

CURSO “ARTE Y MODA: LOS PLIEGUES DEL CUERPO”

Curso de estética y cultura visual orientado a estudiantes de diseño de modas, arquitectura de interior, escenografía, fotografía y arte contemporáneo.

DOCENTES

Jaime Repollés Llauradó es pintor en activo y doctor en teoría e historia del arte moderno y contemporáneo por el Departamento de Historia del Arte III de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Realizó su tesis doctoral sobre la obra del filósofo e historiador del arte francés Georges Didi-Huberman. Profesor de estética y teoría de la imagen en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid (ECH). En publicación, un manual de historia del arte contemporáneo *Genealogías del arte contemporáneo* para la editorial Akal.

Vicente Alemany Sánchez-Moscoso es pintor y fotógrafo en activo, doctor en teoría e historia del arte moderno y contemporáneo por el Departamento de Dibujo I de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Realizó su tesis doctoral sobre las relaciones métricas entre el espectador y la obra de arte minimalista y postminimalista. Profesor de teoría e historia del arte moderno y contemporáneo en el Centro de Estudios Superiores de Aranjuez (CES). Autor del manual de arte moderno y contemporáneo *Apuntes para el comienzo de un siglo* en la editorial Dykinson.

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

Este seminario sobre arte y moda se presenta a los estudiantes de arquitectura de interior, escenografía, fotografía y diseño de moda que consideren su labor profesional como eminentemente artística. El proceso que conocemos como modernidad se explica precisamente como un maridaje entre artes tradicionales y aplicadas, o industriales. La propia etimología de la palabra *modernidad* viene del término *moda*, de manera que hoy resulta verdaderamente inútil distinguir entre Bellas Artes y Artes Aplicadas, del mismo modo que un pintor no establece barreras entre su oficio y la costura o la cocina. Nunca se sabrá realmente si en el origen de la modernidad, durante el Renacimiento, se creó un nuevo gusto por la moda o si, por el contrario, fueron la industria de la lana y la seda incipientes en Florencia las que *pusieron de moda* la idea de arte que hoy compartimos. Lo importante para este seminario es recuperar la conjunción de arte y moda característica del mundo artesano que fue abandonada por ciertos usos utilitaristas de la confección del vestido. Esta conjunción sólo se hizo posible transformando radicalmente el concepto clásico de cuerpo, entendido en adelante como un tejido entre tejidos, siendo sus pliegues las zonas de *contacto* donde buscaremos las afinidades entre la labor del diseñador y la del artista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En efecto, el mundo de la moda es mucho más que una mera industria del vestido, es una cultura que comporta un carácter, un *modo* de portar atuendos, pero también una *manera de estar* en el mundo. En la moda el hábito sí hace al monje, motivo por el cual los trajes en inglés se denominan *costumes*, costumbres. No siendo una historia del traje, este seminario desarrolla las diferentes acepciones culturales y estéticas de la idea de *cuerpo* que han prevalecido a lo largo del tiempo, especialmente aquellas que lo han entendido como un *tejido*, para analizar los *hábitos* que estructuran sus distintas representaciones pictóricas, escultóricas, fotográficas o filmicas.

Las artes plásticas tienen desde sus orígenes mucho más en común con la costura que el soporte de lino o el drapeado de las figuras, de hecho, buena parte de las nociones estéticas contemporáneas son subsidiarias del universo textil. El objetivo específico del seminario consiste en adquirir herramientas para decodificar todos los lenguajes no verbales del cuerpo, la semiología de los comportamientos y las connotaciones estéticas de los materiales y atuendos que se han puesto en escena por las *modas* y *modos* de vestir los cuerpos. Se trata, en definitiva, de hacer un panorama del cuerpo desnudo y vestido tanto de atuendos funcionales como de costumbres simbólicas.

OBJETIVOS GENERALES

Todo estudiante de diseño debe adentrarse en el ámbito humanista que hizo posible la confluencia de la moda, el arte, la estética y la cultura bajo un mismo patrón. El seminario se presenta como el telar donde se entrecruzarán las líneas históricas, antropológicas, tecnológicas, religiosas, etc, que hicieron posible la comprensión de los cuerpos como verdaderos *tejidos culturales*. Del mismo modo que los iconólogos interpretan las artes visuales a través del significado de los objetos y atuendos que portan los personajes representados, pero también sus prácticas rituales u ornamentos, el diseñador debe saber traducir las costumbres de su tiempo en hábitos, modos de actuar y de vestir. El objetivo general consiste en dotar al alumno de la herencia cultural necesaria para distinguir estos hábitos, generalmente impensados, para *vestir las imágenes* desde la tradición hasta hoy.

Entender la noción de cuerpo que surgió con el humanismo es hacer un largo recorrido que comienza cuando la pintura cristiana vistió pudorosamente la desnudez de la estatuaria griega hasta que las modelos actuales muestran con toda libertad la belleza del cuerpo en movimiento. Un cuerpo visto, o vestido, por la cultura humanista es un tejido que conecta al menos dos superficies: lo antiguo y lo moderno, lo lineal y lo cromático, lo analítico y lo continental, y un largo etcétera, pero siempre es la intersección de diferentes estilos de vida lo que crea una moda. Para asumir esta tradición humanista será necesario pasar entonces por la teoría del cuerpo desnudo y la teoría del cuerpo vestido, la invención del diseño por parte de los pintores florentinos, el simbolismo de los ornamentos, el misterioso lenguaje alegórico de los cuerpos, la semiótica de las pasiones, la teoría del color y de la abstracción, la teoría del carácter y los temperamentos, los usos y poéticas de los materiales y todas las connotaciones que hacen del término *textil* un sinónimo de *tejido*, *texto* y, por tanto, de dibujo y escritura.

DESARROLLO RESUMIDO

El desarrollo del seminario repasará la historia de las ideas estéticas antiguas y modernas relativas a los cuerpos para comprender la estrecha relación entre artes plásticas y textiles. Para ello será necesario primero valorar la importancia de las humanidades en la confección de la idea de diseño, pero también en el valor simbólico del ornamento, empezando por la piel, que ha sido tratada por muchos artistas como un auténtico lienzo en blanco.

DESARROLLO POR MÓDULOS

El seminario se desarrollará en tres grandes unidades didácticas correspondientes a los periodos antiguo, moderno y contemporáneo de la historia de las ideas estéticas. Las unidades didácticas se subdividen a su vez en distintos apartados temáticos donde se estudiarán conceptos híbridos entre las artes plásticas y las aplicadas.

1ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA ANTIGÜEDAD Y EL ORNAMENTO EN MOVIMIENTO.

El seminario comienza con un repaso a la construcción del cuerpo como tejido desde los orígenes del hombre hasta nuestros días. Se trata de familiarizarse con la expresión artística de los hábitos culturales o las costumbres antropológicas que han conformado los distintos tejidos como extensiones de la vida y el movimiento del propio cuerpo. Tanto en las artes figurativas, como en la arquitectura o la fotografía, ha predominado el paradigma clasicista, que ha sido aprovechado por los creadores más avanzados por su solidez, simplicidad, proporción e intemporalidad. Los principales protagonistas de la modernidad artística como Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Herbert Listz o Man Ray han recurrido a las formas helénicas buscando alternativas al lenguaje académico establecido, y al mismo tiempo intentando librarse de la obsolescencia propia de los ciclos de las modas vanguardistas.

2ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA MODERNIDAD Y EL MARIDAJE ENTRE ARTE Y TEJIDO

El seminario continua estableciendo estudios comparados entre artes visuales y textiles a partir del Renacimiento, momento en el que la idea de cuerpo no puede ya distinguirse del atuendo. La asociación entre arte y moda ha estado presente desde los albores de la modernidad, cuando el diseño florentino, la disección anatómica, el lenguaje alegórico y la conquista de la perspectiva lograron plegar definitivamente los cuerpos sobre las elásticas superficies de la representación. Del mismo modo, y a la inversa, los diseñadores del siglo XX emplearon los elementos formales descubiertos por las vanguardias como recursos de estilo propios de Mariano Fortuny, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Romeo Gigli, Alexander McQuenn o Tom Ford. Pero todo gran creador de moda se ha consagrado a través de colecciones y modelos que han trascendido las características estilísticas de su momento histórico, configurando una genealogía específica de la modernidad y de la idea de belleza.

3ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA ACTUALIDAD Y EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR

El seminario finaliza con una panorámica de los nuevos comportamientos artísticos y sus modificaciones radicales del concepto de cuerpo y de tejido. Parece que la modernidad está abocada a una falta de *encaje* entre los tejidos y los cuerpos, incluso a una idea de cuerpo basada en la desgarradura del tejido. El universo estético desplegado por los recientes diseñadores es subsidiario por tanto de los presupuestos del arte contemporáneo, por lo que se hace necesario indagar en las poéticas de la abstracción como trama, en la fragmentación de la figura como patchwork, en la complejidad de los pliegues y repliegues de los modernos tejidos y materiales, como también en la labor de los fotógrafos de moda, los espacios de instalación y de iluminación, etc. El objetivo de esta tercera unidad es el despliegue de una poética personal en la moda contemporánea.

MATERIAL

Al tratarse de un curso teórico-práctico el profesor necesitará un proyector de vídeo y una pantalla para desarrollar la presentación visual. El alumno deberá seguir el curso tomando apuntes y completando su *trabajo personal* (ver Forma de Calificación) para el que deberá realizar una investigación teórica no exenta de dibujos, fotografías, esbozos, patrones, etc, a partir de las ideas desarrolladas por los profesores.

FORMA DE CALIFICACIÓN

Todos los alumnos deberán presentar un *trabajo personal* al final del seminario. El trabajo versará sobre las ideas estéticas de una obra de arte o tendencia estudiada en el curso, y elegida por el alumno por sus evidentes afinidades con su proyecto textil personal; con éste objetivo práctico, todos los alumnos deberán presentar a los profesores su dossier de trabajos, quienes acotaran la especificidad temática, la bibliografía y las obras de arte a estudiar. La calificación final consistirá en la evaluación de la capacidad de análisis de las ideas estéticas, la creatividad a la hora de llevar tales ideas a la escritura, la gráfica y la presentación visual del trabajo y, finalmente, será de gran importancia la originalidad del *tejido* desarrollado como intermediario entre el arte y la moda, entendido como un *cuerpo plegado* bajo los presupuestos del seminario. El *trabajo personal* ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de indagar en sus propios intereses y experiencias con argumentos clave para desarrollar sus poéticas singulares en el ámbito de la moda y el diseño.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Leon Baptista ALBERTI, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, ed. Tecnos, Madrid, 1999.
- Frederick ANTAL, *El mundo florentino y su ambiente social*, ed. Alianza Forma, Madrid, 1989.
- Roland BARTHES, *El sistema de la moda*, ed. Paidós, Barcelona, 2003.
- Georges BATAILLE, *Las lágrimas de Eros*, ed. Tusquets, Barcelona, 1997.
- Charles BAUDELAIRE, *El pintor de la vida moderna*, ed. Arquitectura, Murcia, 1995.
- Norman BRYSON, *Tradición y deseo*, ed. Akal, Madrid, 2002.
- Leonardo DA VINCI, *Tratado de la pintura*, ed. Akal, Madrid, 1998.
- Gilles DELEUZE, *El pliegue*, ed. Paidós, Barcelona, 1989.
- René DESCARTES, *Las pasiones del alma*, ed. EDAF, Madrid, 2005.
- Georges DIDI-HUBERMAN, *La invención de la historia*, ed. Cátedra, Madrid, 2007.
- Georges DIDI-HUBERMAN, *La pintura encarnada*, ed. Pre-textos, Valencia, 2007.
- Georges DIDI-HUBERMAN, *Venus rajada*, ed. Losada, Barcelona, 2005.
- Isadora DUNCAN, *El arte de la danza y otros escritos*, ed. Akal, Madrid, 2003.
- Ernst GOMBRICH *Historia del arte*, ed. Debate, Madrid, 1995.
- Ernst GOMBRICH *Arte e Ilusión*, ed. Debate, Madrid, 1998.
- Ernst GOMBRICH *El sentido del orden*, ed. Debate, Madrid, 1999.
- Baltasar GRACIÁN, *Obras completas*, ed. Espasa, Madrid, 2001.
- Wilhelm JENSEN, *Gradiva. Una fantasía pompeyana*, ed. La Tempestad, Barcelona, 2005.
- OVIDIO, *Metamorfosis*, ed. Cátedra, Madrid, 1995.
- Erwin PANOFKY, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, ed. Cátedra, Madrid, 1998.
- Erwin PANOFKY, *El significado en las artes visuales*, ed. Alianza, Madrid, 1998.
- Erwin PANOFKY, *Estudios sobre Iconología*, ed. Alianza, Madrid, 2001.
- Giorgio VASARI, *Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores desde Cimabue a nuestros tiempos*, ed. Tecnos, Madrid, 2001.
- Jorge WAGENSBERG, *La rebelión de las formas*, ed. Tusquets, Barcelona, 2004.
- Aby WARBURG, *El Renacimiento del paganismo*, ed. Alianza Forma, Madrid, 2005.
- Otto WEININGER, *Sexo y carácter*, ed. Losada, Madrid, 2004.
- Oscar WILDE, *El retrato de Dorian Gray*, ed. EDAF, Madrid, 2005.
- Edgar WIND, *Los misterios paganos del Renacimiento*, ed. Alianza Forma, Madrid, 1998.
- Edgar WIND, *La elocuencia de los símbolos*, ed. Alianza, Madrid, 1993.
- Tom WOLFE, *La palabra pintada*, ed. Anagrama, Barcelona, 1989.
- Wilhelm WÖRRINGER, *Abstracción y naturaleza*, ed. FCE, México, 1997.