

*Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales*

**SEMINARIO DE ARTE Y DISEÑO DE MODA:
DIALOGANDO CON LA PIEL
DEL 28/06 AL 02/07 DE 2021**

Amaya Matesanz Muñoz

Coordinadora

Índice de participantes

Miguel Ángel Calvo Andrés

Rita Cisnal Herrero

Margarita Díaz Burgos

Susana Gámez González

Alicia García San Gabino

Cristina Garre Sánchez

Laura Mª González Villanueva

Cristóbal Marín Tovar

María Martínez de Ubago Campos

Amaya Matesanz Muñoz

Sergio Román Aliste

Tamara Ruiz Calleja

Ana Esther Santamaría Fernández

ISBN: 978-84-09-34465-9

Universidad
Rey Juan Carlos
| Servicio de Publicaciones

ÍNDICE:

PRÓLOGO.....	4
A TRAVÉS DE LA PIEL.....	5
LA PIEL: VEHÍCULO DISCURSIVO EN EL ARTE FEMINISTA	9
LA PIEL AL ABRIGO DEL ARTE	10
LA PIEL COMO SOPORTE: DIBUJO, FOTOGRAFÍA Y <i>BODYPAINING</i>	14
LA PIEL INTERPRETADA I: TIPOS DE PIEL_DISEÑO.....	16
DESARROLLO Y DECORACIÓN DE ALTERNATIVAS TEXTILES.....	19
LA PIEL INTERPRETADA II: PRODUCCIÓN.....	21

PRÓLOGO

Se presentan en estas actas las ponencias y actividades llevadas a cabo durante la celebración del *I Seminario de Arte y Diseño de Moda: Dialogando con la Piel*. Este seminario celebrado entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2021 en el Campus de Madrid-Quintana ha sido desarrollado mayoritariamente por profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC que componen que componen el Grupo de Innovación Docente InnATE. Ha participado también el doctor Héctor Valdés y las profesoras Susana Gámez González y Rita Cisnal Herrero, compañeras docentes de la misma facultad.

El programa del seminario se ha planteado de forma multi e interdisciplinar durante las cinco jornadas, teniendo como tema fundamental la piel y su utilización como medio y soporte de creaciones artísticas y de moda.

Se ha comenzado con una aproximación a la piel humana, conociendo su estructura anatómica y comportamiento. A continuación, se ha puesto en valor como otros artistas la han representado a lo largo de la historia, para pasar los propios alumnos y alumnas en la sesión práctica de *bodypainting* a experimentar con el dibujo y la pintura sobre ella. Se muestran también diferentes tipos de piel y la posibilidad de utilizar materiales sustitutivos, haciendo hincapié en la sostenibilidad. Con todo ello, los alumnos y alumnas han sido capaces de desarrollar su propio proyecto de diseño, en el que se les ha guiado para que puedan realizar y confeccionar su propio artículo en piel.

El enriquecimiento ofrecido por el trabajo y la visión de un mismo tema desde diferentes áreas y perspectivas gracias a la formación transversal del profesorado participante es único. Además, la posibilidad de la experimentación son el pilar fundamental sobre el que se han sustentado estas jornadas. Se ha tratado de extender el conocimiento de los estudiantes del Grado en Diseño y Gestión de Moda de la URJC más allá del itinerario formativo del grado. De esta manera se han fomentado dos de los objetivos fundamentales de la innovación educativa: que el aprendizaje sea multi e interdisciplinar.

La posibilidad de la aplicación práctica tras la exposición teórica de cada ponencia facilita un conocimiento más profundo, logrando una aprehensión más completa y eficaz. La aportación de cada docente trabajando sobre un mismo elemento, siendo este año la piel, y de forma coordinada ha logrado comunicar mejores ideas. El alumno ha tenido la oportunidad de tener una visión de 360º sobre la temática planteada, y, con ello, una comprensión rápida y eficaz, que son únicas. Se pretende que estas jornadas se repitan anualmente con temas diferentes.

Amaya Matesanz Muñoz, amaya.matesanz@urjc.es
Universidad Rey Juan Carlos

A TRAVÉS DE LA PIEL

María Martínez de Ubago Campos, maria.deubago@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Lunes 28 de junio de 2021, 10 h -14 h

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: EN LA PIEL HUMANA

SU REFLEJO EN EL DISEÑO DE MODA

Las características principales de la piel como su color, textura, capacidades, beneficios, propiedades, funciones, etc., gozan de cierta evidencia o sencilla comprensión. Pero se plantea la reflexión acerca del uso que se les otorga socialmente a algunas de estas características: la importancia del aspecto externo de la piel según raza, género, edad, ... La publicidad es un reflejo muy interesante de la repercusión y visión social del tema.

Lógicamente, la moda no puede vivir al margen de ello. Por todas las características y funciones antes nombradas y por la carga subjetiva de su apariencia, la moda trabaja incansablemente pensando en el usuario y en el mensaje que quiere transmitirle. De esta manera, la ideología, la cultura y la sociedad van de la mano en la creación de ciertos estereotipos donde la creación artística de la moda es reflejo absoluto de ellos, y sobre los que, en ocasiones, se plantea la duda de, por qué no, el saltárselos.

¿Es lo mismo pensar, a la hora de elegir vestimenta, en lo que me sienta bien según mi físico, edad, comportamiento social, ... que en lo que me gusta llevar puesto y me hace sentir bien?

Cuando se habla de la piel de la persona y la moda, el primer pensamiento que suele asomar es el envejecimiento de esta. Según la edad, parece que en nuestra sociedad el estilismo debe renunciar a muchas tipologías de prendas: alegres, dinámicas, coloridas e incluso extravagantes; y volverse monocromático, gris y pardo. Se ocultan las arrugas subiendo los cuellos de las prendas, queriendo mostrarse lo más jóvenes posibles, renunciando al pasado y al conocimiento adquirido con el paso del tiempo, que se refleja en nuestro cuerpo.

Como profesionales del mundo de la moda, habría que cambiar la forma de mirar y acostumbrarse a ver a todas las personas desde su diversidad, encontrando caminos satisfactorios para todas las personas: cómo sería vestir de manera opuesta a una misma persona de 70 años y conservar igualmente la elegancia buscada, respetando su dignidad, y poniendo en valor su belleza y sabiduría.

De esta manera se exponen diversos ejemplos de diseñadores y artistas, que trabajan con la

moda y el envejecimiento al tiempo.

ROSTROS ENVEJECIDOS: LOS CAMBIOS EN LA PIEL

Para completar la idea de la importancia que se le da al envejecimiento de la piel en esta sociedad y aportar un mayor conocimiento sobre la evolución del cuerpo y la piel de la persona, contamos con una ponencia de excepción: Doctor Héctor Valdés, cirujano plástico de reconocido prestigio.

Como cirujano plástico, expone de manera directa cómo se produce el envejecimiento del cuerpo físicamente focalizándolo en la piel. También comenta qué insta a una persona a someterse a una cirugía para eliminar este rastro del cuerpo.

Así, es importantísimo el aspecto psicológico y razones únicas y personales de cada una de las personas que acuden al cirujano. El saber entender al paciente y ofrecerle lo que mejor se adapte a su caso en particular, incluso teniendo que cambiar su idea inicial, es primordial para que la persona que hay detrás del cuerpo a tocar esté satisfecho e incluso acepte su cambio una vez intervenido.

En cuanto a este envejecimiento físico del cuerpo y la piel, se muestran aquellos lugares que reflejan el paso del tiempo con mayor ímpetu y cómo se resolverían.

Se mencionan a artistas como Pierre Gonnord o Paz Errázuriz, que trabajan con gran delicadeza y respeto el rostro y el cuerpo verdadero de las personas.

DOBLE VISIÓN: ARTISTA Y MÉDICO

Desde la subjetividad de la definición de belleza, la cirugía plástica busca generar belleza sobre el cuerpo. Cada intervención supone modelar y dibujar sobre el mismo.

Igualmente, intervenir el cuerpo con pintura, formas y colores; pintar con el cuerpo como soporte en el antes y en el después se convierte en un impulso artístico en búsqueda de belleza. La doble obra plástica en la intervención física y la intervención pictórica del cuerpo del Doctor Héctor Valdés es prueba de ello.

LA PIEL: VEHÍCULO DISCURSIVO EN EL ARTE FEMINISTA

Susana Gámez González, susana.gamez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Lunes 28 de junio de 2021, 12 h -14 h

Movimientos como como el *body positive* o el *body neutrality*, nacidos en las redes sociales como reacción a comportamientos de humillación corporal, animan a aceptar cada cuerpo como es, o directamente proclaman su neutralidad reduciendo el problema a una cuestión personal.

El cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos, somos seres sociales; en palabras del filósofo Michel Foucault “el cuerpo es el vector por el que pasa toda la relación social, afectiva, emotiva, anímica, reflexiva y axiológica con el mundo de las cosas y las personas que nos rodean”. Resulta por tanto una labor muy compleja desvincularnos, a través de la gestión de las emociones, del poder que tiene como herramienta de construcción ideológica y de identidad.

No hay soluciones fáciles para problemas complejos. El pensamiento feminista así lo ha demostrado durante más de dos siglos analizando y reflexionando sobre la construcción del cuerpo como canal de relaciones de poder desiguales.

Así surgen movimientos sociales y artísticos que luchan por romper el orden simbólico establecido, encontrando en su propio cuerpo el arma más eficaz. La piel se convierte en soporte discursivo de un grupo de artistas plásticas que, a través de lo abyecto, el arte de acción y la performatividad, persiguen un cambio de paradigma y la desconstrucción del cuerpo en el mundo del arte.

El objetivo de la ponencia es recordar la raíz del discurso y abordar, a través del trabajo de artistas como Carolee Schneemann, Ana Mendieta, Esther Ferrer, Cindy Sherman, Hannah Wilke, Berni Searle o Catherine Opie, la representación del cuerpo, y de la piel, desde un punto de vista filosófico. Analizar las formas en que es utilizado tanto para construir relaciones desiguales como para romperlas, de su poder como icono y símbolo.

LA PIEL AL ABRIGO DEL ARTE

Martes 29 de junio de 2021, 10 h -14 h

LA PIEL TAPADA

Sergio Román Aliste, sergio.aliste@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

La piel En esta ponencia se aborda una paradoja: la posibilidad de percibir la piel, incluso de un modo potenciado, desde las barreras que la ocultan. Esta visibilidad potenciada de la piel, si bien desde su presencia encubierta, es abordada a través de un recorrido por la Historia del arte, en varios hitos.

En primer lugar, el papel de las técnicas artísticas: las formas de la talla o las diferentes técnicas pictóricas que representan la piel lo hacen desde una superficie material que es únicamente expresión del medio plástico (óleo, talla en madera, grabado a la punta seca...). El vínculo mimético con la piel se canaliza a través de códigos intrínsecos del lenguaje plástico, pero conduciendo en último término a la potenciación de las sensaciones táctiles.

En segundo término, se aborda la presencia de la piel y de la volumetría anatómica a través de dos casos nacidos en la tradición clásica y rastreables a lo largo de la historia de Occidente hasta la plena actualidad: 1) la representación ilusionista de la piel desde la adherencia parcial de una barrera superior, teniendo este caso un hito central como es la representación efectista de los “paños mojados” en diferentes momentos de la tradición clásica, académica y contemporánea. Y 2) la presencia del cuerpo desnudo en las piezas de protección militar: corazas, cascos, grebas, etc., que ocultan, visibilizan y transmutan.

En tercer lugar, se encuentra el papel de la identidad: verdadera capa que a menudo opaca la piel como una sobrecubierta cultural que a veces adquiere verdadero grosor físico. El papel de las prácticas artísticas contemporáneas, particularmente de zonas no occidentales, como India, Corea, China o Latinoamérica, arroja luz sobre esta cuestión candente.

LA PIEL ARRANCADA

Ana Esther Santamaría Fernández, ana.santamaria@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

La idea de la piel rasgada ha sido tomada como leitmotiv para hacer un breve recorrido a través de algunas obras emblemáticas de la Historia del Arte.

Lucio Fontana, traspasó la superficie de sus cuadros para buscar un más allá detrás de la apariencia; Louise Bourgeois o Beberly Semmes han usado el vestido como metáfora de la piel despegada del cuerpo que se convierte en un símbolo identitario. Otros como Anish Kapoor, han recurrido en sus obras a imágenes de pieles arrancadas — como es el tema Marsias, el mito del fauno desollado procedente del mundo clásico— para adentrarse en el conocimiento insondable de lo humano.

Un concepto que puede ponerse en conexión con la afirmación que Paul Valéry hizo en *La idea fija*: “lo más profundo que hay en el hombre es la piel” (Valéry, 2004:40). Esta aseveración del filósofo francés procede del campo de la Biología. Se sabe que el embrión de los vertebrados está formado por tres capas. La externa, llamada ectodermo, es la primera que se forma y la que da lugar, entre otros, tanto a la constitución de la epidermis como del sistema nervioso central y del cerebro. De la piel procedería entonces todo lo necesario para sentir, elucubrar o sufrir, es decir un reclamo a lo más profundo del ser. Porque, aunque la piel ofrezca una imagen del cuerpo a través de la mirada y vaya —en algunas ocasiones— unida a la idea de belleza, no hay conocimiento verdadero ni belleza sin desgarrar, hipótesis desarrollada por Georges Didi-Huberman en *La Venus rajada*, un texto de referencia para el tema propuesto en el título de esta intervención (Huberman, 2005).

Bibliografía:

Didi-Huberman, Georges. (2005). *La venus rajada*. Buenos Aires: Editorial Losada.

Valéry, Paul. (2004). *La idea fija*. Madrid: Antonio Machado Libros.

LA PIEL PINTADA

Cristóbal Marín Tovar, cristobal.marin@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

El novelista Jack London dijo: “Enséñame a alguien con un tatuaje y yo te enseñaré a alguien con un pasado interesante”.

Aunque se desconoce el origen de esta actividad, que consiste en modificar el cuerpo por medio del tintado de la piel haciendo de la epidermis un lienzo vivo, existen testimonios de la misma desde la aparición del Homo Sapiens.

A lo largo de la historia, desde Egipto a los Mayas, se le han atribuido al tatuaje connotaciones o significados tan diversos como son los de tipo religioso, mágico, terapéutico, curativo, de rango social, incriminatorio, meramente decorativos, etc.

Los símbolos de los tatuajes lanzan mensajes que pueden ser estudiados desde la antropología o la semiótica, pues como señaló el sociólogo Pierre Bourdieu: “El cuerpo habla incluso cuando uno no quiere que hable”.

Para interpretar correctamente dichos mensajes es necesario conocer una serie de códigos, como sucede en el caso de los miembros de la mafia rusa o de los reclusos de sus cárceles, que han sido objeto de estudio por Arkady Bronnikov y recogidos en una publicación a modo de enciclopedia. Parecidos son los diseños de los componentes de las pandillas callejeras de Honduras o Maras.

El cine ha reflejado ampliamente el mundo del tatuaje, y se han publicado libros muy interesantes referidos especialmente al tatuaje japonés, tanto en cuanto al Horimono o tatuaje tradicional realizado con la técnica *tebori*, como al fascinante mundo Yakuza.

En las últimas décadas la moda del tatuaje ha experimentado un auge significativo entre personas jóvenes, y por esa razón hemos pensado realizar esta ponencia para hablar también de las motivaciones que llevan a un sector de la población a transformar su aspecto exterior.

LA PIEL COMO SOPORTE: DIBUJO, FOTOGRAFÍA Y *BODYPAINING*

María Martínez de Ubago Campos, maria.deubago@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Susana Gámez González, susana.gámez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Amaya Matesanz Muñoz, amaya.matesanz@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Martes 29 de junio de 2021, 15 h -20 h

Ciertamente la posibilidad de pintarse el cuerpo convierte el *bodypainting* en unos de los campos de creación artística más atractivos. Con la pintura corporal podemos, tanto adornarnos como sustituir una prenda de vestir.

El juego que ofrece la mágica de la ilusión óptica no se escapa al mundo creativo.

Desde la publicidad, coreografía, obra plástica, todo lo que englobe el mundo del espectáculo, juego visual, en la creación artística, el maquillaje, el disfraz, la fotografía compositiva, el trampantojo, la pasarela e infinidad de lugares de creación más el dibujo sobre el cuerpo es susceptible de ser utilizado.

Se realiza un taller experimental donde se muestran ejemplos de todos esos usos y se trabaja, desde la idea única y personal de los alumnos y las alumnas participantes, para idear y generar un diseño individual o grupal con uno de esos usos como intención y el cuerpo como soporte plástico. Se muestran a continuación algunas de las propuestas realizadas en el taller:

LA PIEL INTERPRETADA I: TIPOS DE PIEL_ DISEÑO

Rita Cisnal Herrero, rita.cisnal@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos
Margarita Díaz Burgos, margarita.diaz@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos
Alicia García San Gabino, alicia.garcia.sangabino@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos
Laura Mª González Villanueva, laura.villanueva@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Miércoles 30 de junio de 2021, 10 h -14 h / 16 h – 19 h

La primera jornada del taller fue de carácter teórico por la mañana y constó de tres ponencias:

Por cuenta de la profesora Alicia García se trató la relación con la piel desde varios puntos de vista: iconos del cuero, tendencias en el mundo de la piel y el sentimiento de segunda piel.

Para dar pie a la parte práctica, se trataron nociones básicas sobre cómo se usa la piel del animal, herramientas y técnicas.

Se vieron de manera sencilla los tipos de pieles: naturales, sintéticas y alternativas vegetales.

Y por último se pudieron ver algunos ejemplos de todos los complementos donde se podría aplicar la piel o sus sustitutos; calzado, bolsos, marroquinería, sombreros y guantes, joyas y muebles

Por cuenta de la profesora Laura González Villanueva se les plantea a los alumnos el concepto del vestido como segunda piel, y en su extensión, el bolso como narrador de la identidad para centrar el concepto de la piel en el bolso como objeto de reflexión.

Se desglosa el análisis en dos partes: la primera, un recorrido breve de la historia del bolso, origen y evolución hasta la actualidad; y en segundo lugar su análisis desde el punto de vista conceptual y formal, así como las diferentes posibilidades expresivas en el desarrollo de su diseño. Los objetivos son: tener una visión panorámica de todos los elementos que el alumno debe valorar para la realización de la actividad práctica, así como las diferentes posibilidades de expresión a través del objeto de estudio.

La metodología de la exposición se hace a través de imágenes que ejemplifican cada una de las partes, además de diferentes propuestas de diseño que pueden servir como inspiración de forma visual.

La última ponencia de la profesora Rita Cisnal Herrero, se centra en la ilustración como herramienta de representación del diseño, y su utilidad en el proceso de producción del bolso, además de la especificación de los elementos y características a tener en cuenta.

En la exposición se plantean por un lado los materiales técnicos más adecuados y cómo deben ser utilizados para la representación de la imagen; y, por otra parte, se expone cómo debe representarse el objeto con el fin de comprender todos los elementos que intervienen en su diseño. Con este objetivo se explican las partes de mayor importancia para su representación y las especificaciones necesarias para un buen resultado en el proceso de materialización del objeto.

Desarrolladas estas pautas, en la sesión de tarde, los alumnos comienzan la parte práctica de sus ilustraciones con una breve reflexión sobre el bolso, para iniciar el bocetado y la concreción de las ideas en un diseño que se patrona, corta y confecciona, guiándoles en todo el desarrollo de este proceso.

DESARROLLO Y DECORACIÓN DE ALTERNATIVAS TEXTILES

Miguel Ángel Calvo Andrés, miguelangel.calvo@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Cristina Garre Sánchez, cristina.garre@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Tamara Ruiz Calleja, tamara.ruiz@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Jueves 1 de julio de 2021, 10 h -14 h

Durante el taller se propuso a los alumnos y alumnas llevar a cabo el desarrollo de alternativas textiles a la piel con dos objetivos. Por un lado, fomentar la reutilización y reciclado de materiales cotidianos como bolsas de basura y plásticos para favorecer la sostenibilidad de los productos finales. Por otro lado, impulsar la creatividad de los asistentes, promoviendo la creación de tejidos propios que permitiesen explorar la idea del diseño sin que estuviese acotado por la disponibilidad de materias textiles concretas, sino que pudiese fabricarse el tejido en función de la idea. A lo largo de jornada se desarrollaron distintas muestras de tejido, con tres procedimientos:

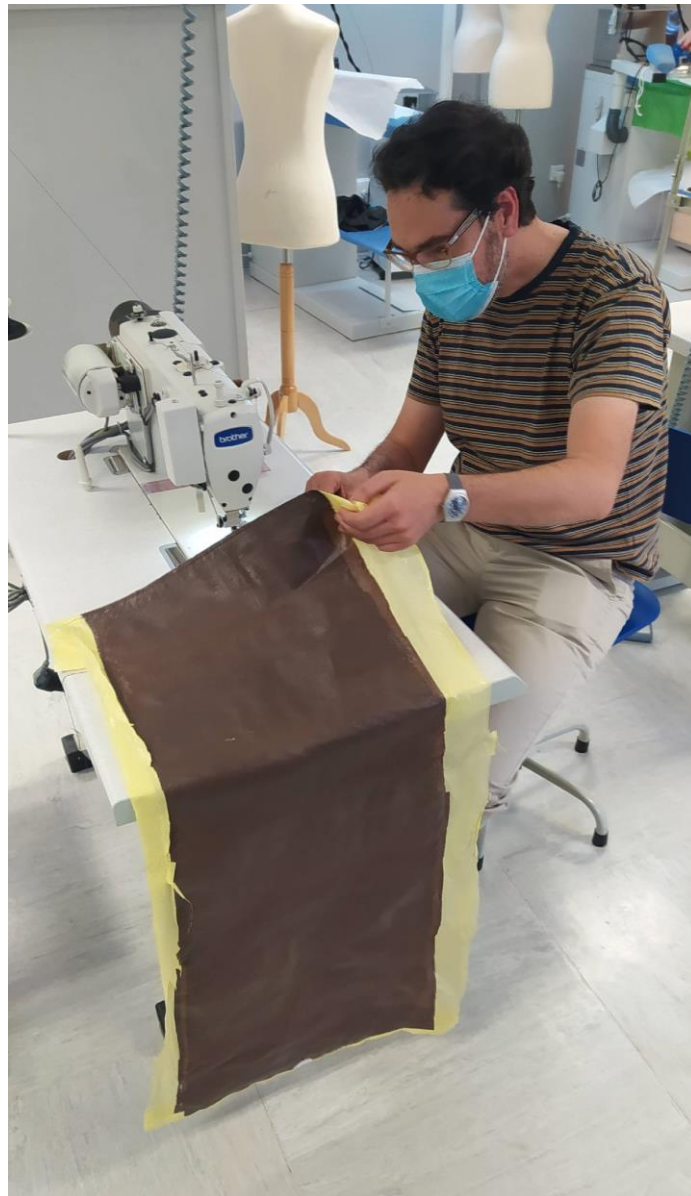
En primer lugar, se creó piel sintética utilizando varias capas del plástico procedente de bolsas de basura. Mediante el calor y la presión aplicados en el planchado, quedaban adheridas las capas de plástico, dando un aspecto con cierta similitud a la piel y resistencia suficiente para proceder a su confección. Además, se podía cortar con láser y fueron varios los alumnos y alumnas que aplicaron esta técnica para generar texturas y patrones.

Otra alternativa que se propuso fue la reutilización de restos de tejidos, hilos, recortes y residuos de la remalladora. Estos restos se disponían entre dos capas de entretela hidrosoluble al agua, se cosían formando una cuadrícula dejando una distancia de aproximadamente 1 cm entre pespuntos y, posteriormente, se introducía en agua para eliminar la entretela hidrosoluble.

Por último, se empleó plástico de hule transparente para generar un acolchado en el que se introdujeron distintos restos de materiales, como trozos de zapatillas, retales, hilos u objetos sólidos. Gracias al material exterior transparente, el relleno quedaba visible, pudiendo realizar combinaciones de diferentes rellenos, jugando así con los colores y materiales, generando diferentes diseños textiles.

El taller, planteado como una acción de innovación en metodología educativa, ha conseguido fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesores responsables del taller y los

alumnos de distintos grados, así como, hacer a los alumnos los responsables de obtener información y datos para realizar su propuesta de alternativa textil, siempre bajo la supervisión y dirección del profesorado responsable.

LA PIEL INTERPRETADA II: PRODUCCIÓN

Margarita Díaz Burgos, margarita.diaz@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos
Alicia García San Gabino, alicia.garcia.sangabino@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos
Laura Mª González Villanueva, laura.villanueva@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Viernes 2 de julio de 2021, 10 h -14 h / 16 h – 19 h

Toda la jornada fue práctica.

En ella se corrigieron maquetas y se pasó a la creación de los prototipos de cada uno de los alumnos en el taller.

