

“MODA COMO ARTE PÚBLICO: FORTALECIENDO COMUNIDADES POR MEDIO DE COLECCIONES DE MODA DE SITIO ESPECÍFICO”

Autor:

Profesor Asistente Henry Navarro Delgado, Ryerson University, Canada

Abstracto de Ponencia

En el 2009, durante una residencia artística en Cataluña, España, produje mi primera colección de moda de sitio específico; una colección cápsula de siete conjuntos inspirada en la simplicidad de la arquitectura catalana y la resiliencia de la población local. Desde entonces he completado varias colecciones de moda de sitio específico, percatándome en el proceso de la ausencia de investigación sobre este tipo de práctica creativa. Esta ponencia de investigación introduce el concepto de colección de sitio específico, como una práctica de arte público basada en el diseño de moda, y define sus propósitos, características y marco teórico.

Fusionando procesos del diseño de moda y bellas artes yo desarrollé una metodología híbrida que combina la capacidad de crear conciencia social propia de la investigación artística con el carácter igualitario de la moda (Leavy 13). Específicamente esta metodología aplica principios del Arte de Práctica Social para arte público basado en el carácter universal del Diseño de Moda y su referencia al individuo. Dicha combinación hace a esta metodología innovadora y efectiva en propiciar participación pública (Black 308). Mi proyecto de moda in situ más reciente juntó a las comunidades Afro-Americana y Caucásica en Cincinnati, Ohio, EEUU, transformando la ciudad en un espacio de discurso cultural (Kwon 26). El éxito de estas colecciones in situ demuestra sus ventajas sobre otros tipos de arte público, pues audiencias normalmente intimidadas por el arte contemporáneo se convierten en prestos participantes en proyectos basados en moda.

Introducción

La primera de mis colecciones de moda de sitio específico ocurrió prácticamente por accidente. El plan original de mi residencia artística en Can Serrat, Cataluña, en el verano del 2009 era trabajar en una obra de instalación basada en técnicas y materiales propios del diseño de moda. Pero una vez llegado al pueblito de El Bruc, donde el centro de arte está localizado, me encontré produciendo una colección de moda inspirada por la simplicidad y modernidad de la arquitectura rural catalana. El proyecto surgió orgánicamente, debido al interés de otros artistas en residencia de compartir un proceso creativo y conectar con la gente de El Bruc. Diseñar y fabricar las ropas y producir la pasarela requirió tanto la colaboración mutua de los artistas en la residencia como con los habitantes del pueblo.

Hasta el momento he desarrollado tres proyectos de moda de sitio específico, cada uno más complejo y ambicioso, en términos de su escala de producción y profundidad conceptual,

que el anterior. Estos proyectos incluyen una colección y pasarela producida en un pueblo rural italiano (como medio para incentivar un sentido de orgullo en los jóvenes del lugar), así como también una colección in situ en Ohio, Estados Unidos, propiciadora de un espacio de discurso interracial en una ciudad con una larga historia de segregación racial. Estos proyectos han ayudado a cementar mi práctica artística multidisciplinaria y me han permitido desarrollar nuevos procesos y metodologías. Justo ahora, el proceso de investigación preliminar para dos nuevos proyectos está teniendo lugar. Las próximas colecciones de in situ van a ser en La República Dominicana y Brasil, ambas explorando como conectar comunidades divididas producto de la desigualdad económica y social. A raíz de todas estas experiencias, tres cuestiones fundamentales salen a la superficie:

- Primero, que completar una colección de sitio específico requiere un intrincado alineamiento de objetivos artístico-conceptuales, planeamiento de ejecución, así como también el desarrollo de una relación de colaboración con las diferentes partes participando en el proyecto.
- Segundo, que al combinar elementos de arte público y diseño de modas, los proyectos de moda de sitio específico son un medio artístico únicamente ventajoso en propiciar discursos culturales o sociales dentro de una comunidad.
- Tercero, que moda de sitio específico es una disciplina creativa completamente nueva y por consiguiente, hay una ausencia total de literatura de investigación sobre este tipo de práctica.

Objetivos

Los propósitos fundamentales de esta ponencia están centrados en abordar las tres problemáticas previamente mencionadas. A partir de ejemplos basados en tres colecciones in situ y la preparación preliminar de dos nuevos proyectos, esta ponencia examina los parámetros logísticos y creativos propios de proyectos de moda de sitio específico. La discusión incluye la relación entre dichos parámetros y los procesos de ideación, conceptualización y delineamiento de propuestas así como también la organización de las etapas y tareas de ejecución, estrategias de colaborativo con comunidades y las logísticas de promoción y diseminación de los resultados del proyecto.

Similarmente, a través del análisis de anotaciones, entrevistas y artículos sobre las colecciones de sitio específico ya completadas y referencias encontradas en literatura especializada y artículos académicos, esta ponencia construye el argumento de las ventajas de proyectos de moda de sitio específico sobre otras modalidades de arte público. Los puntos fundamentales de este argumento son: que la combinación de procesos de moda y arte público hacen de las colecciones in situ un tipo de arte accesible al público en general y al mismo tiempo propiciador de la participación directa de este público.

Finalmente, basado en la inexistencia de artículos académicos u otro tipo de literatura mencionando colecciones de sitio específico o definiciones de prácticas creativas con parámetros similares, esta ponencia introduce colecciones in situ como un nuevo tipo de modalidad o disciplina creativa. Por medio de la referencia cruzada de las metodologías y procesos empleados en tres proyectos exitosamente completados, la presente ponencia

identifica los propósitos creativos, características fundamentales y enfoque teórico de colecciones de sitio específico.

Metodología

En esta ponencia, al igual que en la creación de colecciones de sitio específico, el principio metodológico ha sido necesariamente multidisciplinario. En las partes del documento enfocadas en los procesos creativos de los proyectos fueron empleados principalmente métodos de investigación cualitativos basados en recursos primarios resultantes de los propios proyectos (notas, entrevistas, artefactos). Luego entonces, en las secciones de la ponencia argumentando acerca de las ventajas de colecciones in situ, la metodología fundamental fue la referencia cruzada de recursos secundarios (artículos académicos, libros y publicaciones). Seguidamente, una combinación de métodos cualitativos y referencia de recursos primarios y secundarios fue implementada en las secciones de la ponencia dedicadas a introducir el concepto de colección de sitio específico, como una nueva práctica creativa. Adicionalmente, previo a la ponencia fue desarrollada una metodología híbrida, combinando los métodos de el 'Arte de Práctica Social' con los de diseño de moda, la cual fue empleada durante la realización de los proyectos de moda in situ. Esta metodología, que a partir de este momento podemos llamar 'Práctica de Moda Social', es central para el entendimiento de las colecciones de sitio específico, tanto desde su punto de vista práctico como teórico. Esta metodología es abordada en mas detalle en una de las sub-secciones en el cuerpo de investigación.

Cuerpo de Investigación

Colecciones de Sitio Específico: Parámetros Logísticos y Creativos

La premisa de la práctica artística definida en esta ponencia como 'Colección de Moda de Sitio Específico' consiste en fusionar el diseño de moda y arte el público de sitio específico con el propósito de capturar las complejidades geográficas, históricas y sociales de una localidad (Kwon 3). Como un académico entrenado en diseño y bellas artes, yo he logrado integrar ambas disciplinas y con ello he ideado un nuevo marco de investigación artística que integra la capacidad de la investigación artística de sensibilizar a la sociedad con el carácter igualitario propio de la moda (Leavy 13). Pero en la práctica, producir una colección de sitio específico o in situ requiere además de un complejo proceso de organización logística así como también flexibilidad creativa.

La primera colección de sitio específico fue completada en Cataluña, España, durante my residencia artística en el verano del 2009. Titulada 'Serrat est Chic', esta colección está compuesta de siete conjuntos que fueron creados a partir de telas encontradas en Can Serrat y complementada con joyería diseñada in situ por Miriam Arentz, una diseñadora en residencia alemana. Con líneas simples y geométricas, las piezas de vestuario canalizaban la simplicidad casi moderna de la arquitectura autóctona (figura 1) y la resiliencia de la población local. Con la colaboración de otros artistas en residencia y los habitantes de El Bruc, un modesto desfile de moda fue organizado en una semana. Hasta la música de la

pasarela—creada a partir de sonidos encontrados en los alrededores—fue producida in situ por una artista de multimedia. El desfile fue un evento rico en simbolismo y acogido con entusiasmo por la comunidad de artistas de Can Serrat y los vecinos de El Bruc.

Esta colección in situ estableció las pautas no solo de los siguientes proyectos sino también de las colecciones de sitio específico como práctica creativa. A partir de ese momento fue establecido que el concepto de sitio o localidad fuera el elemento definitorio de cualquier otra exploración creativa utilizando el diseño de moda como herramienta de arte público. El hecho de utilizar en lo mas posible recursos locales—incluyendo fuentes de inspiración, materiales y modelos—proporciona una estructura de trabajo que es al mismo tiempo específica y flexible. Esta estructura es específica pues fuerza al artista, diseñador o coordinador de un proyecto de moda in situ a concentrar su atención y creatividad en motivos, conceptos y grupos sociales estrechamente relacionados. Al mismo tiempo la estructura es flexible; pues cada localidad es distinta y ofrece diferentes oportunidades y retos estéticos, expresivos y conceptuales.

Figura 1, Colección 'Serrat Est Chic', las siluetas repiten los arcos y volúmenes simples de la arquitectura local.

Igualmente, durante esta primera experiencia de moda in situ, resultó aparente que debido al carácter efímero de este tipo de proyecto, el periodo de ejecución, la estructuración de dicha ejecución y la documentación del proceso eran aspectos integralmente relacionados. Así entonces los parámetros de realización de proyectos de moda de sitio específico fueron establecidos: la duración de la realización del proyecto debía ser determinada de antemano, el proceso de diseño solo podía ocurrir in situ, y adicionalmente a los artefactos producidos como parte del proyecto también debía existir una documentación de los procesos y resultados para futura referencia o diseminación.

Colecciones de Sitio Específico: Arte Público Participativo

El próximo proyecto de moda de sitio específico fue completado como parte de una residencia artística por el verano del 2010 en Sabina Monteleone, un pueblito rural en el centro de Italia. Arribando a OZU—el centro de arte contemporáneo en Monteleone—con la premisa de moda de sitio específico y los parámetros de ejecución ya establecidos, hizo que

la realización del proyecto fuera mucho mas coherente. En esta ocasión el primer paso fue seleccionar los modelos, diez jóvenes residentes de los alrededores de Sabina Monteleone que no tuvieran ninguna experiencia previa de modelaje. La duración del proyecto fue de un mes, el cual incluyó el diseño y construcción de las piezas de vestuario así como también entrenar a las modelos y organizar el desfile de modas. Paralelamente, todo el proceso así como también de los resultados del proyecto fueron documentados fotográficamente y a través de notas.

Las líneas de la colección resultante 'SituOzuOne', estuvo informada por la geometría angular del paisaje agrícola de montaña propio de la región y fabricada a partir de telas—en tonos de verde y azul—disponibles localmente. Pero el elemento mas saliente del proyecto fue la meta de establecer un dialogo social destacando la riqueza histórica y cultural del lugar. Este elemento demuestra el carácter público del proyecto, con su mensaje dirigido particularmente a los habitantes jóvenes de Monteleone (figura 2) los cuales, después de alcanzar la edad adulta, tienden a mudarse a Roma, alterando el tejido social y económico de la región. El hecho de que las modelos eran miembros de la comunidad propició que el mensaje del proyecto no solo alcanzara a sus debidos recipientes sino también que ellos—el público—fueran protagonistas en el proceso de creación del mensaje.

Figura 2, colección 'SituOzuOne' modelos representativas de la comunidad de Monteleone, edades de 12 a 36.

Completar 'SituOzuOne' no solo demostró las posibilidades de colecciones de sitio específico como modalidad de arte público, sino que también hizo obvio las ventajas de la moda en facilitar la participación de los espectadores. Al ser basado en procesos de moda, colecciones in situ son mas accesibles a audiencias que de otro modo no están familiarizadas o se sienten intimidadas por el arte contemporáneo. De hecho, la presentación de la pasarela de 'SituOzuOne' estableció un récord de asistencia de público para un evento artístico en OZU, atrayendo inclusive público de Roma así como también miembros de una comunidad de británicos residentes en el pueblo.

Colecciones de Sitio Específico: Perspectiva Comunitaria

Después de completar 'SituOzuOne' se hizo evidente el carácter intrínsecamente participativo de las colecciones in situ y por consiguiente la importancia de desarrollar un sentido de comunidad entre todos los colaboradores. Este círculo de colaboradores incluye no solo los modelos, artistas y diseñadores o los miembros de la institución coordinadora, sino también todos los grupos sociales, locales o no, que de una forma u otra están conectados al proyecto. Es importante notar que este tipo de proyecto solo es posible con el apoyo y consentimiento de la comunidad donde la colección in situ tiene lugar. Consecuentemente, en las siguientes colecciones de moda de sitio específico, el desarrollar una comunidad alrededor del proyecto se convirtió en otra premisa o parámetro fundamental.

Similarmente a previos proyectos, 'Grey Cincinnati', la colección in situ producida en el verano del 2012, fue una plataforma de arte público para explorar una problemática social. En este caso, la idea fue de juntar jóvenes Afro-Americanos y caucásicos en la históricamente segregada ciudad de Cincinnati, Ohio, una premisa imbuida de mucho simbolismo. En esta ocasión, luego de seleccionar los modelos a través de una convocatoria pública, el próximo paso, aún antes de diseñar ninguna pieza de vestuario, fue la creación de una página de Facebook con la información del proyecto y las fotos de los modelos (Cincinnati, web). La página de Facebook se convirtió entonces en el medio a través del cual los familiares, amigos y vecinos de los modelos así como también las instituciones e individuos participando en 'Grey Cincinnati', pudieran seguir la evolución de cada aspecto del proyecto.

Figura 3, colección 'Grey Cincinnati', modelos desfilando en la galería Prairie, en el barrio de Northside.

La pasarela de 'Grey Cincinnati' tuvo lugar en una galería en Northside, (figura 3) un barrio de Cincinnati único en que está compuesto de una mezcla poblacional de Afro-Americanos de bajos recursos y jóvenes profesionales caucásicos. Los 17 conjuntos que conformaron la colección fueron resueltos en telas grises—representando los dos grupos étnicos predominantes de la ciudad—con siluetas inspiradas por vistas aéreas de Cincinnati y edificios icónicos. Al igual que Northside, el proyecto fue una visión de un posible futuro en

el cual la ciudad está aprovechando de las energías de su espectro étnico total. Un comentario bien oportuno, considerando que la ciudad está actualmente en una fase de desarrollo urbano que está obligando a las comunidades Afro-Americanas y Caucásicas a juntarse después de décadas de separación. El proyecto ofreció a sus participantes, los cuales posiblemente nunca se habrían conocido, la oportunidad de compartir una experiencia (Arcade 30).

Sin embargo, debido a su tema—segregación racial—y la escala y calidad de sus resultados visuales, ‘Grey Cincinnati’ fue presentado en Toronto (figura 4) como parte de FAT 2013, la semana de moda alternativa (Fashion Art, web). Esta presentación expandió la comunidad ya existente en Facebook, teniendo ahora un alcance internacional. Con el objetivo de recrear el proyecto en Canadá, modelos equivalentes a los modelos originales fueron seleccionados en Toronto. Estos modelos se unieron a la página de ‘Grey Cincinnati’ brindando con ellos sus propias conexiones y grupos de amigos y familiares. Esta es una vibrante comunidad virtual, que continua creciendo a medida que nuevos miembros se conectan diariamente.

Colecciones de Sitio Específico: Enfoque Teórico

Durante el periodo de aproximadamente cinco años, en el cual las colecciones de sitio específico discutidas en esta ponencia fueron realizadas, una extensiva labor investigativa tuvo lugar con el propósito de establecer los precedentes metodológicos y teóricos de esta práctica. Incluido en esta investigación estuvo la identificación de metodologías que fueran adecuadas al análisis, ejecución y evaluación de obras de arte público que utilizan procesos de diseño de moda como herramienta creativa. Después de intentos fallidos de encontrar una metodología ya en existencia, el paso más lógico fue crear una metodología completamente nueva.

Figura 4, pasarela de ‘Grey Cincinnati’ durante FAT 2013, el concepto de maquillaje enfatiza el tema racial.

Debido a su principio del artista como activista social, el ‘Arte de Práctica Social’ es la metodología artística más cercana al tipo de prácticas desplegadas en proyectos arte público basados en moda. Como queda establecido en su marco teórico, el Arte de Práctica Social es—metodológicamente—aplicable a obras de arte que influyen cambio a nivel de sociedad (Kennedy 8). Así que al igual que otras modalidades de arte investigativo, el Arte

de Práctica Social emplea métodos de investigación cualitativa con el fin de incrementar la capacidad fortalecedora ya existente en el arte (Leavy 7-9).

Combinada con las metodologías propias del diseño de moda, la premisa del Arte de Práctica Social es fortalecida, debido a que ambas comparten un mismo dominio—literal y simbólico—del cuerpo social. En la moda, mediado por su vestimenta, el discurso de un individuo forma parte de una conversación social más amplia sobre identidad cultural y relaciones socio-políticas (Skin III). Y al igual que activismo social, el cual implica que varios individuos son aglutinados gracias a un interés compartido de mejoramiento social, la moda es un fenómeno definido por el continuo ejercicio de cambio (Shragge 10). Adicionalmente, la referencia directa de la moda al ser en su universalidad, la hace igualmente innovadora y efectiva como medio para hacer que el público participe en procesos de arte (Black 308). La metodología híbrida resultante ‘Práctica de Moda Social’ aplica a obras de arte que, por virtud de utilizar procesos del diseño de moda, no solo influyen cambio a nivel social sino que articulan sus discursos por medio del cuerpo social.

Aisladamente, las metodologías de diseño de moda y arte público necesariamente ofrecen serias limitaciones a la hora de ejecutar proyectos que integran ambas disciplinas. Como metodología, la Práctica de Moda Social ayuda a esclarecer los procesos creativos interdisciplinarios característicos de proyectos de arte público que son posibles a través de procesos de moda. Pero este esclarecimiento no se limita al análisis de los aspectos prácticos de proyectos tales como colecciones de sitio específico, sino que se extiende al análisis de estas prácticas desde una perspectiva teórica.

Para garantizar su objetividad, el análisis crítico de colecciones in situ requiere el uso de un marco teórico que re-posiciona los procesos de moda como gestos artísticos sui generis. Así que utilizando la Práctica de Moda Social como lente teórico, la selección del sitio, los modelos, y las telas de un proyecto, conllevan niveles de contenido que incluyen pero no se limitan a significados relacionados con el paradigma de la moda como industria de consumo. Desde la Práctica de Moda Social, estos procesos de moda operan a un nivel simbólico más enriquecido incluyendo significados del dominio del arte y la cultura popular.

Resultados

Basado en la discusión y análisis previo a esta sección de la ponencia, evidentemente el resultado más directo de esta investigación son los proyectos mismos. Todas las colecciones de sitio específico mencionadas en la ponencia fueron completadas y presentadas in situ como parte del mandato de los proyectos. Los proyectos incluyendo presentaciones abiertas al público de las respectivas localidades, expusieron a esas comunidades al arte contemporáneo no solo como espectadores sino también como participantes directos. Y esta participación directa tuvo como resultado el fortalecimiento de esas comunidades—como en el caso del proyecto ‘SituOzuOne’—o la creación de comunidades completamente nuevas, en el caso de ‘Grey Cincinnati’ (Cincinnati, web).

Adicionalmente, piezas de vestuario, documentación o artículos académicos basados en cada una de las colecciones han sido exhibidas o presentadas en conferencias y simposios académicos internacionales, como por ejemplo el Simposium Conjunto IFTI-ITAA del 2011

(Fashion, 25-28). Dichas exhibiciones o presentaciones permiten la evaluación de los proyectos en particular y la legitimación de colecciones de sitio específico como disciplina, a través de su revisión por parte de expertos de rango internacional. Colateralmente, el presentar o exhibir los resultados creativos o académicos de estas investigaciones artísticas ha propiciado el continuo desarrollo de un cuerpo metodológico y teórico, igualmente necesarios en garantizar el éxito de mis proyectos futuros, así como también potencialmente útil para otros artistas o diseñadores trabajando en propuestas que combinan moda y bellas artes.

Conclusiones

Por medio de ejemplos compilados durante la realización de tres colecciones de sitio específico, la presente ponencia de investigación artística demuestra no solo la compleja sinergia entre los parámetros artístico y conceptuales que hacen posible la realización satisfactoria de un proyecto de este tipo, sino también la importancia de establecer una relación colaborativa dentro del proyecto en su totalidad. En tanto a práctica creativa, las colecciones de sitio específico son solo posibles si la comunidad en las cuales el proyecto tiene lugar está dispuesta a participar, y el artista, diseñador, o coordinador del proyecto cree una estructura creativa que permita que esta colaboración tenga lugar.

Luego entonces, basados en los resultados y la acogida de los proyectos discutidos anteriormente, también se puede concluir que debido a que las colecciones de moda in situ combinan procesos de concientización social típicos del arte público con la accesibilidad y carácter universal del diseño de modas, este tipo de práctica es únicamente ventajoso en articular discursos culturales o sociales que incluyen una participación comunitaria. Y al propiciar discursos sobre, dentro, y con la participación de la comunidad, las colecciones de sitio específico se convierten en una herramienta ideal para el fortalecimiento de comunidades.

Bibliografía

- Arcade: Artists and Place-Making*. London: Black Dog, 2006. Print.
- Black, Sandy. "Interrogating Fashion: Practice Process and Presentation: New Paradigms for Fashion Design in the 21st Century". *Designing for the 21st Century: Interdisciplinary Questions and Insights*. Hamshire: Gower, 207. Print.
- Cincinnati, Grey. Facebook page. Web. 12 July. 2012.
- Fashion Art Toronto: Arts and Fashion Week*. Artist/Designers page. Web. April. 2013.
- Fashion Dialogue 2012: BIFT-ITAA Joint Symposium, Research Exhibition & Fashion Show*. China Textile & Apparel Press : Beijing, 2012. Print.
- Kennedy, Randy. "Outside the Citadel, Social Practice Art is Intended to Nurture". *New York Times*. 20 March, 2013: AR 1-12 Print.
- Kwon, Miwon. *One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity*. Massachusetts: MIT, 2004. Print.
- Leavy, Patricia. *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice*. New York: The Guilford, 2009. Print.
- Schragge, Eric. *Activism and Social Practice: Lessons for Community and Local Organizing*.

Canada: Broadview, 2003. Print.

Shi, Lan. "Does Oversight Reduce Policing? Evidence from the Cincinnati Police Department After the April 2001 Riot". *Social Science Research Network*. (2005): 1-36. Online.

Skin Tight: The Sensibility of the Flesh. Chicago: Museum of Contemporary Art, Chicago, 2004. Print.