

Explorando la creatividad y diseño: el caso de Alexander McQueen

Exploring creativity and design: the case of Alexander McQueen

¹Gleydis Paola Espinosa Ojeda

²Raquel Marulanda Ríos

Recibido: Julio 20 de 2024

Aprobado: Noviembre 30 de 2024

Resumen

Esta investigación analiza los procesos creativos de Alexander McQueen, un diseñador de moda influyente por su enfoque innovador y vanguardista. El estudio es de enfoque cualitativo, el cual busca entender los elementos que influyeron en la creatividad de McQueen y cómo desarrollaba y moldeaba sus ideas. A través de esta investigación conoceremos las etapas y técnicas que usaba Alexander en sus procesos creativos, con la intención de dar a conocer esas estrategias que le permitieron destacarse en la industria de la moda. Los factores que estimulan la creatividad en la moda son diversos, desde la inspiración en arte, música y naturaleza hasta la experimentación y la investigación constante. Los diseñadores crean narrativas visuales que conectan el pasado, el presente y el futuro, equilibrando sus visiones creativas con las demandas del mercado y las tendencias actuales. McQueen se destacó como un artista y narrador que exploró temas de identidad, belleza y mortalidad en sus colecciones. Su legado resalta la moda como un campo de creación artística y cultural con el poder de influir y reflejar la sociedad.

Palabras clave: Creatividad, influyente, innovador, inspiración, vanguardista.

Abstract

This research analyzes the creative processes of Alexander McQueen, an influential fashion designer for his innovative and avant-garde approach. The study has a qualitative approach, which seeks to understand the elements that influenced McQueen's creativity and how he developed and shaped his ideas. Through this research we will learn about the stages and techniques that Alexander used in his creative processes, with the intention of making known those strategies that allowed him to stand out in the fashion industry. The factors that stimulate creativity in fashion are diverse, from inspiration in art, music and nature to experimentation and constant research. Designers create visual narratives that connect the past, present and future, balancing their creative visions with market demands and current trends. McQueen distinguished himself as an artist and storyteller who explored themes of identity, beauty and mortality in his collections. His legacy highlights fashion as a field of artistic and cultural creation with the power to influence and reflect society.

Keywords: Creativity, influential, innovative, inspiration, avant-garde.

-Diseño y administración de negocios de la moda, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, est_gp_espinosa@fesc.edu.co, orcid, Cúcuta, Colombia.

-Diseño y administración de negocios de la moda, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, est_r_marulanda@fesc.edu.co, orcid, Cúcuta, Colombia.

*Autor de Correspondencia: est_r_marulanda@fesc.edu.co

© 2023. Editada por la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte.

Introducción

La influencia y el impacto de Alexander McQueen en la moda como forma de arte y reflejo cultural son innegable. McQueen, destacado por su enfoque innovador y audaz, redefinió los límites del diseño creando prendas que son verdaderas experiencias artísticas y narrativas provocativas. Su creatividad, nutrida por diversas influencias culturales, históricas y personales, le permitió fusionar la alta costura con una estética subversiva y dramática. La investigación analiza cómo los diseños de McQueen desafiaban las normas convencionales y provocaban emociones profundas, integrando técnicas avanzadas y narrativas visuales que conectaban el pasado con el presente. Su legado duradero sigue inspirando a diseñadores y artistas en todo el mundo, promoviendo nuevas formas de expresión y cuestionando percepciones tradicionales.

Además, el estudio investiga el proceso creativo de McQueen, destacando su capacidad para adelantarse a su tiempo y su incompreensión inicial. La moda, como arte, refleja la autoimagen de una sociedad y evoluciona constantemente con influencias del pasado y del presente. Los diseñadores, al fusionar su estilo con influencias culturales y sociales, deben estar al tanto de la historia, el contexto social y las tendencias del mercado para mantenerse relevantes. Para eso, este estudio se propone explorar un poco el proceso creativo que tuvo el diseñador Alexander McQueen, el cual fue una persona “incomprendida, ya que se adelantaba a su tiempo” (Vogue, 2023)

En la industria de la moda, la creatividad es esencial para la innovación y la diferenciación de las marcas. Sin embargo, se necesita una mejor comprensión de los procesos creativos y de los factores que influyen en la expresión de los diseñadores. La presión por la novedad y las demandas del mercado pueden limitar la libertad creativa. Este estudio explora los desafíos y oportunidades que McQueen enfrentó en sus procesos creativos y examina algunos de sus diseños para comprender mejor su impacto y legado.

Este artículo introduce el análisis de la importancia de entender los procesos creativos en el diseño de moda para mejorar las condiciones creativas en la industria. A través del caso del diseñador Alexander McQueen, se busca fomentar un ambiente

que promueva la innovación y la expresión individual, demostrando cómo su estilo vanguardista y su audacia creativa lo posicionaron como uno de los diseñadores más influyentes y visionarios de su tiempo.

Materiales y Métodos

La presente investigación cualitativa explora en profundidad el proceso creativo de Alexander McQueen, adentrándose en su mente para entender sus fuentes de inspiración y cómo las canalizaba en sus extraordinarias creaciones.

El estudio se centra en describir y comprender el proceso creativo, las técnicas de diseño y algunas colecciones de McQueen. Utiliza datos secundarios obtenidos de fuentes documentales impresas, audiovisuales y electrónicas, buscando aportar nuevos conocimientos. La mayoría de los estudios sobre diseñadores como McQueen tienden a ser observacionales y descriptivos, explorando su trabajo e impacto en la industria y la cultura. Se revisan libros, artículos, entrevistas previas, críticas de moda, documentales y archivos relacionados con McQueen para proporcionar información histórica y contextual sobre su impacto en la moda.

La investigación incluye una tabla con resultados de entrevistas previas de McQueen, que ofrece una visión del proceso creativo del diseñador. Esto ayuda a entender mejor su duradera influencia en la moda contemporánea y su legado en el imaginario colectivo, inspirando a diseñadores, artistas y amantes de la moda en todo el mundo.

Resultados y análisis

Identificación de los factores que estimulan o limitan la expresión creativa de los diseñadores en el contexto de la moda.

¿Qué expresa el arte de la moda?

La moda es un arte dinámico y expresivo, el cual se funda como un espejo de la identidad colectiva, capturando los matices y las corrientes culturales de una sociedad en constante evolución. Los diseñadores de moda, como alquimistas contemporáneos, dan forma a esta expresión creativa, tejiendo prendas que encapsulan su visión única del mundo, fusionando estilos personales con las influencias culturales y sociales que fluyen a su alrededor. Por lo tanto, los diseñadores crean conceptos originales y personalizados para diferentes estilos, participan en el montaje de colección, y crean propuestas innovadoras, respondiendo a las necesidades culturales y sociales (Ceballos, 2023).

Este proceso creativo es un baile entre el presente y el pasado, donde las fuentes de inspiración se entrelazan en un tapiz de creatividad. Los diseñadores, como historiadores de la moda, deben sumergirse en los anales del pasado, comprendiendo las raíces que alimentan la evolución de la moda. Al mismo tiempo, deben estar atentos al pulso de la sociedad contemporánea, capturando las tendencias emergentes y anticipando las corrientes que guiarán el rumbo del mercado. Esta simbiosis entre historia y contemporaneidad permite a los diseñadores no solo crear piezas de moda, sino también narrativas visuales que conectan el pasado con el presente, y proyectan visiones de futuro.

El arte de la moda es un vasto lienzo en el que se dibujan las complejidades de la sociedad, tejiendo una narrativa visual que va más allá de las simples prendas. A través de cada diseño, cada elección de tela, color y silueta, se revelan los valores, las aspiraciones y las tensiones de una cultura en un momento específico. En este sentido, se puede decir que la moda es una forma de expresión artística cuando es

capaz de transmitir emociones (Elizabeth, 2017).

Pero la moda es también un espejo de la sociedad, reflejando sus cambios más profundos y sutiles. Desde las restricciones impuestas por las normas de género hasta las manifestaciones de resistencia política, la moda se convierte en un lenguaje visual que comunica identidad, pertenencia y desafío.

En el ámbito de la moda, se puede afirmar que esta va más allá de simplemente vestir bien. Se convierte en una forma de expresión artística que trasciende las prendas y accesorios para transmitir emociones y reflexiones sobre la sociedad y la realidad en la que vivimos.

Figura 1. Vestido de Alexander McQueen, El cuervo de la abundancia.

En la Figura 1 se observa un vestido de Alexander McQueen perteneciente a la colección denominada El cuervo de la abundancia. Formalmente se aprecian formas curvas y exageradas generando grandes volúmenes. Se ven hombros exorbitantes que acentúan la pequeña cintura, seguramente haciendo alusión a la moda de los años 50, ya que el diseñador solía caracterizarse por su afición a ese estilo. Ha de notarse que, a pesar de la exageración en las formas, aún se pueden apreciar las proporciones que mantienen. En cuanto a la materialidad, el vestido está hecho de

plumas de pato negro, lo que le da un aspecto de cuervo (antiguamente esta ave era un símbolo romántico de la muerte). La prenda es melancólica visualmente, pero al mismo tiempo romántica. Hace referencia a que la suavidad expresada en la materialidad habla de una sutil y delicada muerte o descanso.

Al respecto, el propio diseñador declaró:

Es importante mirar a la muerte porque es una parte de la vida. Es una cosa triste, melancólica pero romántica al mismo tiempo. Es el final de un ciclo, todo tiene que terminar. El ciclo de la vida es positivo porque da espacio para cosas nuevas (Elizabeth, 2017).

Ya sea de manera consciente o no, la imagen que un diseñador construye a través de sus creaciones es un testimonio de su ideología, su visión del mundo y su comprensión de la realidad existencial. Cada pieza de moda es una expresión de identidad, una declaración de principios, que revela mucho más que simples tendencias estéticas. En ese sentido, la moda se convierte en un medio poderoso para comunicar emociones, ideas y perspectivas sobre la vida y la sociedad.

Factores que estimulan la creatividad de los diseñadores de moda

(Clara Pattern Studio, 2020) La expresión creativa de los diseñadores de moda puede ser estimulada por una variedad de factores, como son:

- Inspiración: Desde arte y música hasta naturaleza y viajes, diversas fuentes de inspiración pueden alimentar la creatividad de un diseñador.
- Experimentar: Prueba cosas nuevas y desafía tus gustos. Asiste a obras de teatro, exposiciones de arte y mercados. Experimenta con comidas que no has probado.

- Investiga y aprende: Cultiva tu curiosidad por aprender algo nuevo todos los días, mira documentales, investiga sobre hechos históricos que te llamen la atención, lee libros, aprende sobre movimientos musicales.
- Referentes de moda: Identifica diseñadores y marcas que te inspiren. Estos referentes te ayudarán a desarrollar tu propio estilo y personalidad en el diseño.
- Encuentra tu estilo: Aunque la moda sigue tendencias, es crucial que intérpretes y comuniques tus propias experiencias a través del diseño. Esto te hará destacar y ser diferente.
- Colores y paletas: Al elegir una paleta de colores para tu colección, considera tu preferencia y la inspiración, pero también la temporada en la que estás diseñando.
- Moodboards: Es donde se unen todas tus fuentes de inspiración para formar una imagen cohesiva que te ayude a dar sentido a tus ideas.

Un diseñador de moda encuentra su musa o su fuente de inspiración en una amplia gama de influencias, desde experiencias de viaje hasta elementos culturales locales, pasando por obras de arte, películas y la majestuosidad de la naturaleza. Colores, texturas, olores e incluso emociones pueden desencadenar la chispa creativa. Este proceso de búsqueda de inspiración es una de las partes más emocionantes y satisfactorias del trabajo del diseñador, ya que les permite explorar, soñar y materializar sus visiones más imaginativas.

Incluso en el mundo de la moda rápida, donde la producción está altamente estandarizada, los diseñadores a menudo emprenden viajes de exploración en busca de nuevas ideas y perspectivas. Este proceso de investigación no solo alimenta la creatividad individual, sino que también garantiza que las colecciones reflejen las tendencias actuales y las necesidades del público objetivo.

Además de la inspiración pura, los diseñadores deben equilibrar sus visiones creativas con la realidad del mercado. Las tendencias de la temporada y la comprensión del público objetivo son consideraciones clave en el proceso creativo. Después de todo, son los consumidores finales quienes darán vida a las prendas diseñadas, y su

respuesta influirá en la dirección futura de la marca.

Proceso Creativo de los Diseños de Alexander McQueen

Para entender su proceso creativo debemos primero conocer quién era Alexander McQueen, él fue un artista que utilizó la moda como su medio de expresión, desarrollando un estilo barroco, gótico, dramático y onírico. A lo largo de su breve, pero intensa carrera, presentó una moda hermosa pero dolorosa, llena de sensibilidad gótica, fetichismo, salvajismo y feminidad.

Figura 2. Lee Alexander McQueen.

El diseñador nació en marzo de 1969 en Londres Y “desde joven, le gustaba vestir a sus hermanas y, a los 16 años, abandonó los estudios para trabajar como asistente en la tradicional sastrería de Savile Row” (DSIGNO, 2022).

Más adelante, viajó a Milán, donde trabajó como asistente de diseño para Romeo Gigli, una de las etapas más enriquecedoras de su carrera. En 1994, decidió estudiar un máster en diseño de moda en la prestigiosa escuela Saint Martins, donde compartió

aulas con otros talentos de la época como Stella McCartney y John Galiano.

Figura 3. McQueen cociendo un vestido a mano.

Su desfile de graduación, titulado “Jack the Ripper Stalks his Victims,” llamó la atención de Isabella Blow, la editora de Vogue UK en ese momento, quien compró toda la colección. Blow se convirtió en una figura crucial en la carrera de McQueen.

Tras finalizar sus estudios, Alexander McQueen se consolidó como un diseñador de renombre, fusionando de manera impecable la tradición artesanal de la moda con diseños audaces y controvertidos, caracterizados por cortes angulares y agresivos. Su deseo de expresar el bien y el mal en sus creaciones lo llevó a ser conocido por su provocación, ganándose el apodo de “enfant terrible” de la moda. (DSIGNO, 2022).

Gano durante cuatros años consecutivos el premio al Diseñador Británico del Año, Alexander presentó una moda sin reglas, aunque a veces confusa. Sus diseños evocaban formas de sufrimiento, como la penitencia y la redención, reflejando los cuadros medievales de El Bosco. A menudo, sus modelos en la pasarela parecían maltratadas, y sus colecciones incluían alusiones a momentos históricos de

masacres, como la de los ingleses en Escocia.

Figura 4. Obra artística.

McQueen a menudo elegía temas provocativos y oscuros para sus colecciones, explorando aspectos sombríos de la humanidad, la naturaleza y la historia. Sus colecciones reflejaban una narrativa bien pensada, con un trasfondo rico y multifacético. Se inspiraba en eventos históricos, mitologías, culturas antiguas y elementos personales de su vida. No temía desafiar las normas establecidas y buscaba continuamente romper barreras. Su enfoque conceptual incluía la confrontación de tabúes y la integración de la tecnología con la moda.

Creaba bocetos detallados, que a menudo eran obras de arte por sí mismos. Estos bocetos le permitían experimentar con formas, proporciones y detalles antes de materializar sus ideas. McQueen era conocido por su habilidad para descubrir y utilizar materiales poco convencionales, como plumas, cuero, y metal. Experimentaba con tratamientos de telas, como el estampado digital y el bordado intrincado. Colaboraba estrechamente con artesanos especializados, como bordadores, orfebres y zapateros, para desarrollar detalles únicos y acabados excepcionales en sus piezas.

El proceso creativo de Alexander McQueen era una combinación de arte, técnica y narración. Su capacidad para fusionar estos elementos le permitió crear colecciones que no solo desafiaban las convenciones de la moda, sino que también dejaban una huella profunda en la industria y en la cultura popular. Alexander McQueen era un equilibrio entre técnica y arte, donde cada colección contaba una historia y desafiaba las convenciones de la moda. Su legado continúa inspirando a diseñadores y artistas en todo el mundo.

Figura 5. Pasarela

Conocer los procesos creativos que lo ayudaron a convertirse en un reconocido diseñador de modas.

Alexander McQueen, un icono de la moda reconocido por su mente creativa sin límites, desafiaba constantemente las convenciones y exploraba los límites de la expresión artística a través de sus diseños. Su fascinación por la muerte y la oscuridad se reflejaba en cada aspecto de su trabajo, desde las intrigantes narrativas detrás de sus colecciones hasta las escenografías teatrales de sus desfiles (García, 2023).

Figura 6. Pasarela

Sus viajes a lo más profundo de su ser alimentaban su creatividad, permitiéndole canalizar sus emociones y experiencias en cada prenda que diseñaba. Su proceso creativo era una amalgama de introspección, experimentación y una visión única del mundo que lo rodeaba.

A través de sus diseños, McQueen desafiaba las expectativas de la moda convencional, fusionando elementos de la alta costura con una estética provocativa y subversiva. Sus piezas no solo adornaban el cuerpo, sino que también desafiaban las percepciones y cuestionaban las normas establecidas.

La polémica que rodeaba a sus colecciones era parte integral de su identidad como diseñador. McQueen no temía abordar temas tabúes o provocativos; más bien, los abrazaba como catalizadores de la conversación y la reflexión. Sus creaciones invitaban al espectador a cuestionar la naturaleza misma de la belleza y la moda, desafiando los conceptos tradicionales y abriendo nuevas vías de expresión artística.

La fantasía y la realidad macabras se entrelazaban de manera magistral en cada

desfile de Alexander McQueen. Sus referencias nunca eran superficiales; iban desde sutiles detalles hasta provocaciones evidentes que nos deslumbraban y, a veces, incluso nos sacudían de manera impactante. Los elementos de sus shows siempre llevaban una carga emocional y conceptual profunda, combinando lo onírico con lo oscuro de la existencia humana (Garcia, 2023).

Figura 7. Pasarela

Preguntas que le hicieron en diversas entrevistas a Alexander McQueen.

1 pregunta	Respuesta:	Análisis
<p>¿Cómo describirías tu estilo de diseño en 3 palabras?</p>	<p>Provocativo, innovador y emocional</p>	<p>Estas palabras evocan el estilo característico de Alexander McQueen. Su trabajo se destacó por su capacidad para provocar emociones intensas y desafiar las normas establecidas en la moda a través de diseños innovadores que abordaban temas emocionales y sociales de manera audaz.</p>

2 pregunta ¿Cuál es tu proceso creativo desde la concepción de una idea hasta la pasarela?	Respuesta Mi proceso creativo comienza con la investigación y la experimentación, luego paso a la fase de diseño y desarrollo de prototipos antes de presentar la colección en la pasarela.	Análisis 2. La descripción del proceso creativo refleja la meticulosidad y la atención al detalle que McQueen aplicaba en sus creaciones. Comenzar con la investigación y la experimentación era crucial para él, ya que le permitía profundizar en temas que luego se traducían en diseños con un fuerte impacto conceptual y emocional.
3 pregunta ¿Qué consejos le darías a los jóvenes diseñadores que están empezando en la industria de la moda?	Respuesta Les diría que confíen en su visión creativa, que sean valientes para tomar riesgos y que nunca dejen de aprender y evolucionar como diseñadores.	Análisis McQueen fue conocido por su apoyo a jóvenes talentos en la industria de la moda. Este consejo refleja su propia filosofía de trabajo, donde la confianza en la visión creativa y la disposición para tomar riesgos eran fundamentales para el éxito. Además, su propia evolución como diseñador a lo largo de los años es un testimonio de su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento continuo.
4 pregunta ¿Qué te llevo a explorar temas oscuros y controversiales en tus diseños?	Respuesta Siempre he sido atraído por lo subversivo y lo provocativo, y creo que la moda es una forma poderosa de abordar temas tabúes y generar conversaciones importantes.	Análisis La atracción por lo subversivo y provocativo en los diseños de McQueen es una característica distintiva de su obra. Él no tenía miedo de abordar temas tabúes y generar conversaciones importantes a través de la moda, utilizando su plataforma para cuestionar y desafiar las percepciones convencionales de belleza y elegancia.
5 pregunta ¿Cómo equilibras la innovación creativa con la comercialidad de tus colecciones?	Respuesta Busco encontrar un equilibrio entre la Innovación creativa y la comercialidad, asegurándome de que mis diseños sean emocionantes, pero también viables para el mercado.	Análisis McQueen era conocido por encontrar un equilibrio entre la innovación creativa y la comercialidad en sus colecciones. Aunque sus diseños eran emocionantes y vanguardistas, también eran conscientemente diseñados para ser viables en el mercado, lo que contribuyó a su éxito tanto artístico como comercial.

Tabla 1. Preguntas que le hicieron a Alexander McQueen en entrevistas

Conclusiones

En conclusión, Alexander McQueen se destaca como un diseñador revolucionario cuyo trabajo rompió barreras en la moda, evocando emociones intensas y reflexiones desafiantes. Su enfoque meticuloso y detallado en el proceso creativo, sustentado en una profunda investigación y experimentación, dio lugar a diseños provocativos e innovadores. A través de la exploración de temas oscuros y subversivos, McQueen utilizó su plataforma para cuestionar normas establecidas y redefinir la percepción de belleza y elegancia. Además, supo equilibrar la innovación con la viabilidad comercial, consolidando así su éxito tanto artístico como comercial.

Más allá de su rol de diseñador, McQueen trascendió como un verdadero artista y narrador. Su habilidad para fusionar moda con arte, historia y cultura creó obras que desafiaban convenciones y provocaban profundas emociones y reflexiones. Este estudio revela cómo sus influencias y experiencias personales se materializaban en colecciones que contaban historias y cuestionaban la identidad, la belleza y la mortalidad.

El legado de McQueen brilla no solo por sus innovaciones técnicas y estéticas, sino también por su valentía al abordar temas complejos y su habilidad para transformar la pasarela en un escenario de expresión artística.

Esta investigación reafirma la importancia de considerar la moda como un campo de creación artística y cultural, con el poder de influir y reflejar la sociedad. La obra de McQueen continúa desafiando y expandiendo los límites del diseño, inspirando a nuevas generaciones a abrazar la creatividad sin límites.

Referencias

Csikszentmihályi, M (1998) Teoría de la creatividad

Gonzales, J, L (1997) La teoría del diseño y el diseño de la teoría

Documental Alexander McQueen <https://www.youtube.com/watch?v=kH09uOi5Eel>

Vogue (2023). Alexander Mcqueen <https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/lee-alexander-mc-queen/162>

Ceballos, M (2023) ¿Qué es el diseño de modas? <https://n9.cl/em4pb>

Elizabeth, B (2017) ¿Qué moda es arte? Una categorización de la moda que es arte <https://n9.cl/e7n3p>

DSIGNO, (2022) El estilo gótico de Alexander McQueen <https://acortar.link/L6WhAz>

García, A (2023) El genio macabro de Alexander McQueen <https://n9.cl/tdszr>