

Art & Design Magazine

WASILI KANDINSKY:
"UN GENIO DE LA ABSTRACCIÓN"

ELIE SAAB:
"DE BEIRUT A LA ALTA COSTURA DE PARIS"

ALEXANDER MCQUEEN:
"UNA REVOLUCION A LA MODA"

Wasili

Kandinsky

Wasili Kandinsky, pintor ruso, nacido en el año 1866, fue criado en el seno de una familia de la alta burguesía de Moscú, quien recibió sus primeras clases de dibujo y música cuando apenas cursaba su primera infancia.

En 1892, luego de terminar la carrera de Derecho y Economía en la Universidad de Moscú, se convierte en asistente de la misma Universidad. Más tarde, en el año 1895 trabaja como Director artístico en una empresa de reproducciones de obras de arte en Moscú, y al año siguiente rechaza el ofrecimiento de la Universidad de Dorpat para trabajar como docente. Es en esta instancia cuando al fin se decide por la carrera de Artes y se traslada a Múnich, esto cambio es motivado por la fascinación que le provocó un cuadro de Claude Monet de la serie Almiar, en una exposición de arte francés en Moscú.

Con respecto al cuadro de Monet, en la exposición de arte francés a la cual acudió, tuvo grandes y encontrados sentimientos, ya que el cuadro, según la percepción de Kandinsky, carecía de precisión; no pudiendo por lo demás, darse cuenta del elemento representado en aquella obra de Monet, sino hasta leer el catálogo de la exposición, en donde se explicaba que era un “montón de heno”.

Kandinsky, ante el hecho de no reconocer por sí mismo el heno pintado en el cuadro, sintió rabia, y a la vez fascinación, que lo llevó cada vez más a pensar en los colores de la obra de Monet, en las imperfec-

ciones de los trazos y formas que carecían de sentido para él, pero que envolvían sus sentimientos y pensamientos. Los colores y las formas no lógicas desacreditaron de alguna manera al objeto como elemento necesario en una obra (en este caso, al montón de heno), no sabía que sucedía, hasta que se dio cuenta de que en la música encontraría la respuesta.

Luego de aprender pintura en una escuela tradicional en Múnich, continuó su búsqueda de “ese elemento fantasma” que no podía haber, y que se encontraba inmerso en la pintura y no en el objeto. Su conocimiento y aprecio por la música, lo llevó en un momento a darse cuenta de que en ella se percibe una armonía y que para llegar a ésta tenía que existir un método.

La afirmación de que la armonía se encuentra tanto en la música como en la pintura, llevó a Kandinsky a reconocer y diferenciar los elementos esenciales en la pintura para poder llegar a su tan anhelada armonía. Kandinsky resolvió el problema: la forma, el color y la posición con respecto al plano eran la clave de la armonía en una obra. El elemento fantasma había aparecido ante sus ojos. La evolución de su obra lo demuestra, ya que cada vez se fue alejando del naturalismo y la representación pictórica llegando a crear su primera obra abstracta.

En definitiva, Kandinsky develó los agentes compositivos esenciales en un plano. Logró demostrar entonces, que se puede pintar sin objeto.

Kandinsky es considerado uno de los grandes artistas del siglo XX, y es con razón, ya que además de haber sido un excelente pintor, también fue uno de los mejores y más influyentes maestros que fueron parte de la Bauhaus, movimiento intelectual y artístico fundamental de la primera mitad del siglo XX, e incluso de este nuevo siglo, XXI.

Kandinsky dejó registro de su obra teóricas, las que han servido de guía para miles de artistas en el mundo.

Como dato relevante menciono, y Kandinsky advierte:

“Cabe indicar que las ideas desarrolladas en este libro constituyen una continuación orgánica de mi trabajo anterior “Über das Geistige in der Kunst. Debo por lo tanto avanzar en la línea ya trazada.

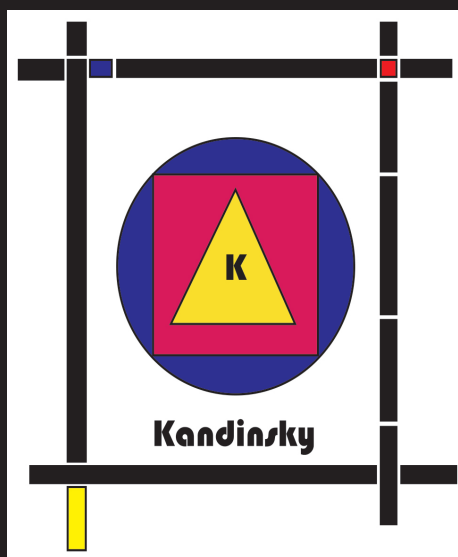
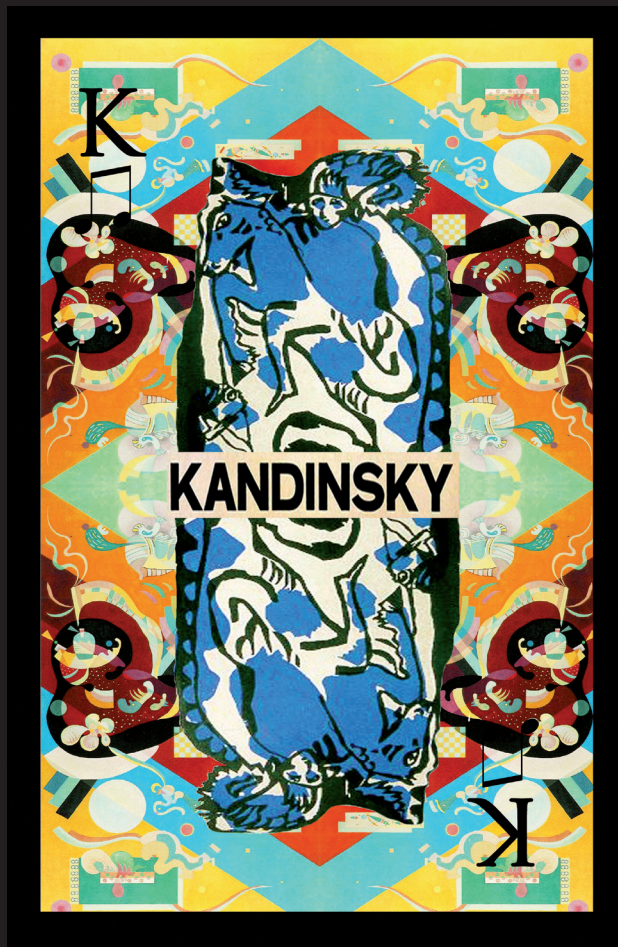
A comienzos de la guerra mundial pasé tres meses en Goldash, a orillas del Lago Constanza, dedicando ese tiempo casi exclusivamente a sistematizar mis ideas y realizar las experiencias prácticas correspondientes. De ello resultó un material teórico bastante abundante.

Este material permaneció arrinconado casi durante diez años, y sólo últimamente pude volver a ocuparme de él, de lo cual ha resultado este libro.

Las preguntas -deliberadamente concretas- que plantea el surgimiento de las ciencias artísticas sobrepasan en sus consecuencias los límites de la pintura, y finalmente de las artes en general.

Sólo intento dar aquí algunas indicaciones: Método analítico con consideración de los valores sintéticos” (Kandinsky 1923, en su obra teórica “Punto y línea sobre el plano”)

Es importante aclarar que ninguno de los dos cubismos analítico o sintético, se pretende reproducir en detalle el aspecto real de los objetos. Aclaración que está en nexo directo con la abstracción. Abstracción que Kandinsky llevó hasta lo más alto.

Elie Saab

Diseñador libanes actualmente conocido por su delicadeza al momento de crear, la costura, el diseño y la moda son su gran pasión.

Cada uno de sus vestidos es creado con tal minuciosidad que sus bordados son creados puntada tras puntada, es todo un maestro creando efectos y formas con cristal y accesorios de lujo.

Su única meta es que sus diseños hagan felices a las mujeres, haciéndolas sentir irresistibles, por esto su inspiración principal es la silueta femenina, la sensualidad y delicadeza y el misterio son lo que inspiran a cada una de sus grandes creaciones.

Un diseñador con una pasión Mediterránea por las caderas y la curva de la espalda, pudo haber sido un escultor, y él se ha convertido en uno de la silueta femenina.

Es una gran mezcla de tradición, minimalismo y modernidad cosa que le ha favorecido bastante al momento de saltar a la fama pudiendo presumir una lista muy variada de personalidades que han

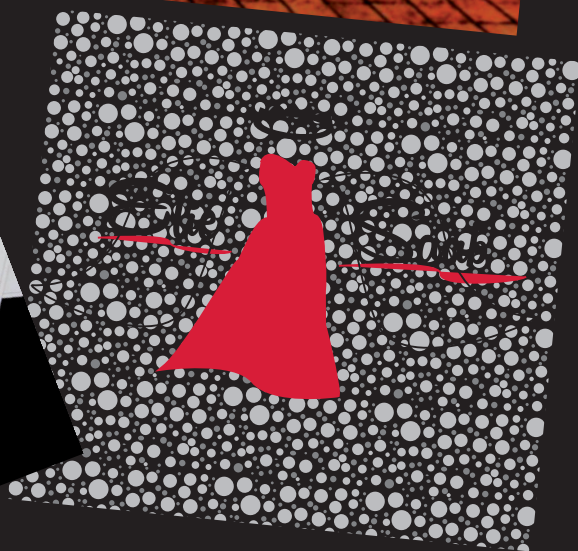

llevado sus diseños, entre estas se encuentran princesas, y las esposas de los más altos jefes de estado de Oriente Medio, las más cotizadas actrices de Hollywood, como Catherine Zeta Jones, Sharon Stone, o Liz Hurley, famosas cantantes como Beyoncé o Rihanna, pero quizás su admiradora favorita es la Reina Rania de Jordania, quien el día de su coronación y en numerosas ocasiones ha lucido modelos de este diseñador.

Elie Saab

ALEXANDER McQUEEN

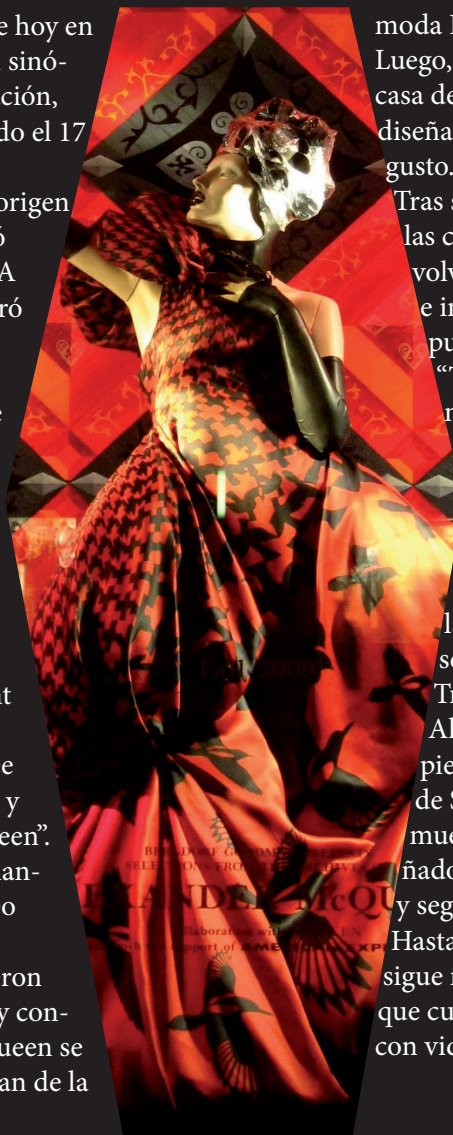
McQueen, una palabra que hoy en día se ha transformado en un sinónimo de vanguardia e innovación, nació en Londres, Reino Unido el 17 de Marzo de 1969.

En el seno de una familia de origen escocés, Lee McQueen creció como el menor de seis hijos. A muy temprana edad demostró sus capacidades artísticas y creativas, creando ropa para sus tres hermanas, con lo que quedó clara su vocación de diseñador.

Antes de cumplir la mayoría de edad, McQueen ya era aprendiz de corte y costura en la Saville Row de Mayfair, Londres.

Tras su paso por Central Saint Martins, donde estudió Diseño de Vestuario y Textiles, Lee creó su propia marca de ropa y la nombró "Alexander McQueen". Trabajó junto a la cantante islandesa Björk, dirigiendo el video musical "Pagan Poetry".

Sus primeras colecciones, fueron catalogadas como chocantes y controversiales, y por ende McQueen se ganó la reputación de Hooligan de la

moda Inglesa.

Luego, trabajó diseñando para la casa de modas Givenchy, donde el diseñador no se sentía totalmente a gusto.

Tras su paso por dicha marca, las colecciones de McQueen se volvieron aún más vanguardistas e innovadoras, llegando a su punto máximo con la colección "The Horn of Plenty" (La Cornucopia) del Otoño/Invierno 2009 -imagen central-.

Lee Alexander McQueen, cometió suicidio el 11 de Febrero de 2010, tras una fuerte depresión que se agravó con la muerte de su madre una semana antes.

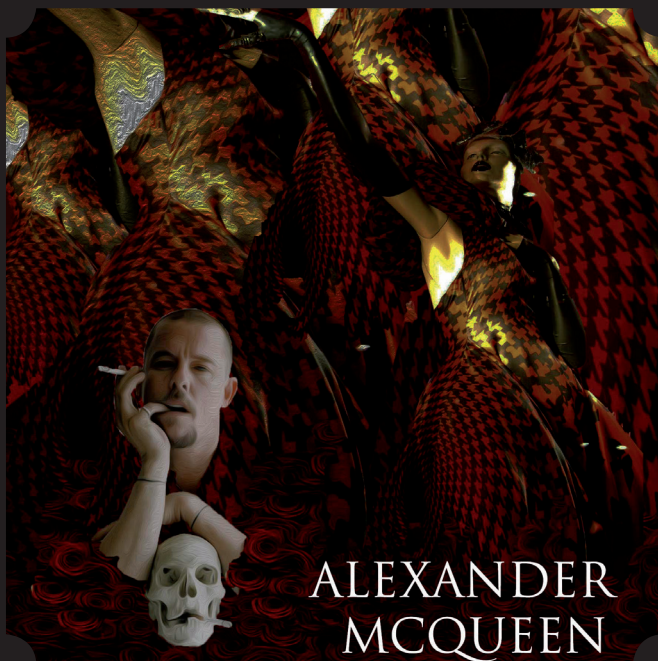
Tras su muerte, la compañía Alexander McQueen siguió en pie bajo la dirección creativa de Sarah Burton, quien hasta la muerte de Lee se había desempeñado como la mano derecha de él y segunda al mando de la marca. Hasta hoy, Alexander McQueen sigue mostrando la misma esencia que cuando su fundador aún seguía con vida.

Su obra vanguardista y creativa, innovadora y controversial, le dio a Alexander McQueen un gran punto a favor. Logró llamar la atención de a prensa y de la gente, a través de las obras maestras que fueron sus colección desde sus inicios hasta el día de hoy. Incluso más allá de su muerte, la marca sigue vigente, manteniendo constante el espíritu de su fundador Lee Alexander McQueen.

Sin lugar a dudas este magnífico creativo significó el inicio y la reinención de la moda a nivel mundial, desenfranzó una inmensa cantidad de polémicas y nuevas ideas que llenaron el ambiente de la moda, creó mensajes y escenografías únicas para todos sus desfiles. Tomó la tradicional moda del siglo XX, la distorciónó y trastocó para transformarla finalmente en la moda del siglo XXI.

Incluso antes de alcanzar la fama, McQueen dijo:

“Dénme tiempo, y yo les daré una revolución”

EDITORES

Cristobal Miranda

Danay Anguita

Isis Álvarez