

ESCULTURA HABITADA EN LA ERA TECNOLÓGICA

ISABEL Mª LOZANO RODRÍGUEZ *

Universidad de Málaga/ Departamento Arte y Arquitectura. Facultad de Bellas Artes.

lozano@uma.es

RESUMEN

Actualmente nos encontramos inmersos en una realidad compleja y acelerada donde se entremezclan diferentes tecnologías: realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica... como parte de los muchos avances y nuevas formas de comunicación en las que interviene el arte en busca de nuevos conceptos y formas que reflejen la "sociedad de la información" que nos sustenta.

En este entramado, reflexionamos acerca del binomio arte/moda en una relación paralela escultura/cuerpo que nos hace dudar de los límites entre disciplinas, conocimiento e incluso de la propia visión del yo individual.

Su dimensión artística la ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en numerosos museos de todo el mundo y ha salido de las pasarelas, los escaparates y las revistas especializadas para ser el centro de atención en exposiciones de arte y tema de estudio en la cultura actual, también en la educación, en cuanto a hecho comunicativo y motivo de reflexión moral se refiere.

"La vestimenta es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y movimientos. Así... regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad." (Saltzman, 2004) ¹

Estas reflexiones nos situarán en el ámbito de la moda que queremos ver más allá de su consideración como fenómeno social o como producto de la sociedad de consumo.

Intentamos hacernos partícipes del diálogo existente entre el cuerpo como soporte y su entorno, un entorno plagado de tecnología e imagen. Planteamos por tanto los temas de la comunicación e interactividad del cuerpo con el medio expresada en la condición de la vestimenta como "escultura habitable", participando, por tanto y con propiedad, en el discurso del arte.

* **I. Lozano Rodríguez**, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Actualmente docente en el área de escultura Bellas Artes Universidad de Málaga, Departamento Arte y Arquitectura. Investigadora en grupo Hum 629 UGR

¹ Andrea. 2004 "El cuerpo diseñado: Sobre la forma en proyecto de la vestimenta." Buenos Aires: Paidós

Esta transversalidad se dibuja con los elementos y códigos propios del lenguaje de la moda y el vestido, que simultáneamente evocan la cultura de la imagen que nos define hoy.

Palabras-clave: MODA, ARTE, INTERACTIVIDAD, ESCULTURA, IMAGEN.

ABSTRACT

We are currently immersed in a complex and accelerated reality where different technologies intermingle: virtual reality, artificial intelligence, robotics ... as part of the many advances and new forms of communication in which art intervenes in search of new concepts and ways that reflect the "information society" that sustains us.

In this framework, we reflect on the art / fashion binomial in a parallel sculpture / body relationship that makes us doubt the boundaries between disciplines, knowledge and even the individual's own vision.

Its artistic dimension has led to occupy a privileged place in several museums around the world and has left the catwalks, shop windows and specialized magazines to be the center of attention in art exhibitions and subject of study in today's culture, also in education, in terms of communicative fact and reason for moral reflection is concerned.

"Clothing is the most influential factor conditioning the body in terms of posture, gesture and communication and interpretation of sensations and movements. Thereby, it regulates the different ways of linking between body and environment. It is a bridge between the body and the context. It is the edge among public and private in an individual scale. Outside in it works towards innermost being, and inside out, as exteriority and appearance, which becomes textuality. "(Saltzaman,2004)²

These reflections will place us in the field of fashion that we want to see beyond their consideration as a social phenomenon or as a product of consumer society.

We try to make the parts of the dialogue between the body as support and its environment. We therefore set out the themes of communication and interactivity of the body with the medium, it expressed in the condition of clothing as "habitable sculpture", participating, therefore and properly, in the discourse of art.

This transversality becomes a figure with the elements and codes of the language of fashion and dress, which simultaneously evoke the culture of the image that defines us today.

Keywords: FASHION, ART, INTERACTIVITY, SCULPTURE, IMAGE.

² Andrea. 2004 "El cuerpo diseñado: Sobre la forma en proyecto de la vestimenta." Buenos Aires: Paidós

1. INTRODUCCIÓN

Todos coincidimos en que la moda es mucho más que un fenómeno social para presentarse públicamente. Involucra lo privado, la experiencia íntima del cuerpo, se revela como vía que el ser humano emplea para darse a conocer a través de un lenguaje y códigos múltiples que nos hacen transitar entre el sentido de pertenencia o el disfraz (ser otro) en nuestro propio cuerpo.

“Llevar un traje es fundamentalmente un acto de significación, más allá de los motivos de pudor, adorno y protección...es un acto profundamente social instalado en pleno corazón de la dialéctica de las sociedades”. (Barthes, 2003, p.419) ³

Tal vez la diferencia esencial sea que el fenómeno que Barthes señala es ahora universal. Con un complejo lenguaje de “cuerpo revestido”, la moda interacciona con otras artes como la fotografía, música, publicidad... en una época de consumo de masas dominada por las pantallas, la tecnología e “iconofilia” de una cultura visual globalizada.

Fig. 1. *Wearable art Collection*, Viktor and Rolf, 2015

“...En cualquier sentido, el arte es interdisciplinar y flexible, por naturaleza -aunque “las tradiciones estéticas, ideológicas y de técnicas de producción y ejecución” hayan querido hacer rigidizar nuestro campo disciplinario [...] puesto que la vivencia expresiva del sujeto constituye un factor de transformación constante. El discurso artístico, es en la actualidad, integrador, no solo porque une saberes de las diferentes expresiones artísticas sino también porque “absorbe conocimientos de otros campos de la cultura”. (Chávez, 2006). ⁴

³ Barthes, Roland. 2003. *El sistema de la moda y otros escritos*. Barcelona. Paidós Ibérica

⁴ Chávez, H. (2006), “Una Aproximación metodológica Interdisciplinaria en la Educación Artística”: Cenidiap, Discurso Visual Revista digital Nueva Época, N°7, Septiembre- Diciembre 2006.

En este contexto social y cultural, la moda ejemplifica la búsqueda de lo nuevo y original, utilizando todo tipo de recursos provenientes de su propia cultura, de la historia, del propio hombre y del arte como fuente de creatividad y renovación en un viaje interactivo ya consolidado.

Así, las Artes Plásticas contemporáneas han recurrido a elementos y estéticas del mundo de la moda tal vez por ese vínculo de las esferas íntima/pública o como una reacción de desapego a la “obra única” y la apuesta por la experiencia artística vivenciada por todos.

Hoy, el binomio moda/arte crea verdaderas puestas en escena donde confluyen disciplinas tan dispares como videoinstalación, escultura, cine, performance...creando una identidad estética y artística capaz de coordinar toda una serie de procesos de comunicación e interacción del individuo consigo mismo y con su medio, un “yo social”, mudable en el tiempo y en el espacio habitado por el cuerpo.

2. EL BINOMIO MODA Y ARTE: LA ERA TECNOLÓGICA

Asistimos hoy a un entramado de cuestiones como la moda, estética, comunicación, arte, diseño, producción o sociedad de consumo donde conviven en una perfecta conjunción del binomio moda/arte o arte/moda, en una relación que se inspira mutuamente y se atraviesa, sin que podamos distinguir exactamente los límites que nos hagan pensar si estamos ante una obra de arte (una escultura habitable) o de una concepción más evolucionada del vestido. ¿Se trata de una moda original o una nueva expresión de arte?

Planteado este contexto, no es de extrañar que hasta hace poco se creyera que la moda copiaba al arte y en el polo opuesto, el arte copiaba de la moda. Por el contrario, hoy, la moda, ahora más universal y no privilegio de unos pocos, forma parte del bagaje sociológico y artístico o cultural en general y se constituye como un referente social que, como el arte mismo, experimenta con las más diversas formas de expresión, materiales y soportes y que, como aquel, también contribuye, prueba y problematiza la transmisión de ideas, deseos y conceptos políticos. Por todo ello: ¿por qué situar en extremos arte y moda?

“ La moda se ha relacionado con el arte de una manera muy superficial como cuando Ives Saint Laurent utilizó los cuadros de Pier Mondrian o Versace los de Andy Warhol, con ella se pueden transmitir cosas... a la moda no le sobra nada, no necesita del arte para dignificarse. Lo que más me interesa es cómo la moda puede transformar a una persona y como una persona puede transformar una prenda...¿por qué acotar el arte?, en todo caso lo libera. (Delfín, 2004, p.23-24).⁵

⁵ Delfín, David. “www.daviddelfin.com” [accedido 20, septiembre, 2017].

2.1. EL ARTE INSPIRADO EN MODA

La indumentaria es uno de los primeros lenguajes que el ser humano ha utilizado para comunicarse. Estudiado por diversas disciplinas como la psicología, sociología, semiótica, se constituye en un lenguaje no verbal donde se expresan las vinculaciones existentes entre el cuerpo y el entorno, lo público, lo privado y el contexto.

Esta concepción facilita que el arte desde distintas expresiones de apropiación, aborde a la prenda como una “confección de identidad” entre otras connotaciones. Daremos algunas muestras de ello, sin embargo, no es nuestro interés repasar esta mutua influencia mirando desde el arte a la moda, como habitualmente se ha hecho. Sabemos que son múltiples las manifestaciones artísticas que utilizan la vestimenta en sus obras con marcado poder simbólico.

Por el contrario, nos centraremos en la búsqueda de ese binomio moda-arte situándonos en ese campo específico, el de la indumentaria, para comprenderla como disciplina artística, semejante a una escultura, pintura, performance...que ya algunas manifestaciones de las vanguardias históricas demostraron.

Así, desde la parcela del Arte, en el Dadaísmo ya encontramos indicios sobre moda con el uso del maniquí, o en la vanguardia surrealista con Elsa Schiaparelli y sus juegos de identidad, donde el valor de objetos de la moda alcanza el grado de fetiche, o en el uso del fieltro, la chaqueta y el sombrero en Joseph Beuys, el recorte de las prendas en la performance Cut Piece de Yoko Ono; todos ellos introducen un significado en el textil.

Encontramos artistas como Vanessa Beecroft, en cuyas obras pobladas de mujeres vistiendo calzados de Gucci, somete a la moda a su voluntad añadiendo toques de provocación. Los vestidos, corsés, cubos y mujeres de la performance de Isabel Ulzurrun, crean un sistema poético y simbólico en torno al cuerpo y la ironía de su presencia y ausencia.

Infinitas manifestaciones artísticas que adquirieron su auge con la desmaterialización del objeto artístico, lo que implicó un cambio en el paradigma de la producción y recepción de la obra de arte. Las prácticas actuales empiezan a darle más prioridad al proceso de la obra que al resultado final y

Fig. 2. Para Júpiter, Isabel Ulzurrun,

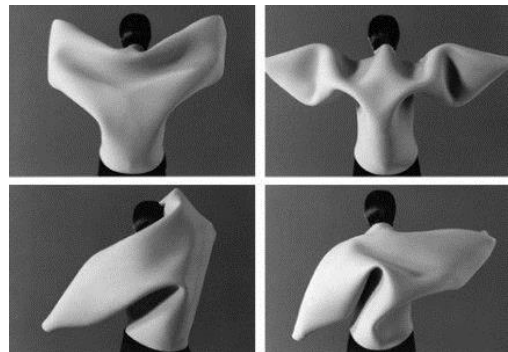

Fig. 3 Movina back. Maria Blaisse.

ello permite acercar el arte a la vida y al hecho de articular en nuestro cuerpo prendas como si de una confección constante de identidad se tratara, en ese deseo de construir un discurso sobre el cuerpo y desde el cuerpo al exterior.

2.2. LA MODA INSPIRADA EN ARTE.

Desde la moda y para entender su relación con el arte, nuestra visión de aleja de su consideración como producto, consumo y/o armario de estereotipos. El interés por los nuevos materiales o tejidos, la combinación de medios visuales y tecnologías para presentárnosla y el complicado discurso íntimo y social del que hablábamos, la convierte en otra forma de expresión artística. Lejos de ser una parcela independiente al Arte se constituye como un medio de comunicación social en el que el artista/diseñador es creador e intérprete de su obra.

Desde una visión exterior estas esculturas habitables rediseñan al cuerpo con masas articuladas, ritmos, volúmenes, luces y sombras, mediante fuerzas provenientes de la técnica o de la tecnología, de los materiales y de las ideas con el fin de mostrarnos y mostrar nuevas percepciones de uno mismo. Son infinitos los ejemplos de “deconstrucciones” donde el vestido se transforma creando un dinamismo que el concepto tradicional de vestuario no posee. Un ejemplo de ello es la obra de la diseñadora Leyre Valiente que en su colección Chimaera, presenta una serie de trajes/escultura cuyas formas metafóricas rememoran al estado fetal más primitivo.

Pilar Dalbat haciendo uso de nuestra realidad más tecnológica, muestra en 2017 en el Off de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid un avance de su colección para 2018 con un desfile en realidad virtual, donde los espectadores interactúan con las obras y el espacio. La visualización de la prenda es de 360° y con una localización espacial variada.

Fig.4 Chimaera, Leyre Valiente,2011 Fig.5 Noa Raviv,“Hard Copy” 2014 Fig.6 Rainbow Winters, Amy

También las nuevas tecnologías en general comienzan a manifestarse, no sólo en la presentación de la moda, sino en los propios materiales o funciones del vestido.

La evolución de la escultura clásica y sus cánones desborda en los diseños de Noa Raviv, quien hace uso de la impresión 3D con el objetivo de crear una tensión evidente entre el mundo real y virtual.

Viktor and Rolf ofrecen una visión de la moda equiparable sin duda al terreno de las artes plásticas, en su colección *“La performance de las esculturas”*, donde es visible la influencia del cubismo de Picasso o Braque fusionada con el surrealismo de los elementos escultóricos/textiles que interactúan entre sí.

Amy Rainbow trabaja con fibra óptica, textiles y sensores que cambian de color en respuesta al sonido, la luz del sol, el agua o la deformación de la tela.

En la cumbre de esta fusión entre disciplinas arte-moda-tecnología no podemos dejar de mencionar la obra de Ying Gao, una diseñadora que busca convertir el vestuario en tecnología creativa y resaltar que aunque la vestimenta forme parte de nuestra cotidianidad muchas veces no atendemos a su contenido, a su mensaje como medio comunicativo, barrera que ella rompe gracias a prendas que se convierten en objetos lúdicos e interactivos.

Fig.7 Neutralité : Can't and Won't. Ying

Una larga lista de obras presentes en importantes Ferias de Arte contemporáneo como ARCO, que no hacen sino alejarla cada vez más de su etiqueta como actividad frívola, para ser un fenómeno interdisciplinar donde las barreras arte y moda se fusionan hasta desaparecer.

3. CONCLUSIONES

El interés de estas reflexiones nos muestra más de cerca como la moda comunica desde la complejidad no lineal de un discurso exterior mutable que modifica y crea un nuevo espacio y hábito para el cuerpo, con lenguajes, recursos, elementos y materiales que no hacen más que reafirmar a la indumentaria como obra de arte, descriptiva de la época, de la cultura y de la sociedad digital y tecnológica que vive.

El sentido de toda esa “carcasa” que cubre al cuerpo y que nos representa públicamente como una escultura, pintura, performance..., conlleva todo un diálogo interno de deseos y de crítica que sitúa al propio cuerpo en un modo o confección de ser significativa, que es el acto de la moda.

BIBLIOGRAFÍA

- Abruzzesse, A.(2010). Ser moda: apuntes sobre los modos de afirmarse en el mundo o en el mercado de identidades. *Pensar la publicidad*, v. IV (1), p. 15-44.
- Alison, Lurie. 2002. *El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir*. Barcelona: Paidós Ibérica
- Ávila Martín, C y Linares Alés, F. (2006). Léxico y discurso de la moda. Granada. *Comunicar*, 27, 2006, Revista Científica de Comunicación y Educación; ISSN: 1134-3478; páginas 35-41.
- Barthes, Roland. 2003. *El sistema de la moda y otros escritos*. Barcelona. Paidós Ibérica
- Baudrillard, J. (1974). *La sociedad de consumo*. Barcelona. Plaza &Jane.
- Beaton, Cecil. 1990. *El espejo de la moda*. Barcelona: Parsifal Ediciones
- Blaisse, Maria. www.mariablaisse.com ” [accedido 12, septiembre, 2017].
- Chávez, H. (2006), “Una Aproximación metodológica Interdisciplinaria en la Educación Artística”: *Cenidiap, Discurso Visual Revista digital Nueva Época*, N°7, Septiembre- Diciembre 2006.
- Dalbat, Pilar “<http://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur/noticias/moda/pilar-dalbat-entrevista/>. [acc.10, marzo, 2017].
- Delfin, David. “www.daviddelfin.com” [accedido 20, septiembre, 2017].
- Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*, Paidós Contextos. Barcelona.
- Giddens, Anthony. (1998). *Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea*. Barcelona. Península.
- Rainbow, Amy. <http://www.rainbowwinters.com/project2.html> [accedido 23, marzo, 2017].
- Saltzman, Andrea. 2004 “*El cuerpo diseñado: Sobre la forma en proyecto de la vestimenta.*” Buenos Aires: Paidós
- Turner, B. 1989. *El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social*. México: Fondo de cultura económica.
- Ulzurum, Isabel. “https://elpais.com/diario/2004/11/13/cultura/1100300413_850215.html. [acc.11, mayo, 2017].
- Valiente, Leyre. <http://www.leyrevaliente.com/>. [accedido 15, mayo, 2017].
- Viktor Horsting, “<http://www.viktor-rolf.com/haute-couture/f2015ctr/> [accedido 09, mayo, 2017].