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

NIETO, Lola: «Show Room. Tenla a mano». Edita Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena (2002). Catálogo.

PARDO, Bárbara: «La moda. Arte e influencia artística». [Trabajo de Fin de Grado]. Facultad de Bellas Artes San Carlos. Universidad de Valencia (2008). (Disponible en línea: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13635/La%20moda.%20Arte%20e%20influencia%20artistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

PÉREZ Y PÉREZ, M: «Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX». Cuadernos Del Centro de Estudios En Diseño Y Comunicación No 57. Buenos Aires (2016) Argentina (Disponible en línea: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articulo=11597) Fecha de consulta: 5/02/2024.

RAMOS, G: «Guía rápida para entender qué es el Met Gala, quién va, cuánto cuesta y porqué el tema». Revista ELLE Mexico (2018). (Disponible en línea: <https://elle.mx/moda/2018/05/04/guia-para-entender-met-gala/>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

RIBEIRO, Paulo. «Pasarelas de moda y circuit». Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (2004) Núm. 42, p. 231-238. (Disponible en línea: <https://raco.cat/index.php/AssaiGTeatre/article/view/14599>) Fecha de consulta: 19/02/2024.

SÁNCHEZ, Andrés. «No hay moda sin arte ni arte sin moda. Y éstas son sus grandes colaboraciones». Revista Vanidad España (2018). (Disponible en línea: <https://vanidad.es/moda/140293/moda-y-arte.html>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

SANTAMARÍA, Rubén: «Mercado del arte. Críticos, curadores, directores y su papel dentro del mercado del arte». Plataforma de Arte Contemporáneo (PAC) (2018) (Disponible en línea: <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/criticos-curadores-directores-papel-dentro-del-mercado-del-arte/>) Fecha de consulta: 3/02/2024.

SATUÉ, Eric. «El Diseño Gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días». Alianza Editorial, Madrid (2012).

SIBILA, E: «El Ministerio de Cultura y Deporte y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) presentan: 'Jornadas de análisis de la moda de autor en España y modelos internacionales'». Ediciones Sibila (2022) (Disponible en línea: <https://edicionessibila.com/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-y-la-asociacion-de-creadores-de-moda-de>

[espana-acme-presentan-jornadas-de-analisis-de-la-moda-de-autor-en-espana-y-modelos-internacionales/](#)

VVAA. IREGUI, Jaime, compilador: «Pensar la escena. Debates del campo del arte contemporáneo en Esfera Pública». Universidad de los Andes. Facultad de Artes y Humanidades. Departamento de Arte. (Colombia) (2019) (Disponible en línea: https://drive.google.com/file/d/1d770giaA33nPAIEcpZITau9oOnn_85p6/view) Fecha de consulta: 1/02/2024.

VVAA: «Mariano Fortuny y Madrazo. De Granada a Venecia». Catálogo. Edita Caja Granada, Granada (2023).

VVAA: «20 años de emociones. Murcia Joven. Diseño de moda». Edita Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, Murcia (2007).

THYSSEN-BORNEMISZA Museo Nacional: «Sonia Delaunay». Edita El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (Disponible en línea: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/delaunay-sonia>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

TORRECILLAS, T: «¿La moda es arte?». Periódico El País, Madrid (2015). (Disponible en línea: <https://elpais.com/smoda/la-moda-es-arte.html>) Fecha de consulta: 1/02/2024.

TRIGO, Julia. «Circuit se consolida en Barcelona como el mejor escaparate de moda alternativa». Periódico El País, Barcelona (2002) (Disponible en línea: https://elpais.com/diario/2002/09/08/catalunya/1031447266_850215.html) Fecha de consulta: 1/02/2024.