

EL
JARDÍN
SECRETO

Cuando comencé a planificar El Jardín Secreto en 2018 pretendía mostrar como la ilustración de moda podía aportar a la escena de la moda en Chile desde una perspectiva diferente al figurín.

Al iniciar mi carrera, y en el transcurso de los años, sentí que mi espacio era el de la ilustración de moda, por lo que muchos de mis esfuerzos profesionales estuvieron orientados a buscar un espacio de expresión y de trabajo ahí pero el camino no fue nada fácil. Si bien tuve la oportunidad de desarrollar proyectos con ese tema, también viví la indiferencia de un sistema de moda nacional que claramente no sentía la misma vehemencia por esta disciplina.

En paralelo al proceso de desarrollo de este proyecto, me dí cuenta que en realidad El Jardín Secreto era una muestra del arte de la ilustración más que una exhibición de ilustración de moda como tal. Afortunadamente esta reflexión no afecta la esencia del proyecto, que es difundir el trabajo de artistas que comparten la misma pasión.

Personalmente, el jardín ha sido desde siempre un tema de fascinación y conforme pasan los años va adquiriendo nuevos y diversos significados que sobrepasan lo meramente botánico o estético. Es en este punto donde todos los participantes de El Jardín Secreto coincidimos: buscamos contar historias que nos hagan ir más allá de lo que está a simple vista. Queremos que durante el momento de estar frente a la obra, desaparezcan todas las convenciones y la imaginación ayude a interpretar cada detalle del mensaje.

Con respecto a los artistas que componen esta exhibición, el criterio de selección se basó en la combinación de varios factores pero principalmente que el artista tuviera una relación con el mundo de la moda, pero también que en su propuesta hubiera un discurso claro y auténtico. Los seis artistas que me acompañan son personas a las que admiro. Creo que el resultado muestra una amplia variedad de ideas, así como también una gran fuerza en la expresión.

Mr. William
Curador

Christian Orrillo

Artista visual emergente en el medio digital y contemporáneo. Las obras de Christian retratan una delicada combinación entre la belleza clásica, el surrealismo y lo alienígena, enmarcados bajo una sutil melancolía, misticismo y sensualidad. Oriundo de Cajamarca, Perú, actualmente radicado en Chile su trabajo ha trascendido en distintas plataformas, desde sus orígenes en el mundo del manga de donde heredó un universo cromático destellante y lúdico.

El atractivo enigma de sus creaciones ha captado la atención de distintos medios en Chile y el mundo, donde ha debutado como artista invitado en distintas exposiciones colectivas, físicas y virtuales, revistas de arte contemporáneo y múltiples sitios web especializados.

Inspiración Para Las Obras

Es posible que lo que más me atraiga de un jardín sean aquellos seres que no podemos ver a simple vista, o aquellos que aparecen cuando nadie está atento, poniendo en duda su existencia, pero jamás su magia. Cuando visualizo sus cuerpos permito que la propia naturaleza los cubra, los decore y les otorgue vida, ya sea bajo las ondulantes olas del mar, o la silueta infinita de las aves en vuelo. En medio de bellísimos referentes de la moda, Iris van Herpen cautivó mis ojos con un rayo del más puro y elegante futurismo. Su más reciente colección Shift Souls es un enigmático poema cromático, compuesto de texturas y siluetas en movimiento que quiebran la realidad por un segundo dando paso a seres mitológicos inimaginables, los mismos que retrato hoy entre silenciosas curvas y colores resplandecientes.

Obras

< Mitosis

> Proton Candy

Impresión digital

50 x 70 cm

Mr. William

Inicia su carrera en 2012, después de una extensa carrera como diseñador senior de productos en retail durante 8 años. Su trabajo es una combinación de elementos oníricos y simbólicos donde combina técnicas manuales y digitales para mostrar un universo donde la moda es su tema principal.

En 2014 es seleccionado como parte de los 100 mejores ilustradores del mundo en la exhibición *Showcase 100* (Reino Unido) y en 2016 fue elegido para el libro recopilatorio *200 Best* como parte de los 200 mejores ilustradores del mundo realizado por la editorial austriaca Lurzer's Archive. Recientemente fue seleccionado por segunda vez dentro de los 200 mejores ilustradores del mundo 2018/19 por Lurzer's Archive.

Inspiración para las obras

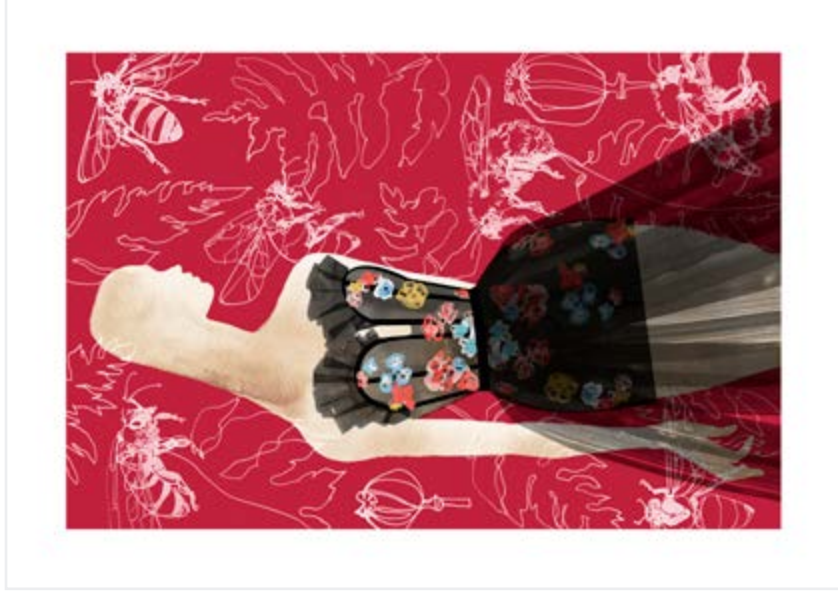
El jardín como un paraíso idealizado, con personajes que viven completamente ajenos y retirados del mundo, rodeados de la fragancia de las flores, días y noches bucólicas donde lo único que importa es la contemplación de la belleza y el hedonismo son los elementos en los que busco crear una analogía con el mundo de la moda.

Las figuras que habitan este jardín simbólicamente amurallado solamente visten de Philip Treacy, diseñador inglés, que en sus creaciones combina innovación, audacia pero sobre todo un deseo incesante por perpetuar la fuerza y majestuosidad que tiene el sombrero como la pieza que corona cualquier atuendo.

Obras

- < El jardín de las delicias
- > El jardín del edén

Impresión digital
50 x 70 cm

Manuela Montero

Diseñadora gráfica, ilustradora y docente, ha desarrollado su carrera en diversas áreas del diseño como proyectos editoriales, diseño de productos e ilustración de libros y revistas.

Se ha vinculado a la moda desde la docencia universitaria, formando estudiantes en el dibujo de figurines para visualizar la creación de indumentaria y textil. Ha participado en diferentes colaboraciones las que le han permitido ser parte de proyectos con marcas como Savile Row y Karl Lagerfeld para Fallabella.

Actualmente su trabajo se encuentra inspirado por el patrimonio y el naturalismo, mezclando técnicas manuales y digitales. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y ferias, entre las que destacan Galería Oops, Camпус Creativo UNAB, Casa FOA y Feria Jardinera.

Inspiración para las obras

La jardinera cultiva la tierra para remediar sus penas, con la esperanza de que cada flor le brinde alivio para sus múltiples emociones. Así cantaba Violeta, y desde ese imaginario visualizo a mi propia jardinera, una figura melancólica y etérea que contrasta con la vida natural que la rodea, que sustenta todo y entrega vida entre formas, colores, agua y polinizadores.

Lo anterior se mezcla con una intensidad de valorar lo local al elegir al referente nacional Sebastián del Real Ossa y su colección Cruise 2018. Además, esta colección en particular se inspira en la vida y obra de Violeta Parra.

Obras

- < Jardinera II
- > Jardinera I

Impresión digital
50 x 70 cm

Melina Rapiman

Ilustradora, diseñadora de vestuario y artista textil. Su trabajo está enfocado a la experimentación de diversas materialidades. Ganadora de una mención honrosa en el último *Encuentro de Culturas Indígenas*. Ha participado en ferias de la especialidad en Chile, Argentina y Canadá. Es docente del área textil en el Instituto Profesional AIEP para la carrera de diseño de vestuario. Además, imparte talleres de bordado e hilado de lana en su estudio de diseño y en centros culturales a lo largo del país.

Sus piezas textiles han sido expuestas en Plop Galería, Matucana 100, Museo Nacional de Bellas Artes, en Centro Cultural GAM, en el Museo Mexicano de Diseño y Roma. Paralelo a su trabajo textil, desde 2005 participa como guionista y dibujante de historietas. Fue editora de Tribuna Femenina Cómix, antología de historietas de mujeres y este año comienza su nuevo proyecto «Loca de Patio» ediciones.

Inspiración para las obras

Mis ilustraciones son un pequeño homenaje al diseñador y artista Paul Poiret, quien es uno de los referentes más influyentes dentro del vestuario de principios del siglo xx y de mis propias creaciones, por cierto. Sus diseños siempre fueron orgánicos y envolventes, dramáticos y majestuosos. El jardín está representado en ellos siempre. El jardín como una experiencia exótica, pero cotidiana, llena de un movimiento lento, pero palpable, como si las propias hojas de un mundo selvático nos envolvieran, las enredaderas fuesen incontenibles y las flores se abalanzaran sobre tu cabeza.

Obras

< Jardín noche
> Jardín día

Impresión digital
50 x 70 cm

Camila Cerda

Diseñadora de Moda. Durante su carrera se especializó en ilustración y estampados textiles. Actualmente trabaja en la empresa italiana Lisa, con la cual colabora creando estampados en acuarela y ténpera, diseños que han sido usados en las colecciones de marcas como Zara, Topshop y Mango, entre otras.

En el ámbito de la ilustración, ha colaborado con diversos medios a nivel mundial, entre los que destacan Swide.com (Dolce & Gabbana), la blogger italiana Samantha de Reviziis, Luana Ga, Cranberry Chic, mientras que en Chile su trabajo ha sido reconocido por Reviste La Calle, Caras, Paula y la Revista Mujer del diario La Tercera.

Durante el año 2017 fue invitada al *Design Fest Guadalajara*, festival de diseño multidisciplinario más grande de México donde presentó su trabajo.

Inspiración para las obras

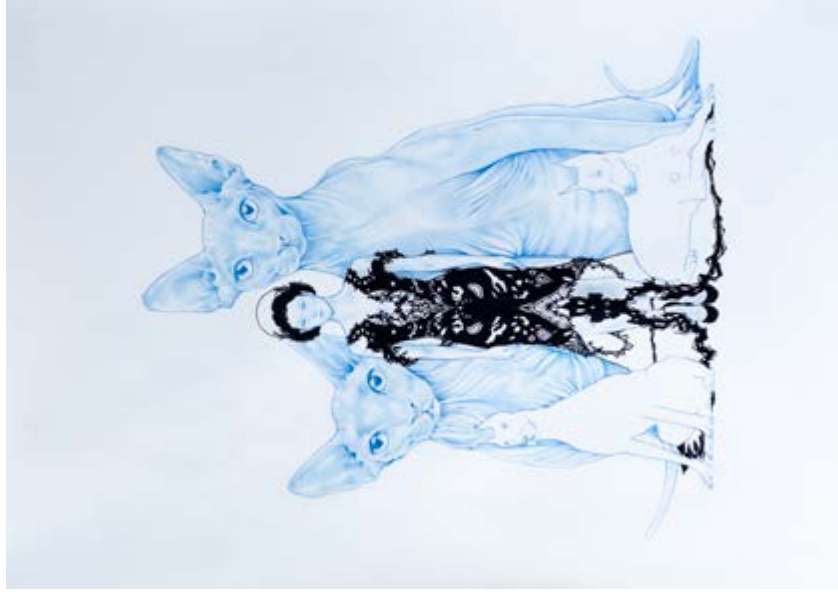
Flora, diosa de la primavera, las flores y los jardines, es una de las figuras centrales de la obra renacentista *La Primavera*, de Sandro Botticelli. Su particular vestido de flores toscanas, se convirtieron en fuente de inspiración para la colección Pre Otoño 2015 de Valentino.

En ellas busco traer al presente la belleza del jardín de *La Primavera* junto al romanticismo de los vestidos de Valentino. Ellia Sophia y Julia son las protagonistas de mis acuarelas, diosas modernas en un jardín mitológico.

Obras

< Ellia Sophia
> Julia

Impresión digital
50 x 70 cm

Jorge González Araya

Licenciado en Artes. Su obra se concentra en la ilustración y acuarela, explorando campos temáticos relacionados a la botánica, la moda, el género y la psicología.

Su trabajo ha sido expuesto en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Estados Unidos; además de ser parte de muestras en entidades nacionales como el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Galería Isabel Aninat, Galería Madhaus, ¡Ch.ACO OFF! y PumaLab. Ha participado en ferias nacionales e internacionales, como Ch.ACO, FAXXI, ArtSigo, Bazartuc y Lima Design Week, entre otras.

Inspiración para las obras

LAS TRES GRACIAS: Aglaya “Belleza”, Eufrosine “Júbilo” y Talía “Abundancia”: La tripartita de diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. La obra contrasta estos “atributos”, comúnmente asociados a lo femenino, con modelos contemporáneas de publicidad.

PERSEFONE: La obra busca representar la simbiosis entre la femineidad y la naturaleza; el poder vegetal como agente de vida, pero a su vez como contrato de permanencia en un lugar carente de ella. La inspiración se recoge de la Casa de Moda Marchesa y su colección FW 2011, aludiendo al vegetal entramado de su indumentaria que permite simular el seto.

Obras

< Persefone

> Las tres gracias

Impresión digital
50 x 70 cm

Paula Blanche

Diseñadora gráfica e ilustradora de moda. Su trabajo retrata una belleza femenina sutil, que se complementa con la moda y colores pasteles a través de la técnica digital.

Ha trabajado y colaborado para blogs y revistas tanto en Chile como el extranjero, además ha realizado proyectos de ilustración de artículos para revistas, papelería y libros. Paula ha participado en ferias de ilustración como Bologna Books Fair y London Book.

Inspiración para las obras

Chicas vestidas de Gucci que habitan un jardín idílico y misterioso; flores y setas gigantes, conejos rosa y un platillo volador, son algunos elementos que nos invitan a sumergirnos en un mundo onírico, en donde la moda es una ilusión como los cuentos de hadas, son mundos paralelos que se entrelazan para crear un paraíso escondido. La naturaleza nos guía hacia la libertad, nos refugiamos en ella para encontrarnos y conectarnos.

Queremos mimetizarnos con la naturaleza, sentirla, es por eso que las prendas elegidas son etéreas y volátiles, creaciones del enigmático diseñador Alessandro Michele de Gucci. El diseñador explora un universo en donde no existen los típicos cánones de belleza y la moda adquiere un lenguaje propio, basado en la libertad y actitud de vestir.

Obras

- < Jade
- > Fucsia y Passiflora

Impresión digital
50 x 70 cm

EL MODUS AUTÉNTICO DE LA CREATIVIDAD

Ilustración, Moda y Naturaleza

Hablar de ilustración y moda, parece algo nuevo, sin embargo los primeros antecedentes que aparecen son del Siglo XVI, cuando la obsesión por explorar y el dar conocer lo que sucedía en tierras remotas era el mindset de época. Cesare Vecellio, con su libro «Hábitos antiguos y modernos de diferentes partes del mundo» (1590), realiza el primer tratado de moda ilustrando y describiendo el mundo a través de dibujos de personas vistiendo atuendos propios de cada territorio.

A partir de este momento la ilustración de moda crece, cambia, muta y sufre con el uso de la fotografía en las revistas de moda (1950), pero sigue siendo el medio de expresión por excelencia para proyectar y diseñar colecciones de moda. Resiste y se consolida como lenguaje creativo, transformándose en un instrumento para los Diseñadores, quienes transmiten su creatividad a través de trazos que se transforman en siluetas, estilos, modos de moverse y de actuar que después se convertirán en vestidos y accesorios.

Hoy, la ilustración de moda vuelve como en sus mejores tiempos, siendo capaz de narrar historias visuales que definen nuestra sociedad anticipando, influenciando y conectando deseos, necesidades, miedos y preocupaciones. Y una de estas es, sin dudas, la relación con la naturaleza: el científico Stefano Mancuso (2013), nos enseña que las plantas, han estado presentes en la Tierra por más tiempo que el hombre, y tienen la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles y probablemente sobrevivirán a nuestra especie gracias a soluciones eficientes que implementan en relación al ecosistema en el cual viven.

La muestra El Jardín Secreto nos conduce en un viaje donde la naturaleza es el refugio de un sueño. Una conexión ideal con una naturaleza que hoy, en tiempos antropocénicos, ya no existe y que necesitamos reactivar con urgencia.

Bárbara Pino, Académica Universitaria.
Caballero Oficial de Orden de la Estrella de Italia.

ORGANIZA:

AUSPICIA:

