

Making faces: Interferencias entre las Artes Plásticas y el Maquillaje

Making faces: Interferences between Plastic Arts and Makeup

Jesús Alameda Galán

Universidad de Granada

jesusalamedagalan@gmail.com

Recibido 14/09/2020 Revisado 27/07/2021

Aceptado 27/07/2021 Publicado 20/08/2021

Resumen:

Durante años he desarrollado mi investigación centrada en el cuerpo, un cuerpo editable, con capacidad de transmutación. Este juego de creación de personajes posibles se construye mediante maquillaje, prótesis o máscaras que otorgan al individuo otras lecturas y significados.

En 2018 decido estudiar en una escuela profesional de maquillaje y caracterización. Esto me ayudó a entender la técnica de manera más profunda, lo que hizo que se expandieran las posibilidades creativas. Dicha formación me dio la oportunidad de trabajar en otros campos como el de la moda, la fotografía editorial o la publicidad. Dentro de estos campos profesionales pude reconocer ciertas interferencias entre los trabajos de maquillaje, que se estaban realizando en el mundo de la moda actual, con imágenes y conceptos que guardaba sobre referentes artísticos con los que ya había trabajado. Las imágenes que encontramos en la industria de la belleza actual parecen tener un discurso poético/estético que dificulta vislumbrar la línea de separación, si es que existe, entre las artes plásticas y la imagen comercial de un “Beauty”.

La industria de la belleza se ha regido durante años en un plano canónico, poco permeable, pero al igual que los artistas de la vanguardia se preguntaron en cierto momento qué es arte, o en los años 70 la moda comienza a reinterpretar la funcionalidad y las formas de los patrones, los maquilladores y la industria de la moda se están preguntando qué es belleza, apareciendo un concepto expandido que va más allá de una finalidad estética, el maquillaje como una mera expresión artística.

La reciente exposición de Gina Beavers “Face Painting” en el MoMa de Nueva York, la cantidad de artistas plásticos que se introducen dentro del mundo del maquillaje como Peter Philips, Isamaya French o Pat McGrath y la infinidad de publicaciones dedicadas a esta técnica artística como la de LyLe Xox, “Head of Design”, hacen que sea necesario el reconocimiento mediante una investigación que reflexione y recopile el papel del maquillaje en la actualidad, el papel del “Makeup Artist” y su vínculo con las artes plásticas.

En este fotoensayo, ejemplificamos algunas de las interferencias encontradas durante la investigación, en ocasiones estas conexiones son solamente estéticas, otras conceptuales, otras a nivel técnico. En otros casos encontramos una reflexión completa en cuestión a un concepto ya creado por artistas plásticos a lo largo de la historia, en este fotoensayo se pretende diluir el tiempo y los movimientos artísticos en un espacio global de referencias donde todas estas interconectadas. En este caso solo encontramos una pequeña representación de la investigación, que casi a modo de juego nos introduce dentro del mundo del maquillaje en la actualidad.

Sugerencias para citar este artículo,

Alameda Galán, Jesús (2021). Making faces: interferencias entre las Artes Plásticas y el Maquillaje. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 75-88, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

ALAMEDA GALÁN JESÚS (2021) Making faces: interferencias entre las Artes Plásticas y el Maquillaje. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 75-88, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

Abstract:

For years, I have developed an investigation that has been focused on the body: an editable body, capable of transmutation. This game of creating possible characters is developed using just make-up, implants or masks that provide the individual other interpretations and meanings.

In 2018, I decide to study in a professional school of make-up and characterisation. This helped me understand the technique in a deeper way, which expanded the creative possibilities. Such training offered me the opportunity to work in other fields such as fashion, editorial photography or publicity. In these professional fields I could recognise some interferences among make-up works that were being made in the current fashion world and the images and ideas that I had about artistic references that I had worked before.

The images that we can find in the present beauty industry seem to have a poetic/aesthetic discourse that makes it difficult to discern an outline, if existent at all, between plastic/visual arts and the commercial image of a *Beauty*.

The beauty industry has been ruled for years in a canonic plan, not opened to other views. However, just like the avant-garde artists wondered at some point “What is art?”, or in the 70s fashion begins to reinterpret the functionality and the shape of the patterns, make-up artists and the industry of fashion are now wondering “What is beauty?”, materializing a concept that is expanded and goes beyond an aesthetic purpose: make-up as a mere artistic expression.

The recent exhibition by Gina Beavers “Face Painting” at MoMa (New York), the number of visual artists that enter the make-up world -such as Peter Philips, Isamaya French or Pat McGrath-, and the huge number of publications devoted to this artistic technique such as LyLe Xox’s “Head of Design”, make necessary the recognition through an investigation that reflects and gathers together the role of make-up in the present day, the role of the Make-Up Artist and the connection of both with visual arts.

In this photo-essay, we will illustrate with examples some of the interferences found during the investigation. On some occasions these connections are simply aesthetic connections, others are conceptuals, others are found on a technical level. In other cases we can find a complete reflection in regard to a concept that had already been created by visual artists through history. In this photo-essay we expect to dissolve time and the artistic movements in a universal space of references where all of them are interconnected. In this case, we can only find a small representation of the investigation, that as a kind of game makes us enter in the world of make-up in the present day.

Palabras Clave: Artes, Maquillaje, Maquillador, interferencias

Key words: Art, Makeup, Makeup artist, interferences

Sugerencias para citar este artículo,

Alameda Galán, Jesús (2021). Making faces: interferencias entre las Artes Plásticas y el Maquillaje. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 75-88, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

ALAMEDA GALÁN JESÚS (2021) Making faces: interferencias entre las Artes Plásticas y el Maquillaje. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 75-88, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

Fotoensayo

1

2

3

4

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

5

6

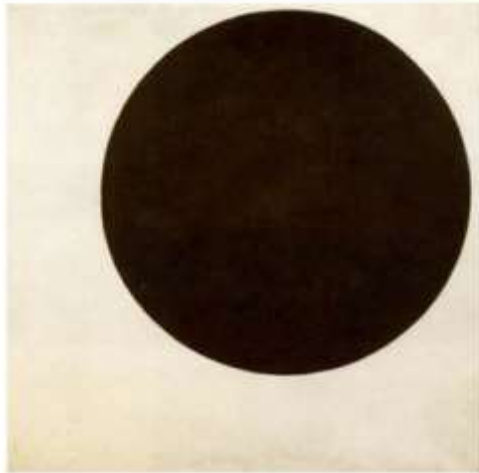

7

8

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

9

10

11

12

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

13

14

15

16

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

17

18

19

20

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

21

22

23

24

25

26

27

28

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

29

30

31

32

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

33

34

Referencias

1. Beuys, J. (1965) “Como explicar arte a una liebre muerta” [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/es/joseph-beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-hare-1965-1> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
2. Pieroni, L. (2015) “Rick Owens run way” [en línea], disponible en: <https://fashionista.com/2015/03/rick-owens-makeup> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
3. Klein, Y. (1959) “Monochrome bleu troué par le feu” [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/en/yves-klein/blue-monochrome-pierced-by-fire-1959> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
4. McGrath, P. (2015) “Maison Margiela” [en línea], disponible en: <https://www.livingly.com/runway/Couture+Fall+2015/MAISON+MARGIELA+CLP+BIS/Details/k2Lnm97-da> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
5. Graham, G. (2014) “Don´t be cruel”. [en línea], disponible en: <https://purple.fr/magazine/fw-2014-issue-22/dont-be-cruel/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
6. Warhol, A. (1980) “Debbie Harry”. [en línea], disponible en: <https://www.artsy.net/artwork/andy-warhol-debbie-harry-6> [fecha de última consulta: 08/09/2020]

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

7. Huan. Z. (2000) "Family Tree". [en línea], disponible en: <https://www.phillips.com/detail/zhang-huan/UK010414/22> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
8. Smith A. (2016) "Rollacoaster Magazine". [en línea], disponible en: <https://models.com/work/rollacoaster-magazine-rollacoaster-issue-20-aw-16-covers> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
9. Malevich. K. (1923) "Círculo negro". [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/en/kazimir-malevich/black-circle-1923> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
10. Della Maggesa. M (2017) "Neil Barrett's Constructivismo". [en línea], <http://www.proprietexclusiva.it/2017/01/neil-barretts-constructivism/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
11. Kuniyoshi. U. (1852) "Utagawa Kunisada (Toyokuni III)". [en línea], disponible en: <http://museums.fivecolleges.edu/info.php?v=1&s=danjuro&type=exact&t=objects&f=&d=&page=3> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
12. Ffrench. I. (2019) "Campaña Camper". [en línea], disponible en: <https://www.streeters.com/artists/makeup/isamaya-ffrench> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
13. J. Miró. (1973) "Mujer, pájaro, estrella". [en línea], disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/femme-oiseau-etoile-homenatge-pablo-picasso-mujer-pajaro-estrella-homenaje-picasso> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
14. Secq. O. (2017) "Fucking Young!". [en línea], disponible en: <http://fuckingyoung.es/exigu/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
14. Matieresfecales (2019) "Virgen con el feto". [en línea], disponible en: <https://www.instagram.com/p/B1cLm25hL-l/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
16. Fouquet. J. (1458) "Virgen con el niño". [en línea], disponible en: <https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-obra- invitada-la- virgen-con-el-nio-y-angeles/d09b2664-74a8-4ad8-a7d8-f84b9d717552> [publicado 21/08/2019] [fecha de última consulta: 08/09/2020]
17. Beiniek. S. (2015) "Jacquemus run way". [en línea], disponible en: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/jacquemus/slideshow/collection#14> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
18. Steinberg. S. (1960) "lady in bath". [en línea], disponible en: <https://www.fundacionarteficial.com/post/2015/04/05/las-máscaras-de-saul-steinberg> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
19. Gilbert & George (1993) The Singing Sculpture. [en línea], disponible en: <https://www.alainekanninterviews.com/gilbert-george/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

20. Takahashi. A. (2019) “Dailypaper” [en línea], disponible en: <https://hypebae.com/2020/7/ana-takahashi-makeup-artist-beauty-career-london-interview> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
21. Magritte. R. (1947) “Sherezade”. [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/all-works#!#filterName=all-paintings-chronologically,resultType:masonry> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
22. McGrath .P. (2016) “Givenchy”. [en línea], disponible en: <https://www.mariefranceasia.com/beauty/get-the-look/backstage-beauty/13-iconic-pat-mcgrath-looks-fashion-month-132412.html#item=2> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
23. Riley. B. (1962) “llama”. [en línea], disponible en: <https://educacion.ufm.edu/bridget-riley-llama-acrilico-sobre-lienzo-1962/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
24. Gato. (2019) “Tush Magazine”. [en línea], disponible en: <https://tushmagazine.com/grafic-delight/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
25. Basquiat. J.M. (1984). “flexible”. [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/en/jean-michel-basquiat/flexible> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
26. Topolino. (2014) “Les Beaux Arts, Erwin Olaf”. [en línea], disponible en: <https://www.trendhunter.com/trends/les-beaux-arts> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
27. Picasso. P. (1930) “Marie-Thérèse Walter”. [en línea], disponible en: <https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2016/02/05/sothebys-subastara-hoy-187-obras/826592.html> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
28. Belt. M. (2019) “Coolbism”. [en línea], disponible en: <https://tushmagazine.com/coolbism/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
29. Orlan. (1993) “Plastic Surgery”. [en línea], disponible en: <http://arteconelcuerpo.blogspot.com/2013/01/orlan.html> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
30. Grogard. I. (2020). Balenciaga Run Way. [en línea], disponible en: <https://www.vogue.com/article/balenciaga-spring-2020-beauty-prosthetics-extreme-plastic-surgery> [fecha de última consulta: 08/09/2020]
31. Graham. G. (2012) “Kusama”. [en línea], disponible en: <https://models.com/work/interview-russia-kusama> [fecha de última consulta: 08/09/2020]

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.60>

32. Kusama. Y. (1960) [en línea], disponible en: <https://wallacks.com/blogs/news/yayoi-kusama-queen-of-infinity> [fecha de última consulta: 08/09/2020]

32. Salvia. (2019) “Rick Owens, fittings fw19”. [en línea], disponible en: <https://www.facebook.com/rick.owens.corp/photos/fw19-fittings-makeup-by-salvia-yesshewaspaid-rickowens-rickowensonline-rickowens/10162877323190008/> [fecha de última consulta: 08/09/2020]

33. Francesca. P. (1465) “Duquesa de Urbino”. [en línea], disponible en: <https://www.wikiart.org/en/piero-della-francesca/portrait-of-battista-sforza-1465> [fecha de última consulta: 08/09/2020]