

knowledge that, as the research progresses, it becomes evident that it also requires a critical distance essential to found a higher degree of objectivity. Both, subject and object of research, are part of the same culture. This paper describes the difficulties that arise in the subject Introduction to Research when the choice of object falls on environmental issues.

Keywords: research - culture - environment - design - adolescence.

Resumo: Escolher um objeto de pesquisa não é fácil para um estudante que acaba de entrar na Universidade porque este objeto, em princípio e entre outros determinantes, tem origem em um interesse pessoal e conhecimento prévio que, à medida que a pesquisa avança, torna-se evidente que também requer uma distância crítica, o que é essencial para estabelecer um maior grau de objetividade. Tanto o tema quanto

o objeto de pesquisa fazem parte da mesma cultura. Este documento descreve as dificuldades que surgem no tema Introdução à Pesquisa quando a escolha do objeto recai sobre questões ambientais.

Palavras chave: pesquisa - cultura - meio ambiente - design - adolescência.

(*) María Cecilia Kiektik: Licenciada en Musicoterapia (UAI 2007) –Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (desde 2008) – Materias: Introducción a la Investigación – Comunicación oral y escrita – Estética y Técnica del Sonido. Master en Programación Neurolingüística (1995) – Licenciatura en Geografía (UBA 1987). **Marisabel Savazzini:** Licenciada en Musicoterapia - Docente Universitaria - Miembro fundador de Antropología de la Escucha.

El vestuario y sus inflexiones en las Artes Plásticas

Clara Inés Velásquez Vélez (*)

Actas de Diseño (2022, octubre),
Vol. 41, pp. 167-169. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: enero 2022
Versión final: octubre 2022

Resumen: Recorrer la historia del arte, detallar diferentes imágenes icónicas de artistas es también en ocasiones, el encuentro del vestuario como narrador estético y el desdibujamiento de la diferencia entre el vestuario y una obra de arte. Así pues, este ensayo busca un espacio de discusión y reflexión en torno a la estrecha y ambigua relación que históricamente han mantenido el arte y el vestuario y, no sólo para rastrear este vínculo siguiendo casos específicos de estudio, sino también acudiendo a diferentes expresiones artísticas, donde el vestuario no es un simple accesorio sino un transmisor narrativo sobre asuntos sociales, políticos y estéticos, evidenciando su función de mediador del cuerpo hacia su entorno, de tal forma que el performance, por ejemplo, es evidencia de esta ruptura al servicio de la extensión corporal.

Palabras Clave: Arte – Cuerpo – Expresión – Prótesis – Vestuario.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p.168]

Para empezar a abordar los encuentros e inflexiones que el vestuario tiene en las artes plásticas, es importante contemplar el marco social y cultural que acarrió la industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que condujo a un cambio abismal en todos los sectores así como en el artístico, generando la apertura de las vanguardias que permitieron reflexionar las expresiones del arte hasta el momento experimentadas. Debe aclararse que se hace fundamental abordar dichos encuentros entre vestuario y las artes plásticas desde la industrialización, pero sin perder de vista momentos anteriores que han sido fundacionales para permitir lo que ocurre en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, donde, por ejemplo, la silueta femenina que propone el vestuario hasta entonces, desde el renacimiento, se había conservado muy parecida, salvo factores que respondían a momentos puntuales.

El surgimiento de las vanguardias artísticas que se incubaron con la llegada del nuevo siglo y los nuevos paradigmas que se iban instalando en la sociedad, así como las nuevas necesidades que tenía el gremio trabajador,

permitieron que el vestuario fuera el reflejo de una época muy diferente; donde la caída de la falda y estar ceñida al cuerpo, hasta empezar a subir por las piernas de la mujer en los años 20's, demostraba cómo el papel de la mujer empezaba a asumir mayor importancia; "La moda, como siempre, reflejaba la época, y ahora mostraba su preferencia por las mujeres maduras, imperturbables y dominantes..." (Lavern, 1988) De igual forma, en temas expresivos en las plásticas, el cubismo por ejemplo, y más adelante el dadá y el surrealismo, entre otras vanguardias, empezaban a madurar, alimentándose de los nuevos aires que poblaban y vestían los ánimos de las nuevas generaciones. Paul Poiret, diseñador de modas, fue fundamental a la hora de irrumpir con este título y además de alimentarse con propuestas de esculturas, obras de teatro y pinturas. Dejando claro cómo bebían de sus influencias tanto de un lado para el otro, además de promover la imagen de una mujer mucho más versátil y audaz que llegaba con el cambio de siglo.

Yendo a ejemplos concretos en obras de arte bidimensio-

nales no podríamos pasar por alto a Marcel Duchamp con su obra “La novia desnudada por sus solteros, incluso” de 1923, donde la exploración va hacia una expansión corpórea pensada desde la escultura, pues al ser traslúcida, invita siempre a completarse de maneras diferentes según tenga algo detrás o mezclándose con el espectador que la observa, aunque sea una pieza bidimensional. Mirando el surrealismo, adentrándonos en las pinturas oníricas de Leonora Carrington y Remedios Varo, donde el vestuario se fusiona con el propio cuerpo de sus personajes y con el entorno, como en la obra de Varo: “Bordando el manto terrestre” de 1961. Max Ernst también nos cautiva con encuentros fascinantes del vestuario en sus obras experimentales, tales como sus pinturas surrealistas y sus collages de recortes, donde crea una serie de personajes entre partes de vestuario y partes de personajes, “aunque cabe resaltar que el collage se inicia antes con Braque y Picasso desde el cubismo...” (Ernst, 1982).

Una mirada hacia obras plásticas donde se encuentran artefactos y el espectador ya no sólo lo puede apreciar con sus ojos, sino que puede recorrer la obra en apuestas tridimensionales, encontramos inflexiones hacia el vestuario que van desde sugerencias a prótesis para el cuerpo humano, donde la invitación es a reflexionar el propio cuerpo y su indumentaria y/o su posición en el entorno social, o apuestas que van más desde instalaciones que se mezclan con el propio cuerpo de quien visita la obra, resultando ser parte fundamental de la creación, pues su propia corporalidad se dispone para completar la obra. Ejemplos en cuanto a piezas-prótesis encontramos a Jana Sterbak con su obra en general, donde tomando alguna de referencia, por ejemplo: “Jaulas para brazos” de 1993 queda en evidencia su gran exploración por el vestuario como mediador de una extensión corporal, o como ella misma lo dice: “Nuestro cuerpo constituye nuestra existencia, nuestra única realidad, y hace posible que nos reconozcamos nosotros mismos y en el mundo” (Geifco, s. f.). O la artista Denise Grünstein imponiendo al cuerpo de la mujer objetos y formas en las que deberá devenir en su obra, reflexiona de nuevo la mediación del vestido como un intermediario del cuerpo, como en su obra “Renacimiento rojo, renacimiento amarillo” de 2018 donde la mujer es el centro de una mesa elaborada desde el vestuario, y por tanto debe asumir esa posición. Y Lygia Clark, entre otros muchos artistas, proponiendo al cuerpo a asumir a través de artefactos y prendas vestibles otros comportamientos y experiencias para sensibilizarnos hacia el otro, invitándonos a asumir una actitud terapéutica desde su obra. Un ejemplo de esto es una de sus obras llamada: “Diálogo: gafas” de 1968, que obliga a quien asume usar sus prótesis a verse muy de cerca con otro semejante que también ha decidido hacer parte del juego, generando un intimidante diálogo de miradas, de nuevo extendiendo el cuerpo al otro, reflexionando el cuerpo, el vestuario y nuestros objetos cotidianos.

La esencia de las prácticas artísticas contemporáneas entre muchas apuestas, es borrar, o desdibujar la cartografía que limita una expresión con otra, dicho de otra forma, eliminar la brecha entre las diferentes maneras de concebir el arte. De esta forma, propende una fusión que pueda alimentarse de factores y estrategias de las dife-

rentes expresiones en función de una reflexión concreta. De esta manera, el vestuario, concebido para enriquecer y propender reflexiones, se alimenta actualmente del performance, de la instalación artística por ejemplo y claramente, en sentido contrario, se alimentan de cortes y siluetas que dan respuesta a nuestras problemáticas sociales y culturales actuales. Un ejemplo de esto es la artista María José Arjona, con sus búsquedas corporales que más que quedarse en su entorno individual, alude a lo humano, a esa humanidad que cargamos a cuestas. En su obra “Demo-retorno” de 2008, ella vestida de blanco, en medio de paredes blancas de hospital, las va recorriendo haciendo burbujas de color rojo, manchando todo el lugar, extendiéndose por todo el espacio, por todo el lienzo que ha dispuesta a su alrededor, expandiéndose, contrayéndose con su propio aliento por todo el lugar. Su vestuario y las paredes blancas se han manchado con su propio hálito. De igual forma mis performances “Dibujar” y otro llamado “Hilar” de 2019 son una búsqueda y una pregunta por el vestuario como extensor corporal, llevar una acción cotidiana, simple para que, a través de ella, me cubra todo el cuerpo hasta perder mi límite en el espacio. En una, dibujada y fusionada con las paredes vestidas de dibujo, conforme avanza el tiempo, y en el otro, hilada por una aguja que atraviesa mi propio vestuario y la pared vestida de tela, perdiendo el límite de una cosa con otra. Así como el vestuario y las artes plásticas se han rozado y entremezclado a través de los tiempos, siendo fundamentales la una para el brote de la otra.

Referencias bibliográficas

- Ernst, M. (1982). *Una semana de bondad o los siete elementos capitales*. Barcelona: Gustavo Gili
- Geifco (s. f.). *Jana Sterbak*. Geifco. Disponible en: <http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/artistas/exponer/janaStrbak/JanaS.htm> (consultado el 5 de marzo de 2020)
- Lavern, J. (1988). *Breve historia del traje y de la moda*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía

- Avril Hart, S. (2009). *La moda, el traje y el arte de los siglos XVII-XVIII*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Cáceres, D. (2012). *Moda y arte surrealista*. Buenos Aires: Universidad de Palermo.
- Calinescu, M. (2003). *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo*. Madrid: Alianza
- Crane, D. (2012). *Difundir, coleccionar y consumir: ensayos sobre moda, arte y consumo*. Ediciones Universidad Navarra.
- Cerrillo, M. (2012). *La moda moderna. Génesis de un arte nuevo*. Madrid: Nueva Visión.
- De Micheli, M. (2008). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.
- Erner, G. (2010). *Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Hopkins, J. (2010). *El dibujo en la moda*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Sagner, K. (2011). *Mujeres admiradas, mujeres bellas. El ideal estético a lo largo de los siglos*. Madrid: MAEVA

Abstract: Going through the history of art, detailing different iconic images of artists is also sometimes the encounter of costume as an aesthetic narrator and the blurring of the difference between costume and a work of art. Thus, this essay seeks a space for discussion and reflection on the close and ambiguous relationship that has historically maintained art and costume and, not only to trace this link following specific case studies, but also turning to different artistic expressions, where the costume is not a mere accessory but a narrative transmitter on social, political and aesthetic issues, evidencing its function as a mediator of the body to its environment, so that the performance, for example, is evidence of this rupture in the service of the body extension.

Keywords: Art - Body - Expression - Prosthesis - Costume.

Resumo: Viajar pela história da arte, detalhando diferentes imagens icônicas de artistas é também, em ocasiões, o encontro do figurino como narrador estético e o embaçamento da diferença entre o figurino é uma obra de arte. Assim, este ensaio busca um espaço de discussão e reflexão sobre a estreita e ambígua relação que a arte e o figurino têm mantido historicamente, não apenas para traçar esta ligação, seguindo estudos de casos específicos, mas também recorrendo a diferentes expressões artísticas, onde o figurino não é um mero acessório, mas

um transmissor narrativo de questões sociais, políticas e estéticas, evidenciando sua função de mediador do corpo em relação ao seu ambiente, de tal forma que a atuação, por exemplo, é prova desta ruptura a serviço da extensão corporal.

Palavras chave: Arte - Corpo - Expressão - Prótese - Vestimenta.

(*) Clara Inés Velásquez Vélez: nació en Medellín, Colombia en 1989. Artista plástica de la Universidad de Antioquia y Magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, donde la tesis desarrollada en la maestría obtuvo Distinción Laureada. Su proceso la ha llevado a varios reconocimientos, como ser ganadora de los Estímulos a la Creación Bellanita en dos versiones: 2017 y 2020 y ser ganadora del 40° Salón Nacional de Artes Visuales de los premios nacionales de cultura de la Universidad de Antioquia 2012 de Colombia. Sus últimas exposiciones han sido en el Museo de Antioquia 2021, en el Encuentro Binacional de performance "Colombia VS India" 2021, la exposición internacional virtual de Gráfica Contemporánea APARICIONES 2020, participación en la feria ArtBo, en Bogotá, Colombia 2019, mismo año de su exposición individual en la Alianza Francesa de Medellín. Link obra: https://www.behance.net/cla_vel.

MetroCultura: Identidad en el Mobiliario del Metro de Quito

Andrea Calle Mendoza (*)
Universidad Central del Ecuador

Actas de Diseño (2022, octubre),
Vol. 41, pp. 169-173. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: enero 2022
Versión final: octubre 2022

Resumen: El Metro de Quito es actualmente el proyecto constructivo más importante del Ecuador. El inicio de su operación supone el nacimiento de nuevos espacios públicos alrededor de las estaciones: las ZonasMetro. Este proyecto, de la Universidad Central del Ecuador, propone a través del diseño industrial, la implementación de mobiliario urbano en las ZonasMetro, creando un espacio de recuperación de la identidad de los barrios de Quito atravesados por el Metro.

Palabras clave: Diseño industrial – diseño participativo – Metro de Quito – MetroCultura – espacio público.

[Resúmenes en inglés y portugués y curriculum en p.173]

Introducción

Pocos meses antes de la operación del Metro de Quito, el primero del país, el cambio urbanístico y el proceso de gentrificación en los espacios públicos que rodean las estaciones empiezan a hacerse visibles. El Metro de Quito tendrá un promedio de 4500 pasajeros al día, en un eje horizontal que atraviesa la ciudad en 34 minutos. Los procesos de gentrificación dados por la implementación de grandes obras constructivas en nuestras ciudades no son nuevos. Sin embargo, en una ciudad donde las tradiciones y costumbres son múltiples y únicas en motivo del origen diverso de los ciudadanos que la habitan, el proceso podría significar una pérdida cultural-social cuando el desarrollo inmobiliario se tome indiscriminadamente estos espacios no ocupados.

El proyecto Mobiliario Identitario para las Zonas Metro es uno de los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador en el marco del Modelo de Gestión Social MetroCultura y tiene como principal objetivo investigar, proyectar y diseñar propuestas de mobiliario urbano basadas en las tradiciones y costumbres de los barrios donde se encuentran las estaciones del Metro de Quito. En colaboración con los estudiantes de Arquitectura, se propone la asociación morfológica y el estudio cromático de los componentes simbólicos de cada barrio para el mobiliario de descanso, así como elementos que sean capaces de motivar al ciudadano a la interactividad con el espacio público: lectura, exposiciones, artes entre otros.