

ENTRE EL SUEÑO Y LA REALIDAD

La monopolizadora industria de la moda, que, según los reformistas, nunca había entendido el cuerpo femenino y lo había visto siempre como un objeto erótico y decorativo, se tambalea porque surgen nuevas ideas que contribuyen a modificar tanto la moda como el estilo de vida.

1900-1914

SUMARIO

014 | 015

La mujer es una flor

La moda art nouveau — El cuerpo femenino como ornamento — La silueta con curva en «S» — Los sombreros enormes — El cabello ondulado

016 | 017

El vestido racional

La liberación del corsé — Vestidos estéticos — Koloman Moser — Henry van de Velde — Alfred Mohrbuter

018 | 019

Orientalismo y opulencia

Los pantalones turcos — Borlas — Turbantes — Horquillas — Léon Bakst — Los Ballets rusos — Los colores vivos y la decoración — Los vestidos de tango — La blusa «Balcánica»

020 | 021

Paul Poiret

La falda pantalón — La falda de tubo — Los pantalones turcos — La manga japonesa — La túnica de «tulipa» — Las batas cruzadas y con vuelo — Colaboración con los ilustradores Paul Iribe y Georges Barbier, así como con el pintor Raoul Dufy

022 | 023

Femmes de la mode

Las mujeres dirigen los salones famosos — Callot Soeurs (*negligées*) — Jeanne Paquin (vestidos de tango) — Lucile (vestidos de fiesta)

MIRIÑAQUES Y ROPA MASCULINA

Los primeros estilos propios del siglo xx se caracterizan por los elementos retro y los símbolos del período anterior a la guerra. Aunque parezcan anacrónicas, estas modas son muy lujosas, y ello a pesar de la depresión económica, la inflación galopante y las extremas carencias tanto de materiales y telas como de accesorios.

1915-1921

- 24 | 025 **El miriñaque de tiempos de guerra**
Diseños optimistas a pesar de la falta de material — Faldas fruncidas y largas — Volantes y piezas en las caderas — La forma de «barril», un aire romántico

- 26 | 027 **Coco Chanel**
Vestidos deportivos de punto — Unisex — Chanel N.º 5 — Tweed — El traje sastre — La bisutería

- 28 | 029 **Prendas de vanguardia**
Sonia Delaunay — Los constructivistas rusos — Los futuristas italianos — Ropa práctica

- 30 | 031 **Erté: el maestro del art déco**
Dibujos decadentes e idiosincrásicos — Decoración y moda para teatro y ballet — El modelo de 1913 para Mata Hari — Bocetos muy influyentes para *Harper's Bazaar*

- 032 | 033 **Femenino y masculino**
El vestido de corte princesa y el abrigo — Casquetes y sombreros de ala ancha — La permanente y el pelo rizado — Vestidos y pantalones con volantes — El *robe de style* y los trajes a medida

- 034 | 035 **Ropa deportiva**
El tejido de punto — Los suéteres — Las faldas plisadas — Las chaquetas de punto — El estilo «noruego» — Bañadores de punto

- 036 | 037 **Moda en movimiento**
Los flecos — Las borlas — Los chales largos — Capas con pedrería — El charleston y el shimmy

- 038 | 039 **Madeleine Vionnet**
El corte al bias — Bordados asimétricos — Pespunte en zigzag — La fluidez de los bordados de la antigua Grecia

- 040 | 041 **El vestidito negro**
Los vestidos de noche negros y sofisticados de Chanel y Patou — Sencillez y adaptabilidad

ILUSIONES NUEVAS

En 1932 Joan Crawford es, con diferencia, la mujer más imitada del mundo, y en 1934 Marlene Dietrich la sucede. Las estrellas de cine popularizan los vestidos para el día con chaqueta entallada, cinturas fruncidas y ribetes blancos tiesos, así como con sombreritos desenfadados; para la tarde, los vestidos ligeros y femeninos de *chameuse*, que aportan un aspecto coquetamente romántico, y para la noche, los trajes de chifón con cuerpos ajustados y faldas que ondean con gracia.

ENTRE LA UNIFORMIDAD Y EL GLAMOUR

Los tiempos de guerra crean un paréntesis en la industria de la moda europea y estadounidense. Los diseñadores lo compensan combinando los colores apagados y las siluetas clásicas y prácticas con el estilo y la originalidad mediante los sombreros sorprendentes, los accesorios poco convencionales y unas telas marcadamente alegres.

1930-1938

- 042 | 043 **Elsa Schiaparelli**
Rosa chillón — Diseños inspirados en el surrealismo — Experimentos con materiales nuevos — Chalecos para la playa — Bisutería
- 044 | 045 **La cuña y el triángulo**
Hombros anchos y caderas estrechas — Los pantalones de esquí con estribo — Las hombreras — El torso triangular — Adrian y el vestido de Letty Lynton
- 046 | 047 **Salvatore Ferragamo**
El famoso tacón de cuña — Las sandalias «invisibles» — Las suelas de plataforma
- 048 | 049 **Pliegues, pinzas y fruncidos**
El traje «Delphos» de Mariano Fortuny — Los magníficos fruncidos griegos de madame Grès — Los vestidos de noche de chifón arrugado de Jean Dessès
- 050 | 051 **Charles James**
Moda prêt-à-porter — Vestidos de baile exquisitos — El vestido «Ribbon»

Polo Lacoste

1939-1946

- 052 | 053 **La moda de la improvisación**
Estrategias para paliar la escasez — Telas elaboradas con «residuos» — El vestido camisero — Estandarización con los uniformes — La normativa de prendas utilitarias — Los diseños versátiles
- 054 | 055 **Hollywood marca tendencias**
Ropa prêt-à-porter que copia los diseños de la industria cinematográfica — El estilo de las estrellas — Glamour de diario — La creación de una estrella a través de la ropa, el maquillaje y las joyas
- 056 | 057 **Bisutería**
Glamour instantáneo con el sello de Estados Unidos — Joyas asequibles — Broches patrióticos — Prendedores con forma de corazón o de flor
- 058 | 059 **Claire McCardell**
Ropa informal — Ropa deportiva de algodón, de cuadros y de punto — El vestido «Popover» — La moda inspirada en los vestidos para casa propios de Estados Unidos
- 060 | 061 **Listo para llevar**
La historia del prêt-à-porter y su equivalente estadounidense — La moda de los grandes almacenes — La faceta comercial de la alta costura

De arriba abajo: Worth, 1937 / Lady Mendl, 1939 / Escalinata deslumbrante de Chanel, 1937 / El duque y la duquesa de Windsor, 1937

De arriba abajo: Paquin, 1938 / Pierre Balmain, 1946 / Théâtre de la Mode: Lucie Manguin y Dupouy-Magnin, 1946 / Bettie Davis, década de 1940 / Carmen Miranda con un collar de M. Boucher, 1940

EL NUEVO LOOK

El éxito de Christian Dior está garantizado desde el momento en que hace a las mujeres «proposiciones deshonestas» que no pueden rechazar. Después de unos años de moda austera, presenta cuerpos muy entallados en los que es difícil moverse, faldas largas con mucho cuerpo (o bien de tubo) que son inadecuadas para trabajar y accesorios que no tienen ninguna finalidad. Dior dice sencillamente: «Deseaba devolver la belleza a las mujeres».

1947-1949

- 2 | 063 **Christian Dior**
La línea Corolle — La falda de tubo —
La línea Lily-of-the-Valley — Bocetos
de moda de René Gruau

- 4 | 065 **Alta costura**
El concepto de la alta costura como
un negocio de lujo — Christian Dior
— Jacques Fath — Pierre Balmain —
Maggy Rouff

- 6 | 067 **Cristóbal Balenciaga**
Pureza — Fusión de la simplicidad y
el dramatismo — Mangas quimono,
cuellos rígidos y boleros

- 8 | 069 **El vestido de cóctel**
Boleros para la noche — Estolas —
Corpiños — Sombreritos de plumas
— Bolsos sin asas bordados

OPCIONES NUEVAS Y REDESCUBRIMIENTOS

La industria de la moda aboga por actitudes de belleza y diversión. Es la era del Milagro Económico alemán y la época dorada del lamé y los brocados de oro en una moda que defiende la elegancia. Los vestidos de noche y de cóctel, sobre todo, se confeccionan en tejidos dorados.

1950-1960

- 070 | 071 **René Gruau**
Ilustraciones de moda glamorosas
— Los dibujos caligráficos y
seductores

- 072 | 073 **Alta costura italiana**
Desfile de moda de Giovanni Battista
Giorgini en la Sala Bianca — Simonetta
— Emilio Pucci — Alberto Fabiani —
Emilio Schubert — Roberto Capucci
— Valentino — Krizia — Missoni

- 074 | 075 **¿Mujer o adolescente?**
Nuevas líneas para distintos grupos
de edad — Las capas y los pijamas de
muñequita — Las enaguas y los
vestidos anchos — Los tacones de
aguja y las bailarinas — Las estolas de
visón y el terciopelo — Los bañadores
y el bikini

- 076 | 077 **Camiseta, vaqueros y chupa de cuero**
Ídolos rebeldes: Marlon Brando,
James Dean y Elvis Presley — Las
películas de culto — El estilo
adolescente americano —
Románticos, mods y roqueros en Gran
Bretaña

- 078 | 079 **Accesorios**
Ropa a juego — El bolso «Kelly» —
Las estolas de visón — Las bailarinas
— Bufandas y diademas

LA MÚSICA POP, LA CARRERA DEL ESPACIO, LOS BODYS Y LA ROPA DE SEGUNDA MANO

La moda aparca su imagen elitista y deja paso a los cambios. Por primera vez en la historia, se centra en los jóvenes, quienes desean llevar menos prendas y prefieren que los diseños de ropa interior se vean. La ropa femenina consta de poco más de lo que en otra época se consideraban paños menores.

1961-1967

080 | 081 «Swinging London»

Cultura juvenil — La industria del ocio — Los estilos indios americanos — Una ruptura radical con la tradición — Carnaby Street — La moda underground

082 | 083 La minifalda

La «nueva» chica — Ropa de muñequita — El corte de pelo geométrico a lo paje de Vidal Sassoon de 1964 — Las medias — Las botas de plástico

084 | 085 Segunda piel

Tejidos elásticos — Bodys — Maillots largos de una sola pieza — El reinado de «la belleza del cuerpo»

086 | 087 Estilo callejero

La moda extraída de la calle y de las subculturas — Los mods — Los roqueros — Los beatniks — Los hippies

088 | 089 La era espacial

André Courrèges — Paco Rabanne — Pierre Cardin — El estilo astronauta — Los tejidos sintéticos — Gafas de sol con ranuras — Los cascos — Las lentejuelas plateadas

090 | 091 Prendas op art

Estampados contrastados en blanco y negro — Formas geométricas — André Courrèges

092 | 093 Modelos de pasarela

Musas del estilo y modelos que imitar — El ideal andrógino de belleza — Twiggy

094 | 095 Colores chillones, papel y PVC

Ropa de papel barata — Vestidos «Poster» — Colores de neón — Fibras nuevas provenientes de la industria aeronáutica y deportiva

096 | 097 Moda pop art

Cultura popular — Arte que se lleva — Andy Warhol — La ironía del kitsch

098 | 099 Drogas, sueños y colores tierra

Estilo retro — El art nouveau y el art déco resurgen — La nostalgia — Los volantes — Tejidos de lana — Laura Ashley — Biba y la mujer prerrafaelista

DISTINTOS LOOKS

A partir de la década de 1970, los pantalones militares y las cazadoras de camuflaje son algunos de los clásicos de casi todas las culturas juveniles cuyas protestas contra el *establishment* demuestran que están dispuestas a luchar.

1968-1979

100 | 101 Chic radical

El estilo hippy y la ropa de segunda mano — La antimoda — La contracultura — Estilos de vida alternativos

102 | 103 El look folclórico

El look «noble peasant» con abrigos de borreguillo — Los estilos «gypsy», «Carmen», «bedouin», «mongol» y «Zhivago» — Moda de la India y de África

104 | 105 Yves Saint Laurent

La línea Trapeze — El look «beat» — Chaquetas de traje para mujer — Americanas marineras y pantalones de seda blancos — La blusa transparente — Bermudas para la noche — La gabardina de piel dorada

106 | 107 Estilo militar

Uniformes falsos y elementos excedentes del ejército — Parkas de talla extra grande — Cinturones cartucheros — Gabardinas de la Gestapo — Colores verde oliva y caqui — El camuflaje — Las insignias militares — Camisetas reivindicativas

108 | 109 La moda se mueve

Footing y aeróbic — Zapatillas de deporte — Tejidos nuevos: borreguillo sintético, lycra, punto para sudaderas

110 | 111 Geoffrey Beene

Lo imprescindible — Las prendas multifunción — Vestidos de noche informales en telas clásicas y lujosas

112 | 113 Kenzo: Oriente y Occidente se encuentran

El folclore asiático mejorado con fantasía — Patchwork de algodón — Colores suntuosos — Ropa divertida a precios asequibles

114 | 115 United Colors of Benetton

Un nuevo estilo de vida y otra forma de ver el mundo — Moda joven en un sinfín de colores — La controvertida campaña publicitaria de Oliviero Toscani

116 | 117 Disco

Vestirse para provocar — Las telas brillantes — El diseño glamoroso — Tejido ajustado a la piel

118 | 119 Vivienne Westwood

«Bondage» — El rococó y el *demi-monde* — Las técnicas de costura tradicionales — Diseños que rayan en el mal gusto

120 | 121 Punk

Vivienne Westwood y Malcolm McLaren — Seditious — The Sex Pistols — Los *piercings* — Las faldas escocesas — Los impermeables — El pelo teñido

VESTIDOS PARA EL ÉXITO / SIN FUTURO

Del brillo y el glamour de las pasarelas surgen las supermodelos famosas, cuyos rostros radiantes y cuerpos perfectos transforman la fisonomía femenina en el nombre de una marca y en una etiqueta de la industria de la moda.

1980-1990

- 122 | 123 **El look extra grande**
Énfasis puesto en la persona — La moda en tallas extra grandes — Distorsión del cuerpo — Hombros enormes
- 124 | 125 **Vestidos para el éxito**
Ropa de diseño para jóvenes ambiciosos — Los yuppies — Trajes imponentes para mujeres de negocios — La ostentación de las marcas
- 126 | 127 **Comme des Garçons**
Rei Kawakubo — La subversión de los ideales tradicionales de belleza y sexualidad — El controvertido uso del negro — Crítica al modo en que la sociedad moldea a las mujeres
- 128 | 129 **Karl Lagerfeld**
Alta costura y ropa prêt-à-porter de Fendi, Chloé, Chanel y KL — Utilización de sus obras fotográficas como promoción
- 130 | 131 **Abombachados, polisonos, tutús y crinolinas**
Enaguas muy cortas — Faldas abombachadas — Faldas globo y bustiers — Reminiscencias barrocas y rococó
- 132 | 133 **Estilo de vida americano**
La moda como filosofía de vida — Ralph Lauren y Calvin Klein — Piezas sueltas para combinar — Sofisticación deportiva
- 134 | 135 **Donna Karan**
Alternativas contemporáneas para la mujer trabajadora — El body sustituye a la blusa — Cómodos maillots enteros — Cárdigans y jerséis de lana tejida

- 136 | 137 **Moschino**
La rebelión contra la corriente general en la moda — Trato irónico de los clichés de la moda — Las campañas en defensa de la ecología y de los derechos de los animales — Las campañas contra las drogas y la violencia
- 138 | 139 **Jean-Paul Gaultier**
Ataque al gusto convencional y al decoro generalizado — Las faldas para los hombres
- 140 | 141 **Elástico**
Tejidos que envuelven el cuerpo — Mallas — Tejidos elásticos — Azzedine Alaïa — Hervé Léger
- 142 | 143 **Gianni Versace**
Estilos provocativos y sublimación estética — Estilos neobarrocos — La maestría técnica — La importancia del erotismo
- 144 | 145 **Issey Miyake**
La fusión de Oriente y Occidente — Desarrollo de telas nuevas al compás de las tecnologías modernas — Formas de crisálida — La arquitectura radical de los plisados diminutos
- 146 | 147 **Los deconstruccionistas**
Visualización de los procesos — Afirmación de lo irracional — Martin Margiela — Ann Demeulemeester — Rei Kawakubo — Hussein Chalayan

Romeo Gigli, 1990 (Mats Gustafson) / Gianfranco Ferré, 1982 (Antonio)

LA ALDEA GLOBAL AL FINAL DEL MILENIO

En la actualidad, la moda recupera modelos arcaicos y clásicos. Aboga por los aires retro y los estilos mezclados, pero también por las hadas rubias, las oscuras Circe y las etéreas reinas de la noche, en contraposición con la funcionalidad que demanda la vida del nuevo milenio.

1991-2000

148 | 149 **Grunge**

Ropa nueva que parece vieja — Anna Sui — Marc Jacobs diseña para Perry Ellis — La música de moda en Seattle — Las protestas juveniles contra el consumismo

150 | 151

Costura de cuento de hadas

Vestidos visionarios que recuerdan a los personajes de los cuentos de hadas — Tejidos frágiles — Bordados exquisitos — Colores sutiles

152 | 153

El purismo: el chic esencial

El purismo estilístico — Las tectónicas de la forma — Jil Sander — Giorgio Armani — La importancia del individuo — La pureza como principio subyacente

154 | 155

Estilos transparentes

La transparencia y el velo — El efecto multicapas — ¿Dónde acaba el cuerpo y empieza la ropa?

156 | 157

Helmut Lang

El estilo basado en los recuerdos de la infancia — Diseño que apunta hacia el cambio social — Equilibrio entre provocación y reticencia

158 | 159

Marcas de diseño

La doble C de Chanel — La camisa Polo — Logos en zapatos y en hebillas de cinturón — El culto a los accesorios que denotan prestigio

160 | 161

Prada

Miuccia Prada — La mochila urbana — El mal gusto — Estampados en verde guisante — La modernidad consciente

162 | 163

Aldea global

Integración de elementos de otras culturas — El look étnico — Jean-Paul Gaultier — John Galiano

164 | 165

Hip-hop

Moda urbana — Ropa más que grande

166 | 167

Retro-modernismo

Un toque romántico en momentos de crisis — Accesorios y referencias a otras épocas

168 | 169

John Galiano

Colecciones temáticas — Los desfiles de moda teatrales para Givenchy y Dior

170 | 171

Chic high-tech

El *scotchguard* — El látex — Los rollos de película — Los sobres de Federal Express — Las capas de teflón

172 | 173

Nuevo milenio

La situación de fin de siècle — Las modas futuristas — ¿Ordenadores llevables?

174 | 192

Apéndice

