

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

**CUANDO LA MODA ES ARTE, LOS TRAJES DE HAUTE COUTURE
DE ALEXANDER MCQUEEN**

Mónica Alexandra Osorio Cáceres

Universidad Santo Tomás
Facultad de Educación, Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, Colombia
2019

**CUANDO LA MODA ES ARTE, LOS TRAJES DE HAUTE COUTURE
DE ALEXANDER MCQUEEN**

Mónica Alexandra Osorio Cáceres

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:

Licenciado en Artes Plásticas y Visuales

Director:

Ricardo Suárez Alba

Línea de Investigación:

Línea Medular: Fray Angélico

Estética e Historiografía

Universidad Santo Tomás

Facultad de Educación, Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales

Bogotá, Colombia

2019

El arte más poderoso de la vida, es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en fiesta de colores.

Frida Kahlo

Para Nietzsche, los artistas son los buscadores de conocimiento o de verdad, son los inventores de nuevas posibilidades de vida.

Fernando Reberendo

Agradecimientos

A mis padres, Amparo y Gabriel, por su apoyo incondicional y constante.

A mis seres queridos, siempre presentes con su afecto.

A mi tutor, Ricardo Suárez, por su valiosa orientación y por su confianza en mí y en este proyecto.

A Alexander McQueen, quien, aunque no tuve la fortuna de conocer en persona, me inspiró con su obra para transitar el camino del arte.

A la vida, por darme tantas oportunidades.

Resumen

La obra en Alta Costura de Alexander McQueen, tuvo la fuerza suficiente para llegar a ser exhibida en museos. Esta investigación busca indagar en los cimientos del arte, para poder situar en una de sus categorías la obra de Alexander McQueen.

En primer lugar, se llevó a cabo una revisión de las teorías sobre la moda que han esbozado varios filósofos y artistas, estableciendo la relación innegable que existe entre moda y arte. En segundo lugar, se hizo una comparación entre las características del arte y las características de la moda, para entender sus similitudes. Luego se hizo una revisión de la teoría de los Estudios Visuales, también se analizó la metodología interdisciplinar y la incidencia de esta en el arte. Se observó el concepto de Industria Cultural y su relación con la moda, y finalmente, se hizo un análisis de muestras del trabajo de Alexander McQueen, para luego establecer la relación entre: Arte-Moda e Industria cultural.

Palabras clave: Arte, Moda, Industria Cultural, Alexander McQueen, Gótico, Romántico.

Abstract

The work in Haute Couture of Alexander McQueen, had enough strength to get to be exhibited in museums. This research seeks to investigate the foundations of art, to be able to place the work of Alexander McQueen in one of its categories.

In the first place, a revision of the theories on fashion that several philosophers and artists have outlined was carried out, establishing the undeniable relationship that exists between fashion and art. Secondly, a comparison was made between the characteristics of art and the characteristics of fashion, to understand their similarities. Then a revision of the theory of Visual Studies was made, also the interdisciplinary methodology and the incidence of this in the art was analyzed. The concept of Cultural Industry and its relationship with fashion was observed, and finally, an analysis of samples of the work of Alexander McQueen was made, to then establish the relationship between: Art-Fashion and Cultural Industry.

Keywords: Art, Fashion, Cultural Industry, Alexander McQueen, Gothic, Romantic.

Contenido

Tabla de contenido

Resumen	IX
Lista de figuras.....	XIII
Lista de tablas.....	XVI
Introducción.....	1
Preliminares	
Pregunta de Investigación.....	4
Objetivos.....	4
Justificación.....	5
Antecedentes.....	8
Estado del Arte.....	12
1. Capítulo 1: Objeto de Estudio.....	17
1.1 Cuando la Moda es Arte	17
1.2 La obra de Alexander McQueen	21
1.2.1 Imaginación poética y diseños eternos	¡Error! Marcador no definido.
1.2.2 La Profundidad de la Naturaleza	23
1.2.3 Belleza Salvaje	24
1.3 Metodología.....	26
2. Capítulo 2: Marco Teórico	28

2.1	La Moda (McQueen) como una nueva manifestación artística.	28
2.1.1	Inmediaciones entre arte y moda.	28
2.1.2	Innovaciones en el ámbito artístico: Haute Couture	29
2.1.3	Ampliación del espectro de las manifestaciones artísticas: Controversia.....	30
2.2	La Moda y la Industria Cultural	30
2.3	McQueen.....	32
2.3.1	Romanticismo posmoderno	32
2.3.2	La obra de Alexander McQueen en el Museo Metropolitano de arte de Nueva York (MET) 36	
3.	Capítulo 3: Análisis Estético y Triangulación de datos	60
3.1	ANÁLISIS ESTÉTICO DEL MUESTREO CUALITATIVO.....	60
3.1.1	MUESTRA 1.....	60
3.1.2	MUESTRA 2.....	66
3.1.3	MUESTRA 3.....	74
3.2.	TRIANGULACIÓN DE DATOS	79
3.2.1	Arte – Moda – Industria: Alexander McQueen	79
4.	Conclusiones	85
4.1	La Haute Couture de McQueen = Arte	85
4.2.	Moda – Historia – Sociedad	86
4.3.	Alta Costura e Industria Cultural.....	87
4.4.	McQueen y su obra	88

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1-1: Trajes en seda de la colección Otoño/Invierno 2010.	22
Figura 1-2: Performance de la colección Primavera/Verano 1999.	24
Figura 1-3: Performance de la colección Extravaganza Otoño/Invierno 1998	25
Figura 2-1: Inicio de la exposición Savage Beauty del Met 2011	39
Figura 2-2: Chaqueta en seda con impresión de la obra: El ladrón a la izquierda de Cristo de Robert Campin, para la colección: Es una jungla allí afuera, Otoño/Invierno. 1998	41
Figura 2-3: Traje de ensamble Supercalifragilisticexpialidocious, Otoño/Invierno 2002, expuesto en el V&A de Londres.	42
Figura 2-4: Trajes de la colección Otoño/Invierno 2002, expuestos en el V&A de Londres.	42
Figura 2-5: Vitrina de la sala del Museo V&A de Londres.	43
Figura 2-6: Traje de ensamble de la colección Otoño/Invierno 2010	43
Figura 2-7: Traje de ensamble de la colección Otoño/Invierno 2010	44
Figura 2-8: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011... 45	45
Figura 2-9: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011... 45	45
Figura 2-10: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011. 46	46
Figura 2-11: Traje de ensamble N° 13, colección Primavera/Verano 19999.	46
Figura 2-12: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011. 47	47
Figura 2-13: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011. 47	47
Figura 2-14: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011. 47	47
Figura 2-15: Sala Nacionalismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	48
Figura 2-16: Sala Nacionalismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	49
Figura 2-17: Sala La violación de las Tierras Altas de la exposición Savage Beauty del Met 2011	50
Figura 2-18: Performance final de la colección Voss Primavera/Verano 2000	51
Figura 2-19: Performance final de la colección Voss Primavera/Verano 2000	51
Figura 2-20: Trajes de la colección: Es sólo un juego, Primavera/Verano 2005, expuestos en la sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	52

Figura 2-21: Traje de la colección Voss, Primavera/Verano 2001, expuesto en la sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	52
Figura 2-22: Sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011	53
Figura 2-23: Sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011	54
Figura 2-24: Instalación de video en sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011	54
Figura 2-25: Trajes de la sala Primitivismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	55
Figura 2-26: Ilustración del papel de colgadura diseñado por Alexander McQueen para la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	56
Figura 2-27: Vitrina de la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	56
Figura 2-28: Vitrina de la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	57
Figura 2-29: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011	58
Figura 2-30: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011	58
Figura 2-31: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011	59
Figura 3-1: Traje Black duck feathers de la colección The horn of plenty (El cuerno de la abundancia), Otoño/Invierno 2009/2010. Serie: Romantic Gothic (Romántico Gótico). ...	60
Figura 3-2: Traje Black duck feathers de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010	61
Figura 3-3: Invitación oficial a la exhibición de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010	62
Figura 3-4: Pasarela de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010	62
Figura 3-5: Detrás de cámaras del desfile de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010	63
Figura 3-6: Vestido: Taxidermy Hawks. Shirt of light blue silk, skirt of ostrich feathers, taxidermy hawks. (Camisa de seda azul claro, falda de plumas de avestruz, taxidermia halcones.) Colección: Voss, spring/summer 2001 (Voss, primavera/verano 2001) Serie: Romantic Exoticism (Romántico Exótico).....	66
Figura 3-7: Performance de cierre de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001, toma como referencia la fotografía: "Sanatorium" de Joel Peter Witkin.	67
Figura 3-8: Desfile de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001	67
Figura 3-9: Trajes de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001	68
Figura 3-10: Detrás de cámaras de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001	68
Figura 3-11: Fotografía "Sanatorium" de Joel Peter Witkin, 1983.....	70
Figura 3-12: Afiche publicitario de la película The Birds de Alfred Hichcock de 1963. ...	71
Figura 3-13: Imagen de la la película The Birds de Alfred Hichcock de 1963.....	71

Figura 3-14: Imagen de la película The Birds de Alfred Hitchcock de 1963.....	71
Figura 3-15: Vestido: Ensemble. Chaqueta de ojo de ave rosa y gris bordada con hilo de seda; Pantalón de pajarita rosa y gris; Sombrero de ave rosa y gris bordado con hilo de seda y decorado con amaranto) Colección: Voss, spring/summer 2001 (Voss, primavera/verano 2001) Serie: Romantic Exoticism (Romántico Exótico).....	74
Figura 3-16: Sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011	75
Figura 3-17: Fotografía de un bordado tradicional japonés.	76
Figura 3-18: Pintura tradicional japonesa.	77
Figura 3-19: Fotografía para Revista Vogue 2011	78
Figura 3-20: Imágenes del desfile de la colección Voss, Primavera/Verano 2001	79

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1-1: Metodología del proceso de Investigación.....	26
---	----

Introducción

Gracias a trabajos excepcionales como el de Alexander McQueen, el debate sobre si la moda es arte o no, continúa. La exposición póstuma: Belleza Salvaje, presentada por el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) inaugurada en 2011, conmocionó al mundo y tuvo un éxito en asistencia jamás visto en el MET; más de 600.000 personas visitaron Belleza Salvaje. Esta exposición expuso dos conceptos antagónicos propios del trabajo de McQueen: Lo bello y lo grotesco. Fue una puesta en escena de gran contenido emocional, en donde la imaginación no tuvo límites, y en donde lo preestablecido desapareció. La exposición se convirtió en diálogo y en síntoma. Las salas del MET se inundaron de drama y poesía, de romanticismo gótico, de ingenio y sexualidad. En esta exposición fue posible apreciar la devoción de McQueen por la naturaleza, por su belleza, así como por su lado más terrorífico. Su lenguaje sutil y agresivo, fueron una demostración del lado más oscuro de su personalidad.

La obra de McQueen se encontraba en la búsqueda constante de lo sublime, dicha búsqueda se evidenciaba en la exposición inquebrantable de emociones salvajes, en la teatralidad, en las confecciones de calidad, en la narrativa creativa y en el tratamiento cuidadoso de cada material que utilizaba. Su obra creaba puentes entre el pasado y el presente, sabía conjugar estilos y tendencias, aunque fueran completamente disímiles, esos puentes se convertían en nuevas propuestas, en nuevos lenguajes, en nuevas imágenes. Y a pesar de que la moda siempre nace para morir, la obra de Alexander McQueen nació para ser eterna.

La presente investigación se apoya en la idea de que el trabajo en Alta Costura de Alexander McQueen puede ser observado como una manifestación del arte, ésta idea es abordada como un resultado del análisis de las nuevas metodologías de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, dicha idea también es vista como una afirmación de la teoría que ofrecen los Estudios Visuales contemporáneos.

La alta Costura nace en el siglo XVIII con la diseñadora de modas francesa Rose Bertín, quien era la encargada de vestir la reina María Antonieta. El desarrollo del arte, la literatura, la arquitectura y la música, permeaban inevitablemente el trabajo en la moda. Algunos siglos más tarde, el diseñador inglés Charles Frederick Worth (1826 – 1895), empieza a ser conocido como el padre de la Alta Costura, por revolucionar la visión que se tenía previamente sobre el diseño de modas, logrando así que los modistos de la época se convirtieran en artistas del vestuario. Worth creaba diseños exclusivos, confeccionaba cada prenda de forma exclusiva y desarrolló la figura que conocemos hoy en día como: Colección. Este ejercicio de confección, se conserva en la actualidad, con algunos cambios. Hoy en día, muchos diseñadores de modas crean trajes de Alta Costura para ser exhibidos únicamente en la pasarela, dichos trajes marcan la estética de la colección prêt-à-porter (Listo para usar), usualmente no son trajes usables, sino que tienen fines más conceptuales y contemplativos.

En esta investigación, en primer lugar, se hizo una revisión general documental de los conceptos de moda y alta costura desde el siglo XIV hasta el presente, desde la perspectiva de la historia del arte, identificando los factores direccionadores que llevaron a la construcción de una relación entre la moda y el arte. En esta primera parte, también se hizo un recorrido y análisis general del trabajo del diseñador inglés Alexander McQueen, identificando algunos patrones de su lenguaje estético. También se revisaron autores que hablan de la moda, desde la filosofía, la sociología y la historia, esto con el fin de crear una contextualización amplia que sitúe a la moda en una posición trascendente, equiparable con la posición del arte en la historia. Por último, se hizo una revisión del estado del arte, en el cual se encontraron varias tesis que hablan de la hipótesis de la observación de la moda como expresión artística.

En una segunda parte, se realizó un análisis de la relación que existe entre moda, estudios visuales e industria cultural, el impacto que tienen dichos estudios visuales en la categorización de las nuevas manifestaciones visuales y la incidencia de los mismos en lo que significa hoy en día la Alta costura. La importancia del mercado y la industria cultural, en la creación de nuevos lenguajes del arte, y cómo la Alta Costura ha sido impulsada hacía el campo de lo artístico, gracias a la idea posmoderna de estetización de la vida y la aceptación en la escena artística por parte de la industria cultural.

En tercer lugar, se realiza un análisis estético de tres muestras tomadas del trabajo en Alta costura de Alexander McQueen, dichas muestras son analizadas desde las características del arte: Lo conceptual, la narrativa, el aspecto estético, la relación con el espectador. Finalmente se establece de forma analítica la relación entre Arte – Moda e Industria cultural, con lo cual es posible exponer la viabilidad de la afirmación de la que trata esta investigación: Que el trabajo en Alta Costura de Alexander McQueen puede ser considerado como una expresión del arte, y cómo esa afirmación, influye directamente sobre las dinámicas de la producción artística y la creación de nuevos lenguajes y códigos visuales que alimentan el arte.

Es un hecho que el arte no es estático, se mueve hacia nuevas direcciones constantemente, esa característica del movimiento, expresada a través de la reinvención, la innovación, la exploración y el descubrimiento, hace parte de la naturaleza del arte.

Preliminares

Pregunta de investigación:

¿Es posible afirmar que el trabajo de Alexander McQueen en Alta Costura es una expresión artística?

Objetivos

Objetivo general:

- Examinar las obras de Alta Costura de Alexander McQueen como expresión artística.

Objetivos específicos:

- Exponer el papel que desempeña la moda en las dinámicas sociales a través de un argumento histórico y filosófico.
- Identificar la relación que existe entre la moda, el arte y la industria cultural.
- Analizar la estética y el estilo del diseñador inglés, identificando los aspectos artísticos y filosóficos utilizados en su trabajo, para luego relacionarlos. Ya que uno no se entiende sin el otro.

Justificación

Para comenzar a desglosar el tema, es necesario hacer una contextualización histórica: Desde mediados del siglo XIX ha existido un debate sobre si la moda es arte o no. Esta no debería ser la interrogante; la cuestión es: ¿Por qué la idea de que ciertas expresiones de la moda pueden constituirse como una expresión del arte, ha generado tanta resistencia? En este sentido esta investigación busca demostrar que la moda, expresada a través de la Alta Costura, se consolida como una manifestación artística que se pronuncia de formas distintas a las convencionales.

Para muchos, la moda puede ser interpretada como una expresión trivial y vacía. Usualmente es vista como el lugar más frívolo de la sociedad, a pesar de ello, siempre ha sido un factor importante como identidad dentro de los momentos relevantes del mundo; así mismo, la moda puede ser estudiada y analizada desde lo filosófico, desde lo sociológico, desde lo histórico y desde lo estético, convirtiéndose así misma en un indicador de fenómenos sociales, históricos y económicos.

La historia del arte es una forma de acercarse a la historia de la humanidad, pues el arte habla de los procesos sociales y políticos, a su vez, la moda también puede ser estudiada como una radiografía de las dinámicas sociales de la historia. La moda y el arte pueden ser tomados como recursos históricos, ambas manifestaciones son poderosas en muchos aspectos, expresan ideas y generan emociones, mueven el espíritu. Ambas manifestaciones basan su materialización en la observación y en el análisis de la realidad, ambas con una gran dosis de creatividad y recursividad intelectual.

La idea de categorizar a la moda como arte surgió en Europa a mediados del siglo XIX; los gremios de hilanderos, bordadores y de otros oficios implicados en la confección de las prendas victorianas, pedían que su trabajo fuera considerado como una manifestación artística, infortunadamente no lo consiguieron y siguieron siendo categorizados como artesanos. Sin embargo, otros diseñadores continuaron luchando por la valorización de su trabajo en la moda; es el caso del diseñador inglés Charles Frederick Worth (1825 – 1895) quien estaba convencido de que el trabajo en la moda, así como la pintura y la escultura era una más de las categorías del

arte. En esa búsqueda por la dignificación de su labor, Worth comenzó a firmar sus diseños al igual que los artistas firmaban sus obras, fundó su propia casa de moda, creó el concepto de colección: cada año creaba una nueva, y es considerado actualmente como el padre de la alta costura. Desarrolló un lenguaje visual propio, consiguió unir la técnica inglesa del corte con el derroche de elegancia característico de los franceses. Gracias a sus innovaciones en el ámbito estético, se convirtió en el modisto favorito de las emperatrices de la época: Isabel de Baviera y Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III; así fue como logro pasar de artesano anónimo a artista de la confección.

Otro punto importante en la búsqueda de categorizar la obra en Haute Couture de Alexander McQueen como una expresión artística, se encuentra a mediados del siglo XX, cuando empiezan a desarrollarse las colaboraciones entre artistas plásticos reconocidos internacionalmente y diseñadores de modas importantes para la industria; dichas colaboraciones comenzaron a convertirse en colecciones excepcionales que redefinieron la historia de la moda, dándole un giro rotundo a la “Haute Couture”, y posicionando a la moda cada vez más fuerte en la escena artística mundial.

Hoy en día que los términos de lo que se considera arte se esfuman con tanta facilidad, la moda (Alta Costura) está cada vez más cerca de las formas de expresión artística, pues trata de los mismos asuntos de los que trata el arte hoy en día: La belleza, los procesos creativos y la comercialización.

Finalmente, lo que conocemos como Alta costura, se ha tomado la industria cultural para generar una revolución artística, pues las exhibiciones de Haute Couture conjugan muchos procesos que hacen parte de las manifestaciones del arte, y a esto se suma que este tipo de ofertas culturales tienen una gran acogida socialmente, estos espacios articulan belleza, imagen, movimiento y narrativa.

Antecedentes:

La presente investigación trata de un problema de estética e historiografía, por lo tanto, encuentra sus antecedentes en referentes teóricos y en referentes de la moda, los cuales serán relacionados con referentes plásticos.

Los primeros antecedentes entonces, pertenecen al campo de la filosofía, se estudiaron textos como: “Moda, el poder de las apariencias” de Jorge Lozano en el que se hace un recuento de los conceptos sobre moda de algunos de los filósofos más importantes de la historia: Lozano (2015) afirma:

“La moda fue definida por el gran poeta Mallarmé, como “diosa de las apariencias”. Más recientemente Lipovetsky se ha referido a ella con feliz expresión como “el imperio de lo efímero”. Anteriormente Simmel se fijaba en “el atractivo formal del límite” que la caracterizaba y Walter Benjamin percibía en ella “el Sex-appeal de lo inorgánico”, recordando acaso a Leopardi, para quien Moda es hermana de madame Morte y ambas hijas de la Caducidad. Y en textos rusos, la moda es amiga íntima de la inconstancia”. (p.11)

“En su morfología la moda solo conjuga el presente (“presente acentuado” para Simmel, “presente celoso y vengador” para Barthes): su pasado reciente siempre es horrible, y no tiene otro futuro que el obligado cambio (“la moda es lo que pasa de moda”, en palabras de Chanel) o la inevitable muerte. Más si muere y se olvida cabe recuperarla ulteriormente (“la moda coquetea con el cadáver” y es “el salto del tigre al pasado” para Benjamin); tiene “derecho a una segunda existencia”, en palabras de Baudrillard, para quien toda moda es siempre “retro y revival”. (p.12)

Según Enrique Loewe (1991):

“La moda siempre fue un espejo de la sociedad en un momento determinado. Si alguien dentro de doscientos años quisiera analizar la sociedad de este momento, el mejor método sería estudiar la moda, mucho más que mediante los monumentos. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vivía y decoraba su casa? ¿Qué valoraba? ¿Qué era el lujo en ese momento? ¿Qué, la calidad de vida? Toda una temática muy profunda. Lo de menos es un desfile cualquiera en una pasarela cualquiera.

La moda es la manifestación externa de un fenómeno interno, mucho más profundo y más interesante, relacionado con el comportamiento y los valores.”.

También se revisó el estudio sobre la moda que realizó Georg Simmel en el libro “Filosofía de la moda” en el que podemos hacer una lectura de la siguiente dicotomía de la moda: Buscamos imitar, pero también buscamos individualizarnos. Simmel argumenta su hipótesis en las relaciones contrapuestas como por ejemplo la relación de: Creación/destrucción, pues para él, esta dualidad es algo inherente a la moda.

Para Simmel la moda se determina desde un punto de vista socio – económico. Las tendencias se marcan por las clases más altas. Y cuando las clases menores imitan estos modelos, esa estética deja de ser interesante para los pioneros y es entonces cuando esa tendencia pasa de moda. Es decir: la creación se destruye para algunos.

Por otro lado, se estudiaron documentos como: “Reflexiones sobre el discurso de vestir”, ensayo realizado por Victoria Karapetian (2012), en el que hace un recorrido por todos los conceptos que hacen parte del mundo de la moda. Hace una síntesis de los conceptos del término moda, que han descrito varios autores:

“Por su contenido, la moda ha sido conceptualizada como conjunto de valores (Kawamura, 2006), como conjunto de normas que influyen en la manera de vestir (Tönnies, 1984) y como lenguaje (Barthes, 2003; Lurie, 1994, Davis, 1992); en tanto que, por su difusión, la moda se ha formado como tal a través de la imitación. Noción ésta que si en principio, como función, debía servir para la igualdad social (Tarde, 1993), más tarde lo haría por su contrario. Es decir, como medio de distinción de clases sociales (Simmel, 2002; Veblen, 2002)”. Se puede decir que la moda en general, es una de las tantas formas de manifestación de las convenciones sociales de determinada cultura en determinado momento histórico. Es una huella de la temporalidad de dichas manifestaciones y convenciones a lo largo de la historia. Según Eco (1980), es también una manifestación de la comunicación dada entre las masas, formada por ciertos signos pertinentes y evaluables desde el acto de la semiosis.” (p. 24)

¿Por qué la moda representa un tipo de lenguaje visual? Porque, según la autora, cualquier acto masivo que tenga relación con convenciones sociales es una comunicación entre las personas

que conforman una sociedad, ya sea de forma literal, manifiesta o explícita, o latente, percibida de forma implícita. Y el lenguaje, en este caso, es visual porque abarca lo que es la indumentaria, la imagen de las prendas y marcas en cuestión. La comunicación y el lenguaje visual de la vestimenta, junto con la moda, pueden estar dadas por un consenso social, conformando signos y símbolos percibidos y asimilados por las personas de dicha sociedad.

También se analizó el artículo de Verónica Joly: “Arte, moda y consumo cultural” publicado en el Cuaderno 39 de la publicación del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 2012 de la Universidad de Palermo – Argentina. En esta publicación, la autora hace un análisis de la situación de la moda en el escenario artístico y cultural durante las últimas décadas. Joly (2012) afirma:

“observo que en los últimos años se ha acentuado el valor artístico y cultural de las producciones de moda. Los diseñadores de modas ingresan a los museos a colocar sus piezas en diálogo con el mundo del arte optando entre distintas modalidades de enunciación. Lenguajes como los de la instalación, el performance y la intervención suelen ser los más usuales al momento de situar al indumento en el espacio artístico. Simultáneamente, estos recursos son apropiados por los creadores en la pasarela y en las vidrieras de los emprendimientos comerciales del diseño de autor”. (pág. 283).

Otro autor estudiado que nutre este trabajo de investigación es: Gilles Lipovetsky. En su libro: *El imperio de lo efímero* (2002), Lipovetsky contradice las teorías de Frankfurt, pues observa que la moda se convierte en un fenómeno que tiene un carácter histórico y que puede ser determinado o estudiado por su orientación hacia la democratización. Para Lipovetsky (2002):

“La sociedad posmoderna evidencia a través de la moda la puesta en escena de la autonomía y la libre realización de los deseos personales. Después de enunciar las características de la moda aristocrática, en el seno de la sociedad renacentista, la moda centenaria o burguesa dominada por la sistematización y el despliegue de la dupla modelo-serie y finalmente, la moda abierta del prêt à porter y la sociedad de masas, asentada en los ideales de belleza, juventud, “hiperelección”, “pluralidad” y consumo; analiza la moda plena que aquí permite pensar el sentido de la moda en medio de la

estetización de la vida. Al volverse todo hecho estético, la moda se expande en la difuminación de los límites entre el marketing de la política, la empresa y el arte. La moda atraviesa, se hace presente en distintos ámbitos de la cultura: ¿Dónde empieza, o dónde acaba, la moda en la época de la explosión de las necesidades y los media, de la publicidad y el ocio de masas, de las stars y los ‘superventas’? ¿Queda algo que, al menos parcialmente, no sea regido por la moda cuando lo efímero invade el universo de los objetos, de la cultura y del pensamiento discursivo, y mientras el principio de la seducción reorganiza a fondo el entorno cotidiano, la información y la escena política?” (p. 175).

Para Lipovetsky lo efímero contiene unos principios: La seducción es uno y la diferenciación es otro, dichos principios se manifiestan a través de la moda, y la moda a su vez hace una reconfiguración de las dinámicas sociales, pues ya no se trata únicamente del lujo de las apariencias, sino que contiene procesos más complejos que tienen incidencia en la cultura.

Por último, se consultaron varios textos que tratan sobre la vida y obra de Alexander McQueen. De nombre completo Lee Alexander McQueen, nació el 17 de marzo de 1969 en Lewisham, sur de Londres, fue el menor de seis hijos de la familia McQueen; su padre era conductor de taxi y su madre docente de genealogía e historia. A los 16 años dejó el colegio para trabajar como aprendiz de sastrería en Anderson & Sheppard, posteriormente trabajó para Gieves & Hawkes y para la compañía Angels & Bermans, la cual se especializa en vestuario teatral. A los 20 años se fue a trabajar a Milán con los diseñadores Koji Ttsuno y Romeo Gigli.

Después de su experiencia en Milán, decidió volver a Londres a estudiar moda en el Central Saint Martins, de donde se graduó en 1992 con una colección inspirada en Jack El Destripador. Corrió con la suerte de ser visto por Isabella Blow, editora de Vogue UK, quien compró toda la colección por 5.000£, y a partir de ese momento Blow y McQueen fueron inseparables. En 1996 fue nombrado director creativo de Givenchy, en donde trabajó hasta el año 2000, cuando decidió lanzar su propia marca. En 2003 fue nombrado Comandante de la Orden Británica por la reina Isabel II, la condecoración inglesa más importante. También en 2003 gana el premio CFDA al mejor diseñador a nivel internacional.

En total ganó el British Fashion Award cuatro veces: 1996, 1997, 2001 y 2003, fue uno de los diseñadores más jóvenes en recibir este premio.

McQueen siempre se destacó por la originalidad de sus desfiles, en los que construía un concepto que materializaba a través de escenografías de gran contenido artístico, sus desfiles terminaban siendo un gran performance. Conceptualizaba la moda y la presentaba de forma prodigiosa.

En el 2007 su mentora y mejor amiga Isabella Blow se suicida, ese hecho desestabilizó a McQueen, al punto de plantearse el suicidio. Como homenaje a Isabella, McQueen diseña una colección inspirada en su vida y obra: La Dame Bleue (2008). En el 2010 muere la madre de McQueen, lo cual le genera una profunda depresión a McQueen quien termina suicidándose en el mismo año. Se ahorcó con su cinturón favorito luego de haber sufrido una sobredosis. Tenía 40 años y un imperio de moda exitoso a nivel mundial.

En el año 2011, el MET de Nueva York propuso realizar una exposición retrospectiva para homenajear a McQueen: Savage Beauty, dicha exposición se ha convertido en una de las exposiciones más visitadas y exitosas en la historia del museo. En 2015 esa misma exposición se presentó en la ciudad natal del diseñador: Londres, en el museo Victoria y Alberto.

Estado del Arte

A. FICHA NÚMERO UNO

TÍTULO: “LA MODA. ARTE E INFLUENCIA ARTÍSTICA”

AUTOR: Pardo Navarro, Bárbara

AÑO: 2008

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos.

RESUMEN: En este trabajo la autora busca utilizar el diseño de moda como fuente de inspiración y a su vez defenderlo como una más de las Bellas Artes, esto lo pretende realizar mediante una comparación de las características principales de las ya conocidas y denominadas Bellas Artes con cada una de las características directas que coinciden con el diseño de moda.

PALABRAS CLAVE: Moda. Arte. Diseño.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: La metodología utilizada por la autora, consiste en analizar los conceptos de arte y moda para luego relacionarlos y encontrar las similitudes de ambos ejercicios creativos y de esta forma buscar defender a la moda como una más de las bellas artes.

Capítulo 1: Se presenta una contextualización de la situación socio cultural de la moda actual, también se realiza un acercamiento al concepto de Diseño de Modas y se analizan sus características.

Capítulo 2: Se hace un análisis del rol del diseñador de moda como creador artístico y del diseño de moda como “obra de arte, se relacionan el arte y la moda desde sus conceptos básicos.

Capítulo 3: Hace un recuento de la influencia que ha tenido la moda en el arte contemporáneo, cómo y cuándo se ha ido desarrollando esa influencia y qué tan profundo ha calado en el arte.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES: Determinar cómo la moda contribuye en la evolución de la sociedad y cambia constantemente junto a ella, cómo está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, aunque en muchos casos no somos conscientes de esta realidad. La influencia que tiene la moda sobre la sociedad es directa, pues cada uno de nosotros pensamos cada mañana el atuendo que vamos a ponernos para ese día, tanto por el estado de ánimo personal como por actos sociales que puedan surgir o que ya estén planificados, aquí entra en

juego el rol social. La vestimenta es una expresión directa de la imagen de la persona, puede reflejarse en ella o con ella datos claves de nuestra identidad, nuestros gustos, etc.

B. FICHA NÚMERO DOS

TÍTULO: “RELACIONES ENTRE ARTE Y MODA: DIÁLOGOS Y JUEGOS DE IDENTIDAD.DESDE LA ALTA COSTURA EN EL VESTIR HASTA NUESTROS DÍAS”

AUTOR: Luque Magañas, Rocío

AÑO: 2015

UNIVERSIDAD: Universidad de Málaga - España. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de ciencias de la comunicación.

RESUMEN: En esta investigación la autora parte de un estudio sobre las relaciones arte-moda, entendido esto, como fenómeno que nos permite conocer los lazos y vínculos existentes entre ambas disciplinas desde la aparición de la Alta Costura a nuestros días. Pueden surgir algunas dudas respecto a la decisión de tomar como punto de partida la Alta Costura, pero desde sus inicios la Alta Costura ha sido considerada como la expresión máxima de una experiencia lujosa al igual que el arte, por características tales como: la unicidad de la creación, la autoría, el estudio de la nobleza de sus materiales y su finalidad estética.

PALABRAS CLAVE: Arte. Semiótica visual. Moda. Sociedad.

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: Su metodología consiste en realizar un análisis socio-semiótico de una muestra específica debido a que las características técnicas de la moda la inscriben en el ámbito de la historia de la imagen visual desde sus orígenes hasta su plena consolidación. El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales, en realidad, desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen.

La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo se basa en la descripción y explicación de la obra de reconocidos artistas vinculados al mundo del arte y de la moda. La autora parte de una selección de diseñadores de Alta Costura, explicación del campo de estudio y personalidades universalmente conocidas del mundo del arte, cuyo trabajo y trascendencia

social e histórica no presenta ninguna duda. En un diálogo continuo entre la historia, la teoría y obras reconocidas como arte y moda.

Cada diseñador y obra seleccionada (Vestido) toca el mundo del arte, ya que la moda es un complejo entramado donde confluyen el color, las texturas, las formas, la composición de las colecciones, la arquitectura del traje, su forma de presentación a través de los desfiles, etc. La moda como proyección multidisciplinaria, comprende no solo al mundo del arte, sino a la misma cultura para y para apuntalar este proyecto nos detenemos en las reflexiones que nos permiten sostener que la moda entendida de esta forma no sólo es un arte utilitario, sino, que es una forma de comunicar y crear.

Capítulo 1: LA HISTORIA DE LA INDUMENTARIA. DE LA EDAD DE PIEDRA A NUESTROS DÍAS. En el primer capítulo la autora hace un viaje a través de la historia para analizar el ejercicio de vestir, desde la edad de piedra, pasando por todas las etapas importantes de la historia de la humanidad: Mesopotamia, el renacimiento, la segunda guerra mundial, todas las décadas entre los sesentas hasta los noventas, y hasta la moda de vanguardia.

Capítulo 2: DE LA INDUMENTARIA A LA MODA. En este capítulo la autora hace un acercamiento al concepto de moda, analiza a la moda en relación con el individualismo y la libertad estética. Y expone las miradas sincronizadas del arte y la moda.

Capítulo 3: DISEÑO Y DISEÑADOR DE MODA VERSUS ARTE Y ARTISTA. La autora hace una profundización en las unidades significantes del análisis: La silueta, las líneas en el diseño de modas, el ritmo, la funcionalidad, el color, las texturas. Por otro lado, profundiza en las unidades significativas que ayudan a construir la imagen de la moda: La escenografía, el desfile, maquillaje y música.

Capítulo 4: DIÁLOGOS Y JUEGOS DE IDENTIDAD ENTRE ARTE Y MODA CON LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS. Análisis del surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo XX y su relación con la moda.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES: Este trabajo busca, por un lado, lograr una aproximación a la semiótica de la imagen que ofrezca algunas herramientas útiles para el análisis y la posterior lectura de las creaciones (vestidos) que se producen desde el diseño de

moda, que anime a seguir en la búsqueda de un conocimiento más profundo y, por otro lado, dejar constancias de esos componentes mínimos necesarios para que el destinatario pueda identificar algunos componentes de la semiótica de la imagen (y por extensión del proyecto más amplio de una semiótica visual).

C. FICHA NÚMERO TRES

TÍTULO: “LA UNIÓN DE DOS ARTES QUE HIZO HISTORIA. LA MODA Y EL ARTE, ES DECIR, ELSA SCHIAPARELLI Y EL SURREALISMO”

AUTOR: Arribas Butenegro, Beatriz

AÑO: 2015

UNIVERSIDAD: Universidad de Valladolid. Segovia – España. Trabajo de fin de grado en publicidad y Relaciones públicas.

RESUMEN: Con esta investigación la autora busca indagar en el mundo de la moda, pero sobre todo en el del arte. Comprobar por qué nunca se ha tenido en cuenta el papel de la mujer en la historia del arte. Quizá simplemente sea porque la mujer siempre ha estado en el segundo plano del hombre; porque nunca ha estado bien visto que la mujer trabajase fuera del hogar familiar; porque el trabajo del artista en la mayoría de los casos no era reconocido ni bien visto en algunos casos.

Así mismo, Arribas pretende observar como el arte interviene en el mundo de la moda. Analizar si de verdad la modista italiana Schiaparelli se inspiraba en el surrealismo para llevar a cabo sus colecciones. O si simplemente mantenían una relación intelectual, sin ningún tipo de pretensiones. Porque, aunque el artista surrealista Dalí colaborara con Schiaparelli en el diseño de algunas prendas, no quiere decir que esta reciba sus influencias para el resto de obras.

PALABRAS CLAVE: Arte. Historia. Moda. Surrealismo. Vanguardias

INSTRUMENTOS: Se cuenta con la pieza digital que contiene toda la tesis.

METODOLOGÍA: La metodología de esta investigación se desarrolla indagando en la historia, que según la autora se convierte en la principal fuente de estudio de la que se obtienen resultados. La investigación se desarrolla con un tipo de Análisis intertextual: la intertextualidad es la relación transformativa de una obra con otro texto.

De una forma más concreta, la autora analiza el estilo del arte surrealista y el carácter de la diseñadora Elsa Schiaparelli, para finalmente comprender como contribuyeron ambos a su desarrollo.

Capítulo 1: Contiene la pregunta de investigación, objeto de estudio, objetivos, hipótesis, metodología y marco teórico.

Capítulo 2: Se desarrolla un contexto social y temporal, se analiza el contexto artístico, específicamente la época de las vanguardias. Se realiza un breve resumen de la historia y los conceptos del surrealismo y se relacionan con el estilo de Schiaparelli. Por último, se realiza una observación detallada del papel de la mujer en el arte.

Capítulo 3: Se desarrolla la observación y el análisis de la obra de Elsa Schiaparelli, su biografía, su estilo, sus influencias: el antes y el después, y las aportaciones de Elsa Schiaparelli al arte y a la moda.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES: Esta investigación analiza profundamente el papel que desempeña la mujer en el arte y desvela por qué no ha sido reconocido como artista hasta el S. XX. También expone desde el caso de estudio de la diseñadora Elsa Schiaparelli y la Vanguardia Surrealista, la relación que existe entre ambos artes; es decir, entre el arte y la moda (considerada como otro arte).

Indaga cuál ha sido la influencia que existe entre la moda de Elsa y la moda actual. Cómo ha dejado una estela tan marcada y cómo sigue siendo actualmente una fuente de inspiración para los diseñadores y personajes del espectáculo.

1. Capítulo 1: Objeto de Estudio

1.1 Cuando la Moda es Arte

Para iniciar el análisis de la moda en el campo del arte, es necesario determinar cuál es la categoría o campo específico de la moda que se va a tratar en esta investigación, ya que en la moda existen diferentes categorías, las cuales serán enunciadas a continuación:

Prêt-à-porter

Prêt-à-porter es el tipo de ropa que se fabrica en tallas estandarizadas y que se conoce como: “ropa lista para usar” o “ropa de confección”. Este tipo de moda se expone y comercializa de forma masiva, sus precios son accesibles para todo tipo de público. Se expone en desfiles de modas con fines netamente comerciales, dos veces al año.

Las marcas de lujo

Este tipo de moda corresponde a ciertas firmas que ofrecen todo tipo de productos en cuanto a vestuario y accesorios, es vestuario Prêt-à-porter, pero mucho más sofisticado y exclusivo, se encuentra ropa de día y de noche. Son compañías internacionales que comercializan sus productos gracias a la gran inversión que hacen en publicidad. En esta categoría encontramos casas de diseño como: Louis Vuitton, Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Givenchy, Dior, Balenciaga, entre otras.

Marcas y diseñadores medianos

Estas compañías a pesar de ser de tamaño mediano, están establecidas firmemente, cuentan con una buena comercialización, pero no al nivel de las marcas de lujo. La mayoría de estas prendas se venden en tiendas de diseño o en franquicias de almacenes de cadena, aunque algunas cuentan con sus propias tiendas.

También hacen desfiles para promocionar sus colecciones, y se ha vuelto común ver asociaciones entre las marcas medianas con grandes cadenas de mercado.

Diseñadores independientes

Los diseñadores independientes buscan un nicho muy específico en el mercado, gestionan todo el proceso de mercadeo de forma independiente, utilizando sus propios canales de distribución y de publicidad; están desconectados de las tendencias que impone la industria de la moda

Tienen una visión outsider, no sólo de la estética de sus diseños sino también de la forma en la que se muestran y se venden.

Fast fashion o cadenas de gran distribución

Estas cadenas tienen una distribución masiva, así mismo su crecimiento económico es el más rentable de la industria. Ejemplos de estas cadenas son: H&M, Forever XXI, Zara, Topshop, Stradivarius, entre otros.

Se mueven rápidamente en sus procesos de producción, pues reaccionan casi que de forma instantánea a las tendencias que se ven en las pasarelas, sus sistemas de producción cuentan con mano de obra de bajo costo, por lo mismo, los precios en el mercado son muy bajos, su modelo de negocio funciona por la venta masiva por unidad. La calidad de la ropa no es

excelente, eso hace que la ropa tenga una rotación más rápida, y eso, a su vez, aumenta la producción constante.

Moda de ropa informal y deportiva

Este tipo de moda se caracteriza por ser diseñada para un uso constante y de alto rendimiento deportivo, se ha ido convirtiendo en parte de las pasarelas de prêt-à-porter y se ha empezado a combinar con el Street style y con algunas marcas de lujo. Dentro de este grupo se encuentran marcas como: Nike, Adidas, Puma, entre otras. Su distribución es masiva.

Por último, encontramos la categoría de Haute Couture, que es la categoría que se estudia en la presente investigación:

Haute Couture - Alta Costura

La Haute Couture surgió en el siglo XIX en Francia, específicamente en la ciudad de Paris, y desde entonces Paris ha sido su casa. La relevancia de la Alta Costura en el mundo de la moda tiene su origen en la corte de Luis XIV. El auto denominado rey Sol no escatimaba en gastos a la hora de vestirse, tenía a su disposición a los mejores artesanos, que trabajaban bajo la premisa “saber hacer” y contaba con lo mejor de la materia prima de Europa. Sus trajes eran un reflejo del lujo y los excesos que se vivían en Versalles. Posteriormente, ese legado de la Alta Costura como sinónimo de poder y distinción fue adoptado con mayor apropiación por la reina María Antonieta, quien fuera una de las primeras mujeres en introducir la alta costura en la cultura y tradición de las altas cortes. Francia consolidó su liderazgo en la moda de Europa, gracias a la influencia del arte, la música y la arquitectura que se convertían en un reflejo de la vestimenta de la corte de Versalles.

Hoy en día las míticas casas de moda francesa, creadas en el siglo XIV, y que cuentan con un alcance internacional, se han convertido en laboratorios de creación e investigación, y Paris sigue siendo fuente de inspiración de los nuevos talentos del mundo de la moda, y

seguirá renovando, generación tras generación este arte lujoso que sin lugar a dudas seguirá evolucionando.

En cuanto a la confección, en la Alta Costura es indispensable saber cómo tomar medidas de forma absolutamente precisa, es clave conocer a fondo los materiales: Los hilos, el ancho y sesgo de las telas, los patrones, saber hacer cortes impecables. También es necesario saber de Historia del Arte, de estética, para hacer propuestas conceptuales y complejas, la Alta Costura se trata construir trajes perfectos, de crear trajes eternos.

La Alta Costura trabaja sobre el diseño de prendas a medida, las prendas de alta costura son únicas y confeccionadas a mano, con materiales de la más alta calidad, y con los mejores acabados. La comercialización se da al por menor, debido a los elevados precios de cada prenda. Por otro lado, una de las características de la Alta Costura es que muchos de sus diseños son piezas conceptuales, que marcan el camino y la estética de una colección Prêt-à-porter, la mayoría de las prendas de Alta costura terminan expuestas como objetos escultóricos en los talleres de diseño, en las casas de moda o en los museos.

Al año se realizan dos reuniones importantes, organizadas por la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa, en las cuales se exponen las propuestas de diseño de alta costura, que marcaran tendencia a nivel mundial el resto del año.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente en la justificación, la pregunta no debería ser si la moda es o no un arte, la cuestión es: por qué la idea de que la moda es una manifestación artística contemporánea ha generado tanta resistencia. Según el historiador Pablo Pena González, profesor de La Escuela Superior del Diseño de Madrid, la moda no ha sido categorizada como manifestación del arte por motivos formales más no estructurales. Desde el siglo XIX, momento en el que los gremios de todos los oficios relacionados con la moda victoriana en Europa, pedían que su trabajo fuera considerado como una disciplina artística, la perspectiva masculina del momento decidió encasillar a la moda en una categoría de atributo femenino, dándole un valor peyorativo, nombrándola como: cosa de mujeres, y así, se impidió reconocer a la moda como una manifestación artística.

En este sentido, este trabajo busca catalogar a la moda (específicamente el trabajo en Haute Couture de Alexander McQueen) como una expresión artística que se manifiesta de formas distintas a las convencionales. Partiendo de este planteamiento podemos comenzar a indagar en varios hechos y rasgos de la moda para delimitar los aspectos que se buscan analizar a la hora de argumentar o defender esta hipótesis inicial. En ese orden de ideas, lo primero es analizar el papel del creador de moda tanto de su rol técnico como artístico. Para empezar, cada diseñador de modas tiene un sello o lenguaje visual propio, en el caso de Alexander McQueen, el acto de creación era una propuesta íntima, sus proyectos fueron siempre reflexivos y personales, cada traje diseñado por McQueen contaba una historia. Un diseñador de modas básicamente tiene como propósito expresar un concepto, una idea, su trabajo debe generar emoción y sentimiento. Su creatividad le permite desarrollar proyectos que combinan lo conceptual y lo estético, esto, a partir de la observación de su propia realidad.

1.2 La obra de Alexander McQueen

“I’m a romantic schizophrenic”. Alexander McQueen.

1.2.1 Diseño atemporal

Fuerte y provocador, así es el trabajo de Alexander McQueen, siempre fascinado por la belleza y por la naturaleza, supo construir una estética propia desde su visión romántica, agresiva y rebelde del mundo. McQueen tenía una obsesión con la estética gótica; sus influencias literarias forjaron ese enfoque tan particular que tenía el lenguaje visual de su trabajo.

McQueen no solo diseñaba ropa, fue capaz de aprovechar el lado más creativo y conceptual de la moda, para crear verdaderas obras de arte. Su obra expresa de forma teatral un sinnúmero de emociones salvajes, la confección de sus prendas es de una calidad

insuperable, todas sus colecciones cuentan con herramientas narrativas de gran complejidad, con lo cual ganó gran prestigio, no solo en el mundo de la moda, sino también en la escena artística a nivel internacional; gracias a ese prestigio su trabajo creó un puente entre la Haute couture y la industria cultural.

Su trabajo artesanal en la moda fue óptimo, conectó de forma estrecha estas dos categorías: Artesanía y moda; sentía un gran respeto por la tradición, pero esto no le impidió desafiar a la historia rompiendo los límites de las prendas, siempre en la búsqueda de nuevos lenguajes visuales. El trabajo que realizó en cuanto a la simbología que usaba en los textiles pone sobre la mesa conceptos opuestos: El arte es inmortal, la moda por el contrario nace para luego morir. McQueen quiso transmitir una idea distinta acerca de las funciones de la moda, exploró más su lado artístico y sociológico, así como en el arte, en su obra se puede observar la relación entre belleza y verdad, es por eso que sus obras han sido catalogadas como objetos de fetiche, pero también como obras de arte.

Figura 1-1: Trajes en seda de la colección Otoño/Invierno 2010.

Tomado de la página web: <http://www.apartpublications.com/art-culture/off-the-shelf-into-the-museum-curatabilty-vs-wearability/> Noviembre 5 de 2018.

1.2.2 La Profundidad de la Naturaleza

McQueen era un amante de la naturaleza, constantemente exploraba su complejidad, su belleza, su creación y su descomposición, consideraba que había un gran potencial visual en ella. Prueba de su profundo conocimiento de la naturaleza es el trabajo que desarrolló a partir de la abstracción de sus elementos. Agua, fuego, tierra y aire se fusionaban sutilmente con sus prendas, estos elementos incrementaban el aspecto dramático de sus colecciones.

Su última colección: Plato's Atlantis (2010), estuvo inspirada en la Atlántida (ciudad perdida). En esta colección es posible apreciar su gran interés por el tema de la supervivencia del hombre, McQueen decidió darle un vuelco total a la teoría darwiniana y crear una narrativa en la cual el hombre involucionaba hasta convertirse en anfibio. Este trabajo se caracterizó por el uso de diseños estampados con exóticas propuestas cromáticas, diseños con estructuras complejas que se mezclaban con elementos tornasolados que, al relacionarse con la luz, daban la impresión de una transformación morfológica. Piezas y trajes que mutaban y se descomponían para convertirse en otra cosa, para convertirse en una nueva especie marina.

Plato's Atlantis, es considerada la colección más completa de toda su trayectoria, es una combinación de naturaleza, elementos tecnológicos y artesanía bajo su visión estética diferencial. Que se impone como una gran obra de arte gracias a que se presentó como un performance, pues se exhibió en directo, a través de la plataforma ShowStudio y fue vista por miles de personas. Muchas de las piezas de esta colección no fueron creadas para venderlas, fueron creadas para que viviesen a través del tiempo convirtiéndose en un legado para el mundo del diseñador.

Figura 1-2: Performance de la colección Primavera/Verano 1999.

Tomado de la página web: <https://edition.cnn.com/style/article/fashion-week-set-designs/index.html> .Diciembre 14 de 2018.

1.2.3 Belleza Salvaje

Savage Beauty (Belleza salvaje), es una exposición póstuma que realizó en museo MET de Nueva York, para rendirle homenaje a McQueen, y que posteriormente replicó el museo Victoria & Albert de Londres, en donde ha sido un éxito rotundo:

“La exposición Savage Beauty es un oasis emocional donde se amplían los horizontes de la imaginación y de lo preestablecido. Aquí las prendas son síntoma y diálogo. En un ambiente que resulta tan amenazador como poético, la vista se empaña con plumas oscuras, metal, tejido tartán, píxeles e incluso huesos. Mientras, caóticos acordes electrónicos se hilvanan en diseños conceptuales. En este rincón del centenario museo Victoria & Albert de Londres huele a ingenio, brutalidad, sexo y romanticismo gótico. Queda al desnudo la extraordinaria belleza del trabajo de Alexander Lee McQueen, el diseñador más rebelde que ha conocido Reino Unido.” Beatriz de Asís para Vogue 2015.

Belleza salvaje es una exposición potente, estimulante, audaz, valiente; a través del uso de elementos como huesos y cráneos, plumas, sedas, tartán, McQueen expone una estética que habla sobre la sexualidad y sobre la muerte, reafirmando así su pensamiento romántico.

Esta exposición cuenta con una vitrina de curiosidades, en donde se encuentran sus objetos más interesantes: Zapatos de armadillo, zapatos de hueso animal, hombreras con cachos de venado, tocados y carteras con calaveras con incrustación en diamantes, plumas de colores y todo tipo de accesorios exóticos y extravagantes. Esta es la parte más visceral de toda la exposición.

En esta exposición es evidente su visión gótica y romántica de la vida, de la naturaleza, sus influencias literarias, y su interés por la mitología, es una síntesis de su visión creativa.

Su obra tiene un poder de comunicación tan profundo y dramático que trascendió las fronteras de la industria de la moda.

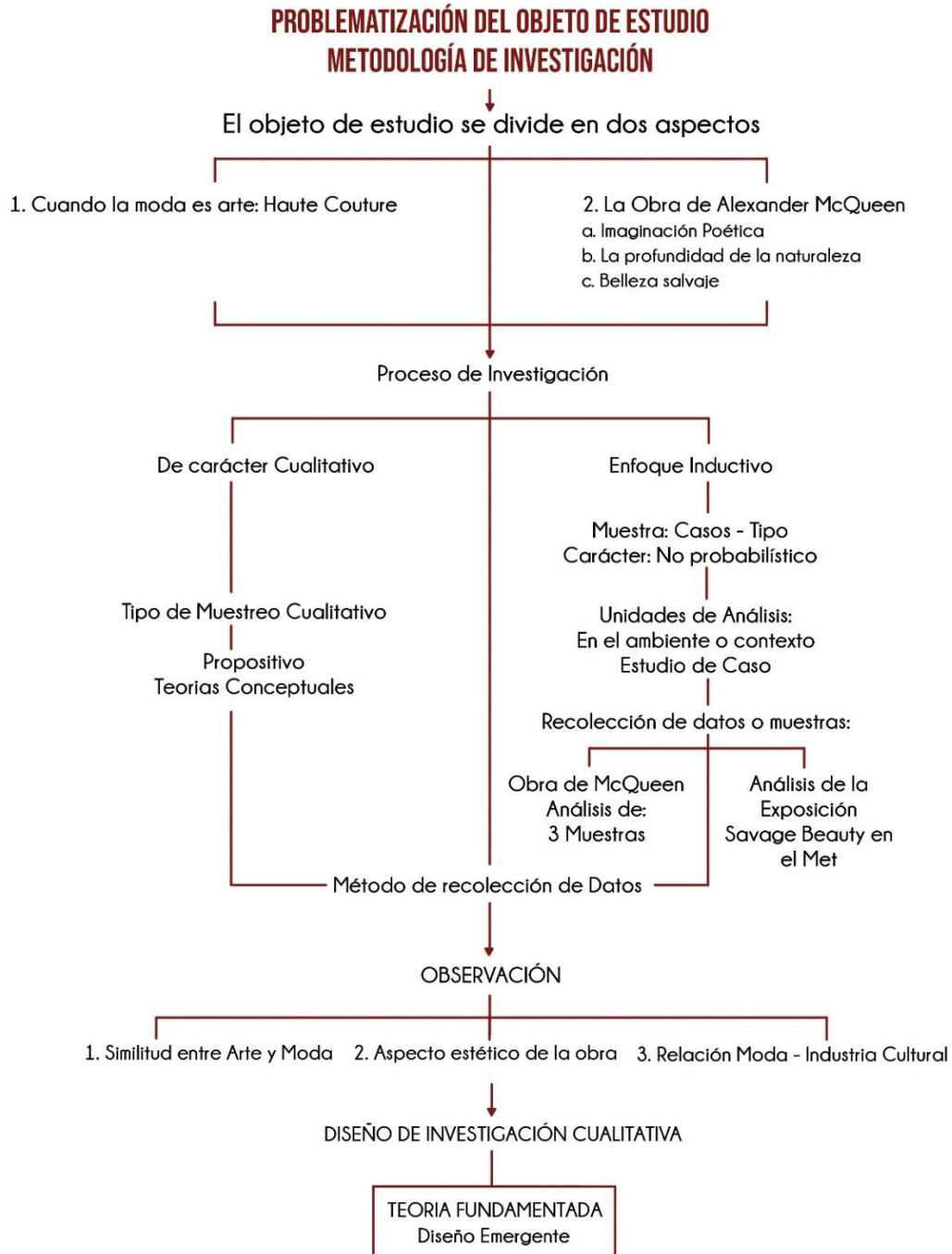
Figura 1-3: Performance de la colección Extravaganza Otoño/Invierno 1998

Tomado de la página web: <https://edition.cnn.com/style/article/fashion-week-set-designs/index.html> .Diciembre 14 de 2018.

1.3 Metodología

Tabla 1-1: Metodología del proceso de Investigación

Esquema diseñado por: Mónica Osorio

Esta investigación de carácter cualitativo busca situar la obra del diseñador Alexander McQueen (Haute Couture) en una categoría del arte contemporáneo; esto a partir de un enfoque inductivo dentro del cual se realizará una recolección de datos o muestra. Dentro de la muestra encontramos la exposición que realizó el MET sobre la obra de Alexander McQueen (Análisis de la moda y la industria cultural) y por otro lado 3 obras icónicas del diseñador. Otros datos que serán analizados son las características comparativas entre arte y moda de las que habla José Luis Brea en la teoría sobre los estudios visuales y que ya se han expuesto en las páginas anteriores. El tipo muestreo cualitativo será propositivo pues se basa en teorías conceptuales, las muestras serán: Muestras de Casos-Tipo, de carácter No probabilístico pues serán seleccionadas dependiendo de las razones y características de esta investigación. Las unidades de análisis se encontrarán en el ambiente o contexto.

La unidad de análisis será: Estudio de Caso

Método de recolección de datos: Observación, gracias a la observación nos adentraremos en la profundidad del problema de investigación, se busca mantener un rol activo, de reflexión constante.

Qué se observa: 1. La similitud entre el arte y la moda. 2. Aspecto estético de la obra de Alexander McQueen. 3. La moda y su relación la industria cultural.

El diseño de investigación cualitativa para esta investigación será el diseño de la Teoría Fundamentada, más específicamente el Diseño emergente que hace parte de la Teoría fundamentada que consisten una codificación abierta y de esta emergen las categorías que serán conectadas entre sí para construir teoría; al final se busca explicar esta nueva teoría y las relaciones entre las categorías.

2. Capítulo 2: Marco Teórico

CATEGORÍAS

2.1 La Moda (McQueen) como manifestación artística.

2.1.1 Inmediaciones entre arte y moda.

En el arte existe un concepto que es determinante: La belleza, según Sócrates, para que el arte cumpliera su objetivo debía ser bello, entonces, si cumplía su objetivo, habría belleza.

Las Bellas Artes son todas las manifestaciones que tienen como fin expresar ideas, conceptos, representar la belleza; las bellas artes tradicionales son: La pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza, la literatura. Sin embargo, actualmente existe una clasificación más amplia de las Bellas artes en la cual se integran otras manifestaciones como: El cine, el teatro, el performance, la instalación, el arte conceptual. En este punto no sería descabellado decir que la Alta Costura es una manifestación del arte, ya que es una expresión visual que actualmente es muy bien recibida socialmente y que cuenta con una característica propia del arte: Vive en una constante búsqueda de la belleza estética.

Así como la escultura y la arquitectura, la moda también utiliza elementos técnicos y conceptuales del arte, por ejemplo, le da especial importancia al trabajo del ritmo lineal en el movimiento de los volúmenes. La belleza que se encuentra en el arte, en la arquitectura e incluso en la moda radica en un concepto de composición: La proporción, así como también en la relación equilibrada de las medidas de todas las cosas: La armonía. Con estas premisas trabajan los diseñadores de Haute Couture, cada prenda pasa por un proceso de diseño en el que convergen diferentes conceptos como el volumen, el ritmo, la estructura; con el fin de crear una obra de carácter tridimensional.

En la moda también encontramos tratamientos pictóricos. La moda estudia y utiliza una paleta de colores extensa y variada: estampados, colores planos, transparencias, degradados etc. El color también se trabaja a través de los materiales y las texturas: Seda, lino, tul, lentejuelas, encajes, etc. Esta diversidad de materiales aporta a cada obra una riqueza visual compleja. En cada pasarela de Haute Couture nos encontramos ante un despliegue de experticia en el campo cromático, en un desfile de Haute Couture nada se deja al azar, los diseñadores ponen en práctica todos sus recursos en materia de color, y la experiencia visual en estos eventos se asemeja a la experiencia visual que se puede tener en una exposición de arte en un museo o galería.

La Haute Couture, se expresa a través de proyectos artísticos exhaustivos, que requieren de una planeación y producción que conjuga las manifestaciones de las bellas artes: Imagen, pintura, escultura, música, movimiento. Se propone un escenario, con todo lo que esto conlleva; es una especie de teatro, es un performance; en este punto se torna difícil definir la línea que separa a la moda del arte.

Esta investigación, considera que los trajes de la Haute Couture tienen las características necesarias para estar exhibidas en los museos, de hecho, ya están allí, por lo tanto, es posible afirmar que la Haute Couture es una manifestación artística contemporánea, que cada día gana más espacio en la escena cultural.

2.1.2 Innovaciones en el ámbito artístico: Haute Couture

En los últimos años los Estudios Visuales son cada vez más comunes, más diversos y difícilmente definidos pues constantemente se desarrollan nuevas formas de expresión artística, o “ampliaciones de campo” de acuerdo con José Luis Brea. Hoy se puede apreciar fácilmente mezclas de diferentes prácticas artísticas como expresión sin límite de nuestra imaginación contemporánea. Al tener en cuenta lo anterior, el discurso artístico también debe renovar sus recursos, mecanismos y procedimientos de crítica interpretativa para cubrir las innovaciones diarias en el ámbito artístico donde todo puede ser fusionado, creando nuevos géneros, disciplinas, discursos e identidades.

Como consecuencia del surgimiento de nuevas expresiones artísticas, es necesario definir qué es arte y qué no lo es; así mismo, es importante cuestionar los límites de la “autonomía del arte” y su relación con las nuevas tecnologías digitales y de comunicación, esto con el fin de situar en la categoría de arte el trabajo de McQueen. Ahora bien, en estos nuevos campos, propios de una era digital, se empiezan a visualizar y a desarrollar prácticas de producción de gran significado cultural a través de la visualidad, sin restricciones económicas ni académicas, conocidas como: Cultura Visual.

2.1.3 Ampliación del espectro de las manifestaciones artísticas:

Controversia

Las ampliaciones del campo artístico y sus manifestaciones se han convertido en un punto controversial. Muchos reconocen las diferencias epistemológicas entre las artes visuales y las prácticas artísticas; otros ratifican que las nuevas manifestaciones carecen del potencial crítico-analítico de las artes clásicas. Sin embargo, no se puede desconocer que el arte visual promueve expresivamente el simbolismo y la complejidad de la sociedad contemporánea.

Una posible solución a este controversial asunto artístico se halla en aceptar que las recientes manifestaciones del campo visual requieren la fusión de varias disciplinas que se complementan de forma interdisciplinar. Es precisamente esta metodología interdisciplinar y transdisciplinar lo que hizo emerger los Estudios Visuales; dichas disciplinas abarcan prácticas sociales y de comunicación al proyectar múltiples dimensiones de expresión de la condición humana. Por lo tanto, es necesario que estas nuevas manifestaciones artísticas se asuman desde un punto de vista multidimensional para que puedan ofrecer resultados de calidad en su interpretación, ejecución y expresión.

2.2 La Moda y la Industria Cultural

En la actualidad las barreras entre arte y moda se han desvanecido, este diálogo nuevo y constante en la cadena de producción tanto de arte como de moda, hace que diseñadores de

alta costura, entren a espacios como museos y se exhiban piezas de vestir como obras de arte.

Para llegar a un consenso de lo que pasa con la relación entre moda e industria cultural, y de este cruce intenso de lenguajes de la exaltación del diseñador consagrado y de la marcada producción y consumo de este tipo de arte, podemos citar varios a Lipovetsky, quien nos habla de un pasado de este tipo de relaciones que pueden sonar contemporáneas, sin embargo, existen desde hace ya varios años. En el surgimiento de las vanguardias los diseñadores también estaban atentos a la producción artística de la época, así bien, toda la herencia por ejemplo de la pintura cubista también se reflejó en el carácter geométrico que empezaba a evidenciarse en la producción de diseñadores de la época.

Al respecto Verónica Joly expone el tema de la modernidad como el escenario perfecto para desarrollar un nuevo tipo de pensamiento marcado por la autonomía de saberes, así las cosas, la Alta Costura requería de una figura de creador, independiente de un sistema político y económico, y especializado en este contexto, según Lipovetsky (1990)

“De artesano rutinario y tradicional, el modisto deviene genio artístico moderno. La Alta Costura es una organización burocrática, regida por el principio de la innovación. La moda ya no es una prerrogativa de cuna, sino una función de un aparato especializado y autónomo definido por el talento y el mérito”. (p. 105)

Ahora bien, un aspecto clave en la transformación de la moda, es el mercado. En este marco de justificación, el capitalismo como sistema económico triunfante, tiene como emblema el refinamiento burgués, y la moda aporta a esta diferenciación de clases una estetización. De igual forma, el sistema también puede crear sujetos para sus productos según Marx, y es en este escenario en donde la Alta Costura alcanzará su masificación y consumo habitual por las temporadas de producción. Un acercamiento a nuestros días, supone que la moda crea un tipo de identidad, en palabras de Joly (2012):

“El signo suspende al utensilio, la función misma del objeto es reemplazada por el valor de signo, es decir la jerarquía y el prestigio que su consumo le reporta al sujeto... Ya se trate de una tendencia reconocida por el público, de la oferta validada

por el mercado o de una producción cultural legitimada en el mundo del arte; la moda constituye un valor de época, disponiendo sus imágenes a la hegemonía de lo visual”. (p. 288)

En una síntesis de las ideas de Joly, el diálogo entre moda, arte y mercado se entiende al reconocer el vínculo entre las esferas conceptuales de este fenómeno: “mercantilización, consumo y estetización”. Estas relaciones son componentes de la vida posmoderna, la cual abandona todo tipo de racionalidad ilustrada en contra de injusticias sociales, guerras, explotación, para desbordarse en la imagen de la exaltación de la diversidad y demás temas de la actual sociedad. Para Livovetsky (2002): “la sociedad posmoderna evidencia a través de la moda la puesta en escena de la autonomía y la libre realización de los deseos personales”. (p.80). Finalmente, al volverse todo hacia lo estético, se borran límites entre lo político, lo económico y lo social, cabe preguntarnos si todo este cambio se dirige a la democratización o por el contrario acentúa la desigualdad y se exalta la diferenciación de clases.

2.3 McQueen

2.3.1 Romanticismo posmoderno

Alexander McQueen tenía una visión muy clara sobre la moda; el amor, la belleza y la muerte fueron los temas que impulsaron su obra, siempre tratando de retar los prejuicios estéticos impuestos por la industria. Para McQueen la moda era su medio de expresión artística, era el medio de expresión de su propia experiencia de vida, de sus agonías y de su éxtasis.

La gran mayoría de sus obras eran autobiográficas, fue justamente esa exposición de su propio ser y la aceptación de su vulnerabilidad, lo que hizo de su trabajo en moda algo digno y humano. A sí mismo, su trabajo en la moda no era simplemente un canalizador de sus emociones, también procuró crear un espacio para la construcción de una mayor sensibilidad

y emocionalidad en la industria. McQueen buscaba que sus pasarelas hicieran pensar al espectador, que generaran algún tipo de emoción.

Las pasarelas de McQueen eran instalaciones vanguardistas, performances fuertes y provocadores, llenas de emociones viscerales. Para Isabella Blow, McQueen era el único que podía emocionar a la audiencia de esta forma, podía hacer feliz, o podía generar rechazo y hasta indignación, según las palabras del propio McQueen prefería que los asistentes se fueran a casa con reacciones extremas como: Ganas de vomitar, antes de crear una simple fiesta de cocktail que no lograra emocionar a la audiencia.

En sus presentaciones, sus propuestas escenográficas se destacaban, tenían una carga de dramatismo nunca antes vista en los espectáculos de moda, en sus escenografías se evidenciaba la materialización de ideas y conceptos que hablaban de las ansiedades e incertidumbres culturales propias de nuestro tiempo.

En sus desfiles, McQueen convirtió a las emociones en fuentes indiscutibles de experiencia estética; al identificar la emoción con la estética, continúa y re afirma la tradición romántica del siglo XVIII. Como es sabido, el romanticismo se asociaba a emoción y sentimiento, a la apreciación de la belleza “real”, hacía énfasis en el miedo y el terror, en la verdad y en la naturaleza, y así, las emociones se alinearon estrechamente con el concepto de lo sublime.

Los sublime para los románticos era una experiencia, que transformaba y desestabilizaba, los románticos involucraban en sus obras, emociones que excedían la comprensión racional, pues a pesar de lo grotescas que podían parecer a simple vista, al final siempre terminaban por sacudir la mente y el espíritu. Esas mismas emociones que exceden la comprensión racional describen la experiencia en las pasarelas de McQueen. Sus performances llevaban a su público al límite de la razón, creando un placer perturbador que combinaba la repulsión y la belleza, el terror y la delicadeza, el asombro y el miedo; lo sublime que buscaban los románticos era lo mismo que exaltaba McQueen en sus obras, potenciaba lo trascendental que va más allá de lo cotidiano.

La exposición que realizó el MET sobre la obra de McQueen, demuestra el compromiso tan profundo del artista con el romanticismo, Belleza Salvaje es una exposición que explora el

concepto de sublime que generó para McQueen una relación entre el romanticismo y el posmodernismo, expuesto principalmente a través de la obra en movimiento, es decir de sus pasarelas y de esa aspiración a la espiritualidad elevada y sin límites propia del romanticismo.

McQueen no sólo trabajó sobre lo sublime del romanticismo, también involucró en su obra otras ideas filosóficas de este movimiento, abstracciones ideológicas que se ven reflejadas en los temas centrales de sus colecciones, y que a su vez fueron la materia prima para la curaduría de la exposición que realizó el MET.

Uno de esos conceptos que retoma McQueen del romanticismo es la idea del individualismo; idea que surgió en el renacimiento con la propuesta del antropocentrismo y que se fue desarrollando hasta alcanzar su máxima configuración durante el romanticismo, especialmente en el arte, aunque también con mucha fuerza en la música y en la literatura. Artistas como Eugene Delacroix, Lord Byron y Beethoven son los referentes más fuertes de McQueen, justamente artistas que resaltan la creatividad individualista.

Es por esa fuerza emocional que McQueen es un ejemplo de artista romántico, es un artista que sigue fielmente los mandatos de su propia inspiración, de su propia emoción, como diseñador, abogó por la libertad de expresión y de pensamiento, y promovió la supremacía de la imaginación.

Otra característica que define a McQueen como un diseñador romántico es el historicismo que se muestra en todas sus colecciones, su inspiración principal fue el siglo XIX, retomando específicamente el gótico victoriano. Otra alusión que hace McQueen al romanticismo proviene de la literatura, pues Edgar Allan Poe también es una de sus fuentes de inspiración, de él retoma lo profundo y lo melancólico.

La fuerza paradójica del romanticismo también se encuentra en la obra de McQueen, en muchas de sus obras se puede observar la relación de elementos opuestos como la vida y la muerte, la oscuridad y la luz, y eran justamente esas relaciones de oposición y contraste las que les daban intensidad emocional a sus pasarelas. Todas sus colecciones estaban construidas a partir de narrativas complejas que eran generalmente autobiográficas, en

ocasiones expresaba su historia familiar, en otras, el dolor de su infancia, o sus raíces ancestrales escocesas, las cuales significaban según sus propias palabras: “todo para mí”.

El romanticismo de McQueen se vio reflejado en su interés por trabajar inspirado en la idea de horizontes exóticos, esto se refleja en su sección de diseño: “Exotismo romántico”, al igual que los artistas románticos, McQueen también buscó inspiración en culturas orientales, en culturas que para los europeos del siglo XIX eran culturas exóticas, culturas como la asiática y la africana. Una de las culturas “exóticas” con las que McQueen tuvo contacto cercano fue la cultura japonesa, tanto en lo conceptual como en lo estético. Retomó la prenda del Kimono y la reinterpretó muchas veces en muchas colecciones y con diferentes soluciones formales. Y no se trataba simplemente de una copia de elementos artesanales de diferentes culturas, su objetivo era interpretar de forma personal y con un tinte romántico elementos tradicionales como el bordado o la filigrana.

En sus shows se podía observar un diálogo constante entre lo bello y lo grotesco, utilizaba el cuerpo como espacio de infracción, celebraba lo diferente, lo marginal, la diversidad, los lugares no comunes, conceptos que hacen parte del movimiento romántico, así como también la idea de lo primitivo, trataba de revivir una y otra vez el lado salvaje que vivía en su interior.

Otra conexión de McQueen con el romanticismo es su pasión por la naturaleza, fue una de sus mayores influencias, según sus propias palabras: “Todo lo que hago está conectado con la naturaleza de una u otra forma”. La naturaleza también fue uno de los temas centrales del romanticismo, para los artistas románticos la belleza de la naturaleza superaba la belleza del arte plástico. Ese amor por el mundo natural se evidencia en muchos de sus trajes que han sido catalogados por el MET como “Naturalismo romántico”. De la naturaleza no sólo abstraía los elementos visuales o estéticos, también se inspiró en ella para crear conceptos, es así como nace la colección Plato’s Atlantis – Primavera – Verano 2010. Esta colección fue inspirada en el Origen de las especies de 1859 de Charles Darwin, construye una narrativa que tiene como idea central la destrucción de la humanidad como la conocemos hoy, imaginando un mundo destruido por el hombre, que debe evolucionar para vivir bajo el mar, pues no queda más lugar. Su visión posmoderna en esta colección se vio representada

en la transmisión que se hizo de este show en vivo por internet, con el objetivo de convertir su pasarela en una experiencia interactiva entre el artista y el espectador, en pocos minutos las imágenes de Plato's Atlantis estaban inundando internet, cientos de miles de usuarios pudieron disfrutar de la pasarela en vivo. Esas relaciones de espacio – tiempo, producidas por la transmisión en vivo a través de internet fue una reafirmación de lo sublime del romanticismo, pero al mismo tiempo de lo posmoderno. En 2010 este tipo de transmisiones en vivo de un espectáculo tan exclusivo rompió con muchos esquemas tradicionales de la industria de la moda, se evidenció su visión del futuro y su gran sentido de la innovación.

Su inspiración romántica impulso su carrera creativa, determinó su estilo y lo consolido como un gran artista con propuestas sin precedentes en el mundo de la moda.

2.3.2 La obra de Alexander McQueen en el Museo Metropolitano de arte de Nueva York (MET)

Historia de El MET

Las primeras raíces del Museo Metropolitano de Arte se remontan a 1866 en París, Francia, cuando un grupo de estadounidenses acordó crear una "institución nacional y galería de arte" para llevar el arte y la educación artística al pueblo estadounidense. El abogado John Jay, quien propuso la idea, avanzó rápidamente con el proyecto a su regreso a los Estados Unidos desde Francia. Bajo la presidencia de Jay, el Union League Club en Nueva York reunió a líderes cívicos, empresarios, artistas, coleccionistas de arte y filántropos de la causa. El 13 de abril de 1870, se incorporó el Metropolitan Museum of Art, que se abrió al público en el Edificio Dodworth en 681 en La Quinta Avenida. El 20 de noviembre de ese mismo año, el Museo adquirió su primer objeto, un sarcófago romano. En 1871, 174 pinturas europeas: Anthony van Dyck, Nicolas Poussin y Giovanni Battista Tiepolo entraron a la colección.

El 30 de marzo de 1880, después de un breve traslado a la Douglas Mansion en 128 West 14th Street, el Museo se abrió al público en su sitio actual en la Quinta Avenida y la Calle

82. Los arquitectos Calvert Vaux y Jacob Wrey Mould diseñaron la estructura gótica ruskiniana inicial, cuya fachada oeste aún es visible en el ala Robert Lehman. Desde entonces, el edificio se ha expandido enormemente, y las diversas adiciones, construidas desde 1888, ahora rodean completamente la estructura original.

La colección del museo continuó creciendo durante el resto del siglo XIX. La compra en 1874–76 de la Colección Cesnola de arte chipriota —trabajos que datan de la Edad de Bronce hasta el final de la época romana— ayudó a establecer la reputación de El Met como un importante depósito de antigüedades clásicas. Cuando el pintor estadounidense John Kensett murió en 1872, 38 de sus lienzos llegaron al Museo, y en 1889, el Museo adquirió dos obras de Édouard Manet”. MetMuseum. 2019. Historia del museo. New York, EU.: MetMuseum. Recuperado de: <https://www.metmuseum.org/about-the-met/history>.

Con obras de Auguste Renoir, de Henri Matisse, de Johannes Vermeer y más de 2,500 pinturas europeas, el MET era considerado en el siglo XX como uno de los museos de arte más importantes del mundo. Posee aproximadamente 26,000 objetos de arte egipcio, colección que es considerada la más grande del mundo, después de las colecciones que posee la ciudad de El Cairo. También cuenta con la colección más grande del mundo en cuanto a pintura y escultura estadounidense.

También cuenta con grandes colecciones muy diversas: Objetos artísticos africanos, arte de las Américas, de Oceanía, del antiguo Oriente y de Asia, vestuario histórico de todos los rincones del mundo, grabados, dibujos y artes decorativas de Europa, arte romano, arte griego, islámico, medieval, moderno y contemporáneo, una colección de instrumentos musicales y de fotografía.

En el año 2016, El Met inauguró: The Met Breuer, su nuevo espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo. Ubicado en el edificio emblemático diseñado originalmente por el gran arquitecto de la Bauhaus: Marcel Breuer, el Met Breuer permite a los visitantes apreciar el arte de los siglos XX y XXI a través del alcance histórico de la inigualable colección de arte contemporáneo y a través de una variedad de exposiciones, comisiones, performances, y residencias artísticas.

El edificio Breuer se ha posicionado como uno de los iconos modernos más reconocidos de Nueva York y uno de los edificios artísticos más importante y visitado del mundo. Fue nombrado: The Met Breuer en honor a Marcel Breuer su diseñador.

Acerca de El Met

El Met conserva en sus edificios más de 5,000 años de arte de todo el mundo, su objetivo es que todos sus visitantes puedan experimentar y disfrutar de sus obras. El Museo cuenta con tres espacios emblemáticos de la ciudad de Nueva York: The Met Fifth Avenue, The Met Breuer y The Met Cloisters. Así mismo cuenta con la oferta de experiencias en línea, experiencias que disfrutan millones de personas alrededor del mundo.

El Met tiene diferentes departamentos curatoriales que se establecen en las diferentes salas o alas de sus edificios, de esta forma clasifica las exposiciones y las obras que posee, actualmente cuenta con los siguientes departamentos: Sala de arte americano, Sala de arte antiguo del cercano Oriente, Sala de Armas y armaduras, Sala de Artes de África, Oceanía y las Américas, Sala de arte Asiático, Sala de Dibujos y grabados, Sala de Arte egipcio, Sala de Pinturas Europeas, Sala de Escultura europea y artes decorativas, Sala de Arte Griego y Romano, Sala de Arte islámico, Sala de La colección de Robert Lehman, Sala de arte medieval y claustros, Sala de Arte moderno y contemporáneo, Sala de Instrumentos musicales, Sala de Fotografía, Sala de estudios curatoriales con la Universidad de Nueva York, y por último, la sala que nos compete en esta investigación: The Costume Institute o Sala de Trajes: La colección cuenta con más de 33,000 trajes y accesorios que representa cinco continentes y siete siglos de ropa y accesorios de moda para hombres, mujeres y niños, desde el siglo XV hasta el presente.

Desde su fundación en 1870, El Met ha querido ser más que una urna de tesoros, de objetos raros y hermosos, todos los días el arte cobra vida en sus salas y a través de sus montajes, exposiciones y eventos, revela nuevas ideas y conexiones inesperadas entre las culturas y la historia.

Su misión es: estudiar, conservar y presentar obras de arte significativas en todos los tiempos y culturas para conectar a las personas con la creatividad, el conocimiento y las ideas.

Después de la muerte de Alexander McQueen, el Costume Institute, departamento curatorial del Met, empieza la tarea de crear una exposición póstuma de su obra. Dicha labor fue encargada al curador inglés Andrew Bolton. El objetivo de El Met con esta exhibición era celebrar las extraordinarias contribuciones de Alexander McQueen al mundo de la moda y el arte. Bolton, por su parte, ratificó la idea del museo y observó rápidamente la viabilidad de la muestra; el curador consideraba que la obra del diseñador desafiaba y ampliaba la comprensión de la moda más allá su carácter funcional hacia una expresión conceptual de cultura, política e identidad, con lo cual podía situar dicha obra en una de las salas del Met.

La exposición que se inauguró el 4 de mayo de 2011 y que se exhibió hasta el 31 de julio del mismo año, tuvo como título: *Savage Beauty* (Belleza Salvaje), este título en gran medida personifica la idea de los contrastes y los opuestos, característica en la obra de McQueen, así, al entrar a la exhibición se encuentran dos trajes con conceptos opuestos: Vida y muerte, Luz y oscuridad, depredador y presa, hombre y maquina:

Figura 2-1: Inicio de la exposición *Savage Beauty* del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La exposición fue dividida por Bolton en salas temáticas; la primera sala se llamó: **La mente Romántica**, esta sala fue construida en concreto rustico para reflejar la crudeza de algunos de sus atuendos, y este espacio en particular estuvo inspirado en el primer taller de McQueen ubicado en Hoxton Square en Londres, lugar en donde el diseñador estableció su marca. Desde el acercamiento a esta primera sala es posible apreciar cómo McQueen utilizaba la moda para expresar ideas y conceptos muy complejos:

Figura 2-2: Chaqueta en seda con impresión de la obra: El ladrón a la izquierda de Cristo de Robert Campin, para la colección: Es una jungla allí afuera, Otoño/Invierno. 1998

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La segunda sala se denomina: Gótico Romántico. El tratamiento que se le dio a esta sala consistió en recubrirla con espejos envejecidos con marcos barrocos desgastados, materiales que evocan la idea de Edgar Allan Poe en su cuento “La caída de la casa de Usher”. De hecho, McQueen se hacía llamar a sí mismo el Edgar Allan Poe de la moda. Uno de los estilos históricos que determinan la obra de McQueen es el Gótico, específicamente el lado más oscuro del Victorianismo del S. XIX. Muchos de los trajes de esta sala están inspirados en el culto a la muerte, también hay elementos que hacen alusión a personajes de la literatura gótica como son: Vampiros, antihéroes, piratas, etc. En la sala se encuentra una especie de ataúd que contiene una serie de trajes llamados “Ángeles y demonios”, estos trajes representan su compromiso con la historia del arte y su amor por los pintores flamencos.

Figura 2-3: Traje de ensamble Supercalifragilisticexpialidocious, Otoño/Invierno 2002, expuesto en el Museo V&A de Londres.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-4: Trajes de la colección Otoño/Invierno 2002, expuestos en el Museo V&A de Londres.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-5: Vitrina de la sala del Museo V&A de Londres.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-6: Traje de ensamble de la colección Otoño/Invierno 2010

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-7: Traje de ensamble de la colección Otoño/Invierno 2010

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La tercera sala se llama: **El Gabinete de las curiosidades**, cuenta con una colección de piezas diseñadas por McQueen que hacen referencia a la práctica de coleccionismo de objetos de la historia natural como forma de observar el mundo del siglo XVIII. De alguna manera puede decirse que esta sala es el alma de la exposición por el hecho de encontrar el espíritu de la imaginación de McQueen, a través de las piezas que lo inspiraron. En esta sala también encontramos varios objetos icónicos de sus pasarelas:

Figura 2-8: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-9: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-10: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-11: Traje de ensamble N° 13, colección Primavera/Verano 19999.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-12: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-13: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-14: El gabinete de Curiosidades de la exposición Savage Beauty del Met 2011.

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La cuarta sala se denominó: Nacionalismo Romántico, en esta sala se trabajó sobre marquetería rústica, diseñada especialmente para resaltar el tartán, material predilecto de McQueen. Aquí es posible apreciar su talento para contar historias, todas sus colecciones poseían una base narrativa, en este caso en particular McQueen expone orgullosamente su herencia escocesa y también su gran amor por la historia de Inglaterra. Esta sala contiene un sub salón que tiene como título: “La violación de las tierras altas”, esta colección fue muy polémica cuando se exhibió en 1995, los críticos interpretaron el concepto de “violación” como “violación literal a las mujeres”; McQueen fue firme al defender la idea de que se trataba de un reflejo de la violación de Escocia por parte de Inglaterra mediante la cruzada de Jacobite Risings en el S. XVIII, hecho que quiso representar a través de estas prendas.

Figura 2-15: Sala Nacionalismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-16: Sala Nacionalismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-17: Sala La violación de las Tierras Altas de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La quinta sala se llamó: Exotismo Romántico. Se ambientó como una gran caja de música, para lo cual se utilizaron espejos para dar la idea de lo infinito y mesas de exhibición rotatorias. McQueen no sólo se inspiraba en el pasado, también tenía gran interés por aprender de otras culturas, particularmente la cultura china y la cultura japonesa. La colección que se muestra en esta sala es: Voss, ésta se destaca por el uso de prendas exóticas, mucho trabajo de patchwork haciendo alusión a los bordados tradicionales de Japón, con la imagen característica de los Crisantemos. Voss termina con una gran puesta en escena, la famosa imagen “Sanatorio” del fotógrafo Joel Peter Witkin en la que aparece una mujer de curvas pronunciadas con polillas revoloteando a su alrededor.

Figura 2-18: Performance final de la colección Voss Primavera/Verano 2000

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-19: Performance final de la colección Voss Primavera/Verano 2000

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-20: Trajes de la colección: Es sólo un juego, Primavera/Verano 2005, expuestos en la sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-21: Traje de la colección Voss, Primavera/Verano 2001, expuesto en la sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La siguiente sala es: Primitivismo Romántico. Esta sala se ambientó con metal oxidado para evocar la idea del naufragio de un barco, una idea muy recurrente de los artistas románticos, parte de la ambientación son los sonidos: Madera quebrándose y olas estrellándose. La colección que se muestra en esta sala es: Irene, inspirada en el naufragio de un barco y su posterior aterrizaje en la amazonia. Esta sala se complementa con un video proyectado en el techo de la sala, en el que se observa el cuerpo de una mujer hundido en el fondo del mar, el video fue realizado por el artista audiovisual de origen inglés John Maybury.

Figura 2-22: Sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-23: Sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-24: Instalación de video en sala primitivismo romántico de la exposición Savage Beauty en el Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-25: Trajes de la sala Primitivismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La penúltima sala es: Naturalismo Romántico. Esta sala fue cubierta con un papel tapiz que se produjo a partir de unos bocetos realizados por McQueen. Es una sala importante pues habla de uno de los temas predilectos del diseñador: La naturaleza. McQueen solía inspirarse en el mundo natural para obtener materiales rústicos para trabajar sus confecciones.

Figura 2-26: Ilustración del papel de colgadura diseñado por Alexander McQueen para la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-27: Vitrina de la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-28: Vitrina de la sala Naturalismo romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

La sala final se titula: Plato's Atlantis. Toda esta colección fue diseñada y producida en su totalidad por Alexander McQueen antes de morir en 2010, fue su última obra. Las prendas están cubiertas con azulejos de acrílico tornasolado para generar la idea de un laboratorio biológico futurista. Esta colección es el resumen del trabajo conceptual de McQueen: La idea de Los Opuestos: El hombre y la máquina, naturaleza y tecnología. Esta colección fue transmitida en vivo por internet, en un intento de crear un dialogo entre el espectador y el creador.

Figura 2-29: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-30: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 2-31: Sala Plato's Atlantis de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

3. Capítulo 3: Análisis Estético y Triangulación de datos

3.1 ANÁLISIS ESTÉTICO DEL MUESTREO CUALITATIVO

3.1.1 MUESTRA 1

Figura 3-1: Traje Black duck feathers de la colección The horn of plenty (El cuerno de la abundancia), Otoño/Invierno 2009/2010. **Serie:** Romantic Gothic (Romántico Gótico).

Tomado de: Alexander McQueen: Savage Beauty, p. 72. Noviembre de 2018

Figura 3-2: Traje Black duck feathers de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010

Tomado de: Alexander McQueen: Savage Beauty, p. 9. Noviembre de 2018

Figura 3-3: Invitación oficial a la exhibición de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010

Tomado de: <http://www.timpalincreative.com/prtflio17-book-mcqueen/> Febrero 20 de 2019.

Figura 3-4: Pasarela de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010

Tomado de: <http://www.timpalincreative.com/prtflio17-book-mcqueen/> Febrero 20 de 2019.

Figura 3-5: Detrás de cámaras del desfile de la colección The horn of plenty, Otoño/Invierno 2009/2010

Tomado de: <http://www.timpalincreative.com/prtflio17-book-mcqueen/> Febrero 20 de 2019

A. CATEGORIA DE ANÁLISIS - CONTEXTO:

Para poder analizar este traje es necesario hablar de la colección que lo contiene: The Horn of Plenty (El cuerno de la abundancia); al respecto de esta colección McQueen dice lo siguiente: “It is important to look at death because it is a part of life. It is a sad thing, melancholic but romantic at the same time. It is the end of a cycle – everything has to end. The cycle of life is positive because it gives room for new things” (Es importante mirar a la muerte, pues es parte de la vida. Es algo triste, melancólico, pero romántico al mismo tiempo. Es el fin de un ciclo – todo tiene que morir. Este ciclo de la vida es positivo porque les da espacio a nuevas cosas). The Horn of plenty es una colección que rememora experiencias pasadas de McQueen en Casas de diseño como Givenchy; McQueen reescribe estos hitos de la moda en una parodia grotesca, creando así una nueva obra llena de sátira e ironía. Retoma elementos clásicos de Dior y Chanel y los convierte en algo más, les impregna cierto aspecto perturbador y cómico al mismo tiempo. El performance que inauguró esta colección

realizada y expuesta en Le Palais Omnisport de Paris, contó con una instalación monumental, la composición construida a partir de una estructura de centralidad, situaba en la mitad del espacio una gran montaña de restos de basura, llantas, pedazos de carros, electrodomésticos viejos, muebles desgastados, accesorios de todo tipo en estado de descomposición, todo pintado en color negro. Detrás del lenguaje visual propuesto para esta instalación hay un concepto: La fragmentación. McQueen desarrolla este concepto a través del uso de fragmentos desarraigados y modificados, convirtiéndolos en una gran pieza escultórica y protagónica que a su vez crea un ambiente de humor macabro propio del artista. Esta colección fue según el propio McQueen: Una sátira mordaz, una crítica inquebrantable hacia los ideales imposibles impuestos por la industria de la moda. El resultado final es un ejemplo de su capacidad para descubrir y exponer la belleza incluso en los objetos industriales más mundanos. Caber resaltar que esta colección fue diseñada en uno de los periodos más oscuros de su carrera y de su vida personal, para este entonces había muerto su gran amiga Isabela Blow y su madre se encontraba enferma. Se sentía cansado y deprimido por el agitado ritmo que llevaba siendo director creativo de Givenchy y tratando de consolidar su propia marca: McQueen.

B. CATEGORIA DE ANÁLISIS – ESTÉTICA:

La obra Black duck feathers (Plumas de pato negro) que hace parte de esta colección, es una pieza escultórica que está inspirada en la obra de ballet ruso titulada “El lago de los cisnes”, representa la fascinación de McQueen por el mundo de las aves; es un traje que fue concebido para ser apreciado como una amenazante y feroz ave, gracias a la mezcla y ensamblado de plumas negras.

Está construido a partir de la figura femenina, resaltándola a través de una exageración pronunciada de sus curvas, esto con el fin de darle mayor dramatismo a la obra. Confeccionado con una base en terciopelo y gaza tipo seda, las plumas se van agregando una a una, con un sentido lógico que le da realismo a la obra, y la convierte en una representación cercana de lo que aparentemente es un cisne Negro. Hay que decir que las plumas fueron diseñadas y producidas por el mismo McQueen,

pues no era usual que utilizara pieles o plumas de animales reales, esto era algo que iba en contra de su carácter ecológico.

C. CATEGORIA DE ANÁLISIS – CONCEPTO

Esta obra como muchas tantas de su autoría, hace alusión al arte gótico, de hecho, es una reinterpretación del mismo. No solo por su evidente oscuridad y misterio, sino también por la experticia, calidad y precisión con la que se ejecuta su producción, característica de la cual también gozaba el arte Gótico, especialmente la arquitectura. Las plumas representan el vuelo, que a su vez representa la libertad. Es un traje que evoca la idea de los ángeles, vistos desde el concepto de la contradicción, para McQueen los ángeles eran seres que podían ser dañinos, manipuladores y peligrosos, pero a su vez podían ser nobles, justos y verdaderos. En este traje es posible observar la dicotomía de su imaginación: profundamente perturbada, pero al mismo tiempo profundamente optimista.

3.1.2 MUESTRA 2

Figura 3-6: Vestido: Taxidermy Hawks. Shirt of light blue silk, skirt of ostrich feathers, taxidermy hawks. (Camisa de seda azul claro, falda de plumas de avestruz, taxidermia halcones.) **Colección:** Voss, spring/summer 2001 (Voss, primavera/verano 2001) **Serie:** Romantic Exoticism (Romántico Exótico)

Tomado de: Alexander McQueen: Savage Beauty, p. 143. Noviembre de 2018

Figura 3-7: Performance de cierre de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001, toma como referencia la fotografía: “Sanatorium” de Joel Peter Witkin.

Tomado de la página web: <https://vibenye.wordpress.com/2014/10/20/alexander-mcqueen-voss/>. Diciembre 9 de 2018

Figura 3-8: Desfile de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001

Tomado de: <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/mcqueen-savage-beauty>. 25 de febrero de 2019.

Figura 3-9: Trajes de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001

Tomado de la página web: <https://vibenye.wordpress.com/2014/10/20/alexander-mcqueen-voss/>. Diciembre 9 de 2018

Figura 3-10: Detrás de cámaras de la colección Voss, Primavera/Verano, 2001

Tomado de la página web: <https://vibenye.wordpress.com/2014/10/20/alexander-mcqueen-voss/>. Diciembre 9 de 2018

A. CATEGORIA DE ANÁLISIS– CONTEXTO:

Taxidermy Hawks es un traje que hace parte de la colección Voss, Primavera/Verano 2001; la exhibición o apertura de Voss fue toda una puesta en escena, se trataba de un performance: En primer lugar, la pasarela fue diseñada dentro de un cubo de espejos, los espectadores veían el cubo desde afuera, antes de encender las luces los espectadores sólo podían ver su propio reflejo, pues las paredes del cubo tenían espejo por ambas caras, cuando las luces se encendieron, los espectadores pudieron apreciar el interior del cubo: una habitación de hospital psiquiátrico, enseguida comenzaron a aparecer las modelos, todas con vendas en la cara y la cabeza, un look que evocaba la imagen de la enfermedad mental, de la demencia. Las modelos deambulaban por la habitación, parecían perdidas, desorientadas, algunas actuaban como si quisieran escapar de ese lugar.

Voss fue un hito importante en la carrera de McQueen, fue una manifestación clara de su estilo y su lenguaje visual; en esta colección McQueen expuso piezas escultóricas y teatrales, trajes hechos con materiales innovadores e inesperados: Como animales disecados, plumas sintéticas, conchas de mar, alambres, pelo, etc. La mayoría de piezas fueron diseñadas con su inconfundible estilo gótico – romántico, que, en conjunto con la escenografía, lograron crear una atmosfera bastante dramática.

Cuando terminó el desfile de trajes, y cuando los espectadores pensaron que lo habían visto todo, McQueen sorprendió nuevamente con otro performance dentro del performance principal: al interior del cubo de espejos había otro cubo más pequeño, también con paredes de espejos, dichas paredes de ese pequeño cubo se cayeron hacia afuera rompiendo el cristal de espejo en miles de pedazos y revelando una escena un tanto perturbadora: Una mujer voluminosa, desnuda, con la cara recubierta con una máscara metálica conectada por la boca con unos tubos transparentes por donde aparentemente respiraba, se encontraba recostada en un diván decorado con cuernos de toro, y telas desgastadas de colores tierra, cuando las paredes del pequeño cubo se cayeron, salieron a volar cientos de mariposas, que en ocasiones se posaban sobre la mujer desnuda; esta escena estuvo inspirada en una fotografía de Joel Peter Witkin que tiene como título: Sanatorium.

Figura 3-11: Fotografía “Sanatorium” de Joel Peter Witkin, 1983.

Tomado de : <https://www.worthpoint.com/worthopedia/signed-joel-peter-witkin-sanatorium-1735316698> 12 de marzo de 2019.

B. CATEGORIA DE ANÁLISIS – CONCEPTO:

Taxidermy Hawks es un traje escultórico en toda su estructura, de arriba hacia abajo: Cuenta con tres águilas disecadas que lleva la modelo suspendidas sobre sus hombros, están dispuestas de tal forma que pareciese que vuelan a su alrededor y que están listas para atacar agresivamente o para hacer un rescate tranquilo y esperanzador; la falda construida con una imitación de plumas de águila refuerza el tema aviar, creando en su totalidad una alusión poética a la película “The Birds” de Alfred Hitchcock de 1963. El traje se conecta con el resto de la colección gracias a los vendajes en la cabeza de la modelo que evocan la imagen de hospital psiquiátrico.

Figura 3-12: Afiche publicitario de la película The Birds de Alfred Hichcock de 1963.

Tomado de: <https://www.sfchronicle.com/movies/article/The-Birds-released-in-1963-is-the-movie-12624017.php> 12 de marzo de 2019

Figura 3-13: Imagen de la la película The Birds de Alfred Hichcock de 1963.

Tomado de: <https://www.sfchronicle.com/movies/article/The-Birds-released-in-1963-is-the-movie-12624017.php> 12 de marzo de 2019

Figura 3-14: Imagen de la la película The Birds de Alfred Hichcock de 1963.

Tomado de: <https://www.sfchronicle.com/movies/article/The-Birds-released-in-1963-is-the-movie-12624017.php> 12 de marzo de 2019

En este traje se puede observar nuevamente la fascinación de McQueen por el mundo de las aves, fue diseñado para que en la pasarela contara una historia, para que tuviera esa fuerza narrativa que es una característica esencial en el trabajo de McQueen. La figura femenina es exaltada gracias al escote profundo de la camisa, no es una figura exagerada, como sí es el caso del traje que se analizó anteriormente, sin embargo, es posible apreciar la connotación de lo femenino en la estructura de la pieza.

C. CATEGORIA DE ANÁLISIS – ESTÉTICA:

La confección del traje se divide en dos partes: La parte superior que se compone de la blusa escotada de la cual se sostienen las tres águilas, la confección de esta pieza es compleja, pues los elementos escultóricos, es decir las águilas se sostienen con una estructura metálica que se esconde entre las tiras de la blusa. La parte inferior del traje es una falda que fue construida sobre una base de gaza, en la cual se van agregando la imitación de plumas de águila una a una, en hileras descendentes.

Este traje hace alusión al arte romántico, en la medida en que propone un traje dramático, melancólico y teatral. Nuevamente las plumas tienen una simbología, representan la idea de McQueen del vuelo y de la libertad.

Es un conjunto complejo e interesante que proyecta cierta sensación de erotismo mezclado con algo de dramatismo. Se puede apreciar el contraste entre la liviandad y la pesadez, así como las distintas interpretaciones o lecturas que puede llegar a tener: Lo aparentemente agresivo de un ataque de las aves o lo pacífico que puede ser el rescate de las aves, es una alusión a la vida y a la muerte, a la locura y a la sanidad. El elemento escultórico de las aves en este traje es completamente excéntrico y al mismo tiempo artístico, y su uso sugiere una correspondencia en el mundo de la alta costura, en la medida en que esta siempre busca magnificar lo invisible y lo profundo.

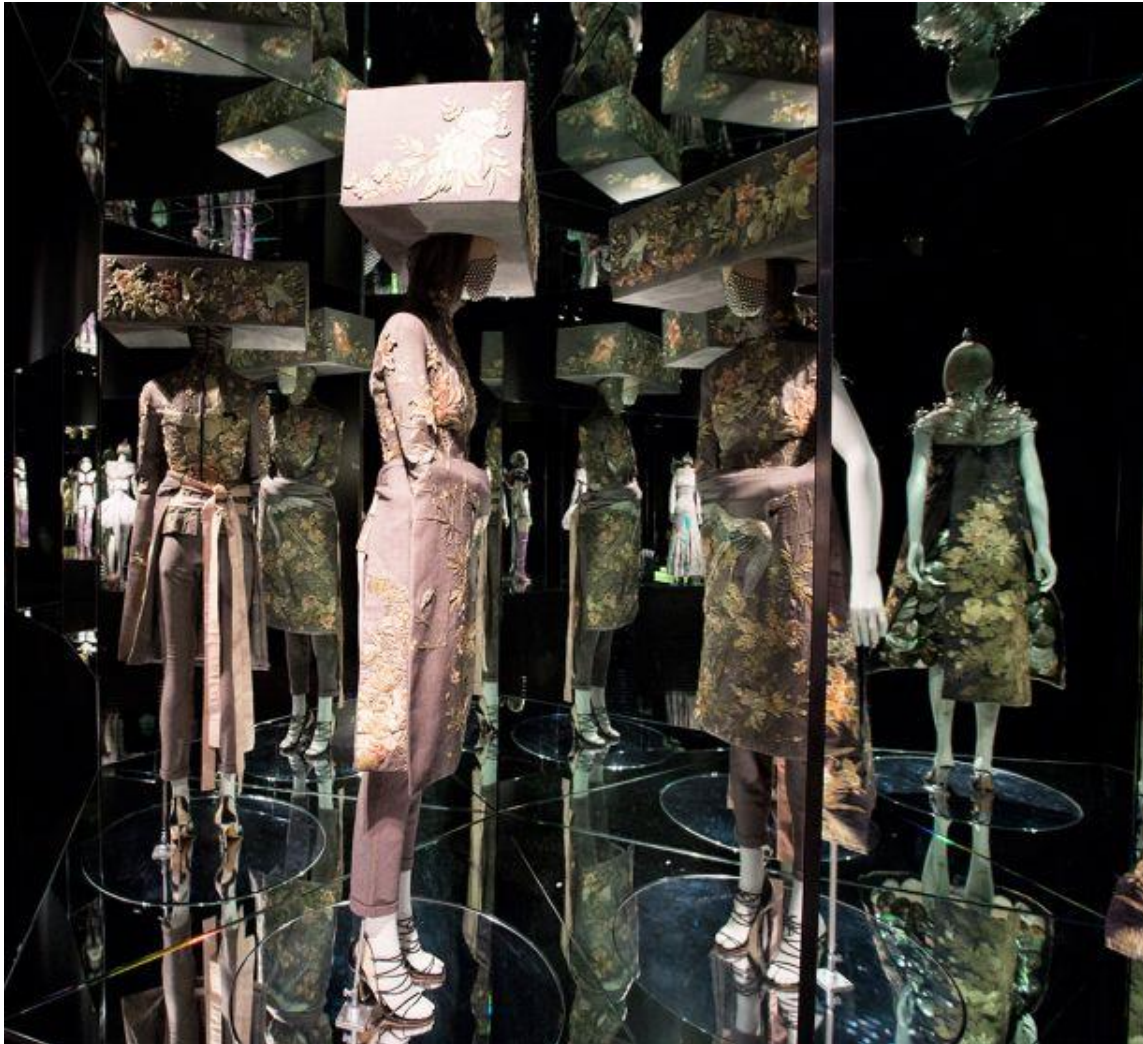
3.1.3 MUESTRA 3

Figura 3-15: Vestido: Ensemble. Chaqueta de ojo de ave rosa y gris bordada con hilo de seda; Pantalón de pajarita rosa y gris; Sombrero de ave rosa y gris bordado con hilo de seda y decorado con amaranto) **Colección:** Voss, spring/summer 2001 (Voss, primavera/verano 2001) **Serie:** Romantic Exoticism (Romántico Exótico)

Tomado de: Alexander McQueen: Savage Beauty, p. 131. Noviembre de 2018

Figura 3-16: Sala Exotismo Romántico de la exposición Savage Beauty del Met 2011

Tomado de: <http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-alexander-mcqueen-savage-beauty/about-the-exhibition/> 11 de marzo de 2019.

A. CATEGORIA DE ANÁLISIS – CONTEXTO:

Este traje, denominado Ensamble, hace parte de la colección Voss (Primavera/Verano 2001), dicha colección fue analizada en el traje anterior: Muestra 2. A continuación se realizará sólo el análisis estético de la pieza, ya que el contexto en el que se presentó dicho traje ya fue analizado.

B. CATEGORIA DE ANÁLISIS – ESTÉTICA:

Ensamble es un traje que se compone de tres piezas, de abajo hacia arriba, lo primero es un pantalón en paño de seda color gris, bastante básico, encima del pantalón se encuentra una pieza de enterizo, inspirada en dos trajes tradicionales: El Kimono japonés y el Hanfu chino, con una reinterpretación que sitúa a la pieza en el contexto del escenario de Hospital psiquiátrico, con las mangas atadas en la espalda, evoca las camisas de fuerza utilizadas para los enfermos mentales. Esta pieza, así como el pantalón, está confeccionada en paño de seda color gris, y cuenta con varios bordados en hilo de seda con figuras naturales, hojas y flores, y que hacen alusión a los bordados tradicionales japoneses. En la parte superior encontramos un tocado con forma de jardín, un elemento rectangular sujetado a la cabeza, del que caen algunos elementos como plantas enredaderas, está confeccionado con el mismo paño de seda gris de las otras dos piezas, y también tiene bordados con hilo de seda con motivos naturales.

Figura 3-17: Fotografía de un bordado tradicional japonés.

Tomado de: <https://www.elattelier.com/prendas-con-historia-kimono/> 30 de marzo de 2019

C. CATEGORIA DE ANÁLISIS: CONCEPTO:

Este traje representa la fascinación de McQueen por las culturas orientales y por la naturaleza. El concepto romántico de lo sublime, era para McQueen su mayor referente. McQueen estudiaba juiciosamente la historia de las culturas orientales, estaba obsesionado con la estética de los orientales, y con su relación con el mundo natural. En este traje, McQueen desarrolla la idea de cambiar la silueta de una prenda tradicional (Kimono) para hacer una reinterpretación de la misma, con su visión gótico – romántica.

El kimono, es una prenda de origen japonés del siglo V, tiene ciertas reglas de confección, así, por ejemplo, el corte, la calidad de la tela, el color y las decoraciones, se establecen según la edad, el sexo o estado civil de quien lo portaba, o según la ocasión o época del año. El Kimono se construía antiguamente con materiales rústicos, no fue sino hasta que Japón empezó a crear rutas comerciales con China y Corea que empezaron a usar la seda para confeccionar los Kimonos, haciendo que la prenda se convirtiera en una obra de arte que se hereda de generación en generación como si de una herencia se tratase.

Figura 3-18: Pintura tradicional japonesa.

Tomado de: <https://www.elattelier.com/prendas-con-historia-kimono/> 30 de marzo de 2019

Ensamble es uno de esos trajes de McQueen que busca la eternidad, es un traje atemporal, confeccionado con la experticia y la calidad que caracterizaron toda su obra. Es un traje que desafía los conceptos convencionales acerca de lo que es bello, acerca de lo que puede ser o no un traje, acerca de lo impráctico de la moda. Es un traje dramático, teatral, es un traje que cuenta una historia, que va más allá de lo que se supone que debe ser un traje de Alta Costura, pues es un traje con concepto, con una estética poderosa, con un lenguaje visual novedoso y original. Es un traje que se convierte en escultura, es un traje que no sólo puede ser apreciado en un desfile, sino que puede ser contemplado en la sala de un museo, como si fuera una obra de arte, y como de hecho se exhibe actualmente.

Figura 3-19: Fotografía para Revista Vogue 2011

Tomado de: <https://www.designersatelier.co.uk/tag/alexander-mcqueen/> 11 de marzo de 2019

Figura 3-20: Imágenes del desfile de la colección Voss, Primavera/Verano 2001

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=nK_KA9U9rqq 11 de marzo de 2019

3.2. TRIANGULACIÓN DE DATOS

3.2.1 Arte – Moda – Industria: Alexander McQueen

En prácticas actuales, la tesis de vinculación de arte y moda es un tema de constante debate, en algunas esferas se da por sentada esta inclusión, sin embargo, cabe resaltar los procesos sociales y los contextos por los cuales fueron asentadas las bases de este fenómeno de apadrinamiento del arte a la moda.

Cabe resaltar que el arte moderno y como lo conocemos ahora es una invención de nuestra era, para justificar estas ideas, el autor Larry Shiner, en su libro: *La invención del arte*, rescata esta tesis estableciendo un periodo de 200 años en el que las nuevas y complicadas formas de arte son expuestas en museos, así bien, un acercamiento a la moda como arte no sería incoherente dados los nuevos escenarios que se modifican con el paso del tiempo y más aún, en conceptos tan volátiles como arte.

Esta relación entre arte – moda y consumo cultural, ha brindado una conciliación de términos y concesión de espacios que hace 100 años podrían haber sido inconcebibles, así las cosas, la haute couture, como se conoce a las creaciones de moda con un perfil que va más allá de los objetivos básicos de las prendas de vestir, se ha ganado un espacio en la escena cultural. Ahora bien, los desfiles de modas y las piezas de alta costura, hoy en día pueden hacer parte

de un museo, como es el caso de McQueen en el Met; pese a la consigna anterior, existe una multitud de ideas que sugieren todo lo contrario, abordando el tema directo que se vincula a esta crítica, citamos la intención de la moda hacia la mercantilización de sus productos y la visión de volverlos arte y a la vez un producto de estantería. El autor Lozano Hernández nos comparte que pocos fenómenos como la moda indumentaria suscitan hoy lecturas sociales tan dispares. Desde cierta óptica, la moda aparece como una manifestación más del mercado masivo y de la sociedad de consumo, con significaciones exclusivamente económicas, aun así, y pese a todas las críticas de lo fútil y superficial en la moda, debemos hacer un recorrido histórico y dar un análisis mucho más allá de las actuales tendencias mercadológicas y de consumo masivo que actualmente se vinculan con los procesos de la moda y su creciente trivialización. Para esto se puede ver que los diseñadores de modas y las casas de costura han estado pendientes de las creaciones artísticas de grandes pintores y las vanguardias que han nacido por los cambios en la composición del pensamiento artístico y sus creaciones.

Para el autor Delius, en este contexto de moda y arte es donde se inicia Ives Saint Laurent para la casa Dior, y desde entonces se aproxima a las artes plásticas, buscando en la pintura inspiración para sus diseños: primero Goya, Velázquez y Zurbarán, a quienes llegó siguiendo al maestro Cristóbal Balenciaga, creador que manejaba los colores y texturas como si de un pintor se tratase.

En esta línea, lo que se destaca de un excelente diseñador de modas no es solamente su capacidad de producir prendas de vestir, en este personaje también existe una suerte de genialidad para concebir piezas que marcan tendencias y producen un disfrute estético que suele ir cambiando tras épocas, los diseñadores se asemejan a los artistas por su capacidad de ver más allá de los escenarios visuales y circuitos artísticos de su época, a diferencia de los artistas crean formas interiores y las comparten para el uso de muchos.

Desde nuevos puntos de vista de filósofos, se pueden encontrar ideas que nos muestran este vínculo o lo desaprueban totalmente, es el caso de Lipovetsky, quien nos habla de una era del vacío, en donde la moda y el fast fashion se apoderan de los cambiantes modos de pensamiento posmoderno, por otro lado, Jameson nos habla del remake de las modas como

un pastiche, o una parodia que no tiene ningún sentido del humor, es decir, es un chiste sin gracia.

Según Umberto Eco (1976) el vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad. (Eco, 1976).

Con respecto a la obra de Haute Couture de Alexander McQueen y su relación con el arte, tema principal de esta investigación, hay que decir que, para muchos críticos del arte inglés, Alexander McQueen debería estar catalogado dentro del grupo de jóvenes artistas británicos. Según Andrew Bolton, curador del Museo Metropolitano de Nueva York: "Alexander McQueen fue mejor conocido por sus asombrosas y extravagantes presentaciones en la pasarela, construía escenarios dramáticos y estructuras narrativas que sugerían instalación vanguardista y arte de performance. Su obra fue una expresión de sus emociones, una expresión de lo más profundo, a menudo de los más oscuros aspectos de su imaginación. Era un verdadero romántico en el sentido byrónico de la palabra: canalizaba lo sublime".

El trabajo de McQueen no fue simplemente una fría muestra de ropa, sino que fusionaba elementos no convencionales de la industria de la moda, y manejaba una teatralidad en sus composiciones y escenarios que sus desfiles parecían ser verdaderas obras de teatro.

Si tomamos como punto de partida los Estudios Visuales de José Luis Brea y las nuevas manifestaciones del arte: Performance, Instalación, grafiti, entre otras, podría decirse que Alexander McQueen era un artista. El debate sobre si la moda es arte o no, ha sido extenso y complejo, ha involucrado diferentes disciplinas, las cuales desde sus respectivos saberes dan su punto de vista. Desde el siglo XIX con la lucha de Charles Frederick Worth (1825 – 1895) por posicionar el trabajo de los costureros como manifestación artística, hasta nuestros días, el debate continúa y seguramente continuará. Pero en el caso particular de Alexander McQueen, basta con observar alguna de sus presentaciones para entender que la emoción que produce su trabajo, es comparable con el sentimiento que provoca el arte. Sumado a esto, encontramos que los trajes y accesorios que presentaba en la pasarela, no contaban con

un uso práctico, característica que también posee el arte. La obra de McQueen es una obra que se distingue del resto de trabajos en la industria de la moda, pues es compleja e intrincada, para poder entenderla hay que observarla con atención, y hay que tener cierto bagaje cultural para comprender las múltiples referencias que hace sobre diferentes periodos de la historia del arte. En sus colecciones era posible apreciar su historia personal y sus obsesiones. Tenía una curiosidad infinita, cualidad que lo llevo a conocer y entender profundamente el arte y la literatura, Su imaginación prodigiosa le permitía diseñar colecciones con una narrativa recia, estimulando y rompiendo los límites de la industria, los límites de la Haute Couture, provocando los límites de la belleza

4. Conclusiones

4.1 La Haute Couture de McQueen = Arte

El arte no es estático, se renueva, cambia, se re inventa constantemente, fusiona géneros y disciplinas y crea nuevos canales de comunicación; el arte evoluciona y se transforma, tal y como lo ha hecho el ser humano y las sociedades a través de la historia. De esta evolución del arte surgen nuevas manifestaciones, en las que se pueden observar el desarrollo de prácticas de producción visual que contienen un alto contenido cultural, que se construyen a partir de la mezcla de diferentes disciplinas del arte, y que, si se analizan cuidadosamente, al desglosarlas, es posible clasificar cada una de sus partes dentro de las disciplinas artísticas clásicas.

Estas ampliaciones del campo artístico, a través de sus nuevas manifestaciones, como, por ejemplo: La instalación, el performance, el arte conceptual o el grafiti, promueven la innovación y la creatividad, y caminan al ritmo de las nuevas dinámicas sociales, caracterizadas por el acceso ilimitado a la información, la comunicación a través de las redes sociales y la inmediatez. Así mismo, es necesario reconocer, que estas nuevas manifestaciones del arte tienen un contenido crítico-analítico propio de las artes clásicas.

Dicho lo anterior, es necesario hablar de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, este tipo de metodología fusiona varias disciplinas, que, al ser integradas, se complementan y se crean nuevos campos de investigación, así mismo, abren nuevos puentes de comunicación al representar distintas dimensiones de la expresión humana. Por lo tanto, es imperante, la aceptación de las nuevas manifestaciones del arte que se crean a partir de la interdisciplinariedad, pues de esta forma, se amplía la cultura visual, y se crean más espacios de expresión e interpretación de la imagen.

En este sentido, el trabajo de Alexander McQueen en Haute Couture, puede clasificarse como expresión del arte, ya que, es un trabajo que combina diferentes disciplinas: Escultura, pintura, música y teatro. La obra de McQueen en Haute Couture, contiene las características esenciales que constituyen el arte: Concepto, contenido crítico-analítico, contenido narrativo, desarrollo estético, creatividad, fin contemplativo y no funcional, capacidad de emoción en el espectador. Es por esto que no clasificar la obra de Haute Couture de Alexander McQueen como expresión artística, sería ir en contra de los estudios visuales y de la metodología de la interdisciplinariedad.

4.2. Moda – Historia – Sociedad

Así como el arte, la moda puede ser analizada como un indicador sociológico, en este sentido, la moda sirve como herramienta para estudiar la historia. Esto debido a que la moda se constituye como un sello de identidad en cada época. A través de la estética de la moda y de su relación con el comportamiento y los valores humanos, se pueden revelar las dinámicas sociales de los momentos importantes de la sociedad.

Según George Simmel, con la moda, el hombre busca individualizarse; la moda determina un aspecto socio-económico que tiene que ver con esa misma necesidad de individualización del hombre. Las tendencias siempre son establecidas por las clases más altas, y cuando las clases menos favorecidas imitan estas tendencias, surge para la clase alta, la necesidad de crear una nueva tendencia, es decir, que la moda se crea y se destruye constantemente a través de las tendencias determinadas por factores socio-económicos. Según Simmel la moda sirve para reafirmar la distinción de las clases sociales. La moda es una expresión estética de las convenciones sociales, y a medida que se crea y se destruye va dejando un legado visual y cultural en la sociedad.

Así mismo, la moda es un canal de comunicación entre las personas, este canal está compuesto por códigos, símbolos y signos; es un acto masivo que resulta de las dinámicas

sociales; y su difusión se genera a través de un lenguaje visual, el cual puede ser literal o implícito.

Para Lipovetsky, la moda tiene cierta orientación hacia la democratización, a pesar de que, en ocasiones se convierte en una reafirmación de las diferencias de clases, también resulta estandarizadora de las clases, en la medida en que su fin último siempre es la estetización de la vida, así, la moda se convierte en un elemento transversal a los diferentes ámbitos culturales; sobre todo en esta sociedad contemporánea de lo efímero, la moda termina rigiendo todas las dinámicas sociales.

4.3. Alta Costura e Industria Cultural

El factor que hace posible la relación entre la Moda (Alta Costura) y la Industria Cultural, es el mercado, dicho factor, que es determinante en las dinámicas sociales y económicas de la sociedad contemporánea, crea el espacio adecuado para el desarrollo de la producción artística, fortaleciendo el sistema de oferta y demanda de la industria cultural. Así, entonces, la moda construye un camino en la producción cultural que es validado por el mercado.

En esta relación entre Alta Costura e Industria Cultural, cabe resaltar los conceptos de Consumo y estetización, conceptos que hacen parte del posmodernismo y que tienen como eje la exaltación de la imagen.

A través de la moda, la sociedad posmoderna expresa la autonomía y libre obtención de los anhelos personales, tema que va ligado con la mercantilización. En ese proceso de estetización de la vida se comienza un proceso de democratización de clases, lo cual resulta bastante paradójico, teniendo en cuenta que la moda busca siempre la diferenciación de las mismas.

Ahora bien, al analizar la situación de la moda en la escena cultural, se encontró que, en las últimas décadas, ha aumentado notablemente el valor y la aceptación de las producciones en Alta Costura en el ámbito artístico, prueba de ellos es, el aumento de los diseñadores de modas que han empezado a exhibir sus obras en grandes museos, creando un dialogo entre moda y arte, que amplía las posibilidades del espectador. El éxito rotundo de las

exhibiciones de Alta costura en museos tan importantes como el MET de Nueva York, se ha convertido en un indicador de las preferencias del público en materia cultural, lo cual sitúa a la Alta Costura en un lugar privilegiado, pues tiene dos grandes escenarios de exposición: Las pasarelas y los Museos.

4.4. McQueen y su obra

Del análisis estético realizado en esta investigación, se puede concluir lo siguiente, con respecto a la obra de Alexander McQueen: Su trabajo se caracterizó por la transgresión, por la innovación, por la experticia de la confección, por la falta de uso práctico de sus trajes, pues la gran mayoría tenían un objetivo netamente contemplativo. La cosmogonía que creó alrededor de su obra, fue producto de su experiencia de vida y de su genialidad para crear imágenes. Creó un mundo atemporal, divino pero transgresor, supo fusionar estilos tan distintos que parecía descabellado mezclarlos, utilizó su conocimiento en historia y su sensibilidad sobre el presente, para crear un momento definido como: “Siempre”. En su trabajo es posible apreciar lo sagrado y lo humano, lo corpóreo y lo etéreo, siempre con un lenguaje romántico y gótico implícito, con la poesía Byronesca del siglo XVIII, pero también, con la tecnología del mundo contemporáneo, siempre presentes.

Su trabajo es una obra de arte, que habla de la búsqueda del hombre por encontrar un lugar en el mundo, por encontrar una identidad. Trabajaba imponiendo su imprenta onírica y magistral en la materialidad de sus trajes. Su complejo y profundo mundo interior, era anarquía pura, era provocación, él era un romántico, podía encontrar la belleza en lugares no comunes, por eso su simbolismo fue siempre bidireccional, sus obrar creaban diálogos, canales de comunicación. Esa mente romántica, lo llevo a trabajar con conceptos opuestos, con la contradicción: El cielo y el infierno, la vulnerabilidad y la fuerza, la pesadilla y el sueño dulce, y es esa misma contradicción la que perturba y a la vez encanta.

De su amor y devoción por la naturaleza, tomó las ideas de: salvajismo, creación y destrucción, evolución y perfección, y las hizo parte de su obra, era posible apreciar la fuerza

de la naturaleza en sus instalaciones, utilizaba los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra) para crear espacios llenos de teatralidad, para conectar al espectador con el mundo natural.

Alexander McQueen nos legó una obra llena de luz, construida desde la complejidad, la profundidad y las sombras de su personalidad. Su obra fue una delicada mezcla de innovación, transgresión e historia, su obra deja una declaración clara y contundente: Que la moda, no es sólo el producto de una industria superficial y decadente, que la moda puede ser una manifestación del arte.

La obra de Alexander McQueen es ARTE.

Bibliografía

- Lozano Hernández, J. (2015). *Moda – El poder de las apariencias*. Madrid, España: Casimiro libros.
- Simmel, G. (2001). *Filosofía de la moda*. Madrid, España: Casimiro libros.
- Lipovetsky, G. (1990). *El imperio de lo efímero – La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona, España: Anagrama.
- The Kyoto Costume Institute. (2002). *Moda una historia de la moda del siglo XX*. China: Taschen.
- Delius, B. (2000). *Historia de la moda del siglo XX*. Colonia, Alemania: Könemann.
- Wilson, A. (2016). *Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin*. Nueva York, Estados Unidos: Scribner.
- Gombrich, E.H. (2003). *Los usos de las imágenes, estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica de México.
- Trías, E. (1982). *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona, España: Ariel.
- Jameson, F. (1984). *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona, España: Paidós Studio.

- Knox, K. (2010). *Alexander McQueen, Genius of a generation*. Londres, Inglaterra: A&C Black.
- Bolton, A. (2011). *Alexander McQueen: Savage Beauty*. Nueva York, Estados Unidos: The Metropolitan Museum of Art.

ARTÍCULOS

https://www.alzado.org/articulo.php?id_art=265

<http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n39/n39a20.pdf>

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15720/1/TFG-N.372.pdf>

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13635/La%20moda.%20Arte%20e%20influen%20artistica.pdf?sequence=1>

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/37_feb_2017/casa_del_tiempo_eV_num_37_54_59.pdf

http://www.arturotejada.edu.co/wp-content/uploads/Laura_Paez_-_El_lenguaje_de_la_moda_pantalla.pdf

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyctograduacion/archivos/1797.pdf

https://mislibrospreferidos.com/uploads/primer-capitulo/c14fe-27913_cuando-la-moda-es-arte.pdf

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/9480_26342.pdf

<https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero16/simmel.html> - Ensayo de Jorge Lozano sobre Simmel.

DOCUMENTALES

<https://www.youtube.com/watch?v=542vMeyma4g> - BBC Documentary 'The Works' -
Alexander McQueen 'Cutting Up Rough' 1997

<https://www.youtube.com/watch?v=ILnLCIujKd8> - LIFE OF A STAR: ALEXANDER
Mc QUEEN AND

