



Entre hilos y puntadas: La Alta Costura como Narrativa del Arte

Samara Velásquez Mesa

**Monografía de grado para optar al título de Maestro (a) en Artes Visuales
Modalidad investigación-creación**

Asesor(a)

**Juli Zapata Rincón
Maestra en Artes Plásticas**

**ITM INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2025**

Cita	Velásquez Mesa, S. (2025)
Referencia	Velásquez Mesa, Samara. <i>Entre hilos y puntadas: La Alta Costura como Narrativa del Arte</i> . [Trabajo de grado] 2025. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.



Pregrado en Artes Visuales

Facultad de Artes y Humanidades

ITM Institución Universitaria



Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

Repositorio Institucional: <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/13>

ITM Institución Universitaria - www.itm.edu.co

Rector: Alejandro Villa Gómez.

Decano/Director: Carlos Andrés Caballero Parra.

Jefe departamento: Diego León Zapata Dávila.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de ITM. Institución Universitaria ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicado a mí querida madre, gracias por tu amor incondicional y apoyo constante.

Agradecimientos o Reconocimientos

Agradezco a todos aquellos que aportaron en las diferentes etapas de este proceso, a la institución universitaria ITM por darme la oportunidad y el privilegio de hacer parte del pregrado en Artes Visuales, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los docentes que fueron parte fundamental de mi travesía durante el desarrollo de este programa, los cuales, a través de su conocimiento y rigor académico, me guiaron y motivaron en cada etapa de este proceso. En especial, deseo reconocer a la profesora Juli Zapata Rincón que supervisó mi investigación. Su dedicación, experticia y comentarios constructivos fueron esenciales para alcanzar la culminación de este trabajo. Por último, mi gratitud se extiende a mi familia, cuyo apoyo constante y palabras de aliento me impulsaron a seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes.

¡De nuevo, muchas gracias a todos!

Tabla de contenido

RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN.....	8
1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
2. OBJETIVOS.....	13
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
3. DECLARACIÓN DE ARTISTA.....	14
4. ABORDAJE CONCEPTUAL O MARCO TEÓRICO.....	15
4.1 ALTA COSTURA, ANTIFASHION, FASHION ART:	17
4.2 CONVERGENCIAS ENTRE MODA Y ARTE	23
4.3 EVOLUCIÓN DE LA CONVERGENCIA ENTRE LAS ARTES VISUALES Y LA MODA.....	26
4.3.1 SALVADOR DALÍ Y ELSA SCHAPARELLI.....	27
4.3.2 SONIA DELAUNAY	28
4.3.3 PABLO PICASSO.....	30
4.3.4 NICK CAVE	31
4.3.5 HUSSEIN CHALAYAN	32
4.3.6 ALEXANDER MCQUEEN.....	33
5. REFERENTES O ANTECEDENTES	36
5.1 YINKA SHONIBARE.....	37
5.2 LOUISE BORGEAIS: (1911-2010)	39
5.3 CLAUDIA CASARINO.....	41
5.4 MARTA ISABEL BEDOYA GIRALDO	45
5.5 MARI LUZ GIL MONSALVE	47
5.6 LEIFER HOYOS MADRID:.....	49
6. DISEÑO METODOLÓGICO	52
6.1 PRIMERA FASE: PROFUNDIZACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL.	52

6.2 SEGUNDA FASE: EXPLORACIÓN DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y NARRATIVAS A NIVEL LOCAL.	55
6.2.1. CONTEXTO Y SELECCIÓN DEL PARTICIPANTE.....	55
6.2.2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.....	56
6.2.2.1 <i>TRAYECTORIA Y MOTIVACIONES DEL ARTISTA.</i>	57
6.2.2.2 <i>INFLUENCIA DEL CONTEXTO CULTURAL DE MEDELLÍN.</i>	58
6.2.2.3 <i>DEFINICIÓN DE LA RELACIÓN ARTE-MODA.</i>	59
6.2.2.4. <i>PROCESO NARRATIVO A TRAVÉS DE TEXTILES Y VESTUARIO.</i>	60
6.2.2.5. <i>PAPEL DE LA IDENTIDAD EN SU OBRA.</i>	60
6.2.2.6. <i>PROCESO CREATIVO E INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS.</i>	62
6.2.2.7. <i>VISIÓN A FUTURO SOBRE LA MODA COMO RECURSO ARTÍSTICO.</i>	63
6.2.2.8. <i>CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA.</i>	64
<u>7. PROCESO DE CREACIÓN.....</u>	65
<u>8. RESULTADOS Y ANÁLISIS</u>	78
<u>9. CONCLUSIONES</u>	89
<u>10. RESEÑA DEL ARTISTA</u>	92
<u>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	94

Resumen

Este trabajo de grado centra su interés en las convergencias entre moda y arte, y cómo esta relación se convierte en un lenguaje visual y cómo la alta costura trasciende su carácter funcional y comercial para convertirse en un medio narrativo que comunica ideas, emociones y conceptos artísticos. El trabajo también aborda la intersección entre arte y moda, considerando cómo la alta costura se convierte en una extensión del proceso artístico, explorando casos de diseñadores que integran conceptos artísticos en sus obras. Además, se investiga cómo el simbolismo en la alta costura transforma las prendas en signos que comunican significados profundos y cómo los desfiles de moda se asemejan a performances y cómo el cuerpo se convierte en un lienzo para la moda, combinando estética, simbolismo y emoción, acercándose al impacto que tradicionalmente asociamos con las obras de arte visual. Por último, la investigación destaca cómo este diálogo entre moda y arte contribuye a replantear nuestra percepción de ambos campos, posicionando a la alta costura como una herramienta poderosa de reflexión y comunicación. Más allá de lo visual, este trabajo propone un enfoque interdisciplinario que invita a interpretar las creaciones de alta costura desde una perspectiva cultural y artística, revelando su capacidad para conectar con las personas a través de historias, símbolos y emociones.

Palabras claves: Moda, Fashion art, Antifashion, Alta Costura, Cuerpo.

Introducción

En la presente investigación, se analizará cómo la moda y las artes visuales se entrelazan, transformándose en un espacio de convergencia que trasciende lo superficial y lo efímero. La moda, en particular la alta costura, ha sido tradicionalmente considerada un ámbito dedicado al lujo y al diseño exclusivo, sin embargo, su vínculo con las artes visuales revela una dimensión mucho más compleja y profunda, donde ambas disciplinas se entrelazan para crear nuevas formas de expresión cultural y artística, es por eso por lo que se examinará desde perspectivas artísticas la relación entre arte y alta costura y los cruces que pueden tener.

A lo largo de la historia, artistas y diseñadores han colaborado para materializar narrativas que exploran temas sociales, emocionales y estéticos, creando un diálogo constante entre la creatividad visual y la expresión personal. ¿De qué manera la alta costura logra contar historias a través de texturas, formas y colores? ¿Cómo las creaciones de los diseñadores se convierten en narrativas visuales capaces de comunicar emociones y reflexiones culturales? ¿Qué significados emergen cuando el diseño de moda se entrelaza con las artes visuales para explorar temas como la identidad, la resistencia o el poder? Cuestionamientos que se intentaran resolver a lo largo de la investigación.

Por su parte el cuerpo humano, con sus formas, texturas y movimientos, ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas y diseñadores a lo largo de la historia. Cada prenda, cuidadosamente diseñada, se adapta al cuerpo para transformarlo en un medio de expresión artística y cultural. Este encuentro permite que el cuerpo participe activamente en la creación de significados, generando una conexión única entre la moda, el espacio y la identidad, ya que este se convierte en un lienzo vivo donde la alta costura despliega su capacidad narrativa, plasmando emociones, deseos y conflictos.

A través de un enfoque metodológico cualitativo, con el cual se analizarán los temas desde una perspectiva crítica y reflexiva, esta investigación nos sumergirá en un fascinante mundo donde la moda y el arte se encuentran, se fusionan y se reinventan constantemente.

1 Planteamiento del problema

Integrando una perspectiva desde las artes visuales, se propone una relectura de la alta costura, no solo como una expresión estética, sino como un medio narrativo cargado de simbolismo y reflexividad. Al vincularla con prácticas artísticas interdisciplinarias, se reivindica su capacidad para cuestionar la percepción social, construir identidades y explorar temáticas culturales profundas. Por medio de la moda se puede analizar el juego social de las apariencias ya que esta brinda información de cómo ha sido la dinámica y la jerarquización social, ya sea por medio de sus procesos de inclusión o exclusión de las representaciones o guías de comportamiento propias de cada cultura, a través de esta se puede apreciar los procesos de construcción de las identidades y de la subjetividad. Este fenómeno ha sido analizado por varios teóricos, entre ellos George Simmel que dice:

La moda ha sido muy relacionada con la división de las clases sociales, ya que en sus inicios sus rasgos sociales y estéticos más preponderantes fueron idealizados para grupos restringidos que manejaban el poder, fue un medio adoptado por la nueva clase capitalista para desafiar al poder aristocrático burlándose de las leyes impuestas por la realeza y la aristocracia, y adoptando la moda y estando al día en la misma se convirtió en un intento de conservar su clase y distinción. (Citado en Borré, 2019, p.6).

Sin embargo, el presente proceso de investigación propone un enfoque diferente al analizar la moda, en lugar de considerarla exclusivamente desde la perspectiva de la división de clases sociales, busca posicionar la moda no como un fenómeno frívolo, sino como un espacio significativo de reflexión estética y sociocultural. La motivación de este proyecto surge del desacuerdo con la concepción de frivolidad que se tiene hacia la moda, la falta de reconocimiento

de la alta costura como un medio narrativo y su relegación al ámbito puramente comercial o estético, percibiéndola como una herramienta de cosificación, enajenación y homogeneización del ser humano, lo que invisibiliza su potencial artístico y narrativo.

La alta costura, como una de las expresiones más elevadas dentro del diseño de moda, a menudo ha sido reducida a una simple muestra de lujo o exclusividad, ignorando su capacidad para actuar como un medio narrativo cargado de simbolismo y reflexividad, vista desde la perspectiva del arte, se convierte en una forma de expresión artística que permite explorar y desafiar los límites de la identidad y la percepción social. Es crucial replantear la experiencia estética de la moda desde el arte, para fomentar mecanismos que permitan la denuncia y la expresión social, cultural, política y subjetiva. La moda debe comprenderse como un fenómeno sociocultural fundamental en la convivencia humana, un espacio habitado donde se forjan interrelaciones sociales significativas.

A pesar de que algunos diseñadores han elevado sus colecciones a una categoría cercana al arte, explorando temas como la identidad, el poder, la fragilidad o la resistencia, la moda todavía enfrenta barreras que limitan su valoración como una herramienta para la reflexión estética y social. Este trabajo de investigación-creación se pregunta cómo se relacionan el arte visual y la moda; y de qué manera influye esta convergencia en los procesos de creación. Planteando preguntas clave como: ¿De qué manera la alta costura logra comunicar narrativas complejas a través de sus elementos visuales? ¿Por qué no se le otorga el mismo valor simbólico o reflexivo que tradicionalmente se asocia con otras formas de arte? ¿Cómo puede la alta costura legitimar su posición como una forma de arte que cuenta historias y genera diálogo cultural? Y finalmente, ¿cómo la interacción entre moda y arte redefine los límites de ambas disciplinas en el contexto actual?

Es necesario identificar dos campos temáticos: las artes visuales y la moda, así como las convergencias entre ellas. En este contexto, se propone un análisis crítico que revaloriza la convergencia entre artes visuales y moda explorando cómo esta interacción redefine los límites de ambas disciplinas y legitima la alta costura como una forma de expresión visual profundamente significativa. Estudiar esta intersección entre moda y arte no solo permite una comprensión más profunda de ambos mundos, sino que también aporta nuevas herramientas para analizar el impacto cultural y emocional de la moda. Este estudio se propone abordar estas cuestiones, buscando reposicionar la alta costura como un puente entre la expresión visual y la narrativa cultural.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Explorar e interpretar la interacción entre las artes visuales y la moda de alta costura, desde una perspectiva histórica y local, para desarrollar una propuesta creativa que resalte su convergencia y fomente reflexiones sobre la identidad cultural y la expresión artística.

2.2 Objetivos específicos

1. Analizar históricamente la relación entre las artes visuales y la moda de alta costura, identificando momentos claves y tendencias que han marcado su evolución conjunta.
2. Indagar proyectos artísticos y de diseño que presenten una convergencia entre arte y moda a nivel local y reconocer el impacto de estas colaboraciones en el panorama artístico de Medellín.
3. Desarrollar una propuesta creativa que refleje la convergencia entre las artes visuales y la moda de alta costura, materializando los hallazgos de la investigación en una obra que invite a la reflexión sobre la identidad y la expresión cultural.

3 Declaración de artista

Soy una artista centrada en la introspección, la exploración autorreferencial y la búsqueda constante de identidad. A través de narrativas personales, cuestiono quién soy, qué me define y cómo he evolucionado. Estas preguntas reflejan tanto mi identidad individual como la colectiva, cultural y social. Me sumerjo en las historias de otros y en las contradicciones de nuestra existencia, permitiendo que mis creaciones se conviertan en un espejo donde los espectadores puedan enfrentar sus propias preguntas sobre quiénes son.

En mi proceso creativo, recurro a composiciones simbólicas para capturar momentos íntimos, explorando las capas más profundas de mi ser y compartiendo esas experiencias con los demás. No me limito a un solo medio; exploro una variedad de recursos y materiales, que van desde la creación de dioramas, la fotografía, hasta el collage digital. Cada uno con su propio lenguaje y posibilidades. Sin embargo, el collage digital ha sido la técnica que me brinda la libertad de crear de manera ilimitada. Mi obra se centra en la intersección de las artes visuales y la moda, explorando cómo estas disciplinas se complementan y enriquecen mutuamente. Utilizo el cuerpo como un medio de expresión, transformándolo con prendas y accesorios que narran historias únicas.

En mis creaciones, busco despertar emociones y sensaciones que trasciendan lo visual, creando conexiones profundas entre la obra y quienes la experimentan. A través del contraste entre materiales, texturas y colores, mis piezas invitan al espectador a recorrer un viaje introspectivo, conectándose no solo con mi historia, sino también con la suya propia. Me interesa cómo el arte puede resonar de manera íntima y universal al mismo tiempo, transformando lo cotidiano en algo extraordinario. Creo firmemente que cada obra tiene el potencial de ser un espacio de diálogo, donde lo tangible y lo simbólico convergen para abrir nuevas formas de comprensión y empatía.

4 Abordaje conceptual o marco teórico

La presente investigación se orienta hacia el análisis de la intersección entre el arte visual y la alta costura, resaltando el papel de esta última como medio de expresión y comunicación visual. En lugar de considerarla únicamente desde la perspectiva de la moda o la industria del lujo, se propone revalorizar la alta costura como un lenguaje propio que dialoga con las prácticas del arte visual contemporáneo. Este enfoque permite explorar cómo la alta costura, con su disposición a transformar formas, colores y texturas, actúa como un vehículo narrativo capaz de expresar significados profundos y generar experiencias estéticas complejas.

La moda, entendida como un lenguaje visual, posibilita la creación de discursos artísticos en los cuales cada componente material adquiere significados profundos. Tal perspectiva es evidenciada por la artista visual Ximena Zomosa, quien en una entrevista realizada por la Revista Culturizarte, señala que “en las artes visuales, todo el material significa algo” (2021, n.p.). Este planteamiento refuerza la idea de que el vestuario no es simplemente un adorno utilitario, sino que se transforma en un medio para comunicar la identidad y conflicto social. Complementariamente, la artista destaca la importancia del proceso creativo, afirmando que “el proceso de selección y transformación del material es fundamental en mi obra, ya que me permite convertir objetos cotidianos en mensajes visuales” (2021, n.p.), lo que permite entender la alta costura y el arte textil como herramientas esenciales para articular narrativas culturales. Desde este trabajo, se busca mostrar cómo la alta costura se convierte en una herramienta efectiva para comunicar mensajes sociales, reflejar valores culturales e interpretar tendencias históricas desde una perspectiva creativa. Y es precisamente desde la *high couture* donde se desarrolla lo que contemporáneamente se nombra como *Fashion art*, concepto que Manuel Fernández, director y fundador del Instituto Fashion Art en una entrevista con la agencia de noticias Efe define como “la búsqueda de un

espacio de interacción con el mundo del arte” (Clemente, 2010), lo cual comprende un lienzo en forma de vestido.

Asimismo, este enfoque se enriquece al considerar que el proceso de confección en la alta costura comparte la sensibilidad del arte visual en cuanto a la composición y la evocación de emociones. Según la artista audiovisual y diseñadora de vestuario teatral Francisca Román, el vestuario se concibe como un lenguaje que “Es una constante colaboración generosa de puntos de vista, de pura experiencia, y de vida que se quiere manifestar y registrar en la piel o el ojo de cada espectador” (2017, p. 129). Es decir que la elección de colores, texturas y siluetas no solo delimita una identidad o estatus, sino que también establece un diálogo visual que refuerza la narrativa estética, creando conexiones implícitas entre quien se presenta y el espectador. Esta visión subraya que, tanto en el campo del vestuario escénico como en la alta costura, el proceso creativo está íntimamente ligado a la capacidad de transformar elementos cotidianos en signos visuales de gran carga simbólica.

El interés por esta disciplina surge de experiencias personales ligadas a una inmersión en uno de los ecosistemas de la moda, desde acercamientos a la confección y el diseño de prendas, donde el proceso creativo se asemeja a la labor de un artista que trabaja con materiales para construir un relato visual. Desde esta perspectiva, la alta costura se convierte en una forma de arte en la que cada prenda se erige como una obra visual que articula mensajes simbólicos y culturales, reconfigurando el cuerpo como un lienzo dinámico que manifiesta la experiencia humana.

Este ha sido abordado por diferentes autores y desde gran variedad de disciplinas, ya que el cuerpo es el espacio/ lugar físico, en el que las prendas entran en contacto con el sentir, las vivencias, y los individuos. El cuerpo humano se convierte en un lienzo en movimiento para la moda y la expresión artística, el papel de este es fundamental “El personaje es ese elemento

dramático que cuenta la historia, que personifica en cuerpo y espíritu un registro determinado” (Román Toro, 2017 p. 125). Desde la perspectiva la creación de vestuario escénico o teatral no se limita a la representación histórica de los trajes de época, sino que reinterpreta y transforma el cuerpo vestido en función del discurso artístico de una puesta en escena. Los diseñadores teatrales deben comprender la indumentaria como un sistema semiótico que comunica y enfatiza aspectos narrativos y psicológicos de los personajes. Así, se establece que el vestuario actúa como un lenguaje visual que, al igual que la pintura o la escultura, permite construir narrativas visuales complejas, anticipando y enriqueciendo el discurso estético de la obra.

De esta manera, la alta costura se posiciona en esta investigación no solo como una manifestación de lujo, sino como una práctica artística que utiliza el cuerpo y sus prendas para transformar, comunicar y cuestionar realidades, en un proceso similar al que ocurre en las artes visuales. Este diálogo entre arte y moda posibilita la construcción de discursos visuales que articulan la identidad, la historia y las tensiones culturales, posicionando a la alta costura como un medio legítimo y profundamente articulado de expresión visual contemporánea.

Dado que las artes visuales y la moda son campos de estudio tan extensos y diversos, resulta esencial delimitar algunos conceptos fundamentales. Una vez establecidos estos fundamentos conceptuales, se procederá a establecer las relaciones y convergencias entre ambas disciplinas.

Es fundamental distinguir entre la moda cotidiana y la alta costura. Mientras que las prendas del día a día cumplen una función práctica y reflejan aspectos personales y culturales en un contexto accesible, la alta costura se eleva a la categoría de arte. Estas piezas, elaboradas con una precisión exquisita, trascienden la mera funcionalidad para convertirse en declaraciones estéticas y simbólicas que cuestionan y reinventan los cánones establecidos.

4.1 Alta costura, Antifashion, Fashion Art:

La alta costura, conocida en su término original francés como *haute couture*, va más allá del diseño de ropa funcional, representa la cúspide del diseño de moda, enfocándose en la confección a medida de piezas únicas que combinan artesanía, lujo y originalidad. La Alta Costura se erige como un pilar fundamental en la historia de la moda, cuyo origen se remonta a figuras clave que sentaron las bases de su prestigio y estructura actual. Antes de su formalización, la confección de indumentaria se limitaba a la labor de modistas y sastres que simplemente elaboraban prendas a medida según las peticiones individuales.

Antes de que la costura se consolidara como una disciplina artística y comercial, el talento individual ya brillaba, dejando una huella indeleble. Un ejemplo claro de esto es Rose Bertin, quien en el siglo XVIII demostró el poder de la creatividad individual en la moda, fue una figura pionera en Francia cuya astucia y visión la llevaron a destacar "La historia sitúa a Rose Bertin como la pionera de la alta costura en Francia, [...] tras ser elegida como la sombrerera y modista personal de María Antonieta, quien la convirtió en 'ministra de la moda'. [...] la joven costurera prolongó durante casi 20 años su actividad, creando los estilismos más icónicos que se recuerdan y que se convirtieron en tendencia en otras monarquías europeas" (Atelier Magazine, s.f., p. s/n). Su influencia demostró un notable ingenio, una significativa influencia y el poder de un creador individual en la moda, sentando un precedente crucial para la futura estructuración de la Alta Costura.

Continuando con este legado Charles Frederick Worth revolucionó aún más la práctica en el siglo XIX, consolidando las bases de la Alta Costura tal como la conocemos hoy:

Charles Frederick Worth [...] considerado el padre de la alta costura tal como la conocemos hoy. Creó diseños únicos para algunos de sus clientes influyentes en la pujante alta sociedad parisina. La Casa Worth arraigó la idea del diseñador de moda, de los diseños

exclusivos para las clientas, creó un portafolio donde mostraba sus diseños y creó las pasarelas de moda (Escuela de Moda ISA, s.f., p. 2).

Él no solo transformó la confección de indumentaria en una disciplina artística y comercial, sino que también sistematizó prácticas que hoy son estándar, estableciendo la Casa Worth como el primer referente. Worth fue pionero en firmar sus creaciones, un acto que hoy parece obvio, pero que en su momento elevó la figura del modisto de un artesano a un creador con identidad propia, un *diseñador* en el sentido moderno de la palabra. Su innovador enfoque, que se extendió a la presentación de colecciones estacionales y el uso de modelos para exhibir sus diseños, trascendió la simple confección de prendas para convertirla en un espectáculo de moda. Esta visión no solo atrajo a la élite de la época, fascinada por la exclusividad y la novedad, sino que también sentó las bases para futuras casas de moda que seguirían su modelo, definiendo así la estructura y el prestigio de la Alta Costura, convirtiéndose en un medio que explora la estética, la narrativa y la expresión cultural.

Una vez entendida la evolución y el impacto de pioneros en la configuración de la moda, es fundamental señalar que el concepto de Alta Costura no es meramente una expresión artística libre. De hecho, su uso está legalmente protegido y estrictamente regulado:

El término “alta costura” está protegido por ley desde el 23 de enero de 1945 y definido por la Cámara de Comercio y de Industria de París. Solo las casas que son miembros oficiales de la Cámara Sindical de Alta Costura pueden usar legalmente esta denominación, formando un club exclusivo de marcas que cumplen estrictos requisitos (Modaes, 2019).

Para que una casa de moda pueda ostentar este prestigioso título, debe cumplir con criterios rigurosos. Estos incluyen la elaboración de prendas a medida para clientes privados con al menos una prueba de ajuste, el mantenimiento de un taller en París con un número específico de

empleados a tiempo completo, la presentación bianual de colecciones en la capital francesa con un mínimo de diseños, y un compromiso inquebrantable con el trabajo manual artesanal en la confección de cada pieza. Solo aquellas casas que satisfacen estas estrictas demandas, como Chanel, Dior o Schiaparelli, son reconocidas oficialmente como miembros de la Alta Costura, con categorías adicionales para miembros correspondientes e invitados. Si bien la estricta regulación de la Alta Costura protege un legado artesanal inigualable y garantiza la excelencia, preservando técnicas y una meticulosidad que de otro modo podrían desaparecer en un mundo de producción masiva, esta rigidez inherente y los requisitos tan restrictivos, que incluyen una ubicación geográfica específica y un número fijo de empleados, limitan considerablemente la entrada de nuevos talentos y la diversificación geográfica, concentrando el prestigio y la visibilidad en un círculo ya establecido.

Sin embargo, más allá de esta exclusividad, la Alta Costura opera también como un laboratorio de experimentación y un escaparate de innovación sin comparación. Es el espacio donde los diseñadores exploran sus ideas más vanguardistas sin las limitaciones comerciales del *prêt-à-porter* (listo para llevar), probando nuevas siluetas, materiales y técnicas que a menudo terminan influyendo en la moda general. Los desfiles son eventos artísticos en sí mismos, donde la escenografía y la música complementan las prendas, creando una experiencia cultural inmersiva fomentando la preservación de habilidades únicas a nivel mundial.

Además, la Alta Costura se erige como una auténtica manifestación artística, evidenciando una conexión profunda y recíproca con las Artes Visuales. Como bien destaca Pérez (2020),

Con la modernización de la sociedad en el siglo XIX, la moda empieza a apreciarse como una muestra de sofisticación asociada a la cultura y cercana al arte. Las vanguardias

artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX influyeron decisivamente en la Alta Costura, estableciendo un diálogo entre arte y moda (p. 22).

Los diseñadores de Alta Costura no se limitan a una inspiración superficial en movimientos artísticos como el Cubismo, el Surrealismo o el Impresionismo, en realidad, a menudo abordan la creación de una colección desde las primeras etapas de bocetaje y conceptualización, realizando estudios exhaustivos de colorimetría, explorando paletas y matices con la precisión de un pintor. La elección de texturas y volúmenes, por su parte, evoca la escultura, transformando la tela en formas tridimensionales que interactúan con el cuerpo. Esta fusión no solo valida la moda como una expresión artística legítima, sino que también enriquece el panorama cultural al difuminar las fronteras entre disciplinas, demostrando que la vestimenta puede ser tan compleja, significativa y como una obra expuesta en una galería. Este concepto ha trascendido su función como moda para convertirse en una forma de arte que comunica ideas y emociones. Como señala Anne Hollander en su libro *Seeing Through Clothes* (1993), "Nuestra forma de ver y representar el cuerpo desnudo está influida por las convenciones del vestir" (p.16), se puede ver que la moda comparte con el arte una narrativa visual que conecta profundamente con quienes la contemplan.

Un término que amplifica esta relación entre moda y arte es el de *fashion art*. Este concepto se refiere a la intersección explícita entre la moda y las bellas artes, donde las creaciones no solo buscan funcionalidad o estilo, sino que son concebidas intencionadamente como obras de arte. El *fashion art* es un terreno donde la moda actúa como un sistema semiótico complejo, cargado de simbolismos y significados que trascienden lo cotidiano para conectar con las grandes narrativas del arte. Según Francis Bacon (citado en Stylecraze, 2025), la moda es solo el intento de realizar al arte en formas vivas y en la interacción social, lo que resalta la estrecha relación entre moda y arte con formas de expresión cultural.

En paralelo, el concepto del *Antifashion* representa un rechazo deliberado a las normas tradicionales de la moda, cuestionando las estéticas convencionales. Según Polhemus (1994), "el anti-fashion es una reacción consciente contra las tendencias dominantes de la moda, una forma de desafiar las normas establecidas y crear nuevas identidades a través de la vestimenta" (p. 23). La convergencia entre artes visuales y moda se constituyen en un diálogo dinámico en el que ambas disciplinas se enriquecen a través del uso de elementos visuales y simbólicos. Mientras el arte incita al espectador a una experiencia reflexiva y emocional a partir de imágenes, formas y conceptos, la moda utiliza elementos visuales y simbólicos para forjar discursos que reafirman o cuestionan identidades sociales y culturales. Esta intersección crea un espacio en el que los códigos estéticos se entrelazan, permitiendo la construcción de significados complejos y una narrativa que trasciende lo convencional, evidenciando cómo cada prenda y cada obra colaboran en la transformación y comunicación de la experiencia humana. La alta costura, el antifashion y el fashion art comparten un vínculo profundo con el arte a través de su capacidad para comunicar historias y provocar emociones. Mientras que la alta costura celebra la belleza sublime, el antifashion desafía y reconfigura esos ideales, y el fashion art amplifica esta conexión llevando la moda al espacio de las galerías y museos. De acuerdo con Mariangel Recuna (2023):

Los desfiles performáticos son aquellos que se corren radicalmente del estándar de desfile tradicional, que toman del arte contemporáneo, estrategias presentes en los discursos a partir del concepto clave de hibridación y de carácter autorreferencial. El objetivo es el acontecimiento, dejan de ser una herramienta comercial para convertirse en un espectáculo performático: escenarios dramáticos y estructuras narrativas que sugieren instalaciones y artes escénicas de vanguardia (p. 1).

Es decir que los desfiles y exhibiciones de moda pueden interpretarse como performances, donde las prendas, el cuerpo y el escenario se combinan para crear una experiencia estética inmersiva. En este contexto, tanto la moda como el arte se convierten en vehículos para explorar temas de identidad, cultura y transformación.

4.2 Convergencias entre moda y arte

Las convergencias entre arte y moda han sido motivo de análisis y discusión durante mucho tiempo. Puesto que "El estatus artístico de la moda ha sido cuestionado debido a su condición efímera considerada opuesta al carácter 'eterno' y 'espiritual' del arte" (Carreño, 2017, p. 9). Aunque a simple vista parecen disciplinas distintas, comparten importantes puntos de conexión, ambas se intersectan a través de la expresión creativa, la comunicación visual y la capacidad de transmitir emociones, desarrollándose como un intercambio constante en el que cada una aporta nuevas ideas a la otra. De acuerdo con la afirmación de Ann Hollander, quien señala que "la indumentaria debe ser estudiada como la pintura y conectada a la "tradición creativa del hacer a través de la imagen" (Hollander, como se cita en Carreño, 2017, p. 9), se puede apreciar que los elementos visuales y narrativos presentes en la moda ofrecen un campo de estudio tan rico y complejo como el que se encuentra en las artes. Entiéndase por arte toda manifestación creativa y estética que utiliza diversos lenguajes visuales para expresar emociones, ideas y visiones del mundo, generando significados profundos que dialogan con el espectador. Según el artista catalán Antoni Tàpies, "el arte es la filosofía que refleja un pensamiento" (Citado en Arte al Límite, 2016). Igualmente, la reflexión estética juega un papel fundamental en este contexto. La moda también busca estimular los sentidos y plantear preguntas sobre lo que entendemos por belleza, proporción y armonía. De acuerdo con Martínez (2015):

La Moda y, muy en especial la Alta Costura podrían entenderse como un proceso interdisciplinar donde intervienen el diseño, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura y la fotografía. La proyección de la moda se convierte en multidisciplinaria ya que comprende no solo al mundo del arte, sino a la misma cultura (p. 3).

En este sentido, se entrelaza con las nociones que tradicionalmente atribuimos al arte, como la capacidad de conmover, inspirar, reinterpretar y transformar nuestra percepción de lo cotidiano. Cada colección se convierte en una oportunidad para para presentar una interpretación del mundo. Así, la estética deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un camino hacia experiencias sensoriales y emocionales más profundas.

Desde una perspectiva semiológica, Roland Barthes en su libro *The Fashion System* (1967) sostiene que "la moda no es solo un conjunto de prendas, sino un lenguaje estructurado que comunica significados culturales" (p. 12). Entendiéndose como un sistema de comunicación visual que trasciende la simple función de vestir y materializa significados a través del diseño de prendas y su puesta en escena, y convirtiéndose en un medio de comunicación visual y simbólico, entendiéndose como un fenómeno discursivo que participa activamente en la construcción de identidad y en la configuración de valores dentro de un contexto social determinado. En cuanto a la relación entre arte y moda, Carreño (2017, pp. 9–10) sostiene que "la moda y el arte, lejos de ser disciplinas contrapuestas, comparten características profundas que trascienden lo meramente estético, entrelazándose a través de lenguajes, ciclos y modos de exhibición" lo cual respalda la idea de entender a la alta costura como una práctica de creación visual que se adhiere a los mismos principios de la imagen y la composición que rigen el arte visual.

La moda, en conexión con el arte, adquiere una dimensión narrativa única, capaz de contar historias que trascienden lo visual. Cada diseño o cada pieza, se transforma en una parte esencial

de un relato más amplio que comunica ideas sobre identidad, cultura, emociones o momentos históricos. Los creadores utilizan recursos como las texturas, los colores, las formas y los materiales para dar forma a estas narrativas, que no solo reflejan intenciones estéticas, sino que también dialogan con el contexto social del cual emergen. El simbolismo en la moda añade significado, reforzando esta capacidad narrativa y dotando a las prendas de un carácter que trasciende su funcionalidad. Cada prenda se convierte en un signo cargado de ideas, donde la elección de un patrón, un material o una silueta pueden evocar referencias culturales, históricas o emocionales. Este simbolismo se manifiesta también en el modo en que las prendas encapsulan conceptos abstractos, que pueden ir desde la fragilidad y el empoderamiento, hasta la resistencia, generando así un diálogo profundo entre la creación y el espectador.

Las fronteras entre arte y moda son más difusas de lo que comúnmente se piensa, más que oponentes o disciplinas separadas, ambas comparten un trasfondo común en el que lo visual se erige como un lenguaje cargado de significado. Carreño propone que, al adentrarse en sus "lenguajes, ciclos y modos de exhibición" (2017, p.10), se descubre que la moda, al igual que el arte, va más allá de lo puramente estético para ofrecer narrativas, provocar emociones y reflejar transformaciones culturales. Esta perspectiva anima a ver cada prenda, cada obra o instalación, no solo como un objeto de admiración visual, sino como un mensaje que dialoga con su tiempo y su entorno. Ambos campos, en constante cambio, comparten un dinamismo que permite la reinención constante de las maneras de ver el mundo.

Esto abre un espacio para la innovación creativa y para el diálogo interdisciplinario, donde el artista se convierte en un explorador de nuevas formas de expresión y el diseñador en un narrador visual. Así, el entrelazamiento de ambas disciplinas sugiere que la creatividad se nutre de una fusión que enriquece la experiencia humana y abre caminos para nuevas interpretaciones estéticas

y culturales. Esta intersección desafía a mirar más allá de lo superficial y a apreciar cómo ambas esferas contribuyen conjuntamente a la formación de identidades y a la comunicación de ideas que transforman la realidad. De este modo, la moda se posiciona en el cruce de la expresión artística, esta interacción ha permitido que ambas áreas redefinan sus límites y encuentren nuevas formas de comunicar construyendo un puente entre el arte y la moda. Invitando, no solo a observar, sino también a interpretar, conectar y cuestionar, haciendo que tanto el creador como el espectador participen activamente en un diálogo cultural y emocional.

4.3 Evolución de la Convergencia entre las Artes Visuales y la Moda

La convergencia entre las artes visuales y la moda tiene raíces históricas profundas que se remontan a épocas en las que ambas disciplinas se influían mutuamente como medios de expresión estética y social. Según explica Núñez (2021):

Esta relación comienza a generarse en los siglos XIX, XX y XXI, donde tanto modistos como artistas comienzan a plasmar la estética de la época en sus obras, empleando técnicas nunca antes vistas. El culmen llega en el siglo XX con el nacimiento de los géneros de vanguardia, pues en este momento, tanto en la alta costura como en el diseño se trabaja de manera similar y con una filosofía común (p.17).

A medida que las barreras entre la funcionalidad y la expresión creativa se difuminaban, la moda emergió como una forma de arte en sí misma, dando lugar a un diálogo permanente y transformador entre forma, imagen y concepto.

A continuación, se presentarán ejemplos a nivel global, incluyendo casos de artistas que incursionan en la moda, diseñadores que toman el arte como referente y colaboraciones entre ambos, permitiendo explorar cómo se manifiesta esta influencia en contextos culturales específicos. Cabe resaltar que los ejemplos no se presentan de manera cronológica.

4.3.1 Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli

Esta colaboración es una de las intersecciones más fascinantes entre arte y moda, ya que demuestra cómo la vestimenta puede trascender su función utilitaria para convertirse en una extensión del surrealismo. Lo más interesante de esta unión es la manera en que ambos transformaron el acto de vestirse en un ejercicio conceptual: la moda no como mera decoración, sino como provocación.

Figura 1

Vestido langosta



Nota: Vestido de noche en seda de Elsa Schiaparelli hecho en 1937 junto a Dalí (© Philadelphia Museum of Art)

Extraída de: <https://sinequamode.com/exposicion-schiaparelli-museo-de-las-artes-decorativas-de-paris/>

Esta alianza fue decisiva porque, en una época en la que la moda era vista principalmente como una disciplina funcional y comercial, la convergencia de su creatividad con la del maestro surrealista evidenció que el arte podía integrarse de forma orgánica al diseño de vestuario. En lugar de generar polémica o cuestionamientos sobre la legitimidad de trasladar el arte a la moda, la propuesta resultó en una celebración de la libertad creativa, abriendo nuevos caminos al permitir que la moda se expresara plenamente como una forma de arte. Rosillo (2022) explica que:

La colaboración con Salvador Dalí, iniciada unos meses antes, se hace oficial en la colección de invierno de 1936-37 donde se presenta el famosísimo vestido de seda blanca encima del cual destaca una gigantesca e irreverente langosta pintada, inspirado en el teléfono del artista español y en las teorías del método paranoico-crítico elaborado por él (p. s/n).

Schiaparelli concebía la moda como un espacio de experimentación, influenciada por el dadaísmo y el surrealismo, mientras que Dalí trasladaba su lenguaje visual a la indumentaria, donde el absurdo y la metáfora cobraban protagonismo. Juntos, lograron cuestionar los estándares estéticos de la época y abrir la puerta a una visión en la que la moda podía ser arte en sí misma. Este diálogo entre moda y surrealismo no solo marcó un hito en la historia del arte y el diseño, sino que sigue influyendo a creadores contemporáneos que conciben el vestuario como un espacio de narración y desafío cultural.

4.3.2 Sonia Delaunay

Pionera del movimiento Orfista, revolucionó la concepción del arte abstracto al fusionarlo con la moda, transformando la vestimenta en un lienzo móvil en el que se explora la interacción dinámica de colores y formas. Su enfoque vanguardista fundamentado en la teoría del color simultáneo y la abstracción geométrica rompió con las convenciones tradicionales y abrió paso a diálogos estéticos que trascienden la mera funcionalidad del diseño textil, evidenciando que lo cotidiano puede elevarse a la categoría de arte.

Figura 2

Robe Simultanée



Nota: Abrigo para Gloria Swanson y obra 'Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores)' ,1925.Extraída de:
<https://www.rtve.es/noticias/20170703/sonia-delaunay-vida-marcada-por-arte-color/1575223.shtml>

Robe Simultanée, inspirada en los principios del orfismo, va más allá de cumplir una función utilitaria al constituirse en un lienzo en movimiento donde la interacción inmediata de tonalidades vibrantes y contrastantes genera efectos visuales que varían conforme cambian la luz y el movimiento.

Como una prolongación de la pintura, los trajes simultáneos eran claramente antimoda, se valían de técnicas pictóricas para atacar a la moda convencional. Las combinaciones de color rompían cualquier forma de corte bien definido, y la agrupación de telas distintas con texturas variadas contribuía a esta ruptura formal. Las conexiones con los experimentos Orfistas de Delaunay en pintura y los principios cubistas de ensamblaje son evidentes (Art Madrid, 2017, párr. 3).

Al ser llevada puesta, la prenda invita a una constante reinterpretación del espacio y la percepción, reafirmando que el arte tiene la capacidad de habitar y transformar el cuerpo. Esta obra iconográfica no solo sentó las bases de una nueva perspectiva en la moda contemporánea, sino que

también redefine la prenda como un instrumento de expresión personal y cultural, subrayando la trascendencia del diálogo entre arte y moda democratizando el acceso al lenguaje visual.

4.3.3 Pablo Picasso

La incursión de Pablo Picasso en los textiles representa una expansión de su lenguaje artístico hacia una dimensión más accesible y funcional, demostrando cómo el arte puede integrarse en la vida cotidiana. Su colaboración con Fuller Fabrics en la década de 1950 marcó un momento clave en la convergencia entre el arte moderno y el diseño textil, permitiendo que sus formas cubistas y surrealistas fueran reinterpretadas en materiales destinados a la moda y la decoración.

Figura 3

Picasso, los textiles



Nota: Exhibición de textiles diseñados por Pablo Picasso. Extraída de: <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nu-kan-du-se-picasso-i-boras>

Además, abrió la puerta a colaboraciones entre artistas y diseñadores, de hecho “Picasso persuadió a Dalí, Calder, Miró y Léger para que se involucraran en el diseño de la colección *Modern Masters*, mostrando así su interés en fusionar arte y producción textil" (El País, 2022,

párr. 6). Lo que Picasso aportó con esta exploración fue la idea de que los textiles pueden ser un vehículo legítimo para la expresión artística, desafiando la noción de que el arte debe quedar confinado a galerías y museos. En su momento, esto ayudó a democratizar el acceso al arte, llevando su estética a un público más amplio a través de prendas y objetos utilitarios.

4.3.4 Nick Cave

El artista Nick Cave con los Soundsuits es un ejemplo poderoso de cómo la moda y el arte pueden fusionarse para contar historias y desafiar normas sociales. Lo que más destaca de su obra es la forma en que transforma objetos cotidianos en piezas escultóricas que no solo tienen un impacto visual, sino también performático y sonoro.

Figura 4

Soundsuits



Nota: Nick Cave – Soundsuits, Denver Art Museum, 2013. Extraída de:

<https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/15/t-magazine/nick-cave-artist.html>

Su trabajo es profundamente político, al abordar cuestiones de raza, invisibilización y poder a través del acto de vestir. “Sus Soundsuits nacieron en 1991 como respuesta a la violencia racial, específicamente tras la agresión a Rodney King, y desde entonces Cave ha utilizado su arte

para enfrentar el racismo y la injusticia social” (OldSkull, 2022). Los Soundsuits camuflan el cuerpo, enmascarando y creando una segunda piel que oculta la raza, el género y la clase social, obligando al espectador a mirar sin juzgar, estos trajes no son meros adornos; se convierten en herramientas de resistencia y en una forma de reivindicación de la identidad.

4.3.5 Hussein Chalayan

Es uno de los diseñadores más conceptuales en la moda contemporánea, y su trabajo puede considerarse una especie de performance en sí mismo.

No busca que sus piezas sean comerciales ni reconocidas por ser estéticamente correctas, sino que quiere entrelazar moda, arte y arquitectura en un solo término y alejarse de la vanguardia a la que suelen asociarlo. Sus creaciones son en gran medida una pieza artística (Cova, 2023).

Narra ideas sobre identidad, migración, tecnología y transformación social. Sus colecciones suelen incorporar elementos cinéticos y arquitectónicos, lo que le permite explorar la relación entre el cuerpo y el espacio de una manera casi escenográfica.

Figura 5

Afterwords (2000)



Nota: Hussein Chalayan afterwords collection. Extraída de: <https://nz.pinterest.com/pin/7881368076851379/>

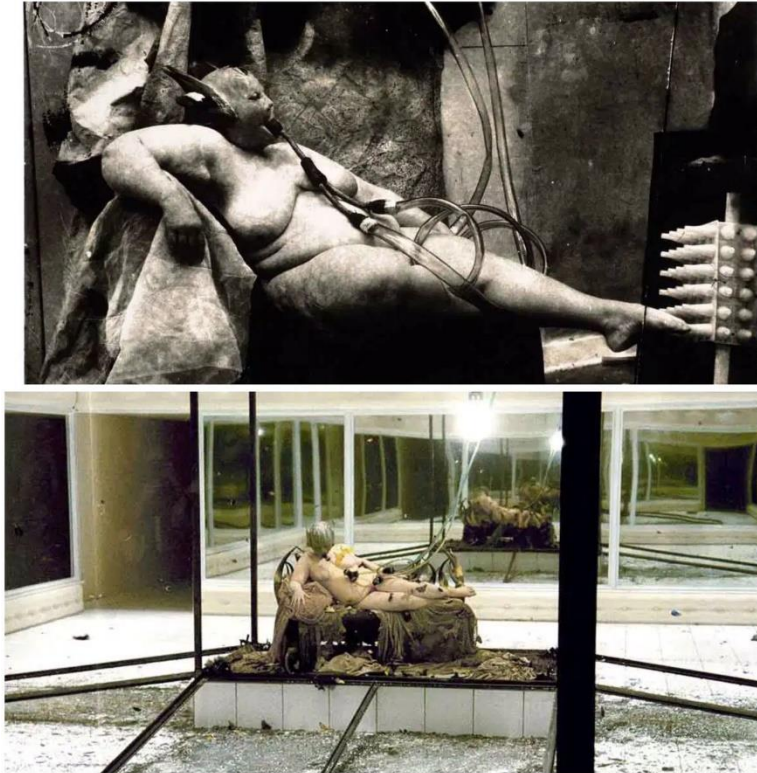
Su crítica social está profundamente integrada en sus diseños, especialmente en piezas como *Afterwords* (2000), donde aborda la experiencia del desplazamiento forzado transformando muebles en prendas de vestir. Esta idea no solo es un gesto de adaptación, sino un comentario visual sobre la pérdida del hogar y la necesidad de movimiento en tiempos de crisis. Chalayan usa la moda como un lenguaje para hablar de estas problemáticas sin caer en la obviedad, lo que lo acerca al arte conceptual. Desde la perspectiva del arte, su trabajo se sitúa en un punto intermedio entre el diseño, la instalación y la performance. Muchas de sus piezas no están hechas para la moda comercial, sino para provocar reflexión sobre cómo el cuerpo se relaciona con su entorno. En este sentido, puede considerarse un diseñador que transforma la moda en una forma de arte expandido.

4.3.6 Alexander McQueen

Transformó la moda en una expresión artística con una profundidad narrativa pocas veces vista en la industria. "Se ha destacado por convertir a sus siluetas en una oda al arte, ya sea el contemporáneo o clásico, integrando referencias que trascienden la moda para dialogar con el arte" (Noir Magazine, 2025, párr. 1). Combinó el romanticismo con el surrealismo para construir historias visuales que evocaban tanto la belleza como la brutalidad. Sus colecciones eran declaraciones emocionales, casi teatrales, que transmitían un sentido de drama y transgresión.

Figura 6

VOSS 2001



Nota: Parte superior: Sanitarium de Joel-Peter Witkin, 1983, vía Etherton Gallery, parte inferior: el desfile Primavera/Verano 2011 de Alexander McQueen (VOSS), vía The Lexington Line. Extraída de: <https://www.thecollector.com/alexander-macqueen-fashion-collections-art/>

El desfile VOSS (2001) es una de sus obras más impactantes, explorando la relación entre arte y moda fuera de los cánones tradicionales. Inspirado en la fotografía Sanitarium de Joel-Peter Witkin (1983), recreó la estética de un manicomio, con modelos atrapadas en un cubo de vidrio. Al final reveló a una mujer desnuda y cubierta de polillas, evocando los temas recurrentes de Witkin sobre fragilidad, tabúes y cuerpos marginados. De acuerdo con Makma (2025):

La escenografía de sus desfiles tenía un papel tan importante como la propia vestimenta. La puesta en escena complementaba el mensaje del diseñador, combinando belleza y violencia para reescribir el significado de moda e incomodar a un sector acostumbrado a la comodidad (párr. 3).

Su relación con el arte es evidente en la manera en que estructuraba sus desfiles como auténticas performances, donde cada prenda tenía un propósito dentro de una narración más grande jugando con la percepción del espectador. Su habilidad para incorporar referencias pictóricas, escultóricas e históricas en el diseño de moda le otorgó un lugar único en la intersección entre arte y vestimenta.

A lo largo del capítulo, se ha examinado la convergencia entre el arte y la moda como un espacio de expresión que trasciende lo meramente estético. Cada manifestación demuestra que la vestimenta puede funcionar como un lienzo narrativo, donde se articulan discursos sobre identidad, cultura y crítica social. Este cruce de disciplinas revela cómo el diseño no solo viste cuerpos, sino que también modela percepciones, desafiando normas y expandiendo los límites del lenguaje visual. Así, la moda se configura como un territorio donde el arte cobra vida, permitiendo que el tiempo, la historia y la subjetividad se inscriban en cada textura, volumen y composición.

5 Referentes o antecedentes

El arte se erige como una expresión singular e inimitable de la creatividad humana, transformándose con el paso del tiempo bajo la influencia de innumerables variables. En el proceso de creación, los referentes artísticos tienen un rol fundamental, ya que aportan conocimiento e inspiración. Este capítulo analiza cómo artistas han utilizado el textil como una plataforma para la construcción de discursos críticos. Diversos creadores han explorado estas intersecciones, estableciendo diálogos entre identidad, memoria y resistencia. A través del análisis de estos referentes, se plantea una reflexión sobre la moda como espacio de resistencia y reinterpretación cultural. Las prácticas artísticas y textiles aquí estudiadas revelan cómo la vestimenta, lejos de ser un objeto pasivo, se transforma en un medio narrativo capaz de desafiar convenciones y generar nuevos significados en el contexto sociopolítico. Se aboca al análisis de cómo las fronteras entre moda, arte y textil se difuminan, permitiendo que cada creación se erija como un vehículo portador de significados culturales e identitarios. Se explora la convergencia de seis propuestas, tres internacionales y tres nacionales, evidenciando la diversidad en la forma en que estos lenguajes visuales articulan narrativas que trascienden lo meramente estético.

Dentro del panorama se destacan propuestas audaces y disruptivas que trascienden las fronteras convencionales de cada disciplina. El recorrido comparativo entre estos referentes permite vislumbrar cómo la moda se configura como un medio narrativo en constante evolución. El análisis aquí presentado pretende evidenciar que, a través de la fusión entre arte y vestuario, se constituyen espacios de resistencia, transformación y creación de nuevos significados en el entramado cultural contemporáneo.

A continuación, se presenta un análisis de los antecedentes relevantes que contextualizan este proyecto de investigación:

5.1 Yinka Shonibare

Es un artista británico-nigeriano cuya obra se centra en la exploración de la identidad híbrida, el colonialismo y la globalización. Tras crecer en Lagos, Nigeria, regresó al Reino Unido para completar su formación en Goldsmiths, University of London, donde se convirtió en una figura clave dentro del arte contemporáneo. A través de su práctica interdisciplinaria, Shonibare emplea textiles, escultura, instalación y fotografía para cuestionar la construcción de la identidad y el poder. Su uso característico de telas de Ankara no solo resalta la interconectividad entre la historia colonial y el comercio global, sino que también transforma el textil en un medio narrativo con profundas implicaciones sociopolíticas.

Figura 7

The Art of Fabric: Textile as Artistic Material.



Nota: Installation view, *The Art of Fabric. Textile as Artistic Material*, Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn, Germany, 18 March – 25 June 2023. Courtesy Kunsthalle Vogelmann, Heilbronn, Germany. Photographer: Peter Oppenländer. Extraída de: <https://yinkashonibare.com/exhibitions/the-art-of-fabric-textile-as-artistic-material/>

La exposición *The Art of Fabric: Textile as Artistic Material* se realizó en el año 2023 en Alemania, marcando un hito en la exploración de los textiles como herramientas de narración visual y crítica cultural. A diferencia de una representación literal del pasado, su trabajo rehace las imágenes del colonialismo y el lujo, colocando figuras sin rostros en escenarios de opulencia que, a primera vista, parecen decorativas, pero en realidad transmiten una crítica profunda sobre la relación entre Europa y África, sugiriendo una compleja intersección entre lujo, historia y violencia. "Las obras textiles de Shonibare, [...] abordan la compleja historia de los tejidos como símbolo de intercambio cultural y de construcción de identidades híbridas, desafiando las nociones tradicionales de autenticidad y pertenencia" (Kunsthalle Vogelmann, 2023). Su obra es esencial para comprender cómo la moda se erige como un medio capaz de cuestionar la historia y la política contemporáneas.

Su propuesta artística reconfigura la imagen del colonialismo, integrando elementos visuales vibrantes surgidos de la fusión entre la estética victoriana y el legado de los tejidos africanos. Shonibare aporta de manera significativa a la investigación gracias a su capacidad para resignificar símbolos y materiales históricos. Su transformación de los "Dutch wax prints" en emblemas de identidad, resistencia y ambigüedad, ofrece una visión robusta que permite explorar el papel de los textiles en la narración de historias vinculadas al poder y a la reconstrucción cultural. En este contexto, los textiles estampados se transforman en símbolos de teatralidad y poder, articulando discursos complejos sobre identidad, colonización y globalización. Su obra ofrece una perspectiva innovadora y profundamente crítica, permite explorar cómo los objetos y vestimentas pueden actuar como testigos y narradores de la historia y representación cultural, al fusionar elementos visuales con textiles y simbolismos, abre un camino para repensar la identidad cultural. Además, su enfoque interdisciplinario aporta herramientas conceptuales y metodológicas para

examinar las complejidades de la identidad, el poder y la transformación a través del lenguaje visual.

5.2 Louise Bourgeois: (1911-2010)

Creció en un entorno profundamente influenciado por el arte y los textiles, ya que su familia se dedicaba a la restauración de tapices. Desde pequeña, ayudó a sus padres en su taller, lo que marcó su relación con los materiales y la memoria. Inicialmente estudió matemáticas en la Sorbona, pero tras la muerte de su madre, decidió dedicarse al arte, se formó en diversas academias, incluyendo la École des Beaux-Arts y la Académie de la Grande-Chaumière. Aunque trabajó en diversos medios a lo largo de su carrera, en sus últimos años volvió a los textiles como una forma de explorar la memoria, el trauma y la identidad.

Figura 8

The Woven Child.



Nota: Instalación de “Louise Bourgeois: La niña tejida” en la Galería Hayward, 2022. © The Easton Foundation/DACS, Londres y VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York. Foto: Mark Blower © The Hayward Gallery. Extraída de: <https://www.londonartroundup.com/reviews/Louise-Bourgeois-The-Woven-Child>

Una de sus exposiciones más importantes sobre este tema fue *The Woven Child*, que se presentó en la Hayward Gallery en 2022. Esta muestra reunió alrededor de 90 obras textiles creadas en las últimas dos décadas de su vida, explorando la relación la memoria, el trauma y la reparación a través del tejido y el arte. El enfoque en esta serie está profundamente ligado a su infancia, la artista transformó el arte textil en un medio de narración íntima y profunda, sus obras incluyen piezas creadas a partir de ropa y telas de su propio hogar, “Bourgeois utilizó materiales textiles, como vestidos de comunión y trajes de novia, para conservar y transformar recuerdos” (EXIT Media, s.f.). La artista utilizó telas y tejidos personales para reconstruir memorias y procesar traumas, estableciendo un diálogo entre el cuerpo, la reparación emocional y la resistencia frente a las convenciones de género. La exposición también abordó la relación entre el arte textil y el feminismo. Aunque la artista nunca se identificó explícitamente como feminista, su obra desafía las nociones tradicionales de lo femenino y lo doméstico.

El bordado, que históricamente relegado a un ámbito asociado a las mujeres, se transforma en el corazón mismo de un lenguaje de resistencia y expresión en su obra. “Coser fue para Bourgeois un intento de mantener las emociones juntas y completas” (VEIN Magazine, 2024). La aguja y el hilo adquieren un valor simbólico fundamental, representan la reparación del daño y el miedo al abandono, temas recurrentes que se evidencian en su producción artística, para ella son actos de reparación emocional, procesos en los que se reconstruyen recuerdos y se procesa el dolor acumulado a través del tiempo. Asimismo, las figuras fragmentadas que surgen en sus

composiciones evocan la vulnerabilidad intrínseca del cuerpo humano, revelando una dualidad que mezcla fragilidad y fuerza.

Como aporte a la investigación, Bourgeois ofrece un enfoque profundamente introspectivo y emocional que enriquece la investigación del significado de los textiles. Su trabajo no se limita a explorar la memoria y el trauma de forma personal, sino que utiliza la tela como un lenguaje que expresa identidad y resiste las imposiciones culturales. La artista recurría a telas personales para tejer historias tanto íntimas como colectivas, mostrando cómo el material conserva memorias y emociones. Este acto de reciclar ropa y tejidos invita a repensar la moda como un archivo de identidad, en el que cada prenda se transforma en una narración cargada de significado. Además, el acto de coser se convierte en una poderosa metáfora de sanación emocional al reconstruir fragmentos del pasado. Esta perspectiva no solo amplía el debate teórico en torno al lenguaje de la moda, sino que también ofrece una metodología crítica para analizar la intersección entre identidad, memoria cultural y transformación social. De este modo, se evidencia el potencial de los textiles para narrar historias de resiliencia y para reconstruir narrativas personales y colectivas, contribuyendo de forma significativa a la discusión académica en el cruce entre arte, moda y crítica cultural.

5.3 Claudia Casarino

Originaria de Asunción, Paraguay, y nacida en 1974, Claudia se ha afianzado como una figura influyente en el panorama del arte contemporáneo de su país en el mundo. Su educación en Artes Visuales en el ISA de la Universidad Nacional de Asunción, junto a estudios y residencias en ciudades clave como Nueva York y Londres, le ha permitido forjar un lenguaje visual propio que fusiona la narrativa íntima y la memoria colectiva desde una perspectiva marcadamente crítica. La constante exhibición internacional de su trabajo pone de manifiesto su capacidad para convertir

relatos nacidos de contextos locales en mensajes que resuenan a nivel global, consolidándola como un referente indispensable en las discusiones actuales acerca de la identidad y el género. Su práctica artística se fundamenta en el manejo del textil y la moda, otorgándole un sentido de archivo cultural. Para ella, la vestimenta actúa como un reflejo de un pasado marcado por opresiones, poniendo énfasis en la violencia de género y las estructuras que han configurado los cuerpos y las identidades femeninas. Así, demuestra que los textiles y la ropa tienen el poder de reinventar la identidad, cuestionando los cánones tradicionales eurocéntricos, y dando paso a una narrativa que surge de las vivencias y conocimientos de las comunidades del Sur Global.

Figura 9

La Paraguaya. De Horizonte a Horizonte.



Nota: Vista de la exposición *La Paraguaya. De Horizonte a Horizonte*, de Claudia Casarino, en la Fundación Cervieri Monsuárez, José Ignacio, Uruguay, 2024. Foto: Francisca Vivo. Extraída de: <https://artishockrevista.com/2024/11/28/claudia-casarino-la-paraguaya-de-horizonte-a-horizonte/>

Su última exposición individual se titula *La Paraguaya. De Horizonte a Horizonte*, presentada en 2024 en la Fundación Cervieri Monsuárez en José Ignacio, Uruguay. Esta muestra constituye un punto de inflexión en su carrera al dialogar de manera intensa con la historia y la identidad nacional, en la exposición, Casarino adopta el emblemático título "La Paraguaya" de Juan Manuel Blanes para tejer un puente entre la herencia histórica y los retos actuales, reinterpretando las tradiciones y estableciendo un diálogo entre el pasado y el presente. El trabajo de Claudia Casarino se adentra en el estudio de la identidad, el género y la memoria cultural, utilizando el textil y la vestimenta como instrumentos que trascienden lo meramente estético para convertirse en medios de denuncia y transformación social. La artista explora cómo materiales cotidianos, como el tul, pueden ser manipulados para generar contrastes entre luz y sombra, presencia y ausencia, sobre este punto Abadia (2018) sostiene que:

Casarino desarrolla su obra en torno a temas de género e identidad, usa su cuerpo como espacio de representación con el textil como objeto y sujeto omnipresente. Utilizar la vestimenta como sustituto del cuerpo la lleva, no solo a metaforizar el uso del cuerpo, sino también a descubrir las imposiciones con las que convivimos las mujeres, el papel que se nos atribuye o la imagen que se pretende representemos socialmente (párr. 2).

Lo que le permite cuestionar estereotipos tradicionales y resignificar la ropa como portadora de narrativas que reflejan tanto experiencias individuales como colectivas. En este proceso, la vestimenta se transforma en un archivo vivo de opresiones pasadas y en un vehículo que recoge y reconfigura recuerdos, sirviendo de prueba del poder del arte para desafiar las estructuras patriarcales y la violencia de género. A partir de este trasfondo histórico, Casarino integra intervenciones textiles que funcionan como narrativas visuales propias, revelando la dualidad inherente en la identidad al conjugar fragilidad y fortaleza en un solo lenguaje simbólico,

desdibujando las fronteras entre la historia y la modernidad, y abriendo nuevas vías para abordar temas esenciales como la memoria, la opresión y la resistencia cultural.

El aporte de la artista para la investigación destaca por su capacidad innovadora para replantear el estudio de la identidad y las estructuras de poder, fusionando de manera armónica lo personal y lo colectivo. Su propuesta integra la poética del material con una crítica social aguda, resignificando la materialidad del textil y transformándola en un medio para reconstruir la historia del vestido. A través de intervenciones tan dinámicas como cortar, ensamblar o superponer capas de materiales, la artista genera un diálogo continuo entre la estética y la política. Esta práctica no solo revaloriza lo cotidiano, sino que también propone herramientas críticas para analizar cómo el arte y la moda pueden actuar como vehículos de memoria y cambio social. Así, invita a repensar estos elementos como verdaderos portadores de memorias, resistencias y reivindicaciones culturales, y abre nuevas metodologías para identificar y analizar procesos identitarios y estructuras opresivas.

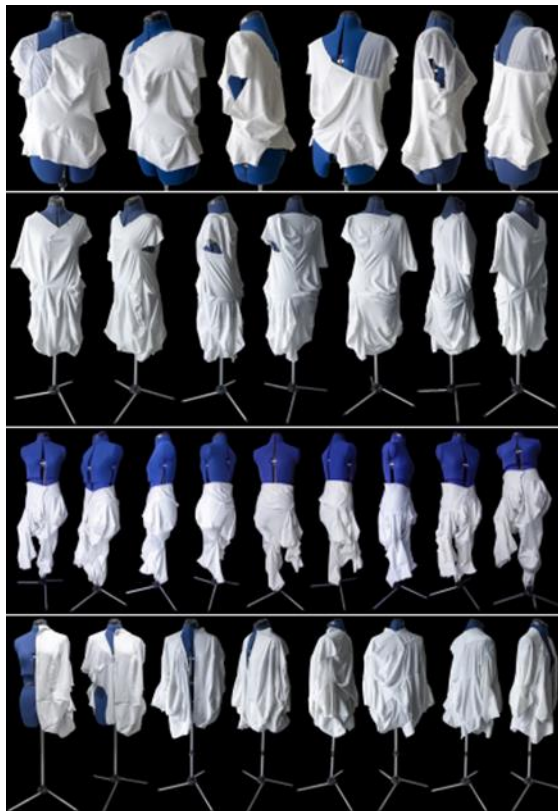
Por un lado, esta metodología permite reexaminar objetos y prácticas cotidianas, descifrando procesos de resignificación cultural y social a partir del análisis de la textura, la forma y el simbolismo que encierran la vestimenta en estudios de género y cultura. Por otro lado, establece un diálogo fructífero entre lo personal y lo político, enriqueciendo los debates teóricos sobre identidad, memoria y transformación social. Con ello, se abre un espacio para una reconfiguración crítica de las narrativas históricas que han limitado la representación de la identidad femenina, lo que convierte su propuesta en una herramienta invaluable para explorar las transformaciones culturales y sociales en un contexto contemporáneo.

5.4 Marta Isabel Bedoya Giraldo

Artista colombiana, Magister en Arte de la Universidad de Antioquia, cuyas inquietudes creativas han puesto el foco en la intersección entre la moda, el textil y la crítica social. Su obra se destaca por resignificar la indumentaria y transformar el cuerpo en un medio para cuestionar y replantear las narrativas tradicionales sobre la identidad, especialmente en lo que se refiere a lo femenino. Bedoya emplea la vestimenta como un instrumento para reconfigurar la narrativa del cuerpo, resaltando las historias surgidas en el cruce entre lo tangible y lo simbólico. Este enfoque redefine la indumentaria como un portador de memorias, resistencias y reivindicaciones culturales, otorgándole al objeto una cualidad casi poética y una fuerte carga performativa.

Figura 10

Indumentaria escultórica: una metáfora del cuerpo diseñado.



Nota: Propuesta Indumentaria escultórica (2020), camiseta, vestido, pantalón, cárdigan en tejido de punto blanco.

Extraída de: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/20658>

En el trabajo de grado de Marta Isabel para optar al título de Magister en Arte, titulado Indumentaria escultórica: una metáfora del cuerpo diseñado, la artista plantea concebir el vestuario no solo como una prenda funcional, sino también como una pieza escultórica en sí misma. Además Bedoya Giraldo (2021) señala que " no solo podría funcionar como objeto escultórico sino también como pieza vestimentaria que muestra la trascendencia de los límites del cuerpo" (p. 14). Para ello, se inspira en la transformación del cuerpo a través de intervenciones quirúrgico-estéticas, utilizando los resultados visuales de la cirugía cosmética como trazos o señales en la costura. En este escenario, la cirugía estética se posiciona como un tema central, ya que desafía y altera los estándares tradicionales de belleza, modificando la percepción del cuerpo humano. De esta forma, la indumentaria se eleva a la categoría de pieza escultórica con la capacidad de modificar, producir, rediseñar, dirigir y trascender los límites físicos al dialogar con las transformaciones biológicas y anatómicas a lo largo de la historia.

El aporte de Marta Isabel a la investigación es significativo, ya que su enfoque interdisciplinario abre nuevos caminos para explorar las configuraciones culturales y los mecanismos que moldean la identidad. Su trabajo demuestra cómo el textil y la indumentaria se convierten en vehículos narrativos y sociales capaces de modificar, rediseñar y trascender los límites convencionales del cuerpo. Integrando disciplinas tan diversas como la escultura, la moda y la narrativa visual, su metodología se fundamenta en una fusión rigurosa del análisis formal del objeto con una crítica social. Empleando técnicas dinámicas como el corte, el ensamblaje y la superposición de materiales, reconfigurando el cuerpo y la experiencia femenina, dotando al textil de una dimensión expresiva.

5.5 Mari Luz Gil Monsalve

Artista plástica y diseñadora industrial colombiana que ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la performance y el arte contemporáneo. Su sólida formación multidisciplinaria con una licenciatura en Educación en Artes Plásticas por la Universidad de Antioquia y un título en Diseño Industrial por el ITM, le permite combinar el rigor técnico y metodológico propio del diseño con una sensibilidad estética y un enfoque crítico característicos del arte. La práctica artística de Mari Luz se orienta a desentrañar las dinámicas impuestas por la moda sobre la figura femenina, analizando cómo los valores socioculturales y los estándares de belleza condicionan la forma en que se percibe y representa el cuerpo de la mujer. A través de diversas propuestas que abarcan la performance, el video performance, la foto performance, las instalaciones y acciones en vivo, la artista desafía y subvierte los roles tradicionales, utilizando el cuerpo como un lienzo para expresar denuncias y fomentar la reflexión. Así, sus obras se convierten en vehículos que exploran y cuestionan la interacción entre el cuerpo, la moda y los estereotipos de belleza, ofreciendo reinterpretaciones novedosas y provocativas en el panorama artístico actual.

Figura 11

En tela de juicio.



Nota: En tela de juicio. Fotografías por Mathew Valbuena – Archivo Galería Santa Fe – Instituto Distrital de las Artes, Idartes. Extraída de: <https://desdelaterraza.co/en-tela-de-juicio/>

La propuesta realizada en el año en curso, plantea un juego lingüístico partiendo de la frase “En tela de juicio”. La idea consiste en imaginar cómo se podría representar, de manera visual, esta “tela”, es decir, cómo “vestirla” para darle una nueva forma de manifestar su significado. Dado que la locución implica poner en duda algo, se invita a descomponer y analizar cada uno de sus elementos, explorando de qué manera el concepto de duda y cuestionamiento puede trasladarse a un plano visual y estético. Según Salazar, "EN", preposición que indica una situación transitoria; "TELA", entendida como un tejido elaborado en telar (con la posibilidad de explorar otros significados); y "JUICIO", que remite a la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, o al estado de cordura (2025). Mari Luz canaliza su visión crítica de los discursos tradicionales que configuran el vestuario femenino, transformando el textil en un medio de denuncia y resignificación de la imagen del cuerpo. En esta obra, la artista despliega una combinación experimental de técnicas utilizando hilo, agujas y palabras, incluyendo el corte, el ensamblaje, así como el uso de performance, video y fotografía.

El aporte investigativo de Mari Luz es demasiado significativo, ya que reinterpreta el vestuario femenino como un objeto crítico, convirtiéndolo en un vehículo de análisis de poder,

género e identidad. La artista deconstruye la moda tradicional a través de técnicas experimentales, su práctica integra elementos del arte, el diseño, la moda y la performance, ofrece nuevas metodologías para investigar las narrativas culturales. Al resignificar el textil, la artista abre caminos para interpretar la intersección entre lo personal y lo colectivo. Con ello, Mari Luz evidencia cómo las expectativas culturales y los estereotipos han moldeado la representación del cuerpo femenino, invitando al espectador a replantear la relación entre moda, identidad y poder, generando un diálogo profundo entre lo estético y lo político. Así, cada prenda se convierte en un testimonio vivo de resistencias y tensiones, desafiando la normalización de ciertos cánones estéticos y cuestionando las estructuras que definen la feminidad.

5.6 Leifer Hoyos Madrid

Artista colombiano cuyo trabajo se destaca en el ámbito del arte contemporáneo y la performance, abordando de manera crítica y poética el rol del cuerpo en el espacio. Con un título de Maestro en Artes Plásticas obtenido en 2015 en la Fundación Universitaria Bellas Artes y habiendo colaborado en colectivos como: El Cuerpo Habla de la Universidad de Antioquia, Hoyos Madrid también ha dejado su huella en el ámbito académico a través de su labor como historiador en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En su obra, se destaca el uso innovador del textil, al que confiere la capacidad de narrar historias y de generar intersecciones entre lo erótico, lo cotidiano y lo político. El textil va más allá de ser un mero material, convirtiéndose en una plataforma que permite resignificar los patrones sociales, deconstruir cánones estéticos y abrir nuevas rutas metodológicas para explorar el arte.

Figura 12

Ornamentarios.



Nota: Vista exposición "Serie Ornamentarios" (2025). Extraída de: <https://www.instagram.com/leiferhoyosmadrid/>

El performance *Ornamentarios* (2025) se constituye como el continuo devenir de cuerpos cuyos gestos y movimientos reviven y actualizan el pasado en el presente. En esta obra las prendas se presentan como vestigios arqueológicos que evocan la historia del vestir urbano, permitiendo al público establecer conexiones y relaciones con la manera en que se utiliza, se adopta y se difunde el estilo vintage en Medellín. “El color y el bordado son elementos con gran potencia simbólica dentro del vestido, actuando como detonantes visuales que remiten a referentes culturales específicos” (Hoyos, 2021, p. 281). Fusionando aspectos del performance, la historia y la crítica social y focalizando su atención en el uso del textil y el vestuario como sistemas de signos con una carga narrativa y crítica, su obra establece espacios de diálogo abriendo una reflexión profunda sobre el cuerpo vestido y se erige como un medio para cuestionar los prejuicios culturales y los cánones que han limitado históricamente la expresión individual y artística.

El aporte de Leifer a la investigación reside en su enfoque interdisciplinario, que integra la mirada histórica, la semiótica y la práctica performativa para analizar el vestuario y el cuerpo como sistemas de signos cargados de narrativa y crítica. Su trabajo aporta herramientas teóricas y

prácticas para comprender cómo el textil y el atuendo actúan como vehículos de transformación cultural, permitiendo resignificar discursos tradicionales y cuestionar las estructuras de poder. A través de esta perspectiva, Hoyos Madrid enriquece la discusión sobre la construcción y la representación visual en contextos urbanos.

6 Diseño metodológico

La metodología aplicada en esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, lo que permitió una inmersión profunda en el análisis crítico y la interpretación contextual de la moda como medio narrativo en el arte contemporáneo. Este enfoque posibilitó no solo la descripción de fenómenos, sino también la comprensión de sus significados, relaciones y complejidades dentro del contexto cultural y artístico.

Para alcanzar los objetivos planteados, la investigación se basó en una revisión y análisis de diversas referencias artísticas y académicas. La información fue recopilada de múltiples fuentes, incluyendo imágenes, material escrito recuperado de la web (como artículos de revista, prensa, trabajos de grado, sitios web de museos), y contenido audiovisual (videos), lo que garantizó una perspectiva amplia y multifacética.

6.1 Primera Fase: Profundización y marco conceptual

La primera fase del estudio se centró en un riguroso proceso de profundización temática. Se realizó una búsqueda extensiva en revistas electrónicas, bases de datos especializadas y libros recientes en el área, con el propósito de comprender las convergencias entre el arte y la moda. Durante esta etapa, se recopilaron documentos y datos relevantes que fueron cruciales para orientar el trabajo hacia el proceso creativo. En este recorrido exploratorio, se evidenció una inquietud recurrente en diversos artistas, tanto a nivel local como internacional, respecto a la relación entre arte y moda, manifestada de forma directa e indirecta en sus obras. Este hallazgo no solo subrayó la relevancia del estudio, sino que también facilitó la identificación de la influencia de la moda en los procesos de construcción de identidad dentro de la sociedad.

Esta fase inicial fue fundamental para analizar históricamente la relación entre las artes visuales y la moda de alta costura. Se exploraron obras teóricas y estudios críticos que permitieron

trazar un marco conceptual robusto, brindando una base sólida para identificar las intersecciones y resonancias entre ambos campos. Este análisis documental facilitó la identificación de momentos clave y tendencias que han marcado la evolución conjunta de las artes visuales y la moda. La diversidad y riqueza de las fuentes consultadas permitieron construir una cronología que evidenció hitos fundamentales en la integración de ambas disciplinas.

Durante esta fase, los documentos y materiales visuales recopilados no solo fueron revisados, sino que se sometieron a un análisis de contenido temático. Esto implicó la identificación de temas recurrentes, conceptos clave y narrativas emergentes que articulaban la relación entre arte y moda, permitiendo así construir las categorías analíticas que guiarían el resto de la investigación.

Figura 13

Diagrama de categorías analíticas.

<p>Intervención y Recontextualización de la Indumentaria</p>	<p>Aborda las obras donde se toma la indumentaria existente (ropa, uniformes, vestuario histórico) y se le da un nuevo significado a través de la intervención artística. Esto puede incluir la deconstrucción, la alteración, el ensamblaje o la instalación de prendas para generar discursos específicos.</p>
<p>Moda como Performance y Rituales Sociales</p>	<p>Se centra en el aspecto performático de la moda, tanto en desfiles de alta costura como en intervenciones artísticas. Esta categoría examina cómo la vestimenta y su presentación actúan como rituales que construyen y comunican identidades, narrativas sociales o críticas culturales.</p>
<p>Identidad y Subversión a través de la Moda</p>	<p>Examina cómo la moda, en el arte, es utilizada para explorar, construir o subvertir identidades individuales y colectivas. Esto puede incluir el uso de la indumentaria para desafiar normas de género, raza, clase o para expresar disidencias y empoderamiento.</p>
<p>Crítica Social y Política en el Vestido Artístico</p>	<p>Se enfoca en cómo la moda, cuando entra en el terreno del arte, se convierte en un vehículo para la crítica de problemas sociales, políticos o ambientales. Aquí se analizaría cómo el vestuario se utiliza para cuestionar el consumo, la producción, la globalización, la desigualdad o la sostenibilidad.</p>

Nota: Elaboración propia (2025).

Particularmente, se observó el intercambio simbiótico de ideas durante el surgimiento de movimientos artísticos que, a través de la reinterpretación de elementos plásticos, transformaron la moda y el textil en un medio narrativo que desafiaba las convenciones establecidas. Una fuente

principal y de gran relevancia para esta investigación es el ensayo "Arte/Moda: Intersecciones", que surge de la documentación y reflexión de un seminario homónimo realizado en Chile en 2016. Este seminario, pionero en su categoría, reunió a artistas, historiadores y diseñadores textiles para analizar los puntos comunes y las convergencias entre ambas disciplinas. Como explica Carreño (2017) en su introducción, el seminario:

Más que preguntarse si la moda es arte, exploró los puntos de convergencia y divergencia entre estas disciplinas a través de ponencias de artistas que trabajan en la intersección de ambos campos, evidenciando la complejidad y riqueza de esta relación (p. 9).

Este ensayo brindó una base teórica sólida al explorar cómo ambas disciplinas se entrelazan a nivel social, cultural y político, ofreciendo ejemplos concretos y análisis profundos que enriquecieron la comprensión de estos fenómenos complejos e invitaron a repensar y explorar nuevas perspectivas en ambos ámbitos.

La revisión documental también permitió la identificación preliminar de artistas, diseñadores y obras específicas que ejemplifican de manera destacada la fusión entre arte y moda como medio narrativo. Estos casos, como, las colaboraciones de Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí, las performances de Mari Luz Gil Monsalve o las instalaciones textiles de Claudia Casarino, se señalaron como ejemplos significativos y casos de estudio. Estos casos fueron seleccionados en función de su impacto histórico, su carácter innovador en el uso de la moda y los textiles como narrativa y la disponibilidad de material documental y visual para su análisis.

Los hallazgos de esta fase no solo consolidaron el marco teórico, sino que también generaron nuevas preguntas e 'inquietudes' específicas sobre cómo ciertos elementos del diseño de moda se transforman en portadores de significado en el contexto artístico. Esta comprensión

profunda fue esencial para definir los criterios de selección de las obras y artistas que se analizarían con mayor detalle en la segunda fase del estudio.

En definitiva, esta fase inicial sirvió como un filtro conceptual crucial, la exhaustiva revisión documental de esta primera fase se erigió como el cimiento indispensable de la investigación. No solo definió el marco teórico y conceptual, sino que también clarificó el despliegue coordinado y evolutivo entre la moda y las artes visuales. Este proceso proporcionó una perspectiva integral y enriquecedora, esencial para comprender cómo la moda funciona como un medio narrativo en el arte contemporáneo. Permitted delimitar el universo de estudio y establecer las bases metodológicas sólidas para las fases subsiguientes.

6.2 Segunda Fase: Exploración de la práctica artística y narrativas a nivel local

Para alcanzar el segundo objetivo de la investigación, se planteó una estrategia centrada en la observación participativa orientada a la recopilación de experiencias y perspectivas de artistas con trayectoria. Dada la naturaleza cualitativa del estudio, se optó por realizar entrevistas semiestructuradas como técnica principal de recolección de datos. Esta aproximación, complementada con la grabación de audio, permitió recoger datos ricos y contextuales, garantizando la fidelidad de las respuestas y facilitando un posterior análisis detallado de las percepciones y narrativas de los referentes artísticos.

6.2.1. Contexto y selección del participante.

La elección del participante para esta fase estuvo directamente ligada a la búsqueda de un contexto donde la moda y el arte convergen de manera significativa. Medellín, Colombia, se ha consolidado como un referente clave en esta interacción simbiótica. La ciudad, conocida por su vibrante escena artística y su constante innovación, ha sido el epicentro de propuestas que diluyen los límites entre ambas disciplinas. Aquí, artistas y colectivos locales emplean la moda como un

lienzo narrativo para explorar identidades, memoria y resistencia mediante textiles, formas y la performatividad. Ya sea en las prácticas artesanales ancestrales o en las audaces intervenciones urbanas contemporáneas, Medellín ejemplifica cómo el vestir comunica no solo estilo, sino también historia y crítica social. Esta dinámica cultural local provee un marco invaluable para entender la riqueza de las narrativas que surgen de la intersección entre arte y moda.

Dentro de este contexto local tan significativo, se eligió al artista Leifer Hoyos Madrid, la selección responde a su reconocida trayectoria y a su constante exploración de la moda como elemento narrativo y expresivo en sus obras, lo que lo convierte en un interlocutor ideal para el estudio. Su experiencia en el medio y su arraigo en la escena artística local permiten una comprensión profunda de cómo el entorno cultural de Medellín influye en la integración de la moda en sus procesos creativos y narrativas artísticas.

6.2.2. Diseño del Instrumento: Entrevista Semiestructurada

Las entrevistas semiestructuradas se diseñaron para explorar temas predefinidos, a la vez que permiten que surjan nuevas perspectivas desde la experiencia del artista. El guion de la entrevista funcionó como una hoja de ruta flexible, se diseñó para explorar la trayectoria del artista, su concepción de la moda como narrativa en el arte y la influencia del contexto cultural de Medellín en su obra. Una vez establecido el contexto de selección del artista y el diseño del instrumento, se procedió a la realización de la entrevista, este encuentro se llevó a cabo el 22 de mayo de 2025, en el café Ruda en Medellín de forma presencial, con una duración aproximada de 1 hora. La entrevista fue grabada en audio, previa autorización del artista, garantizando así la fidelidad de sus expresiones y facilitando el proceso de transcripción y análisis posterior. Durante la conversación, se abordaron las preguntas clave diseñadas que abarcaron desde la trayectoria y motivaciones del artista, hasta los desafíos en su trabajo. Las grabaciones de audio fueron transcritas a texto para

facilitar el análisis cualitativo. Se aplicó un análisis temático a las transcripciones, identificando categorías clave que permitieron comprender en profundidad la interconexión entre moda y arte en la práctica del artista. Las perspectivas obtenidas del artista se analizaron a la luz de los objetivos de la investigación y el marco teórico propuesto, enriqueciendo la comprensión de la convergencia entre ambas disciplinas.

A continuación, se presentan los segmentos más relevantes de la entrevista, organizados por las temáticas principales que emergieron.

6.2.2.1 Trayectoria y Motivaciones del Artista.

La integración de la moda y los textiles en la obra de Leifer no fue una decisión premeditada, sino la confluencia de un interés personal latente y su formación académica. Aunque egresado como Maestro en Artes Plásticas, su fascinación por la moda siempre estuvo presente, hasta que gradualmente se materializó en su práctica. Hoyos Madrid detalla el surgimiento de esta motivación intrínseca:

La moda siempre había estado ahí, como que incluso desde el colegio... eso siempre había estado como un fantasma, digamos ahí, como un susurro, ahí, ahí, como un motor hilando, hilando, hilando, hilando, y por ese entonces yo me hice muy amigo de una chica que se llamaba Natasha Posada, ella llegaba de la colegiatura, de haber hecho muchos semestres de moda... y me mostró como otro mundo que yo quería habitar, y que me sedujo, pero ya no desde la apuesta del diseñador, sino más desde la creación del vestido, y del vestido como dispositivo estético, como dispositivo estético-artístico (2025).

Esta revelación lo llevó a concebir el vestido no desde la confección o las tendencias, sino como un "dispositivo estético-artístico", cuyo valor reside en su función dentro de la obra,

especialmente en la performance. Su formación como historiador de la Universidad Nacional (finalizada en 2021) también fue crucial, brindándole un marco riguroso para abordar el vestido como un documento y narrativa histórica. Su investigación sobre el vestuario en la Medellín colonial ("Ropas, joyas y telas, en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, 1675-1785") le permitió trascender la superficialidad de la moda para comprender el vestido desde una perspectiva antropológica y estética "antropoestésica". Esta visión se complementó con su práctica de trabajar con ropa de segunda mano y su paso por Fabricato, así como por asignaturas en la facultad de Diseño de Vestuario en la UPB, lo que enriqueció su entendimiento de la moda desde múltiples ángulos.

6.2.2.2 Influencia del Contexto Cultural de Medellín.

La práctica artística de Leifer está profundamente influenciada por el contexto cultural de Medellín, lo cual se manifiesta en varios aspectos de su trabajo. Su interés por la moda no es solo personal, sino que se nutre del entorno y sus recursos. La historia de la ciudad es un pilar de su investigación, su estudio sobre "Ropas, joyas y telas" en la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria (Medellín colonial) revela cómo el vestuario era un documento histórico y patrimonial, sentando bases para su comprensión del vestido. Hoyos Madrid subraya esta dinámica:

Empiezo a preguntar ¿qué pasa en el siglo 18 aquí? en lo que hoy es Colombia, claro, y precisamente en Medellín, en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria, y me empiezo a preguntar por la villa, y me empiezo a preguntar por la ropa, lo que llegaba a la villa, el vestuario de la villa, la ropa de la villa y me empiezo a dar cuenta que en los testamentos la gente empieza a hablar, y avaluarla, o sea, llamaban a un escribano y decía un calzón rojo, 30 pesos oro, y eso sumaba unas listas... generaba un patrimonio económico y las

dotes... se genera otro insumo. Y ahí elaboró una investigación que se llama ropas, joyas y telas, en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, 1675-1785... (2025).

Finalmente, su experiencia docente y la interacción con otros profesionales en Medellín han fortalecido su postura sobre la complejidad de la moda en el arte, enfrentando y desafiando la "reticencia" local que a menudo separa ambas disciplinas. Su trabajo busca transversalizar la pregunta por el vestido en el ámbito académico y artístico de la ciudad, impulsando un diálogo constante entre estas prácticas.

6.2.2.3 Definición de la Relación Arte-Moda.

Leifer no se posiciona como un artista de la moda en el sentido convencional, ni busca adherirse a las tendencias. Por el contrario, su enfoque se define por una crítica al sistema moda, explorando la "antimoda" y el reuso de prendas como una postura estética y conceptual. Su interés primordial no recae en lo que está "en tendencia" o en la belleza superficial de una prenda, sino en el vestido como objeto y en las relaciones que este genera. Hoyos Madrid subraya una distinción clave:

Yo no hablaría tanto como de moda... yo hablaría de que hago una crítica al sistema moda, o sea, cómo imbricaría la estructura de la moda, desde la antimoda, desde una crítica al sistema, porque lo que yo hago con la tesis es el reuso, es todo lo que nos ha dicho la moda que no se puede hacer, reusar, repetir, lo viejo, lo pasado. Yo lo que hago es ir a las ropas viejas para trabajarlas... me interesan más, las relaciones que esta chaqueta pueda crear con vos, que lo que sí es bonita (2025).

Para Hoyos Madrid, el vestido adquiere su "artisticidad" y se convierte en un "dispositivo artístico" cuando entra en relación con el cuerpo, un concepto que denomina "embodiment"

(encarnación), derivado de la antropología. En este sentido, la vestimenta no es un elemento pasivo, sino un catalizador de acciones, movimientos, narrativas e interpretaciones. Cuando el vestido se despoja del cuerpo y se exhibe en un espacio expositivo, deja de ser un "útil" para transformarse en un "objeto vestido" con un valor escultórico, pictórico o de cualquier otro soporte del arte contemporáneo, aunque su sentido más profundo emerge en la comunión con el cuerpo.

6.2.2.4. Proceso narrativo a través de textiles y vestuario.

El vestuario ocupa un papel fundamental como "trama narrativa" en el trabajo de Leifer, especialmente en sus performances. Leifer concibe el cuerpo siempre como "cuerpo vestido", y es a través de esta vestimenta que se articulan sus relatos y se posibilitan las acciones.

Los chicos no hacen nada, están vestidos de rosado, de piel, durante dos horas, y esa pose la tomo de los militares, que pasan horas y horas, frente a edificios, frente a lugares, en esa pose, que es una pose muy patriarcal, que es una pose muy militar, que es una pose muy masculina, y yo lo que hago es invertirla con el rosa, que nos han dicho que es muy femenino, y con distintos tonos de rosa, desde ese rosa viejo, hasta un rosa chicle, un rosa neón, un fucsia, un rosa Barbie (2025).

En el caso de "La Vie en Rosa" (2022), la narrativa se construye a través de la inversión de significados mediante el color y la postura. Los participantes, vestidos con distintos tonos de rosa, adoptan una "pose muy patriarcal, muy militar, muy masculina". La yuxtaposición del rosa (asociado a lo femenino) con esta postura rígida genera una potente narrativa visual que subvierte las expectativas y juega con las convenciones de género y poder.

6.2.2.5. Papel de la Identidad en su obra.

Leifer aborda la identidad en su obra con una perspectiva crítica hacia las concepciones fijas y codificadas. Aunque reconoce que su trabajo no está completamente "libre de identidad", su principal interés reside en explorar la singularidad, concepto que asocia con la filosofía de Deleuze. Para el artista, el género o la orientación sexual de los participantes no son condiciones excluyentes, buscando una pluralidad de singularidades móviles que se transforman constantemente. Como él mismo Leifer lo expresa:

La identidad fija, o sea, en términos psicoanalíticos, fija, codifica, regula, no quiero decir que mi obra esté libre de identidad, claro, pues deja una identidad, pero me interesa más trabajar el asunto de la singularidad como lo enuncia Deleuze... si un chico heterosexual quiere participar, le digo bienvenido, póngase la camiseta... son unas identidades móviles que buscan una singularidad, pero esa singularidad siempre se ve transformada (2025).

Esta postura se distancia de la representación teatral de personajes, inclinándose por el rol o el "devenir" de los individuos. En la performance, no hay un texto fijo o un personaje a interpretar, sino que el vestido, aunque pueda tener elementos de representación, no busca lo alegórico. La "chaqueta manifiesto" en la performance de *Ornamentarios* (2025) ilustra esto: el artista no representa el manifiesto, sino que su cuerpo, al llevar la chaqueta con el texto estampado, "deviene manifiesto". El objetivo es trastocar y romper la idea de la representación y las identidades fijas para dar lugar a un "asunto diverso". La inclusión de participantes con distintas corporalidades, como el mismo lo expresa: "gorditas, flaquitas, todo el mundo" en *Ornamentarios* es un testimonio de esta búsqueda por una expresión que abrace la multiplicidad y la singularidad, más allá de categorizaciones preestablecidas. El vestido, en este contexto, es un elemento que interactúa con el cuerpo para generar nuevas lecturas y experiencias que desafían las nociones

tradicionales de identidad. Este interés se extiende al presente en su trabajo con ropa de segunda mano (elementos de postconsumo), donde la prenda trae consigo historias y vidas previas, siendo "intervenida" para adquirir nuevos significados.

6.2.2.6. Proceso creativo e integración de técnicas.

El proceso creativo de Leifer es inherentemente colaborativo y se nutre de la realidad material. No se ciñe a la confección, sino que busca alianzas estratégicas para materializar sus visiones. La creación de las prendas implica un trabajo etnográfico inicial, extrayendo objetos de "la minorista" (mercados de segunda mano), que luego son intervenidos colectivamente. Hoyos Madrid subraya que una vez obtenidas estas prendas, el proceso es de intervención textil colaborativa:

Vamos en colectivo pensando la prenda, vamos pensando las intervenciones textiles que vamos a hacer sobre el objeto ya creado... Primitive Colors, que tiene un acervo de 25 años en intervención textil, dice, yo a esta prenda la teñiría, yo a esta prenda la bordaría, yo a esta prenda la cortarían, y vamos sumando fuerzas en función de esa prenda (2025).

El artista se apropia de elementos de la postproducción y de la customización, transformando prendas que ya han tenido un uso. Las técnicas principales que integra en este proceso son el bordado y el teñido textil. Estas técnicas, tienen una profunda carga conceptual. El bordado, en particular, es valorado por el tiempo que requiere su elaboración, un contrapunto directo a la rapidez y la obsolescencia programada del fast fashion y las "prendas para desechar".

La elección de estas técnicas tradicionales (tejido, estampación serigráfica, estampación en linóleo) sobre objetos industriales o de fast fashion busca generar una interpelación, creando un diálogo entre lo artesanal y lo masivo, lo temporal y lo duradero. Para Hoyos Madrid, estas técnicas

permiten "integrarlas a prendas que producen fast fashion, o producen las casas de costura, o producen marcas locales, y ese objeto tan contemporáneo, tan industrial, se ve interpelado por una técnica tradicional", resignificando la prenda y confiriéndole un "aura" que el fast fashion ha despojado, y que, en la performance, aunque efímera, recupera su presencia y significado.

6.2.2.7. Visión a Futuro sobre la moda como Recurso Artístico.

Leifer se muestra optimista sobre la evolución de la moda, el textil y el vestido como recurso artístico en el arte contemporáneo, atribuyendo gran parte de este avance a las mujeres y las disidencias sexuales. El artista observa cómo prácticas históricamente asociadas a la disciplina o el "castigo" en colegios de monjas (como el bordado) se están transformando en formas poderosas de expresión y resistencia. Leifer enfatiza que:

Se está reinventando el arte del textil... las mujeres se están preguntando, por esas prácticas que antes habían aprendido... se está volviendo ahora una forma de expresión, el bordado feminista, el arte feminista... el bordado empieza a parecer como un asunto de resistencia, en tejidos de memoria social (2025).

Esta visión proyecta un futuro donde el arte textil, impulsado por las mujeres, el feminismo y las disidencias, jugará un papel crucial en la creación de memoria social y en la resignificación de prácticas tradicionales. El artista reconoce que "falta mucho por hacer" en este campo, y aconseja a los jóvenes artistas interesados en esta fusión a ser constantes, a que "no se dejen opacar", a investigar y a "abrirse un camino en este mundo, que es tan difícil, en un sector en Medellín, lleno de elitistas, lleno de una sociedad cerrada, que no quieren que otras voces entren a quebrarle su relato". Su perspectiva subraya que la clave está en la persistencia y en la ruptura de las estructuras establecidas.

6.2.2.8. Conclusiones de la Entrevista.

La entrevista con Leifer Hoyos Madrid proporcionó una comprensión invaluable de la compleja relación entre moda y arte en el contexto local de Medellín. Sus perspectivas confirmaron la hipótesis de que la moda actúa como un potente vehículo narrativo en el arte contemporáneo de la ciudad, revelando la capacidad del vestido de trascender su función utilitaria para convertirse en un dispositivo estético-artístico y un documento cultural. Los datos obtenidos, especialmente en relación con el valor antropológico del vestido y el uso del textil como un tejido de memoria social, así como la performatividad y la instalación como herramientas para la crítica a las identidades fijas y al sistema moda, servirán como base fundamental para el desarrollo de la propuesta artística en capítulos posteriores y para un análisis más profundo de las intersecciones entre la historia material y las expresiones contemporáneas en Medellín.

7 Proceso de creación.

El proceso creativo, a pesar de ser inmaterial por naturaleza, se configura a partir de las vivencias y necesidades individuales, adaptándose al contexto y a las demandas que impulsan su activación para la realización de un resultado previsto. En esta investigación se analizará cómo dicho proceso utiliza diversas herramientas, fusionándolas con el objetivo de lograr la materialización exitosa de un producto final o de un prototipo. El proceso creativo se inicia con una lluvia de ideas, una etapa fundamental que permite expandir el horizonte conceptual y explorar diversas perspectivas en torno a la convergencia entre la memoria ancestral femenina y la costura. Esta fase inicial fomenta la libre asociación de conceptos relacionados con las técnicas de costura tradicionales, la identidad femenina, la expresión cultural y la estética del arte visual, generando un amplio abanico de posibilidades. Al suspender el juicio crítico en esta etapa, se propician conexiones inesperadas y se descubren enfoques innovadores que enriquecen la exploración del tema central, sentando así una base sólida y diversa para el desarrollo de una pieza vestimentaria que dialogue significativamente con el pasado y el presente.

Figura 14

Lluvia de ideas.



Nota: Elaboración propia, 2025.

El origen y el motivo que inspiraron la elección de las palabras clave, así como el discurso visual que las acompaña, se arraigan profundamente en la tradición ininterrumpida de las mujeres de mi familia dedicadas a la confección. No es una inspiración abstracta, sino una inmersión en la memoria viva de mi hogar y mis ancestras. Desde mis primeros recuerdos, la imagen de las máquinas de coser siempre ha sido un pilar central en los hogares de mis abuelas y mi madre. Esos espacios, no eran solo talleres impregnados del zumbido rítmico del motor más el susurro de las telas y la aguja, eran el corazón de un liderazgo femenino discreto pero potente, donde las decisiones cotidianas se tejían con la misma precisión que los dobladillos, un eco del pasado que resuena hasta hoy. Allí, entre moldes y diseños, se transmitían no solo habilidades técnicas de costura y confección, sino también valores de resiliencia, creatividad y autonomía, forjando un modelo de mujer fuerte e independiente.

Cada hilo y cada puntada son un recuerdo tangible de esas manos que, con delicadeza y precisión, construyeron no solo prendas, sino también un legado de empoderamiento. La elección

de estas palabras y la narrativa visual buscan honrar esa herencia matriarcal, que se convirtió en un verdadero archivo familiar de saberes y experiencias que, a pesar del tiempo, se mantienen vivos. Se trata de reconocer cómo la tradición de la confección ha moldeado los roles de género dentro de mi familia, mostrando cómo el trabajo de estas mujeres fue fundamental para el sustento y la identidad, trascendiendo las expectativas convencionales y demostrando que el hecho de coser era una forma de resistencia y expresión. Así, la inspiración surge de una conexión íntima con esas memorias, transformándolas en un homenaje a la fortaleza de las mujeres que me precedieron, un reconocimiento de cómo su labor, aparentemente sencilla, construyó un universo de significado y trascendencia.

Tras la generación de ideas, el proceso avanza hacia la conceptualización y el diseño preliminar. Aquí, las ideas más prometedoras de la lluvia de ideas son filtradas y refinadas. Se comienza a visualizar la forma y la estructura de la pieza vestimentaria, lo que implica la creación de *moodboard* y referencias visuales, que traducen los conceptos abstractos en elementos visuales tangibles. Esta etapa es crucial para definir la paleta de colores, la selección de texturas y los volúmenes que mejor representen la narrativa deseada sobre la memoria ancestral femenina y la costura. Se exploran las posibilidades estéticas y simbólicas de diferentes materiales, considerando no solo su apariencia, sino también su tacto, caída y resonancia histórica o cultural. El objetivo es solidificar la visión creativa, estableciendo las bases para la elección de los textiles y las técnicas de costura que darán vida a la obra.

Figura 15

Inspiración y referencias visuales.



Nota: Elaboración propia 2025.

Con una idea preliminar en mente, la siguiente fase se centra en la experimentación con la técnica de costura conocida como *patchwork*, significa literalmente "trabajo con parches". Es una técnica de costura que consiste en unir pequeños trozos de tela, a menudo de diferentes colores, formas y patrones, para formar un diseño más grande y, originalmente, funcional. En Colombia, esta técnica es comúnmente conocida como "coser con retazos" o simplemente el arte de las "colchas de retazos", evocando su origen humilde y su funcionalidad.

Históricamente, fue una solución ingeniosa para remendar y aprovechar al máximo los recursos textiles escasos, transformando retazos y prendas en desuso en piezas nuevas y útiles como colchas, mantas o incluso ropa. En el contexto colombiano, y específicamente en la región, de Antioquia, no fue solo una práctica de subsistencia, sino que se convirtió en un sello distintivo de la labor matriarcal en el seno familiar. De acuerdo con Ramírez & Peña (2022) la:

Técnica de costura artesanal conocida como Patchwork [...] se ha enraizado en diferentes partes del mundo siendo por generaciones parte de la historia de muchos hogares producto

de la necesidad y expresión popular de quienes hoy son abuelas. Pues en ella se registra la historia de hijas, madres y abuelas que, tras un largo día de trabajo, se reunían a coser con retazos de tela, colchas, manteles (p.3).

La elección de la técnica no es arbitraria; evoca directamente esa sabiduría y resiliencia femenina ancestral, permitiendo que cada unión de tela hable de continuidad, adaptación y la rica herencia cultural, se ancla en los recuerdos de la infancia, donde la imagen de mujeres de la familia, como abuelas y bisabuelas, dedicadas a esta práctica, evocaba no solo calidez y refugio, sino también la resiliencia y creatividad femenina. Estas mujeres, con su ingenio y paciencia, se afanaban en coser estos fragmentos, no solo para mantener a sus seres queridos abrigados, sino también para tejer historias, memorias y un sentido de identidad colectiva en cada puntada. Estas piezas, lejos de ser meras reliquias, eran testimonios vivos de la historia familiar y la capacidad de transformación, dotadas de un sentido funcional sin dejar de lado una estética característica convirtiéndose en piezas de orgullo y un valioso tesoro familiar.

Para visualizar el resultado de este proceso creativo, el siguiente apartado presenta el boceto de la pieza vestimentaria. Este diseño preliminar sirve como una representación gráfica de la conjunción de los conceptos, anticipando la forma final de la obra que busca encarnar la memoria ancestral femenina en un contexto contemporáneo.

Figura 16

Boceto, pieza vestimentaria.



Nota: Elaboración propia 2025.

Con un diseño preliminar en mente, la siguiente fase se centra en la selección crítica de los materiales y la experimentación con la técnica de costura. La elección de los textiles trasciende lo estético, enraizando la obra en una conciencia sobre el impacto ambiental y una conexión con la tradición sobre la memoria ancestral femenina. Considerando la narrativa de la técnica y la creciente conciencia sobre el impacto ambiental, la fase de selección de materiales se alinea con principios de sostenibilidad y resignificación. “El sector textil genera 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo” (Deutsche Welle, 2025, p. s. f.), una cifra que subraya la urgencia

de prácticas más conscientes. Por ello, para la elaboración de la pieza vestimentaria se recurrirá principalmente a textiles reciclados. Específicamente, se establece contacto con una fábrica textil en Medellín para obtener una donación de retazos y descartes de producción. Esta decisión no solo responde a un compromiso ético con el medio ambiente, sino que también carga a la obra con una narrativa de transformación y aprovechamiento de lo que se considera desecho, otorgándole una nueva vida y significado. Posteriormente, se realiza la selección de retazos, priorizando la caída y fluidez de la tela, y se eligen materiales como el chaliz, satin, popelina y algodón por su ligereza y fluidez, propiedades esenciales para la estética deseada.

Figura 17

Fase de experimentación.



Nota: Elaboración propia 2025.

Una vez seleccionados los retazos, se procede a la creación de un pequeño molde para estandarizar la medida de los cuadros a utilizar, asegurando coherencia en el diseño. Tras el corte, se inicia el proceso de costura, uniendo los fragmentos para dar forma al prototipo. Los resultados iniciales de este ensamble revelaron la necesidad de una diagramación para optimizar la

distribución de los cuadros. Esta diagramación es esencial para definir cómo se alternarán las telas estampadas y los colores sólidos, así como para determinar el tipo de costura a aplicar, ya sea una costura secuencial que enfatice la linealidad y el flujo, o una costura en ladrillo que ofrezca un patrón más intrincado y texturizado.

A continuación, se presenta la diagramación preliminar de la pieza vestimentaria, la cual ilustra la disposición planificada de los retazos y la elección del patrón de costura para la construcción final de la obra.

Figura 18

Diagramación preliminar



Nota: Elaboración propia 2025.

El proceso creativo en la fase de prototipado y materialización, es un ciclo que integra la visión artística con la meticulosidad técnica. Ya con materiales seleccionados y las técnicas definidas, se procede a la construcción de la pieza vestimentaria o prototipo. Esta etapa comienza con la elaboración de la moldería, un paso crucial donde las ideas bidimensionales del boceto se traducen en patrones planos que darán forma al volumen de la prenda.

Este proceso de materialización implica la confección de muestras, exhaustivas pruebas de ajuste y ajustes continuos basados en la interacción directa con el material y la visualización tridimensional de la obra. Se presta especial atención a cada detalle, a cómo cada puntada y cada unión contribuye a la coherencia narrativa y estética de la pieza. La materialización no es solo un acto técnico, sino una continuación del diálogo conceptual, donde las ideas abstractas se traducen en una forma tangible que puede ser experimentada y comprendida.

Figura 19

Proceso de materialización



Nota: Elaboración propia 2025.

El producto final, o la pieza vestimentaria es entonces la materialización de un proceso que integra la memoria ancestral femenina con la contemporaneidad de la costura. "El alma de la alta costura reside en el 'savoir-faire', el dominio de técnicas artesanales transmitidas de generación [...] elevando cada prenda a una verdadera obra de arte" (Fernández, 2020, p. 45). Más allá de su función vestimentaria, esta pieza se presenta como un vehículo de expresión artística y cultural,

encarnando la esencia de la creación en Alta Costura. La profundidad de su ser reside en la confluencia de técnicas como el patchwork, un arte que, desde lo femenino, ha tejido historias y transmitido saberes a través de generaciones. Cada retazo cosido no es solo un material, sino una voz que resuena con la tradición del matriarcado, donde las decisiones se hilvanan con la sabiduría de las ancestras, la resiliencia y el cuidado que han sostenido el linaje. Es una decisión consciente, que habla desde el respeto por el legado, un acto de reafirmación de la fuerza y la creatividad inherente a la mujer.

Es importante destacar que el desarrollo de esta pieza fue un trabajo de co-creación. La valiosa guía y el profundo conocimiento de mi madre fueron fundamentales para llevar a cabo esta obra, permitiendo que la sabiduría ancestral se entrelazara de manera tangible con la ejecución contemporánea.

Figura 20

Pieza vestimentaria.

Pieza vestimentaria



Nota: Elaboración propia 2025.

Una vez que el vestido está listo, el proceso creativo se expande hacia la bocetación de la instalación que lo acompañará. En esta etapa, se visualiza y se diseña el entorno en el que la pieza será exhibida, concibiéndola como parte de una experiencia artística inmersiva. Se definen elementos como la iluminación, la disposición espacial y cualquier componente adicional que realce la narrativa del vestido, transformando la prenda en el centro de una obra que dialoga con el espacio y el espectador. Un elemento importante de esta instalación será la máquina de costura de mi bisabuela. Este objeto, más que una simple herramienta, es un símbolo tangible de la herencia familiar y el legado de la matriarca. Su presencia habla de manos que trabajaron, de hilos que unieron, de la tradición que se perpetúa y de la persistencia de un arte transmitido de mujer a mujer. La máquina no solo evocará el oficio, sino también la resiliencia, la autonomía y el poder

creativo de las mujeres de mi linaje, conectando el presente con la sabiduría de quienes me precedieron.

Figura 21

Boceto de instalación en el espacio.



Nota: Elaboración propia 2025.

Así, el proceso de creación artística, desde el primer trazo del boceto hasta la presentación del prototipo y la conceptualización de su instalación, es mucho más que la simple elaboración de una prenda. Es un viaje que entrelaza la memoria ancestral con la visión contemporánea, donde cada puntada y cada decisión resuenan con la herencia femenina y la tradición del matriarcado. El vestido trasciende su función original para convertirse en una pieza de arte que dialoga con el espacio y el espectador. Es una manifestación tangible de la fuerza creativa, la resiliencia y la sabiduría que fluyen a través de generaciones, un testimonio tangible, un puente entre el pasado, el presente tejido con hilos de profunda significancia.

8 Resultados y análisis

Hilando la Memoria: Un Legado Matriarcal en Retazos es una instalación artística que se erige como el culmen de un riguroso proceso de investigación-creación. Esta obra no solo representa un logro estético, sino que también ofrece un análisis crítico de su significado, relevancia y su profunda conexión con el tema de investigación, así como con los contextos institucionales, artísticos y culturales. La instalación se materializa como un dispositivo estético-artístico que va más allá de su forma para convertirse en un testimonio tangible de un proceso metodológico e investigativo. No es simplemente el resultado de un diseño, sino la encapsulación de una metodología detallada y rigurosa que guio cada etapa de su creación.

El objeto central de la instalación es una pieza vestimentaria confeccionada con la técnica de patchwork. Esta pieza no solo destaca por su composición de retazos reciclados, sino que también encarna visualmente las distintas fases y las cuidadosas consideraciones que forjaron su desarrollo. Complementando esta pieza, la instalación incorpora una máquina de coser Singer antigua, un potente símbolo de la labor femenina ancestral y la continuidad generacional, estableciendo una conexión íntima y directa con el linaje matriarcal y las memorias familiares que son el corazón de la obra.

La instalación es una manifestación clara de la profunda comprensión de los conceptos y teorías que delimitaron el enfoque investigativo del proyecto. Asimismo, evidencia un sólido dominio del lenguaje artístico escogido para expresar la investigación. El proyecto se sustenta en la comprensión de varias teorías y conceptos que se entrelazan y se reflejan en la obra. La base conceptual de la obra se centró en la memoria colectiva y personal, la transmisión de legados y la representación de conceptos abstractos a través de medios visuales y materiales. La obra hace esto

tangible a través de la unión de diferentes retazos, cada uno con su propia historia o "memoria" inherente.

El concepto de legado matriarcal se aborda desde la perspectiva de la historia de las mujeres y la economía doméstica. La obra reconoce el valor del trabajo y la transmisión de saberes como la costura, revalorizando estas prácticas como pilares fundamentales en la construcción de la identidad familiar y social. La inclusión de la máquina Singer no solo es un elemento biográfico, sino que encarnan la figura de la mujer como centro de un ecosistema doméstico y transmisora de un saber práctico y cultural.

El proyecto evidencia un dominio con suficiencia del lenguaje constitutivo de la instalación, que se reveló como la elección más fundamental y efectiva para expresar la investigación. La instalación permite crear un ambiente tridimensional y envolvente que trasciende la bidimensionalidad de una pintura o la temporalidad lineal de un video. Esta elección es crucial porque el tema de la memoria y el legado no se limita a un punto en el tiempo o espacio, sino que es una experiencia que envuelve al individuo. Al caminar alrededor de la pieza vestimentaria, observar la máquina, el espectador se ve inmerso en la narrativa, casi como si entrara en el espacio de la memoria familiar.

La técnica del patchwork dentro de la instalación demuestra un dominio técnico y conceptual. No es solo una técnica de costura, es un lenguaje visual que comunica fragmentación, unión, resiliencia y reciclaje. La forma en que los retazos se unen, sus colores, texturas y patrones, son decisiones compositivas que refuerzan la idea de un pasado construido a partir de múltiples piezas. La pieza vestimentaria, al ser funcional, pero exhibida como objeto de arte, desafía las categorías y eleva lo cotidiano a lo poético. La integración de objetos como la máquina de coser dentro del lenguaje instalativo demuestra una habilidad para combinar diferentes medios para

construir un relato coherente. Como instalación, la obra crea un ambiente inmersivo que el espectador puede habitar. La disposición de la pieza vestimentaria, la máquina Singer genera un espacio de intimidad y evocación, similar a un rincón doméstico o un santuario de la memoria. Esta espacialidad permite que el público no solo observe la obra, sino que la experimente, sintiéndose rodeado por la narrativa del legado femenino y las historias que la máquina y los textiles susurran. La instalación transforma el espacio expositivo en un lugar de reflexión personal y conexión ancestral, similar a cómo una pasarela o una exposición de alta costura pueden generar una experiencia inmersiva que va más allá de la simple observación.

La creación no fue un acto espontáneo, sino el resultado de un proceso metodológico riguroso que fusionó principios del arte y el diseño. Este enfoque permitió dar forma a una instalación que no solo exhibe una pieza artística, sino que también narra un viaje de investigación profundo, enraizado en la herencia femenina y la tradición textil.

El origen de esta obra reside en la profunda conexión con el matriarcado y el saber de las abuelas. Cada puntada y cada retazo de la pieza vestimentaria encarnan el respeto por las técnicas de costura, transmitidas de generación en generación. La presencia de la máquina de coser Singer antigua es un nodo esencial que ancla la instalación en la realidad de estas mujeres, sus vidas y su labor. La máquina, testigo silencioso de incontables horas de trabajo y creatividad, simboliza la persistencia y la resiliencia de un linaje femenino, humanizando ese legado, invitando al espectador a una reflexión íntima sobre la figura de la matriarca y el invaluable aporte de su quehacer cotidiano.

La elección del patchwork como técnica central fue fundamental y multifacética. Más allá de su valor estético, se erige como una poderosa metáfora del proceso de construcción de la memoria y el legado. Cada puntada y retazo subraya la reutilización y reconstrucción de historias,

cada fragmento de tela reciclado representa una historia, que al unirse con otros, forma una narrativa más amplia y compleja. Esta técnica no solo habla de la reutilización y la sostenibilidad, sino también de la capacidad de recomponer, de dar nueva vida a lo fragmentado. De esta forma, refleja cómo las generaciones pasadas nutren y construyen, siendo un homenaje a la habilidad de las matriarcas para "remendar" la vida, enfrentando desafíos y creando a partir de lo disponible.

El proyecto se alinea profundamente con la misión, visión y líneas de investigación de la institución académica, la cual fomenta la investigación-creación como un pilar fundamental en el desarrollo de sus estudiantes. La obra ejemplifica el énfasis institucional en la fusión de lo estético y la importancia de procesos investigativos que enriquecen el resultado final. La extracción de conceptos y la inclusión de herramientas metodológicas demuestran la aplicación de un enfoque interdisciplinario que la institución promueve. Además, el trabajo se benefició del entorno y los recursos institucionales, la disponibilidad y el acompañamiento de docentes con experiencia en investigación-creación fueron cruciales, la interacción con el cuerpo docente y el ambiente académico fomentó un rigor conceptual y una experimentación controlada, elevando la calidad del proceso y del resultado final.

El desarrollo de la instalación se nutrió de una investigación exhaustiva sobre referentes artísticos y conceptuales. Se exploraron obras que abordan la memoria, la identidad y el género a través del textil, así como proyectos que integran el vestido con narrativas personales e históricas. Este proceso permitió situar la obra en un contexto artístico y cultural más amplio, enriqueciendo su significado y potenciando su alcance. La búsqueda de estos referentes fue un diálogo constante entre la propuesta artística y la investigación, asegurando que cada decisión estética y material estuviera sólidamente fundamentada.

A diferencia de las concepciones tradicionales del arte que a veces priorizan la expresión subjetiva sin una intención comunicativa clara, este proyecto abraza la dimensión proyectual inherente al arte contemporáneo. Se buscó que la instalación no solo fuera una expresión personal, sino también un objeto funcional en su capacidad de comunicar un mensaje claro y reflexivo. Esto implica una responsabilidad hacia el público, invitando a la comprensión y la conexión con la propuesta. La obra es, en sí misma, una forma de prototipo o experimento que, al ser expuesto, busca establecer un diálogo, activando la memoria colectiva y provocando una reflexión sobre el papel de las mujeres en la construcción de nuestra historia. La intención es trascender la mera contemplación estética para fomentar una comprensión más profunda del legado matriarcal como una fuerza vital y transformadora.

En el panorama artístico actual, "Hilando la Memoria" se sitúa dentro de las corrientes del arte textil contemporáneo y la práctica de la investigación-creación. Dialoga con artistas que exploran la memoria, la identidad, el género a través de medios textiles y objetos cotidianos. La obra se inscribe en una tendencia global que revaloriza las artesanías y los saberes ancestrales, otorgándoles un lugar destacado en el discurso artístico contemporáneo.

La instalación propone nuevas perspectivas y lenguajes en el campo de las artes visuales al fusionar una pieza textil de patchwork con elementos simbólicos como la máquina Singer. Esto no solo se limita a la exhibición de un objeto, sino que crea un ambiente inmersivo que invita a la reflexión profunda sobre la historia y la transmisión de conocimiento. Se establece un diálogo con obras de artistas que han utilizado el textil como vehículo para narrar historias, como Louise Bourgeois en sus exploraciones sobre la memoria y la figura materna, o aquellos que emplean objetos reciclados o de segunda mano para construir significados, como Leifer Hoyos Madrid en su abordaje de la memoria colectiva.

La instalación establece un diálogo significativo con el contexto cultural más amplio de Medellín y Antioquia, una región históricamente marcada por la industria textil, la tradición artesanal y las narrativas de resiliencia. En Medellín, la industria textil ha sido un pilar fundamental de su desarrollo, confiriéndole el título de "Capital de la Moda". Aunque la producción moderna es industrial, la obra rescata y revaloriza la tradición artesanal y doméstica de la costura, especialmente el patchwork, una práctica común en los hogares antioqueños. La máquina de coser antigua es un artefacto omnipresente en la memoria colectiva de muchas familias, simbolizando sustento, autonomía y el trabajo femenino. Al integrar este objeto icónico la instalación evoca un profundo sentido de nostalgia y reconocimiento en el público local, invitándolos a reflexionar sobre sus propias historias familiares y la labor de sus matriarcas.

La obra aborda problemáticas identitarias y sociales relevantes al destacar el matriarcado como una estructura fundamental en la transmisión de saberes y la construcción de la sociedad. En un contexto donde el rol de la mujer ha estado históricamente invisibilizado o subestimado, la instalación honra la labor de las matriarcas, visibilizando su contribución a la memoria colectiva y la resiliencia familiar y comunitaria. Genera reflexiones sobre la importancia de la memoria y los saberes transmitidos de generación en generación, a menudo a través de prácticas domésticas como la costura.

El énfasis en el reciclaje y la reutilización de materiales resuena con un creciente interés en Medellín por las prácticas sostenibles y la economía circular dentro del sector textil y de la moda. La instalación, al transformar retazos en una obra de arte significativa, no solo es un comentario estético, sino también un llamado a la conciencia sobre el consumo y la valoración de los recursos. De esta manera, la obra no solo es un ejercicio artístico y conceptual, sino también

una contribución relevante a las discusiones culturales contemporáneas de Medellín, fomentando la reflexión sobre el patrimonio inmaterial y la sostenibilidad social.

La instalación es una respuesta directa y materializada a las preguntas de investigación sobre cómo la alta costura comunica narrativas complejas, su valor simbólico, su legitimación como forma de arte y la redefinición de los límites entre moda y arte. La obra y su metodología abordan estos interrogantes fusionando la investigación teórica con la práctica creativa. El tema central del estudio, la intersección entre arte y moda para la representación de conceptos es abordado directamente por la obra. Así, la instalación no es solo un producto de la inspiración, sino el resultado de un proceso donde la palabra escrita se transformó en textura, forma y espacio, evidenciando cómo una investigación conceptual puede nutrir una creación artística significativa y redefinir los límites entre el arte y otras disciplinas. La obra se erige como una demostración práctica de cómo los métodos de diseño pueden ser catalizadores en el ámbito artístico para concretar ideas complejas.

La interacción principal se da en la observación del público con los elementos dispuestos, que invitan a la contemplación y a la asociación personal con sus propias historias familiares. Sin embargo, la metodología desarrollada también es un elemento interactivo clave. Al fusionar la moda con el arte crea un diálogo entre diferentes modos de pensamiento y expresión. Esta interacción entre lo conceptual y lo material, entre el arte y el diseño, permite una interpretación más rica y multifacética de los fenómenos investigados, trascendiendo la mera visualización para generar una comprensión profunda del significado de la obra, y sugiriendo cómo esta metodología podría aplicarse para elevar la alta costura a un nivel de arte que genere diálogo cultural y reflexivo.

La obra es el resultado de una cuidadosa apropiación y dominio de diversas técnicas, herramientas, materiales y mediaciones tecnológicas. Estos elementos fueron componentes

esenciales que permitieron dar forma a la propuesta artística y alcanzar sus objetivos conceptuales y comunicativos.

La técnica central de la obra es el patchwork, una práctica ancestral que fue apropiada no solo a nivel técnico, sino también conceptual. Se dominaron los principios de la costura a máquina para unir fragmentos de tela, lo que implicó un conocimiento de la selección de materiales, el corte preciso de los retazos y la técnica de ensamble para lograr una pieza cohesiva y estéticamente equilibrada. La elección de materiales reciclados, como diversos textiles provenientes de prendas en desuso o retales, fue una decisión consciente que refuerza la narrativa de la memoria, la reutilización y la resiliencia.

La máquina de coser fue una herramienta fundamental en el proceso de creación. Su uso implicó el conocimiento de su funcionamiento mecánico y la adaptación a sus particularidades, lo que generó una conexión directa con la tradición y el quehacer de las matriarcas. Para la preparación de los retazos y la pieza vestimentaria, se emplearon herramientas básicas de costura. La fase de investigación y conceptualización se benefició de mediaciones tecnológicas y herramientas de diseño digital. Programas de edición de imágenes y diseño fueron esenciales para la realización de los collages y los bocetos. Estas herramientas digitales permitieron la manipulación y organización de elementos visuales y textuales, facilitando la visualización de ideas complejas y la experimentación compositiva. La fotografía digital fue clave para documentar el proceso.

La efectividad de estas herramientas y técnicas fue notable en la consecución de los objetivos del proyecto. Las herramientas de diseño y mediaciones tecnológicas empleadas en las fases de conceptualización fueron cruciales para organizar y refinar las ideas, asegurando que el

mensaje de la obra fuera claro y coherente. La apropiación consciente de estas herramientas y técnicas, tanto manuales como digitales, condujo a un resultado artístico sólido.

La instalación "Hilando la Memoria" destaca por varias fortalezas que la consolidan como una propuesta innovadora y exitosa. Su principal logro radica en la consecución de una pieza estético-artística que fusiona lo estético con lo conceptual y lo metodológico. La pieza vestimentaria y la disposición de los elementos no son solo un diseño atractivo, sino un testimonio tangible de un proceso de investigación riguroso y una metodología detallada.

La obra es innovadora al establecer un diálogo fluido entre el arte y la inspiración en la moda de alta costura, demostrando cómo la extracción de conceptos y la aplicación de herramientas de diseño pueden enriquecer la creación artística. Esta hibridación metodológica es un aspecto que trasciende las fronteras disciplinarias tradicionales. Otro punto fuerte es su profunda relevancia cultural y emocional. Al abordar el matriarcado y la memoria a través de elementos tan reconocibles, la obra logra una conexión inmediata y resonante con el público, evocando sus propias historias familiares y valorando el legado femenino, especialmente en un contexto como el de Medellín.

Durante el proceso de investigación-creación, surgieron encuentros no esperados que influyeron significativamente en el desarrollo del proyecto. Inicialmente, la intención de utilizar materiales reciclados se fundamentaba en criterios estéticos y de sostenibilidad. Sin embargo, la diversidad de cada retazo encontrado resultó ser más profundas de lo previsto. Algunos retazos presentaban desgastes o patrones que, al ser integrados, dotaron a la pieza de una autenticidad y una complejidad visual que no se habían contemplado completamente al inicio. Este descubrimiento fortaleció la idea de que la memoria se construye a partir de fragmentos imperfectos y con su propia trayectoria, añadiendo una capa de significado más orgánica a la obra.

A pesar de los logros alcanzados, una reflexión crítica sobre el proyecto revela áreas donde podría haberse logrado una mayor efectividad. A nivel conceptual, aunque la obra comunica el legado matriarcal y la memoria, la profundidad en la interacción con el espectador podría haber sido explorada con más intensidad. Futuras iteraciones podrían explorar el performance, buscando una participación más activa del público que trascienda la mera observación, quizás a través de elementos interactivos que permitan al visitante añadir su propia “puntada” a la narrativa. A nivel técnico, aunque se priorizó el uso de materiales reciclados, se dedicaría una fase inicial más extensa a la curaduría de los retazos, explorando fuentes de textiles con historias más explícitas o con una diversidad que pudiera enriquecer aún más la narrativa visual.

Para optimizar el proyecto en futuras instancias, se pueden proponer diversas mejoras. A nivel técnico y tecnológico, se podría explorar el uso de software de diseño textil para una planificación más precisa del patchwork, permitiendo experimentar con patrones y combinaciones de retazos de forma virtual antes de la costura física. Esto optimizaría el tiempo y la experimentación material. Además, una optimización en la documentación del proceso con herramientas audiovisuales de mayor calidad también permitiría un registro más rico de la experiencia producida, desde la recolección de materiales hasta la interacción final del público, facilitando futuras investigaciones o reproducciones del proyecto.

La difusión y circulación de "Hilando la Memoria" se planearía a través de diversas plataformas para maximizar su alcance y resonancia, se buscaría exhibirla en galerías de arte contemporáneo en Medellín que valoren el arte textil y las propuestas de investigación-creación, también se considerarían espacios alternativos o culturales independientes que promuevan el arte relacional y comunitario. La obra podría participar en festivales de arte textil, ferias de diseño sostenible o eventos culturales que aborden temas de género, patrimonio o memoria.

El público objetivo es diverso, desde la comunidad académica y artística, hasta un público general interesado en la memoria, el patrimonio cultural, la sostenibilidad y las historias de vida. Se llegaría a ellos mediante la curaduría de espacios de exposición apropiados, en eventos artísticos, y la creación de material de difusión atractivo que resalte la emotividad y relevancia de la obra. Una estrategia de difusión incluiría la creación de un portafolio digital detallado de la obra (con fotografías, descripciones y quizás un video del proceso) y su promoción activa en redes sociales (Instagram) dirigidas a comunidades artísticas, textiles y culturales. Se podrían generar contenidos que narren la historia detrás de la obra y el proceso creativo.

Este proyecto abre múltiples posibilidades de continuidad, generando nuevas preguntas y líneas de investigación, sobre materialidades con Memoria, al profundizar en la conceptualización de los objetos encontrados, textiles usados y su potencial narrativo en el arte contemporáneo, explorando cómo la procedencia y el "alma" de estos materiales influyen en la percepción y el significado de la obra final. Este proyecto, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida fértil para futuras exploraciones artísticas, académicas y sociales que continúen hilando las complejas tramas de la memoria y el legado.

9 Conclusiones

La presente investigación, exploró la alta costura como un lenguaje narrativo en el arte contemporáneo, culminando con una serie de hallazgos significativos que confirman y en algunos aspectos, expanden las expectativas iniciales. Lejos de ser meramente indumentaria, la alta costura se revela como un medio potente para la expresión artística, capaz de articular discursos complejos y narrativas profundas dentro del ámbito contemporáneo. El estudio, exhaustivo en su enfoque, no solo valida la hipótesis central, sino que también abre avenidas para futuras indagaciones y prácticas creativas, especialmente en el contexto local de Medellín, Antioquia.

Uno de los principales logros de este estudio ha sido establecer que la alta costura trasciende su función original de vestimenta para adentrarse en el terreno del arte. A través de un análisis detallado de diversos artistas y diseñadores emblemáticos, se evidenció cómo elementos como la textura, el volumen, el color y la silueta se manipulan de manera intencional para comunicar ideas, emociones y críticas sociales. La alta costura, en este contexto, no solo viste el cuerpo, sino que lo transforma en un lienzo o una escultura viva. Cada puntada, cada pliegue y cada elección de material contribuyen a la construcción de una historia o un concepto que va más allá de lo meramente estético, infundiendo a la prenda una profundidad semántica comparable a la de una obra pictórica o escultórica.

Los resultados de esta investigación demuestran que la alta costura posee la capacidad de desafiar las convenciones estéticas y conceptuales de la mano del arte contemporáneo. Al integrar prácticas artesanales de alta complejidad, con visiones artísticas vanguardistas, los artistas por medio del textil crean obras que dialogan directamente con las preocupaciones y sensibilidades del presente. Se observó cómo estas creaciones pueden abordar temas tan diversos como la identidad,

la memoria histórica, la sostenibilidad medioambiental, la fluidez de género, entre otros temas, utilizando el cuerpo como soporte y el tejido como su medio de expresión primordial. La interacción entre la vestimenta y el espectador, a menudo facilitada por presentaciones performáticas o instalaciones inmersivas, refuerza su estatus como una forma de arte participativa y experiencial, donde la percepción activa del público es fundamental para la finalización del significado.

Un aporte fundamental de esta investigación radica en la identificación de la alta costura como un catalizador para la redefinición de los límites entre disciplinas artísticas. Se evidenció cómo esta práctica se nutre del cine, la literatura, la arquitectura, la música y las artes plásticas, al mismo tiempo que las enriquece, generando un fértil terreno para la experimentación híbrida. Esta interdisciplinariedad subraya la versatilidad de la alta costura para adaptarse y dialogar con diferentes contextos creativos, abriendo nuevas vías para la experimentación y la colaboración artística. No es raro encontrar diseñadores de alta costura que colaboran con artistas visuales para crear instalaciones, con compositores para sonorizar sus desfiles o con coreógrafos para dotar de movimiento y narrativa a sus creaciones. Esta permeabilidad entre disciplinas es un distintivo del arte contemporáneo y la alta costura se posiciona como un actor clave en esta dinámica.

Más allá de su valor estético y su función como medio de expresión, la alta costura se erige como un comentario social y cultural agudo y pertinente. Muchas colecciones examinan críticamente aspectos como el consumismo desenfrenado, la belleza idealizada impuesta por los medios, la polarización social o la compleja relación del ser humano con la naturaleza, convirtiendo las pasarelas en plataformas para el debate y la reflexión. Esta dimensión crítica amplía significativamente su resonancia en el arte contemporáneo, donde el arte suele ser un espejo de la sociedad y sus complejidades inherentes. Los diseñadores, a través de sus creaciones, no solo

buscan embellecer, sino que también interrogan, provocan y, en ocasiones, desafían las normas establecidas, ofreciendo una visión profunda de los desafíos y esperanzas de nuestro tiempo.

Adicionalmente, la investigación destacó el rol del cuerpo humano como un componente esencial en la narrativa. Las prendas no son entidades estáticas que existen de forma aislada, cobran vida, movimiento y significado en su interacción con la figura humana. Esta interacción dinámica transforma la alta costura en una forma de performance arte intrínseca, donde el cuerpo se convierte en el vehículo y el lienzo, y la ropa en el guion que se despliega con cada gesto y cada paso. Esta perspectiva permite comprender la alta costura no solo como un objeto de diseño, sino como una experiencia efímera, multisensorial y, a menudo, profundamente emotiva, que involucra al espectador de manera visceral, obligándolo a confrontar ideas y sensaciones.

Asimismo, se concluye que la alta costura, como lenguaje narrativo, posee la capacidad de preservar y reinterpretar el patrimonio cultural y artesanal. En un mundo cada vez más digitalizado y automatizado, donde la producción en masa es la norma, los métodos tradicionales de confección, los oficios ancestrales y las técnicas manuales de alta complejidad se mantienen vivos y se resignifican a través de la alta costura. Cada puntada hecha a mano, cada bordado intrincado y cada tejido desarrollado con maestría no solo contribuyen a la estética y exclusividad de la pieza, sino que también cuentan la historia de una tradición, una técnica transmitida de generación en generación y el valor de una comunidad artesanal. Esto establece un puente vital entre el pasado y el futuro del arte y el diseño, asegurando que el conocimiento y la habilidad no se pierdan.

Finalmente, este estudio ha puesto de manifiesto el potencial de la alta costura para generar experiencias inmersivas y multisensoriales que van más allá de la simple observación pasiva. Las presentaciones de alta costura a menudo se conciben como eventos artísticos integrales, donde la música original, la iluminación dramática, los espacios arquitectónicos seleccionados y, en

ocasiones, incluso aromas, se unen para crear una atmósfera envolvente que amplifica exponencialmente el mensaje narrativo de las prendas. Esta sinergia de elementos convierte cada colección en una narrativa holística que invita a la reflexión, la emoción y la interacción, consolidando su posición como una expresión artística de gran complejidad y riqueza en el panorama contemporáneo.

Mirando hacia el futuro, esta investigación no solo confirma el propósito inicial, sino que también genera una importante expectativa: la apertura de una línea experimental con la cual seguir trabajando. Se vislumbra la posibilidad de explorar la intersección de la alta costura con el arte textil local en Medellín y Antioquia. En la región, existen artistas y colectivos que trabajan el textil con una profunda conexión con el territorio y sus tradiciones, empleando técnicas ancestrales de tejido, bordado, teñido natural y otras expresiones manuales que representan un vasto acervo cultural. La visión es que esta investigación sea el catalizador para un futuro trabajo colaborativo con este tipo de técnicas y estos talentos locales. Esto implicaría no solo la incorporación de sus métodos en la confección de piezas conceptuales, sino también la creación de instalaciones o performances conjuntas donde el textil se convierta en el lenguaje central, tejiendo narrativas que aborden la historia, la identidad y las problemáticas de la región. Este enfoque no solo enriquecería la alta costura con una dimensión cultural y artesanal profunda, sino que también brindaría una plataforma internacional a la rica tradición textil de Colombia, abriendo nuevas posibilidades para la innovación y la co-creación artística. La alta costura, por su inherente capacidad de innovación y su profundo arraigo en la creatividad humana, se presenta como un campo fértil para el desarrollo de nuevas narrativas artísticas en el siglo XXI, especialmente cuando se conecta con la riqueza de las tradiciones locales.

10 Reseña del artista

Samara Velásquez Mesa nació en Medellín el 26 de septiembre de 1996, en el seno de una familia numerosa. Desde temprana edad, sus intereses se inclinaron hacia el arte. Realizó sus estudios de bachillerato en un colegio de cobertura de la ciudad de Medellín, donde desarrolló una sólida base académica.

En febrero de 2014, Samara ingresó a la Institución Universitaria ITM para cursar la carrera de Artes Visuales. Sin embargo, por motivos personales, interrumpió sus estudios, retomándolos en febrero de 2021. Durante su trayectoria académica, descubrió su gusto por el collage, la fotografía y otras técnicas. Aunque la investigación, redacción y comprensión de textos académicos representaron un reto, esta experiencia le permitió consolidar su enfoque conceptual.

Para Samara, el arte es fundamentalmente una herramienta de autoexploración y comunicación. Concibe el arte como un espacio íntimo donde puede procesar sus propias vivencias y a su vez, tender puentes emocionales con el espectador. Los recuerdos de su infancia, lejos de ser meros referentes, se transforman en narrativas visuales que exploran la resiliencia y la memoria emocional. La expresión de emociones y sentimientos es un eje central y constante en su obra. La metáfora se erige como un vehículo fundamental para manifestar y comunicar estas cualidades de manera visual y simbólica. Para sus collages, Samara a menudo toma referencias de artistas y vivencias personales, transformando estas influencias en obras únicas. Busca que el público se conecte con sus creaciones a través de la empatía, esperando generar reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad humana y la capacidad de transformación personal.

En el siguiente enlace encontrará el portafolio de artista.

https://www.instagram.com/samve_lz/

Referencias bibliográficas

Abadia, M. (2018). Claudia Casarino: Mi trabajo es siempre intuitivo. Mujeres Mirando Mujeres <https://mujeresmirandomujeres.com/claudia-casarino-mila-abedia/>

Art Madrid. (2017). Sonia Delaunay, más allá de la pintura. <https://www.art-madrid.com/es/post/sonia-delaunay-mas-alla-de-la-pintura>

Arte al Límite. (2016). Cómo definen el arte los grandes artistas. <https://www.artelimito.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/>

Atelier Magazine. (s.f.). Rose Bertin, la modista de María Antonieta. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.elateliermag.com/rose-bertin-la-modista-de-maria-antonieta/>

Bacon, F. (2025). Citado en Stylecraze. 101 Best Fashion Quotes That Are Iconic And Inspirational. Recuperado de <https://www.stylecraze.com/articles/best-fashion-quotes/>

Barthes, R. (1967). *El sistema de la moda*. México: Siglo XXI. <https://archive.org/details/barthes-roland.-sistema-de-la-moda-ocr-1978/page/25/mode/2up?view=theater>

Bedoya Giraldo, M. I. (2021). *Indumentaria Escultórica: Una Metáfora del Cuerpo Diseñado*. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/20658>

Bogolasky, G. (2021). Entrevista a la artista Ximena Zomosa: “En las artes visuales todo el material significa algo”. CULTURIZARTE. Recuperado de <https://culturizarte.cl/entrevista-a-la-artista-ximena-zomosa-en-las-artes-visuales-todo-el-material-significa-algo/>

Carreño, A. (2017). Arte/Moda: Intersecciones. Ediciones Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Cova, A. (2023). *Hussein Chalayan: El arquitecto de la moda*. Revista Issue. <https://issue-mag.cl/hussein-chalayan-el-arquitecto-de-la-moda/>

Deutsche Welle. (2025). Cero Desechos en América Latina: ¿realidad o utopía? <https://www.dw.com/es/cero-desechos-en-am%C3%A9rica-latina-realidad-o-utop%C3%ADa/a-72078346>

El País. (2022). De Picasso a Damien Hirst: artistas estampados en la moda. <https://elpais.com/eps/2022-03-08/de-picasso-a-damien-hirst-artistas-estampados-en-la-moda.html>

Escuela de Moda ISA. (s.f.). Alta Costura. ¿Qué la hace tan especial? Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://academiasisa.com/alta-costura-que-la-hace-tan-especial/>

EXIT Media. (s.f.). Louise Bourgeois: obra textil. Recuperado de <https://exitmedia.net/destacado-semana/louise-bourgeois-obra-textil/>

Fernández Manuel (2010). “Fashion art es arte puro” [Carolina Clemente]. Fashion Network. <https://es.fashionnetwork.com/news/Manuel-fernandez-fashion-art-es-arte-puro-,121874.html>

Fernández, M. (2020). El arte de la alta costura: tradición y modernidad en la moda francesa.

Hollander, A. (1993). *Seeing Through Clothes*. Berkeley: University of California Press.

Hoyos Madrid, L. (2021). Del vestido como imagen identitaria al vestido como imagen textual. *deSignis*, 35, 273-283. <https://www.designisfels.net/wp-content/uploads/2021/12/designis-i35p273-283-1.pdf>

Kunsthalle Vogelmann (2023). *The Art of Fabric: Textile as Artistic Material*. Recuperado de <https://yinkashonibare.com/exhibitions/the-art-of-fabric-textile-an-artistic-material/>

Makma. (2025). Alexander McQueen, el diseñador que creó moda desde los infiernos. <https://www.makma.net/alexander-mcqueen-el-disenador-que-creo-moda-desde-los-infiernos/>

Martínez, M. (2015). *Relaciones entre Arte y Moda. Diálogos y juegos de identidad desde la Alta Costura en el vestir hasta nuestros días* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga]. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica

Modaes. (2019). Qué es alta costura: el club 'secreto' de la moda. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.modaes.com/backstage/que-es-alta-costura-el-club-secreto-de-la-moda>

Noir Magazine. (2025). 5 atuendos de Alexander McQueen inspirados por el arte. <https://noirmagazine.mx/moda/5-atuendos-de-alexander-mcqueen-inspirados-por-el-arte/>

Núñez, N. (2021). Conexiones entre el arte y la moda en tiempos de vanguardia [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. UVaDOC.

OldSkull. (2022). El poder del arte: Técnicas mixtas que inspiran el cambio por Nick Cave. Recuperado de <https://www.oldskull.net/arte/el-poder-del-arte-tecnicas-mixtas-que-inspiran-el-cambio-por-nick-cave/>

Pérez, L. (2020). Arte y moda: diálogos contemporáneos. *Revista de Estudios Culturales*, 12(3), 18- 30. <https://bibliotecadigital.academia.cl/bitstreams/bc7763d8-a512-47ef-8f27-e7e04e476f8b/download>

Polhemus, T. (1994). *Fashion & Anti-fashion: Anthropology of Clothing and Adornment*. Thames & Hudson.

Ramírez Céspedes, J. A., & Peña Cardozo, J. S. (2022). Patchwork. Factor artístico-artesanal en el enfoque cultural de los Millennials. Repositorio CUN. https://repositorio.cun.edu.co/bitstream/handle/cun/7418/JenniferRam%C3%ADrez_2021_FactorArtisticoMillennials.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Recuna, M. (2023). Performance, un arte a la moda. El desfile performático de Alexander McQueen. *Territorio Teatral*. Recuperado de <https://territorioteatral.org.ar/numero/23/articulos/performance-un-arte-a-la-moda-el-desfile-performatico-de-alexander-mcqueen-mariangel-recuna>

Román Toro, F. (2017). Enfoque: el cruce del cine y la moda para la creación de personajes. En A. Carreño (Ed.), *Arte/Moda: Intersecciones* (pp. 125-129). Ediciones Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Rosillo, B. (2022). Elsa Schiaparelli y su relación con el Surrealismo.
<https://barbararosillo.com/2022/06/24/elsa-schiaparelli-y-su-relacioncon-el-surrealismo/>

Salazar, A. (2025). En tela de juicio. Centro cultural La Terraza.
<https://desdelaterraza.co/en-tela-de-juicio/>

Sierra Borré, M. F. (2019). Entre el mundo material y el mundo simbólico del sistema moda: Estudio de caso: Sistema moda en Medellín (Trabajo de grado para optar al título de Antropóloga). Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Antropología.

VEIN Magazine. (2024). ECHO: el tejido de la memoria a través de la ropa. Recuperado de <https://vein.es/echo-el-tejido-de-la-memoria-a-traves-de-la-ropa/>