
Resumen: El presente número de la serie Cuadernos, reúne artículos de estudiosos italianos y argentinos. Esta publicación es el resultado del encuentro entre ambas instituciones llevado a cabo el 30 de setiembre de 2011 dedicado a “Las raíces históricas del Made in Italy”. El mismo fue organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en colaboración con la ‘Alma Mater Studiorum, Università di Bologna’. Los artículos de Moda y Arte profundizan en cuestiones que implican la historia de la moda, la estética, el diseño, la comunicación, las artes y los oficios y por supuesto su entramado con la producción y la sociedad de consumo de ayer y de hoy.

Palabras clave: Arte - comunicación - diseño - diseño de autor - estética - fotografía - historia - Moda.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 14-15]

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social y Licenciada en Publicidad de la Universidad del Salvador. Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El tema del presente número de Cuadernos se encuadra dentro del género ensayístico sobre la Moda y el Arte incluyendo algunos conceptos particulares y significativos que aúnan las temáticas planteadas vistas desde las dos miradas: la italiana y la argentina.

La primera, impregnada de un riquísimo pasado que se recrea a través del tiempo inspirándose en obras de arte y repensando la moda en una perfecta conjunción con aquellas y la producción desde la “estrategia.” Como afirma Giuseppina Muzzarelli: “El *Made in Italy* ha contribuido a ayudar a salir de la crisis justamente y gracias a la feliz convivencia entre la moda, el arte y su extraordinaria tradición productiva”.

La segunda, focalizándose en un presente en continuo devenir impregnado de un pasado más reciente: su inmigración, dando como resultado un híbrido que marca la impronta de una identidad a partir de “tácticas” de supervivencia económica.

Desde esas dos miradas, los artículos profundizan en cuestiones que implican la historia de la moda, la estética, el diseño, la comunicación, las artes y los oficios y por supuesto su entramado con la producción y la sociedad de consumo.

La Università di Bologna (la más antigua del mundo occidental) y la Universidad de Palermo, una de las más nuevas y pujantes de Latinoamérica se juntan en este texto en una suerte de sinergia. La relación entre ambas instituciones surge a partir del encuentro llevado a cabo el 30 de setiembre de 2011 dedicado a “Las raíces históricas del *Made in Italy*. La demanda de servicios de diseño y la industria en el sector de la moda” con la presencia de Vicente Donato (Director del Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio e Instituciones) y María Giuseppina Muzzarelli (Profesora de historia medieval y de historia del traje y la moda de la Università di Bologna) en misión en Argentina. El encuentro fue organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en colaboración con el ‘Alma Mater Studiorum, Università di Bologna’ (sede Buenos Aires).

En la Argentina, la debacle económica del 2001 puso a prueba la iniciativa de los diseñadores locales dando lugar a una verdadera explosión de creatividad, muchas veces conjugadas con las diversas ramas del arte.

Así, algunos diseñadores argentinos abandonaron la gran producción seriada para mostrar lo propio y en pequeñas series, evidenciando de este modo, la exigencia de explicar su contexto y al mismo tiempo expresar la necesidad de volver a las fuentes, reivindicando en su hacer, el retorno al arte de los artesanos del oficio.

Algunos de los artículos aquí publicados incluyen investigaciones de campo y entrevistas a los protagonistas del estudio en cuestión.

Por lo tanto, no podía dejar de estar presente en estas páginas la huella que dejó en la Argentina el emblemático Instituto Di Tella de los años '60, el cual fue muestra de un verdadero movimiento cultural que conjugaba el arte y la moda. En palabras de John King: “El Di Tella se transformaría en uno de los centros de la moda porteña y muchos de los artistas que estuvieron relacionados con él fueron o llegaron a ser diseñadores de modas” (King, 1985, p. 24).

Felisa Pinto, intérprete directa de esos años, recrea a través de riquísimas entrevistas a los protagonistas del período del Buenos Aires Pop de la década del '60, una revalorización del arte-moda en la actualidad. Sintetiza en boca de Dalila Puzzovio: “creo que es porque se quiere considerar que el consumo es la expresión artística que lo puede alcanzar y, si a su vez, el objeto lleva la firma de un artista, rememora en el consumidor un gesto de inversión que se va a ir capitalizando con el tiempo”. O en la producción más reciente de Marcial Berro que produce joyas “desprovistas de arrogancia, sin época, sin moda. Marcadas, sin embargo, por influencias étnicas latinoamericanas, de India, de África, y todo el Mediterráneo, sutilmente salpicadas por un espíritu contemporáneo.”

Diana Avellaneda por su parte, también se ocupa de las joyas y explica la exquisita producción de Rodrigo Otazú, oriundo de la Provincia de San Luis, quien adorna con sus magníficas joyas los cuellos de actrices y cantantes de Hollywood. Cuenta además, de otro tipo de alhajas: los perfumes. Recorre la historia y describe las esencias de Julián Bedel como fragancias bien argentinas que seducen el mercado internacional. Sus nombres remiten a historias conmovedoras; desde de una niña indígena llevada por Fitz Roy en un buque inglés en el Siglo XIX, a cuentos de Borges, próceres argentinos y a conquistas y lugares, “invitando a recorrer el pasado nacional y en nuestros propios territorios”.

Diego Guerra y Marcelo Marino también dan un paso atrás en el tiempo, realizando un estudio sobre la vestimenta, la moda y sus imágenes para construir un relato histórico: *Historias de*

familia. La muestra “fue el resultado del trabajo de laboriosos y calificados profesionales en el área de restauración de textiles junto a especialistas en historia y en historia del arte”. A través de la investigación, los autores relatan la historia de una familia de inmigrantes entre los siglos XIX y XX, utilizando la exhibición como excusa para contar “prácticas, históricamente inscriptas, de construcción y organización de identidades individuales y roles de género y su inscripción en la trama social y cultural de una época”.

Roberto Aras reflexiona acerca de la fusión entre arte y moda: sus encuentros e inspiraciones. Remite a otros autores y cuestiona. “¿Cuáles son los límites –si los hay– para salvar la originalidad de la moda y, al mismo tiempo, purificar al arte de sus expresiones más efímeras? ¿La evolución de las industrias culturales y creativas condiciona los modos de relación entre arte y moda? “Así, la evolución de las industrias culturales condicionaría sus formas de encuentro, y razona cómo la belleza es una categoría fundamental para la unión entre ambas.

Marcia Veneziani presenta y analiza la vinculación entre moda y arte a nivel teórico para luego efectuar una aproximación desde la *praxis*.

Con este propósito y al modo de un arqueólogo en la búsqueda de piezas que reconstruyan una época y un lugar, presenta dos casos de diseño de autor nacionales que permiten reflexionar si sus colecciones pueden o no ser catalogadas como arte. Luego, da un paso atrás y reflexiona cómo a lo largo de la historia, algunos de los movimientos culturales han sido los emergentes del descontento social debido, entre otros motivos, a las crisis económicas y a los cambios emanados de éstas y cómo los artistas pregonaban la belleza del trabajo artesanal por sobre la maquinaria en serie que amenazaba con destruirla.

Laureano Mon por su parte –y en cuanto a descontentos se refiere– explica cómo “el contexto de derrumbe de los discursos económicos, sociales y culturales dominantes, producto de la fenomenal eclosión del paradigma neoliberal que desembocó en la crisis del 2001, sirvió como impulso para proponer estrategias diferentes de acción”. Así, cuenta cómo las ideas surgen con el único objetivo de supervivencia. Reflexiona, enumera casos de diseños de autor que, como el ave fénix, surgieron de ese momento de crisis para transformarse en oportunidad. Refiere como se crean productos innovadores y procesos diferenciales, a partir de los cuales la industria de la moda se alimenta para elaborar sus colecciones y cómo los diferentes grupos de autores se transforman en referentes para las sucesivas camadas y cómo al mismo tiempo “se constituyen en discursos originales frente a la industria masiva”.

Victoria Lescano por su parte, pregunta y relata a tres diseñadores y artistas que marcaron un hito y que han formado parte de la Primera Bienal de Arte Joven. Así, presenta el mundo de Andrés Baño quien venera las siluetas voluptuosas diseñando vestimentas que glorifican las curvas femeninas y para quien el diseño de indumentaria es un oficio. La periodista luego transporta al lector en un recorrido por el atelier de Sergio De Loof sacando a relucir sus atavíos rocosó realizados “con papeles dorados a la hoja, rescates del Ejército de Salvación y recortes de revistas de moda y harapos”, para finalizar con una entrevista a Kelo Romero, quien en diciembre del 2004 en el Malba, “recordó los diálogos entre la moda y la muerte de Giacomo Leopardi, los textos más agudos sobre la caducidad”.

Valeria Stefanini Zavallo indaga algunas de las vinculaciones entre moda y arte (la autora hace referencia a la relación “que se establece en los productos u objetos que circulan a través del circuito artístico y sus específicos códigos”) en la obra de artistas contemporáneos argentinos

que abordan problemáticas de género y que tratan conceptos sobre la identidad femenina y sus estereotipos. Focaliza el estudio en las obras de Nicola Costantino, trabajos en colaboración y muestras presentadas por artistas como Fabiana Barreda, Carolina Antoniadis y el *Colectiva Mujeres Públicas*.

María Valeria Tuozzo y Paula López plantean que el arte se presenta como un territorio donde lo social se vincula con la moda y la indumentaria “ya sea porque existen artistas que se dedican a producir indumentaria o diseñadores que crean arte en su quehacer de diseño”. Constituidos ambos como campos, cada uno de ellos posee su lógica. Y especifican: dentro del campo de la moda, la alta costura impone su juego e instaura cierto tipo de relaciones como por ejemplo la de la *griffe*. En ese sentido, en el campo del arte y a pesar de poseer su carácter de pieza única, también se establece, con el juego de la firma, la misma dinámica que presenta la alta costura. Y rematan: “el autor es la entidad que le brinda identidad y valor a la obra, al vestido, al modelo”. Tiene el lector en sus manos un rico ejemplar de artículos que dan muestra de la riqueza producida por los autores de ambos continentes, con la intención manifiesta de continuar tendiendo puentes entre ambas culturas.

Abstract: Questo numero della serie Cuadernos, riunisce articoli di studiosi italiani e argentini. La pubblicazione è il risultato dell'incontro tra le due istituzioni tenutasi il 30 settembre 2011 dedicato a "Le radici storiche del Made in Italy". L'evento è stato organizzato dalla Facoltà di Design e Comunicazione presso l'Università di Palermo in collaborazione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna'. Gli articoli di "Moda e Arte" approfondiscono temi che riguardano la storia della moda, l'estetica, il design, la comunicazione, l'artigianato e, naturalmente, la sua vincolazione con la produzione e la società dei consumi di ieri e di oggi.

Parole chiave: Arte - artigianato - comunicazione - design - design d'autore - fotografia - Moda - storia.

Summary: This issue of Cuadernos, gathers articles by italian and argentine scholars. This publication is the result of the meeting held on September 30th, 2011 between the two institutions and that was dedicated to The Made in Italy historical roots. The event was organized by the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo in collaboration with the Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Articles in Fashion & Art deep into issues involving fashion history, aesthetics, design, communication, arts and crafts and its network with production and the consumer society of past and present.

Keywords: aesthetics - Art - author design - communication - design - Fashion - History - photography.

Resumo: O presente número da série Cadernos, reúne artigos de estudiosos italianos e argentinos. Esta publicação é o resultado do encontro entre as duas instituições feito o dia 30 de setembro dedicado a “As raízes históricas do Made in Italy”. O encontro foi organizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidad de Palermo em colaboração com a Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Os artigos de Moda e Arte aprofundam em questões que implicam a história da moda, a estética, o design, a comunicação, as artes e os ofícios e sua relação com a produção e a sociedade de consumo de ontem e de hoje.

Palavras chave: arte - comunicação - design - design de autor - estética - fotografia - história - moda.
