

Arte y Moda

Estética II | FFyL UNAM

17 mayo 2018

Preliminares

Recordatorios:

- Notas reflexivas
 - Hoy último día para entregar notas reflexivas sobre Arte y Video juegos y Arte y Gastronomía *si quieren comentarios.*
 - Fecha límite para entregar cuartas notas reflexivas parciales: JUEVES 24 de mayo.
 - NO ES NECESARIO entregar notas reflexivas sobre Arte y Moda.
 - Fecha de entrega de compilación de notas reflexivas: **jueves 31 de mayo**
 - **ANTES DE LAS 11:59pm**

Preliminares

Recordatorios:

- Notas reflexivas
 - Fecha de entrega de compilación de notas reflexivas:
jueves 31 de mayo
 - 8 notas:
 - Kristeller - Noción de las Bellas Artes
 - Danto - El arte más allá de la belleza
 - Collingwood - Arte y Artesanía
 - Carroll - Críticas al arte de masas
 - Fotografía y Cine como arte
 - Maes - Arte y Pornografía
 - Arte y Video juegos
 - Arte y Gastronomía

Preliminares

Recordatorios:

- Última clase: próximo jueves 24 de mayo
 - Recapitulación y reflexiones finales
 - Discusión
 - Explicación del examen
- Examen: 7 de junio 10am

Arte y Moda

Estética II | FFyL UNAM

17 mayo 2018

1982

Ingrid Sischy

¿Por qué la
moda no se
considera
arte?

ARTFORUM

artguide

NEWS

SHOWS

PRINT

COLUMNS

VIDEO

BOOKFORUM

A&E

艺术论坛

SUBSCRIBE

TABLE OF CONTENTS

PRINT FEBRUARY 1982

SEWING A SECOND SKIN

Bienal de Florencia 1996

El objetivo de las siete exposiciones en la *Biennale* era “explorar la contigüidad, afinidad, influencias recíprocas y las relaciones creativas entre el universo de la moda y las artes visuales: el diseño, la arquitectura, el cine, la fotografía, la música y la comunicación, en la creencia de que, dentro del universo de nuestra sensibilidad común, la moda, en su valor complejo e innovador, es una de las las más populares y significativas expresiones de la cultura popular, así como una de las más devaluadas”

Catálogo de la Bienal de Florencia 1996

Browse the Collection

1983
Retrospectiva
de
Yves Saint
Laurent
en MET,
Nueva York

OCTOBER 20, 2000-JANUARY 17, 2001

[< BACK TO EXHIBITIONS](#)

NEW YORK • SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM

Giorgio Armani

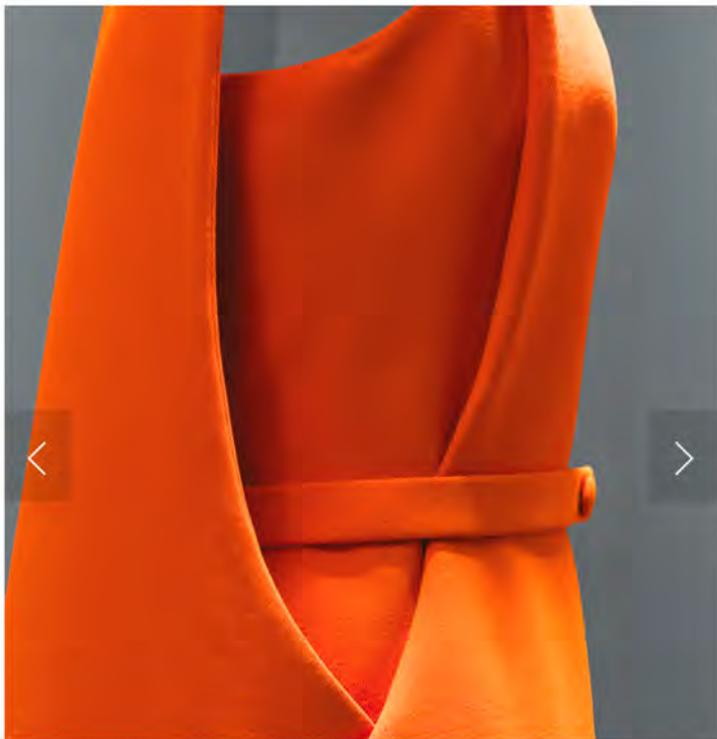
2000 - 2001

Exposición de ISSEY MIYAKE Museo Nacional de Arte, Tokio 2016

CRISTÓBAL BALENCIAGA

Del 28 de abril al 4 de septiembre 2016

La Secretaría de Cultura, a través del Museo de Arte Moderno (MAM), presenta la exposición *Cristóbal Balenciaga*, del reconocido modisto español, proyecto que amplía los contenidos asociados a la colección del recinto.

Esta muestra, una coproducción con el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con Acción Cultural Española, la Embajada de España en México, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro Cultural de España en México, reúne un conjunto de ocho vestidos provenientes del Museo Cristóbal Balenciaga en Guetaria, España, así como 31 fotografías de Manuel Outumuro –pertenecientes al mismo acervo– que revelan detalles de una técnica de corte magistral y destacan la fineza de los acabados.

Esta selección se completa con piezas de colecciones particulares de España y México: ocho vestidos, siete sombreros, dos mascaradas y 51 figurines que dan testimonio del delicado proceso de diseño y confección.

La exhibición, curada por Javier González de Durana –exdirector del Museo Cristóbal Balenciaga–, se enlaza también con el propio

ALEXANDER McQUEEN

SAVAGE BEAUTY

May 4–August 7, 2011

¿La moda en los museos?

Recogemos el punto de vista del director del Reina Sofía, Juan Manuel Bonet, el escritor Vicente Verdú, la historiadora de arte Victoria Combalá y la diseñadora Amaya Arzuaga.

Que la moda es cultura parece fuera de toda duda, que los diseñadores son, muchas veces, auténticos artistas, también. La discusión, en todo caso, está en si los objetos de este arte deben o no permanecer en los museos. He aquí distintas opiniones.

¿La moda es arte?

La gran discusión entre diseñadores, historiadores y coleccionistas reaparece con fuerza. ¿Dónde está el límite que separa la genialidad de la artesanía? ¿Las colecciones son fruto de visionario?

Toni Torrecillas | 22 Feb 2015 09:33

¿La moda es arte o es diseño?

Javier Arroyuelo

SEGUIR

17 de diciembre de 2017

Comentar
(3)

Me gusta

Compartir

¿La moda es arte? Es la pregunta del millón, por la cantidad de veces que me la han hecho, con un tono ansioso que exige como respuesta un sí resonante. De allí que cuando replico que la moda es diseño sienta expandirse en el aire un rocío de desilusión. Y, sin embargo, el diseño tiene de larga data un prestigio propio que es un tanto brusco, por no decir grosero, desdeñar. Pero que la moda tiene su lugar entre las nobles disciplinas del diseño es una obviedad que registran (casi) todas las culturas. Para designar a lxs practicantes del oficio decimos diseñador/a de moda, y en inglés fashion designer, y stilista en italiano.

Fashion as Art. Or Maybe Not.

By AMY M. SPINDLER SEPT. 15, 1996

WHEN Ingrid Sischy first visited the controversial, microbe-size place where fashion meets art, it was 1982, on the cover of Artforum magazine, where she was the 30-year-old editor. An Issey Miyake nylon polyester jacket and skirt with a rattan bodice adorned an issue dedicated not to fashion as art but to the question of just why fashion wasn't considered art. She still hasn't heard the end of it. Most people have probably forgotten that the issue posed the same question about record covers, pulp-fiction book jackets, newspaper photos, magazine covers, jukeboxes, comics and street posters.

¿La moda es arte?

La gran discusión entre diseñadores, historiadores y coleccionistas reaparece con fuerza. ¿Dónde está el límite que separa la genialidad de la artesanía?
¿Las colecciones son fruto de visionario?

TONI TORRECILLAS | 22 FEB 2015 09:33

DISEÑO Exposición

Gaultier: 'La moda no es arte'

□ El diseñador francés se confiesa en la gran muestra que le dedica el Grand Palais de París

Maniqués con diseños de Jean Paul Gaultier en la exposición que le dedica el Grand Palais. REUTERS

“Si te vas sin emocionarte, no he hecho bien mi trabajo. No quiero que sea como una comida de domingo. Quiero generar repulsión o euforia. Lo que sea, pero emocionar. [...] Todo lo que hago es personal”

Alexander McQueen

¿Puede ser arte la moda?

Problema preliminar:

- Literatura sobre moda es escasísima y poco profunda/seria

¿Por qué los filósofos no han tomado en serio a la moda como objeto de estudio?

- Posibles problemas con considerar a la moda como arte pueden coincidir con los problemas para teorizar sobre ella.

¿Cuáles pueden ser estos problemas?

RAZONES SOCIO-CULTURALES o POLÍTICAS

Razones socio-culturales o políticas

- Uso de materiales animales: pieles, aceites y experimentación con animales vivos en cosmética

© 2007, Respect for Animals

It takes up to 40 dumb animals to make a fur coat.

But only one to wear it.

If you don't want animals gassed, electrocuted, trapped or strangled, don't buy a fur coat.

 respect for animals
PO Box 500, Nottingham NG1 3AS

Razones socio-culturales o políticas

- Condiciones de producción de textiles en la época industrial
- Moda como marcador de diferencia de clase
 - Promueve distinciones de clase y/o género
- Moda como signo del imperialismo cultural: hegemonía y globalización de la moda occidental
 - Desplazamiento de la ropa tradicional

Razones socio-culturales o políticas ¿buenas razones?

- Buenas razones *para mejorar* la práctica/industria de la moda
- Estas cuestiones pueden –y quizás deben– influir en el valor (artístico) de un producto de moda
 - Pueden reducir o disminuir el valor (artístico)
 - Pero no está claro que *a priori* quiten *todo el valor* o el estatus de arte.
- No toda la moda está sujeta a estas objeciones ni hay nada intrínseco a ella que la haga imperialista, explotadora o maltratadora de animales.
- Estas consideraciones deberían motivar más literatura filosófica sobre la moda

CAMBIO

Cambio constante

- La moda está inherentemente asociada al cambio
 - Los materiales son efímeros (se gastan pronto)
 - Las tendencias se vuelven obsoletas al final de la temporada
 - Práctica efímera
 - Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la confusión, lo aparente, lo carente de fondo y realidad

Cambio constante

- Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la confusión, lo aparente, lo carente de fondo y realidad
- Filosofía como la búsqueda de lo real, lo verdadero detrás de la mera apariencia.
 - Platón: lo real (las formas) no cambian, lo permanente superior a lo transitorio
 - La moda es pura apariencia, sin sustancia
- Libro II de la República:
 - Los ciudadanos han de vestir “livianos en verano y más cubiertos en invierno” pero siempre sobrios.
- Otros estados utópicos en la filosofía
 - Tomás Moro: los ciudadanos deben vestir con el mismo estilo y el mismo color. (“el color de la lana natural”)

Cambio constante

- Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la confusión, lo aparente, lo carente de fondo y realidad
- Thoreau: “tengan cuidado de las empresas que requieran nuevas ropas en vez de nuevos portadores de ropas”
 - La ropa es puramente superficial, apariencias que ocultan la verdad o que crean ilusiones sobre alguien que no es.

Cambio constante

- Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la confusión, lo aparente, lo carente de fondo y realidad
- Kant (*Antropología desde un punto de vista pragmático*):
 - “la moda cae bajo la etiqueta de vanidad, pues su propósito no tiene valor intrínseco; y también bajo el título de sinsentido, pues es el sinsentido de estar motivado por seguir servilmente el ejemplo de conducta mostrado por muchos en la sociedad” (Kant 1963:71)
 - La moda no tiene valor intrínseco – es imitación de lo “socialmente superior”
 - Caprichosa y cambiante: sin sentido

Respuestas

- Perspectiva alternativa de lo transitorio – Baudelaire
 - La belleza no está compuesta solo de un “elemento eterno e invariable” sino también de uno “relativo y circunstancial” “la edad, sus modas, sus morales, sus emociones” (Baudelaire 1964, 3)
 - La “belleza *particular, la belleza de la circunstancia*” radica en su ser fugitiva y transitoria. Tiene el valor de proveernos de “la cualidad esencial de estar presente” (Baudelaire 1964, 1)
 - ¿Evidencia de una época? ¿De algo que fue considerado bello?

Respuestas

- Perspectiva alternativa de lo aparente – Baudelaire (II)
 - Defensa de la cosmética como mejora de la condición natural
 - Nuestro estado natural no es ni Bueno ni Verdadero – la reforma moral requiere mejorar nuestra condición natural
 - “Todo lo bello y lo noble es el resultado de la razón y el cálculo... La virtud es artificial, sobrenatural... El bien es siempre el producto de un arte” (Baudelaire 1964, 32)
 - La moda, según esta visión, sería una forma de perfeccionar nuestra naturaleza imperfecta o degradada.
 - Más afinidad platónica: el cuerpo humano debe ser superado o mejorado para “crear una unidad abstracta de color y textura de la piel” para “aproximar el ser humano a una estatua, esto es, a algo superior y divino” (Baudelaire 1964, 33)

Respuestas

- La moda no es (mucho) más cambiante o permanente que los estilos en otras artes
 - En pintura o arquitectura, por ejemplo, también hay cambios de tendencias y gustos
 - *Pero...* los clásicos siguen siendo canónicos
 - También en la moda: el Little Black Dress de *Chanel*, *Hermés Birkin o Kelly*, los cortes de cuello de Balenciaga, los smokings de mujeres de Yves Saint Laurent o los vestidos rojos de Valentino.

ATENCIÓN AL CUERPO

Atención al cuerpo / interés / deseo

- Distinción entre los placeres físicos y los más elevados – disociados del cuerpo y cercanos al intelecto.
 - Santayana: todos los placeres requieren de la operación de un cuerpo pero
 - los placeres físicos llaman la atención al cuerpo
 - los placeres estéticos son “transparentes” – provocan la ilusión de incorporeidad
 - Kant: placer desinteresado (no nos interesa si algo existe o no, porque no lo deseamos físicamente)
- Problema: prestar atención a un vestido es inseparable de prestar atención a un cuerpo.
 - Feminismo: mirada masculina / objetivación
 - Tradición Platónica (y moderna) – liberar al alma/mente pensante del cuerpo esclavo de las pasiones

Respuestas

- Quizás sí podamos separar la contemplación de un vestido de un determinado cuerpo
 - Podemos apreciarlo por separado, en un maniquí, en un gancho, o en una superficie.
 - Su contemplación sería semejante a la contemplación de una escultura.
 - ¿Pero esta es la apreciación adecuada para un vestido?

Respuestas

- Contra la idea de la disociación Platónica/moderna: no somos 'mentes puras' somos mentes encarnadas.
 - La moda es un testimonio de nuestra carnalidad y de nuestra mortalidad ineludible – (la ropa vacía da una sensación de naturaleza muerta)

Respuestas

- Cualificación de las críticas feministas
 - Muchas de las consideraciones de la mirada masculina son ciertas, pero...
 - Asociación de pasividad (ser visto)/actividad (ver) con femenino/masculino.
 - Error. No hay seres pensantes y seres carnales. Todos somos pensantes y carnales. Vemos y somos vistos.
 - Devolver el valor a la carnalidad

SUPERFICIALIDAD / INTERÉS MONETARIO

Superficialidad / Interés monetario

- La moda es una industria elitista y centrada en el interés financiero
 - Asociada a las élites
 - Firmas, grandes corporaciones – interés en vender
 - Polémicas de financiación de exposiciones

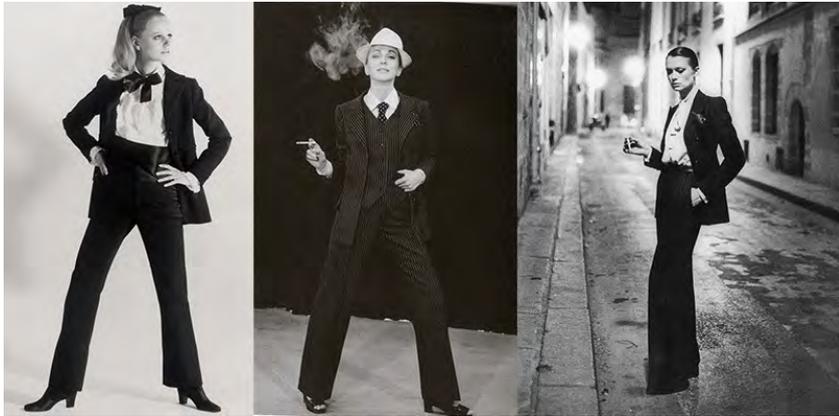
Respuestas

- Sí, pero no hay que confundir la producción/contemplación con la venta
 - Muchos diseñadores no pertenecen de partida a las élites
 - Que sus "Obras"/"productos" se vendan por una fortuna no es distinto que las obras de arte (Pintura) que se venden por una fortuna.
 - Las casas de subastas pueden ser equiparables a las firmas de moda
 - Sólo las élites pueden poseer obras maestras pero todos podemos contemplarlas en espacios públicos.
- El mundo del arte actualmente también juega con lo frívolo y lo mercantile.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Conclusiones o reflexiones

- La moda parece ser un medio de expression
 - Creadores: McQueen
 - Portadores: Forma de expresar personalidad / pertenencia a un grupo (imitación) / diferenciación
- Muestra cualidades estéticas
 - Belleza, elegancia, sofisticación, extravagancia
- Potencialmente porta significado
 - Reflexión sobre la corporeidad
 - Simbolismo de valores sociales (tanto crítico como promotor)
 - Yves Saint Laurent *Smoking Femme*
 - Mary Quant - minifalda

Mary Quant

Conclusiones o reflexiones

- Muestra virtuosismo en la confección
 - Conocimiento y experimentación con materiales
 - Diseño de patrones
- Institucionalización
 - Artforum
 - Biennale Florencia
 - Exposiciones en museos de arte

Conclusiones o reflexiones

- PERO
 - Intención es fundamentalmente práctica (aunque la alta costura rara vez es para 'vestir' en sentido ordinario)

Thom Browne | Viktor and Rolf

Conclusiones o reflexiones

- PERO

- Intención es fundamentalmente práctica (aunque la alta costura rara vez es para 'vestir' en sentido ordinario)
- No está claro que la intención sea artística (aunque claramente los diseñadores 'coquetean' con el arte)

Lagerfeld - Foto y grabado

Kenzo - Pintura

McQueen & Damien Hirst

Conclusiones o reflexiones

- PERO
 - No está claro cuál sea la forma de exhibición idónea
 - Museos: ¿moda 'descorporeizada'?
 - Pasarelas: ¿fuera de la institución?

¿REFLEXIONES?