

UNIVERSIDAD
DEL AZUAY

**UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE DISEÑO,
ARQUITECTURA Y ARTE**

ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA

**Intervención del diseño de indumentaria
para el desarrollo artístico musical**

Caso aplicado a una banda local

Trabajo de graduación previo a la
obtención del título de:

Diseñadora Textil y Moda

AUTORA:

Gala Indira Arias Cerón

DIRECTORA:

Dis. María del Carmen Trelles Muñoz. Mgst.

Cuenca - Ecuador
2017

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA

Intervención del diseño de indumentaria para el desarrollo artístico musical
Caso aplicado a una banda local

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

DISEÑADORA TEXTIL Y MODA

AUTORA:

Gala Indira Arias Cerón.

DIRECTORA:

Dis. María del Carmen Trelles Muñoz. Mgst.

CUENCA-ECUADOR
2017

DEDICATORIA

A mi hermano y mi hermana, a quienes debo el resultado de esta convergencia de pasiones.

A mis padres por su apoyo y fe incondicional en mí.

A mi hijo, por los abrazos y las fuerzas que me llevan más allá de mis límites.
Al rock, mi mejor amigo y compañero.

- *Intervención del diseño de indumentaria para el desarrollo artístico musical -
Caso aplicado a una banda local*

AGRADECIMIENTOS

A la música independiente ecuatoriana, simplemente por existir, ser lo que son e inspirarme día a día.

A todos los músicos que aportaron su conocimiento y apoyo para la realización de este proyecto. Un especial agradecimiento a la banda "La Madre Tirana", por la oportunidad y la inspiración.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. Música independiente ecuatoriana	19
1.1.1. Generalidades de la música independiente	19
1.1.2. La música como medio de expresión	21
1.1.3. La personalidad musical	21
1.1.4. Música independiente ecuatoriana. Estudio de casos	22
1.1.4.1. The Swing Original Monks	24
1.1.4.2. Nicola Cruz	26
1.1.4.3. Mateo Kingman	27
1.1.4.4. La Máquina Camaleón	29
1.1.5. Contextos para la expresividad de los músicos. Caso: Ecuador.	32
1.1.5.1. La generación “Y”	32
1.1.5.2. El músico millennial	32
1.1.5.3. La Cultura y el Músico indie	33
1.1.5.4. El Indie ecuatoriano	34
1.2. Indumentaria	37
1.2.1. Generalidades de la indumentaria	37
1.2.2. Expresividad a través de la indumentaria. (Identidad expresada, uso de simbologías)	41
1.2.3. Vestimenta e identidad individual y colectiva.	42
1.2.4. Comunicación musical a partir de la indumentaria. Estrategias de diseño.	44
1.3. Diseño de indumentaria como recurso expresivo para músicos	45
1.3.1. Antecedentes históricos	45
1.3.1.1. Jimmy Hendrix	46
1.3.1.1.1. Su música	47
1.3.1.1.2. Su Imagen	48
1.3.1.2. The Rolling Stones	49
1.3.1.2.1. Su música	50
1.3.1.2.2. Su imagen	51
1.3.1.3. Sex Pistols	52
1.3.1.3.1. Su Música	53
1.3.1.3.2. Imagen	53
1.3.1.4. Nirvana	54
1.3.1.4.1. Su Música	55
1.3.1.4.2. Su Imagen	56
1.3.2. Relaciones entre la moda, el diseño y la música. Convergencias encontradas.	57
1.3.3. Identidades musicales e identidad del diseñador.	59
1.3.4. Rol del diseño en el contexto musical actual.	60
1.3.5. La estética en la música.	60
1.3.5.1. Estética de Fantasía:	61
1.3.5.2. Estética identificable o familiar	62
1.3.5.3. La perfección de la técnica	63
1.3.5.4. Estética Kitsch	64

1.4. Indumentaria de bandas ecuatorianas de música independiente	66
1.4.1. Análisis de casos.	66
1.4.1.1. Letelefono	67
1.4.1.2. Santamuerte	68
1.4.1.3. Ladrillo de cristal.	69
1.4.1.4. Los Animales Lisérgicos	70
1.4.1.5. Roberto Idrovo, como Método MC.	71
1.4.2. Análisis del caso en particular.	72
1.4.2.1. La música de La Madre Tirana	72
1.4.2.2. La imagen y estética de La Madre Tirana	73
1.4.3. Estrategias para la intervención del diseño en el caso en particular.	75
CAPÍTULO 2. PLANIFICACIÓN	
2.1. Resultado y conclusiones del estudio de campo	79
2.2. Desarrollo de la estrategia de diseño	80
2.3. Definición del programa Brief	82
CAPÍTULO 3. DESARROLLO	
3.1. Ideación y proceso creativo	87
3.1.1. Moodboard del objeto de estudio (La madre tirana)	87
3.1.2. Moodboard del objeto de inspiración	88
3.1.3. Moodboard de tendencias	89
3.2. Bocetación y moodboard de usuario	90
3.2.1. José Orellana	90
3.2.2. Matías López	93
3.2.3. Stefano Pauta	95
3.2.4. Bernardo Arévalo	98
3.3. Fichas Técnicas	100
CAPÍTULO 4. PROPUESTA	
4.1. Experimentación.	107
4.2. Fotografías técnicas	108
4.3. Fotografías artísticas (Evento público)	115
Conclusiones	123
Recomendaciones	125
REFERENCIAS	
Bibliografía	128
Bibliografía de figuras	131

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1: Two punks on the Kings Road (Steve Johnston, 1977)	20
Figura 2: Afro punk festival (Liz de Vine, 2016)	20
Figura 3: Swing Original Monks (Enrique Avilés, 2016)	24
Figura 4: Juana Monk (Fransisco Jimenez, 2016)	24
Figura 5: Chanchocracia (JJ. Alomia, 2016)	25
Figura 6: Nicola Cruz (Gabriel Perez, 2015)	26
Figura 7: Nicola Cruz (Gabriel Pérez, 2015)	26
Figura 8: Garisima Music Fest (Juan Picón, 2017)	26
Figura 9: Mateo kingman (Stefanie Jiménez, 2017)	27
Figura 10: El miedo te da alas (Luciana Musello, 2016).	27
Figura 11: Understage (Edgar Soto, 2017).	28
Figura 12: Sendero del monte (Kingman, 2016)	28
Figura 13: Fragmento del videoclip, "lluvia" (2016)	28
Figura 14: Portada del álbum "Rojo" (2016)	29
Figura 15: Fragmento del videoclip "Conectado" (2015, min 0:06)	30
Figura 16: El carpazo (Juan Pablo Viteri, 2016)	30
Figura 17: Quito Fest (Anónino, 2015)	31
Figura 18: Fragmento del videoclip "El hombre oxidado contra ataca" (2016)	31
Figura 19: Motivos tribales (Smay Vasquez, 2016)	34
Figura 20: Guardarraya (Hernán Gómez, 2016)	35
Figura 21: 3 vol (Luciana Musello, 2016)	35
Figura 22: 3 vol (Luciana Musello, 2016)	35
Figura 23: Fan (Luciana Musello, 2016)	36
Figura 24: El descanso (Josue Miranda, 2016)	36
Figura 25: Poncho tradicional en el Garisima Music Fest (Anónimo, 2017)	36
Figura 26: Fragmento de la película "The wild one" (1953)	38
Figura 27: James Dean, fragmento de película Rebelde sin causa (1955)	38
Figura 28: Marilyn ballarina (Milton H. Greene, 1954)	38
Figura 29: Anuncio de "Teen Magazine" (Anónimo, 1968)	39
Figura 30: Fantasía de otoño (Jugend, 1972)	39
Figura 31: Punks (Steve Johnson, 1977)	40
Figura 32: Figura 32: Glam, para la revista Vogue (Barry Lategan, 1971)	40
Figura 33: Fotografía para American Vogue (Eddy Kohli, 1984)	40
Figura 34: Liv Tyler. (Lara Rossignol, 1995)	40
Figura 35: Fragmento de la película Poison Ivy (1992)	40
Figura 36: Ministerio de cultura y patrimonio (Anónimo, 1941)	41
Figura 37: House Christian Dior (Anónimo, 1954)	43
Figura 38: Dinner Dress (Wide, 1928)	43

Figura 39: Jimi Hendrix (Montgomery, 1968)	46
Figura 40: Hendrix. (Terence Donovan, 1967)	47
Figura 41: Jimi Hendrix in London (David Magnus, 1967)	48
Figura 42: Woodstok (Michael Lang, 1969)	48
Figura 43:Hollabaloo (Keyston view, 1966)	49
Figura 44:Inicios de los Rollings .(Hulton Archive, 1964)	49
Figura 45:Jagger (Kavin C. Goff, 1972)	50
Figura 46:At the Alamo (Ken Regan, 1975)	50
Figura 47:The Rolling Stones. (Ian Dickson, 1972)	50
Figura 48:Cover del sencillo “God save the queen” (1977)	52
Figura 49:Johnny Rotten (Bob Gruen, 1976)	53
Figura 50:The Sex Pistols (Anónimo, 1977)	53
Figura 51:Nirvana B. (Jesse Frohman, 1993)	54
Figura 52:Nirvana, New York City (Steve Double, 1990)	55
Figura 53:Nirvana, Amherst (Steve Double ,1990)	56
Figura 54:Ten Great years (Max Dalton, 2012)	58
Figura 55: Bjork (Danny Clinch, 2013)	61
Figura 56: Sgt pepper’s lonely hearts club band (Tom Murray, 1967)	61
Figura 57: Fragmento del videoclip “Raise your glass” (2010)	62
Figura 58: We can do it (Howard Miller, 1943)	62
Figura 59: Trópico (Chuck Grant, 2013)	62
Figura 60: The swing original monks (Jorge Vinueza, 2016)	62
Figura 61: Daft Punk (Christian Anwander, 2013)	63
Figura 62: Fragmento del videoclip: Telephone (Jonas Akerlund, 2010)	64
Figura 63: Foto de perfil (anónimo, 2015)	64
Figura 64: Chancha vía circuito (Anónimo, 2015).	65
Figura 65: Cover del álbum “Esto no pasa en America”, 2017	67
Figura 66: Larry la llama (Leo Espinoza, 2017)	67
Figura 67: s/n (Rosalía Vasquez, 2017)	67
Figura 68: Portada del álbum “Letras de mi muerte” (2015)	68
Figura 69: Santamuerte (Anonimo, 2017)	68
Figura 70: Figura de la santamuerte (Gaibor, 2016)	68
Figura 71: La masa transparente (Juan Diego Arias, 2017)	69
Figura 72: Concierto. (Anónimo, 2016)	69
Figura 73: Logo de la banda (2016)	69
Figura 74: Dogstar- videoclip (Leo Espinoza, 2013)	70
Figura 75: Los animales lisérgicos (Jordy Guzman, 2017)	70
Figura 76: s/n (Boni photography, 2014)	70

Figura 77: Portada de álbum, “Irreversible”(2017)	71
Figura 78: Metodo MC (Supra.A, 2016)	71
Figura 79: Maqueta de “Midas” (Gabriela González, 2017)	73
Figura 80: Referente del videoclip de “Agripina” (2017). Con imágenes tomadas de la película de la década de los 40’s, “Ziegfeld Follies”	73
Figura 81: Fragmento del videoclip: Como María (2017)	74
Figura 82: Retratos del Fayum (Anónimo, Siglo II D.C)	74
Figura 83: El descanso (Josué Miranda, 2016)	75
Figura 84: Concierto en Guayaquil (Anónimo, 2017)	75
Figura 85: La Madre Tirana (Autoría propia, 2017)	87
Figura 86: Inspiración en los años 70 (Autoría propia, 2017)	88
Figura 87: Tendencias (Autoría propia, 2017)	89
Figura 88: José Orellana (Autoría propia, 2017)	90
Figura 89: Bocetación 1 (Autoría propia, 2017)	91
Figura 90: Boceto final (Autoría propia, 2017)	92
Figura 91: Matías López (Autoría propia, 2017)	93
Figura 92: Bocetación (Autoría propia, 2017)	94
Figura 93: Stefano Pauta (Autoría propia, 2017)	
Figura 95: Bocetación (Autoría propia, 2017)	95
Figura 94: Boceto Final (Autoría propia, 2017)	97
Figura 95: Flaco Arévalo (Autoría propia, 2017)	98
Figura 96: Bocetación (Autoría propia, 2017)	99
Figura 97: Prueba 1 (Autoría propia, 2017)	107
Figura 98: Prueba 2 (Autoría propia, 2017)	107
Figura 99: Prueba 3 (Autoría propia, 2017)	107
Figura 100: Prueba 4 (Autoría propia, 2017)	107
Figura 101: Foto técnica 1. (Autoría propia, 2017)	108
Figura 102: Foto técnica 2. (Autoría propia, 2017)	108
Figura 103: Foto técnica 3. (Autoría propia, 2017)	109
Figura 104: Foto técnica 4. (Autoría propia, 2017)	110
Figura 105: Foto técnica 5. (Autoría propia, 2017)	110
Figura 106: Foto técnica 6. (Autoría propia, 2017)	111
Figura 107: Foto técnica 7. (Autoría propia, 2017)	111
Figura 108: Foto técnica 8. (Autoría propia, 2017)	112
Figura 109: Foto técnica 9. (Autoría propia, 2017)	113
Figura 110: Foto técnica 10. (Autoría propia, 2017)	113
Figura 111: Foto técnica 11. (Autoría propia, 2017)	114
Figura 112: Madre Tirana en el parque de la madre,	

José. (Carlos Armijos, 2017)	115
Figura 113: Madre Tirana en el parque de la madre, Flaco. (Carlos Armijos, 2017)	116
Figura 114: Madre Tirana en el parque de la madre, Stefano. (Carlos Armijos, 2017)	117
Figura 115: Madre Tirana en el parque de la madre, Matías. (Carlos Armijos, 2017) Autoria Propia	118
Figura 116: Madre Tirana en el parque de la madre 2. (Carlos Armijos, 2017)	119
Figura 117: Madre Tirana en el parque de la madre 3. (Carlos Armijos, 2017)	120
Figura 118: Madre Tirana en el parque de la madre 4. (Andrés Quintuña, 2017) Autoria Propia	121
Figura 119: Madre Tirana en el parque de la madre 5. (Andrés Quintuña, 2017)	122

RESUMEN

La presente investigación comprende un estudio de las relaciones expresivas entre la música y el diseño de indumentaria y su importancia para la identidad musical en el rock independiente; considerando a bandas locales como casos de estudio y para el planteamiento de la propuesta de diseño a la banda, "La Madre Tirana". La problemática plantea el desconocimiento de estas relaciones y la potencialidad del diseño como estrategia de comunicación de la identidad musical de las bandas. Para esto se investigó, observó y analizó dicha relación, a través de la historia mundial y nacional. Planteando así, la interpretación del concepto musical a indumentaria, aplicándola a prototipos para la banda de estudio.

Palabras clave: Identidad Artística; Rock Independiente; Vestuario; La Madre Tirana; Espectáculo; Música.

*Intervención del diseño de indumentaria para el desarrollo artístico musical –
Caso aplicado a una banda local*

Title: Fashion Design Intervention for Artistic and Musical development

Abstract

This research deals with a study of expressive relations between music and fashion design and their importance for musical identity in independent rock. Local bands were taken as study cases and this proposal is based on “La Madre Tirana” (Tyrannical Mother) band. These problems lay out people’s ignorance of these relationships and the potentiality of design as a communication strategy of these bands’ musical identity. For this purpose, such relationship was investigated, observed, and analyzed through world and national history. The interpretation of musical concepts as garments was proposed and it was applied as prototypes of the band studied.

Key words: artistic identity, independent rock, attire, Tyrannical Mother, show, music

Gala Arias
Code: 73023

Designer María del Carmen Trelles
Thesis Tutor

Translated by,
Rafael Argudo

- *Intervención del diseño de indumentaria para el desarrollo artístico musical* -
Caso aplicado a una banda local

INTRODUCCIÓN

El movimiento musical independiente en el Ecuador es parte importante de expresión cultural juvenil actual, en esta convergen hitos contextuales y de identidad importantes para la historia y antropología de nuestra sociedad. Este movimiento en el país ha tenido un especial avance en los últimos años, debido a su respectivo desarrollo musical, dado gracias a las oportunidades que ofrece la globalización, como medio de comunicación integral.

El movimiento indie, en la historia general y del país, se ha desarrollado principalmente alrededor del género musical. En el Ecuador, el potencial de la música se ve identificado no solo en sí misma sino en su afecto a la juventud ecuatoriana como generación, siendo esta una muestra de la capacidad que tiene en cuanto a su música, misma que ha llamado la atención incluso de festivales y producciones internacionales.

Sin embargo para que este género musical se desarrolle de manera más íntegra en el país, es necesaria la convergencia de la misma con distintas expresiones para la manifestación de su identidad como factor fundamental de su música. Una de las formas expresivas más fundamentales en el ser humano, es la vestimenta. Esta como tal es el manejo consciente o inconsciente de nuestra imagen en relación a nuestra identidad; es por esto que cumple un papel importante en la música como género independiente, porque este se comunica de forma honesta a través del músico como ser humano en su naturaleza social y expresiva. La imagen como símbolo de la identidad, concepto y mensaje que se quiere expresar; ha formado parte importante de la música desde los inicios de su historia, tratándose de una estética no solo superficial, sino sensible y perceptiva que se relaciona de forma profunda con el receptor.

El ámbito de la música independiente en el Ecuador se considera muchas veces carente de identidad visual, lo cual no es en su totalidad cierto, sino que esta no es manejada en su máximo potencial, debido al desconocimiento de los artistas sobre el mismo como herramienta expresiva y comunicativa. Este debe ser reconocido por el artista, para manejar una obra más íntegra dentro de su desenvolvimiento profesional y artístico, la cual es la problemática en la cual se basa el estudio realizado.

Es así como en el presente proyecto, se estudian y analizan los hitos relacionados a la identidad en su expresión musical y de indumentaria; de forma general en el mundo y específica, en el país y la ciudad; así como sus convergencias y su relación con la identidad colectiva.

Con este objetivo, este estudio se basa en el análisis de referentes históricos de música independiente y su manejo de la identidad dentro de la indumentaria, su relación con el contexto y su afecto dentro de aspectos sociales, económicos, filosóficos y generacionales. Así como el análisis de distintas bandas de rock independiente nacional, los cuales presentan un efecto similar en el contexto ecuatoriano.

Este proyecto concluye con la aplicación de las conclusiones teóricas en modo de análisis a través de un estudio contextual y demográfico a la juventud cuencana y sus músicos dentro de la cultura indie, su manejo conceptual y de identidad dentro de la expresividad a través de la indumentaria; relacionando el estudio a una muestra de casos y de un caso en particular, la banda local: "La Madre Tirana", en la cual se aplica directamente la praxis del estudio a través del diseño de indumentaria como expresión relacionada a su concepto e identidad musical.

*(...) no solo oír, sino entender la música
independiente es necesario para apreciarla*

CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZACIÓN

CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. MÚSICA INDEPENDIENTE ECUATORIANA

La música del Ecuador contiene gran carga histórica, contextual y cultural, que la conforman como una identidad particular en sus propios términos expresivos. Esta se representa por una composición lírica y sonido, concluyéndose cada pieza como una importante expresión individual y colectiva de identidad que proviene desde nuestros inicios de civilización como indígenas.

Hoy en día, la música ecuatoriana ha evolucionado con el contexto, hibridando, gracias a la globalización, con la cultura popular y manteniendo elementos autóctonos por una noción que puede darse voluntaria o involuntariamente, debido al contexto propio del artista ecuatoriano.

La música independiente en particular se caracteriza por lo honesto e íntegro de su identidad por lo cual estos hitos son muy visibles como propiedad de este género en el país.

En este capítulo se describe y analiza el contexto de la música rock independiente ecuatoriana, así como de los elementos de la cultura y conceptos musicales que la caracterizan.

1.1.1. Generalidades de la música independiente

Existen varias definiciones de la música independiente, sin embargo, como su nombre lo indica, se define como la interpretación autónoma de la música, sin regirse especialmente por fines comerciales ni por ningún tipo de represión o censura.

Otra forma describirla es como música que no se rige a parámetros externos para la creación de su arte y sin sello discográfico. Es decir con un movimiento controlado por los artistas únicamente. Dentro de esta descripción se han encontrado ritmos como el blues, punk, grunge, entre otros; los cuales nacieron de la autonomía de sus proyectos. Hoy en día, los sonidos vanguardistas y las fusiones son el eje del mundo independiente.

Si se habla de la perspectiva social de este género en el pasado, existe un gran riesgo de rechazo o una gran oportunidad de aceptación, en 1920 por ejemplo, ritmos como el blues fueron considerados vulgares, muchos exponentes musicales terminaron en bancarrota dejando en incógnito a grandes talentos. Estos tenían organizaciones discográficas pequeñas, llamadas independientes, que colapsaron después de la crisis de la época. Aun así se consideraron también una amenaza para las grandes disqueras y se convirtieron en una de las referencias más importantes de la cultura afro americana y de la música en el mundo.

Actualmente, gracias a medios masivos de la globalización, especialmente redes sociales como YouTube, Soundcloud, Facebook, etc.; las oportunidades de difusión de la música se han expandido, haciendo que también la música independiente goce de gran éxito comercial en muchos de los casos, lo cual termina siendo una paradoja.

De acuerdo al sitio web Ranker (2017, párr. 1), hoy en día la música independiente, ya no se define por tener un sello discográfico propio, sino que se caracteriza por un sonido particular, que esta fuera del mainstream o corriente dominante y experimenta; convirtiéndose no solo en

éxitos musicales, sino en bandas de culto, apreciadas no por su popularidad, sino por su significado e identidad. Una banda indie debe ser autónoma en algún modo, esencialmente en el aspecto creativo.

Este concepto adaptado a la actualidad, según este portal, concluye que las disqueras son indispensables para la industria musical, sin embargo una banda no deja de ser independiente por pertenecer a una, sino cuando abandona su identidad por vender más. Se puede decir entonces que la identidad, el significado, el concepto y la esencia de la música de autor deberá estar primera antes que la finalidad comercial para ser llamado independiente.

Este género que tomo su nombre a finales de los años 80 e influencio a una parte de la sociedad de manera más profunda que la música comercial. Según el portal de Etnomusicología del Departamento de Musicología del Conservatorio Superior de Navarra (2013, párr. 8), este fenómeno se llama Sound-Group y refiere a grupo de personas que adopta un estilo de vida en el cual es de gran importancia el género musical, siendo este el representante de la cultura de dicho grupo. Así como lo hicieron en sus orígenes el reggae para Jamaica o el flamenco en España. Algunos de los ejemplos más reconocidos de música independiente trascendental son el grunge, el punk, rap, glam rock, etc. En los cual la música ha tenido un impacto filosófico, económico, social y estético importante.

Es importante relacionar el modo de vida con la música independiente, ya que esta trasciende el aspecto musical únicamente al comunicar ideologías con honestidad. Esta honestidad hace que el ritmo trascienda y se vuelva un culto o una ideología social.

Una muestra de lo que es la música independiente y su trascendencia, es el caso del Afro Punk. Como es sabido, el punk fue un movimiento anti conformista y liberal, hoy en día una de las ramas del punk, no refiere tanto a su música como a su filosofía. Afro Punk es un movimiento que se presenta con valentía y arte ante un mundo racista, en este se valora toda expresión de belleza y celebración por parte de personas de raza negra, quienes se manifiestan en un festival público.

La primera fotografía pertenece movimiento punk original de fines de los 70's e inicios de los 80's. En la segunda fotografía, el movimiento Afro punk en el año 2016, un movimiento liberal independiente que toma elementos de la filosofía punk, como el individualismo, la contracultura y la rebeldía y lo fusiona con

Figura 1: Two punks on the Kings Road (Steve Johnston, 1977)

Figura 2: Afro punk festival (Liz de Vine, 2016)

la celebración y el orgullo de la raza negra en frente a un mundo racista. Estéticamente mezclan la carga de elementos extravagantes del punk con elementos gráficos y significativos de la cultura africana, resultando en uno de los caminos sociales que ha tomado la evolución del punk como cultura.

Entonces sobre este tema puede decir que, tanto para los intérpretes como para los oyentes, no solo oír, sino entender la música independiente, es necesario para apreciarla.

1.1.2. La música como medio de expresión

La música es la precursora del lenguaje, siendo esta más antigua que la escritura en la historia de la humanidad.

En la historia, el ser humano ha tenido siempre la necesidad de expresar su identidad y pensamientos, y lo ha hecho a través de distintos medios de expresivos, estos medios son parte importante de la antropología cultural. Uno de los más significativos, es la música, la cual ha sido también un proceso comunicativo y transmisor de mensajes sociales ya que al ser esta un medio masivo, se convierte en un símbolo.

Técnicamente, la música se compone de la organización sucesiva de sonidos, la armonía refiere a los sonidos simultáneamente producidos y finalmente el ritmo, se refiere a como se distribuyen estos sonidos en el tiempo. Basándose en esto se dan las composiciones musicales, que son la interpretación sonora y rítmica de emociones y experiencias, es así como a través de la música, se manifiestan desde los significados y emociones más personales, hasta manifestaciones culturales, sociales y generacionales; siendo la música una forma primordial de expresión para la sociedad.

La música nace hace más de 50.000 años, con el ser humano, como lo afirma José Luis Camelias (2006, párr. 5), nace como expresión de la cultura y un elemento importante para la estructuración de la sociedad, así mismo evolucionó con la humanidad, formando parte importante de la cultura de cada época, lugar, acontecimiento, etc. Que nos caracteriza como cultura.

Estupiñan (2011, pág. 32) por su parte, la describe como una forma de expresión fuerte e influyente, tanto que muchos de los principales filósofos y políticos han luchado por su control, habiendo varios gobiernos que implementan leyes para controlar la música.

1.1.3. La personalidad musical

En la música, las nociones de auto diferenciación y apropiación son fundamentales, ya que es parte de la representación de un concepto. Esta presentación del personaje musical se relaciona con la representación del yo, el mensaje y el público oyente, ya que reproduce una forma más cercana y dinámica de relacionarse.

Existen muchos argumentos sobre la importancia de la personalidad musical. Según Carmen Bravo (1976, pág. 542) el empobrecimiento del gusto, tiene relación con el empobrecimiento de la individualidad, no con esto refiriéndose a un gusto acorde al de los demás (moda), sino a una persona con gustos definidos; lo cual converge con la opinión de distintos músicos importantes ecuatorianos como Jason de la Vega, integrante de grupos ecuatorianos como Guardarraya y Guerrilla Clicka, quien lo describe así: “Lo más importante es desarrollar la personalidad musical” (2015, min. 19), ya que esto sería parte de lo que expresa y ofrece el artista con su música; o Aladino quien además de ser un reconocido exponente musical del país, se ha convertido en un personaje característico y simbólico nacional, describe en una entrevista realizada para Paul Sánchez (2016, p.38), la importancia que represento el pulir su personaje artístico a lo largo de su carrera y según el contexto, con el fin de que sus seguidores se sintieran identificados.

Del mismo modo, músicos internacionales como Mick Jagger, cantante de Los Rolling Stones o Krist Novoselic, cofundador de Nirvana; destacan la importancia del hedonismo y el ego como personajes musicales que deben conocerse y apreciarse a tal punto en el sentido conceptual de su música que sepan expresarse en aspectos distintos a esta.

Un caso interesante es el del cantautor Mick Jagger quien se describe a sí mismo como un músico “del método”, el cual entra en el papel de “chico malo” al subir al escenario, y termina su acto simbólicamente cuando se quita el traje y vuelve ponerse sus jeans.

Los personajes musicales más grandes han trascendido su individualidad y diferenciación más allá de su música a todo aspecto alcanzable para transmitir su mensaje; la indumentaria forma parte importante de este propósito, como herramienta visual y extensión de la identidad. Esto no quiere decir que sin vestimenta no hay músico, pero sin duda este es un recurso considerable para expresarse mejor como tal, a la vez de generar una mayor conexión del público con el artista y por tanto con la música.

El ego o hedonismo dentro del personaje, ha formado parte importante del rock en su historia, refiere a la glorificación al propio ser, lo cual permite que la personalidad sea explotada, este ha sido esencial en el medio artístico, porque el arte es la expresión nuestro ser de la forma más profunda, por lo cual debe ser aceptado y expresado sin limitaciones.

Es conveniente mencionar que la estética no marca aspectos solamente visuales sino sensitivos y conceptuales por lo cual converge con hitos que está más allá de la melodía de la música, como lo son la filosofía, cultura, entre otros.

1.1.4. Música independiente ecuatoriana.

Estudio de casos

La escena musical independiente en el Ecuador ha tenido distintas fases a través de su historia, según José Orellana (2011, min. 1:15), líder de la banda Jodamassa, años atrás no existía un apoyo de los medios de comunicación a la música ecuatoriana, por lo que muchos artistas musicales se dieron a conocer mayormente a través de Internet.

Sin embargo, en la actualidad se cuenta con un contexto destino, pues a partir del año 2015, se aprobó la “Ley uno por uno”, que exige a los medios de comunicación radiales, la transmisión de un 50% de música de producción nacional, esto fue una gran oportunidad para el rock independiente ecuatoriano, ya que las radiodifusoras empezaron a buscarlos y promoverlos, esta expresión gustó de inmediato al público juvenil y se consolidó una comunidad de la “escena indie” en el país, la cual evoluciona con gran número de festivales musicales, programas cibernéticos en YouTube, blogs, entre otras actividades en distintas redes sociales de internet, que es la plataforma en la cual esta generación se establece.

Canales como Radio Cocoa (Universidad de San Francisco de Quito), Epicentro arte (Equipo de producción independiente), EscenaindEC (Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador), Pánico films (Equipo de producción independiente) y Xpresarte (Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y la Sociedad de Autores del Ecuador), son algunos de los impulsores más importantes del medio musical independiente en redes sociales; el último interviene también en televisión nacional.

Estas iniciativas también tuvieron repercusiones positivas internacionalmente, algunas bandas como La Máquina Camaleón, Mateo Kingman, The Swing Original Monks, Da Culkin Clan, entre otros; han sido invitados a festivales internacionales de música, tales como: Lollapalooza y Womad en Chile, El Estéreo picnic o El altavoz en Colombia. Creando así nuevas oportunidades para la música ecuatoriana, al ser escuchados por un público internacional.

Ahora bien, si se habla sobre la historia del rock independiente ecuatoriano según Edgar Castellanos (2010, párr. 3), músico y radio difusor, todo empezó alrededor de los años 70, cuando se dio en Ecuador el auge de la señal radial FM, presentando principalmente éxitos americanos como el rock and roll y creando tendencia en varios países de Latinoamérica. Es a partir de estos años que nacen los primeros grupos y festivales de rock en la Villa Flora o La Carolina en Quito.

Bajo estos nuevos contextos, nace y se desarrolla la música en Ecuador, empiezan además a aparecer subculturas musicales en la sociedad ecuatoriana; las cuales estarían alejadas de la cultura dominante o “mainstream”. Estas llegarían en poco tiempo al auge de géneros y tribus urbanas como el punk o el rock, consiguiéndose así una filosofía musical muy característica de Latinoamérica, con rock cantado en castellano y música con particularidades autóctonas de cada región.

A partir de esto, en los años 80 y 90 se crearían algunas de las bandas legendarias del país, además de programas radiales indispensables para el movimiento. Sin embargo, según Castellanos (2010, párr. 5) en estos años los eventos de esta categoría, estaban satanizados por la sociedad, habiendo varias dificultades para la realización de sus presentaciones, las cuales eran siempre auto gestionadas. Las bandas comenzaron tocando gratuitamente o cobrando lo mínimo necesario para el montaje del evento, los resultados esperados en muchos de los casos eran arrestos y desmanes.

Con el pasar de los años, el movimiento de esta subcultura evolucionó. Las universidades, al ver el ascendente interés juvenil por el género, permitieron la presentación de bandas en sus instalaciones, en donde los estudiantes debían cargar con gastos y logística, hasta llegar a los afamados intercolegiales, plataforma importante para el desarrollo de algunas de las primeras bandas independientes de distintas ciudades. Con el tiempo se organizaron varios tipos de festivales, como El Luluncoto, Al Sur del Cielo, La semana del Rock, el Quito Fest, entre otros. Algunos de ellos contando con cerca de 8000 asistentes.

Para el año 2000, el movimiento musical independiente en el país, es estable. Existen ya bandas de culto en el rock ecuatoriano, que se hacen notar incluso internacionalmente, sin embargo el apoyo de la mayoría de medios de comunicación sigue siendo limitado.

En el año 2003 nace el Quito Fest, festival gratuito de música independiente, el cual contaba con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y que actualmente es promovido además por el Municipio Metropolitano de Quito, convirtiéndose en uno de los eventos de música independiente con mayor popularidad del país. Se calcula que cerca de 220.000 personas han disfrutado del este festival desde su apertura, 40.000 de estas estuvieron presentes en la edición en Cuenca en el año 2014.

Hoy en día las complicaciones para la realización de eventos musicales aún son evidentes, puesto que los costos son altos considerando la baja rentabilidad que tiene la música y el arte en general, en el país. La autogestión de los proyectos lleva a muchos músicos a abandonar su vocación o a tocar música distinta a sus gustos.

Gabriela Robles (2016, párr. 4), Directora de contenidos de Radio Cocoa, describe la dificultad que es para los artistas, auto gestionar sus presentaciones, en primer lugar, debido a que el costo es alto, por la cantidad de impuestos que existen, así como también por el aspecto logístico, puesto que son necesarios varios permisos para realizar presentaciones. Sin embargo, esta situación ha impulsado un compañerismo entre músicos y otros medios independientes, quienes se unen para formar equipos más grandes que puedan realizar festivales con varias bandas, generando más probabilidades de crecimiento; del mismo modo existe actualmente mucho más apoyo gubernamental y más difusión por parte de los medios; cada vez hay más músicos espe-

cializados en un área en particular, haciendo de la música una profesión más capacitada, con el objetivo de engrandecer al rock ecuatoriano como una disciplina seria que busca satisfacer sus intereses comerciales, sin dejar de lado la ética del músico independiente.

“No olvidemos que la identidad viene por la capacidad de los pueblos de generar su propio camino” (Castellanos, 2010, párr. 9). El rock independiente ecuatoriano, es otro de los géneros propios de nuestra cultura y sociedad. En este está presente no solo el ritmo anglosajón sino el contexto y la identidad nacional ecuatoriana, además de una muestra histórica de la hibridación cultural en el país.

Como ejemplo se explican a continuación cuatro casos de estudio. Músicos reconocidos del medio independiente nacional que han tomado la hibridación musical, cultural y estética como aporte importante en su identidad artística.

1.1.4.1. *The Swing Original Monks*

Figura 3: Swing Original Monks (Enrique Avilés, 2016)

Banda ecuatoriana de música fusión nacida en 2009, basada esencialmente en la música popular ecuatoriana, con influencias de EEUU, Colombia y Europa. Lugares de donde provienen sus integrantes. En el disco “Somos”, tuvieron apoyo del artista puertorriqueño Eduardo Cabra, músico afamado del género, conocido por el pseudónimo Visitante Calle 13. Toda esta fusión de culturas y ritmos, crea un estilo de música nuevo y único que conceptualmente, llega a ser un tributo a la música de las fiestas populares latinoamericanas.

Ellos describen en su página web que esta mezcla está presente también en su arte, ropaje e influencias. El objetivo de Los Monks es mover a la gente, enfiestarla en un ambiente de liberación; su lírica es alegre, satírica y en algunos casos protestante, con una mezcla entre sonidos electrónicos, tradicionales y acústicos.

“Escuchar a los Swing Original Monks es una experiencia multisensorial” (Robles, 2014, párr. 1). La banda ha sido mencionada como una referencia de la industria en su performance por 4 de los

Figura 4: Juana Monk (Francisco Jimenez, 2016)

5 artistas que se han tomado como caso de estudio para aplicación de la propuesta de diseño (Ver cap. 1.4), que deriva de este proyecto de investigación. Los Swing Original Monks es además una de las pocas bandas que cuenta con un director de arte, este define junto con la banda, la estética y el manejo de cada performance y trabaja con profesionales de cada área de su show artístico.

La estética es cargada, con un alto contenido cultural y vanguardista. Una de las diseñadoras de indumentaria con las que

trabaja la banda es Melisa Klein, quiteña que estudió diseño industrial en Francia y arte en el ITAE, en Guayaquil. Con descendencia alemana, comprende bien la fusión de culturas en la cual se basa el grupo musical. Ella los describe en su blog como “Una propuesta de espectáculo que enriquece todos los sentidos imaginables” (Klein, 2014, párr.3).

Daniel Adum (2019)

Darle la espalda al miedo, a la censura y a la estupidez política.

Darle las gracias a los swing original Monks por pregonar la libertad creati-

va, a Mute por hacer realidad la idea, a Mr. Bumbass por turquear con altura

La Chanchocracia y a Juana Monk por su amor. Viva la vida, el arte y el sin-

ceptualismo. (párr. 1)

Describe el diseñador sobre el saco utilizada por Gabriel Bauman en uno de sus conciertos. La prenda fue creada bajo el concepto de “La Chanchocracia”, movimiento guayaquileño anti clasista realizado por Daniel Adum Gilbert y apoyado por el grupo musical.

Entre los diseñadores y los músicos, existe el factor común de la contemporaneidad y la fusión entre la cultura y el arte urbano. La banda y sus diseños buscan transmitir un mensaje de fiesta, alegría y orgullo de la identidad cultural.

Figura 5: Chanchocracia (J. Alomia, 2016)

1.1.4.2. Nicola Cruz

Productor de música electrónica y Dj, nacido en Francia, con padres ecuatorianos. Tuvo inicio en la música electrónica y evolucionó incursionando en ella, percusión y música andina, lo cual marcaría su identidad musical y lo diferenciaría de entre el variado catálogo de este versátil género, tomando de esta cultura rituales y ritmos como inspiración. Su música busca una conexión espiritual y rítmica con la naturaleza, además de la comunión musical tradicional y moderna.

Tanto en su discografía como en su vestimenta escénica claramente su concepto. Su indumentaria presenta generalmente una mezcla armoniosa de cromática predominantemente fría, contrastada con tonos cálidos, compatibles con la naturaleza y motivos repetitivos o texturizados que nos remiten a la selva amazónica.

Las repeticiones de motivos son una referencia gráfica a las ondas de sonido, muy útiles para la representación estética gráfica de la música electrónica (Ver cap. 1.3.5). La cromática, la morfología orgánica de los motivos, el material, entre otros. Han sido referentes de la característica naturaleza amazónica y de los sonidos electrónicos que logran expresar un misticismo amazónico en la mente del espectador.

Figura 6: Nicola Cruz (Gabriel Pérez, 2015)

Figura 7: Nicola Cruz (Gabriel Pérez, 2015)

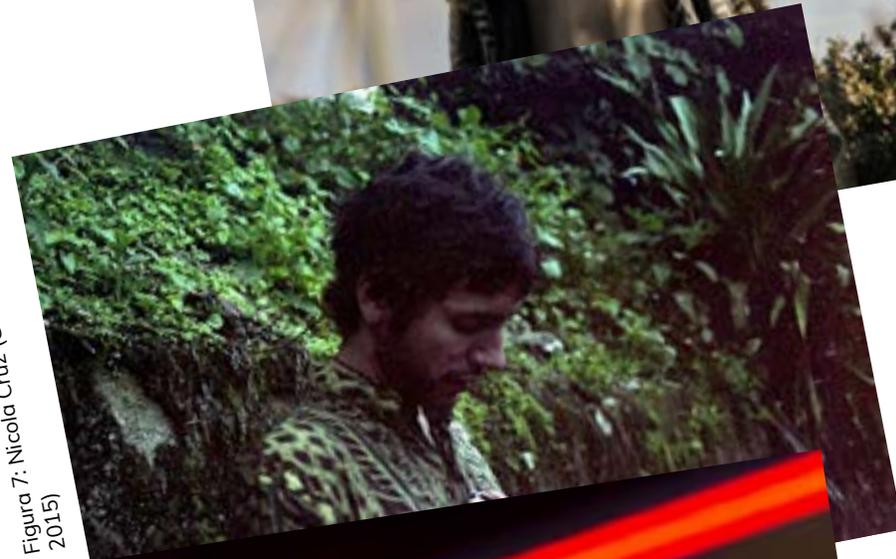

Figura 8: Garisima Music Fest (Juan Picón, 2017)

1.1.4.3. Mateo Kingman

“Respira, que el miedo te da alas” (kingman, 2015, párr. 1), frase de un curandero al artista, que lo inspiró a la realización de su primer disco.

Mateo Kingman nació en Quito y creció en Macas, caracterizado por sus particulares composiciones musicales en las cuales fusiona música folclórica de la amazonia con hip hop y electrónica; en esta se destacan las fonéticas de animales y sonidos silvestres, percusiones tribales, etc. Interpretadas desde tecnología musical electrónica. El resultado es una melodía salvaje y espiritual que busca conectarse los orígenes más profundos del oyente.

En sus presentaciones en vivo, Mateo se expresa con gran energía: movimientos, bailes, sonidos e indumentaria que transportan al público a un trance folclórico.

En su vestimenta se incluyen elementos propios de la cultura amazónica del Ecuador, tales como plumas, capas o collares, sobre ropa neutral que no llama la atención, como unos jeans y una camiseta negra o blanca.

En su vestuario para su presentación en el Womad, Chile; Mateo usa una referencia directa a la portada de su tema, “Sendero del Monte”

En el video musical de Lluvia, el vestuario

Figura 9: Mateo kingman (Stefanie Jiménez, 2017)

Figura 10: El miedo te da alas (Luciana Musello, 2016).

es conceptual y cumple un papel protagónico, ya que representa a la persona como una parte formal de la tierra de un modo muy realista, este personaje explora una selva amazónica y se encuentra con la personificación del agua, la cual también está representado mediante el vestuario. Ambos trajes están elaborados principalmente mediante textura y color, con referencia a la vestimenta de camuflaje.

El vestuario en este videoclip y en las presentaciones de Mateo Kingman, juegan un papel primordial para que se entienda la personificación del intérprete dentro del aspecto ceremonial de la naturaleza amazónica. El artista logra complementar la música con el aspecto visual y energético, lo cual brinda una experiencia íntegramente nueva y llamativa para el espectador que al jugar con los distintos sentidos, tiene un afecto que llega a lo mental y psíquico.

Figura 11: Understage (Edgar Soto, 2017).

Figura 12: Sendero del monte (Kingman, 2016)

Figura 13: Fragmento del videoclip, "Iluvia" (2016)

1.1.4.4. La Máquina Camaleón

Banda quiteña del género pop platónico, nacida en el año 2012, la inspiración estética y conceptual de los mismos proviene de los colores, como lo indican los nombres de sus álbumes: Roja y Amarilla, además del mismo nombre de la banda, que refiere al dinamismo en sus melodías y estética.

Se describen a sí mismos como: del infrarrojo al ultravioleta, colores pertenecientes a la radiación y la electromagnesis, lo cual es relativo a la importancia de la expresión electrónica musical en su trabajo. La banda tiene influencia del rock psicodélico y electrónico, además la música argentina, país en el cual, el vocalista, Felipe Lizarzaburu, realizó sus estudios musicales.

En la descripción de la banda, en la página oficial del lollapalooza, destacaron el humor y la profundidad de sus presentaciones en vivo al igual que la energía “radioactiva” que aplican en su trabajo.

En la melodía es casi inevitable encontrarse con el órgano, al cual Felipe da el papel de una guitarra en el rock, dándole un protagonismo que aporta particularidad y personalidad a su obra.

El sentido místico y onírico es muy importante, “escuchar términos como amuleto, alas, aire, imperceptibles, existencia, sueños, irradiar...palabras místicas que te transportan a un mundo ocultista y desconocido.” (Echeverría, 2014, párr. 5). Se describe en un reportaje de Radio Cocoa sobre el tema.

Figura 14: Portada del álbum “Rojo” (2016)

Finalmente esta mezcla conceptual entre electromagnesis y misticismo, se desarrolla en la banda con elementos formales, como los colores sólidos, formas geométricas, fusionadas a elementos nostálgicos.

Es así como se entra al campo estético de la banda, existe mucha relación con la geometría, simetría, futurismo y nostalgia. En este punto Felipe describe su admiración por la estética del grupo musical americano “Tame impala”, quienes usan la nostalgia en su estética con melodías contemporáneas de rock psicodélico y lo toma como referencia para su propia in-

terpretación con camisas floreadas y ligeras, colores cálidos y desgastados, armonía cromática entre la vestimenta de los integrantes, etc. Junto con otros elementos de sátira, de la cultura popular o de materiales que dan un sentido futurista, como el plástico.

La Máquina Camaleón tiene un personaje: El camaleón, interpretado por Felipe, e inspirado en Salvador Dalí y Jim Morrison. De este modo, el camaleón cumple el papel de rockstar en Morrison, siendo a la vez profundo, surreal y desequilibrado como Dalí.

En el video de Conectado, el juguetón personaje se mezcla en un ambiente nostálgico y tradicional, vistiendo un pantalón amarillo y una camisa holgada con motivos orgánicos azules y amarillos.

En el Festival “El Carpazo”, realizado en Quito el año 2016, el personaje sorprendió a sus fanáticos con un enterizo color amarillo con franjas negras, en referencia al traje de Bruce Lee en la película “Game of death”, traje que también utilizó el personaje de Beatrix Kiddo en la película “kill Bill”; convirtiéndose en parte de la cultura popular de este color.

Figura 15: Fragmento del videoclip “Conectado” (2015, min 0:06)

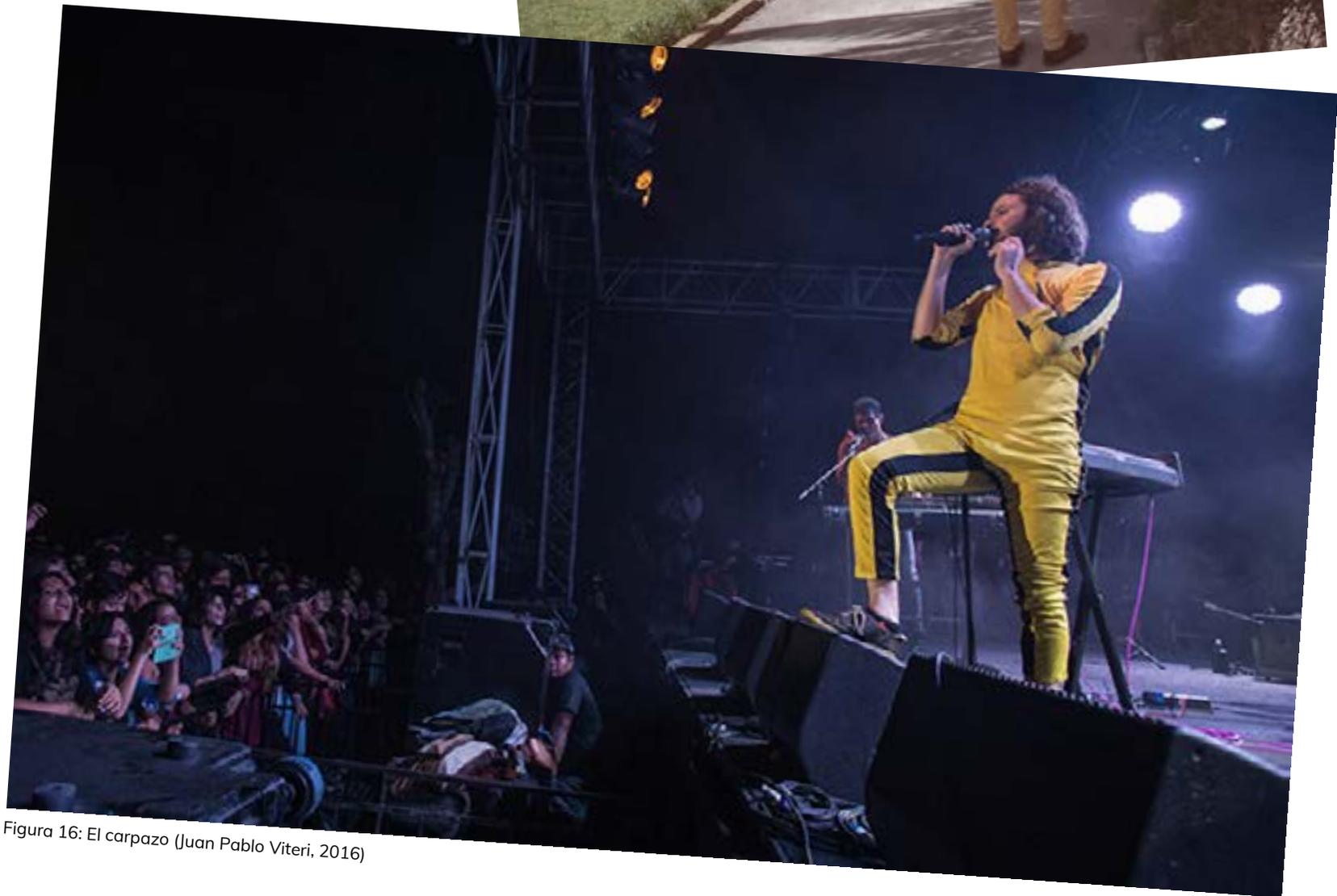

Figura 16: El carpazo (Juan Pablo Viteri, 2016)

El Quito Fest es uno de los festivales de música rock más respetado del país, es por esto que los artistas que en él se presentan, ocupan recursos con mayor importancia que en otros conciertos para expresarse y ofrecer un mejor show; como se puede observar en una captura de la presentación de La Máquina Camaleón en el mismo. En el que dos de los integrantes utilizan ponchos plásticos grandes de color amarillo y verde, mientras que los otros dos músicos utilizan además de los ponchos, tentáculos rojos en la espalda, formados con una gran cantidad de globos alargados; esto recuerda al video musical de la banda de la canción “Hoy”, en la cual se visualiza durante el video, la actuación de “La Diva” de la película “El Quinto Elemento”.

En el video de “El hombre oxidado contra ataca”, Flipe usa un poncho rojo con figuras geométricas repetitivas y su característico pantalón amarillo.

En la vestimenta, el camaleón destaca siempre el color amarillo y rojo, debido a los álbumes a los que pertenecen las canciones. La geometría está presente en el patronaje de muchas de las prendas, así como en los estampados.

La Máquina Camaleón es una representación de la hibridación de la cultura popular y nacional, a pesar de existir menos influencia directa de la cultura nacional en su música y estética, esta interpretación está siempre presente y forma parte importante de la identidad y diferenciación de la banda.

Figura 17: Quito Fest (Anónimo, 2015)

Figura 18: Fragmento del videoclip “El hombre oxidado contra ataca” (2016)

1.1.5. Contextos para la expresividad de los músicos. Caso:

Ecuador.

Para entender el contexto y comportamiento de los músicos y su target en Ecuador y su relación con la indumentaria, es necesario hacer un estudio demográfico del mismo. Recordemos que la vestimenta es parte de la antropología de la expresión de un individuo y un colectivo de forma cultural. Recordemos también que la música independiente, se está convirtiendo en otro de los géneros tradicionales ecuatorianos debido a su alta carga de identidad y diferenciación desde el sector demográfico y contextual juvenil ecuatoriano actual.

A continuación se analiza el momento generacional en el que se encuentra este grupo social, además de las influencias culturales del target y del músico ecuatoriano actual.

1.1.5.1. La generación “Y”

Se dice generación al grupo de personas nacidas en un intervalo de tiempo, bajo cierta influencia cultural, educacional, social, económica, etc. Las cuales son afines a su comportamiento. De la muestra de músicos independientes ecuatorianos, tomada del registro del UMIC (Ver cap. 1.4), un 76% pertenecen a la generación “y”, es un porcentaje alto, al igual que el target al que está dirigido.

La generación “y” o “millenials”, corresponden a personas nacidas entre los años 1980 y 2000, ocupan aproximadamente el 24% de la población mundial, cuentan con un grado superior de estudio y en 2025, representarán el 75% de la población laboral del mundo. Gran parte de esta

generación, se hizo adulta en un periodo prospero de la economía, por lo cual no han sufrido dificultad económica ni social (guerras), sin embargo se encuentran con una problemática medio ambiental muy presente, así como de identidad, ya que sus objetivos con distintos a los de anteriores generaciones.

Ramiro Fernández, profesor y fundador de Lectorati.com, un club de lectura online importante, los describe como personas no conformistas ante una imposición que no les agrada, intentando construir un futuro acorde a sus propias necesidades como estilo de vida.

“Lo mismo que creíamos nosotros, pero con la diferencia de que nosotros no teníamos la valentía de decirlo, ellos sí” (Fernández, 2017, párr. 6); Esta contradicción o ruptura generacional contrarresta al sistema dominante actual, caracterizandose como una generación crítica, participativa, abierta al cambio y a vivir de lo que les apasiona mas allá de la certidumbre y estabilidad económica y familiar buscada por generaciones anteriores.

Es imposible describir a los millenials sin mencionar a su participación en las redes sociales como medio comunicativo y expresivo. Un 88% de esta generación en Latinoamérica, tiene perfil en dichas redes (Facebook, Twitter, YouTube, Blogger, etc.) Y son sensibles a las experiencias online, ya sea en sentidos sociales o como consumidores, esto es muy importante para el tema tratado, ya que también es la forma principal de interacción de los músicos y su target.

Esta generación es reconocida principalmente por la convergencia digital presen-

te en su cotidianidad; como el medio comunicacional más importante, así como un impulsor de la globalización. Gracias a herramientas como el internet o la televisión satelital se tiene accesibilidad inmediata un mundo externo al que se vive, sin límite de tiempo o espacio. Es así como esta generación se influencia por costumbres e ideologías globales, formándose una hibridación cultural que no se había visto anteriormente, porque al tener alcances tan amplios y de forma tan sencilla, la identidad en este sentido expresivo también se expande.

1.1.5.2. El músico millenial

La música, así como sus relaciones públicas, de comercialización, publicidad, difusión, etc. Hoy en día se desarrolla significativamente a través de medios digitales.

¿Ha sido el desarrollo independiente beneficiado por esta clase de globalización? Según los hermanos Oscar y Fabi Zapata, dúo ecuatoriano; el internet y sus distintas plataformas musicales han aumentado el nivel de oportunidad a los músicos y del público para conocerlos y relacionarse con ellos; reconocen la importancia de las casas discográficas, sin embargo el poder y potencial del internet para autopromociones es muy significativo en un contexto como el actual. “El internet ha dado mucho poder a los artistas para salir y mostrar su arte, y al público para elegir lo que quiere” (Zapata. F, 2017, párr. 11). Lo cual es la base del significado de la música independiente, la honestidad antes que imposición.

Por otro lado, Ted Cohen, integrante del equipo de MIDEM (Marché International du Disque et de l'Édition Musicale), tiene una opinión contraria en cuanto a la ventaja o desventaja que el internet otorga al músico, describe que aunque crecieron las oportunidades, ha crecido también el nivel de competitividad; desarrollando una especie "clase media" musical. Esto quiere decir que existe una alta oferta de músicos en plataformas digitales, pero el fruto económico de su trabajo no llega al salario mínimo vital: lo cual dificulta la profesionalización de la música. Según Cohen, la digitalización es un beneficio para las plataformas, mas no para los músicos.

En la música independiente, como arte, no se valora cuantos discos se han vendido, sino el trabajo, la identidad y la innovación que este presenta; esta es una idea contradictoria, ya que es difícil subsistir económicamente de este modo; obligando a muchos músicos a abandonar su profesión artística y terminando como bandas de culto que aseguraron su independencia y reciben respeto y admiración por la calidad y fidelidad de su trabajo, pero no pudieron vivir de ello ni continuar profesionalmente.

Esto podría concluirse en que en la actualidad, es necesario el equilibrio entre el manejo independiente de las plataformas digitales, al igual que el manejo tradicional de un sello discográfico, sin comprometer la ética del artista. Hoy en día, aunque una banda haya firmado con distintas disqueras, mientras sean honestos en su identidad y sus principios, son independientes.

En Ecuador, la autogestión ha sido un elemento muy importante para el desenvolvimiento de los músicos y las redes cibernéticas han determinado un papel

crucial al dar mucho mas alcance a esta característica en la actualidad; ya que al ser el Ecuador un país joven en desarrollo musical de gran escala, no existe una alta oferta en cuanto a sellos discográficos para este género.

A pesar de que no halla aún una seguridad económica para el músico independiente ecuatoriano, la oportunidad de darse a conocer como potencial, se desarrolla de forma más acelerada gracias al internet, por lo cual es sin duda una gran ventaja.

Como se ha mencionado (Ver cap. 1.1.4), numerosas bandas nacionales se han dado a conocer en otros países, siendo invitados a distintos festivales e incluso a producciones internacionales, como fue el caso de Los Swing Original Monks con su disco "Somos". Y esto se ha dado en gran parte gracias al poder de promoción del internet como sistema de globalización vanguardista

1.1.5.3. *La Cultura y el Música indie*

La cultura indie, proviene directamente del género musical del mismo nombre. Se define como independiente y autentica en sus distintas maneras de expresarse ya que no siguen a una cultura mainstream o dominante. En otras palabras, el indie o la cultura indie, significa un culto a la identidad.

Tiene sus raíces en los años 60, sin embargo, se la define con este nombre en los años 90 y como un reflejo dinámico social, ha cambiado y evolucionado con el contexto.

"Ser indie ya no es sólo seguir un tipo de música, es llevar un tipo de estilo de vida, más sostenible, ecológico, más libre, pero también con un punto consumista." (Campos, 2015, párr. 4). Es decir que la cultura indie converge en varios puntos con la generación millennial, ya que esta al ser la generación afectada por las problemáticas medioambientales, le da mayor importancia que generaciones anteriores. Otro punto de convergencia es la individualidad, la generación millennial se valora como individuo más que otras generaciones, dentro de un colectivo; es por esto que la identidad es muy importante y podría explicar porque hoy ser indie ha vuelto desde los 90's como una tendencia popular. Coincide en puntos importantes con el contexto generacional actual.

La herencia filosófica indie más popular se podría resumir en algunos de los movimientos de este género más trascendentes social y musicalmente: La intelectualidad de los beats, en los años 50, los cuales han dejado su huella en el blues y el jazz; la rebeldía, revolución sexual y femenina, equidad, proliferación artística y la protesta de los hippies en los años 60, como la época más fecunda del rock y el folk y la libertad de expresión y el concepto experimental del punk en los años 70 y 80 que definiría una antiestética expresiva significativa. Son algunos de los elementos históricos bajo los cuales, nace y se desarrolla el millennial indie, como cultura y generación; que encuentra el equilibrio espiritual y terrenal, al desarrollarse con una identidad honesta ante la sociedad.

Según George Foster, en su ensayo, "Las culturas tradicionales y los cambios técnicos"; la cultura, en proceso se define por elementos como: el lenguaje, las costumbres y tradiciones, la vestimenta, la identidad, el urbanismo, la apropiación del

entorno, la alimentación, entre otros. Alrededor de un contexto y momento histórico en el que se encuentra. El millennial indie, al ser manejar una nostalgia contemporánea, aprecia sus raíces culturales, con conciencia de que estas están desapareciendo, tomando distintos elementos de la cultura y fusionándolos con su propia interpretación.

Es importante recalcar que esto es visto tanto en los músicos como en su target, Carles Feixa (1999, pág. 15) describe en su ensayo “Culturas, subculturas y estilos”, que lo que ha diferenciado al género rock, es la estrecha relación que tienen con su público, ya que son “muchachos como tú”, por esta razón se vuelven un símbolo de una sociedad no solo de un género musical, y desarrollan una cercanía personal. En el rock indie, este enlace es aún más notable, a pesar de que existe una diferencia entre músico y audiencia, la cultura a la que pertenecen es la misma y habita el mismo contexto demográfico.

1.1.5.4. *El Indie ecuatoriano*

“El indie te permite no comportarte y no tener que probar nada a nadie” (Soto, 2016, párr. 13), opina el músico ecuatoriano de la banda QSB, sobre la cultura indie, y el verdadero sentido de la misma desde su punto de vista.

Hay un punto remarcable cuando se habla de la identidad de esta cultura tradicional., su conexión con la cultura nacional. Esto se reconoce esencialmente en expresión musical y su estética, la cual tiene gran sincronía con elementos tradicionales, como por ejemplo: Estéticamente en los bordados tradicionales y textiles otavaleños y andinos y musicalmente, en los ritmos populares del Ecuador como el

pasillo, la música popular o incluso en la lírica, donde es muy común el uso de jergas de los diferentes sectores culturales. Con los cuales existe una apropiación y reinterpretación.

El Ecuador y sus elementos tradicionales, han sido rechazados por la juventud mainstream en el pasado, sin embargo la juventud indie ecuatoriana, aprecia estos elementos como una riqueza cultural y de

identidad que se está perdiendo; como un elemento de nostalgia que, s como describe Soto, no necesita una aprobación popular.

La reinterpretación de elementos populares influye en los modos de vestir de la juventud ecuatoriana, esta es una forma contemporánea de buscar la identidad propia y mantener el valor de la cultura por parte de la juventud.

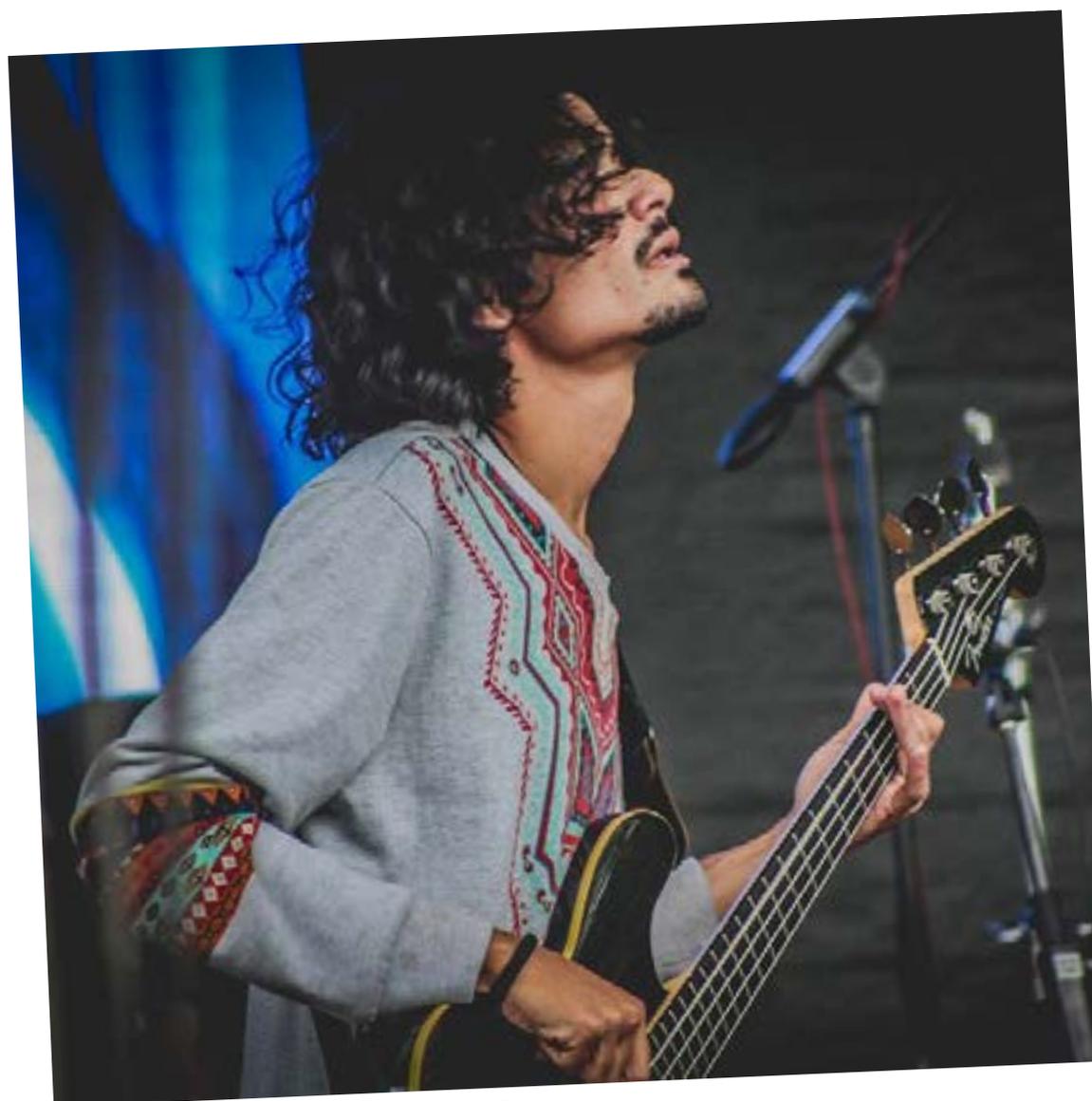

Figura 19: Motivos tribales (Smay Vasquez, 2016)

Figura 20: Guardarraya (Hernán Gómez, 2016)

Figura 21: 3 vol (Luciana Musello, 2016)

Figura 22: 3 vol (Luciana Musello, 2016)

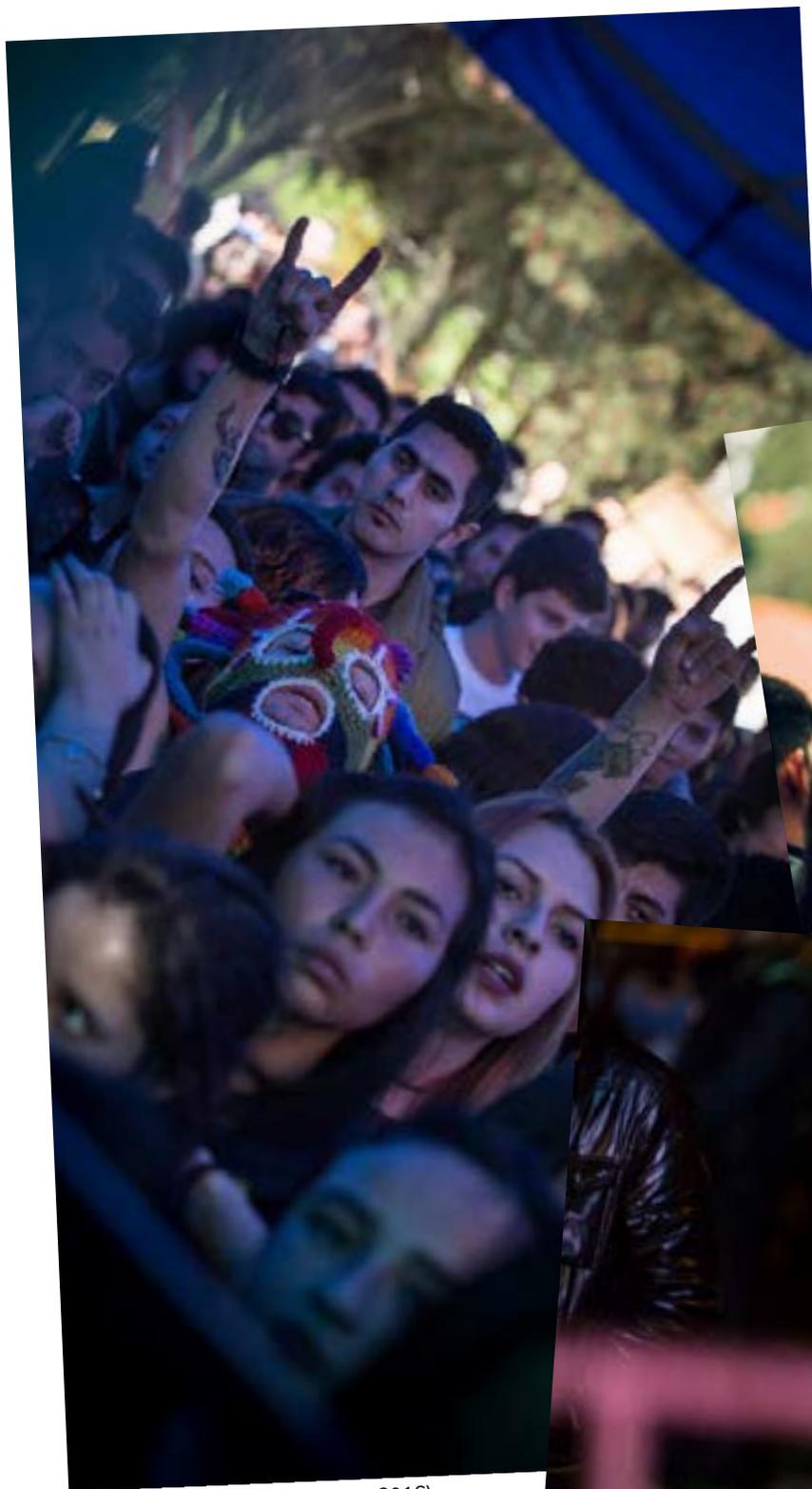

Figura 23: Fan (Luciana Musello, 2016)

Figura 24: El descanso (Josue Miranda, 2016)

Figura 25: Poncho tradicional en el Garisima Music Fest (Anónimo, 2017)

Esta reinterpretación se puede ver tanto en la música (ritmos de pasillo con letras de protesta, estilo punk o grunge), o en la vestimenta (diablo huma, iconografía andina en tecnologías modernas, etc.)

Si hay algo que identifique al sector musical independiente ecuatoriano, es la reinterpretación de elementos culturales que existe en este, a través de propuestas contemporáneas que han sido interpretadas por cada individuo.

1.2. INDUMENTARIA

Claudia Fernández lo describe de una manera simple (2013, párr. 4): “El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos”, es inevitable no vincular un estudio cultural con la vestimenta como medio expresivo. Ya que esta es un retrato del contexto social, cultural, económico, etc. De un momento histórico.

En este capítulo se analizan las generalidades de la vestimenta, partiendo desde 1950, que fue cuando se dio la primera ruptura generacional y la juventud se expresó de una forma particular como individuos.

1.2.1. Generalidades de la indumentaria

Indumentaria es el nombre de las prendas de vestir que cubren al cuerpo, ya sea en modo de resguardo o protección o en modo de adorno o expresividad.

Las prendas de vestir surgieron como la necesidad biológica de protección, ante factores externos como la lluvia, el sol, los animales, etc. Sin embargo, desde las primeras sociedades de la historia, adopto un simbolismo, ya sea porque un hombre de las cavernas era el líder de su manada y por tanto podía usar las mejores pieles para cubrirse del frío, hasta el miriñaque y el corsé de las mujeres en el siglo xix, que simbolizaban la riqueza de la familia, al mostrar la poca movilidad que la mujer necesitaba.

Con el tiempo esto paso a ser parte de la sociedad como un elemento comunicacional, no siendo así solo una necesidad física sino expresiva.

Dentro de estos parámetros se desarrolló la vestimenta como símbolo en la sociedad y la cultura, primero simbolizando la situación económica y el poder, y finalmente expresando ideologías libremente. Esto sucedió a partir de la época del romanticismo, en la cual el hombre gozaba de libertad religiosa y política para expresarse.

Si nos referimos al contexto de juventud y del rock, la vestimenta cobra importancia a partir de la década de los 50's, ya que mientras las anteriores décadas estaban ligadas a la guerra o simplemente enfocado a un mundo adulto (en donde los jóvenes y niños simulaban la forma de vestir de sus padres), es a partir de 1950 que se da una ruptura generacional.

En este nuevo enfoque contextual, la sociedad se recupera de la guerra y se avergüenza de la misma, al ser generada por las anteriores generaciones; expresando en su indumentaria, una contrariedad al estilo conservador de sus padres, con rebeldía por primera vez como generación. Es en esta época cuando nace el rock and roll y con él, las chaquetas de cuero, los vaqueros y las camisetas; fuertemente influenciadas por Marlon Brando y James Deán; quienes eran en ese entonces, símbolos de esta ruptura.

De mismo modo, las mujeres nuevamente utilizaban faldas anchas y costosas, que se habían reemplazado por la practicidad del traje sastre que usaron en épocas de guerra para salir a trabajar, en este contexto eran mujeres no solo eran femeninas sino empoderadas y libres, guardando la identidad que su pasado les otorgó.

A partir de esta ruptura generacional y del interés de personas más jóvenes, más versátiles y menos pudientes, nace en la década de 1950, el pret a porter, un estilo de ropa producida a gran escala y de bajo costo. Uno de los precursores de esta nueva forma de diseñar fue el diseñador Jacques Fath, conocido como el padre del pret a porter.

En las siguientes décadas, la juventud cobra un papel importante en la economía, la sociedad y en la moda.

Figura 27: James Dean, fragmento de película Rebelde sin causa (1955)

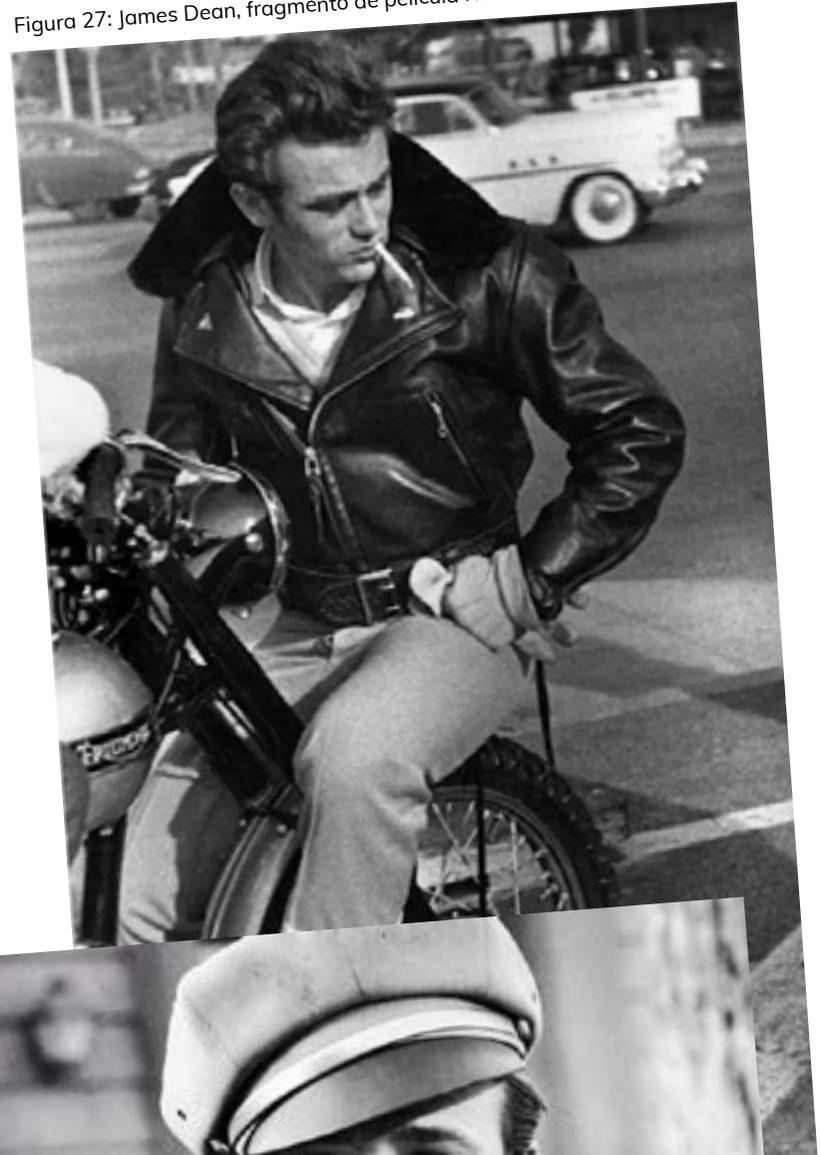

Figura 28: Marilyn ballerina (Milton H. Greene, 1954)

Figura 26: Fragmento de la película "The wild one" (1953)

Figura 29: Anuncio de "Teen Magazine" (Anónimo, 1968)

En los años 60, con el contexto de la contra cultura hippie y una filosofía liberal, se desarrollaron las primeras muestras de un estilo transgresor, como por ejemplo la ambigüedad sexual, la estridencia, la nostalgia, el DIY (Do it yourself), entre otros. Que personalizan mucho más la expresividad a través de la indumentaria. Los hombres usan por primera vez escotes, estampados, pantalones a la cadera, etc. Del mismo modo las mujeres usan pelo corto, ropa que no define la silueta de su cuerpo, minifaldas, etc.

En esta época, nacieron también muchas de las fibras sintéticas más conocidas.

En la década de los 70's, la individualidad tomo parte del contexto y la moda; el posmodernismo de la época, impulsó la importancia de la identidad del diseñador en su obra.

La nostalgia y el folclor formo parte importante de la estética de la época, por lo cual el tejido de punto o tricot, son parte de las tendencias.

Figura 30: Fantasía de otoño (Jugend, 1972)

Dentro de los 80's, la música tiene gran protagonismo, definiendo a la estética de la época en el punk y el glam, esta marca una extravagancia y carga estética en la generación.

En los 80's, la moda se caracterizó por el dinamismo y el culto al cuerpo y al dinero. Los diseños eran funcionales y las siluetas eran holgadas en el torso a la vez que estilizados en las piernas.

La moda americana protagonizó en esta época con diseñadores como Ralph Lauren o Calvin Klein a la vanguardia.

La última década del milenio, entre 1990 y 2000, se marcó por un desarrollo de la globalización juvenil gracias al avance de la tecnología. Lo que causó más variedad de siluetas, con un estilo propio al vestir en una moda relajada y simple que iba desde el look femenino inspirado en el estereotipo "lolita", con figura ceñida, faldas cortas y silueta en "X" hasta el desalineado look grunge, caracterizado por una anti-estética descuidada, masculina y holgada.

Figura 31: Punks (Steve Johnson, 1977)

Figura 33: Fotografía para American Vogue (Eddy Kohli, 1984)

Figura 32: Glam, para la revista Vogue (Barry Lategan, 1971)

Figura 35: Fragmento de la película Poison Ivy (1992)

Figura 34: Liv Tyler. (Lara Rossignol, 1995)

1.2.2. *Expresividad a través de la indumentaria. (Identidad expresada, uso de simbologías)*

¿Qué es la moda?, ¿qué es la vestimenta dentro de un ser humano, social y cultural?

Silvia Fernández,(2013), describe la importancia de la vestimenta como una evidencia de la cultura y comunidad humana, la cual desde el inicio de la sociedad, dejó de ser únicamente una prenda que cubre y protege, para ser una extensión de nuestra identidad, transformándose en una simbología, un discurso de lo que somos.

Ya sea de manera objetiva o subjetiva, el usuario se define por la expresividad de lo que viste. Por ejemplo, intencionalmente al usar una playera con un grupo musical específico que nos gusta o leyenda escrita que concuerde con nuestras ideas, o des intencionalmente, al expresar con la indumentaria que usamos, el contexto y la herencia cultural a la cual pertenecemos, como nuestra ciudad, país, estatus social, valores familiares, la época en la cual vivimos, etc.

Uno de los ejemplos más claros del significado implícito de la vestimenta es la indumentaria femenina en los años 30's y 40's, la cual narra un fuerte impacto social. La mujer se adapta a la guerra y a la austeridad de la época, dejando sus vestidos femeninos y ostentosos por una opción más económica y cómoda para trabajar, de este modo usa la sastretería para el ahorro de tela. La mujer de esta década buscó la funcionalidad y la seriedad, además de adoptar hitos de la imagen masculina, que serían símbolos de su empoderamiento, ya que está

Figura 36: Ministerio de cultura y patrimonio (Anónimo, 1941)

entrando en campos que anteriormente pertenecían únicamente al hombre. Esta es una muestra del papel implícito de la vestimenta dentro de la antropología e identidad de una sociedad y un individuo, influenciadas por el contexto.

La apariencia es algo que podemos manejar, de forma simbólica, al igual que nuestra personalidad y que a la vez evoluciona con nosotros como seres humanos en todos los aspectos que rodean nuestra vida.

Es así como se llega a la definición de la indumentaria como símbolo para el ser humano; según Eco (1980, pág. 23), la simbolización en si es innata para el hombre, como una manifestación de comuni-

cación entre las masas, mucho más en una de sus expresiones cotidianas como lo es la vestimenta. Esto explica el gran significado de esta dentro de la antropología, refiriendo tanto a la manifestación individual del ser, como a la colectiva dentro de la asimilación perceptiva del contexto.

1.2.3. *Vestimenta e identidad individual y colectiva.*

Julián Gonzales (2013, p.32) describe con un ejemplo interesante la relación entre lo que somos y como nos vemos, dentro de aspectos de nuestra cotidianidad como individuos; en una analogía del cuerpo del joven surfista :

Julian Gonzales (2013)

La piel recrea la ilusión del espacio vivido por medio de todo tipo de intervenciones y sensaciones a las cuales la sometemos a diario, la piel recrea el esfuerzo, el dolor y la velocidad que perdimos tras la urbanización de nuestro espacio animal. La ropa, las telas, el viento que rodea al cuerpo, el sudor en el gimnasio, el sol del bronceado, el tatuaje permiten vivir la ilusión del cuerpo integrado en el espacio... los cuerpos de estos jóvenes urbanos recrean una experiencia de vértigo y riesgo de muerte, exhibición personal. (p. 32)

En esta descripción se explica con claridad la interpretación de la identidad a través de la imagen, en otras palabras, describe que ver a un joven surfista, nos transmite visualmente el sentimiento de vértigo, el riesgo de muerte, la velocidad e incluso el viento y el sol con los cuales esta persona se relaciona diariamente, ya que estos están representados en su aspecto. Esta es la forma en la cual la identidad, desde su desenvolvimiento más cotidiano se comunica a través de aspecto visual del ser y la indumentaria cumple un papel primordial en esta representación.

La identidad está compuesta de características específicas que nos definen como

individuos, y cuentan una historia de lo que somos. Con este ejemplo se describe no solo el efecto en el cuerpo de lo que conforma la identidad del usuario sino también las sensaciones que este cuerpo recrea en otras personas y que logra que estas lo descifren.

La indumentaria de forma expresiva, dinamiza a la actividad social volviendo lo sensible en significativo, como un nuevo mecanismo comunicativo y pasional de intensificación del mensaje; es una transmisión sensible y significativa de lo que somos.

Como símbolo de identidad, la indumentaria no es solo una efímera categoría estética, sino que contiene una carga social, cultural y de identidad que llega a ser muy específica. Si bien esta es condenada socialmente por haber llegado a tener un impacto negativo en la sociedad, desde su interpretación elitista, consumista y medio ambiental; este no es el significado integro de la indumentaria como expresión, sino una de las interpretaciones que se le ha adjudicado. Es importante recordar que el objetivo expresivo de la indumentaria es converger con la identidad del usuario.

Claudia Fernández (2013, párr. 2), describe sobre la relación del diseño y la moda, como el diseño es una expresión dinámica individual y social, su papel con la moda aparece cuando un el sistema de valores se distribuye a gran escala como una estructura. Sin embargo esta debe ser aceptada por la sociedad y esto requiere un estudio de su contexto y sus necesidades estéticas, es decir de la identidad colecti-

va para coincidir en su relación dinámica con el producto. Por lo cual incluso en la moda efímera y comercial es importante la identidad del usuario aunque esta se dé superficialmente y pierda gran parte de su sentido simbólico y expresivo.

¿Cómo podemos determinar la moda en una identidad colectiva? Esta se presentaría desde la cotidianidad, se debe examinar prácticas individuales como la música que nos gusta y colectivas como nuestra religión o nuestras costumbres familiares y culturales. Siendo la ropa uno de los objetos con los cuales más nos relacionamos, es también uno de los símbolos expresivos más significativos de nuestro ser. “La moda está llena de tópicos que esconden la superficialidad en la novedad, en la transitoriedad del gusto, ocultando lo que realmente es: un fenómeno social, histórico, cultural, un testigo de la historia en su aspecto colectivo” (Rojas, 2005, pág.7). Con esta cita, Rojas explica el sentido de identidad colectiva que se representa en la moda popular que ya se de modo intencional o des intencional, expresa y comunica lo que somos.

Dorfles (2002, pág.45) describe este estudio colectivo para diseñar, como un factor estético y significativo de la civilización y el deseo de realización de la misma, por ejemplo en los años 50, el deseo de realización se enfocaba en una familia estable, por esta razón la indumentaria era conservadora y ordenada, destacando en la mujer una silueta femenina. Al contrario a los años 20, en los cuales el deseo de realización se enfocaba en la riqueza y el ostento, caracterizando en la mujer una

silueta rectangular como símbolo de empoderamiento de sí mismas en este contexto. Además de estos aspectos Dorfles destaca de la influencia del arte y cultura desde su proveniencia geográfica.

Al vestirse, el individuo se diferencia, se prepara para un mundo social y se manifiesta ante él, dando un discurso personal; incluyéndose o excluyéndose de los distintos grupos sociales. La vestimenta se convierte en un vehículo de símbolos y declaraciones. Se vuelve colectivo conjunto a las reglas sociales que determinan el cuándo, cómo y por qué del vestido, esto está presente incluso en muestras de contra cultura.

Figura 37: House Christian Dior (Anónimo, 1954)

Figura 38: Dinner Dress (Wide, 1928)

1.2.4. Comunicación musical a partir de la indumentaria. Estrategias de diseño.

La imagen y la identidad son algo que nos representa y diferencia. La identidad nos hace únicos y la imagen es una forma de representarla, incluso de manera inconsciente. Es lo mismo que pasa en su relación con la expresión musical, los grupos musicales tienen su identidad marcada explícita e implícitamente en su música. Explotar la indumentaria como recurso expresivo, no es más que una transcripción de esa identidad, no es vestirse a la moda para atraer más, sino atraerlos con más de la identidad que los que los atrajo desde un principio en su música, después de todo, el músico es un ser expresivo. Es por esto que la explotación de la identidad es la principal estrategia para la expresión musical independiente.

Umberto Eco (1978, p. 101), en su ensayo sobre la Psicología del Vestido, indica que la moda dejó su valor funcional y se convirtió en valor comunicativo, siendo un transmisor de quien somos dentro de la imagen. Llevando este concepto a la expresión musical, existe una relación innegable, en otras palabras, así como el contexto, la filosofía, el concepto, las experiencias, etc. Afectan a cierto artista musicalmente, lo harán también estéticamente, ya que es parte de una expresión que se comunica coherentemente.

Por ejemplo sería difícil y poco coherente escuchar a Nirvana y verlos con atuendos coloridos y vistosos como de que usaron Los Rolling Stones, quienes en cambio se caracterizaron por un rock muy dinámico y alegre. Esta es una analogía que demuestra la correlación comunicativa que tiene la indumentaria dentro de la música para la expresión de un mensaje.

Dentro de la música independiente, esto puede llegar a ser crucial, ya que mucha de esta, debido a su conexión personal, es muy compleja en su concepto y por tanto podría ser difícil de comprender para un oyente extraño al mismo. Este es el caso de la artista Bjork, quien aplica dentro de su música, mucha complejidad conceptual por lo cual toma a los elementos visuales como la vestimenta, los videos y la fotografía; como partes cruciales de su performance. La estrategia que ella usa para la transmisión de su mensaje se basa en que los ojos perciben las emociones mejor que los oídos. "Si ellos ven cierta emoción en la fotografía, entonces ellos entenderán la música; en vez de tener que escuchar mi álbum diez veces, lo entenderán a la primera" (Bjork, 2001, pág. 8).

Un ejemplo muy interesante del manejo estratégico, es el grupo musical Nirvana (Ver cap. 1.3.1.), ya que este fue desintencional, al contrario la cultura punk que quería buscaba transgredir con su imagen, el grunge no prestó atención a su estética; pero esta desarrolló implícitamente su papel estético en la sociedad. Nirvana fue la última banda que logró marcar una etapa generacional hasta el día de hoy, gracias a un tipo de comunicación no solo musical sino estético, con un look descuidado y apático. Esta vestimenta, al igual que su música, se relacionó con una filosofía tan identificable con el colectivo, que se interpretó como una de las tendencias clásicas de la moda. Este vínculo estético pudo haberse dado por la relación del concepto con nuestra naturaleza como seres imperfectos, que en vez de exponer esta imperfección, la guardamos como algo personal, de cierto modo, la expresión musical o estética del descuido, nos libera de este sentimiento, expresando lo anti estético de nuestro ser de forma estética, ya que al apropiarse de este significado, Nirvana aportó belleza a este significado. En otras palabras convirtió lo desagradable en bello, lo inaceptable en deseable. La estrategia en este caso está, en la búsqueda de relación personal del público con el concepto, de la búsqueda de la necesidad de expresar algo prohibido.

Esta comunicación estética es muy importante para la música independiente, ya que la misma se basa en la expresión pura de la identidad, no se rige por la idea aceptada por el mainstream o la popularidad del momento, que es por ejemplo muy importante en la imagen del género pop; sino por la honestidad de su concepto. Es por esto que muchos de los elementos estéticos que caracterizaron a la música independiente, fueron considerados en un principio como anti-estéticos. Está, como una perspectiva estratégica se trata de arriesgarse a ser uno mismo, dentro de distintos códigos expresivos plasmables en el cuerpo humano como objeto de expresión de la ideología musical.

Concluyendo este tema, se encontraron diversas formas y estrategias de comunicación musical a través del diseño, lo primordial en todo ellos, especialmente si se habla de música independiente; es el estudio, la interpretación y la explotación de la identidad. Del mismo modo, es importante expresarlas de formas alternas y jugando con el sentido visual para la manifestación correcta de un concepto muy complejo. Esto debe estar ligado al contexto del espectador, analizando sus necesidades sensitivas y estéticas en su relación con el artista de forma profunda y finalmente, arriesgarse de manifestar una expresión honesta, culto de la identidad que representamos.

1.3. DISEÑO DE INDUMENTARIA COMO RECURSO EXPRESIVO PARA MÚSICOS

Como se describe en capítulos anteriores, la indumentaria es un importante elemento expresivo de identidad presente en la cotidianidad del ser humano, esto interpretado a un artista musical, se aplica del mismo modo; acreditándose especialmente en el concepto de la música que este representa. Es decir, que así como existe una identidad estética personal, existe una identidad estética musical alusiva a la identidad personal, la cual ha sido un referente importante para la identidad de varios músicos en la historia que los han desarrollado.

Gracias a esto, la convergencia musical y de diseño se ha convertido en un fenómeno histórico, una relación expresiva que se ha posicionado con alto impacto cultural y social, ya que estas y su armonización interpretativa, serán siempre referentes de la identidad antropológica de la sociedad como entes comunicativos.

1.3.1. Antecedentes históricos

La expresividad, en términos morfológicos se traspasa de principios musicales a principios de indumentaria desde la melodía, armonía, ritmo, lírica y significado hacia texturas, colores, formas, siluetas y conceptos que comunican el mismo mensaje.

La música en sí, es un elemento lleno de identidad. Una creación basada en un contexto, en un tiempo, en una personalidad, etc. Como una huella dactilar, ninguna canción es igual a otra, como ni ningún músico o grupo musical. Cada uno se definió por hitos contextuales que los afectaron desde la forma más cotidiana hasta la más compleja.

A continuación reseña y analiza a cuatro casos que trascendieron la historia, no solo como símbolos musicales sino sociales; personajes y bandas que transmitieron con su indumentaria, su música y todo lo que esta implica.

Todos estos pertenecieron a un contexto temporal, político y social, que influenciaría junto con su identidad personal, su arte musical y con ello, su indumentaria.

Es pertinente acotar que el termino indie, nació en los años 80's y 90's, sin embargo, la independencia musical existe desde mucho antes. Los cuatro entes musicales se han realizado, rigiéndose bajo su propia concepción artística de identidad.

Para este análisis, se describe primero datos contextuales y biográficos de los artistas, seguidos de una explicación general de su música y finalmente, de su imagen desde una perspectiva relativa con las dos descripciones anteriores:

1.3.1.1. *Jimmy Hendrix*

“Para mí, la música son colores” (Hendrix, 1965, min. 0:32)

James Marshall nació en Seattle, Estados Unidos, un 27 de noviembre de 1942, creciendo bajo un ambiente familiar y económico inestable. Desde temprana edad, se apasionó por la música de B.B. King, Muddy Waters, Buddy Holly, entre otros exponentes del rock y el blues, aunque no le gustaba imponerse límites en lo que de música se tratase, sino fluir con el sentimiento de la misma.

Toco en distintos bares como guitarrista de apoyo, hasta que en 1966, fue descubierto por Linda Keith, quien era en ese entonces pareja de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones; con la experiencia adquirida al estar inmersa en el mundo del rock, Linda vio en Hendrix un gran potencial por su único y apasionado estilo de tocar la guitarra. Es así como decide presentarlo a Chas Chandler, ex integrante de The Animals, quien lo representaría. Según distintos documentales y notas biográficas, Jimmy Hendrix representaba un caos en cuanto los compromisos que exige la profesionalidad, sin embargo su auténtica técnica y la pasión que transmitía, hicieron de él una leyenda de la música rock y de la música en general.

Figura 39: Jimi Hendrix (Montgomery, 1968)

1.3.1.1.1. *Su música:*

Según Greg Kot (2014, párr. 5) en un reportaje para BBC Culture, la guitarra de Hendrix marco un antes y un después del rock. En este reportaje describe que su genio musical, no se debía a una habilidad romántica y cósmica, sino más bien a un control y entrenamiento arduo como músico y al dominio de su cerebro; ya que Hendrix fue ambidiestro y según el psicólogo Stephen Christman (2015, párr. 4), esta característica, combinada con el control de la guitarra, desarrolla una coordinación de los dos hemisferios cerebrales, lo cual es muy ventajosa para el control espontaneo de los instrumentos de cuerda.

Jimmy Hendrix fue considerado siempre una persona sencilla, no sabía leer música, así que se concentraba en los sonidos y las sensaciones, lo cual caracterizo la espontaneidad de su técnica y lo identificable de la misma.

“La lección más importante que Hendrix aprendió de sus antecesores fue el uso de la actitud más que de la técnica.” (Kot, 2014, párr. 21). Esto refiere a que Jimmy se alimentaba más allá de la técnica, del sentimiento y la emoción de otros artistas, para interpretarlos con su propia técnica. Esto caracterizo a sus obras, por la pasión desborda que se refleja en estas, especialmente en la forma en la cual sueña su guitarra.

Figura 40: Hendrix. (Terence Donovan, 1967)

1.3.1.1.2. Su Imagen:

Desde la llegada de Linda y Chaz, Jimmy reconoció una nueva forma de expresión con su imagen. Aprendiendo de sus guías, varias lecciones sobre el desarrollo de su personaje musical.

Poco a poco, Jimmy venció la timidez y aumento sus formas de expresarse de manera tan desbordante como su expresión musical. Para la cúspide de su carrera, se desarrolló como un músico salvaje y apasionado que enciende su guitarra en llamas o la toca con los dientes. Del mismo modo evoluciono su forma vestir, la cual era una comunión excéntrica y recargada de colores vibrantes, texturas variadas y siluetas definidas.

Jimmy no era un especialista en las combinaciones armoniosas, al igual que no conocía de lectura musical y aprendió a tocar con un estilo propio, no tenía conocimientos de estilo y moda, así que de igual manera, la interpreto por sí mismo. Este estilo se caracterizó por ser estridente, cargado y folclórico. Una estética de vestimenta que al igual que su música, no reconocía limitaciones.

Adopto el cabello abultado de uno de sus músicos favoritos, Erik Clapton; utilizó el sombrero de fieltro de ala ancha, que en ese entonces caracterizaba un proxeneta, al igual que su característica chaqueta militar, que encontró en una tienda de ropa usada.

La versatilidad caracterizo a Hendrix en actos tanto musicales como estéticos, lo llevó a ser personaje ícono de la libertad de la cultura Hippie, a pesar de su corta carrera de 4 años antes de su muerte.

Al contrario de otros artistas, Jimmy Hendrix no planificaba el éxito de su música. Sino que se basaba en simple expresión y sentimiento, ignorando cuan popular lo haría o si le agradaría a alguien. Es esta libertad lo que le caracterizo, lo cual se puede escuchar en su música y se puede ver en su imagen. Un dato importante, es que esta vestimenta excéntrica era parte tanto de Jimmy Hendrix (el personaje musical), como de James Marshall, lo cual es evidencia de la íntima conexión entre la expresión y el artista en este caso.

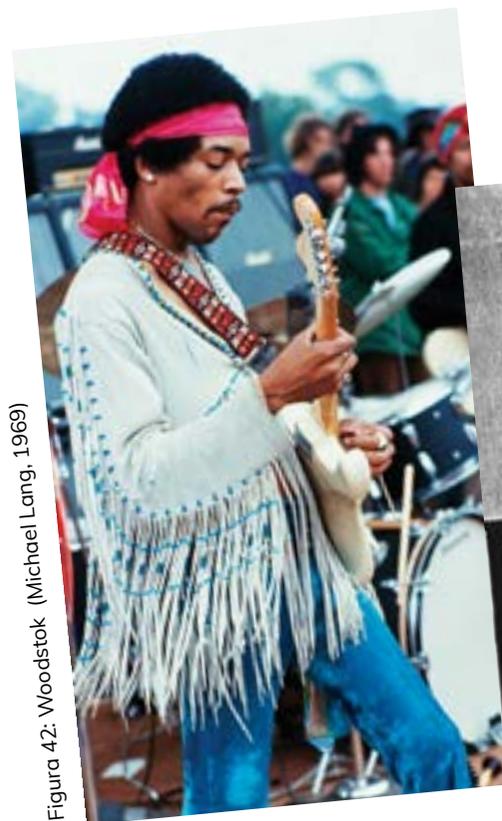

Figura 42: Woodstok (Michael Lang, 1969)

Figura 41: Jimi Hendrix in London (David Magnus, 1967)

1.3.1.2. *The Rolling Stones*

“No es cuestión de crecer, es cuestión de no crecer y si, debes portarte mal” (Jagger, 2012, min. 32)

Banda nacida en Inglaterra en el año de 1962, fundada por Mick Jagger, Keith Richards, Bryan Jones, Bill Willman, Ian Stewart y Charlie Watts. Considerados como uno de los conjuntos musicales más influyentes de la historia, según la revista Rolling Stones. Es también la banda más longeva del rock, con su trayectoria activa hasta la actualidad con 3 de los integrantes originales.

Iniciaron su trayectoria musical, realizando covers de rock, blues, R&B, entre otros ritmos; sin embargo, desde entonces desarrollaron una identidad propia, al fusionarlos con ritmos de la época sesentera: psicodélicos, enérgicos y rebeldes.

La banda en sí, era una antítesis de Los Beatles. Andrew Loog, su publicista, explotó esta característica como estrategia de marketing, ya que veía en los Stones los antagonistas de los Beatles, los “vándalos juveniles”, antihéroes del rock; esta fue desde entonces su identidad.

“Son tan feos que son atractivos” (Documental Crossfire Hurracaine, min. 29:22), describe una fan en uno de los conciertos de la agrupación.

Mick Jagger explicó este éxito contradictorio describiendo que era algo que los muchachos de este momento buscaban, una ruptura generacional, un escape de la aburrida rutina de sus padres y una expresión de la insatisfacción que estos sentían con su vida, el gobierno la socie-

Figura 43:Hollabaloo (Keyston view, 1966)

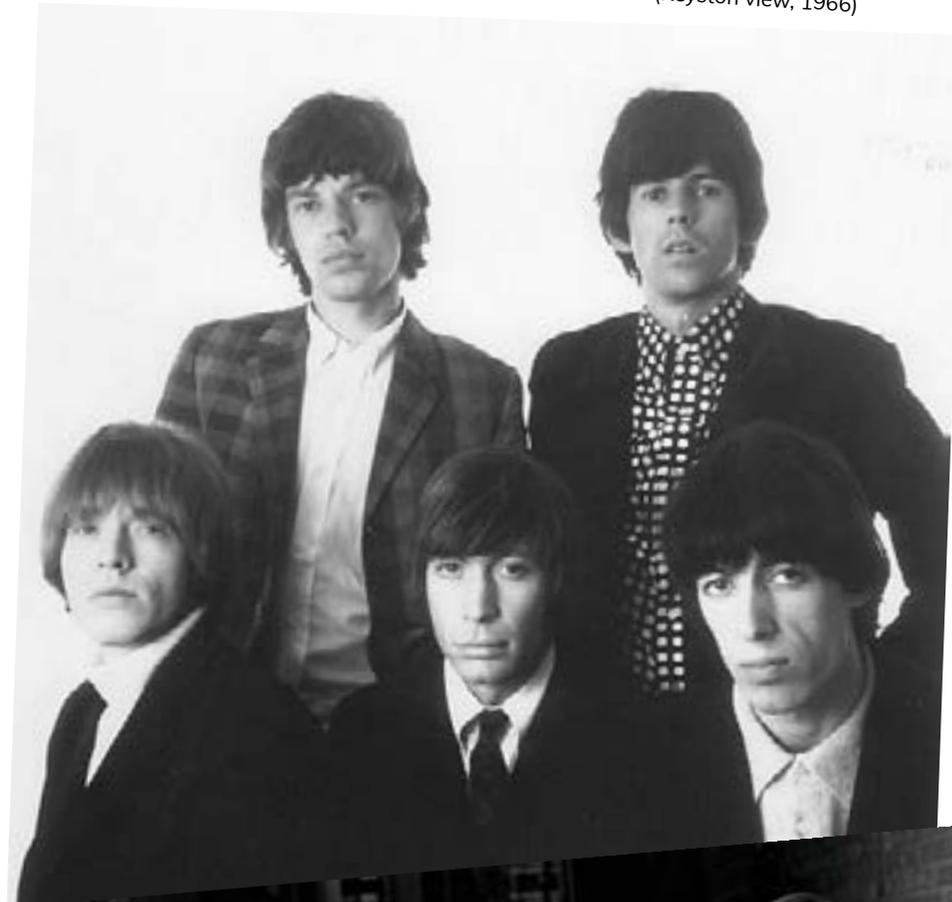

Figura 44:Inicios de los Rollings .(Hulton Archive, 1964)

dad, etc. Esto muestra su estrecha relación con el contexto. Mick buscaba compensar la “Satisfacción” para este target a través del desarrollo de este personaje de “chico malo”, que describe, fue la cantante perfecta para él. (Jagger, 2012)

1.3.1.2.1. Su música

Los Rolling Stones se caracterizan por su condición de ser evolutivos, desde el inicio de su carrera con el álbum: “England’s newest hit makers”, en el cual realizaron interpretaciones de clásicos del blues, R&B y rock and roll, en donde ya presentaban aptitudes enérgicas y agresivas. Hasta el auge de la misma con el álbum: “Beggars Banquet”; componiendo en este una canción sobre su simpatía con el demonio, en la cual con ritmos latinos y de hard rock, declaman una lírica “satánica” que critica la hipocresía de una sociedad que incrimina su propia inmoralidad a un ser ficticio. Esta canción los caracterizaría a la banda, siendo una muestra de su crudeza, irreverencia y energía.

“Por favor, permíteme que me presente, soy un hombre rico y con clase” (fragmento de la canción “sympathy with the devil”)

Esto marco su carrera, la cual se tomó con mucha profesionalidad a pesar de su rebelde conceptualización. Los Rolling Stones acostumbraron a lanzar 1 o 2 álbumes por año, con gran variedad de ritmos, melodías, estilos y conceptos. Manteniendo siempre la energía y dinamismo que los caracteriza.

Figura 45: Jagger (Kavin C. Goff, 1972)

Figura 46: At the Alamo (Ken Regan, 1975)

Figura 47: The Rolling Stones. (Ian Dickson, 1972)

1.3.1.2.2. *Su imagen*

Esta fue muy importante para la agrupación y evolucionó con cada uno de sus discos, sin embargo existen elementos notables que han logrado caracterizarlos estéticamente.

La historia de los Rolling Stones como personajes musicales se puede definir en 2 fases. La primera, en los inicios de su carrera, en donde optaron por una imagen clásica, ya sea con vestimenta casual o con trajes formales, muy característicos en los músicos de inicios de los años 60.

La segunda fase y la más característica, es de la vestimenta como espectáculo visual. Según Mick Jagger, en el documental *Crossfire Hurricane* (2012), la identidad de la banda quedó totalmente desenfundada después de una infortunada anécdota. En 1967, Keith y Jagger fueron arrestados por posesión de drogas. Esto provocó una gran dificultad emocional, ya que podía significar el final de la banda. Keith Richards fue condenado a un año de prisión, y Mick Jagger fue condenado a 3 meses; llevándolos a creer que ese podía ser el fin de Los Rolling Stones. Sin embargo poco tiempo después de su arresto, fueron liberados debido a la presión popular. Esto marco una antes y después en la trayectoria de los Rolling Stones. "En ese momento pensamos. -Que hagan todo lo que quieran, pero no podrán encerrarme porque me apoya toda esta gente" (Richards, 2012, min. 40), denotando el egocentrismo e irreverencia que el público le había adjudicado. Según Mick Jagger, aunque muchos dicen que los liberaron por ser famosos, él considera que la gente apoyo esto como un acto de rebeldía a la presión sus libertades.

Esto no solo fortaleció la relación de la banda con el público, sino que desarrollo en ellos un "Un aura de Honor" (Richard, 2012, min. 43); que les daba licencia para hacer lo que ellos querían. Y lo hicieron, musical y estéticamente se desinhibieron, marcándose así la segunda fase estética de la banda.

En esta fase la excentricidad y la diversión, caracterizó a la imagen de la banda, elementos como el maquillaje, la pedrería, las texturas y colores brillantes, la androginia, etc. Como elementos teatrales, marcaron la estética del grupo musical.

Mick, se describe como un artista del método, que se adentra en el personaje artístico antes de realizar su performance. En el documental "Crossfire Hurricane", comenta que es al volverse a colocarse sus jeans cuando el show realmente termina. Este rito de simbólico, expresa de forma clara, el uso de la vestimenta como una herramienta de expresión para un músico y su personaje.

El show de Los Rolling Stones, tanto como su música; estaba caracterizado por su dinamismo y energía, ellos lo describen como un caleidoscopio al oído y ciertamente es un caleidoscopio teatral vestimentario también.

1.3.1.3. Sex Pistols

“Somos las flores en tu basurero, somos el veneno en tu máquina de humanos” (Fragmento de la canción: God save the queen, 1977)

Banda formada el año 1975 por los integrantes: Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock, quien poco después sería reemplazado por Sid Vicious. Además de Malcom McLaren como su manager.

A pesar de que el movimiento punk nació en América, fueron los Sex Pistols quienes lo promovieron en Inglaterra. Esta banda se caracterizó por su mensaje crudo, satírico y protestante que se complementaba con una composición melódica estrafalaria. La actitud de los personajes de la banda fue tal vez el elemento más importante para su identidad; la irreverencia a la autoridad, relacionada con una filosofía anticonformista y antimonárquica; dieron como resultado un grupo de jóvenes que cansados de un sistema político y educativo al que consideraban deprimente, crearon y vivieron sus propias reglas musicales, estéticas y sociales.

Lo “Anti-”, era muy importante en este nuevo movimiento contra cultural ya que veían un atractivo en la inadaptabilidad; por ejemplo Steve Jones describió que para elegir a Johnny Rotten como vocalista de la banda, tomaron en cuenta la leyenda en su camiseta: “I hate pink floyd”, su increíble forma de verse y su actitud de “un completo idiota”. (Jones, 1994, min. 0:42)

Su fuerte rechazo a corona inglesa, les costó la censura en este país a mediados

de los 70’s, considerándose una vergüenza para Inglaterra.

Aun así, esta imagen anti monárquica fue un gran incentivo, ya que en esos años, Inglaterra y la confianza que el pueblo tenía por la Reina Isabel, pasaban momentos de crisis, lo cual aventajó la controversial imagen de los Sex Pistols.

Malcom McLaren, quien fue manager de la banda, los describió como la voz de una juventud que había sido criada para ser contraída, la voz que los llevaría a levantarse y decir lo que quieran cuando quieran.

Figura 48: Cover del sencillo “God save the queen” (1977)

1.3.1.3.1. Su Música

La lírica de las canciones de los Sex Pistols tiene una alta carga protestante, satírica y exasperada; esta se complementa con rimas usualmente simples y estridentes, además de melodías que siguen sencillas líneas de acorde, casi de forma libre.

La calidad o dinamismo musical no era algo por lo que se reconoce al punk o a los Sex Pistols en sí, ni algo en lo que estos estuviesen interesados; sin embargo lo que era muy importante fue la actitud y la energía; y la forma en la que esta se transmitía la emoción en su música, mientras más primitiva y cruda, mejor.

1.3.1.3.2. Imagen

Los integrantes de la banda conocieron a su manager, McLaren y a quien sería su estilista, Vivienne Westwood en una tienda de ropa rockera que estos poseían.

Malcom McLaren fue quien descubrió el punk americano y lo introdujo tanto a su tienda de ropa como a los Sex Pistols en su imagen, inspirándose en la banda The Dead Boys, quienes usaban elementos controversiales y fetichistas como cadenas, escotes, juguetes sexuales, navajas de afeitar, etc. Sin embargo Vivienne Westwood, pareja de McLaren y futura diseñadora de modas, fue quien definió su estética de vestimenta, diferenciándolo como un punk estéticamente más elegante, contrastando colores y rasgos agresivos en la indumentaria, con trajes de corte sastrero ajustados. Este "punk elegante" caracterizaría al género en este país.

Figura 49: Johnny Rotten (Bob Gruen, 1976)

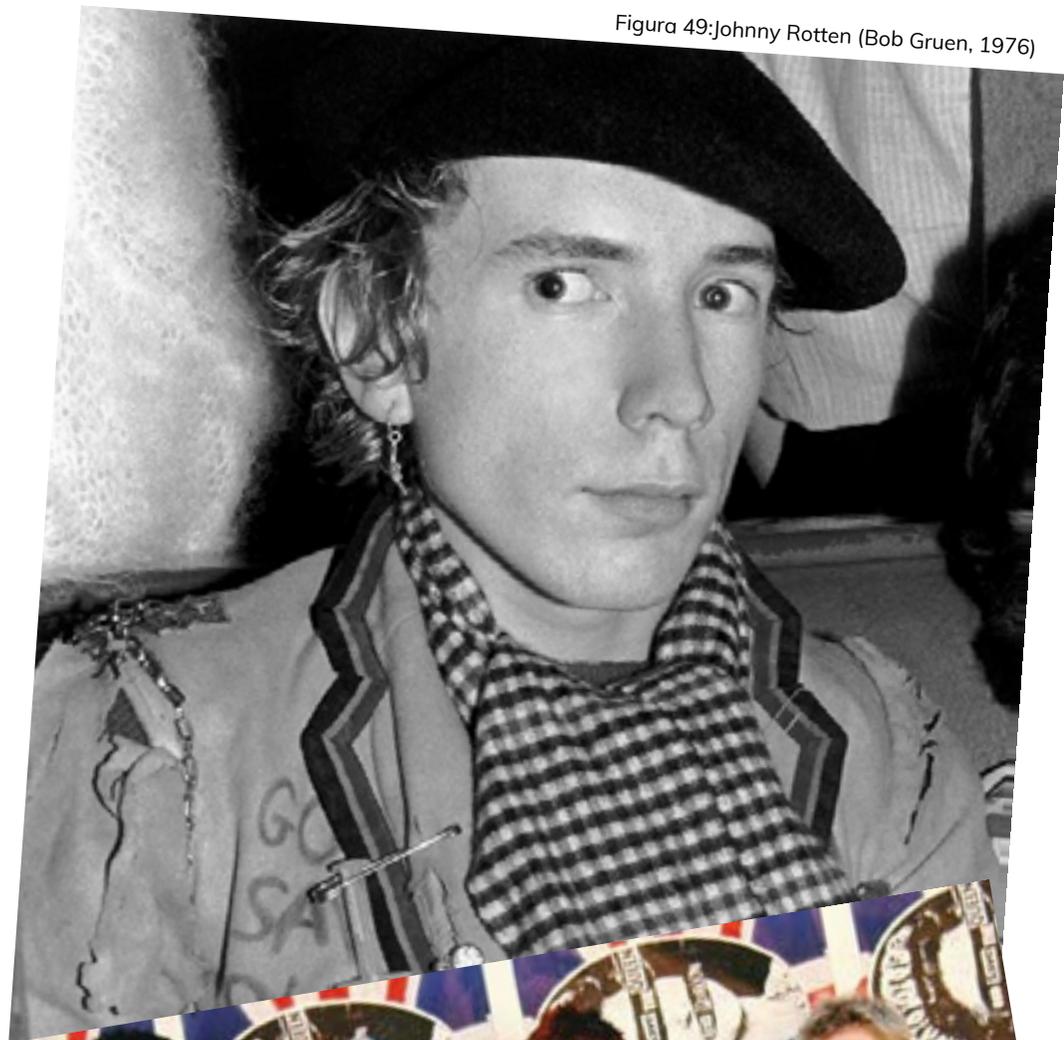

Figura 50: The Sex Pistols (Anónimo, 1977)

1.3.1.4. Nirvana

“Oh well, whatever, never mind” (Fragmento de la canción: Smells like teen spirit, 1991)

Banda fundada en 1987, por Kurt Cobain y Kris Novoselic, considerada como una de las bandas favoritas de la escena underground en Seattle de la década de los 80's y 90's.

Empezaron tocando en parques y festivales universitarios; fuera del concepto de ser una banda exitosa de rock and roll. Según Kris, ellos fundaron la banda bajo bases musicales como el punk, sin embargo el movimiento independiente que se estaba moviendo en Seattle, los llevo hacia esta nueva identidad que tomo el nombre de “Grunge”. En una entrevista para el programa de MTV, *Head bangers ball*, en 1991, Kris describe al grunge como una especie de heavy metal con guitarras orgánicas, y lo simboliza con muchas bandas distintas aun sin saber que serían ellos los mayores exponentes de este género.

El concepto de Nirvana y del movimiento grunge es la honestidad y la crudeza por encima de conceptos agradables y comerciales, estos no tienen gran interés en la fama o la fortuna, sino que desean únicamente hacer música con libertad, prestando poca atención a la conexión mediática. “Sabíamos que no había posibilidad de que seamos una banda exitosa, solo queríamos tocar”, (David Grohl, 2005, min. 6). Describe el ex baterista de la banda en un documental. Y es este desinterés y apatía de la banda en sus aspectos sociales, parte importante del su exitoso concepto.

Figura 51: Nirvana B. (Jesse Frohman, 1993)

Nirvana no encajaba con el movimiento mediático que acompaña a una estrella de rock; en distintas entrevistas, terminan cambiando de tema, convirtiéndola en una charla casual sobre música o distrayéndose con cualquier cosa antes de promocionar su nuevo álbum o el concepto de su nuevo hit. De hecho muchas veces promocionan a distintas bandas independientes, incluso más que a sí mismos y esta es una forma de analizar su personalidad musical, como muestra del poco interés que tuvieron por la fama, retribuido por el amor que tenían por la música, como elemento principal.

En una entrevista realizada al grupo realizada en 1991, por *Musique plus*, cuando el entrevistador pregunta a Kurt a que se debe el nombre de su álbum "Never Mind", este responde "No lo sé, para evitar esa pregunta". Se podría decir que tanto la estética, como la dirección de Nirvana como banda, está implícita, no planificada y este, es el arte de la misma, su sarcástica espontaneidad.

Según Armando Monzón Nieves (2016, párr. 1), Nirvana fue la última banda que logro un impacto socio cultural desde la música.)

1.3.1.4.1. Su Música

La composición musical de Nirvana, la cual definiría gran parte del grunge como género, se basó en contrastes de una composición armoniosa entre ritmos ligeros e intensos, formando dinamismo rítmico en una misma canción.

Según Kris, Kurt era quien componía la letra y el "riff" (ritmo base de la guitarra en una canción), sobre esto la banda hacia un "jam" (improvisación musical), hasta

Figura 52: Nirvana, New York City (Steve Double, 1990)

obtener el resultado. El trabajo era arduo y apasionado, tomando algunas veces hasta 30 horas para grabar un disco.

Las distorsiones en las guitarras son muy características en su música al igual que la notable influencia del blues, en su sentido romántico (desde la definición artística de la palabra) y el punk en su sentido caótico.

1.3.1.4.2. *Su Imagen*

La imagen como recurso expresivo para Nirvana, estaba implícita inconscientemente por parte de los artistas y la cultura grunge. Es por esto que esta debe ser analizada desde aspectos más personales que en otros casos. De hecho, este es un caso estético muy interesante, ya que a pesar de que no usaron intencionalmente la vestimenta como recurso expresivo su estilo estético se idealizó como una tendencia clásica de moda y cultura juvenil.

La estética en la imagen de Nirvana puede definirse como una honestidad irónica. De cierto modo lo que hizo el grunge y Nirvana en la estética, fue otorgar un sentido de belleza a lo inadaptable o anti estético.

La honestidad se veía reflejada en la comodidad de su vestimenta, que consistía en prendas holgadas, confortables, prendas envejecidas y rotas, etc. Con un sentido práctico más que simbólico y una estética descuidada.

Por otro lado la ironía se presentó como en la sátira o parodia. Esto se veía reflejado desde un estampado hasta el uso de prendas ridículas o socialmente inadecuadas, para los integrantes esto no tenía más significado que el de no tomar nada en serio. Esta inadaptable fue muy

atrayente para gran parte de la sociedad que se sintió identificada.

Nirvana no se definió por un estilo llamativo o diferente, ni era su interés hacerlo, sin embargo, esta estética dentro del mundo de las estrellas de rock, era anómalo y llamo mucho la atención. El público pudo sentir una conexión más cercana y honesta a su música, esto era algo que los integrantes también apreciaban y querían mantener: "Tocábamos frente a las personas que estaban antes junto a nosotros en los conciertos. Ahora estába-

mos tocando frente a ellos y eso era importante, no tocar ante gente a la que no pudieras alcanzar" (Novoselic, 2005, min. 6)

Figura 53: Nirvana, Amherst (Steve Double, 1990)

1.3.2. Relaciones entre la moda, el diseño y la música. Convergencias encontradas.

Como se ha descrito, la música es uno de los recursos expresivos culturales más antiguos de la historia y ha evolucionado, siendo una forma de expresión comunicacional que gracias a la globalización, no tiene barrera social, ni de espacio. Este concepto es atribuible también a la moda, además la ilimitación del idioma. La moda evoluciona de la función básica de cubrir el cuerpo, para convirtiéndose en una metáfora de la persona y su contexto.

Históricamente esta convergencia entre manifestación artística y de indumentaria, existe desde la época romana, pero cobra importancia desde el siglo XIV. El artista debía ser siempre diferenciado de los espectadores y debía comunicar para lograr mayor conexión con los mismos, sin embargo la forma en que esta estaba expresada era controlada por la monarquía o por la religión. Finalmente, evoluciona relacionándose cada vez más con el artista y su identidad, dándose de manera íntegra en el siglo XVIII, gracias al Romanticismo, época en la cual el arte se libera de la manipulación del estado y la religión y se desarrolla una expresión honesta.

Estas dos formas de expresión convergen en el nivel personal y conceptual dentro de la expresividad. Citando nuevamente a Claudia Fernández (2013, párr. 4): "El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos." Con mundo social nos referimos al hombre en su forma cotidiana dentro de una sociedad, el cual se viste ya sea por protección corporal o para su manifestación personal ante el mundo y al ser la vestimenta un elemento de la actividad diaria, está implícita de manera

importante dentro de la identidad del ser. En este punto llegamos a la música, creación armoniosa de sonidos, ritmos y melodías, adjudicado únicamente a la raza humana para la expresión de un mensaje o sentimiento. Ambos puntos se ven influenciados por el contexto del usuario como ser humano y social. Si hablamos de un músico la influencia del concepto musical es inherente en sus aspectos personales, entre estos la vestimenta.

Es decir que en su naturaleza, el ser humano es un ser vestido y es un ser musical, son distintas formas de expresión para un mismo concepto personal y de identidad.

Pero entonces, ¿Por qué en algunos músicos, esta convergencia es más notable que en otros, si esta está implícita en todas las personas? Esto se debe al modo de expresión de cada persona. La representación expresiva de un objeto o idea se basa, según el diseño, en un estudio del mismo para expresarlo de manera más íntegra. Cuando un artista usa el ego o el hedonismo, por ejemplo; se da una especie de culto a sí mismo, por lo cual se aprecian mejor las características personales de identidad en la concepción de sí mismo y en el concepto de su música y por tanto se puede determinar formas de expresarlas de manera más íntegra en otras expresiones, ya que la música para su creador es una expresión intrínseca de su identidad.

Es por esto que el ego o hedonismo, es apreciado en muchos de los casos, como una herramienta dentro del rock. (Ver cap. 1.3.1)

Existe también una relación de esta convergencia con el espectador. Hoy en día, la globalización nos ha llevado a ser más críticos y sensitivos como consumidores, por lo cual es necesario comunicar mediante otros medios expresivos para la transmisión de un concepto o mensaje, dándose así una simbiosis entre el diseño de indumentaria y la música ya que ambos transportan al espectador hacia el concepto en común que cargan, dándole un valor más significativo e identificable.

La historia del rock, como cultura tiene una identidad marcada en su vestimenta, si bien no se necesita una chaqueta de cuero para llamarse rockero, esta chaqueta, es símbolo de esta cultura, no por moda únicamente, sino por situaciones inevitables convergentes dentro estas dos expresividades humanas en su interacción con el individuo, dadas desde el nacimiento del género, que contienen una carga histórica y significativa.

Otro punto de convergencia radica en que ni en la música son los músicos los que definen el éxito de su producto, ni en la moda los diseñadores, el éxito del producto radica en las condiciones contextuales en las que se encuentra, condiciones culturales que se están desarrollando en el momento, conceptos predominantes de la época y la situación. Tanto el músico como el diseñador deben observar este movimiento e interpretarlo.

“El fenómeno de la moda se vale de la transformación como dinámica” (Saltzman, 2004, p.122), tomando esta cita como referencia, se puede notar la similitud de la misma en la música, el sentido de esta convergencia radica en que ambas expresiones se basan en la identidad y es esta en realidad la que evoluciona. Por ejemplo si hablamos del registro dis-

Figura 54: Ten Great years (Max Dalton, 2012)

cográfico de Los Beatles, a pesar de ser un mismo grupo musical y basarse en un concepto principal, son dinámicos en el desarrollo de su identidad y también por tanto de su vestimenta, ya que como músicos, son un medio comunicativo de un mensaje y contexto personal y colectivo.

Esta evolución se evidencia en el transcurso de su carrera artística. Cada una de estas estéticas se basó en el concepto de cada álbum y etapa de su carrera, que es interpretado de acuerdo estas dos expresividades. Como se puede observar en la figura 54, en la cual utiliza únicamente la indumentaria y la imagen personal. Estas

son fácilmente reconocibles en términos estéticos y musicales como identidad el grupo y su evolución.

1.3.3. *Identidades musicales e identidad del diseñador.*

“La música como identidad, es a la vez la interpretación y una historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social... la identidad como la música es una cuestión de ética y estética” (Frith, 2003, p.182). Dentro de la historia, la música ha representado la identidad de una sociedad, a la vez que es esta sociedad la interpretada por el músico en una relación complementaria, esto está presente también en la indumentaria, ambos son elementos importantes dentro de la antropología que define una identidad como sociedad.

La identidad de la música es parte muy importante como elemento social, cada vez este aspecto crece más debido a las distintas plataformas digitales por las cuales el artista se acerca al usuario; incluso cuando el músico trata de desligarse de esta identidad con el anonimato, este lazo no desaparece. Por ejemplo al investigar sobre cierto músico o banda, la mayor información que se encontrara en las respectivas fuentes no será tanto sobre las composiciones musicales, como más bien sobre la identidad del músico. Si buscamos Nirvana, se hablará de Kurt Cobain y su depresión; si hablamos de los Sex Pistols, hablaremos de la crisis política de Inglaterra en los 70's. Más allá de disfrutar una melodía, los seguidores buscan una conexión más profunda con la identidad de la obra.

Esto no es desconocido por los músicos, de hecho en una entrevista a Nirvana, Krist Novoselic (1991, min1:45) lo menciona en una entrevista con Ricky Rachtman en la cual describió la rápida aceptación de Nirvana debido a su núcleo, su personalidad y ego como humanos: “los humanos somos criaturas sociales, ese es el aspecto psicológico de la popularidad de las bandas aunque talvez les guste nuestro disco” bromea. De igual manera Mick Jagger, describe en el documental “Crossfire Hurracaine”, que el éxito de Los Rolling Stones se debió en gran parte a que el contexto de la juventud de la época se los permitía. “A veces sentía que me escribían un guion para hacer lo que ellos no podían, era una vacante perfecta para mí” (2012, min 44). Describiendo así la importancia de la identidad musical.

En cuanto a la identidad del diseñador, esta se encuentra en su percepción sobre la capacidad de análisis, comprensión y traspaso de expresiones, ya que el trabajo principal del diseñador, desde una perspectiva no artística; no es en sí expresar, sino interpretar y solucionar. Aun así, al ser un proceso creativo, tiene

gran carga sensitiva, perceptiva y de identidad.

El lado artístico de identidad del diseñador, sin embargo, ha cobrado gran importancia con el contexto histórico, ya que al igual que la música, es un reflejo de la identidad con la cual el mundo social se siente identificado. Cabe recalcar que esta identificación entre diseñador y objeto de estudio, facilita la comprensión y posterior interpretación de un buen diseño.

En la historia, esta diferencia de modista intérprete y diseñador, se da en 1789, con el movimiento Romántico gracias a la declaración de derechos del hombre y ciudadano, antes de esta, el modista y artista debía únicamente interpretar sin aplicar su identidad manera perceptiva.

Esta declaración dicta sobre la vestimenta: “Ninguna persona, de uno u otro sexo, podrá obligar a ningún Ciudadano a vestirse de una manera determinada... cada uno es libre de llevar la ropa o adorno de su sexo que desee...”. Antes de la revolución francesa, la identidad del diseñador era prácticamente inexistente y el vestido estaba hecho, en su sentido significativo, principalmente para distinguir clases sociales.

A partir de esta revolución creativa, nace el primer diseñador de modas de la historia, Charles Worth, sus diseños serían creados desde su propia interpretación de estética y funcionalidad. De este modo libera a la mujer del corsé. Este es un ejemplo del trabajo de un diseñador y su identidad. El estudio de un problema y su solución desde su perspectiva analítica como diseñador.

Desde esta libre interpretación de vestir y la interpretación de las necesidades del usuario por parte del diseñador, se dan algunos de los hitos históricos de la moda más trascendentales en la historia y en la sociedad: Chanel le da dinamismo y funcionalidad a su silueta femenina, Yves Saint Laurent diseña el primer pantalón femenino, Mary Quant crea la primera minifalda, entre otros. Algunos respondieron a necesidades netamente funcionales y otros a necesidades culturales, generacionales, etc.

Hoy en día, en el contexto local, se puede decir que el diseño de indumentaria contemporáneo, busca la sustentabilidad y el equilibrio, moviéndose con un contexto significativo generacional.

La identidad como forma de expresarse y de interpretar está presentes en la música y en el diseño. Expresar emociones, ideologías, sentimientos o necesidades por parte de la individualidad puede llegar a tener una implicación cultural importante en la sociedad.

1.3.4. Rol del diseño en el contexto musical actual.

En una era de globalización, en donde las redes sociales crean una relación mucho más cercana con los artistas, la relación visual expresiva, se vuelve mucho más importante.

Este elemento visual se desarrolló como un papel importante desde avances tecnológicos como la fotografía, videoclips, diseño gráfico, etc. Hasta hoy en día cumpliendo así la identidad corporativa crucial para una audiencia cada vez más exigente.

De hecho, según la CBS, después del lanzamiento de los videoclips de Billie Jean y Bet it, del álbum Triller, de Michael Jackson, las ventas de este, superaron las 8 millones de copias, este es un ejemplo del impacto visual que tiene la música hoy en día, primordialmente porque es una extensión del mensaje que se esta consumiendo.

Es por esto que en la era contemporánea, el dinamismo expresivo es un factor crucial de la evolución con el contexto, dentro de todos los factores expresivos.

En la actualidad, al música independiente y el rock en general compite con géneros que son más populares, los cuales son tendencia de esta época, como el pop, R&B o el reggaetón; los cuales tienen como objetivo, ser un éxito comercial. Pero, ¿Cómo maneja esto la música independiente y el rock en general en la actualidad con respecto al diseño?

El único recurso que tuvieron los grupos de rock más legendarios para ser exitoso, fue a ellos mismos. Lo único que necesitaban era conocerse y realzar su propia personalidad para poder plasmarla en distintos aspectos expresivos, entre ellos los visuales como la vestimenta. Esta honestidad los convirtió en iconos y tendencias de culto, a los cuales, la sociedad, incluso comercial, sigue como una tendencia exitosa. Es por esto que el papel del diseñador en el rock y la música independiente en la actualidad debe concentrarse en la personalidad y la identidad, desarrollando un modelo de diseño integral y dinámico con el usuario y el contexto. Logrando destacar nuevamente esta significación expresiva a su arte.

1.3.5. La estética en la música.

La estética no es íntegramente relativa al marco del “gusto”. Etimológicamente la palabra estética, se relaciona con lo susceptible y perceptible. Se podría analizar entonces como que esta, estudia la percepción, o la belleza dentro del valor de su expresión y lo que provoca en la gente.

Esto refiere no solo a la parte visual, sino a la sensación que causa, descrito como “belleza integral”, es decir: la cognición, emoción, razonamiento y afecto al objeto apreciado. La relación sensible entre el espectador y el producto.

La estética es parte del músico y parte de la experiencia visual del mismo, así como del espectador. No es precisamente moda (aunque tiene relación debido al afecto colectivo de un elemento), ni es precisamente belleza, es la expresión exacta y correcta de un concepto.

Al proponer indumentaria para un artista musical, un diseñador debe comprender con exactitud la estética significativa de su música, y lo que quiere esta quiere expresar, se dice que un objeto es exitosamente estético, no cuando es “agradable”, sino cuando ha cumplido los objetivos sensibles y perceptibles buscados en el espectador.

Dentro de la indumentaria, esto se expresará en el cuerpo a través de elementos textiles expresivos, materializados en indumentaria. El cuerpo llega a ser un lienzo para expresar un mensaje estético significativo, desarrollándose así un lenguaje de gran complejidad simbólica.

La estética, también cumple un papel importante dentro de un contexto social y antropológico, y dentro de esta, se encuentra la música como medio sensitivo y expresivo de comunicación importante en una situación cultural específica.

Paul Sánchez (2016), describe esta relación entre estética, música y cultura; en su Análisis de la estética gráfica, aplicada en la música popular ecuatoriana. En este estudio analiza la im-

portante influencia de artistas anglosajones en la estética de las portadas de discos nacionales, así como el papel de aspectos visuales como la vestimenta de la época, los elementos gráficos y la hibridación cultural dentro del uso de la estética para relacionarse sensitiva y perceptivamente con el target.

Según este análisis, existen 4 motivos por los cuales una representación es atractiva estéticamente:

La Fantasía, la estética identificable, la perfección de la técnica y la estética kitsh.

Estas se complementan por otros subelementos como la seducción, las influencias culturales, el papel del estado, las influencias de la globalización, una problemática y en general el contexto social, cultural y económico del sector en el cual se maneje. La vestimenta como parte de la estética, funciona como un gesto significativo de un individuo. Un código visual de la expresión que tiene como lienzo al cuerpo.

Es así como a continuación se interpretan los 4 motivos estéticos del análisis de Paul Sanchez, dentro del contexto de indumentaria en el medio visual de la música.

1.3.5.1. *Estética de Fantasía:*

Con sentido místico o ilusionista, atractivo por ser irreal, onírico o utópico.

Bjork, artista islandesa de música experimental. Al presentarse, trabaja con profesionales de diseño, fotografía y sonido que converjan con su concepto musical. Tanto el sonido, como la vestimenta son referentes conceptuales oníricos y místicos y son importantes referentes para lograr la comprensión de su música. La diseñadora de vestuario fue la diseñadora vanguardista, Iris Van Herpen.

The Beatles, 1967. Como se puede observar en la vestimenta utilizada en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se hace referencia con los colores, a la experiencia psicodélica del LSD, que caracteriza al contexto hippie de los 60's. Esta psicodelia es una característica importante de la estética de la época, referenciada con formas orgánicas y colores vibrantes.

Figura 55: Bjork (Danny Clinch, 2013)

Figura 56: Sgt pepper's lonely hearts club band (Tom Murray, 1967)

1.3.5.2. Estética identificable o familiar:

En este ámbito se pueden encontrar varios tipos de estética, que sea relativa a la cultura popular que sea reconocible por el receptor, por ejemplo la religión o la nostalgia.

La cantante, Pink, en videoclip: "Raise you glass" del año 2010. Recrea la imagen de propaganda de guerra en los años 40, "We can do it", el cual se convirtió en un símbolo de esfuerzo y feminismo. En el video musical Pink expresa un mensaje optimista ante el rechazo de la sociedad a lo inadecuado.

La estética utilizada en la carrera música de Lana del rey, está conceptualmente basada en el estilo vintage. Esta es reconocible, incluso más que de la música de la artista. Lana del rey es un ejemplo de la fuerza que la estética tiene en relación a la industria musical.

En la portada de su cortometraje musical, Trópico, hace uso de la estética identificable o familiar, al referenciar elementos vintage y religiosos a la vez.

En este caso se hace referencia a la cultura nacional como parte de la estética identificable.

Es importante recalcar este elemento, ya que es parte característica en la música independiente nacional. El sentido de pertenencia y la nostalgia, son elemento estético de bandas como "The swing Original monks", quienes tanto en su música como en su vestimenta, fusionan la cultura nacional con elementos contemporáneos.

Figura 57: Fragmento del videoclip "Raise your glass" (2010)

Figura 58: We can do it (Howard Miller, 1943)

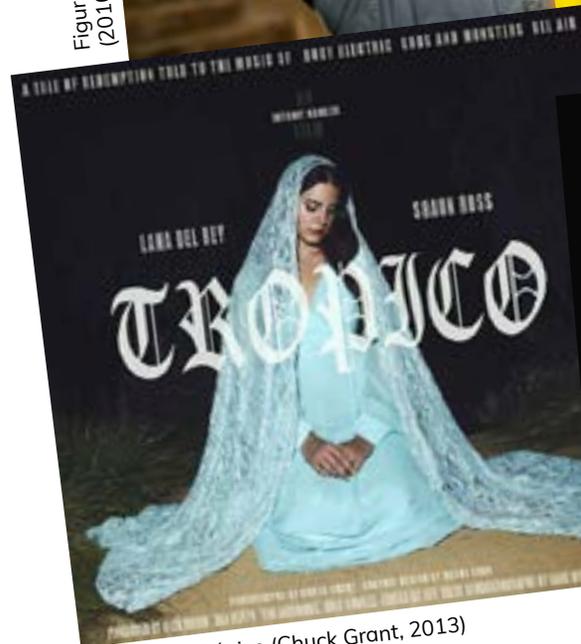

Figura 59: Trópico (Chuck Grant, 2013)

Figura 60: The swing original monks (Jorge Vinueza, 2016)

1.3.5.3. La perfección de la técnica

El desconcierto de saber como esta hecha una vestimenta. Tomandose en esta, expresiones referentes a la perfeccion como la simetria, la uniformidad, etc .

La imagen del dúo de productores franceses, consta de una estética robótica, futurista y elegante; la cual ha evolucionado y se ha perfeccionado desde sus inicios con el mismo concepto estético.

Los trajes que usan en las fotografías, fueron diseñados por el director creativo de Yves Saint Laurent, Heidi Slimane; quien se caracteriza también por sus brillantes y limpios diseños.

Figura 61: Daft Punk (Christian Anwander, 2013)

1.3.5.4. *Estética Kitsch:*

El objetivo es causar impresión.

Yepez (2015)

El kitsch creativo representaría un ejemplo real de metalenguaje por parte de la masa. Su metáfora es la antropofagia. A través de lo kitsch creativo, la masa absorbe los códigos de la élite [...], los reinterpreta y devuelve bajo la forma de un producto en estado bruto, generado a partir de elementos existentes en el repertorio del propio creador de ese forma de manifestación” (p. 102)

El videoclip de las artistas de pop, Lady Gaga y Beyonce, es una clara muestra de la estética kitsch en aspectos estéticos. En este video se muestra una mezcla de varios referentes populares de cine, televisión y música.

Da CulkinClan es una banda ecuatoriana de hip hop experimental basada en la sátira, el entretenimiento y la locura; la propuesta de la banda es muy visual y teatral, buscando elementos de la cultura popular para su expresión en el escenario. Esto está presente desde el nombre de la banda, que mezcla dos reconocidos entes de la cultura popular: The ku klux klan y Macaulay Culkin. Según el blogger de seudónimo Wille Wonka (2014), su sonido y lírica tienen composiciones ridículas y bizarras que terminan siendo muy llamativas. En su indumentaria se mezclan distintos elementos relativos al tema de cada performance. En estos se incluyen caóticamente electos de la cultura tradicional y contemporánea.

Figura 62: Fragmento del videoclip: Telephone (Jonas Akerlund, 2010)

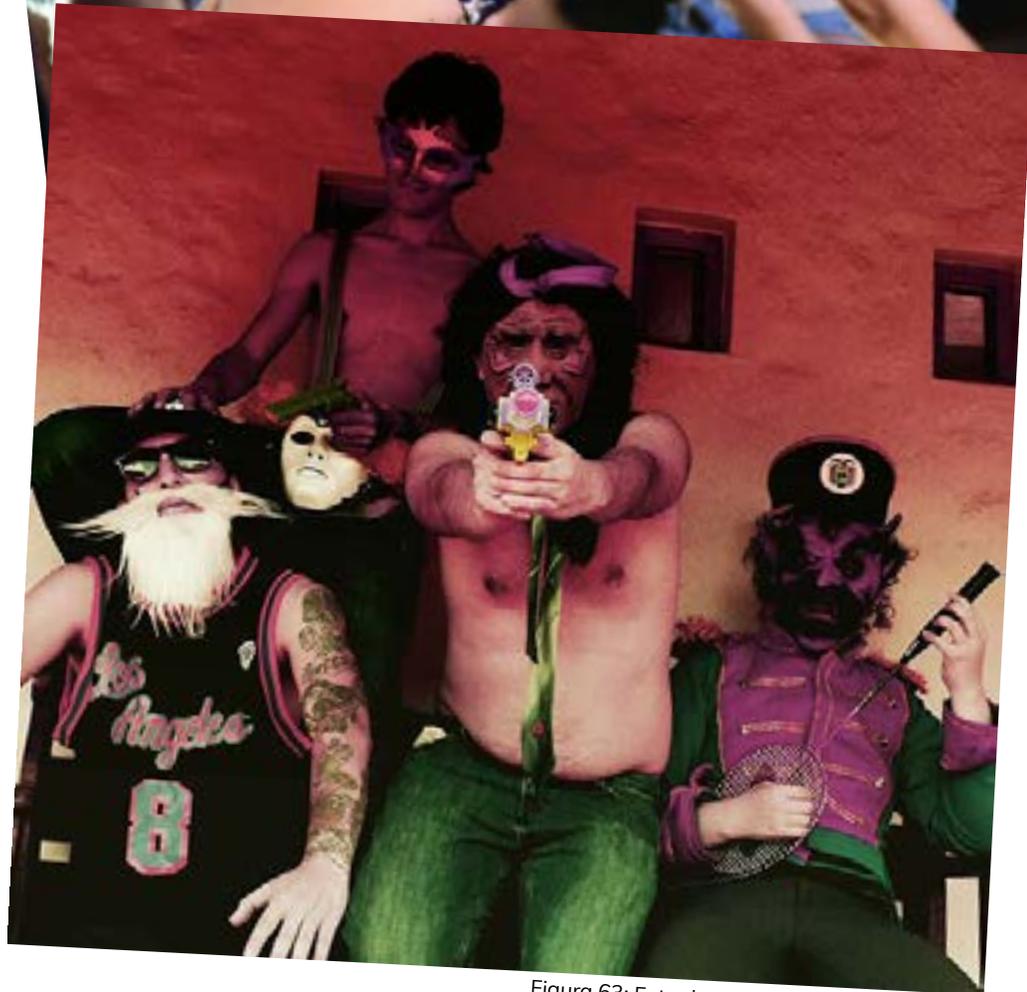

Figura 63: Foto de perfil (anónimo, 2015)

Además de estos, Paul Sanchez (2016, pág. 8), describe la función de la estética en tecnología expresada gráficamente en música electrónica y electrónica fusionada. Según el periodista Marco Antonio Piza (2017, párr. 1) este último uno de los ritmos más populares en la música independiente latinoamericana en la actualidad.

Según la psicología, el cian y los colores neón, están asociados con la tecnología y la electrónica, aprovechándolo para la estética aplicada en la música electrónica fusionada latinoamericana.

“Chancha Vía circuito”, mezcla ritmos electrónicos con música popular argentina, representado de la misma forma en parte estética de su vestimenta, con colores neón en texturas y elementos tradicionales del folclor de su país.

Figura 64: Chancha vía circuito (Anónimo, 2015).

1.4. INDUMENTARIA DE BANDAS ECUATORIANAS DE MÚSICA INDEPENDIENTE

Para concluir el capítulo contextualización e inicia la aplicación teórico-práctica en un caso de estudio particular, se reseña y analiza bandas musicales de la escena del rock independiente cuencano. A través del estudio conceptual y mediante entrevistas, con el objetivo de conocer la perspectiva actual del músico con respecto a la relación expresiva de la indumentaria y la música.

Posteriormente se analizara el caso particular de estudio, La banda cuencana “Madre tirana”, a partir de bases teóricas estipuladas en la contextualización, de este modo se planteada una estrategia de diseño para la intervención de las propuestas.

1.4.1. Análisis de casos.

Para la realización del análisis de casos, se toma muestra del 35 % del universo de músicos independientes de la ciudad. Esta muestra se toma bajo el universo registrado de la UMIC (Unión de músicos independientes cuencanos). Esta es una organización autónoma, nacida en junio del 2014 y fundada por Juan Rojas, productor y músico ecuatoriano.

El objetivo de esta organización es asociar al mayor número de bandas, solistas, conjuntos, etc. Independientes, logrando un apoyo cooperaciones en el desarrollo profesional de la música independiente. En las reuniones se plantea distintos proyectos gestionados entre los músicos y progresivamente relacionados con entidades gubernamentales para su desarrollo.

En 2015, la UMIC, con el apoyo de Vudù Records, formó la primera recopilación digital de música independiente cuencana, el cual consta de 15 bandas que cumplieron con los requisitos solicitados para ser parte del mismo.

Este es el universo en el que se basa el presente estudio de casos. Un universo de 15 bandas que nos da una muestra del 35% total de 5.2 bandas.

La selección de las 5 bandas y músicos se decidió tomando en cuenta la variedad de opiniones y perspectivas. A pesar de pertenecer al género independiente, los subgéneros a los cuales pertenecen se diferencian entre el hard rock, el pop, el hip-hop, entre otros; con el objetivo de tener mayor variedad de opiniones dentro del género independiente.

Las bandas seleccionadas para el estudio son:

Letelefono, Santamuerte, Ladrillo de Cristal, Los Animales Ligericos y Método MC.

1.4.1.1. Letelefono

Banda cuencana conformada por Leo Espinoza, Bernardo Arevalo, Mario Cornejo y Juan Fernando Cabrera. Esta realizó sus primeros shows en el 2012 pero se ha desarrollado con más intensidad en los últimos dos años.

Según Leo Espinoza, fundador de la banda, está no se basa en una idea o concepto específico, sino más bien trata de ser honesta y diversa, de mantenerse como una banda de variedad. Siendo algunos de los géneros musicales con los cuales se identifican son el Tecno, la balada y el pop, pero no limitándose por estos.

En marzo del 2017, lanzaron en Cuenca su primer disco titulado “Esto no pasa en América”. Este disco si esta hecho bajo un concepto: Un viaje espacial, este concepto no se dio premeditadamente sino al notar que 3 de las canciones que realizaron una relación con el tema. Esto muestra la espontaneidad dentro de lo que conforma la identidad de la banda, del mismo modo, Leo explica, que se inspira en literalmente cualquier cosa para componer las canción, tomándolo como un reto creativo.

La portada proviene de un experimento grafico de los noventas, como publicidad de Pepsi, en este modificaron la lata de gaseosa, colocando “Larry” en su lugar, en referencia a la mascota de la banda, una llama plástica.

Dentro de la espontaneidad de la banda, se representan algunos elementos coloridos e infantiles, los cuales pueden ser una interpretación de la honestidad y variedad que representan.

Musicalmente la banda es variada, sin embargo es notable la influencia del rock,

el pop y el tecno, de un modo distorsionado e innovador. Las liricas son, como Leo describe, sobre temas diversos. La voz es fácilmente identificable y la morfología musical es muy interesante, contrastando ligereza y carga musical en una misma canción.

En cuanto a la vestimenta, los integrantes usan ropa casual; Leo Espinoza describe que no se atienen a ningún concepto o estética. Él personalmente, prefiere la comodidad y la funcionalidad, describiendo que talvez en esta practicidad este presente su estética. Por ejemplo usando bandas de algodón en la frente, debido al sudor o llevando a su concierto, dos o tres camisetas por la misma razón; también se fija el de los zapatos que usa ya que estos no deben irrumpir en el manejo de los pedales de guitarra.

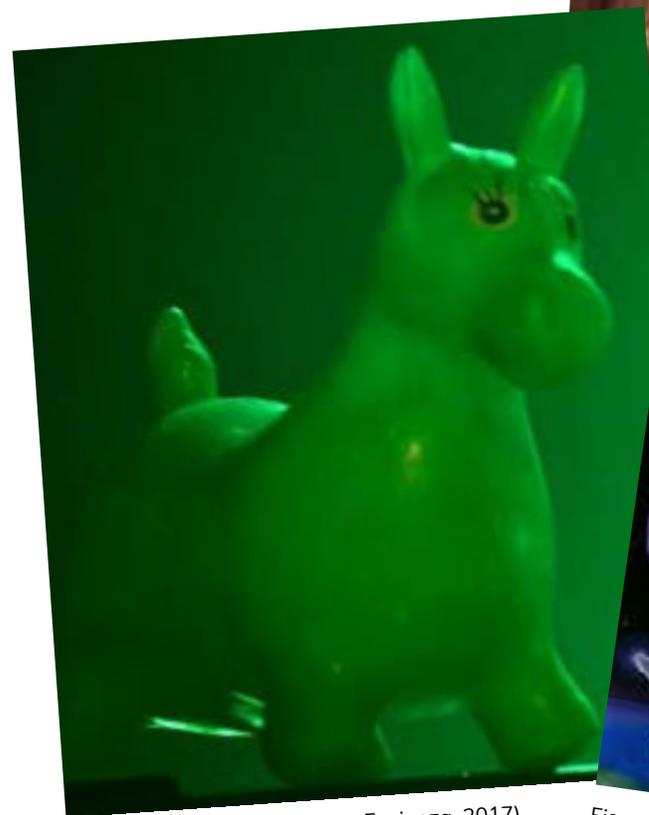

Figura 66: Larry la llama (Leo Espinoza, 2017)

Figura 65: Cover del álbum “Esto no pasa en America”, 2017

Figura 67: s/h (Rosalia Vasquez, 2017)

1.4.1.2. Santamuerte

Banda nacida en el año 2013, conformada por tres músicos reconocidos del rock ecuatoriano; Juan Rojas, Hugo Castillo y Sebastián Tamariz. La idea que rodea a este grupo musical es la muerte y su adrenalina y está inspirada estéticamente en la figura de La Santa Muerte, ente popular de la cultura mexicana. Musicalmente su género tiene gran influencia en el blues americano y en el rock and roll.

Las canciones de Santamuerte buscan transmitir a sus oyentes, sentimientos de adrenalina, esta es complementada con una estética fusionada que fusiona la elegancia del dandi con la rebeldía del motociclista americano.

Musicalmente, tiene sonidos muy clásicos del blues y el rock americano de las bandas de motociclistas, con líricas referentes ideologías de infierno y muerte desde una perspectiva de rebeldía y adrenalina.

Su disco, titulado “Letras de mi muerte” comprende en su portada, un esqueleto vestido en una túnica abrazando una cruz, con colores sobrios y contrastantes.

La vestimenta de la banda es planificada para sus eventos. Se representan mediante la fusión de prendas elegantes clásicas como corbatines, sombreros de copa, chalecos y sacos; y de prendas con una estética clásica de las bandas de motociclistas americanos, como botas militares, camisas escocesas, jeans rasgados, etc. Manteniendo bajo esta idea estética, una versatilidad.

Figura 69: Santamuerte (Anónimo, 2017)

Figura 70: Figura de la santamuerte (Gaibor, 2016)

Figura 68: Portada del álbum “Letras de mi muerte” (2015)

Del mismo modo mantienen una estética escenográfica relacionada con su concepto y su nombre, al adornar con flores y una figura de “La Santamuerte”, el escenario. Lo cual desarrolla una estética oscura que se complementa con la música rápida y enérgica. Transportando al oyente hacia un ambiente infernal de adrenalina y excesos.

1.4.1.3. Ladrillo de cristal.

Banda nacida en el año 2014, fundada por Juan Diego Arias bajo una influencia de Cortázar como una expresión onírica musical. Sus integrantes son Juan Diego Arias, Bernardo Arias, Jordi Guzmán, Ricardo Sánchez y Verónica Ochoa. El objetivo de la música es generar un ritmo bailable con líricas profundas, música que pueda bailarse y que oírse en la carretera.

Uno de los objetivos de la música, describe Juan Diego, es este sentido abstracto que hace que cada persona se arme una historia diferente en su mente alrededor de ella.

Musicalmente tiene influencias del post punk y new wave, sin embargo tiene un sonido muy particular, conjugado en las distorsiones de la guitarra y la armonía de voces masculina y femenina, lo cual conjugado a las líricas nostálgicas. Conformando el sentido onírico y de la banda.

En cuando a la vestimenta, describen que las pocas veces que la han planificado, acuerdan en el uso de colores, una misma prenda o un estilo en general, sin embargo no vinculan esto profundamente con el concepto de la banda.

Figura 72: Concierto. (Anónimo, 2016)

Figura 71: La masa transparente (Juan Diego Arias, 2017)

Figura 73: Logo de la banda (2016)

El icono de la banda es un ladrillo con estética minimalista, conformado por líneas y ubicado en perspectiva, este se combina usualmente con escenas nostálgicas ligadas al océano, con una cromática ligera que coincide con el concepto onírico. El videoclip de “Medusa” fue realizado en un acuario de España, en el mismo se muestran los psicodélicos movimientos de las criaturas marinas, paisajes de playa fría y melancólica que caracteriza y también al videoclip de “Océano”.

1.4.1.4. Los Animales Lisérgicos

Esta banda se fundó en el año 2013 está conformada por Jaime Martínez, Juan Diego Arias, Cristina Molina e Ismael Molina y Cristina Navas y se desarrolla bajo un concepto surreal e imaginario, que comprende distintas artes.

Cada integrante es un animal, y vienen de otra dimensión, complementándose en este mundo con una caótica armonía. La escenografía, el teatro, los efectos visuales y la vestimenta son partes importantes para el desarrollo escénico de la banda. Al ser cada músico un animal y usa estéticamente, características del mismo, dando un papel muy importante a la indumentaria dentro del concepto.

En el videoclip de Dogstar, una mujer personificada en un gato, rodea traviesamente las calles cuencanas realizando un cómico performance con los transeúntes.

Musicalmente la voz profunda de Jaime y sus composiciones poéticas, le dan un sentido romántico a la composición, sin embargo esta se fusiona con una especie de blues caótico y psicodélico, dándole una identidad musical muy marcada.

En los conciertos cada integrante utiliza referentes estéticos de su personaje, además de poner a disposición de los asistentes disfraces de distintos animales, así como el escenario para que sean parte del performance.

Figura 74: Dogstar- videoclip (Leo Espinoza, 2013)

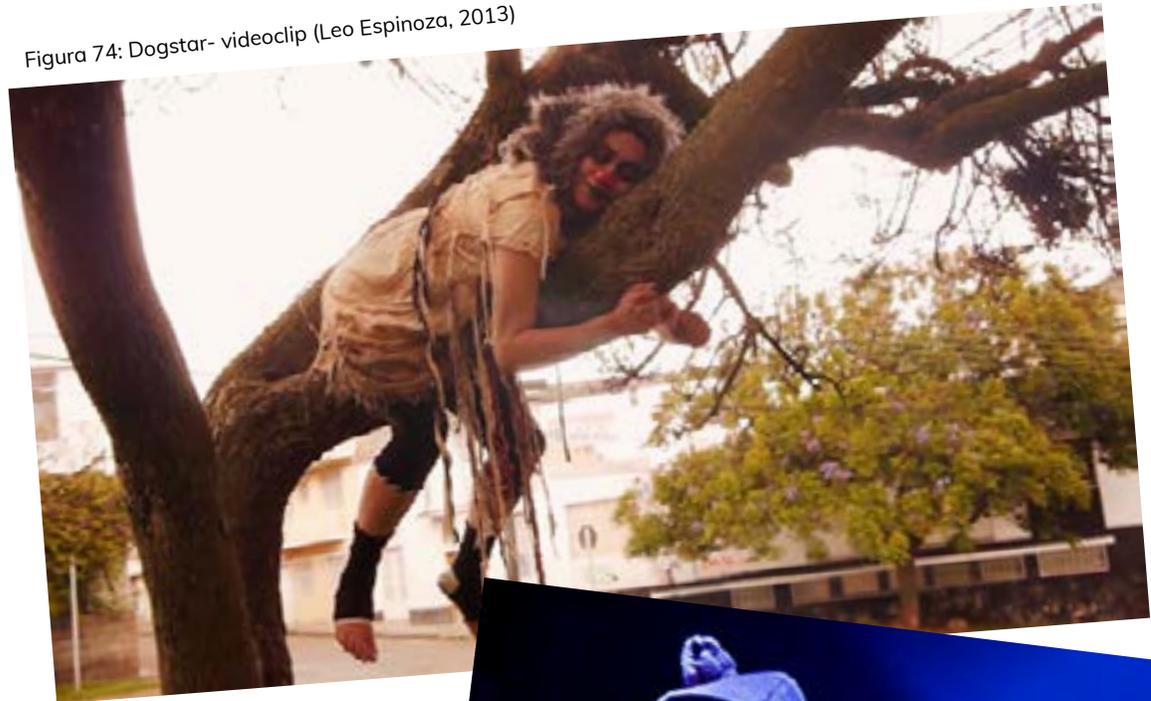

Figura 76: s/n (Boni photography, 2014)

Figura 75: Los animales lisérgicos (Jordy Guzman, 2017)

1.4.1.5. Roberto Idrovo, como Método MC.

Es un exponente musical de hip hop nacido en Cuenca y radicado en Quito. Reconocido por sus proyectos pasados dentro del género. Su carrera como Método MC, inicia en el año 2012, propuesta que se desarrolla de forma más seria y profesional, ya que Roberto la vincula con sus estudios en producción musical.

La música de Método MC es una mezcla de ritmos electrónicos y hip hop coordinada de una forma muy fuerte pero a la vez limpia y elegante, acompañado de líricas crudas y significativas que inspiran a la sociedad a cuestionarse las cosas.

En la portada de su Álbum Roberto buscó una estética que conforme la elegancia y contemporaneidad de su personaje musical.

La clásica imagen de Roberto Idrovo como músico en cuanto a indumentaria, comprende prendas como las capuchas, las cuales evocan misterio o busos de cromática neutral que evoca el mismo mensaje. Usualmente alguna de sus prendas contiene figuras geométricas o fractales en sus estampados.

Figura 77: Portada de álbum, "Irreversible"(2017)

Figura 78: Metodo MC (Supra.A, 2016)

1.4.2. Análisis del caso en particular.

La Madre Tirana es una banda cuencana nacida en el año 2015, creada por José Orellana cuya idea nace a partir de una canción de su anterior band. José señala que aunque la banda se creó en ese año, fue en julio del 2016 cuando publicó su primer disco y se unió a otros músicos para dar las primeras presentaciones en vivo. El describe el proyecto desde como un culto a los dictadores y a la música. Lo cual encarna una coherencia tanto de la melodía y la lírica como del personaje artístico que representa.

El nombre de la banda proviene de la primera canción del álbum “El centro sur” de Jodamasa. “Era fácil crear un personaje alrededor de esas palabras” describe José, este personaje sería una exageración de sus sentimientos y del concepto de la banda; un personaje que juega con ironías de un modo elegante y hedonista.

1.4.2.1. La música de La Madre Tirana

Según Radio Cocoa en un review de su primer disco en el año 2016 (párr. 2), en La Madre Tirana se puede encontrar desde la fuerza hasta la delicadeza, con un característico sonido introspectivo.

El segundo álbum, tiene un sentido experimental más notable e identificable, al mezclar elementos referenciales de música mainstream nostálgica con electrónica en un pop indie oscuro.

Las canciones de ambos discos son muy dinámicas, pues varían desde ritmos acelerados y caóticos hasta suaves y nostálgicos. Los cuales se expresan con distorsiones de voz e instrumentos, sonidos electrónicos y composiciones sutiles y poderosas.

Figura 80: Referente del videoclip de "Agripina" (2017). Con imágenes tomadas de la película de la década de los 40's, "Ziegfeld Follies"

1.4.2.2. La imagen y estética de La Madre Tirana

"La idea de la banda es muy visual, me divierto por ese lado" describe José y esto se evidencia con facilidad al ver uno de sus videos, conciertos o fotografías.

Visualmente, es una de las bandas más desarrolladas del país. Ya que se ha apropiado de distintos elementos estéticos que la identifican como banda. Siendo algunos de ellos las flores, cerámicas nostálgicas, o la imagen femenina de antaño.

La banda ha sido descrita conceptualmente como nostálgica, femenina y surreal, esto se evidencia notoriamente en su música como en su estética, en la cual la mujer se presenta en su versión más surrealista, interpretada desde la perspectiva vintage aproximadamente desde de los años 30's hasta los 60's

El personaje de la madre tirana, es interpretado por José y cumple parte vital de la identidad de la banda. Este está basado en distintos personajes históricos que se destacan por su tiranía dentro de la política u otros medios de poder. Esta interpretación se complementa con el significado

Figura 79: Maqueta de "Midas" (Gabriela González, 2017)

de la feminidad y el surrealismo a través de dinámicas formas expresivas, una de ellas es la indumentaria. Como se ve en la figura 82 y 83.

En la expresión por parte de la indumentaria, José especifica que para él es importante la planeación de la imagen que presentará ante el público, esto se da de manera personal, sin embargo, estaría dispuesto a trabajar este ámbito con toda la banda convergiendo entre la identidad de la misma con la personal de cada integrante.

En la vestimenta que José usa en la figura 84, se expresan los conceptos de la identidad de la banda, José usa una blusa femenina de tela ligera, que con las luces y el movimiento, transmite un sentimiento surreal mientras él la interpreta con ostentación. La actitud del personaje así como de lo que usa, personifica conceptualmente al personaje de forma muy correcta a la estética que quiere transmitir.

Figura 81: Fragmento del videoclip: Como María (2017)

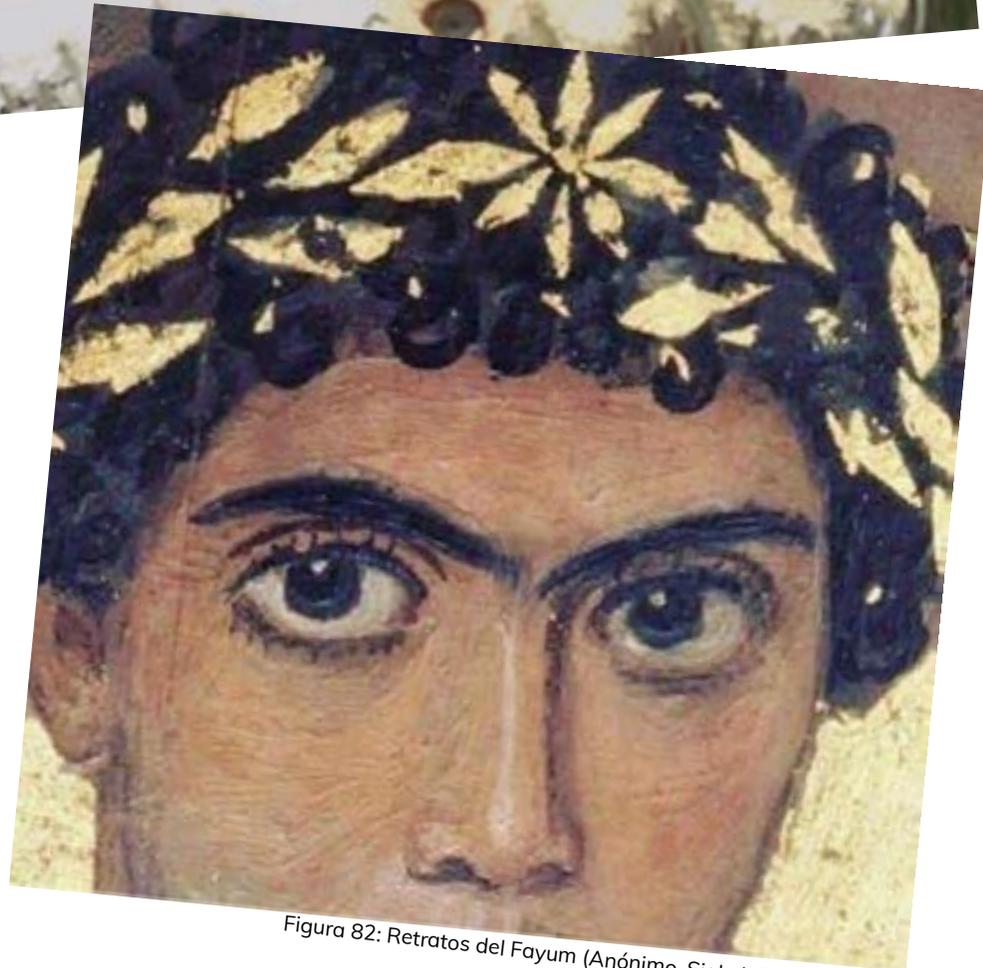

Figura 82: Retratos del Fayum (Anónimo, Siglo II D.C)

1.4.3. Estrategias para la intervención del diseño en el caso en particular.

Figura 83: El descanso (Josué Miranda, 2016)

Para realizar un trabajo de diseño adecuado, se debe analizar el objeto de estudio a niveles conceptuales, formales y contextuales. Dentro del estudio conceptual, se analizan distintos reviews por parte de páginas especializadas, así como por entrevista al líder de la banda. Esta estrategia se basa en el conocimiento de la identidad para su explotación expresiva.

La identidad de la diseñadora debe converger en el concepto a través de la comprensión sensible y perceptiva del concepto y mensaje de la banda, para poder interpretar de forma correcta las distintas expresiones.

Para el estudio formal se realiza un análisis de la vestimenta y expresión gráfica en conciertos, de videos musicales y portadas de discos, determinando así constantes y variables.

Se realiza un estudio contextual y estético de cada integrante y se fusiona con conceptos de la banda que fueron resultados tanto del estudio como de la entrevista al líder de la misma y de cada integrante con su interpretación personal.

El estudio contextual se basa en el perfil demográfico y su aplicación en el caso. (Ver cap. 1.1.5)

Analizar el rol de la vestimenta y la banda dentro del evento en el que se usaría.

Después de analizado se socializa con la banda un concepto e inspiración para la colección.

Es importante tomar en cuenta además de la estética, la ergonomía; analizando materiales y siluetas adecuadas para cada personaje en su actividad dentro de la banda.

Figura 84: Concierto en Guayaquil (Anónimo, 2017)

(...) no solo oír, sino entender la música independiente es necesario para apreciarla

CAPÍTULO 2

PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO 2

PLANIFICACIÓN

2.1. RESULTADO Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CAMPO

Mediante el método de entrevista mixta, y fichas de observación estructurada se analizó a una muestra de los músicos independientes cuencanos.

Esta muestra se rigió, según el catálogo digital de rock cuencano, desarrollado por la UMIC (Unión de músicos independientes cuencanos), tomándose en la muestra 5 músicos o grupos musicales. (Ver cap. 1.4.1.)

A través de las preguntas por medio de la entrevista y de la ficha de observación estructurada se concluyen los siguientes resultados:

- Uno de los músicos entrevistados, nació en Quito.
- 7 de los músicos entrevistados se graduaron en instituciones particulares, 9 en instituciones fiscales y 1 no se graduó de secundaria.
- Tres de los músicos entrevistados tienen estudios relacionados con la música. Estos pertenecen a Los Animales Lisérgicos, Santamuerte y Método MC.
- El número promedio es de presentaciones de 3 presentaciones en 3 meses, según 4 de los grupos entrevistados la mayoría son gratuitas.
- El público más recurrente es mayormente de jóvenes universitarios, los cinco grupos describen que hay un buen recibimiento en otras ciudades.
- Redes sociales fueron mencionadas por las cinco bandas, como la estrategia más importante para relacionarse con su target.
- Dos de las bandas entrevistadas acuerdan grupalmente un estilo de vestimenta en cada presentación, Santamuerte y Los Animales Lisérgicos (disfraces).
- Santamuerte tiene entre sus integrantes, diseñadores con conocimientos de estética y concepto y Los Animales lisérgicos han trabajado con un director artístico para definir vestuario.
- Las 5 bandas entrevistadas tienen conocimiento de diseñadores textiles, uno de ellos: Método MC ha trabajado directamente con uno como complemento para su carrera.
- Los 5 grupos entrevistados tienen conciencia de la importancia de la vestimenta para la expresión del personaje e identidad musical. Sin embargo solo 3 de ellos desarrollan esto en el escenario explícitamente: Los Animales Lisérgicos, con los disfraces y Santamuerte con una estética definida de vestimenta
- En las 5 entrevistas, los músicos destacan la necesidad de la inmersión del diseño de indumentaria en el medio musical, sin embargo esta relación se dificulta por los impedimentos económicos relacionados a la autogestión.

Como conclusiones generales de cada grupo se puede destacar que:

- Letefono reconoce la importancia del desarrollo de esta relación expresiva en el medio pero no la aplica a su banda, prefiere invertir este tiempo y recursos a la calidad musical y buscar practicidad en la vestimenta.
- Santamuerte aplica el concepto en la indumentaria en conciertos y video musicales, buscan también una convergencia comercial de la misma. Juan Rojas destaca la importancia de la vestimenta para el desarrollo de los músicos, como una inversión en un recurso expresivo importante.
- Ladrillo de Cristal no utiliza la moda como recurso de expresión, sin embargo lo tiene dentro de sus expectativas futuras.
- Los animales lisérgicos apoyan la multidisciplinaridad en las distintas formas de expresión y está en sus expectativas, trabajar más su estética como parte del concepto de la banda.
- Método MC, destaca su personaje artístico con su vestimenta, trabaja de forma interdisciplinaria y cooperativa con diseñadores.
- La autogestión de los músicos independientes dificulta económicamente poder trabajar con diseñadores textiles según los 5 entrevistados.

A través de estas entrevista desde la perspectiva del músico, se define que la autogestión y como consecuencia de esta, la escasez de recursos económicos; es el principal obstáculo para el desarrollo de la relación expresiva de la música con la indumentaria, aunque cabe recalcar que a pesar de que los músicos estén interesados en reaccionarse musicalmente con esta expresión comunicativa, esta no es una prioridad para de la mayoría de ellos.

Por lo cual es necesario que estos conozcan el papel de la vestimenta dentro desde la expresión de la identidad y del concepto musical, además del afecto sensible que esta llega a tener en el aspectado, relacionado con la música.

En cuanto a la dificultad económica que refiere a la auto gestión. Se debe promover el mutuo apoyo de los distintos campos profesionales independientes, haciendo del trabajo de cada sector, algo más íntegro y por tanto más valorado.

2.2. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DISEÑO

La estrategia de diseño se ha basa, según el capítulo 1.4.4.3, en cuatro elementos tácticos como estrategia. La identificación de objetos significativos dentro del estudio conceptual y formal de la banda, dado a través del análisis de caso. Seguido de la transmisión de los mismo a términos textiles, y relacionando este resultado convergente con el contexto demográfico general y específico de cada integrante su relación sensitiva con la banda. Como último punto describe el estudio del evento en el cual se va realizar la presentación.

Dentro del concepto de Madre Tirana, se han adjudicado cuatro elementos principales: La nostalgia, la feminidad, el surrealismo y la tiranía como los principales significantes. La transmisión de estos, al de diseño de indumentaria se basa en tecnologías, materiales, cromática, silueta, texturas, etc. El resultado o el desarrollo debe socializado con el líder de la banda, para converger en una correcta interpretación.

Términos conceptuales y musicales	Términos expresivos textiles
Nostalgia: Expresión de melodías antiguas implícitas en las canciones de la banda, melancolía visual en videos y fotografías	Expresión en técnicas artesanales tradicionales, tales como el bordado el tejido crochet, el tejido de punto, telares culturales y pintura manual.
Feminidad: Conjunto con el glamour, está integrado en la interpretación del vocalista y en expresiones visuales como fotografías y video musicales.	Inspiración en los años 70's, como una época precursora de la ambigüedad sexual masculina, lo cual otorgo al hombre un mayor dinamismo estético.
Surrealismo: Representado en expresiones musicales a través de efectos y distorsiones.	A través de un material ligero que reaccione al movimiento y la silueta.
Culto y tiranía: como un símbolo de poder dentro de distintos personajes históricos.	Silueta ceremonial reconocible, representada en túnicas o capas.

Esta concepción debe encajar dentro del contexto general y específico. En este estudio (Ver cap. 1.1.5), está la nostalgia como elemento convergente y conectivo del contexto generacional de cultura indie y a la vez de la banda. Según Bernardo Arévalo, sobre el aspecto nostálgico de La Madre Tirana, las flores son un simbolismo estético cercano a nuestra cultura, el las interpreta como a “las clásicas flores de los cementerio” o de los adornos religiosos de las casas de nuestros abuelos. A la vez, cada personaje interpreta el concepto desde su perspectiva. Por lo cual es importante analizarlo de manera personal y dentro de este concepto en cada integrante. Esto sería una extensión del concepto de Madre Tirana para cada personaje la cual se verá retratada en el brief de diseño como descripción del usuario y de una manera especial en el desarrollo del proceso creativo para la colección.

Esta relación entre madre tirana el personaje, se define de la siguiente manera según su manifestación más identificable con cada integrante:

José Orellana, con el aspecto ceremonial; Bernardo Arévalo con la nostalgia; Stefano Pauta con la excentricidad y Matías López, también con el aspecto ceremonial. Definiéndose así la conexión del concepto de la banda, dentro de la perspectiva personal de cada integrante, esto estará presente para la concepción del proyecto, con el fin de mantener su individualidad y personalidad, interpretada desde el de Madre Tirana.

El evento en el que se desarrollará la presentación es la Fiesta de la música, edición 2017. La banda se presenta en el Parque de la Madre.

Este evento es una iniciativa cultural por parte de la Alianza Francesa, que se desarrolla en Cuenca desde 1982. En esta se reúnen a varios artistas de la escena independiente los espacios públicos y privados, fortaleciendo el vínculo de la juventud con el arte.

Esta ha llegado a tener apoyo de instituciones gubernamentales, tales como el Municipio de Cuenca para su desarrollo y cada año recibe alrededor de 25000 asistentes en sus distintos escenarios.

2.3. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA BRIEF

Descripción del Proyecto:

El proyecto corresponde a la fase de planificación y anteproyecto de la tesis para titulación de la carrera de Diseño Textil y Modas. El título de proyecto es “Relaciones expresivas entre el diseño de indumentaria y la música”, en el cual a través del estudio contextual de las bandas independientes cuencanas y mundiales, se trabaja con la identidad visual y estética de una banda específica, la cual es “La Madre tirana”. Banda independiente cuencana, de rock independiente, la cual está diseñada para el concepto de la misma, inspirada en los años 70 y en la vestimenta ceremonial. Será utilizada en la fiesta de la música, evento público organizado por la Alianza francesa cada año en el centro histórico de la ciudad. El público target de la banda son jóvenes entre 16 a 25 años.

Este proyecto implica el diseño de una colección de indumentaria casual dirigida como cliente, a músicos masculinos basándose en el concepto de su banda y su presentación.

Antecedentes:

Como estudiante de 6to ciclo en la universidad del Azuay, realice una colección, que tuvo como target a la cultura indie en Cuenca, para el género masculino; el cual fue presentado en un showroom de ropa casual masculina.

Target

Pertenecientes al género masculino de edades entre los 20 a 27 años en la ciudad de Cuenca de clase media y media-alta. Son artistas creativos de la música, pertenecientes a la generación Indie del Ecuador.

Destacan por su individualidad y honestidad, además de ser personas expresivas, sensibles e inteligentes. Amantes del arte y la cultura, así como de la conexión sensitiva de los objetos con los cuales se relacionen, entre ellos, la vestimenta.

Perfil del usuario/cliente:

-José Orellana: Hombre cuencano, 27 años, graduado en el colegio CEDFI, y en la Universidad de Cuenca, casado, trabaja en el control municipal, abogado, cursa su maestría en derecho penal y es padre dos.

Se relaciona con el aspecto ceremonial y androginia de Madre Tirana.

- Mateo Pauta: Hombre cuencano, 20 años, graduado en el colegio la Alborada, estudia marketing en la Universidad de Cuenca, soltero.

Se relaciona con la excentricidad de la expresividad del concepto de Madre Tirana.

- Matías López: Hombre quiteño, 24 años, estudia sociología en la Universidad de Cuenca, soltero.

Se relaciona con el aspecto ceremonial de Madre Tirana.

- Bernardo Arévalo Rosales: Hombre cuencano, 26 años, estudió psicología clínica en la universidad del Azuay, soltero.

Se relaciona con el aspecto nostálgico de Madre Tirana.

Objetivos del Proyecto

- Corresponder al concepto y estética característica de la banda de estudio, cumpliendo con criterios de tendencias conforme a la estética en términos de diseño.
- Proporcionar con la vestimenta un mejor show a la audiencia.
- -Mantener la comodidad del músico.
- Promocional y comunicar a la banda, para las personas que no la conozcan, contextualizando su contexto dentro de la vestimenta.

- Realizar un proceso investigativo sobre las distintas tendencias, el concepto general y específico de cada caso.
-
- Presentar los prototipos con altos estándares de calidad y de diseño estético, proponiendo algo creativo y coherente al concepto tratado.

Concepto

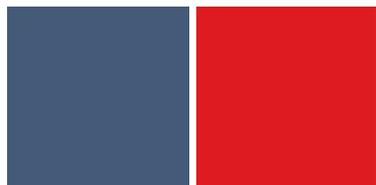
Madre tirana como banda contiene como concepto base, la feminidad, lo surreal y lo tiránico. En la colección se mostrara estos tres aspectos de la misma forma, tomando elementos de la ropa femenina y masculina de los años 70 y de la vestimenta de culto como según la interpretación de cada personaje

Mensaje

La irreverencia en forma nostálgica y ceremonial. Presentándose de una forma identificable para el público desde su concepto.

Cromática

Principal

#bc2822

#4b5e78

Secundaria

#402242

#254d35

#7d8da0

#cf9930

Materiales:

Denim, paño, lana, chiffon.

Los materiales se analizaron según el personaje, lo que este usa en su cotidianidad o por el cual tiene afinidad.

El paño otorga una silueta rígida característica de las chaquetas de la década de los 70's, el Denim como material clásico de la cultura juvenil, la lana como elemento folclórico dentro de la estética personal del integrante que lo usa y el chiffon por sus propiedades es que lo hacen idóneo para reinterpretarlo en un concepto surreal.

• Tecnologías aplicadas

Bordado, estampado, sublimado, pintura manual.

• Constantes y Variables

Constantes: Elementos florales, cromática azul.

Variables: Tecnologías aplicadas, materiales, cromática.

• Presupuesto

\$200, aproximadamente \$50 para cada prenda.

*(...) no solo oír, sino entender la música
independiente es necesario para apreciarla*

CAPÍTULO 3

DESARROLLO

CAPÍTULO 3

DESARROLLO

3.1. IDEACIÓN Y PROCESO CREATIVO

En esta etapa se desarrolla un proceso creativo a través de moodboards, que servirán para el desarrollo creativo de los diseños, gracias a la elaboración de un collage de elementos reconocibles en la identidad de su objeto de análisis.

3.1.1. Moodboard del objeto de estudio (La madre tirana)

En este moodboard, se tomaron elementos de videos musicales, portadas de discos, o directamente elementos conceptuales de la banda y se realizó una composición creativa e interpretativa de los mismos bajo su concepto.

Figura 85: La Madre Tirana (Autoria propia, 2017)

3.1.2. Moodboard del objeto de inspiración

En este moodboard se tomaron elementos estéticos y de indumentaria de 1970, desde una concepción ceremonial de la silueta, así como de la feminidad y la nostalgia.

Figura 86: Inspiración en los años 70 (Autoría propia, 2017)

3.1.3. Moodboard de tendencias

Las tendencias se basaron principalmente en la colección de 2016 de Gucci, la cual se inspiró en el aspecto folclórico y la silueta de los 70's. Además de elementos florales y nostálgicos.

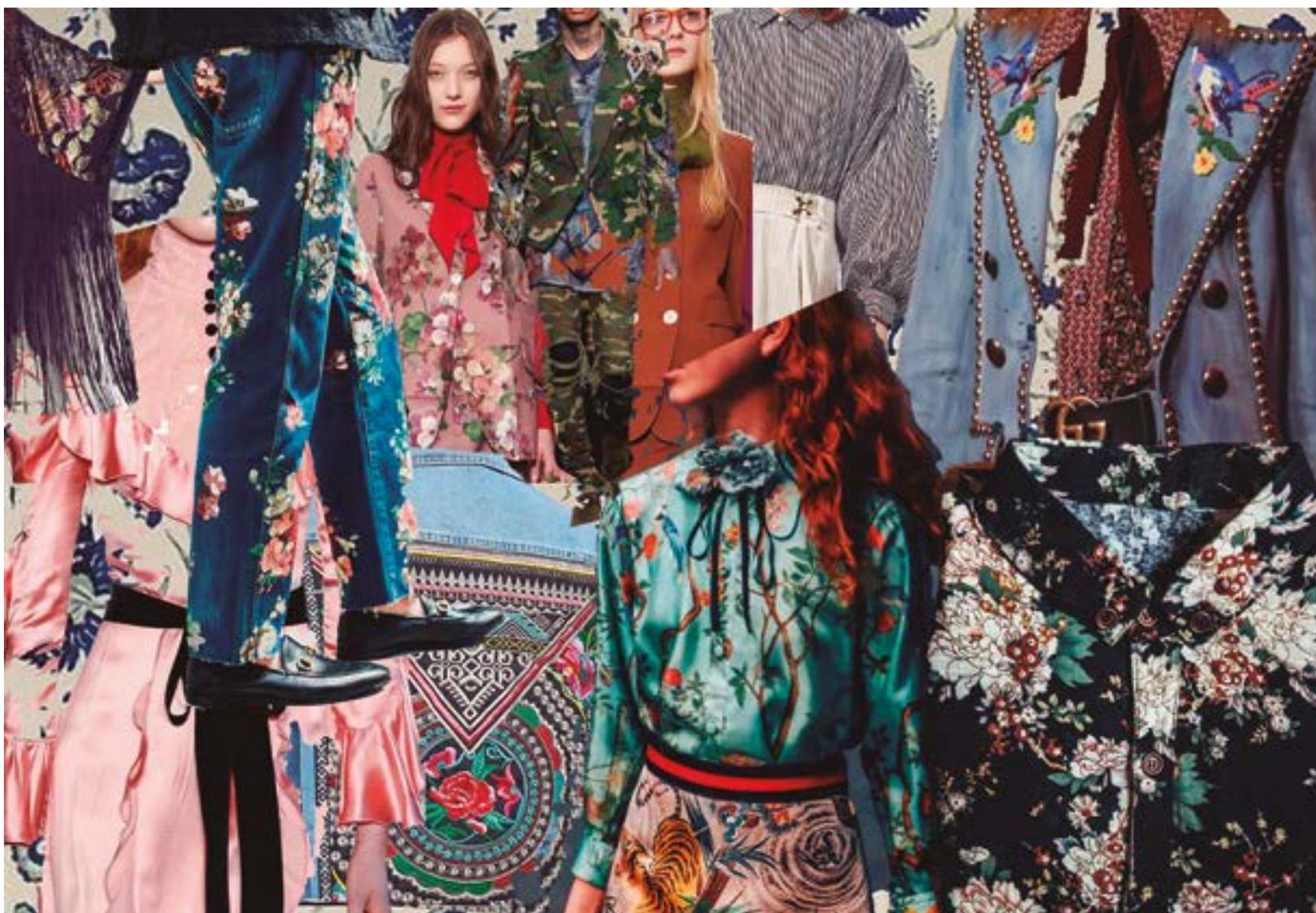

Figura 87: Tendencias (Autoría propia, 2017)

3.2. BOCETACIÓN Y MOODBOARD DE USUARIO

Es importante unir los bocetos con los moodboard de la estética persona del usuario, ya que así se puede observar una relación más clara de la misma y su interpretación dentro del concepto de La Madre Tirana.

3.2.1. José Orellana

Estética personal dentro de la banda: excentricidad, ostento, androginia.

Estética relacionada con la banda:
Ceremonial

Para estas propuestas se eligió distintas siluetas ceremoniales llamativas y ostentosas, mezcladas con materiales o elementos femeninos. En la primera propuesta se juega un material rígido e imponente que se combina con tecnologías de crochet y colores ligeros. En la segunda propuesta se destaca los colores característicos de las flores de la banda, decorado con crochet en una silueta clásica ceremonial y de ostento. En la última propuesta se toma como inspiración uno de los videoclips más característicos de la banda, "Midas", colocando bordado o sublimado en una túnica de chiffon. El chiffon es dinámico al movimiento a la vez que surreal en un ambiente nocturno con luces, ya que estas se reflejan muy bien en la transparencia de la tela.

Figura 88: José Orellana (Autoría propia, 2017)

Figura 89: Bocetación 1 (Autoría propia, 2017)

Figura 90: Boceto final (Autoría propia, 2017)

Cambios: El usuario se vio identificado la tercera túnica, la cual se basó estéticamente en el videoclip “Midas”, y trabaja con el chitón como un material “femenino y glamoroso” que a la vez es dinámico al movimiento. Sin embargo elige el segundo traje con fines ergonómicos. Por esta razón se decide fusionar ambas propuestas.

3.2.2. Matías López

Estética personal dentro de la banda: Folklor, comodidad, alegría.

Estética relacionada con la banda: Ceremonial

Para estas propuestas se maneja una silueta ceremonial a la vez que estéticamente folclórica. En la primera propuesta, se realizó un poncho de Denim ligero, con tela Jacquard floreada y las tradicionales borlas de lana de colores en los bordes. En la segunda propuesta se maneja una silueta imponente y llamativa a la vez que ligera y cómoda. En esta se maneja el tejido de punto de lana como material tradicional, combinada con telas folclóricas y bordado tela Denim ligera en las mandas. Finalmente se propone una silueta clásica en el rock, con colgantes de los brazos, los cuales tendrían bordados tradicionales florales del folclor cuencano.

El usuario se identifica con las tres propuestas. José Orellana elige la segunda propuesta.

Figura 91: Matías López (Autoría propia, 2017)

Figura 92: Bocetación (Autoría propia, 2017)

3.2.3. Stefano Pauta

Estética personal: Elegante, lineal, elementos floral, gusta de sacos y camisas.

Estética relacionada con la banda: Excentricidad.

Para estas propuestas, se destaca la silueta masculina definida en los sacos como prenda favorita del usuario. Interpretada desde la inspiración con alas anchas o materiales ostentosos. En la primera propuesta se realiza un saco rígido con piel falsa y bordado industrial que se sobrepone a esta. En la segunda propuesta, se realiza un saco en tela Denim decolorada, con abundantes bordados florales y en tejido crochet en las solapas. En la tercera propuesta se realiza un chaleco que define la silueta y tiene textura en todo sus materiales como muestra de excentricidad, en las solapas se utiliza tela jacquar floreada.

Figura 93:Stefano Pauta (Autoría propia, 2017)

Figura 95: Bocetación (Autoría propia, 2017)

Figura 94: Boceto Final (Autoría propia, 2017)

Cambios: El usuario se vio identificado con la forma y color del primer saco y las solapas de las otras dos opciones, por lo cual se realizó una fusión, proponiendo la técnica del Jacquard floreada para dar variedad a la colección.

3.2.4. Bernardo Arévalo

Estética personal: Casual, 80`s, nostalgia, detalles llamativos en prendas casuales.

Estética relacionada con la banda: Nostalgia

Para estas propuestas se destaca la silueta ochentera holgada, identificada en el usuario. Esta se combina con elementos de la inspiración en tecnología, cromática, etc. En la primera propuesta se realiza un sweater de punto grueso, mezclado con Denim y telares folclóricos floreados. En la segunda propuesta, se realiza una camisa-chaqueta de Denim ligero con bordado manual en los hombros como técnica tradicional. En la tercera propuesta, se realiza una chaqueta de Denim con bordado en las solapas y pintura manual de flores.

El usuario se identifica con la segunda propuesta por la mezcla de la sencillez y la técnica en la misma prenda.

Figura 95: Flaco Arévalo (Autoría propia, 2017)

Figura 96: Bocetación (Autoría propia, 2017)

3.3. FICHAS TÉCNICAS

Gala Indira.

Usuario:	José Orellana.
Fecha:	05/06/2017
Artículo:	Capa
Código:	001
Talla:	Small

MEDIDAS	
Ancho de espalda	38.10cm
Contorno de cuello	38cm
Contorno de pecho	91.5cm
Largo de manga	60cm
Largo de talla	43.5cm
Largo de pierna	103cm
Contorno de sisa	42cm

PROCESO DE ARMADO:	TECNOLOGÍAS APLICADAS:
Sublimado de pieza principal con figura 3.	Sublimado
Sublimado de mangas con figura 2.	Sublimado
Sublimado de centro espalda con figura 1	Sublimado
Coser flecos a una cinta.	Costura recta.
Unir lateral de manga con pieza principal.	Costura recta.
Unir el segundo lateral junto a la cinta y a la pieza principal	Cosura recta

Observaciones:
Los hilos de nylon deben ser colocados previamente en cinta de raso con crochet para tener estabilidad y uniformidad.

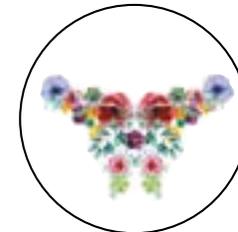
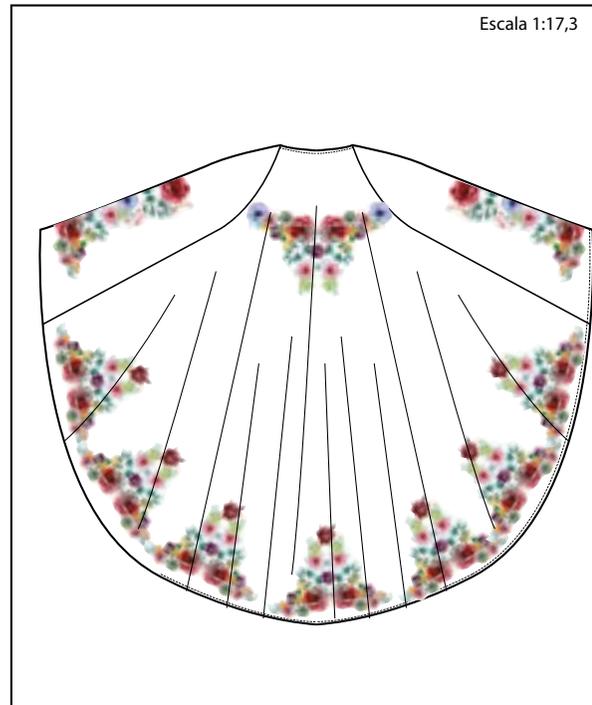
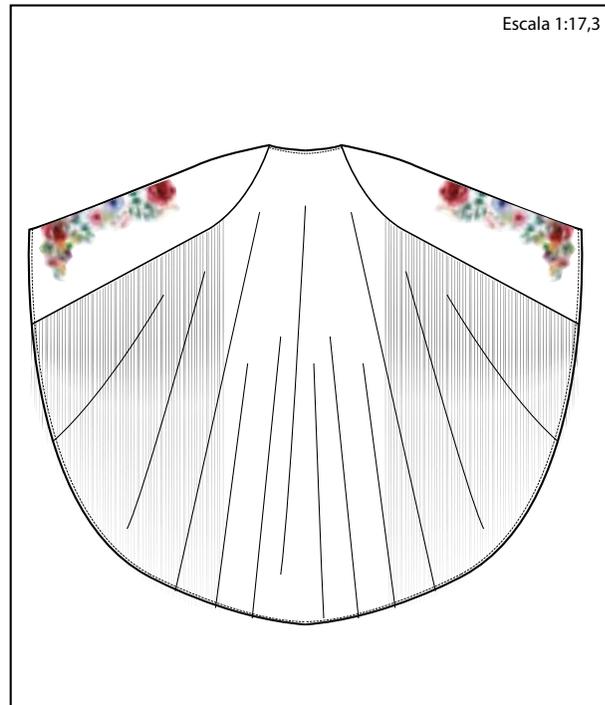

Figura 1

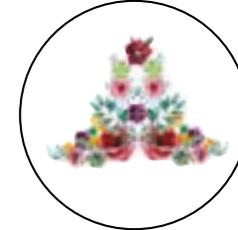

Figura 2

Figura 3

MATERIA PRIMA			
TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Chiffon	Farah	Caida, movimiento y transparencia	Pres. Borrero.
Hilo de nylon	Hilandesa	Nro. 12	Padre Aguirre.

MUESTRAS FÍSICAS:	
Chiffon	Chiffon

CROMÁTICA				
bc2822	cf9930	254d35	95bcb5	cecfa

Gala Indira.

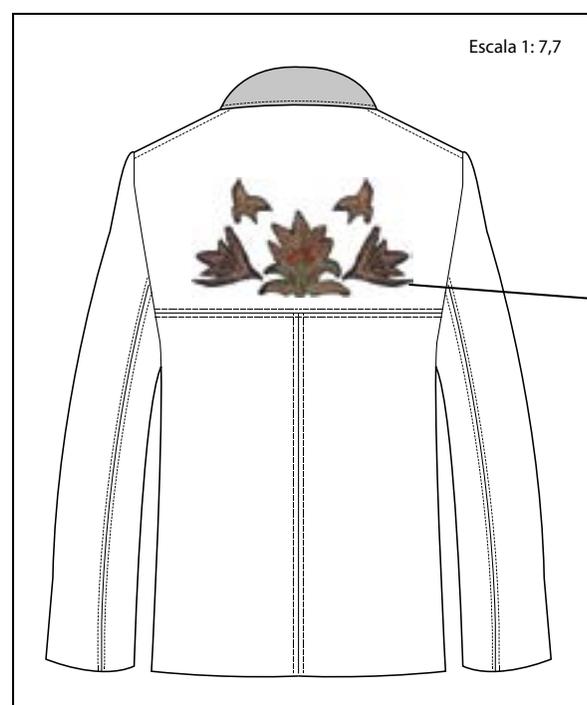
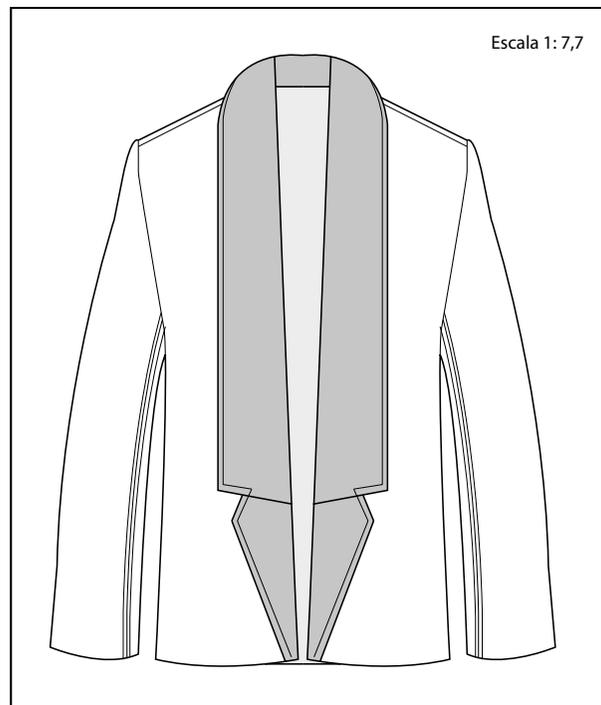

Usuario:	Stefano Pauta
Fecha:	05/06/2017
Artículo:	Saco
Código:	003
Talla:	Medium

MEDIDAS	
Ancho de espalda	39,12cm
Contorno de cuello	39 cm
Contorno de pecho	96 cm
Largo de manga	60 cm
Largo de talla	45cm
Largo de pierna	105cm
Contorno de sisa	42cm

PROCESO DE ARMADO:	TECNOLOGÍAS APLICADAS:
Termofusionado de tela Jacquard.	Plancha.
Corte de patrones en tela Jacquard.	Manual.
Corte de motivos en tela Jacquard.	Manual.
Remallar bordes de contrapecho Jacquard.	Overlock.
Engomar bordes de motivos de tela Jacquard.	Goma para textiles.
Union de piezas.	Máquina recta.
Acentar con costuras las uniones (firmeza).	Máquina recta.

Observaciones:
La tela jaquard es de baja densidad lo que hace que desilache con facilidad, por lo que se debe termofusionar y remallar o engomar.

Talqueado con partes decorativas de jacquard

MATERIA PRIMA			
TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Paño	Farah	Semigruesa.	Pres. Borrero
Jacquard	Artesanos.	Colores y formas vintage variadas.	Plaza San Francisco.
Forro jacquard	Farah	-	Pres. Borrero.

MUESTRAS FÍSICAS:		
Paño	Jaquard	Forro jacquard

CROMÁTICA		
bc2822	cf9930	4b5e78

Gala Indira.

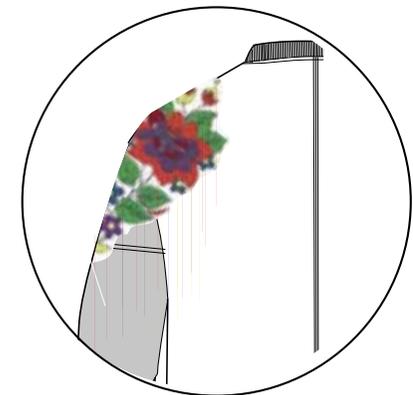
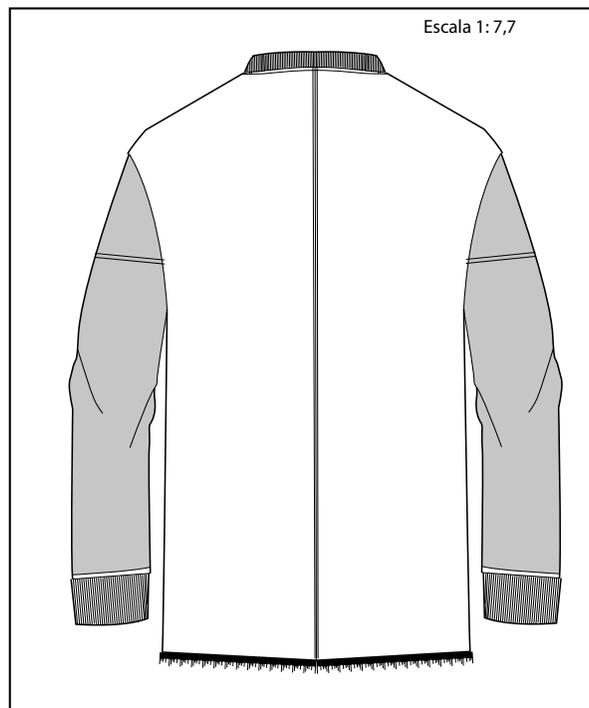

Usuario:	Bbernardo Arévalo
Fecha:	05/06/2017
Artículo:	Chaqueta
Código:	004
Talla:	Medium

MEDIDAS	
Ancho de espalda	39,12cm
Contorno de cuello	39 cm
Contorno de pecho	96 cm
Largo de manga	60
Largo de talle	43cm
Largo de pierna	102cm
Contorno de sisa	42cm

PROCESO DE ARMADO:	TECNOLOGÍAS APLICADAS:
Decolorado y tinturado de mangas.	Cloro y tintes.
Bordado de mangas.	Manual.
Armado de piezas.	Recta y overlock.
Desilachado de filos.	Manual.

Observaciones:
Al lavarse, el denim reduce una talla.
El bordado tiene hilos colgados coloridos colgados en sus bordes.

Bordado manual

MATERIA PRIMA			
TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Denim	Alm.Chordeleg	Ligero	Pres. Córdoba.
Rib Semigrueso	Mi Almacen	Resistente	Benigno Malo

MUESTRAS FÍSICAS:			
Denim ligero.	Denim tinturado	Rib Semi grueso	Hilos de bordar

CROMÁTICA				
95bcb5	254d35	dd1a1f	e19621	4b2544

Gala Indira.

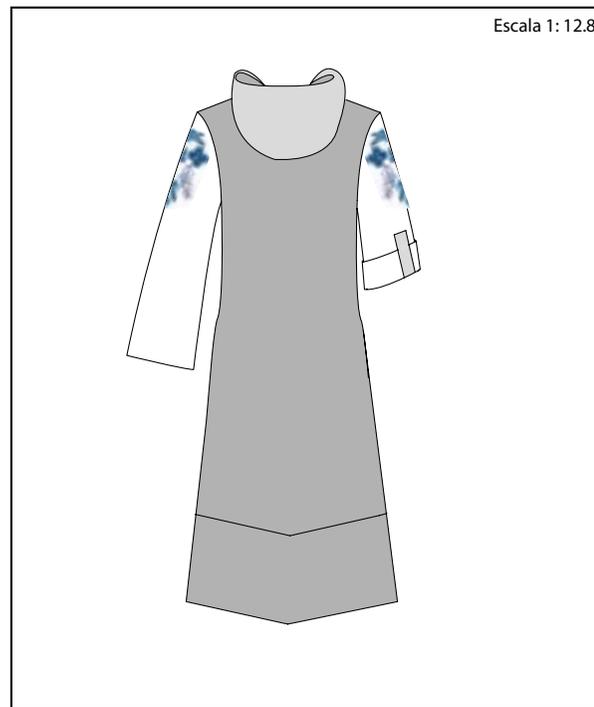
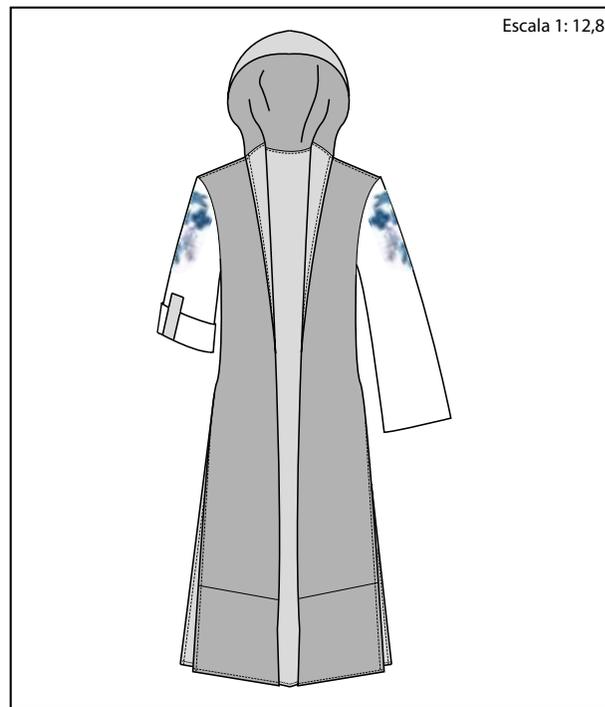

Usuario:	Matías Lopez.
Fecha:	05/06/2017
Artículo:	Saco /túnica.
Código:	002
Talla:	Medium

MEDIDAS	
Ancho de espalda	39,12cm
Contorno de cuello	39 cm
Contorno de pecho	96 cm
Largo de manga	63
Largo de talle	45cm
Largo de pierna	109cm
Contorno de sisa	42cm

PROCESO DE ARMADO:	TECNOLOGÍAS APLICADAS:
Decolorar mangas denim.	Cloro.
Confeccion de la tela de punto patronada.	Máquina de punto.
Bordado industrial en las mangas.	Máquina bordadora.
Corte de tela interna (telar otavaleño)	Manual.
Termofusionar tela de punto.	Plancha.
Unir tela de punto a tela interna.	Costura recta.
Union de piezas.	Costura recta y overlock.

Observaciones:
Al ser la tela de punto patronada directamente desde su elaboración, se debe cortar despues de esta, la tela otavaeña que parte del mismo, ya que el resultado de la maquina de punto puede variar ligeramnte del patron inicial.

Bordado de manga.

MATERIA PRIMA			
TIPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Punto	Artesana -Tejido	De 3 hilos, semi gruesa. color beige	San Blas.
Telar otavaleño	Artesanos	Colores y figuras variadas.	Plaza San Francisco.
Denim	Alm.Chordeleg	Ligero	Pres. Córdoba.

(...) no solo oír, sino entender la música independiente es necesario para apreciarla

CAPÍTULO 4

PROPUESTA

CAPÍTULO 4

PROPUESTA

4.1. EXPERIMENTACIÓN.

Dentro del diseño para un músico, es importante analizar la ergonomía del mismo, el traje no debe intervenir en el correcto manejo de los instrumentos.

Para esto se realizaron pruebas con los 3 trajes que interactúan con un instrumento.

- Pruebas: Guitarra.

Figura 97: Prueba 1 (Autoría propia, 2017)

Figura 98: Prueba 2 (Autoría propia, 2017)

- Conclusión: El largo de los hilos de la hombrera no debe interferir con la guitarra. (No más de 20cm de largo)

Pruebas: Guitarra 2.

Conclusión: No hay inconvenientes.

Figura 99: Prueba 3 (Autoría propia, 2017)

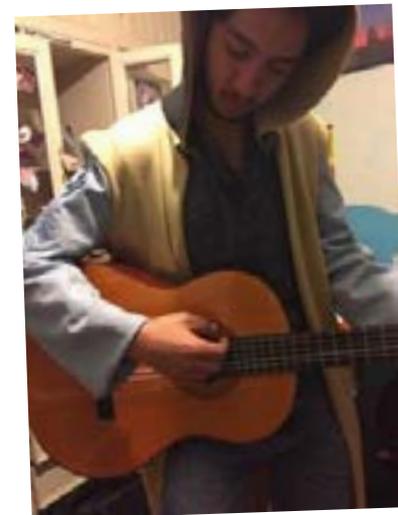

Figura 100: Prueba 4 (Autoría propia, 2017)

Pruebas: Bajo.

Conclusión: Se necesita acomodar la manga del brazo derecho para tocar con comodidad.

4.2. FOTOGRAFÍAS TÉCNICAS

Figura 101: Foto técnica 1. (Autoría propia, 2017)

Figura 102: Foto técnica 2. (Autoría propia, 2017)

Figura 103: Foto técnica 3. (Autoría propia, 2017)

Figura 104: Foto técnica 4. (Autoría propia, 2017)

Figura 105: Foto técnica 5. (Autoría propia, 2017)

Figura 106: Foto técnica 6. (Autoría propia, 2017)

Figura 107: Foto técnica 7. (Autoría propia, 2017)

Figura 108: Foto técnica 8. (Autoría propia, 2017)

Figura 109: Foto técnica 9. (Autoría propia, 2017)

Figura 110: Foto técnica 10. (Autoría propia, 2017)

Figura 111: Foto técnica 11. (Autoría propia, 2017)

4.3. FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS (EVENTO PÚBLICO)

Figura 112: Madre Tirana en el parque de la madre, José. (Carlos Armijos, 2017)

Figura 113: Madre Tirana en el parque de la madre, Flaco. (Carlos Armijos, 2017)

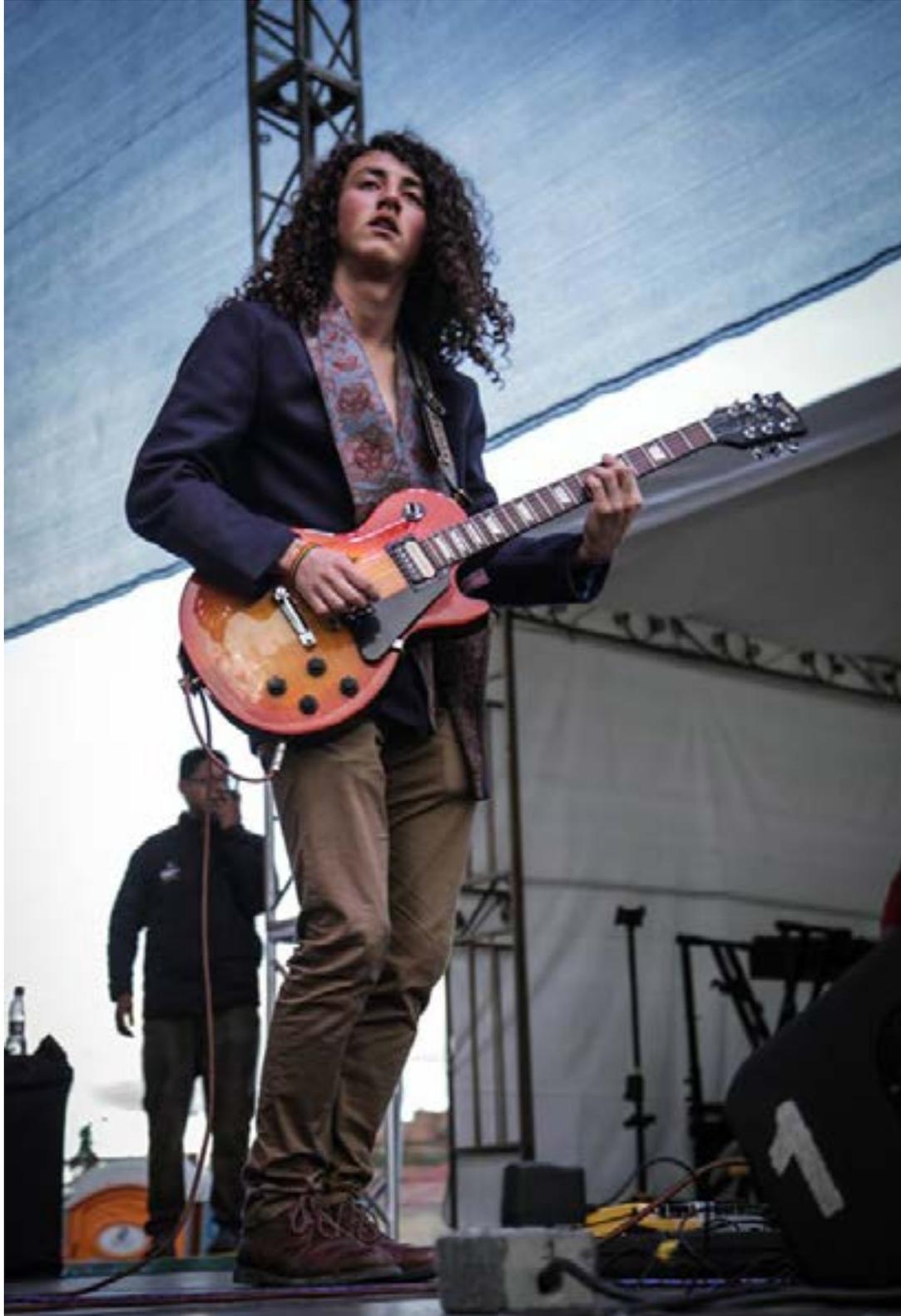

Figura 114: Madre Tirana en el parque de la madre, Stefano. (Carlos Armijos, 2017)

Figura 115: Madre Tirana en el parque de la madre, Matías. (Carlos Armijos, 2017) Autoria Propia

Figura 116: Madre Tirana en el parque de la madre 2. (Carlos Armijos, 2017)

Figura 117: Madre Tirana en el parque de la madre 3. (Carlos Armijos, 2017)

Figura 118: Madre Tirana en el parque de la madre 4. (Andrés Quintuña, 2017) Autoria Propia

Figura 119: Madre Tirana en el parque de la madre 5. (Andrés Quintuña, 2017)

CONCLUSIONES:

En cuanto al músico

La figura del músico y su personalidad se complementan dentro de una representación simbólica para la mejor comprensión e interpretación de esta por parte de los receptores.

Se llega a la conclusión de que la vestimenta como símbolo para el músico independiente trasciende del sentido efímero de moda hacia algo tan único y complejo como su propia identidad. Esto quiere decir que el músico necesita únicamente explotar la identidad que atrajo a su público desde un principio a través de su música, como se describe en el capítulo 1.3.4, el único recurso que necesitaron los músicos independientes trascendentales para ser exitosos fue a ellos mismos.

El músico ecuatoriano debe entender que la estética no refiere a una representación efímera de la imposición de belleza, sino a una representación sensitiva y perceptiva del ser en su relación con los demás. Recordando el caso de "Nirvana", quienes bajo un concepto "anti estético" grunge convirtieron lo inadaptable en deseable.

Existen limitaciones por parte de la auto gestión de la música independiente para su desarrollo íntegro en otros medios expresivos, en cuanto a medios financieros y de tiempo. Es necesaria una cooperación entre diseñadores y músicos para su mutuo desarrollo dentro de este target como nicho de mercado. Tomando en cuenta el papel de la música en la sociedad tiene un impacto colectivo.

La honestidad de la música independiente, conlleva a la complejidad de la misma. Dentro de las bandas ecuatorianas, existe mucha creatividad e identidad por lo tanto de aprovecharse más estos recursos, podría llegar a un público alterno que comprenda y se identifique mejor con el significado de cada banda en su complejidad.

En cuanto al contexto

La música, al ser un medio expresivo colectivo, tiene gran repercusión en el contexto social, cultural, político, etc. Funcionando este sistema también de forma viceversa. Hablar de la música como arte, es una relación inherente de comunicación de un sector social y se relacionara siempre con otros medios expresivos mediante los cuales se comunica y relaciona este contexto. Entre estos, la vestimenta como un medio expresivo

cotidiano e importante para la identificación social.

En otras palabras, dentro de un mundo social, la música necesita de la indumentaria; la indumentaria de la música y el contexto, de ambos.

Esta relación expresiva de la música con otras artes y ciencias, que se da ya se da de forma consciente e inconsciente por los seres humanos como seres expresivos y sociales; ha posicionado a los músicos dentro de un lugar crucial en la historia. Es importante que los músicos ecuatorianos utilicen la identidad en la indumentaria para crecer y relacionarse con el mundo.

En cuanto al diseño

Cada músico o banda, interpreta de manera propia sus conceptos en distintos medios expresivos; por lo cual definir una estrategia única es complejo. Sin embargo se encuentra en común, dentro de las bandas más trascendentes, el factor de la explotación de la identidad propia, como atrayente primero dentro de su música y después de otros medios expresivos. Si bien no es necesario adoptar el egocentrismo, si es necesaria la explotación de la identidad y el concepto con la cual el músico define su obra y con la cual el público se relaciona. El rol del diseño es la correcta interpretación de esta personalidad o ego musical dentro de cualquier banda o músico a través de su estudio y del contexto. Conocer a este personaje, incluso cuando los músicos no saben cómo representarlo en distintas maneras expresivas; encontrando una manera de conectar los puntos fuertes de su identidad y su identificación con el target y expresarlo en términos de indumentaria, como representación visual de su identidad.

En las bandas musicales con varios integrantes, el diseño tiene el reto de interpretar correctamente las conjunciones entre cada uno y la banda y a la vez con factores externos como el contexto demográfico y el target al que se quiere llegar.

En la cultura indie, la relación música-indumentaria se conoce como un fenómeno social histórico con alto impacto económico, y cultural por lo que es un nicho de mercado viable para el diseñador textil en el contexto ecuatoriano; siendo esta relación cooperativa, conveniente para el diseñador y el músico.

Recomendaciones

La convergencia de relaciones musicales y de indumentaria a través del estudio general de sus implicantes, engloba temas muy amplios dentro del impacto de la indumentaria en la sociedad, en el presente estudio se analizó únicamente desde la perspectiva del rock y la cultura indie. Sin embargo existen aún muchas épocas, géneros musicales, expresiones vestimentarias, sociedades, culturas, etc, sobre las cuales se puede realizar un estudio específico basado en esta misma relación expresiva. La identidad del ser humano es tan compleja como solo él mismo puede serlo y por tanto las manifestaciones expresivas en su formas más cotidianas, como la vestimenta y artísticas, como la música; y su relación, tienen un profundo origen dentro de cada aspecto de su complejidad. Es realmente un estudio fascinante e infinito, ya que como sociedad expresiva, evolucionamos a cada minuto. Por lo cual es totalmente recomendable como tema de investigación.

*(...) no solo oír, sino entender la música
independiente es necesario para apreciarla*

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón. E. (2016). Mateo Kingman y el poder amazónico. Indie hoy. Recuperado de: <http://www.indiehoy.com/descubrir/mateo-kingman-poder-amazonico/>
- Barthes. R (1987). Sistema de la moda. Barcelona, España: Gustavo Gilli
- BBC. (2016). BBC Four, Radio 6 Music and BBC iPlayer present The Sound of Style – a season celebrating the love affair between fashion and music. BBC. Recuperado de: <http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2RgtRHB9H52NZmrqZNnTjGv/bbc-four-radio-6-music-and-bbc-iplayer-present-the-sound-of-style-a-season-celebrating-the-love-affair-between-fashion-and-music>
- Bernal. H. (2016). Doctor Rock: Una perenne tonada de rock n' roll. De Rokaxis Recuperado de: <http://rockaxis.com.co/colombia/entrevistas/doctor-rock-una-perenne-tonada-de-rock-n-roll>
- Campero. T. (2013). Los Beatles y la identidad de sus estilos. Cultura colectiva Recuperado de: <http://culturacolectiva.com/los-beatles-y-la-identidad-de-sus-estilos/>
- Castellanos. E (2010). La música independiente en Ecuador. Edgar Castellanos. Recuperado de: <http://edgarcastellanosm.blogspot.com/2010/06/la-musica-independiente-en-ecuador.html>
- Castro. S (2014), Punk; participación y expresión política informal den capacidad de contrariar lo instituido formalmente. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Cervantes. A. (2014). La música independiente ecuatoriana se trabaja en la imagen Sitio web: <http://www.elcomercio.com/tendencias/musica/independiente-ecuador-imagen-discos-internet.html>
- Cocoa. R. (2016). El descanso 2016. Radio Cocoa. Recuperado de: <http://radiococoa.com/RC/el-descanso-2016/>
- Eloah. A (2013). Música y personalidad social. Alquimia Social. Recuperado de: <https://aqui-noeloah.wordpress.com/2013/01/03/musica-y-personalidad-social/>
- Espinoza. S. (2013). La vestimenta, conceptos textiles. Quito, Ecuador: Universidad Católica del Ecuador

- Fernandez. C (2013). El vestuario como identidad del gesto personal al colectivo. Medellin, Colombia: UPB
- Feixa. C (199), De culturas, subculturas y estilos, Barcelona. España: Ariel S.A
- Gómez. C. (2014). Sex: así nació el punk y el escándalo. El país. Recuperado de: <http://smoda.elpais.com/moda/sex-asi-nacio-el-punk-y-el-escandalo/>
- Garay. A (1996). El rock como conformador de identidades. DC, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Gran. J (2014). Clásicos del Rock. Wixite Recuperado de: <https://jesusgran.wixsite.com/clasicosdelrock/rolling-stones>
- Gonzalez, Julián. El cuerpo joven no flota: hace surfing. EN revista Viceversa, N° 35.
- Latterno. A (2007). Imagen institucional del rock. Bernal, Argentina: Universidad de Quilmes.
- Lezama. L. (2105). Análisis de la influencia de la moda de los años 60. UCAB. Recuperado de: <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT1082.pdf>
- Lombeida. G (2013). El vestido como identificación social. Quito, Ecuador: Universidad central del Ecuador.
- López. L (2015), Analisis de la influencia de la moda de los 60 en la publicidad según Baudrillard. Caracas, Venezuela: UCAB
- Machiavello. A. (2008). Moda y Música: una relación simbiótica. Facultad de ciencia y politica y relaciones internacionales, Universidad nacional del Rosario. Recuperado de: <http://www.fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1-rosales/2008/05/11/moda-y-musica-una-relacion-simbiotica/>
- Montero. M. (2016). Por qué David Bowie cambió la historia de la moda para siempre. 7/1/2017, de El mundo. Recuperado de: <http://www.elmundo.es/yodona/2016/01/11/5693947e-46163faf258b45e8.html>
- Nieves. M (2016). Nirvana: intertextualidad y discurso musical.Revirails. Recuperado de: <http://www.revistalis.com.ar/index.php/lis/article/view/250>
- Novillo, A. (2011). Relación de la música e indumentaria. Análisis morfológico de seis íconos musicales. Cuenca, Ecuador: UDA.

- Pérez. E (2010). La imagen en el ámbito musical, el fenómeno Bjork,. Madrid, España: CyS
- Robles, G. (2015). Da Culkin Clan estrena video esquizofrénico. Recuperado de: <http://radio-cocoa.com/RC/da-culkin-clan-estrena-video-esquizofrenico/>
- Robles, G. (2014). Swing Original Monks. Recuperado de: <http://radiococoa.com/RC/swing-original-monks-2/>
- Rojas. N (2005), Moda y comunicación. Buenos Aires. Argentina: UAI
- Roman. V. (2016). Adiós, Ziggy Stardust. Vogue. Recuperado de: <http://www.vogue.es/moda/news/articulos/artistas-actores-y-celebrities-hablan-sobre-david-bowie-con-motivo-de-su-muerte/24446>
- Sánchez. P (2016). Análisis de la estética grafica aplicada en la música popular, Cuenca. Ecuador: Universidad del Azuay.
- Saltzman. A (2004), El cuerpo diseñado, Argentina: Paidós
- Suarez. M (2015). Ser indie es completamente mainstream, pero eso no es malo. El Confidencial. Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-04-04/indie-moderno-hipster-ricardo-cavolo-mario-suarez-vida-indie_752819/
- Tamayo. A (2017). El Review: La Madre Tirana. Radio Cocoa. Recuperado de: <http://radiococoa.com/RC/el-review-la-madre-tirana-y-su-version-ii/>
- Yopez. S (2015). Para entender a Delfin Quishpe, Quito. Ecuador: Universidad Simón Bolívar.

BIBLIOGRAFÍA DE FIGURAS

- Figura 1: Johnson.S (1997). Two punks on the Kings Road. Recuperado de: [https://www.google.com.ec/search?q=Two+punks+on+the+Kings+Road+\(Steve+Johnston,+1977\)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja267f2s7UAhXKRyYKHePXD5kQ_AUICygC&biw=1366&bih=589#imgrc=8ti3X8gE_49zDM](https://www.google.com.ec/search?q=Two+punks+on+the+Kings+Road+(Steve+Johnston,+1977)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja267f2s7UAhXKRyYKHePXD5kQ_AUICygC&biw=1366&bih=589#imgrc=8ti3X8gE_49zDM):
- Figura 2: De Vine. L (2016). Afro punk. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/543528248762686460/>
- Figura 3: Avilez. E (2016). TSOM. Recuperado de: <http://www.swingoriginalmonks.com/gallery/>
- Figura 4: Jimenez. F(2016). Juana. Recuperado de: <http://www.swingoriginalmonks.com/gallery/>
- Figura 5: Alomia. J(2016). Chanchocracia. Recuperado de: <http://danieladumgilbert.ec/la-chanchocracia/>
- Figura 6: Pérez. G . (2015). Nicola Cruz. Recuperado de: http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=4629&palabrasclaves=Nicola%20Cruz,%20m%20FAsico%20ecuadoriano&title=Prender%20el%20alma%20de%20Nicola%20Cruz,%20el%20m%20FAsico%20ecuadoriano%20del%20futuro
- Figura 7: Pérez. G . (2015). Camuflaje. Recuperado de: http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=4629&palabrasclaves=Nicola%20Cruz,%20m%20FAsico%20ecuadoriano&title=Prender%20el%20alma%20de%20Nicola%20Cruz,%20el%20m%20FAsico%20ecuadoriano%20del%20futuro
- Figura 8: Picón. J. (2017), Garisima Misic . Recuperado de: <https://www.facebook.com/garisimamusic/photos/a.1344742428905156.1073741831.1279466432099423/1345887425457323/?type=3&-theater>

- Figura 9: Jimenez. S. (2017) Maki. Recuperado de: <https://www.facebook.com/mateokingmanoficial/photos/a.353146098205185.1073741828.353140318205763/676105145909277/?type=3&theater>
- Figura 10: Musello. L. (2016). El miedo te da alas. Recuperado de: <https://www.facebook.com/mateokingmanoficial/photos/a.353141858205609.1073741825.353140318205763/525147514338375/?type=3&theater>
- Figura 11: Soto. E. (2017). Understage. Recuperado de: <http://lifestylekiki.com/2017/01/05/understage-mateo-kingman/>
- Figura 12: Kigman. M, (2016). Sendero del monte. Recuperado de: https://www.google.com.ec/search?q=Mateo+kingman+sendero+del+monte&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieo6jPjtTUAhXH6SYKHcpRCsMQ_AUICygC&biw=1366&bih=589#imgsrc=G-PyNbbwbbcckM:
- Figura 13: (2016). Lluvia. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=CSzyawbEccU>
- Figura 14: (2016). Rojo. Recuperado de: <https://www.google.com.ec/search?q=PORTADA+ALBUM+ROJO+MAQUINA+CAMALEON>
- Figura 15: (2016). Conectado. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4ebqxxjusaE>
- Figura 16: Viteri. J(2016). El Carpazo. Recuperado de: https://www.google.com.ec/search?q=CARPAZO+MAQUINA+CAMALEON+NEON&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB06P1wNzUAhXH5yYKHeGKDCwQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=CARPAZO+MAQUINA+CAMALEON&imgsrc=Pn90dLcQFCroMM:
- Figura 17: Anónimo (2015). Quitofest. Recuperado de: https://www.google.com.ec/search?q=CARPAZO+MAQUINA+CAMALEON+NEON&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB06P1wNzUAhXH5yYKHeGKDCwQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=QIROFEST+MAQUINA+CAMALEON&imgsrc=D7SePLEhFXA02M:
- Figura 18: (2016). El hombre oxidado contra ataca. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=HliP9W6gE7w>

- Figura 19: Vásquez. S. (2016). Jodamassa. Recuperado de: <https://www.facebook.com/elcarpazo/photos/a.1839303953961024346826/1097647593644826/?type=3&theater>
- Figura 20: Gómez. H. (2016). Guardarraya. Recuperado de: <https://www.facebook.com/elcarpazo/photos/a.1823961024346826/1074174762658776/?type=3&theater>
- Figura 21: Musello. L.(2016). 3vol. Recuperado de:<https://www.facebook.com/elcarpazo/photos/a.10274858106619610243468283993121/?type=3&theater>
- Figura 22: Musello. L. (2016). 3vol. Recuperado de: <https://www.facebook.com/elcarpazo/photos/a.1027485810661005.1073741842.123961024346826/1027489493993970/?type=3&theater>
- Figura 23: Musello. L. (2016). Fan. Recuperado de: <https://www.facebook.com/elcarpazo/photos/a.1027485810661005.10731024346826/1027489343993985/?type=3&theater>
- Figura 24: Miranda. J. (2016). El descanso. Recuperado de: <https://www.facebook.com/FestivalElDescanso/photos/a.1043877949052134.1073741836.7885717507/?type=3&theater>
- <https://www.facebook.com/FestivalElDescanso/photos/a.9710602196672411042900765816519/?type=3&theater>
- Figura 25: Anónimo. (2017). Poncho tradicional en el Garisima. Recuperado de: <https://www.facebook.com/garisimamusic/photos/a.1344742428905156.1073741831.127>
- Figura 26: Benedek. L. (1953).Fragmento de la película “The Wild one”. Recuperado de: <http://www.indiewire.com/2015/07/the-10-most-essential-marlon-brando-performances-261352/>
- Figura 27: Haller. E. (1995). Fragmento de la película “Rebeldes sin causa”. Recuperado de: <https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiGm->
- Figura 28: Greene. H. (1954). Marilyn Ballerina. Recuperado de: https://www.google.com.ec/search?q=Marilyn+ballerina,+Milton+H.+Greene,+2954&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKz8fQktXUAhVC1CYKHbWeDzUQ_AUICigB&biw=1366&bih=589#tbm=isch&q=Marilyn+ballerina+Milton+H.+Greene&imgsrc=MI6Xo1oN3OAgwM:
- Figura 29: Anónimo (1968). Anuncio de “Teen Magazine”. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/50313720816057423/>

- Figura 30: Judgend (1972). Fantasía de otoño. Recuperado de: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a6/c7/a1/a6c7a1082144a6301dc4742497d4fb94.jpg>
- Figura 31: Jhonson. S. (1977). Punks. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/129126714289791262/>
- Figura 32: Lategan. B. (1971). Gam. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/551550285602636144/>
- Figura 33: Khoili. E (1984). American Vogue. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/551550285602636144/>
- Figura 34: Rossignol. L. (1995). Liv Tyler. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/85005511689437184/>
- Figura 35: Papamichael. (1992). Fragmento de la película, "Poison Ivy". Recuperado de: <https://b1.filmpro.ru/c/119018.jpg>
- Figura 36: Anónimo. (1941). Ministerio de cultura y patrimonio. Recuperado de: <http://www.fotografianacional.gob.ec/web/app.php/es/galeria/element/16568>
- Figura 37: Anónimo. (1954). House Christian Dior. Recuperado de: <https://www.pinterest.com/pin/61502351136191695/>
- Figura 38: Wide. (1928). Dinner Dress. Recuperado de: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e7/ce/09/e7ce090a322d54a490b79fe48f0d788f.jpg>
- Figura 39: Montgomery. (1968). Hendrix. Recuperado de: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/52/a4/07/52a407fcc34ab0de0635771e911fed9d>
- Figura 40: Donovan. T. (1967). Hendrix. Recuperado de: <https://media.wmagazine.com/photos/57acad95a66596e93e3de8ba/master/pass/Jimi%20Hendrix%20%C2%A9%20Terence%20Donovan%20Archive.jpg>
- Figura 41: Magnus. D. (1967). Hendrix in London. Recuperado de: http://www.soniceditions.com/library/jimi-hendrix-0122_o_tn.jpg
- Figura 42: Lang. M. (1969). Woodstock. Recuperado de: <https://media.wmagazine.com/photos/57acad95a66596e93e3de8ba/master/pass/Jimi%20Hendrix%20%C2%A9%20Terence%20Donovan%20Archive.jpg>

- Figura 43: View. K. (1966). Hollaboo. Recuperado de: <http://m.imdb.com/name/nm0001396/mediaviewer/rm736663808>
- Figura 44: Hulton. (1964). Inicio de los Rolling Stones . Recuperado de: <https://www.linkedin.com/pulse/how-rolling-stones-became-fashion-icons-tom-caldwell>
- Figura 45: Goff. K. (1972). Jagger. Recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-xqxvrAyx-5Hs/Ti4AlpBi5ml/AAAAAAAAADd8/4M9GHB790Wk/s1600/tumblr_I91k135nTo1qzmznmo1_1280.jpg
- Figura 46: Regan. K. (1975). At the Allamo. Recuperado de: <https://www.morrisonhotelgallery.com/photographs/WH4c0m/Rolling-Stones-at-the-Alamo>
- Figura 47: Dickson. I. (1972) The Rolling Stones. Recuperado de: <https://www.rockpaperphoto.com/the-rolling-stones-by-ian-dickson.html>
- Figura 48: (1977). Cover del álbum "God save the queen". Recuperado de: <http://www.dafont.com/forum/attach/orig/1/8/189114.jpg>
- Figura 49: Gruen. B. (1976). Rotten. Recuperado de: <https://www.morrisonhotelgallery.com/images/big/Sid%20Vicious%20perf%20at%20Cains.jpg>
- Figura 50: Anónimo. (1977). The Sex Pistols. Recuperado de: http://www.bobgruen.com/wp-content/uploads/2014/04/R-210_JohnnyRotten1976_Gruen.jpg
- Figura 51: Frohman. J. (1993). Nirvana. Recuperado de: <https://www.morrisonhotelgallery.com/search/nirvana>
- Figura 52: Double. S. (1990). Nirvana in New York. Recuperado de: <https://www.rockpaperphoto.com/nirvana-new-york-city-1990-55450.html>
- Figura 53: Double. S. (1990). Nirvana at Amhers. Recuperado de: <https://www.rockpaperphoto.com/nirvana-amherst-1990-55455.html>
- Figura 54: Dalton. M. (2012). Ten Great Years. Recuperado de: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f4/79/bf/f479bf48bbed889ebe5de88c638ac40c.jpg>
- Figura 55: Clinch. D. (2013) Bjork. Recuperado de: <http://www.irisvanherpen.com/blog/bjork-at-bonnaroo-festival>
- Figura 56: Murray. T. (1967). Sgt pepper's lonely hearts club band. Recuperado de: <http://www.babelxxi.com/wp-content/uploads/2017/05/BXXI-SGT.-FOTO-3.jpg>

- Figura 57: (2010). Fragmento del videoclip "Raise your glass". Recuperado de: https://pinkhistoryofficial.files.wordpress.com/2014/10/raiseurglass_28329.jpg
- Figura 58: Miller. Howard. (1943). We can do it. Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/We_Can_Do_It%21.jpg
- Figura 59: Grant. C. (2013). TROPICO. Recuperado de: http://cdn1.umg3.net/89/files/2014/06/31aca404079c11e38fcc22000aa801f0_7.jpg
- Figura 60: Viñueza. J. (2016). The swing Original Monks. Recuperado de: <https://static1.squarespace.com/static/579a442403596ea30d7a94f5/579ad51bd482e9bb26045da6/587d2dcaebbd1a5151c98c2b/1484599776207/Swing-Original-Monks-%28negro%29web.jpg>
- Figura 61: Anwander. C. (2013). Daft Punk. Recuperado de: <https://www.thefashionisto.com/daft-punk-sports-saint-laurents-designs-for-gqs-may-2013-issue/>
- Figura 62: Akerlund. J. (2010). Telephone. Recuperado de: https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwiz0ryUuNfUAhXBOyYKHADiA5UQjBwI&url=http%3A%2F%2Fi659.photobucket.com%2Falbums%2Fu315%2Felle_ela%2Flady%2520gaga%2F4420175520_5faf316aa5_o.jpg&psig=AFQjCNGdbT98LMsO3cjEBQkMyTIFZnJHrQ&ust=1498426559549073
- Figura 63: Anónimo. (2015). Foto de perfil. Recuperado de: <https://www.facebook.com/daculkinclanbiatch/photos/a.399283656872963.1073741825.3992826468730656969/?type=3&theater>
- Figura 64: Anónimo. (2015). Chancha via circuito. Recuperado de: <http://revistametronomo.com/wp-content/uploads/2016/07/Chancha-V--a-Circuito.jpg>
- Figura 65: (2017). Cover del álbum "Esto no pasa en América". Recuperado de: <http://beehy.pe/wp-content/uploads/2017/06/Ecuador-Letelefono-Esto-no-pasa-en-Am%C3%A9rica.jpg>
- Figura 66: Espinoza. L. (2017). Larry la Llama. Recuperado de: <https://www.facebook.com/letelefono/photos/a.231285640215403.73501.216811768329457/1550289358315018/?type=3&theaterCuenca>
- Figura 67: Vasquez. R. (2017). Concierto en el teatro. Recuperado de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1736798496630509&set=p.1736798496630509&type=3&theater>
- Figura 68: (2015). Portada del Album "Letras de mi muerte". Recuperado de: <https://santamuertestoner.bandcamp.com/album/letras-de-mi-muerte>

- Figura 69: Anónimo. (2017). Santamuerte. Recuperado de: <https://www.facebook.com/santamuertestoner/photos/a.679511172118690.1073741832.5914019/1319888694747598/?type=3&theater>
- Figura 70: Gaibor. (2016). Figura de la Santa Muerte. Recuperado de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154397996880568&set=a.10154397996600568.1073741903.732525567&type=3&theater>
- Figura 71: Arias. J. (2017). Lamasatrasnparente. Recuperado de: <https://www.facebook.com/ladrillodecristal/photos/a.1560026497601781.1073741829.15496367858211424449952/?type=3&theater>
- Figura 72: Anónimo. (2017). Concierto en el bar. Recuperado de: <https://www.facebook.com/ladrillodecristal/photos/a.1676025336001896.1073741839.1549636776029972668099/?type=3&theater>
- Figura 73: Arias. J. (2016). Logo de la banda. Recuperado de: <https://www.facebook.com/ladrillodecristal/photos/a.1549636971974067.1073741825.15496367569989841/?type=3&theater>
- Figura 74: Espinoza. L. (2013). Dogstar. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=wyq1FP4nMyw&t=38s>
- Figura 75: Guzmán. J. (2017). Los animales lisérgicos. Recuperado de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1348891471918119&set=a.1348887661918500.1073741838.1000&type=3&theater>
- Figura 76: Boni. P. (2014). Concierto en el teatro. Recuperado de: <https://www.facebook.com/BoniPhotograpy/photos/a.649334435114723.1073741843.52514type=3&theater>
- Figura 77: (2017). Portada de álbum "Irreversible". Recuperado de: <https://www.facebook.com/343790638987547/photos/a.398298666870077.97001.343790638987>
- Figura 78: Supra. (2016). Método MC. Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/M%-C3%A9todo-Mc-343790638987547/photos/?ref=page_internal
- Figura 79: González. G. (2017). Maqueta de "Midas". Recuperado de: <https://www.facebook.com/761914193945151/photos/a.762920717177832.1073741828.761914193945151/9>

- Figura 80: Ayers. L. (2017). Referente al video de “Agripina”. Recuperado de: https://68.media.tumblr.com/6b567e6c335fbfb6a431e0b8c463278e/tumblr_ocdja3pmeh1urn7kuo1_1280.jpg
- Figura 81: (2017). Como María. Recuperado de: <https://www.facebook.com/761914193945151/photos/a.762920717177832.1073>
- Figura 82: Anónimo. (Siglo II d.c) Retratos del Fayum. Recuperado de: <https://www.facebook.com/761914193945151/photos/a.762920717177832.1073741828.76>
- Figura 83: Miranda. Josue. (2016). El descanso. Recuperado de: <https://www.facebook.com/761914193945151/photos/a.762920717177832.1073741828.761914193945151>
- Figura 84: Anónimo. (2017). Concierto en Guayaquil. Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/La-Madre-Tirana-761914193945151/photos/?ref=page_internal
- Figura 85: Autoría propia. (2017). La madre tirana.
- Figura 86: Autoría propia. (2017). Inspiración en los años 70.
- Figura 87: Autoría propia. (2017). Tendencias.
- Figura 88: Autoría propia. (2017). José Orellana.
- Figura 89: Autoría propia. (2017). Bocetación 1.
- Figura 90: Autoría propia. (2017). Boceto final.
- Figura 91: Autoría propia. (2017). Matías Lopez.
- Figura 92: Autoría propia. (2017). Bocetación 2.
- Figura 93: Autoría propia. (2017). Stefano Pauta.
- Figura 94: Autoría propia. (2017). Bocetación 3.
- Figura 95: Autoría propia. (2017). Boceto final 2.
- Figura 96: Autoría propia. (2017). Flaco Arévalo.
- Figura 97: Autoría propia. (2017). Boceto final 4.

- Figura 98: Autoría propia. (2017). Prueba 1
- Figura 99: Autoría propia. (2017). Prueba 2.
- Figura 100: Autoría propia. (2017) Prueba 3.
- Figura 101: Autoría propia. (2017). Prueba 4.
- Figura: 102: Autoría propia. (2017). Foto técnica 1.
- Figura 103: Autoría propia. (2017). Foto técnica 2,
- Figura 104: Autoría propia. (2017). Foto técnica 3.
- Figura 105: Autoría propia. (2017). Foto técnica 4
- Figura 106: Autoría propia. (2017). Foto técnica 5.
- Figura 107: Autoría propia. (2017). Foto técnica 6.
- Figura 108: Autoría propia. (2017). Foto técnica 7.
- Figura 109: Autoría propia. (2017). Foto técnica 8.
- Figura 110: Autoría propia. (2017). Foto técnica 9
- Figura 111: Autoría propia. (2017). Foto técnica 10.
- Figura 112: Autoría propia. (2017). Foto técnica 11.

