

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

VESTIDO Y HABITABILIDAD EN EL SIGLO XX

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
DE ARQUITECTA PRESENTA:

LAUREN MARÍA FÉLIX VALENCIA
310237321

DIRECTORA DE TESIS:
ARQ. CARMEN HUESCA RODRÍGUEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX 2018

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Línea del tiempo: historia-arquitectura-moda en el siglo XX

Introducción: la moda y la arquitectura como expresión y cobijo del cuerpo

Antecedente

0. Revolución Industrial

1900 - 1920: el inicio del siglo post Revolución Industrial

i.i Los primeros desfiles

i.ii Art Nouveau

i.iii Conclusión 1

1920 - 1940: el establecimiento del cambio

ii.i Los desfiles de los 20's a 40's

ii.ii Art Deco

ii.iii Nuevos medios de transporte

ii.iv Conclusión 2

1940 - 1960: la liberación de las formas

iii.i Los desfiles de los 50's y 60's

iii.ii La arquitectura doméstica y la moda

iii.iv Conclusión 3

1960 - 1980: la tecnología en la vida diaria

iv.i Desfiles mediáticos

iv.ii Vestido y habitabilidad en la Guerra Fría

iv.iii Conclusión 4

1980 - 2000: el comienzo de la era de la información

- v.i Moda y arquitectura hacia el nuevo siglo
- v.ii Conclusión 5

2000-ahora: el nuevo milenio

- vi.i Moda y arquitectura en la era de la información
- vi.ii Desfiles del siglo XXI
- vi.iii Espacios para la moda del siglo XXI
- vi.iv Conclusión 6

Conclusión final: moda y arquitectura hoy

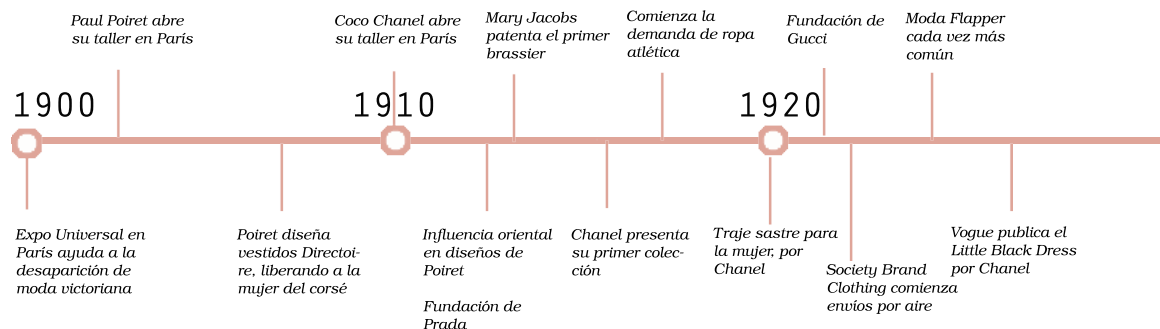
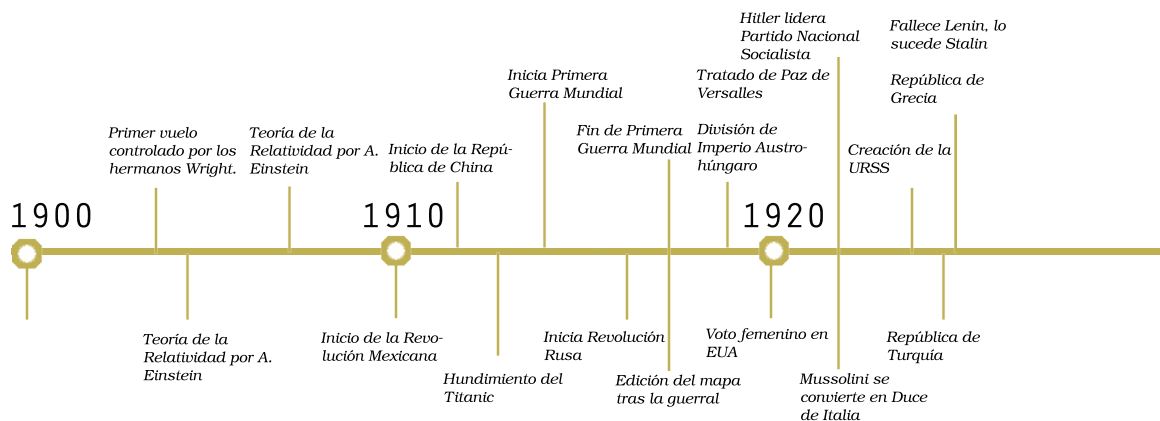
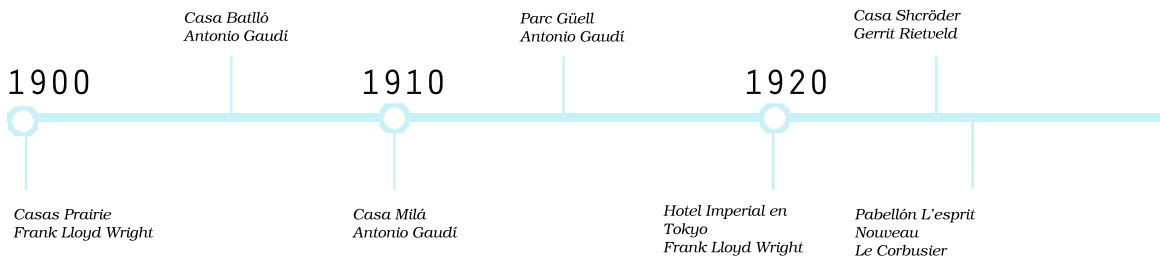
Pabellón de Exposición

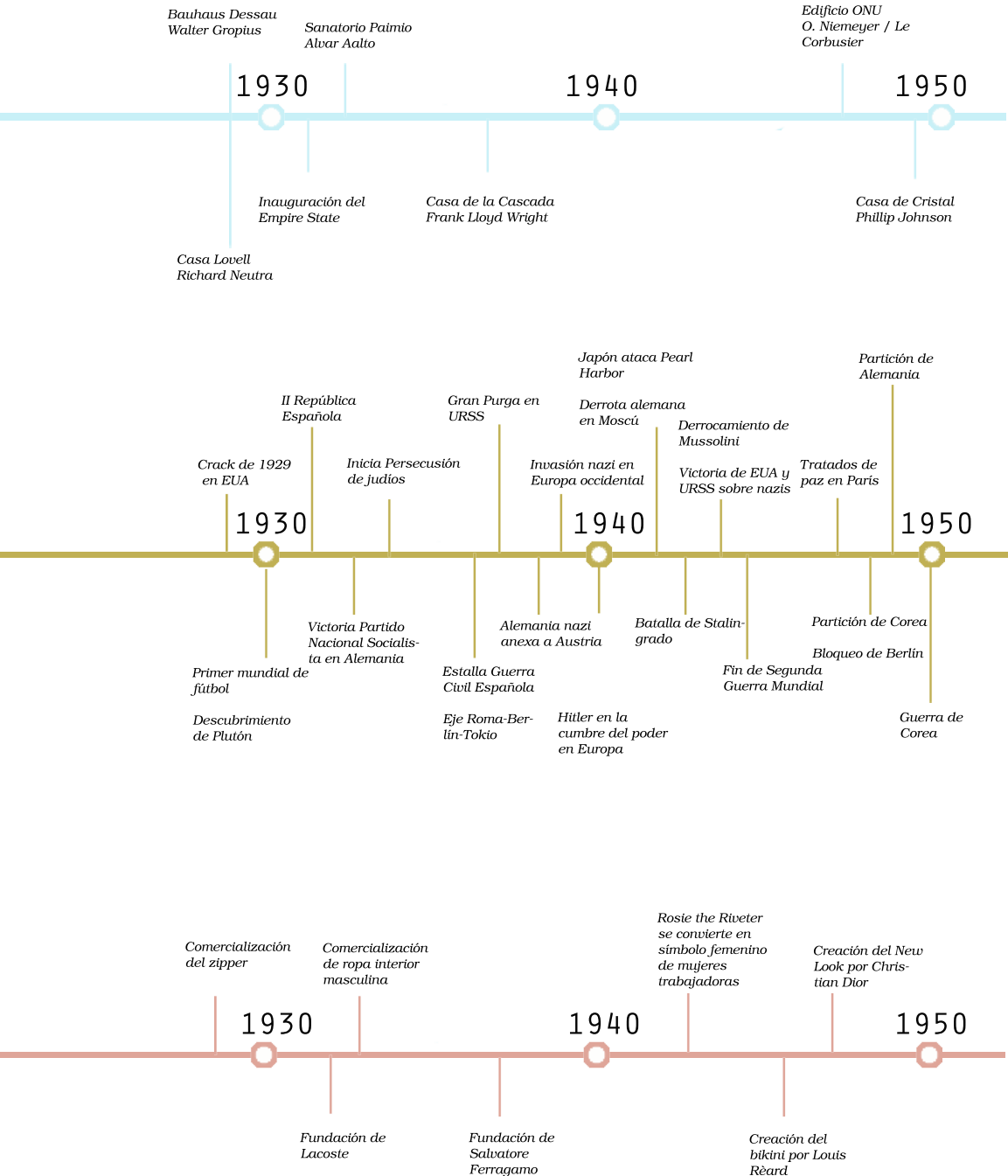
- viii.i Justificación
- viii.ii Módulos
- viii.iii Lugar de emplazamiento
- viii.iv Propuesta de integración a preexistencia
- viii.v Propuesta de emplazamiento 1
- viii.vi Propuesta de emplazamiento 2

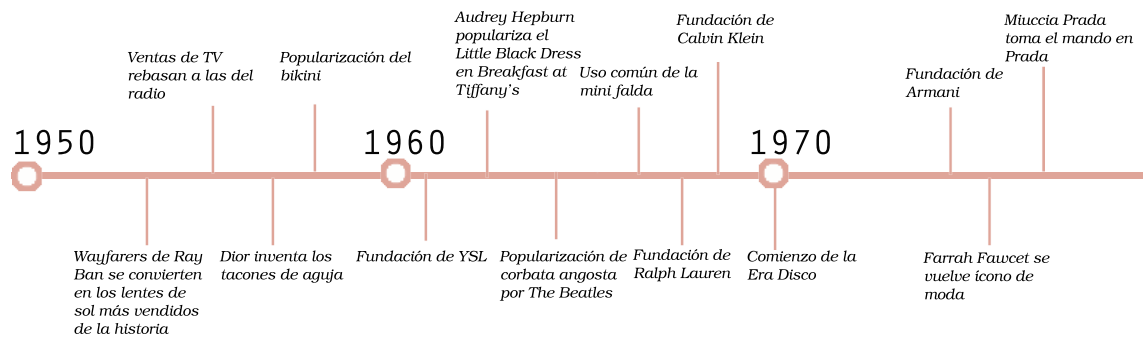
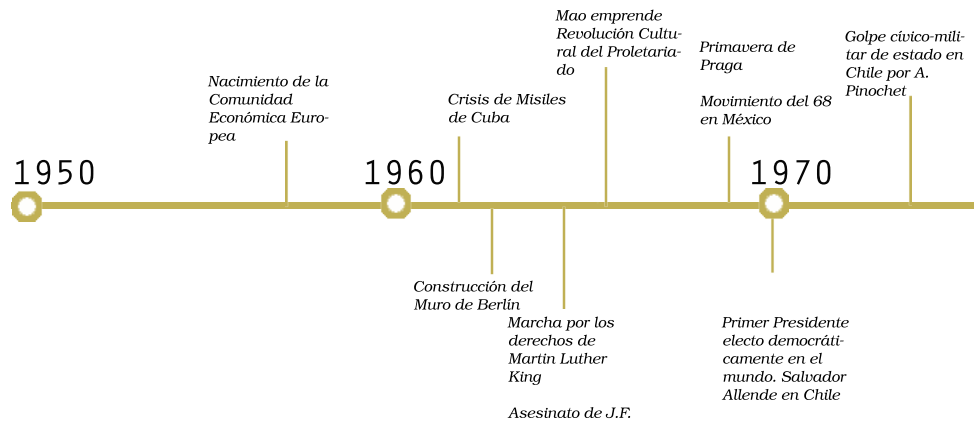
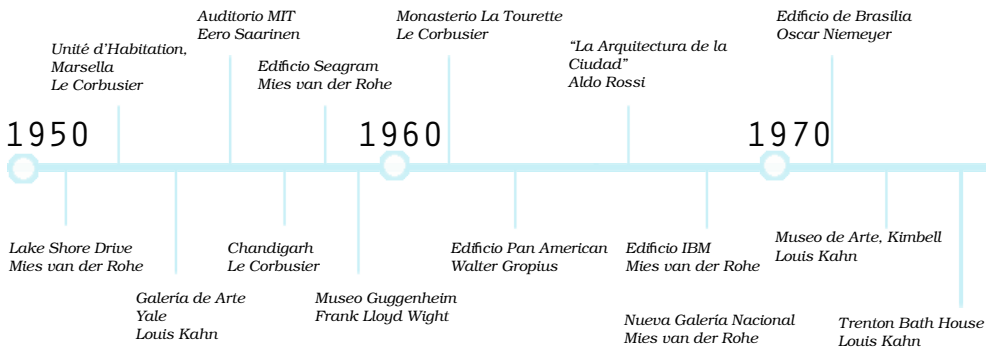
Bibliografía

Imágenes

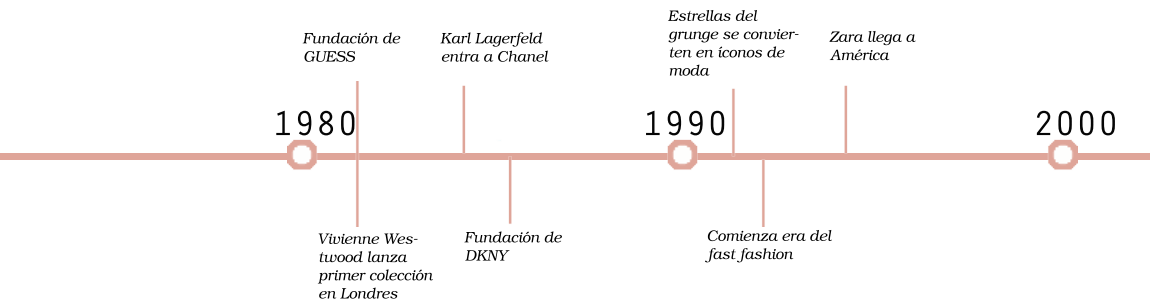
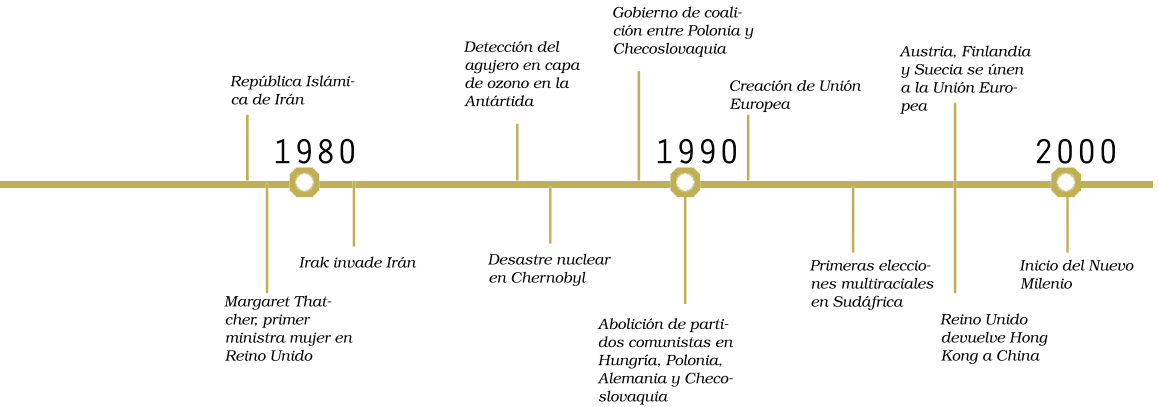
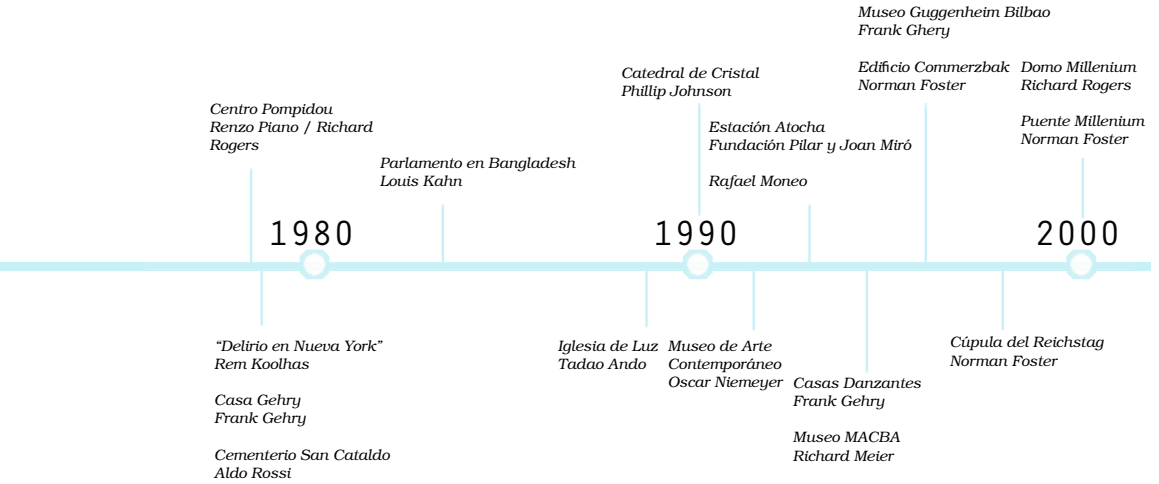
Gráficos

LÍNEA DEL TIEMPO

INTRODUCCIÓN

MODA Y ARQUITECTURA COMO
EXPRESIÓN Y COBIJO DEL CUERPO

INTRODUCCIÓN

Es imposible pensar en la vida del hombre sin ropa y sin casa. Desde la aparición de los homínidos se ha hablado del uso del fuego, invención y perfeccionamiento de herramientas, pero, **¿cuándo se convirtieron en indispensables el vestido y el habitáculo para el ser humano?** Las primeras prendas protegieron al hombre de la última glaciación, algunas pinturas rupestres muestran el uso de prendas para el básico fin del cobijo, hechas de pieles de animales o fibras vegetales, las cuales también servían para cubrir los primeros habitáculos que el hombre fabricó para la protección del clima y de su entorno. Desde las primeras prendas y cuevas, hasta el fast fashion y edificios high tech, la arquitectura y la moda han ido evolucionando con el ser humano, la función de ellos ha sido influenciada por cambios políticos, económicos, religiosos y sociales. De tener el “sencillo” objetivo de protección hasta ser el medio por el que se expresa una persona, las prendas y los edificios son elementos inherentes a la vida del ser humano.

El cuerpo se encuentra en una **permanente relación íntima** con las prendas que lo habitan, viven experiencias junto con él, pueden hacernos los días un poco más sencillos o complicados de llevar, siempre hay algo de mal humor en quien lleva un abrigo que pica, un pantalón demasiado ajustado o unos zapatos incómodos. Usar ropa se ha convertido en algo tan elemental en la vida cotidiana que lo damos por sentado, muchas veces olvidamos que vivimos en ella, es algo casi tan inconsciente como respirar, por lo que es importante no subestimar la importancia de esta, la ropa es más que lo que vemos en revistas y anuncios, más que tendencias dirigidas por un grupo selecto de diseñadores o “expertos”, la ropa nació para protegernos, y se ha convertido en un **medio inevitable por el que todos los seres humanos nos expresamos.**

De forma igual de evidente, la arquitectura afecta nuestra vida diaria, quitando la idea de que esta es únicamente los rascacielos en las principales avenidas, casas lujosas o las construcciones que aparecen en revistas; dentro de la arquitectura se encuentran todos los espacios construidos, la casa donde vivimos, la escuela donde estudiamos, el edificio donde trabajamos, la plaza en donde paseamos, el mercado donde compramos, todos estos espacios donde vivimos nuestros días son parte de la arquitectura, y aunque a una escala mucho mayor, ella también **expresa lo que se vive en ese espacio**, las personas que lo habitan, cómo

son, sus costumbres y hábitos. Siendo un medio de protección mucho más grande que un atuendo que usemos, la arquitectura llega a depender de más de una persona, y en muchos casos de miles de ellas. El arquitecto probablemente es el que menos puede controlar estos espacios, pues los habitantes siempre van a ser los que transformen y adapten la arquitectura.

El vestido es nuestra segunda piel, y a pesar de que no siempre somos conscientes, siempre algo es expresado a través de ella, a grandes rasgos se habla de tendencias por época o estilo, sin embargo, a pesar de vivir en un mundo globalizado donde se sigue la misma tendencia en cualquier parte del mundo, igualmente vivimos en medio de estilos y personalidades infinitas, y al observarlas en la vida diaria no puedo evitar preguntarme, **¿por qué decidimos usar lo que usamos?** ¿Nuestra forma de pensar es inherente a lo que expresamos en nuestro aspecto? Aún las personas no interesadas en sus atuendos, hicieron una elección de prendas ¿por qué? Lo que elegimos inevitablemente tiene que ver con lo que pensamos, por lo que nuestra elección de prendas siempre va a expresar ideas, humor, aspiraciones, gustos, etcétera. La ropa nos brinda cobijo, su proximidad con el cuerpo le permite vivir experiencias con él, lo refugia, lo enfatiza, lo esconde o lo libera. Más que usar la ropa, **la portamos**.

La arquitectura cumple la misma función que el vestido, aunque a una mayor escala, el cobijo de las prendas se transforma en refugio cuando hablamos de arquitectura. Los primeros habitáculos del hombre lo protegían del clima, el desarrollo del hombre hizo que de esos habitáculos se crearan otro tipo de construcciones para albergar las nuevas y más complejas sociedades. Igualmente el vestido, de ser fibras vegetales y pieles de animales sobrepuestas en el cuerpo humano, se transformaron hasta ser trajes y vestidos perfectamente amoldados al cuerpo humano ornamentados con metales y piedras preciosas para más que proteger al cuerpo de la inclemencia del clima, demostrar nivel social, económico, diferenciando así las distintas jerarquías sociales, la religiosa, la gubernamental, mercaderes, obreros, así hasta llegar a las clases más bajas, las cuales usaban prendas mucho más austeras y finas, lo más cómodas posibles para los más duros trabajos que realizaban.

A partir de **la relación de cobijo y refugio**, la arquitectura y la moda del vestido han ido desarrollándose de manera similar, y aunque en algunas ocasiones de manera paralela, en otras su desarrollo ha ido de la mano, hasta llegar a una relación íntima, creando un vínculo que hoy es más evidente que nunca. La Revolución Industrial permitió en gran parte la creación de este vínculo, el paso de la producción artesanal a la producción en masa creó las industrias del textil y la construcción, esto provocó el nacimiento de modas y tendencias a las que cada vez fue más fácil tener acceso.

Al entender el protagonismo del vestido y lo construido en la vida cotidiana, es también importante el análisis del vestido hoy, y cómo se creó lo que hoy conocemos como la industria de la moda, igualmente el paso del refugio a la arquitectura y la industria de la construcción. Esta transformación tan importante fue gracias a la **Revolución Industrial** en el siglo XIX, esta dio paso a una vida totalmente nueva y provocó la creación de las grandes urbes. Las nuevas máquinas que agilizaron el trabajo de fabricación y estandarización ayudaron a la creación de nuevos y más económicos materiales que llegaron con facilidad a todas las clases sociales.

Esta tesis explora el desarrollo de la arquitectura y la moda a partir del siglo XX, tomando como antecedente directo la Revolución Industrial, que sin ella la cotidianidad sería muy diferente a como la conocemos ahora. A partir de las últimas décadas del siglo XIX comenzaron los grandes cambios, principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos y países occidentales de Europa, esto hizo que esta zona se enriqueciera no solo económicamente, sino artísticamente también.

La industrialización y posteriormente la Primera Guerra Mundial generaron una serie de necesidades que **cambiaron paulatinamente la ideosincrasia**, ejemplo clave fue el comienzo de la liberación femenina. La mujer comenzó a tomar lugar en el campo laboral y universitario, y dejaron de limitarse a las profesiones comúnmente realizadas por mujeres (maestras, enfermeras, costureras) y extendieron sus posibilidades a las que sólo “podía” llevar a cabo el hombre.

“En 1975 relaté mi primera experiencia sobre el nuevo aumento de mujeres en aquitectura. La relación entre hombres y mujeres ya es de uno a uno en muchas escuelas. El talento y entusiasmo de estas jóvenes han brotado creativamente en la profesión. En conferencias hoy en día encuentro muchas mujeres participando; algunas llevan diez o más años en el campo”

Denise Scott Brown, “Sexismo y el star system en arquitectura” 1989

Los movimientos sociales del siglo XX generaron una visión más abierta, específicamente la arquitectura y la moda cambiaron junto con la sociedad y los nuevos enfoques de estas fueron dirigidos a estos cambios. Probablemente los más importantes fueron los movimientos anti-racistas y el de la liberación femenina, el cual es clave para entender la transformación del vestido en el siglo pasado, y junto con esta, la ciudad, la arquitectura, es por eso que los temas tocados en los capítulos siguientes hablan de moda femenina, la cual sufrió cambios mucho más drásticos, reflejo de los que se vivían en sociedad.

Los países anteriormente mencionados fueron los primeros en cambiar las antiguas ideas, este cambio provocó una nueva ola de artistas que comenzaron a experimentar nuevas formas de expresión, nacieron las vanguardias artísticas, nuevos estilos arquitectónicos, y por supuesto, nuevas tendencias en el textil. Europa Occidental y Estados Unidos han marcado el camino de la arquitectura y el textil a partir de ser los primeros en tener estas transformaciones, muchos países, entre ellos México, han sido seguidores de estas tendencias, lo cual ha provocado que exista poca innovación en estos ámbitos en dichos países. En el caso exclusivo de México, es una lástima que no se haya desarrollado una cultura de la industria de la moda textil teniendo raíces tan grandes y diversas del vestido típico regional mexicano, esto ha provocado que no haya conocimiento de la historia de la moda, siendo un tema que siempre ha sido tan importante en la vida cotidiana. El tema del desarrollo de la arquitectura en México es muy diferente, ha habido una mayor difusión de esta y su historia, desde arquitectura mesoamericana, arquitectura colonial hasta arquitectura moderna, los edificios enigmáticos del país reciben millones de visitas al año, iconos de la arquitectura mexicana del siglo XX como Enrique de la Mora, Mario Pani, Luis Barragán, son mencionados cuando se habla del México del siglo XX. Sin embargo, varios de estos nombres siguieron ideas surgidas en Europa y Estados Unidos, aunque aplicadas a las necesidades de México, la tendencia arquitectónica que marcó el camino a la modernidad del país y la arquitectura mexicana del siglo XX fue principalmente el Movimiento Moderno, cuyas bases fueron establecidas en Europa.

Esta tesis busca analizar las bases de las tendencias de moda textil y arquitectónicas que México ha seguido desde el siglo XX y hasta el momento. El por qué de ellas, qué significaron, en dónde, cuándo surgieron y las características en común que han tenido la moda textil y la arquitectura como reflejo de cambios políticos, económicos y sociales. Entender que estas dos son esenciales en la vida cotidiana, y que esto les ha ayudado a establecer una estrecha relación al día de hoy.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ANTECEDENTE

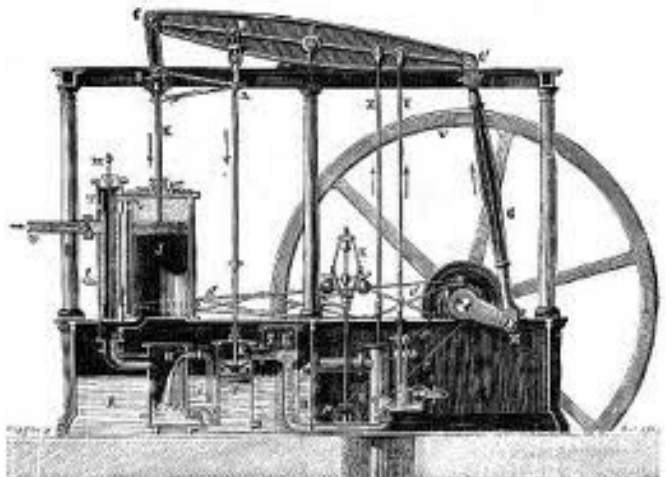
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La arquitectura, urbanística, moda, arte y prácticamente cualquier disciplina cambiaron gracias a la Revolución Industrial, varios de los factores que contribuyeron a estos cambios nacieron en el siglo XIX, como el liberalismo, cuyo punto de apoyo fue el principio de la propiedad privada, así como la estimulación del trabajo y la competencia con una libre relación entre oferta y demanda. El liberalismo es asociado con el industrialismo, que incentiva el capitalismo, al exigir un adelanto de capital inicial, imposible de pagar por los artesanos, para posteriormente utilizar al máximo las máquinas y recuperar de la manera más rápida posible el capital invertido. En conjunto nace la producción en masa, la economía del consumo, el régimen de competencia, al ser nacional, pasa después a la conquista exterior, por lo que el régimen capitalista obliga al estado a establecer políticas exteriores. La burguesía fue la clase naciente del capitalismo y el industrialismo. Se comprometió totalmente a la industrial y el comercio. Se convirtió en la clase dominante, la cual tenía la característica de ser abierta, a ella podía acceder cualquiera siempre que fuera capaz de adquirir eficacia, riqueza y poder. Igualmente, la clase proletaria fue protagonista del siglo XIX, gracias a las condiciones y experiencias de la vida en las fábricas, nace el socialismo científico, tras varias reformas al llamado socialismo utópico. El movimiento obrero se organiza siguiendo los principios del marxismo. Según éste, el obrero produce un valor excesivo respecto a su remuneración, plusvalía que es absorbida por el capitalista en su propio y exclusivo beneficio. Otro factor antecedente del cambio en la arquitectura es el positivismo, gracias al cual hubo un gran progreso en las ciencias naturales, un importante desarrollo tecnológico con la invención de máquinas capaces de sustituir el trabajo artesanal y revolucionar procesos de producción.

Inglaterra, al ser la primer nación que vivió la experiencia de la civilización industrial, fue la primera en la que se manifestó este cambio radical antropológico y cultural la cual es consecuencia de la revolución demográfica e industrial, se calcula que la población inglesa pasó de seis millones a catorce millones de habitantes dentro de la segunda mitad del siglo XVIII a 1830, este estallido demográfico es asociado con los progresos de la medicina y asistencia sanitaria, instalaciones para el tratamiento y saneamiento de las aguas del proceso de la industrialización. Entre las innovaciones tecnológicas que producen una nueva distribución de la población sobre el territorio, la más importante es **la máquina de vapor de James Watt**, patentada en 1769, la cual incidió en los tres sectores

productivos más activos de Inglaterra: el minero, siderúrgico y textil. En el sector textil, la máquina de vapor de Watt proporcionó la energía mecánica necesaria para el telar inventado por Edmund Cartwright, que sucedió a la hiladora de Richard Arkwright, movida por energía hidráulica e ideada en 1768, que a su vez había sustituido a los telares manuales Jenny de 1764 y al fly shuttle de 1733.

Los telares manuales permitían el trabajo independiente o por encargo, o para consumo propio, este método era llamado sistema putting-out, el cual era ejecutado por miembros de la familia en las zonas campesinas, contrario a este, llega el sistema industrial o factory sistem. Bajo el sistema putting-out los trabajadores antes de fabricar su producto, contrataban a comerciantes, los cuales les suministraban materias primas. Generalmente las mujeres hacían los hilados, mientras que los hombres producían los tejidos. En 1733 John Kay inventó la lanzadera volante la cual ayudó a la automatización del proceso del tejido.

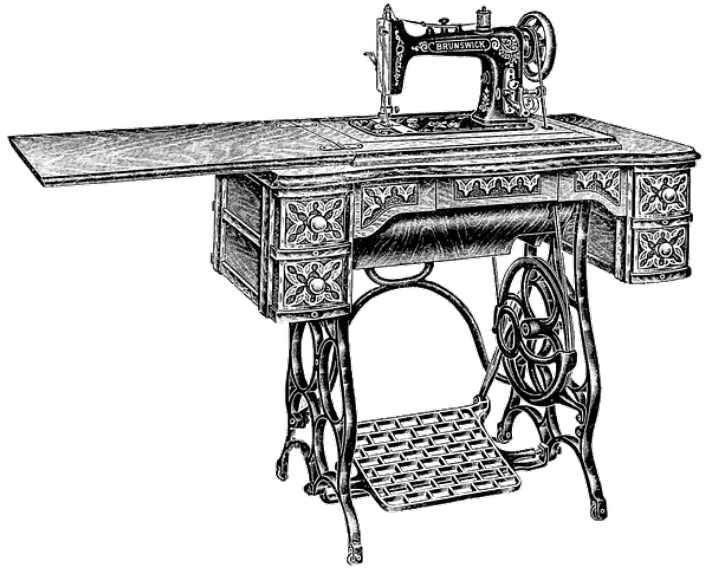

Máquina de Vapor
James Watt 1769

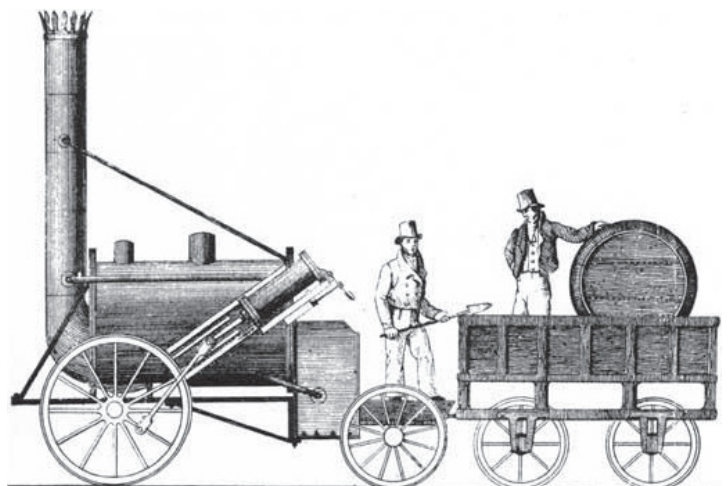
Con el desarrollo tecnológico nacieron las grandes empresas textiles, cuya influencia económica se sintió en Reino Unido y Europa Occidental, principalmente. A principios del siglo XVIII, se inventaron varias máquinas para la producción textil. En Francia, en 1830, Barthelemy Thimonnier obtuvo una patente por su máquina de coser, en 1841, era dueño de 80 máquinas que producían uniformes para el ejército francés, la fábrica fue destruida por los sastres, los cuales vieron amenazados su trabajo. El invento de la **máquina de coser moderna se le atribuye a Isaac Merritt Singer**. Además de fabricar y diseñar la máquina, fundó la primera empresa de producción a gran escala de máquinas de uso doméstico, con novedades como la publicidad a gran escala, la venta a plazos, contratos de mantenimiento, etcétera. Los avances tecnológicos del siglo XVIII impulsaron la industria textil moderna, inauguraron el sistema fabril y produjeron grandes cambios, aún vigentes en la vida familiar y social.

Al mismo tiempo las ciudades y las vías de comunicación entre las poblaciones comenzaron a necesitar grandes cambios, después de establecerse la lógica industrial aumentar la producción, reducir los precios para producir más en un tiempo cada vez menor, incrementa el ritmo productivo, por lo tanto comienza la necesidad de una nueva red de comunicaciones. Se abrieron nuevas carreteras, hubo habilitación de canales navegables, y se aceleró el proceso del transporte sobre ruedas, primero de madera y después de hierro, hasta que llegó **la locomotora de George Stephenson en 1829**, para la llegada posterior del ferrocarril.

Junto con los nuevos sistemas de transporte, y las nuevas redes de comunicación que demandaba la industrialización, la migración masiva a las ciudades es el otro factor decisivo para el cambio radical en las ciudades. La gente fue atraída por la ciudad principalmente por motivos económicos, la posibilidad de llevar una vida más higiénica, actividades recreativas, etcétera. Las ciudades se convirtieron en el lugar donde se verificó con más fuerza el choque de clases, gracias a la explosión demográfica provocada por la industrialización. Claros ejemplos son las ciudades de Londres, Manchester, Liverpool y Leds, en las cuales se sabe, había condiciones inhumanas de habitabilidad, dentro de los años más típicos de la Revolución Industrial, los cuales van de 1760 a 1830, las construcciones antiguas de los centros, las más deprimidas de estas ciudades, fueron ocupadas por los inmigrantes del campo.

Máquina de Coser
Isaac Merritt Singer

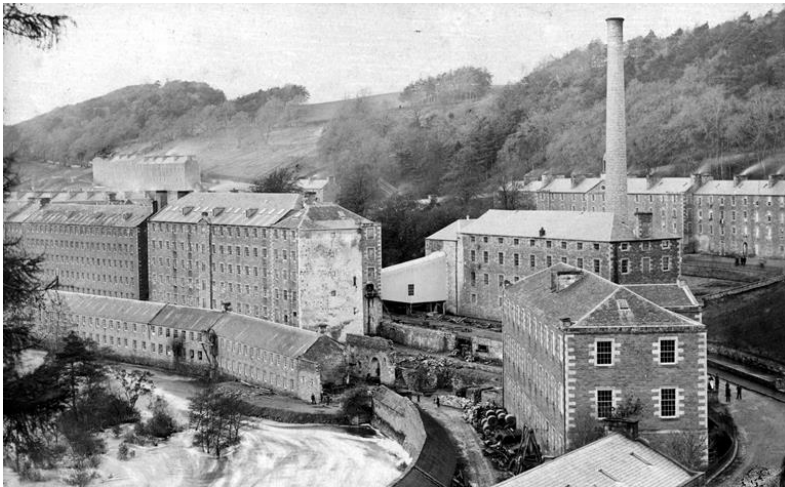
Locomotora
George Stephenson 1829

Hasta el de hoy sufrimos las consecuencias de esta industrialización, la cual, a pesar de ser una etapa de desarrollo social, científico, artístico, y político, nace la ciudad del carbón, el humo y la máquina, símbolo de un proceso irreversible. Del diagnóstico y la conciencia del estado de las ciudades, nacen también técnicos, reformadores y utopistas en busca de la administración de la ciudad, dando lugar a la urbanística moderna.

A pesar del deterioro que sufrió la vida de los habitantes de la ciudad, hubo iniciativas para compensar este daño en los campos edificatorio y urbanístico. Se efectuaron encuestas sobre las condiciones higiénicas, sanitarias y residenciales en los alojamientos populares, también se dictaron algunas leyes sobre la salud pública, como el **Public Health Act de 1848**, el **Artisan's and Labourer's Dwelling Act de 1866**, el **Housing of Worker Class Act de 1890**, etcétera. Otra iniciativa fue la de elaborar leyes para la expropiación de bienes privados declarados de utilidad pública.

Los utopistas también tuvieron un lugar importante en el nacimiento de la urbanística moderna, los cuales buscaban terminar con el conflicto entre el derecho privado y el público para así garantizar mejores condiciones de vida. Las primeras reformas propuestas eran sólo viables en una organización diferente a la capitalista, por eso se le llamaron utopistas, aún así, anticiparon varias reformas e indicaron desastres urbanos irresolubles. El mejor ejemplo fue **Robert Owen**, quien fue un ex obrero el cual se convirtió en el más grande accionista de las hilaturas **New Lanark** en Escocia. En 1816 decide mejorar los salarios, reducir jornadas laborales a 10 horas, y distribuir a los obreros en alojamientos decorosos y demás iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus empleados. En 1817 plantea un plan urbano con una serie de comunidades semirrurales, acogiendo cada una de 500 a 1500 personas, ocupadas en la elaboración industrial de productos de la tierra. Estos asentamientos contenían casas, talleres y servicios comunes, escuelas, capillas, bibliotecas. Fueron intentadas primero en Inglaterra, y después en Estados Unidos, aunque éstas tuvieron breve vida, estimularon una serie de reformas. Contemporáneo al plan de Robert Owen, fue la teoría de Charles Fourier, que incluía un edificio para 1620 habitantes, era una especie de residencia moderna, con locales y servicios como lavandería, cocina, instalaciones centralizadas, etcétera. Fue construida por Jean Baptiste Godin, alrededor de su fábrica Guisa, en la segunda mitad del siglo, teniendo un gran éxito. El marxismo, también tuvo un lugar importante en todos estos cambios, como idea contraria al capitalismo y por ser la fuerza representativa del movimiento obrero, se toma como uno de los factores más importantes para la cultura urbanística moderna, y el resto de la historia contemporánea.

Es imposible pensar en los procesos de construcción contemporánea sin los avances generados en la Revolución Industrial en este campo. Avances en construcción con productos tradicionales, pero realizados con nuevas técnicas, así como los totalmente nuevos como el descubrimiento de A. Darby de la fundición del hierro forjado, del acero y más tarde del hormigón armado.

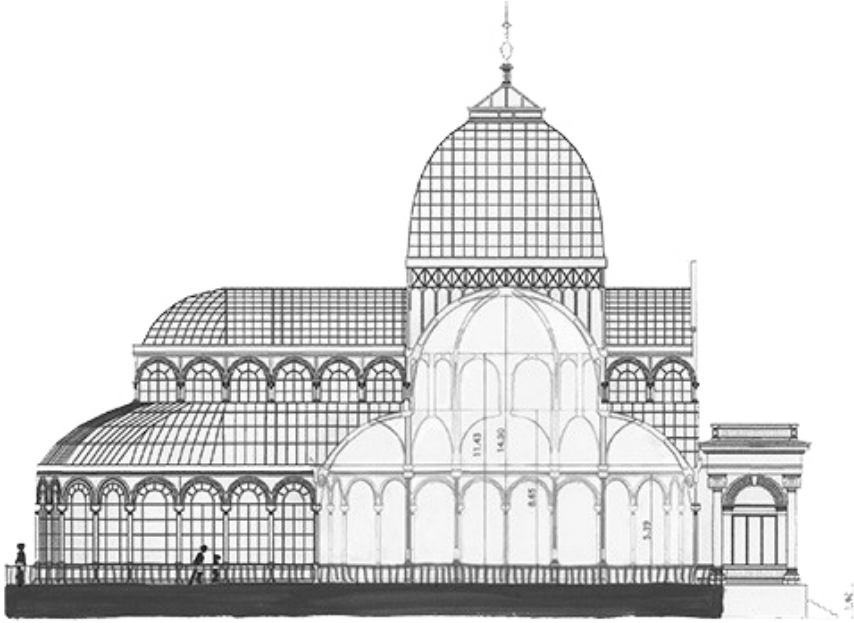

Plan Urbano para New Lanark
Robert Owen 1817

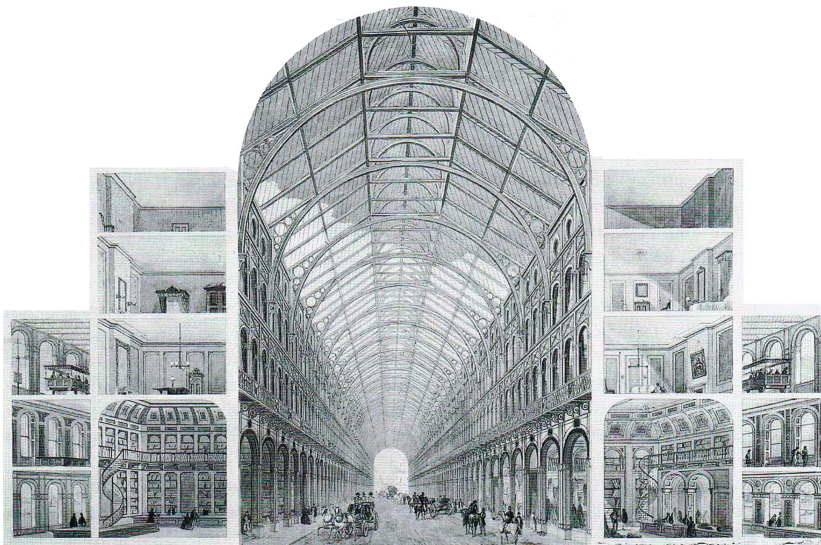
Además de estos avances tecnológicos, es igual de importante la generación de la **arquitectura de la ingeniería**, con obras como el **Palacio de Cristal de Joseph Paxton**, esta corriente arquitectónica es el mejor ejemplo en el campo constructivo para explicar la cultura del siglo XIX marcando el paso entre el pasado y el presente, construcciones sin las cuales no habría nacido el Movimiento Moderno.

La arquitectura de la ingeniería influyó todo tipo de construcciones, desde los puentes de hierro, grandes cubiertas de hierro y cristal, y hasta edificios de varios pisos con esqueleto metálico, tipología que más que un estilo arquitectónico fue y es un principio constructivo que continuó en la construcción del siglo XX y sigue vigente. Por otra parte las cubiertas de hierro y cristal, elemento característico de la arquitectura de la ingeniería, se usó en edificios de diferentes usos como en invernaderos, mercados cubiertos, grandes almacenes, estaciones ferroviarias, instalaciones para exposiciones universales, etcétera. Igualmente nace la construcción de estaciones ferroviarias, con el que se genera una tipología arquitectónica totalmente nueva. Todas estas características de la construcción y tipologías arquitectónicas en el siglo XIX estaban, por supuesto, ligadas directamente con el mundo de la industria y el comercio, y buscaban demostrar con el gigantismo de éstas construcciones, confianza optimista hacia un futuro pacífico y progresista para la humanidad en las nuevas ciudades.

En la construcción, así como en la ciencia, el arte, y en todos los campos de la sociedad, en la época de la Revolución Industrial hubo una coexistencia de lo nuevo y lo viejo. Lo viejo y tradicional, aprendiendo a adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos de producción, y la experimentación, implementación y aceptación de los materiales y productos totalmente nuevos.

Alzado Palacio de Cristal
Joseph Paxton

Sección Palacio de Cristal
Joseph Paxton

1900-1920

EL INICIO DEL SIGLO POST INDUSTRIAL

LOS PRIMEROS DESFILES

Charles Frederick Worth fue el primer couturier, a finales del siglo XIX revoluciona el proceso creativo creando un sistema de producción inédito: él impone sus creaciones concebidas de antemano con tejidos y adornos de su elección, y sus clientas se limitaban a escoger los modelos que le serán confeccionados a la medida. Antes de Worth, sastres y costureras trabajaban a las órdenes de sus clientes, los cuales les proporcionaban ideas de diseños, tejidos y adornos. A partir de Worth, comienza una nueva manera de entender la moda y una nueva manera de mostrarla. Worth fue el primero en enseñar en su estudio, las prendas en movimiento de la mano de sus maniqués. Previamente invitadas, mostraba a las clientas sus colecciones en salones lujosos y por los cuales hacía desfilas a jóvenes con sus creaciones. Después de un tiempo, cambia de parecer y los desfiles los comenzó a presentar en una fecha señalada. Las mujeres que modelaban la ropa eran escogidas entre las vendedoras o asistentes que aguantaban los espejos. **Marie Vernet** destacó de entre ellas y es considerada la primer modelo de la historia, años después se casa con Worth ayudando al éxito de la casa de su carrera.

La presentación ordenada de las prendas, tienen su origen en las láminas ilustradas que los talleres de costura mostraban en revistas de moda de las diferentes propuestas de la temporada. Esta iconografía se traslada a los salones donde los figurines se transforman en modelos de carne y hueso. Las primeras pasarelas han sido relacionadas con el teatro y se gestaron al mismo tiempo que los comienzos de la industria del cine. El diseñador **Paul Poiret** fue el primero en diseñar presentaciones concebidas exclusivamente para la prensa en verano del 1910. Posteriormente, **Lady Duff Gordon** de la firma **Lucile** participó activamente en ésta etapa fundacional con eventos de clara inspiración teatral que organizaba en sus tiendas, en una sala de espectáculos, concebida especialmente para éste fin. De los elementos que usó para la presentación de su colección se destacan los siguientes:

- Iluminación expresiva
- Música en directo
- Modelos bautizadas con nombres exóticos

Eventualmente la firma Lucile se autodeclara inventora de los desfiles, usó conocimientos adquiridos diseñando el vestuario para musicales y teatrillos de la sociedad del West End de Londres transformando su showroom de Hanover Street en un pequeño teatro.

Cientas mirando diseños de Lady Duff Gordon
París, 1914

Desfile de Wells Shop
Washington, 1920

ART NOUVEAU

ART NOUVEAU: EL INICIO DEL ARTE MODERNO

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el mundo vivió cambios radicales en la vida diaria a consecuencia de la Revolución Industrial y de las muchas otras revoluciones sociales alrededor del mundo que buscaban abolir ciertas formas de gobierno, el *Art Nouveau* se generó en los últimos años del siglo XIX, y por supuesto que su nacimiento y desarrollo no fue ajeno a las consecuencias de estos cambios. El Art Nouveau, marca el inicio reconocido de la arquitectura moderna.

“Traduce directamente en formas las condiciones (del siglo XIX), introduciéndolas, por así decirlo, en la realidad interna de la arquitectura y de las artes aplicadas” . (de Fusco, 1981)

El Art Nouveau además de haber nacido en medio de los cambios sociales, políticos y económicos del siglo XIX, se vio también fuertemente influenciado por el arte y la construcción de su momento: el movimiento de **Arts and Crafts**, la construcción en hierro, la influencia de pintores impresionistas y simbolistas, moda de objetos orientales, la posibilidad de realizar curvaturas en madera, lo cual crea la **silla no 14** (silla Thonet), icónica en su momento, y vigente aún en el siglo XXI. Todos estos acontecimientos, ayudaron al deseo de crear un nuevo lenguaje, no sólo en la arquitectura, sino las costumbres de toda una época, el Art Nouveau es la *“conclusión de una larga evolución de problemas culturales y de variaciones del gusto que durante el siglo XIX pretendían definir un estilo”*. (de Fusco, 1981).

Silla no. 14
Michael Thonet 1859

PAÍSES REPRESENTANTES DEL ART NOUVEAU

Bélgica fue el país que vio el nacimiento del Art Nouveau, gracias al ambiente optimista a nuevas ideas, las cuales se reflejan desde años anteriores a la generación del Art Nouveau, cuando se exponen en Bruselas artistas británicos vinculados al **Arts and Crafts**, mientras que se organizaban también muestras de pintores impresionistas y post-impresionistas. Se abren revistas como **Les XX, La libre Esthétique**, las cuales importan a Bélgica arte industrial e independiente de Francia, dentro de este favorable ambiente, es destacado **Víctor Horta y Henry Van de Velde**. Horta, llevando el Art Nouveau a la arquitectura, construye principalmente para la clase burguesa, casas unifamiliares como la casa Tassel en 1893, casa Winssinger de 1894, casa Solvay de 1894, casa Van Eetvelde de 1895, casa Horta de 1898, edificios públicos como la Maison du Peuple en 1895 y almacenes como A l'Innovation. A diferencia de Horta, Henry Van de Velde se vio más interesado por los problemas teóricos que presentaba el Art Nouveau, igualmente contribuye al conocimiento del mismo en Francia y Alemania, donde dirige desde **1902 el Weimar Kunstgewerblicher Institut**, que se convierte más tarde en **1919 en la Bauhaus de Gropius**. Bélgica no sólo vio nacer este nuevo estilo y junto con él dos de los más importantes exponentes del mismo, sino también fue el lugar donde se sentaron las características principales del estilo, siendo así, las cuales fueron adoptadas por otros países en Europa.

Diferentes países del occidente de Europa siguieron el Art Nouveau, y adoptaron las características principales sentadas en Bélgica, haciendo en cada uno de los países distintas variaciones. **En Glasgow, Escocia, Charles Rennie Mackintosh** es influido por el Arts and Crafts, su visión del Art Nouveau, fue dirigida a la reducción de la naturaleza a formas geométricas, utilizando fluencia lineal, color, tramas cuadrículadas, y en su exterior rigurosos volúmenes. Al mismo tiempo en **España, Gaudí** formulaba su propia manera de hacer Art Nouveau, al cual se le llama modernismo catalán, el cual es claramente influido por el eclecticismo historicista al igual que del Art Nouveau, y la tradición española, con arquitectura mudéjar, romántica, barroca, etcétera. Gaudí añade simbolismo con motivos zoomórficos, religiosos, motivos de formas que encontramos tal cual en la naturaleza. En Viena, el Art Nouveau fue llamado estilo **Secesión**, a pesar de lo que pudiera parecer manifestaciones superficiales del estilo, se trató de evolucionar, haciendo que todo se generara a partir de aspectos decorativos, que después se simplificarían y serían

causa e influencia del **protorracionalismo**. El grupo de Secesión fue constituido por diversos artistas, principalmente pintores, formado en 1897, este estaba conformado por personajes como **Gustav Klimt, J.M. Olbrich, Kolomon Moser, J. Hoffman** y posteriormente **Otto Wagner**. En 1898 se construye la Casa de la Secesión, la cual tenía en planta baja un lugar de exposiciones, y estaba coronado por una cúpula recubierta con hojas doradas. La Secesión atravesó **tres etapas: la clasicista, decorativa y la de simplificación protorracionalista.**

La Virgen
Gustav Klimt 1909

ARQUITECTURA ART NOUVEAU

La primera representación arquitectónica del Art Nouveau, fue la **casa Tassel**, de Víctor Horta en 1893, en Bruselas, Bélgica, país de origen del este nuevo estilo, aunque no tardó en hacerse internacional, debido a que fue un estilo creado basado en el contexto del momento, tuvo coherencia con el nuevo sistema capitalista, en los ideales y necesidades de los países más desarrollados que buscaban obtener las mayores ventajas de la industrialización. Si bien este periodo tuvo grandes avances en casi todos los ámbitos de la cultura, dentro de ellos hubo consecuencias graves en aspectos como el ambiental y el social, así mismo el Art Nouveau, a pesar de ser creado con las nuevas ideas que trajo consigo la Revolución Industrial, benefició únicamente a quien benefició la misma, el Art Nouveau fue el estilo de los barrios señoriales, los grandes almacenes, ferrocarriles metropolitanos, e incluso hilaturas las cuales vieron las más grandes luchas sindicales. La **burguesía** así como fue la clase protagonista en la industrialización, igualmente lo fue en el nuevo estilo, pues los burgueses socialmente más preparados fueron los que aceptaron el estilo, y ayudaron al desarrollo de este, habiendo una completa **liberación frente a las formas del pasado**, pudiendo expresar nuevos mensajes,

Casa Batlló
Antonio Gaudí 1906

aceptando las nuevas tecnologías y la posibilidad de doblar los materiales. La acentuación lineal, el uso del hierro, los muros de fábrica, el uso de varios materiales en una sola edificación como la piedra, el ladrillo, el vidrio, la cerámica, madera, el uso de la variedad de colores, son unas de las principales características en la arquitectura del Art Nouveau. Comienza a haber una idea de fusión **naturaleza-arquitectura**, casa-jardín, a diferencia de la arquitectura de la ingeniería, la cual resuelve la idea de la comunicación con el exterior mediante transparencias, el Art Nouveau usa la idea de la organicidad, la cual habla de una relación mucho más estrecha de los espacios habitables con la naturaleza.

Casa Tassel
Victor Horta 1893

La relación hombre-naturaleza es estudiada en la **teoría de la estética del Eifühlung**, la cual busca responder el por qué el hombre se ve atraído o repelido por la naturaleza y del arte, ésta teoría se convierte en la clave de la comunicación del Art Nouveau. Habla de cómo hay una necesidad psicológica impulsada hacia lo orgánico, hacia lo bello de la naturaleza, y otra opuesta, igualmente psicológica, que lo lleva a la atracción por formas regulares, precisión matemática y la abstracción, determinando así, para el Art Nouveau una relación de motivos cóncavo-convexos y ritmos geométricos. Podemos así mencionar un ejemplo de arquitectura orgánica, que teniendo una clara relación con la naturaleza, presenta formas regulares, es el caso de las *prairie houses* de **Frank Lloyd Wright**, desde **el Unity Temple hasta la Robie House**, es clara la dualidad entre naturaleza y geometría. Así pues, el Art Nouveau, lejos de caer en la superficial reproducción de formas típicas de la naturaleza, le da un nuevo sentido a la geometría, creando el dualismo de la abstracción matemática con la naturaleza, dando lugar, posteriormente, al **protorracionalismo**.

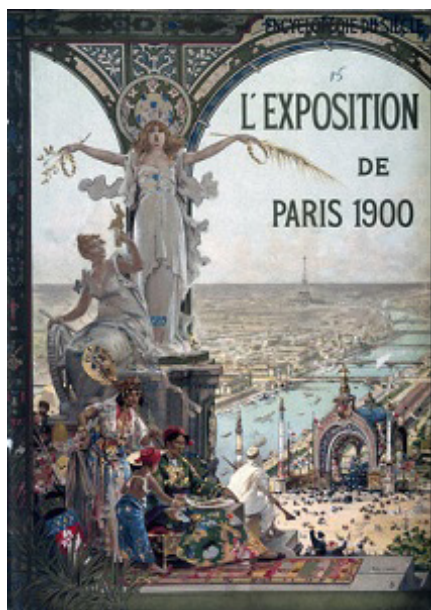

Unity Temple
Frank Lloyd Wright 1908

EL VESTIDO EN EL ART NOUVEAU

El Art Nouveau no solo tuvo lugar en la arquitectura, también implicó diversos sectores como las artes gráficas, artes figurativas, teatro, publicidad, decoración, urbanística, etcétera, los cuales comienzan a unificarse, las llamadas artes mayores con las artes menores, las puras y las aplicadas. También hubo una unión entre artesanado e industria, aunque al final, con algunas excepciones, permaneció en un nivel productivo artesanal. Aún así, hubo una relación artista-fabricante, se empieza a tener una idea de calidad en la producción industrial. Gran parte del crecimiento del Art Nouveau se le atribuye a las exposiciones en las que tuvo presencia, la Exposición Universal de París de 1889 y 1900, Exposición Tervueren en Bruselas en 1897, Exposición Internacional en Turín de Artes Decorativas en 1902 y la Exposición Internacional de Francia en Nancy en 1909.

En las artes gráficas, el Art Nouveau fue usado en formas populares, de fácil reproducción y de gran alcance, artistas como Peter Behrens y Hermann Obrist imprimieron sus trabajos en portadas de libros, catálogos, anuncios de revistas, etcétera. En Francia se comenzó a ilustrar el estilo de vida decadente de la *belle époque*, asociada con la vida nocturna de Montmartre en París, sus clubs nocturnos, bares, etcétera. Ilustradores como Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard, Victor Prouvé, Théophile Steineen, popularizaron este tipo de gráficos, en el que principalmente se retrataba a una mujer mucho más libre.

Cartel Exposición Universal de París de 1900

Job Cigarette Papers
Alfons Mucha 1896

Publicidad para Nestlé
Alfons Mucha 1897

Gestos más naturales, el **cuerpo mucho menos rígido, dándole movimiento con vestidos mucho más sueltos**, dentro de los carteles del Art Nouveau muchas veces estos vestidos no tenían una forma rígida, el movimiento de ellos de pronto se convertía en alguna forma de naturaleza, dándole sensualidad y libertad, igualmente en estos se promovían el uso de nuevas tecnologías como el teléfono, o la electricidad. El ilustrador inglés **Aubrey Beardsley** comenzó a ser polémico con sus ilustraciones, las cuales retrataban temas eróticos y hasta macabros.

Alfons Mucha fue probablemente el principal artista del diseño gráfico del Art Nouveau, el cual iba dirigido principalmente a la publicidad, aunque también trabajó en otros ámbitos como la joyería o mobiliario. En la obra de Mucha el tema más recurrente es la figura de la *femme nouvelle* o la “nueva mujer”, de esta manera trataba de alentar la idea de un mundo menos industrializado y masculino. En el intento por retratar el cambio a un nuevo tipo de mujer, fue indispensable cambiar igualmente la vestimenta con la que se solía representar a la mujer. Los vestidos victorianos se dejan atrás, para comenzar a vestir a las mujeres con vestidos menos ajustados, que dan la idea de más libertad y sensualidad, más movimiento.

En las ilustraciones del Art Nouveau, además de representar lo que quería ser anunciado en el caso de la publicidad, o al nuevo tipo de mujer, igualmente se retrataron espacios, que eran parte de la fantasía que se buscaban materializar Víctor Horta o Antonio Gaudí en sus obras, por mencionar algunos.

La necesidad de **libertad y movimiento** que surgió a partir de la rigidez de la industrialización, fue desarrollada en el Art Nouveau, en pintura, mobiliario, arquitectura y por supuesto en la moda también.

The Peacock Skirt para
Salomé de Oscar Wilde.
Aubrey Beardsley

La muerte del Art Nouveau comenzó en Alemania y Viena, cuando Peter Behrens, Josef Hoffmann, y Koloman Moser comenzaron a tener una idea más severa de llevar el arte, ese año muchos diseñadores que estaban asociados a la Secesión de Viena, fundaron el colectivo **Wiener Werkstätte**, teniendo una preferencia por ángulos rectos y formas ortogonales, un estilo inspirado en la industrialización que omitía cualquier forma orgánica. Esta idea fue fortalecida en 1907 cuando Peter Behrens realizó la instalación de AEG, y así ser jefe de cualquier diseño corporativo, haciéndolo el primer diseñador industrial de la historia y el fundador del **Werkbund**. La alianza forman entre industrializadores y diseñadores que posteriormente definieron el sistema de producción de artículos basados en la estandarización.

Reine de Joie
Henri de Toulouse-Lautrec 1892

CONCLUSIÓN 1

En las primeras dos décadas del siglo XX se notaron los primeros cambios drásticos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La Revolución Industrial un siglo atrás provocó la migración a las ciudades, la industrialización de estas, junto con las nuevas formas de trabajo provocaron que se crearan nuevas necesidades, con esto la mentalidad cambió y en los últimos años del siglo XIX el arte, la arquitectura y la moda fueron el reflejo del nuevo pensamiento. Nacieron vanguardias artísticas que desechaban las enseñanzas de la academia tradicional, y abrieron paso a nuevas formas y expresaron así cómo las formas de vida industriales lo transformaron todo.

1920-1940

EL ESTABLECIMIENTO DEL CAMBIO

LOS DESFILES DE LOS 20's A 40's

Los desfiles se convierten en un gran evento social y se celebran en salones de diseñadores, eventos deportivos o grandes almacenes.

Después de la innovación Charles Frederick Worth, Paul Poiret y Lady Duff Gordon, en la década de los 20's aparece una segunda generación de costureros y diseñadores que hereda las ideas de éstos tres:

- Paquin
- Doucet
- The Callot Sisters
- Chanel

Estos establecen firmas en las primeras décadas del siglo XX y convierten a **París en centro de la moda**.

Paquin, pionera en comunicación de la moda, convierte sus desfiles en espectáculos, presentándolos en teatros, mandaba a sus modelos a lugares de moda concurridos como las carreras de caballos de la firma **Longchamp**, paseando y al mismo tiempo promocionando sus creaciones. **Chanel** anima a sus maniqués a adoptar una postura única y propia convertida ya en cliché. Gusto y actitud daban vida a sus prendas.

Con ésta segunda generación de diseñadores los desfiles en París eran a puerta cerrada, pensando en una exclusiva élite, mientras que en Estados Unidos los grandes almacenes con el ojo puesto en la capital francesa, organizaban presentaciones de las colecciones importadas de París ante grandes multitudes.

En 1947 gracias a Christian Dior, cambia el formato en desfiles, Dior hace que sus modelos actúen y den vida a sus prendas con ritmo y movimientos vertiginosos mientras se anunciaban a las modelos con nombres imaginativos, a éste nuevo formato se le llama **The New Look**.

Desfile The New Look
Christian Dior 1947

ART DECO

Exposición Internacional de París 1925, el Art Déco (con acento en sus inicios) toma su nombre y se desarrolla en esta la esencia y los puntos esenciales del mismo. Sin embargo, a lo largo de los años, se van introduciendo diversas aportaciones e influencias de diversas escuelas y movimientos, clasificándose como Art Deco, término que no se empieza a utilizar sino hasta la década de 1960.

A lo largo del periodo Art Deco, o Style 25, comprendido entre 1915 y 1940, se fueron incorporando diversos elementos que ampliaron los límites para este estilo, diversas disciplinas y artes comenzaron a aplicar el Art Deco, arquitectura, diseño textil, decoración, artes gráficas, ornamentos, diseño en artefactos, por mencionar algunos.

Los orígenes del Art Deco no se remontan únicamente a la **Exposición Internacional de París de 1925**, muchos de los elementos de este estilo empezaron a ser desarrollados por artistas que trabajaron el Art Nouveau en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Al poco tiempo de la Exposición Universal en 1900, donde el Art Nouveau estaba en el auge, empezó su declive debido a la industrialización. Personajes como Otto Wagner o Josef Hoffman, empezaron en Viena siendo parte de la **Secesión**, posteriormente adoptarían el uso de líneas sencillas, rectas y simetrías, desarrollando elementos protomodernos.

Cartel de Exposición de París 1925

Los principales diseñadores del Art Deco fueron los franceses Emile-Jaques Ruhlmann, Jean Dunand, Armand-Albert Rateau, Süe y Mare, René Lalique, entre otros, quienes además de inspirarse en los anteriores movimientos europeos como el Art Nouveau o el Arts & Crafts, buscaron influencias en lugares más exóticos, como el **arte tribal africano, arquitectura mesoamericana como la maya y la azteca, arte egipcio** (debido al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922), en el textil hubo influencia de vestidos de ballets rusos. Laqueado y vitrificado del Lejano Oriente y esculturas, trabajo de la Clásica Roma y Grecia, muebles del estilo Luis XV y Luis XVI, manifestaciones artísticas como Fauvismo, Constructivismo, Cubismo, sobre todo en el textil.

Lavamanos
Jean Dunand

Buró
Jaques Rullman

El Art Deco también tuvo su lugar en el diseño de **electrodomésticos y maquinarias**. Los estadounidenses dominaron este tipo de aplicación del estilo adaptando el Art Deco en **automóviles y aviones**. Igualmente los estadounidenses diseñaron arquitectura Art Deco, edificios de mayor altura como el Chrysler o el Empire State en Nueva York son de los ejemplos más evidentes de este tipo de arquitectura, cuya construcción se relaciona directamente con la invención del ascensor, gracias a la Revolución Industrial, abriendo paso al diseño de edificios altos para la industria y los negocios, siendo estos los protagonistas de la arquitectura del siglo XX.

El Art Deco no sólo se vio reflejado en la arquitectura, también tuvo lugar en el diseño de mobiliario, industrial, textil, gráfico, iluminación, cerámica, vidrio, pintura, escultura. Por mencionar algunos.

Obreros en gárgola del edificio Chrysler
Sin fecha

LA ARQUITECTURA ART DECO

A pesar de que las bases del Art Deco fueron establecidas en la Exposición Internacional de París de 1925, la arquitectura más característica de este movimiento fue diseñada por estadounidenses, en ciudades como **Nueva York o Chicago** habitan los rascacielos más emblemáticos del Art Deco, torreones puntiagudos, remates ornamentales, escalonamientos en fachadas, son algunas de las características dominantes en estos edificios.

La arquitectura Art Deco en la Exposición Internacional de París de 1925 fue principalmente **efímera**, pabellones de grandes almacenes parisinos como el de Louvre, Au Bon Marché, Au Printemps y Galeries Lafayette tuvieron lugar en esta Exposición, estos almacenes buscaban expresar optimismo ante la industrialización usando estas estructuras efímeras que sólo fueron posibles gracias a la Revolución Industrial, a la cual se le agradece igualmente la aparición de estos almacenes debido a la fabricación del vestido en serie. Dentro de los pabellones en la Exposición de 1925, tuvo lugar uno de los más emblemáticos del siglo XX, L'Esprit Nouveau de Le Corbusier, el cual fue uno de los primeros diseños con características del Movimiento Moderno.

Aunque los principales ejemplos de arquitectura Art Deco se encuentran en París, y Estados Unidos, en países como Francia, Alemania y Reino Unido fueron construidos proyectos Art Deco, aunque a menor escala, cines, almacenes, hoteles y casas tuvieron lugar en este movimiento en Europa, diseños de Walter Gropius, Mies van der Rohe, y la Bauhaus, blancos y limpios estuvieron influenciados por este movimiento, incluso en Tel Aviv, Israel, se encuentra la Ciudad Blanca, que es un conjunto residencial diseñado por arquitectos egresados de la Bauhaus, que emigraron a Palestina durante la Segunda Guerra Mundial.

La arquitectura europea del Art Deco tuvo algunas diferencias a la estadounidense, la arquitectura de Frank Lloyd Wright, con características Art Deco buscaba más la organicidad y la fusión con la naturaleza, a diferencia de los diseños más puros de la Bauhaus, Gropius y Mies. En Miami Beach, Florida se encuentran ejemplos de arquitectura doméstica Deco, por arquitectos poco mencionados como Albert Anis o Henry Hoehauser, de los cuales poco se sabe. Incorporaron a sus diseños vidriería con motivos marítimos, celosías, motivos tropicales, geométricos, etcétera.

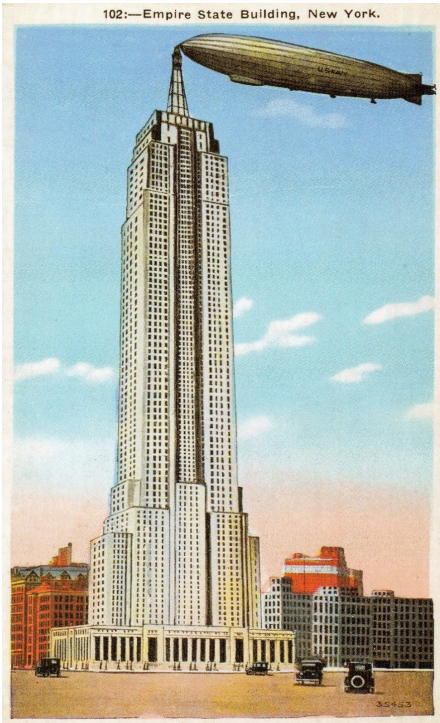
El Art Deco fue plasmado principalmente en los rascacielos, este tipo de arquitectura llegó a finales del siglo XIX principalmente en Estados Unidos, gracias a la industrialización, con arquitectos como **Louis Sullivan** en Chicago quien construyó edificios que fueron posibles gracias a estructuras metálicas y la invención del ascensor. Los rascacielos fueron la manifestación del optimismo por el capitalismo y la industrialización. En Nueva York, edificios como el Chrysler, Rockefeller Center, Empire State son prueba del auge que vivió Estados Unidos con el Art Deco, cada ciudad contaba con alguna central de correos, un gran almacén, cine o edificio de oficinas de este estilo.

El edificio Chrysler (Manhattan, Nueva York) revestido con acero cromado en níquel, en el piso 59 ocho gárgolas en forma de águilas, en la planta 31 se encuentran ladrillos en formas de automóvil. Fue diseñado en 1927 por William van Allen para William H. Reynolds, promotor inmobiliario que posteriormente se lo vendería a Walter P. Chrysler, el magnate en la industria automovilística, cuenta con 319 metros de altura y se concluyó en 1930.

El Empire State, ubicado en la Quinta Avenida en Nueva York, con apenas algunos elementos ornamentales, tiene una altura de 412 metros, con 102 plantas, aún con edificios que posteriormente superaron su altura, el Empire State protagoniza la vista aún a kilómetros de distancia.

El Rockefeller Center, dentro del cual se ubica el Radio City Music Hall, es un gran complejo diseñado por Raymond Hood. Su extensión es de aproximadamente tres manzanas, dentro de las cuales escultores, diseñadores, pintores decoraron con bajorrelieves, pinturas, esculturas los grandes espacios que se encontraban en el complejo. En el mobiliario, luminaria y pinturas, predomina el estilo Art Deco tanto en el exterior del Rockefeller Center como en el interior.

El declive de la arquitectura Art Deco comenzó a finales de la década de 1930, cuando la ornamentación de este estilo fue reemplazada por la sobriedad y el estilo funcional y discreto del Movimiento Moderno. Arquitectura que ya empezaba a ser desarrollada desde décadas anteriores, Le Corbusier, Bauhaus, Mies van der Rohe comenzaron a eliminar los frisos geométricos, las elevaciones escalonadas del Art Deco.

Postal de Empire State
década de los 40's

Postal de Rockafeller Center
década de los 40's

LA MODA ART DECO

El Art Deco también jugó un papel muy importante en la moda. Influenció directamente en otros medios como el ballet ruso o el diseño gráfico, y además ayudó a promocionar este movimiento. Sobresalen diseñadores de moda como **Jacques Doucet, Jean Lanvin y Paul Poiret**, quien contribuye igualmente al desarrollo de desfiles de moda, al ser el primero en crear presentaciones de sus colecciones exclusivas para la prensa. Las ilustraciones de moda ayudaron a la promoción de la moda Art Deco, al difundir la nueva costura, dibujos de Paul Iribe, Georges Lepape, o George Barbier y Erté, igualmente influenciaron otros campos del diseño, especialmente el gráfico.

Dentro de la moda, empezaron a tomar relevancia complementos como bolsos, abanicos, o polveras, los cuales tenían diseños con motivos geométricos y florales. Diseñadores de joyería, con firmas aún vigentes, nombres como **Cartier y Tiffany** comenzaron a tomar importancia.

El diseño de moda francés fue fuertemente influenciado por el ballet ruso, cuando en 1909 la compañía de Sergei Diaghilev llegó a París. El vestuario inspirado en el oriente diseñado por Léon Bakst en colores brillantes y fuertes transformó casi inmediatamente el diseño francés del momento. Al mismo tiempo Paul Poiret se anticipa al Art Deco y comienza hacerse fama diseñando vestidos vaporosos, sin corsé, empezando a **liberar a la mujer** de las incomodidades del vestido del siglo XIX, igualmente Coco Chanel revoluciona la moda femenina, cuando diseña el **traje sastre** de dos piezas para la mujer. Además de Coco Chanel y Paul Poiret, destacan otros diseñadores como Elsa Schiaparelli, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Christian Berard, Mainbocher, Paquin y Jeanne Lanvin.

Coco Chanel con su perro Gigot 1930

Marlene Dietrich en traje sastre Chanel
década de los 30's

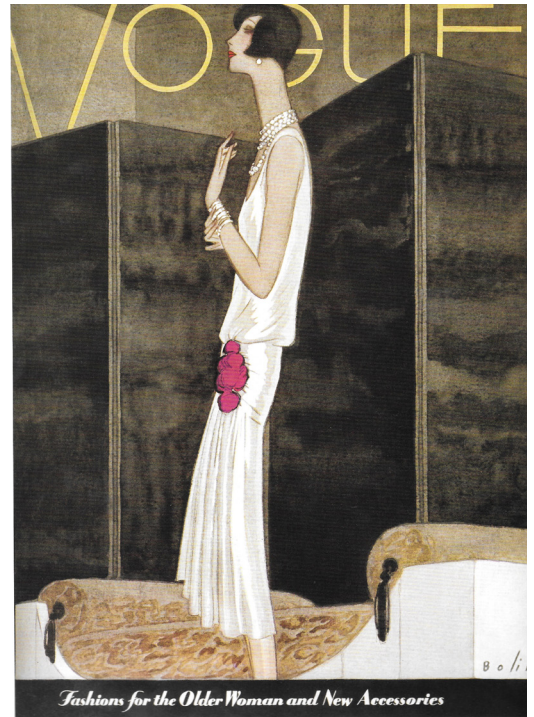
La ropa Art Deco comenzó a ser más exuberante a partir del término del Crack de 1929. La influencia por las **formas orientales** era cada vez más notable. Vestidos rectos sin acentuar la figura inspirados en kimonos, estampados florales, combinación de telas, pieles y plumas, figuras rectas y planas. La noche era el foco de la vida durante el periodo del Art Deco, ropa brillante con plumas y moños. El **jazz y el charleston** influyeron en este tipo de vestidos, cuadrados, cortos y con movimiento. A pesar de esta libertad y comodidad en el vestido para las mujeres, con esta moda de líneas rectas y cuadradas, las mujeres voluptuosas comenzaron a usar ropa interior que servían como fajas para hacer menos visibles sus curvas. Comienza a usarse el *flapper dress*, cuyo nombre nace del término inglés **"flapper"**, el cual empezó a ser utilizado en la década de 1920 para designar a un nuevo tipo de mujer: la mujer nueva que vestía de forma desenfadada y cómoda, llevaba el pelo corto y bailaba al ritmo de la nueva música, conducía, fumaba y bebía alcohol. Representaba a una mujer liberada con los mismos derechos que el hombre. La crisis de la postguerra llevó a las mujeres a incorporarse al mundo laboral, lo cual fue un factor para el nacimiento de esta figura.

La moda del Art Deco propuso líneas mucho más suaves y rectas, vestidos con más movimiento, colores más brillantes, se enfatiza menos la figura femenina, poco después de la Primera Guerra Mundial comienza a subir la altura de vestidos y faltas, lo cual comienza a ser un símbolo de libertad. Accesorios que complementan el vestuario como joyas y plumas, peinados más cortos y cómodos comienzan a ser parte de un nuevo pensamiento de mujer independiente después de la guerra.

Atuendo *flapper*

Portada de Vogue
Noviembre 1928

Portada de Vogue
Marzo 1930

EL DISEÑO GRÁFICO DEL ART DECO

El Art Deco se hizo presente en todas las artes gráficas, carteles, ilustraciones de libros, anuncios, envoltorios, revitalizó el arte del encuadernación. Los adelantos tecnológicos en el área de la impresión durante la Revolución Industrial permitió que carteles, artes gráficas, ilustraciones decorativas, anuncios publicitarios, revistas, libros y otros materiales editoriales eran producidos en serie, algunos incluso gratuitos, lo cual creó gran difusión de las artes gráficas y animó a artistas a participar en este tipo de encargos.

La tipografía cambió, de ser más curva, orgánica, se hizo más ancha, menos ornamental, más geométrica y de fácil lectura. **Herbert Bayer**, tipógrafo de la Bauhaus diseñó tipografías que carecían de elementos decorativos, incluso algunas prescindían de la letra mayúscula, su diseño buscaba funcionalidad dejando a las letras del alfabeto en su estado más elemental.

Dentro del diseño gráfico del Art Deco, probablemente el área donde más fue desarrollado, fueron los carteles, desde la Exposición Internacional de París, donde esta corriente toma su nombre, el diseño de los carteles fue memorable, el cartel de Robert Bonfils en el cual usa tipografía ancha y ortogonal sin ningún tipo de ornamentos de color negro sobre un fondo blanco, en la parte superior se aprecia una ilustración de una doncella negra con un cesto de flores en colores blanco y rojo, con un alce resaltado en color negro. El otro cartel icónico de la Exposición Internacional de París fue diseñado por Loupot en donde combina motivos decorativos florales con maquinaria y textiles recordando la industrialización, el uso de colores en este cartel es mucho más variado, azul, rosa, verde, y tipografía negra y roja al centro sobre un fondo blanco.

Tipografía para Bauhaus
Herbert Bayer

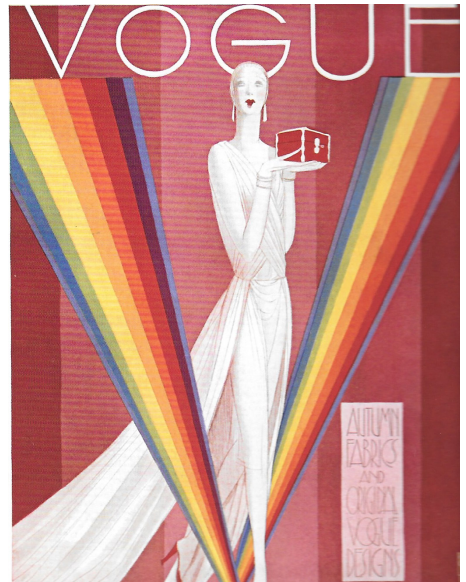
Diseñadores como Jean Dupas y Charles Gesmar ilustraban a mujeres, principalmente, en sus carteles, algunos haciendo publicidad a espacios arquitectónicos, como el Casino de París, el Hyde Park, con atuendos típicos de las décadas del Art Deco.

Aparecieron revistas de todo tipo, las más influyentes dentro del diseño gráfico fueron las editadas en París: Vu y L'Illustration des Modes, algunas otras como **Harper's Bazaar, Femina, La Femme Chic, Pan, The New Yorker, Fortune y la alemana Styl**. Vogue fue una de las primeras en ser publicadas desde su inicio en Nueva York en 1892, en 1916 comienza su edición en Londres y en 1920 comienza a ser editada en París, siempre teniendo un gran peso en el diseño gráfico.

Las ilustraciones de las portadas y páginas de estas publicaciones presentaban imágenes de gran calidad, auténticas obras de arte, en donde además de exponerse el tema que se quería anunciar, se complementaba también con elementos arquitectónicos, mobiliario, vestimenta, medios de transporte de la más alta tecnología, buscando representar de mejor manera el esplendor de la época.

Portada de Vogue
Octubre 1926

Portada de Vogue
Septiembre 1926

NUEVOS MEDIOS DE TRANSPORTE

La palabra automóvil, del griego *auto* “uno mismo”, y del latín *mobilis* “que se mueve”, se refiere a uno de los inventos que más ha cambiado la vida del ser humano. **Nicolas-Joseph Cugnot** inventa el primer automóvil de vapor diseñado para cargar artillería, en 1784 William Murdoch desarrolla un modelo con innovaciones como el freno de mano, velocidades y volante. En 1815 se construye un auto con motor propulsado con aceite, posteriormente en 1838 se construye uno impulsado con vapor y en el mismo año se realiza la construcción de la locomotora eléctrica, que alcanza 6 kilómetros por hora. El primer automóvil con motor de combustión interna es diseñado por **Karl Friedrich Benz** en 1886, el primer viaje largo en automóvil fue realizado por Bertha Benz en 1888. En 1908 **Henry Ford** comienza a producir automóviles en serie, con el modelo Ford T, alcanzó a fabricar aproximadamente 15 millones de este modelo, lo cual era impensable antes del auge de la Revolución Industrial debido a que los automóviles eran fabricados a mano.

Así como el automóvil fue protagonista del desarrollo de medios de transporte en la Revolución Industrial, por parte de la Arquitectura, es comparable la importancia que tuvo el Palacio de Cristal, diseñado por el constructor de invernaderos Joseph Paxton, en donde se celebró la Exposición Universal de Londres de 1851, una de las máximas representaciones de la arquitectura de hierro y vidrio que comenzaron a llenar las ciudades industrializadas del siglo XIX. Pocos años pasaron para que la arquitectura se adaptara a todos los avances tecnológicos originados gracias a la Revolución Industrial. Arquitectura como el Palacio de Cristal fue el origen de lo que posteriormente se convertiría en arquitectura permanente: los rascacielos. Ciudades como Chicago y Nueva York fueron testigos del uso de inventos que ofreció la Revolución Industrial, como estructura de acero, materiales ignífugos, ascensores, instalaciones de calefacción y ventilación.

Los automóviles fueron fascinación de pintores impresionistas, poetas, y por supuesto, arquitectos, en uno de los escritos de **Antonio Saint Elia** para la *Città Nuova* podemos ver uno de los mejores ejemplos de esta visión fascinada por el automóvil:

“Nosotros debemos inventar y fabricar ex novo la ciudad moderna, semejante a una inmensa obra tumultuosa, ágil, móvil, dinámica en todas sus partes; (...) ya no se extenderá como una alfombra al nivel de las porterías, sino que profundizará en la tierra en otros planos que acogerán el tráfico metropolitano y estarán unidos, por los tránsito necesarios, por pasarelas metálicas y por velocísimos tapis roulants. “
(Sainz, 2016)

Paralelo a esta visión fantástica, la relación entre arquitectura y el automóvil comienzan a desarrollarse de manera mucho más concreta con obras dirigidas a este. En 1905, el **garage de la Rue Ponthieu**, en París, diseñado por Auguste Perret, construido con esqueleto de hormigón, este cumplía con la función del almacenamiento de automóviles. Albert Kahn participa en la construcción de las naves que resguardarían la maquinaria para la fabricación de los coches del fabricante norteamericano Ford, Kahn emplea las tecnologías más avanzadas para la construcción, el empleo de estructura de hormigón para grandes claros, así como el uso de gran cantidad de vidrio.

Garage para Renault
Auguste Perret 1905

Después de la Primera Guerra Mundial el uso del automóvil aumentó, el empleo de avances tecnológicos de la Revolución Industrial en la guerra, fomentó el uso de maquinarias, **Le Corbusier** fue uno de los principales impulsores del uso del automóvil, fascinado por tres maquinarias: paquebotes, aviones y automóviles. En uno de sus primeros proyectos de vivienda individual en 1920, llamado **Citrohan**, plantea que la casa debía producirse en serie igual que los automóviles, en **L'Esprit Nouveau**, Le Corbusier afirma:

“Las casas deben levantarse en una sola pieza, construirse con máquinas herramientas en una fábrica, montarse tal como Ford monta sus automóviles, en cadenas de montaje” (Sainz, 2016)

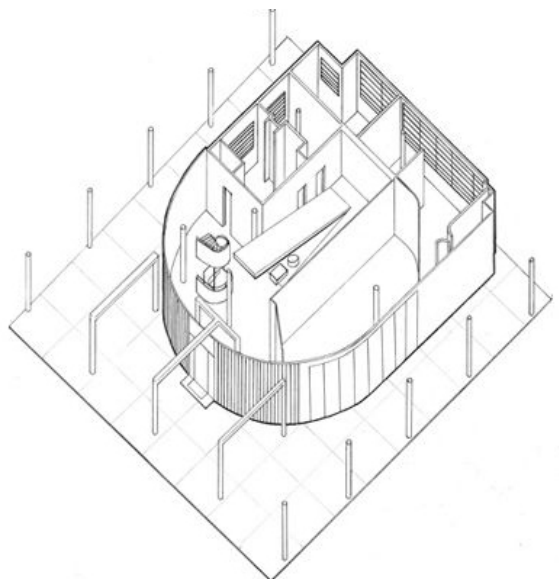
en “Ciudad contemporánea para tres millones de habitantes”, planteado por Le Corbusier los pequeños coches de la época circulaban en autopistas tan grandes como las actuales. Su fascinación por los coches también fue plasmada en sus villas, en primer lugar por las fotografías de estas, siempre con la presencia de un auto, el mejor ejemplo de este es la publicidad de Mercedes Benz en la colonia de **Weissenhof de Stuttgart**. Pero tal vez el mejor ejemplo de su arquitectura adaptada al automóvil fue la **Villa Savoy**, cuya planta baja se basa en el recorrido de un automóvil, girando debajo de la construcción, se detiene en la puerta principal para que desciendan los ocupantes, posteriormente el recorrido sigue para que el auto se dirija al garaje. El edificio Chrysler es otro gran ejemplo de la dupla arquitectura-automóvil, William Curtis describe estos elementos en los que se plasma la referencia del automóvil:

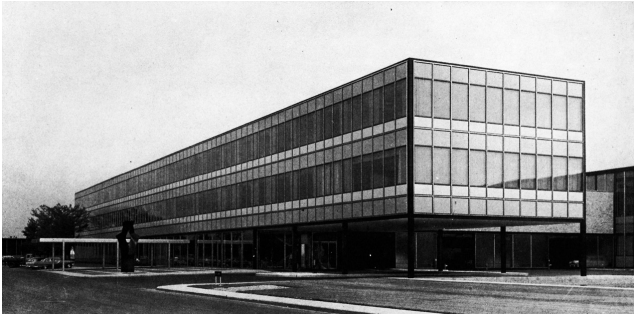
“En las esquinas del piso 40, justo debajo de la base del fuste principal, había cuatro gigantescas tapas metálicas de radiadores Chrysler con alas. Próximo a ellas, un friso de ruedas de coche abstractas, con enormes pernos de plata para los tapacubos, rodeaba el edificio. El logotipo en zigzag de Chrysler aparecía en la fábrica de ladrillo a diversas alturas; en la parte superior, dentro del motivo solar y debajo de la aguja, hubo originalmente un cofre de vidrio que contenía la primera caja de herramientas de Walter Chrysler.” (Sainz, 2016)

Weissenhof de Stuttgart
Publicidad Mercedes Benz 1929

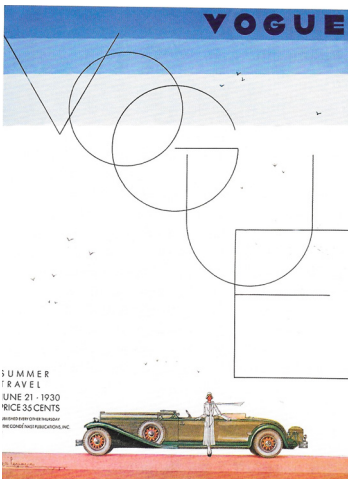

Isométrico planta baja Villa Savoye
Le Corbusier 1929

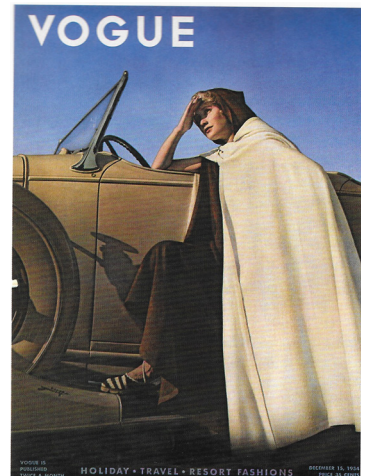

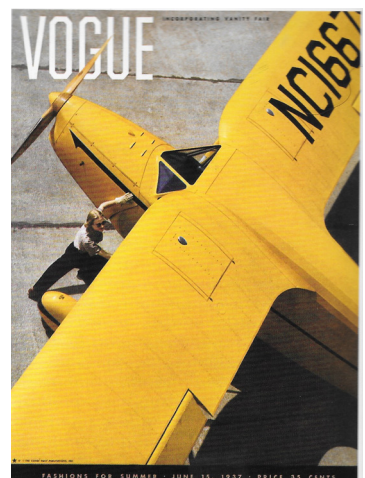
Centro técnico GM
Eero Saarinen 1950

Portada de Vogue
Octubre 1930

Portada de Vogue
Diciembre 1934

Portada de Vogue
Junio 1937

Después de la Segunda Guerra Mundial, General Motors encarga a Eliel Saarinen un centro técnico, el cual fue completado a partir de 1950 por su hijo **Eero Saarinen**, es clara la inspiración en el Estilo Internacional, gracias a la llegada de Mies van der Rohe a Estados Unidos, después de la invasión nazi en Alemania.

El diseño arquitectónico no fue el único que adoptó los cambios que trajo consigo el automóvil, el periodo Art Deco también alcanzó a los medios de transporte, no sólo al diseño de los automóviles, sino también a la ilustración que buscaba promocionarlos, medios de transporte como barcos, trenes, aviones y avionetas comenzaron a tener presencia en la publicidad de moda y arquitectura. El automóvil era imprescindible en las fotografías de obras arquitectónicas del Movimiento Moderno, y desde años antes ya aparecía en las ilustraciones de portadas de revistas de moda como Vogue, en la década de 1930 cuando la fotografía comenzó a ser más común, aviones y automóviles se usaron como parte de la escenografía para exhibir la moda en editorial.

En el siglo XIX la evolución del transporte redujo distancias, la máquina de vapor comenzó a usarse en 1830 conectando a Europa con América. Vías de tren en 1848 y la invención del automóvil, y de aerolíneas comerciales crearon un mundo de nuevas experiencias y modalidades. Se desarrollaron invenciones que ayudaban a la comodidad del viajero, la ropa comenzó a adaptarse a las nuevas maneras de viajar. **Louis Vuitton** comenzó diseñando diferentes tipos de equipaje para diferentes tipos de transporte, en 1924 André Citroën pone en marcha la expedición del Crucero Noire, el cual navegaba por Algeria, Mali y el Congo, desarrollado para expediciones de todo tipo, desde turísticas hasta científicas. Louis Vuitton desarrolla **equipaje especial** para estas expediciones, con materiales adecuados al clima y adaptaciones para las necesidades diarias de los viajeros. El equipaje para el automóvil contaba con varios cajones para guardar todos los elementos de un armario: sombreros, guantes, abrigos, el tamaño variaba, jamás excediendo el tamaño del guarda equipaje de un automóvil promedio. El equipaje diseñado para el viaje en tren cabía en cualquier lugar de la cabina, incluso debajo del asiento, los modelos Square Mouth y Gladstone en diferentes colores neutros eran usados por los viajeros modernos. La maleta Aéro fue creada para equipar a los pilotos y posteriormente a los pasajeros, podía guardar múltiples atuendos de ropa, pesando hasta 25 kilogramos.

Equipaje para automóviles
Louis Vuitton

Equipaje para trenes
Louis Vuitton

Equipaje para aviones
Louis Vuitton

Esta fascinación por el invento del siglo repercutió no sólo en el consumo del mismo y en la construcción de carreteras, la arquitectura del siglo XX cambió radicalmente para adaptarse al automóvil, entre estos cambios está la nueva concepción de la casa habitación como “la máquina para habitar”, idea desarrollada principalmente por Le Corbusier en el momento en el que todo giraba en torno a la mejora de las máquinas inventadas en la Revolución Industrial, el momento en el que se quería construir la ciudad moderna como ágil, móvil y dinámica, construyéndola en torno al uso del automóvil. Las consecuencias del protagonismo que se le dio al mismo no tardaron en notarse, y cerca de dos décadas después de la publicación de *Hacia una Nueva Arquitectura*, en 1942 se publica la *Carta de Atenas* después de 9 años de ajustes, manifiesto urbanista que buscaba establecer puntos para el desarrollo de ciudades funcionales, donde se establecía la ubicación de vivienda, trabajo, ocio, escuelas, y por supuesto vías de comunicación en donde se le siguió dando ventaja a las vías de automóviles, participantes en los CIAM de la posguerra afirmaron que los coches empezaban a invadir el espacio público, y que las visiones de los impulsores del uso del automóvil, principalmente los arquitectos del Movimiento Moderno, serían la causa del caos en las ciudades, a pesar de las advertencias casi 70 años después, las ciudades contemporáneas siguen pagando el precio del protagonismo que tomó el automóvil durante el siglo XX.

CONCLUSIÓN 2

Dos décadas después del comienzo del siglo XX, con una sociedad ya casi acostumbrada a la industrialización, es notable la transformación de la sociedad a una mucho más liberada de tradiciones y prejuicios. Además del desecho de las ideas impuestas en el pasado, especialmente en el arte y la arquitectura, se hace evidente la inquietud por la desigualdad, especialmente de género, esto se refleja directamente en las artes, y aún más en la moda, cuando aparecen figuras como Paul Poiret y Coco Chanel, que más que crear nuevas tendencias, busca liberar a la mujer mediante la ropa, buscando comodidad para ellas, ya que a raíz de la Primera Guerra Mundial, los hombres se vieron obligados a unirse al ejército y muchas comenzaron a ser parte de la clase trabajadora para poder sustentar a sus familias.

Para entonces, los arquitectos tenían bien estudiado los nuevos materiales y tecnologías que ayudarían a una reproducción mucho más rápida y económica de la arquitectura. Se comienza a enseñar de manera diferente, nace la Bauhaus que busca una enseñanza de las artes y la arquitectura mucho más funcional, en ella nace el diseño industrial, y con estas nuevas ideas buscan satisfacer las últimas necesidades de la sociedad del siglo XX.

En estas décadas del siglo XX aumenta el número de mujeres universitarias y profesionistas, los primeros nombres de mujeres intelectuales aparecen, y con ello comienza una transformación mucho más profunda de la sociedad

1940-1960

LA LIBERACIÓN DE LAS FORMAS

LOS DESFILES DE LOS 50'S Y 60'S

En éstas décadas nace la expresión **prêt-à-porter** , adaptación de la moda americana basada en la confección a gran escala.

El aumento del nivel de vida tras la Segunda Guerra Mundial permite que el deseo de la moda se expanda por todas las clases sociales, convirtiéndola en algo totalmente universal.

Aparece la figura del diseñador de moda especializado en prêt-à-porter que trabaja para una marca de confección como diseñador, estilista, coordinador, controlador de las prendas en el proceso de producción e incluso vendedor de su propio producto.

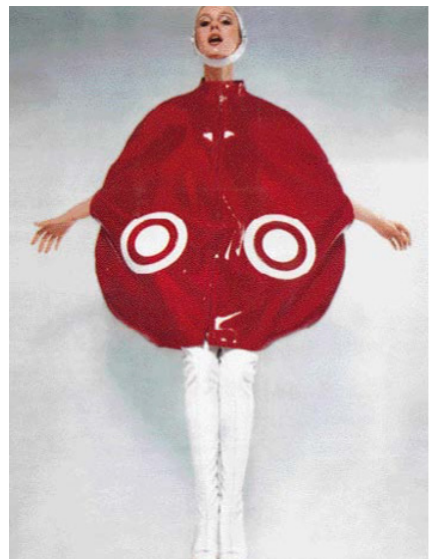
Comienza el atrevimiento en los desfiles, **en 1966, Paco Rabanne** realiza uno titulado 12 Vestidos Imposibles, **Pierre Cardin** sorprende igualmente con un *desfile-happening* presentado en la calle. Este cambio es una contraposición al clasicismo que impera en las presentaciones tradicionales de prêt-à-porter.

Vestidos en *The 37th Home Furnishing Fair*
Paco Rabanne 1968

Desfile de moda en celebración a la Biggin Hill International Air Fair
Reino Unido, 1965

prêt-à-porter
Pierre Cardin 1969

LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA Y LA MODA

La casa para el ser humano ha sido desde siempre el lugar donde ha satisfecho gran parte de sus necesidades primarias o fisiológicas, resguardándose y protegiéndose de la intemperie. Primero como sólo un refugio, y hasta la construcción de un lugar que se adaptara a estas necesidades fisiológicas, la casa siempre ha existido como el lugar de privacidad para el ser humano, y el significado siempre es diferente dependiendo del lugar, tiempo y cultura. En el siglo XX el espacio doméstico cambio rotundamente debido a las nuevas tecnologías que trajo consigo la Revolución Industrial y años más tarde el aumento de la globalización. Hubo una pérdida del valor de la familia tradicional, se deja de tener la idea de vivir en la casa heredada por los padres, se pierde el arraigo al lugar de origen cuando la gente comienza a migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades, ya no se habita dependiendo del rango social o familiar, sino del económico.

En el periodo de entreguerras hubo **tres grandes acontecimientos** dentro de la arquitectura que marcaron las pautas del Movimiento Moderno, la primera fue la Exposición Internacional de París en 1925, donde nace el Art Deco y Le Corbusier presenta el pabellón de L'Esprit Nouveau, en 1929 con la Exposición Internacional en la que Mies van der Rohe diseña el Pabellón de Barcelona, estas obras aún sin ser habitacionales fueron las primeras en dictar las principales características de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. El tercer acontecimiento sí fue dedicado a la arquitectura habitacional, en 1926 el **Werkbund** alemán solicita la construcción de un barrio moderno en Stuttgart que solucionara los problemas de vivienda del momento, bajo el mando de Mies van der Rohe, en 1927 se construye **Weissenhofsiedlung**, con la participación de 17 arquitectos de 5 países diferentes se construyen 21 edificios unifamiliares y plurifamiliares. El diseño y calidad variaron, pero es evidente el uso de elementos arquitectónicos en común en los primeros años de la posguerra.

La casa del siglo XX comienza a tener relevancia a ser el género protagonista de los arquitectos para expresar sus ideas, **villa Tugendhat** (Checoslovaquia, 1930), **Weissenhofsiedlung** (Alemania 1927), **villa Savoye** (Francia 1930), **villa Müller** (Checoslovaquia 1930), son apenas algunos ejemplos del auge que tuvo el género habitacional en la arquitectura de la primera mitad del siglo XX.

Villa Savoye
Le Corbusier 1929

Villa Müller
Adolf Loos 1930

El **racionalismo** trató de establecer los espacios adecuados para la comodidad del ser humano, sin embargo, al ser arquitectura estandarizada y económica. La belleza de la casa ya no consistía en ornamento, mobiliario o en un lugar para ver el atardecer, sino en la instalación de electricidad, calefacción y ventilación. La idea de la comodidad no sólo alcanzó a la arquitectura y a la construcción, la expansión del comercio gracias al uso de nuevos medios de transporte y vías de comunicación ayudó a la producción más rápida de cualquier tipo de producto, incluyendo textiles, el algodón dejó de ser importado únicamente de India, Reino Unido empezó a producirlo también, en la década de 1930 la mezclilla ya era el principal textil que los obreros vestían ya que era material resistente y cómodo para el trabajo pesado. La falta de recursos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron la principal causa de la **austeridad** en la arquitectura, así como en la industria textil, se dejaron de producir accesorios y prendas de vestir ornamentadas como guantes o chalinas.

La arquitectura funcional tan sólo fue un aspecto más que se vio influenciada por la necesidad de la practicidad que demandaba la crisis a causa de las guerras, en el vestido se comenzaron usar cierres de metal para hacerlas más prácticas y cómodas, se creó el atuendo **day to night**, el cual pretendía, como su nombre lo dice funcionar de día y con un ligero cambio funcionar igualmente de noche. La estandarización, rapidez y economía de la arquitectura y el textil supieron satisfacer las necesidades de construir y vestir a gran escala en la crisis de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1920 con el radio y posteriormente en los 40's con el uso de la televisión, aumentó el consumo de todos los productos, entre ellos el textil y la arquitectura, la casa no tardó en convertirse en un producto deshumanizado con espacios inhabitables, alejados de las primeras ideas de la nueva arquitectura.

La **gran cantidad de guerras civiles y mundiales** que se dieron en el siglo XX tuvieron un lugar importante en dejar atrás la vieja idea de que el trabajo de la mujer se limitaba al espacio doméstico, al irse los hombres a la guerra, las mujeres tomaron el lugar de la cabeza de la familia, siguió formando parte del campo doméstico, y tomó también lugar, aunque no equitativamente, en el campo laboral, cuando este último estaba considerado sólo para varones. Esta fue causa importante del cambio en los espacios domésticos en la vivienda moderna. Al aumentar la clase media y trabajadora, disminuyó la cantidad de empleados domésticos, además de que los sueldos de la clase media no eran suficientes para mantenerlos, también fueron menos necesarios gracias a los electrodomésticos inventados que hacían del trabajo doméstico más rápido. Ya no eran necesarios esos grandes cuartos al fondo de la casa que albergaban

a familias enteras de empleados domésticos, ahora una habitación con servicios sanitarios era suficiente. La estancia de las casas cambió gracias a aparatos para el entretenimiento como la radio, el fonógrafo, y por supuesto, la televisión, se diseñaron muebles y gabinetes especiales para estos aparatos, y reemplazaron las viejas y grandes vitrinas llenas de recuerdos. Los baños comenzaron a ser un espacio digno de decoración y lujo, gracias a la inclusión de muebles como escusado, calentadores, tina, regadera, que reemplazaron las letrinas anti higiénicas al fondo del terreno de la vieja casa.

La cocina pasó de ser una habitación al fondo de la casa, para estar cerca del acceso principal y convertirse en un laboratorio higiénico, de dimensiones pequeñas de manera en la que todo esté al alcance y facilite el trabajo, la cocina integral fue inventada por **Margarete Schütte-Lihotzky**, quien tuvo participación importante en las políticas de vivienda de la República de Weimar. Diseñó complejos de vivienda de una habitación para parejas jóvenes o mujeres, a pesar de que vio la necesidad de tipologías de vivienda únicamente para mujeres, en sus diseños no había una división entre mujeres y hombres como lo había en otros diseños, comprendía la necesidad de la convivencia entre estos dos. La cocina de Frankfurt como fue llamada entonces, fue hecha por primera vez en 1927, con superficies metálicas, diseño modulado y la adaptación de ella a avances tecnológicos, se pretendía hacer más eficiente el trabajo diario y minimizar el traslado para tomar diferentes artículos dentro de la cocina. La **cocina de Frankfurt** no se limitaba a un único modelo, sino que con su diseño modular permitía flexibilidad y adaptación a las necesidades de cada familia.

No podemos dejar del lado el papel de la mujer en el cambio del espacio habitacional en este periodo, arquitectas poco mencionadas que trabajaron “a la sombra” del arquitecto como **Eileen Gray, Lilly Reich, Margaret Schütte-Lihotzky, Charlotte Perriand, Aino Marsio, Elissa Mäkinen**, por mencionar algunas, y la participación de las clientas de los arquitectos renombrados en el diseño de las casas, que motivaron el cambio del espacio doméstico adaptado a los nuevos roles de la mujer dentro de la sociedad. Desde mitades del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, mujeres como **Christine Frederick, Lillian Gilbreth, Mirna Lloyd** llevaron a cabo ideas de racionalización de espacio y diseño de interiores buscando el bienestar de la vivienda.

Las casas también fueron protagonistas en los medios de comunicación, comenzaron a ser escenario de publicidad de productos de cualquier tipo, automóviles, alimentos, etcétera. Incluso publicaciones dirigidas a la alta moda incluyeron en sus páginas íconos de la arquitectura doméstica moderna como la Casa Pauson de Frank Lloyd Wright en un artículo de la revista **Harper's Bazaar** en 1942. Periódicos, revistas, anuncios televisivos (unos años más tarde) retrataban lo que se supone que debías ser, cómo debía ser tu casa, cómo debías vestir, automóviles lujosos, hombres ejecutivos elegantes y amas de casa elegantes y glamurosas promocionaban los modelos de vida de la época, aún con lucha de derechos femeninos y varios objetivos logrados como el voto de la mujer, el rol femenino dentro de la familia seguía siendo limitado a ser ama de casa, encargada de cuidar a los hijos, cocinar y limpiar, el hombre seguía siendo la cabeza de la familia, trabajando y manteniendo económicamente a su familia.

A pesar de la aparición de la **mujer flapper** en la década de 1920, todavía no había una total aceptación de la mujer como igual al hombre en la sociedad, por lo que gran parte de la publicidad y propaganda se enfocaba en la demostra de la mujer dentro del espacio doméstico, testigo de estas ideas es la editorial de moda, revistas e ilustraciones de moda demostraban a la mujer dentro de un espacio doméstico, el **traje sastre** creado por Chanel todavía era mal visto por gran parte de la sociedad, la vestimenta normalmente usada en mujeres era para el espacio doméstico, pero también desde la década de 1940 el cambio del rol femenino en la sociedad tuvo más lugar, el **bikini** cambió la manera de ver la figura femenina contribuyendo la liberación de la mujer, dirigido también a un público más joven, mujeres capaces de tomar decisiones a una edad más corta, con influencia del traje sastre de Chanel, Christian Dior crea su primera colección en 1947, llamada por la editora de Harper's Bazaar del momento **"the new look"**, impactando desde el momento de su desfile, dos años después del término de la Segunda Guerra Mundial, Dior buscaba devolverle glamour y elegancia a los atuendos femeninos acentuando su figura, y aumentando su seguridad, contribuyendo al mismo tiempo al **empoderamiento y protagonismo femenino**. Revistas de moda y secciones dominicales fueron los principales promotores de las ideas de liberación femenina, por lo tanto un medio importante de difusión en las ideas de la modernidad.

Artículo en Casa Pauson
Revista *Harper's Bazaar* 1942

La escasez de vivienda en periodos de posguerra, la estandarización de materiales, la economía y rapidez de la producción en masa provocó cambios en la vivienda y la ciudad creándose así el **Movimiento Moderno**, posteriormente la vivienda cambiaría de nuevo, se convertiría en un producto de consumo en el último periodo de la arquitectura racional llamada Estilo Internacional, el cual al poco tiempo fracasó, pues se tardó poco en saber que no se podían aplicar las mismas características en todo el mundo, la entrada de la mujer al campo laboral cambiaría también la concepción de las casas principalmente en la segunda mitad del siglo XX, el uso excesivo del automóvil, la migración a las ciudades y la producción en masa de la arquitectura provoca que la vivienda entre en crisis, la cual no cede hasta nuestros días. En la segunda mitad del siglo XX comienzan los **manifiestos postmodernos** como consecuencia de esta crisis, poniendo en duda las características establecidas del Movimiento Moderno. La arquitectura y principalmente la casa habitación se convirtió en un producto más, en la sociedad de la modernidad.

The New Look
Christian Dior 1947

Traje sastre
Yves Saint Laurent 1962

LA LIBERACIÓN FEMENINA

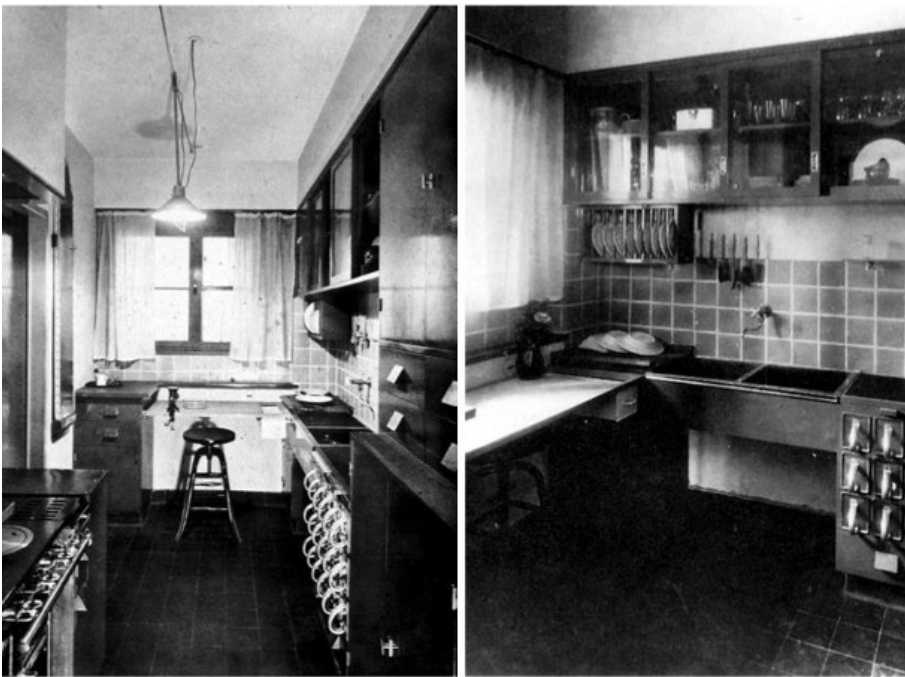
El siglo XX fue el siglo que vio nacer las ideas de modernidad, la cual abarcó más que aspectos económicos, tecnológicos o industriales, influyó directamente en todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad, desde la que vio nacer la Revolución Industrial, hasta los nacidos ya en el siglo XX.

En medio de los grandes cambios que vivían los países industrializados (principalmente Inglaterra y Estados Unidos), la mujer, en condiciones menos favorables que cualquier hombre, empezaba a hacerse lugar en ámbitos que se consideraban únicamente masculinos. En la Revolución Industrial, aunque no equitativamente, la mujer comenzó a trabajar en minas, campos agrícolas, talleres textiles, etcétera, a pesar de esto, la mujer de principios del siglo XX que buscaba estudiar y ejercer su profesión, todavía se vio afectada por la idealización de la mujer, la que se ocupaba únicamente de labores del hogar, sin embargo, el sector femenino fue el verdadero protagonista de la modernidad, no pasó mucho tiempo para que en Estados Unidos por medio de movilizaciones, lograran obtener el **derecho a votar en 1920**, lo cual ayudó al aumento del activismo en las mujeres y su presencia política.

La presencia femenina en el campo laboral provocó un aumento importante en la cantidad de mujeres con carrera universitaria. En el **periodo entre guerras hubo una importante participación femenina** en temas de urbanismo y arquitectura. Arquitectas como Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000), Jakoba Mulder (1900-1988), y Lotte Stam-Neese (1903-1988), quienes aún en un mundo donde la mujer tenía más oportunidades, se les dio poco crédito y trabajaron a la sombra del hombre arquitecto.

Margarete Schütte-Lihotzky se interesó por la vivienda social, diseñó tipos de casas para obreros y sus familias, igualmente se interesó por el urbanismo, trabajó en la Secretaría de Vivienda de la ciudad de Viena con Adolf Loos como arquitecto principal desde 1920, con quien compartía la visión política de la arquitectura de la racionalización de los espacios, también colaboró con Ernest May con quien colaboró en artículos para el periódico *Schleisches Heim* ("Casa Salesiana"), en 1926 ella se unió a su equipo en Frankfurt, donde hizo una de sus mayores contribuciones a la arquitectura y la vida cotidiana, inventó una cocina destinada a mujeres que trabajaban. En la Segunda Guerra Mundial, aumentó el número de mujeres en el campo laboral debido a los soldados que de

número de mujeres en el campo laboral debido a los soldados que dejaban su hogar para ir a la guerra, esta cocina era de dimensiones pequeñas para disminuir los viajes y tener a la mano los diferentes elementos. Margarete fue de las primeras arquitectas que buscó una mejora a la casa basada en las necesidades femeninas, en la nueva mujer que trabaja y es ama de casa.

Cocina Frankfurt
Margarete Schütte-Lihotzky 1925

Jakoba Mulder se graduó en 1926 como Ingeniera de Construcción en Delft, Países Bajos. Su primer proyecto fue el Boschplan, que fue la creación del bosque de Ámsterdam. Una de las principales inquietudes de Mulder fue la falta de espacios públicos para niños, para 1947 comenzó el proyecto en el que se detectaban lotes, esquinas, y prácticamente cualquier espacio en desuso dentro de la ciudad que se pudiera adaptar a un espacio infantil, la ciudad aprobó este plan en cuanto se comprobó su factibilidad.

En 30 años se construyeron 700 espacios públicos infantiles en Amsterdam. En 1958, Jakoba Mulder fue nombrada directora del Departamento de Planeación en Amsterdam, en la Segunda Guerra Mundial diseñó un plan urbano para la ciudad en la que se le permitía crecer de 750 000 habitantes en 1930 a casi un millón para finales del siglo XX.

A partir de 1946 y hasta 1968, **Lotte Stam-Beese** fue la arquitecta principal de planeación en Rotterdam. Estudió en la Bauhaus, que la llevó a trabajar en el estudio de Hannes Meyer y Hans Wittwers. Colaboró con varios arquitectos modernos de renombre. Al igual que Schütte-Lihotzky, Stam-Beese trabajó con Ernest May en el diseño de nuevas ciudades de la Unión Soviética. Alrededor de 1934 ambas decidieron regresar a Holanda, en donde Lotte Stam-Beese 6 años después comenzaría a estudiar arquitectura, en 1945 comenzaría a trabajar en el Departamento de Planeación de Rotterdam, para posteriormente ser directora y retirarse en 1971, siendo el urbanismo su especialización.

Estas últimas arquitectas son apenas unos ejemplos de la incursión de la mujer en la educación universitaria, y el campo laboral, específicamente en la arquitectura, donde pocos años antes sólo había lugar para el hombre. Igualmente son poco mencionados nombres como **Eileen Gray**, autora de la casa E-1027, la primer casa con características del Movimiento Moderno, la cual Le Corbusier tratando de ganar protagonismo le pidió al dueño realizar un mural sin el consentimiento de la arquitecta, **Lilly Reich** quien vivió a la sombra de su socio Mies van der Rohe, **Charlotte Perriand** a la que se le da poco crédito por su contribución al estudio de Le Corbusier, **Aino Marsio** mencionada por haber sido la esposa de Alvar Aalto y no por su trabajo con él y la fundación de Artek, al igual que a la segunda esposa del mismo, **Elissa Mäkinen**.

Aino Marsio y Alvar Aalto, 1940

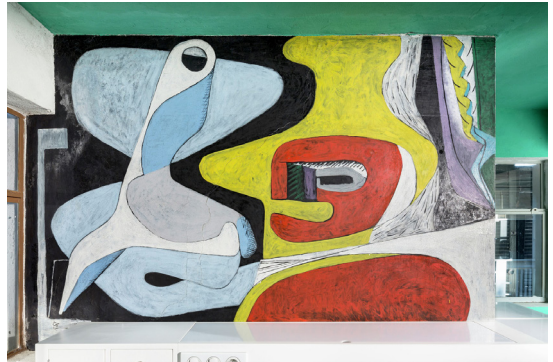

Silla Paimio
Artek, 1932

Casa E 1027
Eileen Gray, 1929

Mural en *Casa E 1027*
Le Corbusier

Sala de estar *Villa Tugendhat*
Lily Reich y Mies van der Rohe 1930

Los nombres mencionados son el reflejo de lo que sucedía en la sociedad a principios del siglo XX, las mujeres comenzaban a tener una participación importante en temas desde políticos hasta arquitectónicos, no sólo las grandes movilizaciones y proyectos tuvieron un papel importante en el cambio del rol del género femenino, según Mark Sullivan, la transformación de la vieja idea del rol femenino se dio a partir del invento de la **bicicleta**, permitió que las mujeres pudieran salir solas a la calle sin compañía de un varón, las mujeres comenzaron a hacer uso de espacios públicos y realizar actividades físicas y deportivas, causa de que cambiara igualmente su aspecto físico y arreglo personal. A finales del siglo XIX, **Amelia Jenks Bloomer** publicó un artículo para su publicación feminista llamado "The Lily" en donde proponía un cambio de vestimenta para la mujer más cómodo, usar pantalones y dejar atrás las faldas y vestidos estorbosos. No fue hasta su muerte en 1895 cuando esta idea fue adoptada por mujeres, incluso se creó la **Rational Dress Society** en Londres tomando ideas de Bloomer. Las ideas del vestido siguieron cambiando a lo largo de la primera mitad del siglo XX, las influencias orientales en el occidente, la vestimenta poco ajustada en la *Belle Époque*, entre otras fueron el reflejo del cambio de rol de género que se vivía en el momento. Inventos como el **brassier**, patentado en 1914 por Mary Jacobs, dio lugar a dejar atrás por completo el incómodo corsé.

Primeros años del uso de bicicleta
Siglo XIX

Cambio de atuendo femenino para el
uso de la bicicleta

La Primer Guerra Mundial provocó que muchas mujeres comenzaran a trabajar fuera de la casa, para 1917 había más de 700,000 mujeres fabricando minas, para el término de la guerra, muchas mujeres se negaron a regresar a realizar únicamente el trabajo doméstico, ya que habían ganado libertad.

En la *Belle Époque* fue mucho más evidente el cambio para el género femenino, la vestimenta poco ajustada típica de la mujer *flapper* fue un parte aguas en el resto de la historia de la vestimenta en el siglo XX. En el periodo entreguerras empezó a usarse el término flapper para describir a la mujer que tomaba alcohol, fumaba y se divertía, el cabello corto fue aún más común que en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, donde se usaba para practicidad de la nueva mujer trabajadora. En la década de 1920 Chanel revoluciona el mundo de la moda con su traje sastre y la idea de la mujer usando pantalón.

Durante la década de 1930, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la vestimenta fue mucho más sencilla para mujeres y hombres, debido a la falta de recursos hubo que racionalizar y economizar la producción de la industria textil. Al término de la guerra, nació el llamado *New Look* diseñado por Christian Dior, el cambio fue drástico, de la moda austera a un diseño que marcaba la cintura y pechos, el objetivo fue claro, enfatizar las curvas femeninas. Este diseño influyó directamente en los vestidos de la década de 1950 típicos del rock & roll, por otra parte, los trajes sastres de Chanel con sus sacos y faldas rectos y sencillos fueron usados con más frecuencia.

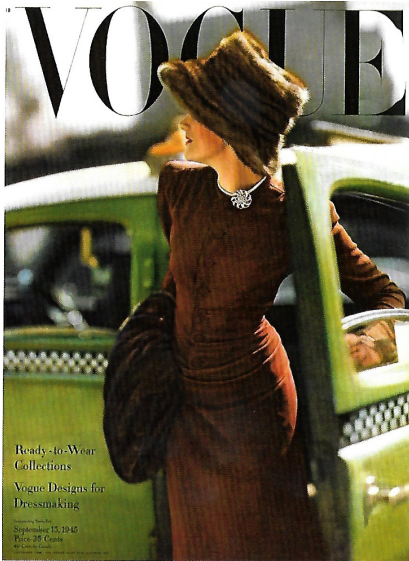
Las **telas sintéticas** empezaban a venderse a precios bajos, telas como el poliéster, el nylon, terlenka y el acrílico se usaron cada vez más en la clase media creciente. Aparecieron productos destinados al adolescente como nuevo consumidor. En 1951 la pastilla anticonceptiva fue creada con el fin de darle libertad a las mujeres en su vida sexual y planeamiento familiar, esta libertad se hizo mucho más evidente en la década de 1960, la mini falda, los trajes sastres, patrones psicodélicos representaron años de lucha femenina por un mundo equitativo. En esta década se vivieron grandes movilizaciones estudiantiles en todo el mundo, movimientos feministas, antirracistas y por supuesto el movimiento hippie, usando pantalones acampanados, blusas a la altura del ombligo, y la decisión de usar o no brassier, este tipo de vestimenta representó a la clase de jóvenes luchando por sus derechos.

Las movilizaciones siguieron en la década de 1970, nacieron nuevos géneros musicales como la música disco, en esta década fue evidente el uso de prendas unisex, hombre y mujer utilizaban pantalones ajustados, a la cintura y acampanados, playeras con sellos de bandas musicales o diseños groovy, mujeres y hombres usaban colores brillantes para reflejar la iluminación al bailar música disco, la mujer, al igual que el hombre salía por la noche a bailar, estudiaba en la universidad y realizaba deporte sin ser mal visto.

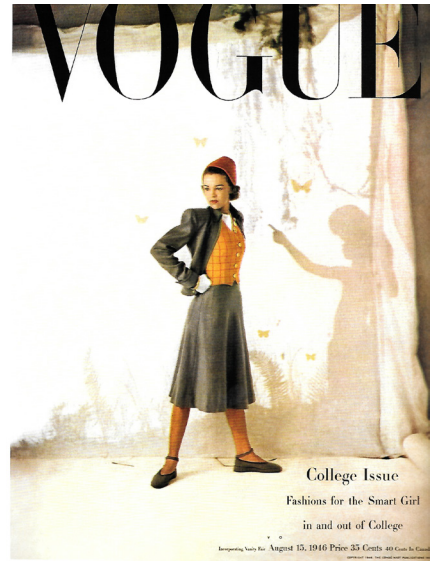
En los años de 1960 a 1980 se dieron cambios radicales en la sociedad, como nunca antes, figuras como Martin Luther King o Rosa Parks lograron en estos años que la raza afroamericana tuviera los mismos derechos. Fue evidente la liberación femenina en la música, la moda y el arte. El uso de preservativos fue clave para el ejercicio de la libertad sexual, contribuyó al aumento de mujeres universitarias y mujeres dentro del campo laboral gracias a que ya podían decidir cómo y cuándo tener una familia, la decisión de tenerla o no, y ser madres solteras.

Las dimensiones de la casa moderna disminuyeron por las familias cada vez más pequeñas. Revistas de moda y secciones dominicales en los periódicos fueron clave en la promoción de ideas del nuevo rol de la mujer, ideas que manifiestan la verdadera modernidad. Para que las ideas de la mujer moderna trascendieran tuvieron que participar todos los aspectos de la vida diaria de la sociedad, la arquitectura, el urbanismo, arte, moda, medicina, entre otros, representaron este gran cambio de ideas, y permitieron que el rol femenino en la sociedad se transformara, trascendiera y perdurara.

1940-1960

Portada de Vogue
Septiembre 1945

Portada del número universitario Vogue
Septiembre 1946

Portada de Vogue
Agosto 1951

Portada de número internacional Vogue
Marzo 1962

CONCLUSIÓN 3

En la década de los 40's el mundo vivía en crisis, los primeros cinco años fue el apogeo del facismo en Europa, comenzó la Segunda Guerra Mundial que trajo consigo el genocidio más grande de la historia. En estos cinco primeros años se vio no sólo de grandes obras de arte y arquitectónicas, sino también el asesinato de varios artistas y la migración de varios de ellos a América, principalmente, lo cual propició el crecimiento artístico de este continente. Los mejores ejemplos probablemente son Mies van der Rohe y Walter Gropius quienes huyeron de la Alemania nazi y se refugiaron en Estados Unidos, donde tuvieron la oportunidad de continuar construyendo. Algunos otros como Léna Bergner y Hannes Meyer se refugiaron en México y continuaron la enseñanza que ellos recibieron en la Bauhaus, y Brasil fue el país escogido por Lina Bo Bardi tras huir de su natal Italia bajo la dictadura de Mussolini.

Mientras tanto en Europa había sequía en casi todos los sectores, el artístico, el arquitectónico, y por supuesto en el de la moda, los textiles escasearon y los atuendos fueron mucho más austeros. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivía la crisis de la posguerra, de la cual tardó en recuperarse, y en este periodo de supervivencia nacieron casas de moda como Christian Dior, quien saltó a la fama gracias a The New Look, este último dista mucho de la moda del periodo entreguerras cuando Coco Chanel crea el traje sastre para la mujer.

Tras la victoria sobre los nazis, comienza la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo contra el comunismo, la Carrera Espacial y grupos arquitectónicos como Archigram y Superstudio, y Pierre Cardin en la moda, adoptan los nuevos materiales y tecnologías en la arquitectura y la moda, reflejando la visión de utopía tecnológica que existía en el momento, así como la tensión y el miedo gracias a la creación de armas nucleares y el espionaje en estos países.

A pesar de que a principios del siglo XX parecía que la sociedad comenzaba a tener mente abierta, en el periodo postguerra se evidenció la intolerancia a razas, géneros, preferencia sexual y política, tanto en países comunistas como en los capitalistas, provocando nacimiento de movimientos sociales y artísticos en las siguientes décadas.

1960-1980

LA TECNOLOGÍA EN LA VIDA DIARIA

DESFILES MEDIÁTICOS

En 1970 el diseñador japonés **Kenzo** inaugura los desfiles mediáticos con una audiencia cuatro veces mayor a lo normal. A la par los shows prêt-à-porter crecen de tamaño.

Jerry Hall y Pat Cleveland emergen como los dioses de la pasarela, creando la figura de **top model**, introduciéndola al *star system*.

La puesta en escena toma gran importancia y con ello emerge la figura del escenógrafo de pasarela. Norbert Schmitt y Bernard Trux:

“conciben el desfile como un espectáculo entorno a los temas fuera de la colección, en los que el prólogo y el final tienen un papel importante y eligen la música, y a las modelos”.

(Vilaseca, 2010)

En la década de los 80's todo se hace a lo grande, los desfiles se transmiten en televisión a través de cable o satélite.

En 1984 Thierry Mugler celebra su décimo aniversario, presentando el primer desfile público y de pago en Francia y asisten seis mil personas, en el Zenith de París, en su colección otoño-invierno 1984-1985.

En ésta misma década, Versace es invitado al calendario de la alta costura para levantar un sector un poco olvidado. Hasta la fecha la norma era realizar los desfiles en salones frente a un sector público no superior a doscientos invitados, Versace busca hacerlo de una nueva manera, en lugar de realizarlo en un showroom, renta la piscina del Hotel Ritz, cubriéndola con una pasarela monumental y llenando la primera fila con VIP's, convirtiendo su evento en el más convocado del calendario de la moda.

Junto a Versace, casas de moda como Chanel, Valentino. Alaia o Armani compiten para seducir a la prensa y a sus fans, mediante la búsqueda de la sorpresa en sus desfiles, contratando a las mejores modelos, las cuales eran auténticas superestrellas.

Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de París, el **punk** señala a Londres como nueva capital de la moda, reivindicando la anarquía y el individualismo como máximas. Harriet Quick, en el libro *Catwalking*:

“Todo iba sobre la individualidad, los diseñadores encontraban a los modelos en las calles, en los clubes o entre amigos. Recuerdo ir a las colecciones de París y pensar: ¿esto es lo único que van a hacer los modelos? ¿sólo caminar arriba y abajo? Por supuesto, esa era la norma”

(Vilaseca, 2010)

Ready to wear
Maison Martin Margiela 1993

Vivienne Westwood fusiona el estilo rebelde con estética tribal e histórica. Existe una nueva manera de entender una colección, una nueva manera de posar, de desfilarse.

Aires renovados que llegan desde Londres inspiran al diseñador debutante **Jean Paul Gaultier**, con sus diseños parodia a la cultura contemporánea y mezcla modelos con personajes atípicos del mundo de la moda como travestidos o tatuados.

En 1982 **Comme des Garçons**, en París, las modelos casi sin maquillaje desfilan sin hacer ningún tipo de gesto, o monerías, lo cual enrabieta a la prensa, quienes lo acusan de degradar la imagen de la mujer, lo que buscaba, en cambio, era rechazar la noción burguesa de la ropa como elemento de seducción y reivindicar la moda como vehículo para provocar ideas, integrando a la modelo como parte del mensaje.

prêt-à-porter
Jean Paul Gaultier 1983

prêt-à-porter Otoño Invierno
Jean Paul Gaultier 1985

VESTIDO Y HABITABILIDAD EN LA GUERRA FRÍA

Al término de la Segunda Guerra Mundial, crecían las hostilidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética y no pasó mucho tiempo para que el planeta se viera dividido por estos dos opositores. En 1946 Winston Churchill anunciaba la presencia de una cortina de acero entre Europa Oriental y Europa Occidental. Durante 1947 mientras se tensaba el control y división de Berlín, **Europa ya estaba dividido por países socialistas y capitalistas**.

La Guerra Fría tuvo dos principales carreras, **la del espacio y la de armas**, esto provocó una sociedad con miedo, sospechosa y espiada, esto impactó directamente al arte, como la literatura, el diseño y el cine. La Guerra Fría influenció toda clase de productos, desde domésticos, hasta edificios, películas y novelas. A pesar del miedo colectivo, las décadas de los 50's y los 60's es caracterizada por la idea de una **utopía tecnológica**, la idea de que los avances tecnológicos harían del mundo un lugar mejor.

Innovaciones que tenían objetivos exclusivos para la guerra, fueron usados pacíficamente, muchos de los materiales que eran destinados a uso militar, terminaron siendo de uso cotidiano, como el vidrio reforzado por plástico, o la fibra de vidrio, utilizados para equipo de radar militar, fue usado posteriormente en el **diseño industrial**, principalmente en sillas, como la silla Eames, de los diseñadores estadounidenses Charles y Ray Eames o la silla Tulip por Eero Saarinen. Otros avances que se adentraron a la vida cotidiana fueron los plásticos, computadoras, microondas, estos inventos fueron parte de un paisaje deseado en el occidente de la posguerra. En el cine los miedos se convirtieron en pretextos para realizar películas, dominaban temas como invasiones de alien, infiltración comunista, espías y la Era Espacial.

La moda también se vio influenciada, desde el bikini hasta el traje espacial. El **bikini** fue inventado en 1946, su nombre viene de la isla polinesia Bikini Atoll, donde Estados Unidos probó varias explosiones nucleares. El diseñador francés del bikini, llamado Louis Réart lo llamó así porque decía que tendría *“un impacto de proporciones atómicas”*

Sillas de Charles y Ray Eames
The New Yorker 1961

Póster de *silla Tulip* de Eero Saarinen
Herbert Matter 1957

Bikini modelado por Micheline Bernadini
París 1946

El **traje espacial**, por su parte, fue un producto de la Guerra Fría inspirado por la aspiración y la competencia, cuyo efecto sería llevar al hombre a la Luna, lo cual provocó la idea de tener infinitas posibilidades para el rediseño de productos para el cuerpo humano en el futuro. Este ya no sería limitado por su capacidad biológica, hubo varias innovaciones radicales en el concepto de la protección del cuerpo humano, se propusieron diseños para la supervivencia del hombre en el futuro con materiales nuevos como el PVC, o nylon. La Carrera Espacial ayudó a la invención de estos productos y otros como como el Mylar (nylon aluminado), el Teflón, etcétera.

Traje espacial en 2001: *A Space Odyssey*
Stanley Kubrick 1968

Las ideas de cada bloque determinaron la forma de vestir de los mismos, líderes de estas décadas tuvieron su influencia en la moda, el traje típico de Mao Tse Tung o la playera con la imagen del Che Guevara, era una representación de la esperanza que se tenía en ellos y en sus ideales. Otras prendas que fueron usadas para demostrar la influencia de la Guerra Fría fueron los **blue jeans**, prenda icónica de la juventud de los Estados Unidos, estos comenzaron a ser portados por los jóvenes en Checoslovaquia, ahí fueron llamados *texasky*, y anunciaban el mítico intercambio ilegal entre el occidente y oriente de Europa.

El este de Europa trató de desarrollar modelos de prendas socialistas, cuyas ideas principales eran la **modestia y la austeridad**. También empezaron a ser consideradas y adoptadas modas de las sub-culturas como los llamados *jampecs* de Hungría y los *páseks* (teddy boys de Praga).

El vestido representaría los ideales de cada postura, la austeridad de las mujeres soviéticas socialistas, contra el glamour y elegancia de las mujeres de Estados Unidos. También tendría el significado de libertad, al menos para los jóvenes, quienes, por ejemplo, usaban los blue jeans como expresión de su libertad sexual en Europa Occidental y Estados Unidos. En la Unión Soviética hubo un gran control sobre la industria del vestido, bajo el mando de Stalin se terminó cualquier conexión con el occidente en esta industria, se nacionalizaron las fábricas de textiles y cualquier iniciativa privada en el vestido estaba totalmente prohibida.

La moda estaba centrada en el diseño congruente con los ideales socialistas. En muchos casos se optó por diseños de prendas parecidos a los arquitectónicos, en especial los de la nueva vivienda social, tenían que ser prácticos, funcionales, cero ornamento, forma pura y con materiales aparentes. Cuando Khrushchev Thaw sube al poder después de la muerte de Stalin en 1953, se abre una **comunicación con el occidente**, con el interés de tener una “coexistencia pacífica”. Para 1956 las revistas de moda podían escribir sobre tendencias, y marcas de ropa del occidente. En muchas ocasiones la moda soviética se inspiró en la occidental, pero encontró dificultades gracias a los pocos materiales con los que contaban.

Pat Nixon y Elena Khrushchev
Revista Life Agosto 1959

Portada Zena a móda
Checoslovaquia, Junio 1949

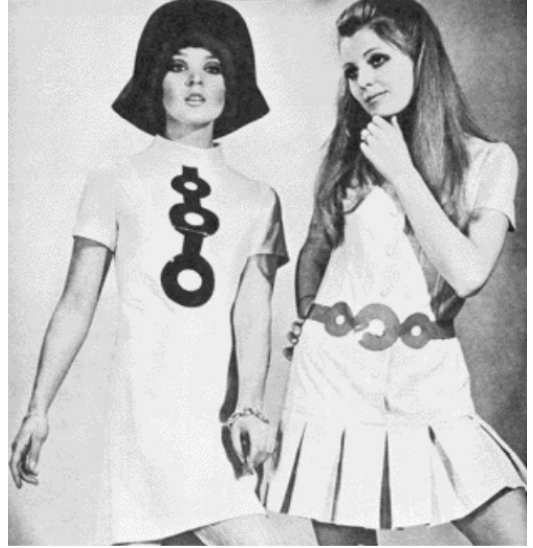
La conexión entre la moda de la Unión Soviética y el occidente después de la muerte de Stalin, llegó a tal punto que se organizaron exhibiciones de la cultura soviética, una de ellas en Nueva York, donde se expusieron fotografías de Sputnik, instrumentos científicos, armas nucleares, así como un desfile de moda rusa, igualmente llegó un desfile de moda occidental a Moscú, cuando Dior, en 1959 presentó su colección como parte de la cooperación acordada entre Francia y los soviéticos, así como la **iniciativa de Khrushchev por aprender del occidente**. A pesar de los esfuerzos, la Unión Soviética no logró llevar algunas de las innovaciones tecnológicas a la vida diaria de sus habitantes como fue en el occidente, aún así, al igual que en Estados Unidos, hubo un gran impacto de las nuevas telas sintéticas en el uso de la industria textil.

Las nuevas telas de los 50's y 60's fueron producto de los adelantos dentro de la química con fines militares, aeronáuticos y espaciales, para esto, la industria petroquímica jugó un papel realmente importante hasta los primeros años de la década de los 70's debido a la crisis de petróleo que se vivió. Las telas sintéticas fueron sinónimo, y lo son hasta el momento, de **ropa económica**, principalmente dirigida a jóvenes, en este periodo el uso de estas telas era el signo de modernidad. Los plásticos, al igual que en el occidente, formaron parte de la vida diaria en la sociedad soviética, usado para la fabricación de ropa económica, y productos de uso doméstico

Desfile de Christian Dior
Moscú 1959

En el occidente se usaron plásticos como el PVC para ropa impermeable, botas de lluvia, elementos que llegaron a estar en desfiles y editoriales de moda. El atractivo de estos plásticos eran la maleabilidad y ligereza, como el poliuretano, el cual ayudó a la creación de la licra, patentada en 1959.

Vestidos de tesil y plástico por *ŮBOK*
Revista *Zena a móda*. Praga 1970

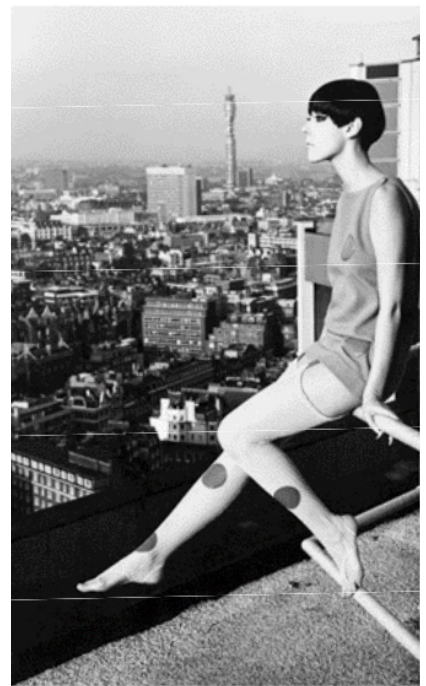

Impermeable de plástico por *ŮBOK*
Revista *Zena a móda*. Praga 1969

El progreso tecnológico en este periodo provocó que en la moda y el cuerpo se proyectaran las utopías y logros de estas décadas, muchos de ellos eran **representados por la arquitectura** del momento. El ejemplo de Europa Occidental es una foto para Vogue en Reino Unido, en la toma se encuentra la modelo Peggy Moffitt usando un traje de baño futurístico diseñado por Rudi Gernreich, delante de la Torre de Correos, símbolo de tecnología en el Reino Unido. El ejemplo contrario es una foto para la exhibición Earls Court, organizada para demostrar los logros de la Unión Soviética, en esta imagen se encuentra la modelo rusa Mila Romanovkeaja usando un traje de una pieza de nylon, posando enfrente de Vostok, una cápsula para el espacio, prototipo de lo que serviría para llevar a Yuri Gargarin al espacio, dentro de lo que parece una bodega industrial.

Mila Romanovkeaja en *Russian trade and industrial exhibition*
Londres, 1968

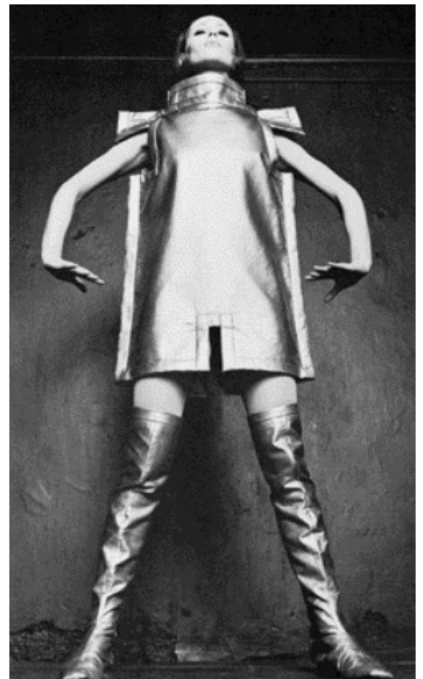

Traje de baño por Rudi Gernreich
Fotografía por William Claxton
Londres, 1960

En 1957 el satélite soviético Sputnik fue lanzado al espacio, lo que provocó esperanzas en el futuro en la sociedad de la Unión Soviética. Para algunos era signo de amenaza para llevar a cabo una guerra en el espacio, así como en la tierra, para otros significaba el nacimiento de la era tecnológica y nuevas maneras de transporte para el humano. El gobierno de Estados Unidos, tras este logro soviético, anunció en 1961 la misión de llevar al hombre a la luna en 1970, logrado un año después de lo esperado, Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a la Luna en el Apollo 11. Estos tan importantes acontecimientos influenciaron los atuendos de la época, inspiraron prendas de una sola pieza que marcan una limpia silueta como los jumpsuits, mini vestidos, abrigos, botas go-go, grandes cinturones e incluso cascos con cortes rectos y colores metálicos dominaron las colecciones durante años. Uno de los diseñadores más inspirados por la Carrera Espacial fue Pierre Cardin, quien mostraba a las modelos en masa, como si fueran el equipo que subiría a un cohete para viajar al espacio, como idea de un ejército futurista.

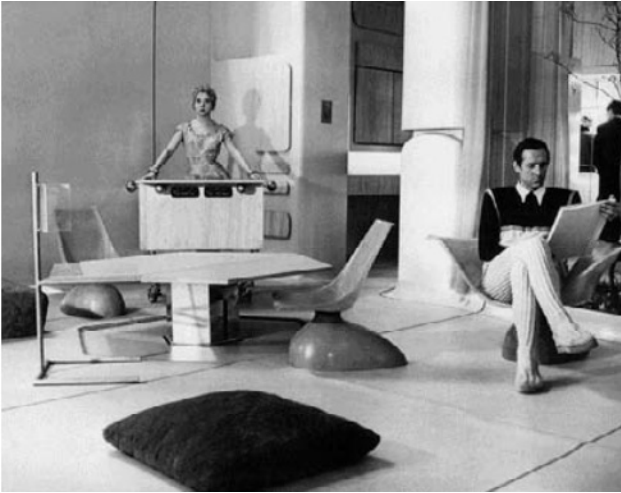
Colección prêt-à-porter *Cosmocorps*
Pierre Cardin, 1967.

Atuendo en tela metálica
Países Bajos, 1960

El vestido fue un elemento muy importante para hacer predicciones futuristas, especialmente hacia el nuevo milenio. Desde 1939 en Vogue se anunciaba un traje diseñado por Gilbert Rohde, el cual sería de una pieza, tendría incluido aire acondicionado y recibiría mensajes electrónicos, usado por el hombre del futuro. La arquitectura también trató de predecir el futuro del ser humano, en la exhibición en Londres llamada Daily Mail Ideal Home en 1956, los arquitectos llamados los “padres del brutalismo”, Peter y Allison Smithson presentaron la *casa del futuro*, una casa prefabricada, hecha 100% de plástico, con todas las innovaciones de la Era Espacial: luz solar artificial, control climático, manejo con control remoto y un baño que se auto limpiaba. Esta casa era dirigida a parejas de jóvenes profesionales sin hijos, planeada para usarse a los 25 años de su presentación en 1981. Para la presentación de esta vivienda, se planeó la actuación de jóvenes que pretendieran habitarla, contrataron al diseñador de ropa para deporte Teddy Tingling, quien diseñó un atuendo llamado “Space Age Look” (atuendo de la Era Espacial), usando telas sintéticas, en sus diseños hubo mínimas diferencias entre lo masculino y femenino, ambos eran igual de rígidos, este atuendo fue pensado para soportar un fuerte ambiente urbano en el exterior. Para el interior de la vivienda sí había una diferencia de roles de género (a diferencia de las ideas de los Smithson), los hombres usarían atuendos coloridos para ocio y las mujeres usarían prendas ligeras y bellas. Los Smithson esperaban que la nueva casa fuera un producto industrial, las ideas de esta parecían ser adecuadas en su momento, ahora se le considera a este prototipo de vivienda como un búnker debido a su falta de vanos y su clima controlado.

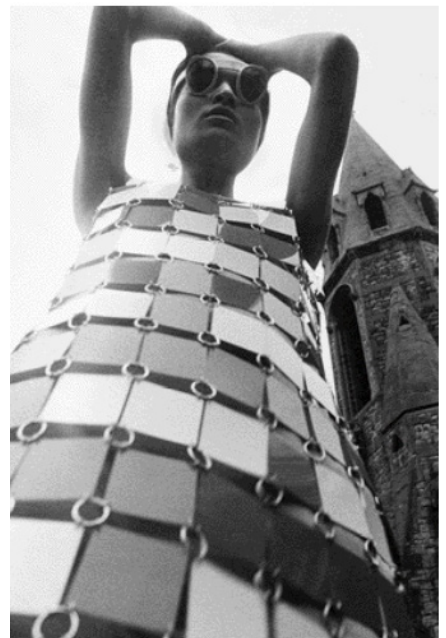
La moda de la mitad de la década de los 60’s, además de experimentar con las nuevas telas sintéticas, añadió también **elementos funcionales** como el zipper y el velcro, el interés por los materiales modernos y las técnicas constructivas debido a las formas esculturales estaban frecuentemente asociados con principios arquitectónicos, de hecho, varios de los principales diseñadores de la época tuvieron alguna formación arquitectónica o ingenieril. Diseñadores como Pierre Cardin, André Courrèges y Paco Rabbané, llenaron sus pasarelas de telas sintéticas, colores brillantes, metálicos y siluetas angulares tanto para hombre como para mujer.

Casa del futuro por Allison y Peter Smithson
Atuendos por Teddy Tinling
Daily Mail Ideal Home Exhibition. Londres, 1956

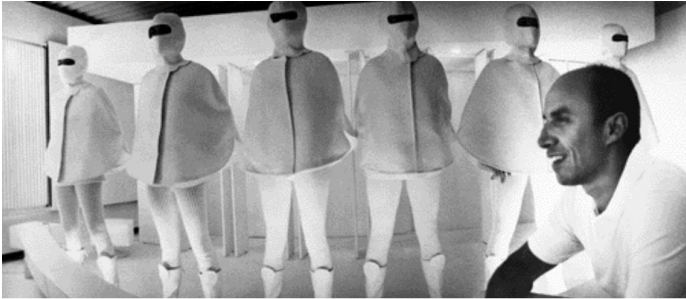

Colección de Primavera
André Courrèges
Revista *Elle*, París 1965

Vestido de plástico blanco y naranja
Paco Rabanne
Revista *Vogue UK*, Reino Unido, 1966

Una de las ideas cruciales de lo que se pensaba sería la moda del futuro, es la de la uniformidad. En la película de *2001: A Space Odyssey* (1968), **Stanley Kubrick** representa una nueva forma de viaje, en condiciones de cero gravedad con una aeromoza vestida conforme a la Era Espacial, con diseño de Hardy Amies, esto influyó a la aerolínea estadounidense Braniff, al contratar a **Emilio Pucci** para diseñar los nuevos trajes de sus aeromozas como parte de la renovación de la aerolínea. Los diseños fueron de colores brillantes, al principio llevaban la llamada “*Space Bubble*”, que era un casco para proteger los peinados de las aeromozas, este accesorio dejó de ser usado al poco tiempo debido a su nula practicidad.

Colección de Otoño-Invierno
André Courrèges 1968

Atuendos por Hardy Aimes en *2001: A Space Odyssey*
Stanley Kubrick 1968

Traje por Diana Rigg
The Avengers 1969

Uniforme para aeromozas de Braniff
Emilio Pucci 1965

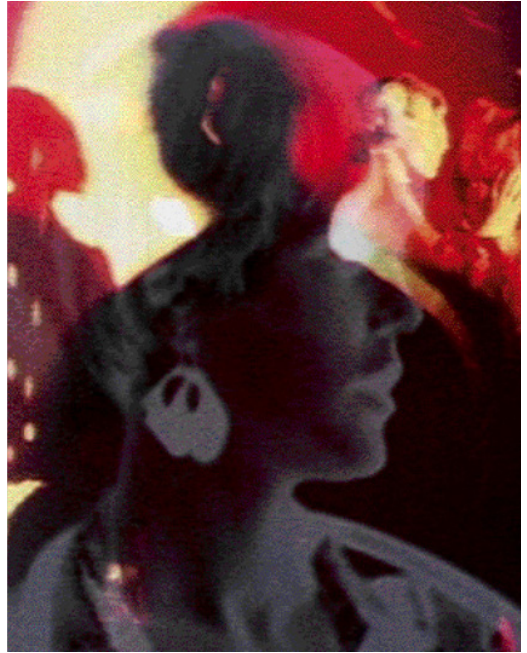
Esta concepción de atuendos de la Era Espacial influyó también la arquitectura soviética, el ejemplo más evidente es el de la **Torre de Televisión del Berlín del Este**, símbolo socialista del avance tecnológico, la experiencia futurista no sólo era gracias al diseño arquitectónico del mismo, se buscó crecer esta experiencia mediante la creación del “Telecafé”, restaurante en la cima del edificio con los empleados vestidos como parte de equipo de aviación, con abrigos dorados y plateados, esto garantizaba que quien lo visitara tendría un viaje al futuro. Igualmente esta idea de uniformidad que dominó en la moda del periodo fue popularizada por shows de televisión como **Star Trek** (1966) y **The Avengers** (1961-1969). Los jumpsuits flexibles de nylon, botas de PVC e insignias demostraron la rapidez con la que las ideas de la Era Espacial estaban siendo adoptadas en la moda.

Probablemente el elemento que mejor describe la relación entre cuerpo y vestido en la Guerra Fría es el **traje espacial**. Se comenzó a desarrollar desde la Segunda Guerra Mundial, donde sería empleado para traje de pilotos en vuelos muy altos. Para la década de los 60's, el traje espacial llegó a contener un **micro-hábitat** que replicaría las condiciones necesarias para el cuerpo humano: temperatura, presión, oxígeno, el removimiento de desechos y la comunicación por medio de dispositivos que se fusionarían con el traje. Esta prenda inspiraría el diseño de interiores, edificios y ropa, la idea de la sostenibilidad de la vida por medio de un traje ayudó a la especulación de las futuras condiciones de la tierra, no sólo los peligros, sino también las experiencias sensoriales que serían amplificadas por medio de las tecnologías en la moda. Este traje fue considerado como una extensión del cuerpo donde al usarlo la separación entre el hombre y la tecnología sería fusionada.

Las experiencias sensoriales a través de la tecnología fue tema de exploración en diversas disciplinas, **Andy Warhol** experimentó con luces y movimiento corporal en su cinta "*The Exploding Plastic Inevitable*" (1966-1967), la moda, por su parte se fusionó con electro iluminaria, la diseñadora **Diana Dew** incorporó en 1966 luces de diferentes colores a sus prendas, al igual que el grupo austriaco de arquitectura **Haus-Rucker** en trajes diseñados en 1968.

Prototipo de traje espacial
Unión Soviética, década de los 60's

The Exploding Plastic Inevitable
Andy Warhol 1966

Vestido electro-luminoso
Diana Dew 1966

Los efectos sensoriales que serían alcanzados gracias a la luz eléctrica y efectos de sonido fueron base de experimentos en los últimos años de los 60's por grupos de arquitectura como **Archigram**, el colectivo austriaco **Coop Himmerlblau**, y **Haus-Rucker Co** y el grupo francés **Utopie**, quienes crearon prototipos de estructuras y prendas que crearían un hábitat íntimo y la liberación de la mente. Surgieron otros experimentos dedicados a estudiar lo que depararía el futuro tecnológico para el hombre, en 1960 las científicas **Mandred Clynes y Nathan Kline**, le dieron el término de *cyborg* (organismo cibernético), al hombre mejorado por la tecnología que podía sobrevivir en el espacio, el cyborg luciría como cualquier humano, pero sus funciones vitales serían adaptadas a la vida en el espacio, la respiración sería artificial y la comunicación sería transmitida por radio por medio de sus cuerdas vocales, el objetivo del cyborg era estudiar con mayor eficacia que la del traje espacial, la supervivencia del humano, ya que el cyborg sería el responsable de las tareas básicas en un viaje espacial, para que entonces el hombre se dedicara únicamente a explorar, pensar, crear y sentir. La visión de estas científicas acerca de la evolución del hombre con la tecnología era liberadora y positiva, sin embargo, hubo también sospecha y el pesimismo ante el futuro tecnológico, en la literatura, William S. Burroughs en su novela apocalíptica *The Soft Machine* (1961), habla de la invasión de dispositivos mecánicos y tecnológicos al cuerpo humano, esta novela fue alimentada por la paranoia de la época, junto con el creciente consumismo y la cambiante geopolítica, al igual que películas como *Blade Runner* (1982) y *The Matrix* (1999).

Estructura inflable *Yellow Heart*
Haus-Rucker Co 1968

La íntima relación entre **hombre y tecnología** ha sido estudiada por la **ci-bernética** principalmente desde los 40's por medio de estudios militares, cuando se habló de una fusión hombre-máquina a partir de los avances tecnológicos para la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento se habló de que el constante flujo de información a través de humanos y computadoras provocaría un cambio de comportamiento a través del tiempo. La cibernética ha influenciado desde ese momento y hasta nuestros días múltiples campos de la vida humana, uno de ellos es la moda, la década de 1960 fue la que vio nacer la realidad virtual, cascos y lentes fueron creados como extensión del cuerpo humano para ver escenarios diseñados y vivirlos a través de estos dispositivos, varios de estos fueron desarrollados por grupos arquitectónicos, un ejemplo es el del grupo austriaco Haus-Rucker Co, que desarrolló un grupo de cascos de realidad virtual llamados *"Transformadores del Ambiente"* en 1968 a través de los cuales se vería una realidad alterada del mundo. Este tipo de dispositivos provocaron la fusión de arquitectura y moda de la época, las telas sintéticas fueron lo bastante resistentes como para crear estructuras ligeras de edificios que serían como una segunda prenda para el humano.

"La ropa, como extensión de la piel, puede ser vista como controladora de mecanismos de calor y también como la definición personal ante la sociedad. En lo que a esto respecta, la arquitectura y el vestido son casi gemelas (...) la vivienda extiende el mecanismo de calor interior del organismo, mientras que el vestido es una extensión directa de la superficie de nuestro cuerpo"
(Pavitt, 2008)

Prototipo de *Environment Transformers*
Haus Rucker Co. 1968

Collage, impresiones y dibujo de *Suitaloon*
Archigram 1967

La relación entre vestido y arquitectura alcanzó su máxima cercanía cuando grupos como Utopie, Archigram, Pichler y Hays-Rucker Co desarrollaron cascos y prendas diseñadas para sus **prototipos de vivienda inflable**, idea que vino de un artículo de 1965 llamado “*Una casa no es un hogar*” de Reyner Banham donde imagina una casa inflable, amueblada con las más altas tecnologías y la piel de esta sería sostenida en el aire. El grupo francés Utopie desarrollaría esta estructura también como protesta ante la política y consumismo del periodo, y aunque no hubo una clara postura política de esta arquitectura, la creación de estos prototipos fueron una evidente oposición a la arquitectura tradicional y lo impuesto por la academia. Pichler habla de cómo consideraban estas estructuras como trajes para el cuerpo humano, viendo el vestido como la primera capa exterior del cuerpo humano, después de la cual vendría el espacio. Las características de estas estructuras inflables era el de crear un hábitat dentro de este espacio en lugares sin condiciones para la supervivencia del ser humano o en lugares donde se acabara de vivir un desastre.

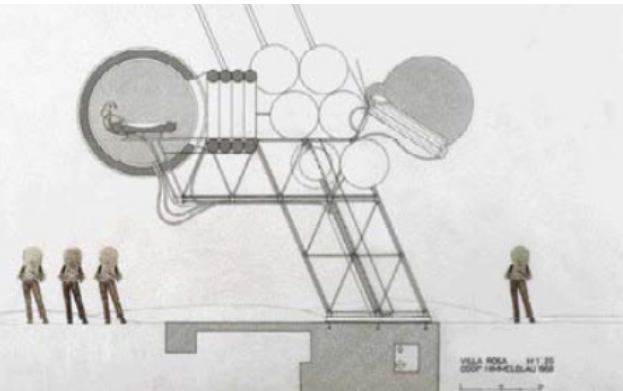
Los principales experimentos construidos fueron del grupo Archigram y se llamaron *Suitaloon* (1967) y el *Cusichle*. Hubo otro tipo de experimentos relacionados a esto, el colectivo austriaco Coop Himmelbau desarrolló el “*White Suit*” (1969), casco que tendría la función de proporcionar información sensorial por medio de la vista, oído y olfato, y las experiencias táctiles serían transmitidas por medio de un chaleco neumático, supuestamente para preparar al hombre en un ambiente sobrepoblado y contaminado.

La Carrera Espacial trajo consigo una **relación íntima entre el cuerpo y la tecnología**, los límites de los dos se volvieron difíciles de reconocer, este tema fue tomado por arquitectos y diseñadores de moda que vieron en él oportunidades de diseño para mejorar la vida humana en el futuro, principalmente en la década de 1950 y 1960.

A comienzos de los 70's era evidente el declive de las ideas de utopía tecnológica, lo cual afectó directamente en el arte, arquitectura y moda. Se usaron menos las telas sintéticas las cuales llegaron a ser símbolo de tecnología y modernidad (en parte también a la crisis de la industria petrolera de 1973), el arte decidió inspirarse en la sociedad cada vez más consumista, nace el Pop Art, enfocado en el impacto del capitalismo y la representación de objetos cuyo único objetivo era el de ser consumido. El grupo Archigram, cuyo enfoque era el de una arquitectura expandible, con ciudades instantáneas que podrían ser configuradas instantáneamente con elementos fabricados y tecnología en telecomunicación, desapareció junto con todas las ideas de esperanza en un futuro mejor gracias a la tecnología.

Casa inflable. Prototipo de *Suitaloon*
Archigram 1968

Dibujo de *Villa Rosa*
Coop Himmelblau y Michael Holzer 1968

CONCLUSIÓN 4

La Unión Soviética y los Estados Unidos seguían compitiendo en la Carrera Espacial, todo cada vez se tensaba más mientras buscaban, cada uno, ser el primero en pisar la Luna.

Se reforzó la influencia de las estrellas de música, el rock estaba en su apogeo y varios intérpretes hacían evidente la lucha de los movimientos del momento con atuendos afeminados que reflejaban la lucha por la equidad.

En la arquitectura se comienza a experimentar con formas nuevas, que fueron consecuencia de la crisis del Movimiento Moderno. El más obvio fue el movimiento posmodernista, teniendo como principales exponentes Denise Scott Brown y Robert Venturi

Estas décadas se caracterizaron por los movimientos sociales que buscaban, entre otras cosas: equidad de género, mejores condiciones estudiantiles, igualdad de condiciones entre razas, libertad de expresión, el fin de la Guerra de Vietnam, etcétera. Estos cambios se reflejaron directamente en las tendencias de moda. El movimiento hippie fue el más característico de la década de los 60's, los atuendos de este movimiento sirvieron para reforzar los motivos por los que luchaban, entre ellos, atuendos típicos de este movimiento, como el (en ese momento) reciente uso de jeans por las mujeres, colores psicodélicos, prendas flojas, se convirtieron en ícono de lucha por la paz. Los jóvenes comenzaron a tener un lugar cada vez más importante gracias a todo este tipo de luchas, en su mayoría conformadas por estudiantes, que defendieron sus derechos y cambiaron las condiciones de los jóvenes en el futuro.

1980 - 2000

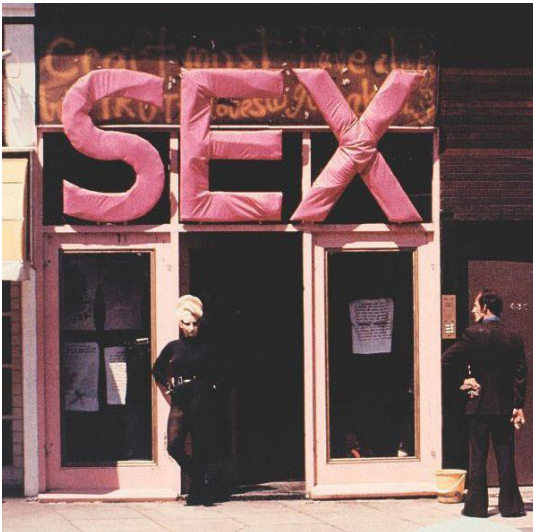
EL COMIENZO DE LA ERA DE LA INFORMACIÒN

MODA Y ARQUITECTURA HACIA EL NUEVO MILENIO

A partir de 1980 comenzó la **transición del viejo milenio a la era de la información**, el internet fue cada vez más común, y todo empezó a estar al alcance de nuestras manos, comenzó también una notoria nostalgia por el pasado. En la arquitectura, el **Posmodernismo** ya había dado de qué hablar desde la década de 1960, surgida como una crítica al Movimiento Moderno, los principales puntos del Posmodernismo trataban de rescatar no sólo elementos históricos sino también tradicionales. Los principales exponentes de esta corriente arquitectónica es Robert Venturi y Denise Scott Brown quienes con influencias de su maestro Louis Kahn, buscó crear esta corriente arquitectónica como antítesis de las que él creía eran banalidades del Movimiento Moderno, buscando hacer arquitectura con significado y tradición, estas ideas son expuestas en el libro de *Complejidad y contradicción* (1966), y la casa de la madre de Venturi en Filadelfia (1965). El Posmodernismo permaneció con fuerza desde la década de los 60's hasta principios de los años 90's, obras como el *Staatsgalerie* en Stuttgart terminado en 1984 por James Stirling (1926-1992), o los Hoteles para Disney, Florida en el año 1990 fueron las últimas obras reconocidas como posmodernistas. En la moda fue notable la mirada hacia el pasado principalmente en la década de 1990, fueron los primeros años en donde comenzó a usarse prendas vintage, comenzó a aumentar el valor de estas prendas de 25 o más años de antigüedad, marca, estado, etcétera.

El acceso a la información era cada vez más fácil, el radio, la televisión, periódicos y revistas estaban al alcance de todos, este gran alcance permitió una mayor libertad de expresión, no solo mediante los medios de comunicación, sino que hombres y mujeres encontraron oportunidades de manifestaciones de estilo gracias a esta libertad cada vez más evidente. Así como a partir de mediados del siglo XX los estilos arquitectónicos fueron cada vez más numerosos, igualmente lo fue en el arte, moda, literatura, música, etcétera. Numerosos géneros musicales nacieron en estas décadas, géneros como el **metal o punk** buscaban un estilo diferente al de los estereotipos presentados en los principales medios de comunicación. En los últimos años de la década de 1970 nació el primer movimiento Punk en Londres, creado como un movimiento agresivo y anarquista, aunque no fue hasta la década de 1980 cuando comenzó a adquirir fuerza. El movimiento punk inglés de los 80's tuvo mayor fuerza en Londres, jóvenes que rehacían su ropa buscaban revelarse contra las

ideas de la sociedad, su idea de **anti moda** llegó a ser parte de la alta moda cuando una de las bandas más grandes del punk, *Sex Pistols*, usó ropa de la tienda de la diseñadora Vivienne Westwood y el manager de la misma banda, llamada *Sex*.

Boutique *Sex* de Vivienne Westwood
Londres, década de los 80's

Casa Venturi
Filadelfia 1965

Los colores brillantes y la cintura tuvieron especial atención en la vestimenta de 1980, estampados coloridos y a diferencia de la Era Disco, la vestimenta era mucho menos ajustada, las icónicas hombreras en los sacos oversized, los colores brillantes combinados con el maquillaje, y la tendencia del uso de ropa deportiva para el uso diario. Nace **MTV**, (*Music Television*) influenciando a la población juvenil, promocionando artistas como Madonna o Michael Jackson quienes además de brillar por su música, los atuendos osados y arriesgados que usaron en el momento los llevaron a ser íconos de toda una generación. Al mismo tiempo los trajes minimalistas para la mujer que trabajaba seguían siendo tendencia gracias a diseñadores como Giorgio Armani. En la década de los años 80's fue evidente el riesgo que se tomó en varios íconos de la música y de la moda, esto fue gracias al nacimiento de casas de moda que se alejaban totalmente del estilo tradicional de las grandes casas de moda de alta costura. Nacieron firmas como **Jean Paul Gaultier, Comme des Garçons o Maison Martin Margiela.**

Campaña Comme des Garçons 1995

Desfile inspirado en el grunge por Marc Jacobs
Perry Ellis 1993

A partir de 1990 hubo cambio en los códigos de vestimenta, vestir de manera casual fue cada vez más aceptable en casi cualquier aspecto. Las cadenas de ropa que crecieron en esta década le apostaron a prendas casuales, el éxito de estas causó el fortalecimiento de ciertas tendencias, provocando una casi uniformidad en las miles de personas habitantes de las ciudades.

Atuendos de primeras temporadas
Maison Martin Margiela 1989

Bill King vestido por Jean Paul Gaultier
Vogue, Estados Unidos 1984

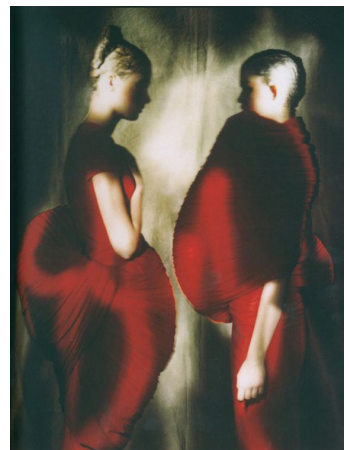
En esta década fue importante la influencia del **street fashion**, varios de los estilos que entran en esta categoría fueron inspirados en los nuevos géneros musicales: **hip hop, punk, grunge, rock industrial**, etcétera. Estos géneros musicales que comenzaron en la década de 1980, se caracterizaron por ser dirigidos a un público nunca antes tomado en cuenta, jóvenes que se sentían diferentes y poco adaptados a los estándares dictados por la sociedad, pero principalmente por los medios de comunicación. Buscaban la libertad de ser como ellos querían y estaban en contra de lo que la sociedad dictaba. Las bandas de esos géneros musicales componían al desamor, a la educación, al gobierno, guerras, etcétera. Las bandas de estos géneros se convirtieron en verdaderos ídolos para los miles de jóvenes que no se sentían escuchados, bandas como Nirvana, The Clash, y el éxito de raperos como Jay Z le dieron un giro a la industria musical, comenzaron a ser aceptados y valorados diversos estilos no sólo en la música, sino también en la moda y arquitectura.

El color negro, camisas a cuadros, botas grandes, chaquetas de cuero, playeras oversized, mezclilla holgada son sólo algunos de los elementos que varias casas de moda de alta costura tomaron de estos nuevos ídolos para incorporarlos a sus colecciones en la década de 1990, varios de estos elementos no dejan de ser tendencia hasta ahora.

Dentro de la arquitectura **la variedad en corrientes arquitectónicas** fue notoria. Después de la primera mitad del siglo XX, donde el Funcionalismo era el único estilo arquitectónico tomado en cuenta, nacen nuevos y diversos caminos a los que se dirige la arquitectura. Nacen estilos como el **Regionalismo** que buscaba la coherencia entre el lugar y el objeto arquitectónico, el **Metabolismo** impulsado principalmente por los japoneses, el **Posmodernismo** buscando el simbolismo y la inclusión de elementos tradicionales a la arquitectura, el **high tech** ya mencionado, el **neoracionalismo** el cual buscaba una arquitectura donde la forma persistiera y funcionara a pesar del cambio de función del edificio. Todas estas corrientes arquitectónicas se desarrollaron a partir de 1960 aproximadamente, y en 1990 el **Deconstructivismo** tuvo su auge, este nació en la década de 1980, pero no fue hasta años después donde se concretó y sus principales exponentes comenzaron a construir. El deconstructivismo comenzó siendo una combinación entre el constructivismo y el concepto literario de deconstrucción por el autor Jacques Derrida's, surgió como el intento de diversificar las bases del diseño arquitectónico en respuesta a la evidente crisis del Movimiento Moderno. La arquitectura en 1980 se hizo más diversa gracias al cambio de políticas económicas, existía el rechazo por mirar hacia la arquitectura del pasado, lo cual provocó una dirección hacia ideas contemporáneas. Gran parte del movimiento fue basado en el Constructivismo Ruso, vieron en esta corriente la oportunidad de estudiar el lugar de la arquitectura en la sociedad y la libertad total del diseño arquitectónico, y ya que fue una corriente estudiada durante el Movimiento Moderno era un antídoto perfecto al Posmodernismo.

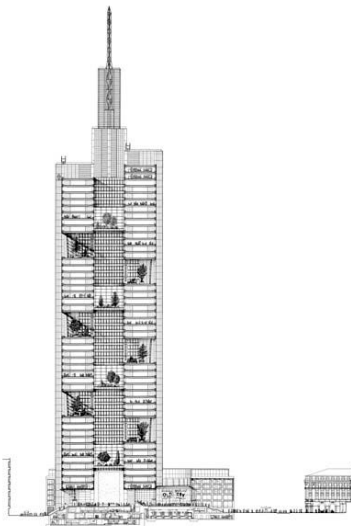
Museo Guggenheim por Frank Gehry
Bilbao 1997

Colección Primavera - Verano
Comme des Garçons 1997

La arquitectura deconstructivista con las primeras bases aplicadas fue poco exitosa ya que nunca hubo una clara conexión entre el constructivismo y la arquitectura. Gracias a la explosión de los medios de información en la década de 1990 fue posible que varias de las primeras obras del Deconstructivismo se dieran a conocer y trascendieran, obras como el *Museo Guggenheim* de Bilbao por Frank Gehry, este junto con Zaha Hadid representan los más grandes exponentes de esta corriente, que para el nuevo milenio, las primeras ideas del **Deconstructivismo** quedaron opacadas por el drama de estas extraordinarias formas que llegaron a la industria de la moda con las nuevas casas de moda como Comme des Garçons.

Después de más de un siglo del inicio de la Revolución Industrial (1820), iba en curso la última década del milenio cuando en 1997 se descubre el fenómeno climatológico del **calentamiento global**, la noticia de la pérdida paulatina de la capa de ozono, gracias a la contaminación causada por la ilimitada industrialización, conmocionó al mundo entero. La **ecología** comenzó a ser base para el diseño de ropa, objetos de uso cotidiano, automóviles, y por supuesto, arquitectura. Ya habían pasado 20 años de los primeros edificios del High Tech, cuando en la década de 1990, los principales exponentes de esta corriente tales como Norman Foster, Renzo Piano y Richard Rogers reestructuran los principios del High Tech para hacerle frente a los nuevos problemas que enfrentaba la humanidad. Una de las ideas principales de esta reestructuración fue el **uso de energías renovables** para la vida de estos nuevos edificios, los primeros edificios en los que se desarrollaron estas ideas fue en el edificio *Commerzbank* en Frankfurt por Norman Foster, y el *Centro Comercial Mont-Cenis* por Jourda & Perroudin. Estos edificios permitieron que el High Tech se convirtiera al **Echotech**, la ahora Arquitectura Sustentable.

Commerzbank Headquarters por Norman Foster
Frankfurt 1996

A pesar del comienzo de grandes esfuerzos por sectores como el arquitectónico para disminuir la emisión de contaminantes, otras industrias como la textil miraron hacia el otro lado. Esta fue la década de la expansión de tiendas como Zara y H&M, dos de las principales marcas del llamado **fast fashion**, término que se le ha dado a la recreación de tendencias presentadas por las casas de moda de alta costura en prendas de rápida manufacturación y bajo costo. El nacimiento de estas grandes cadenas permitió tener la moda impuesta por casas de alta costura al alcance de cualquier bolsillo. El éxito fue rotundo, en los últimos diez años del milenio llegaron a tener tiendas en las principales ciudades del mundo.

La demanda de los productos provocó la incontrolada implementación de fábricas y maquila, principalmente en **países en desarrollo** tales como India, Bangladesh, China, Vietnam, México, entre otros. El costo de la producción de las prendas es bajo en estos países, gracias a mano de obra barata, la cual en muchos casos llega a ser esclavitud, las pocas o nulas normas para el uso de productos, maquinaria, regulaciones para una menor emisión de contaminantes en el ambiente y en el agua. La venta y compra masiva de las cadenas del fast fashion comenzada en la década de 1990 en todo el mundo, ha provocado que la industria textil esté actualmente posicionada como **la industria más contaminante en todo el mundo.**

La expansión de cadenas de *fast fashion* no fue el único factor para el crecimiento de la industria de la moda y textil, en los últimos años del siglo XX fue aún más evidente el uso de tecnologías para facilitar la comunicación y el acceso a la información, el internet comenzaba a llegar a las casas de las familias desde clase media, y este medio fue clave para el desarrollo de la industria de la moda a como la conocemos ahora.

CONCLUSIÓN 5

Las últimas décadas del siglo XX, la tecnología era ya algo cotidiano, artículos que en su momento eran novedad y lujo se convirtieron en necesidad: televisores, cualquier electrodoméstico, reproductores de películas, consolas de videojuegos comenzaron a ser parte elemental de la casa de la clase media, con esto nacieron nuevas necesidades. Los medios de comunicación crecieron con rapidez y así la información empezó a viajar mucho más rápido.

La moda se transformó en los 80's, el apogeo de la música metal, el punk y el pop crearon nuevas tendencias que no tardaron en ser seguidas por millones. La variedad de estilos musicales ayudaron a que cada vez más personas se sintieran identificadas con estos y así, géneros musicales como el grunge en los 90's buscaron romper estereotipos y ayudar a que se escucharan las voces de los que se sentían diferentes. Nace el canal MTV (*Music Television*), el cual ayudó a que estos géneros musicales, y por supuesto la moda característica de cada una de ellas, tuviera más alcance, igualmente el nacimiento de las tiendas del *fast fashion* participaron en el crecimiento de la industria de la moda, haciendo posible que casi cualquiera tuviera acceso a ella.

La arquitectura de finales del siglo XX tuvo toda la variedad de formas, hubo cierta libertad por escoger diferentes caminos para llevarla a cabo, probablemente uno de los más comunes fue el ecológico, que buscaba hacerle frente al reciente descubrimiento del calentamiento global y el agujero en la capa de ozono.

La diversidad en música, arquitectura, moda, o probablemente la falta de identidad en algunas de ellas y los medios de información cada vez más grandes, ayudaron a que cada vez más personas tuvieran acceso a lo que alguna vez se consideró lujo, causando así que muchos de ellos se convirtieran en una necesidad en los primeros años del siguiente siglo.

2000 - AHORA

EL NUEVO MILENIO

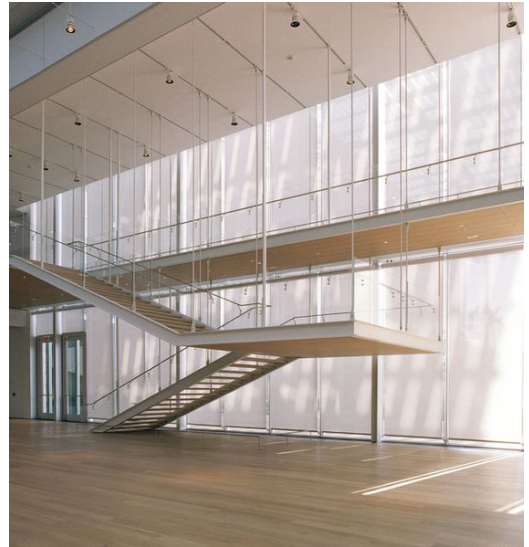
MODA Y ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN

El siglo XX fue de innovaciones, a partir de la Revolución Industrial se crearon tecnologías como nunca antes, a pesar de la **rápida adaptación del hombre a los nuevos inventos**, no fue hasta la mitad de la segunda mitad del siglo pasado cuando se aceleraron el número de descubrimientos e invenciones. Las nuevas tecnologías que facilitaban las tareas del humano ya comenzaban a ser cosa del día a día, varias de estas fueron gracias a la Guerra Fría como plásticos, computadoras, el microondas, etcétera. Esta época tuvo como característica la ilusión de una utopía tecnológica, esperar que los nuevos inventos hicieran mejor al mundo, esto provocó que desde el comienzo de la Guerra Espacial y la Carrera Armamentista se pensara en el nuevo milenio como la era de la tecnología, desde atuendos metálicos, programas de televisión y juegos animados hablando de un futuro lleno de robots, hasta películas imaginando autos volando, y gente viviendo en otro planeta.

En los últimos años del siglo XX las casas comenzaban a tener internet, era común entre empresarios el uso de teléfonos celulares, los jóvenes no salían de casa sin reproductores de música portátiles y ya era bastante común que cada casa tuviera consola de videojuegos. Al comienzo del siglo XXI todas las tecnologías que ya se habían desarrollado en décadas anteriores comenzaron a mejorar rápidamente, computadoras y teléfonos celulares cada vez más pequeños y rápidos. Los precios comenzaron a disminuir y con esto el alcance fue mayor. Adultos, jóvenes y niños de cualquier clase socio económica comenzaron a ser usuarios de estos dispositivos, el uso del internet aumentó con gran rapidez, el uso del mismo en dispositivos portátiles ayudó a la **velocidad de la difusión de la información** y con esto creció también el número de medios de comunicación.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la población urbana crecía y comenzaba la crisis de la arquitectura del Movimiento Moderno, nacieron nuevas corrientes arquitectónicas como respuesta ante los cambios rápidos que sufrían las ciudades, metabolismo, regionalismo, posmodernismo, deconstructivismo. Al comienzo del siglo XXI comenzó la crisis de las corrientes arquitectónicas, la variedad en estilos aumentó, la **globalización** provocó que cualquier material y principio arquitectónico fuera utilizado en cualquier parte del mundo. Con el descubrimiento del calentamiento global, la ecología comenzó a ser base de diseño, lo cual fue reconocido por los premios *Pritzker* al comienzo del siglo XXI.

La premiación de arquitectos como Renzo Piano (1998), Norman Foster (1999), Herzog & de Meuron (2001), Glenn Murcutt (2002), Richard Rogers (2007), marcan al *echotech* como la posible tendencia arquitectónica de la primera década, el uso de la tecnología para disminuir la emisión de gases en la vida de los edificios.

Art Institute of Chicago, Modern Wing
por Renzo Piano
Chicago 2009

Casa Marika-Alderton por Glenn Murcutt
Australia 1994

Dentro de la moda, la influencia de la década de los 90's provocó una gran variedad de estilos, la tolerancia a estilos diferentes a los marcados por los medios de comunicación aumentó, y al mismo tiempo la globalización se hizo presente y las cadenas de tiendas del *fast fashion* provocaron una casi uniformidad en los consumidores en las principales ciudades del mundo, continuó la **logomanía**, cuya tendencia comenzó en los 90's y se trataba de mostrar el logo de la marca que portas, convirtiendo al usuario en promotor de la misma. Fue poca la innovación en tendencias en la primer década del siglo XXI, lejos de crear nuevas, regresaron tendencias del siglo XX con pocas modificaciones, lo cual provocó el aumento del mercado de prendas **vintage**.

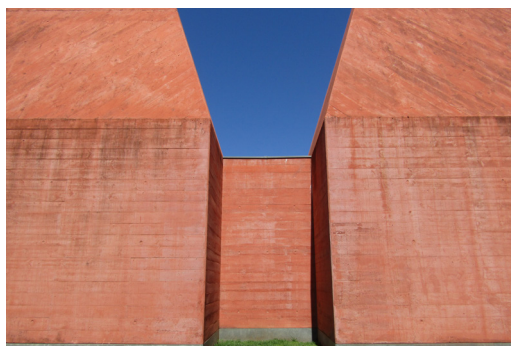
Cerca del 2010 la arquitectura Echotech premiada en los primeros años del siglo XXI se vio opacada por una nueva ola de arquitectos con diseños mucho más adaptados al lugar, dándole gran importancia a la materialidad, varias de estas obras se perciben como edificios mucho más pesados que las altas torres de cristal y acero. Arquitectos como Peter Zumthor, Eduardo Souto de Moura, o Alejandro Aravena son algunos de los nombres más destacados en este tipo de arquitectura que hasta la fecha prevalece. Obras como las *Termas de Vals*, *Casa das Histórias Paula Rego* o el *edificio Anacleto Angelini* en la Universidad Católica de Chile, son algunos ejemplos de la importancia que toma el material en la arquitectura de estos autores.

Centro de Innovación UC *Anacleto Angelini*
por Alejandro Aravena
Santiago de Chile 2011

Capilla de campo *Bruder Klaus*
por Peter Zumthor
Mechernich, Alemania 2007

Casa das Historias *Paula Rego*
por Eduardo Souto de Moura
Cascais, Portugal 2008

Dentro de la moda, el internet tomó protagonismo, aumentó en gran cantidad la venta de ropa por este medio, lo cual está provocando **crisis en la arquitectura retail**, estos espacios tienen cada vez menos demanda, principalmente en Estados Unidos e India, donde varios centros comerciales han quedado en abandono total.

La venta por internet tiene como clientes en su mayoría a jóvenes, quienes crecieron con la tecnología y acostumbrados a ella, prefieren las compras por internet sin necesidad de salir de sus casas. Esta generación que ha puesto en crisis la arquitectura del retail, ha también afectado a marcas que si bien, no están consideradas cadenas del fast fashion, tampoco son económicas, marcas como Abercrombie & Fitch, BCBG que han quedado en bancarrota gracias a la evidente preferencia de los consumidores por ropa mucho más económica y en muchas ocasiones de mucha menor calidad. Otra marca en crisis es American Apparel, originada en Los Ángeles, una de las principales características era el establecimiento de la fábrica en la misma ciudad donde se originó, también fue importante la contratación de inmigrantes latinoamericanos, quienes durante la existencia de la marca, fueron los trabajadores mejor pagados del mundo dentro de la industria textil. El fin de este tipo de marcas es algo alarmante, lejos del hecho de que preferimos pagar un precio menor por ropa de mucha menor calidad, es la fomentación de la esclavitud en los países subdesarrollados donde se fabrica la ropa de las cadenas del fast fashion y la gran cantidad de emisión de contaminantes en sus maquiladoras, lo que ha provocado que al día de hoy sea la industria más contaminante del mundo.

El fácil e inevitable acceso a la información ha provocado un flujo excesivo de ella, no hay casi nada que pueda ocultarse, y cualquier suceso es publicado en tiempo real, miles de personas tienen acceso a cualquier tipo de información todo el tiempo, es imposible estar totalmente actualizado, pues todo va cambiando sin descanso. La globalización y la cantidad de información expuesta provoca la posibilidad de adoptar variedades infinitas de estilos en cualquier aspecto, arquitectónico, artístico, musical y por supuesto, en la moda, y a pesar de esto, la globalización ha provocado una casi uniformidad en estas disciplinas, y como consecuencia **se ha perdido la identidad y el sentido de pertenencia**.

Fábrica de American Apparel
Los Ángeles 2014

DESFILES DEL SIGLO XXI

Desde finales del siglo XIX los primeros desfiles comenzaban a realizarse, con el diseñador Charles Frederick Worth, quien dejando atrás la tradición de crear atuendos con diseños impuestos por los clientes, fue el primero en mostrar los diseños propios, lo cual entonces era un sistema de producción inédito. Es muy probable que él haya sido el inventor de los desfiles, pues es al primero al que se le conoce la exhibición en movimiento de sus diseños con jóvenes desfilando en ellos.

Los desfiles fueron cada vez más importantes hasta llegar a ser una **pieza clave**, como lo es al día de hoy. La importancia de estos ha provocado que cada vez la producción de los desfiles sea cada vez más grande, haciendo evidente la importancia del espacio arquitectónico en la exhibición de las colecciones, pues ninguno de estos espacios es diseñado al azar, sino siempre va de la mano con los diseños de lo que se mostrará.

Una de las primeras pasarelas en las que se hizo evidentemente el protagonismo de la arquitectura, fue en la pasarela de **Otoño-Invierno 2008-2009 de Chanel**, en la que la colección y el recorrido de las modelos encajaba perfecto con la escenografía de un carrusel, la colección en tonos oscuros contrastantes con el blanco del carrusel, y las prendas románticas en diferentes texturas y colores neutros hicieron una combinación con la escenografía de esta pasarela. Para su siguiente presentación de **Primavera-Verano 2009**, Chanel volvió a sorprender con su escenografía: la recreación de la fachada del estudio de Coco Chanel en Rue Cambon, de donde saldrían las modelos para recorrer la calle pavimentada, limitada a los extremos por la acera en donde estarían los espectadores.

Louis Vuitton también tuvo un carrusel en su pasarela de **Primavera-Verano 2012**, en donde las modelos sentadas en las figuras del carrusel exhibieron la colección. El 2013 fue un gran año para Louis Vuitton en cuanto a la escenografía de sus pasarelas, en **Primavera-Verano 2013** la colección con aires de la década de los 60's fue exhibida en un espacio que contaba únicamente con 4 escaleras eléctricas que llegaban a una explanada con mosaicos amarillos y blanco, donde llegaban las modelos después de bajar estas escaleras, el desfile de **Otoño Invierno** del mismo año fue exhibida en una pasarela con puertas que simulaban un hotel de donde salían las modelos vistiendo la colección.

Desfile Primavera-Verano
Chanel 2008

Desfile Otoño-Invierno
Chanel 2008

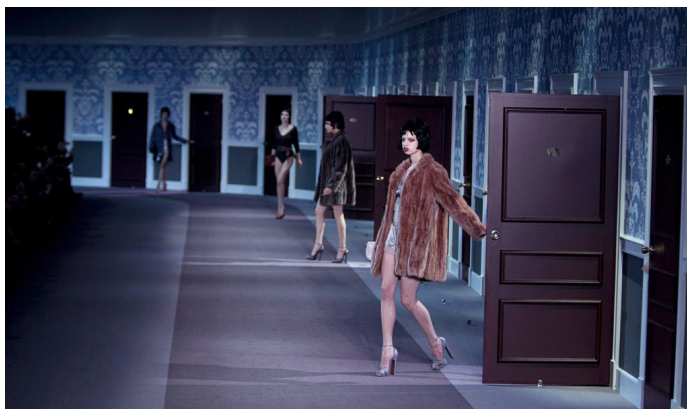
Desfile Primavera-Verano
Louis Vuitton 2012

Desfile Primavera-Verano
Louis Vuitton 2013

Desfile Otoño-Invierno
Louis Vuitton 2013

Igualmente en el 2013 en la colección de **Otoño-Invierno**, **Christian Dior** construyó en una casona de París, un laberinto recubierto al 100% de flores, las modelos recorrieron este laberinto con los espectadores a los extremos de los pasillos del mismo. En el 2014 **Alexander Mc Queen** le apostó a una arquitectura de paisaje dramática, la representación de pequeños montículos con un fondo oscuro, en los que las modelos exhibieron la colección oscura y dramática de esta temporada. La tendencia de exhibir colecciones en un espacio arquitectónico especial sigue en pie, Chanel realizando desfiles en el Grand Palais convertido en un **super-mercado**, **construyendo un gran cohete espacial o un espacio con computadoras**, nos hace pensar en que la vida enfocada a la tecnología en la actualidad ha inspirado estos últimos desfiles.

Cada vez más marcas se han unido a esta tendencia, como **Mulberry** cuando presentó su colección **Otoño-Invierno 2016-2017** en una iglesia en Londres con espejos en el atrio en diferente orden, **Tommy Hilfiger** con una escenografía recreando una playa, y **Louis Vuitton** al presentar su colección **Otoño-Invierno 2017** en el icónico Museo Louvre, 12 son solamente algunos de los ejemplos de los desfiles con gran producción arquitectónica que se han realizado en la última década

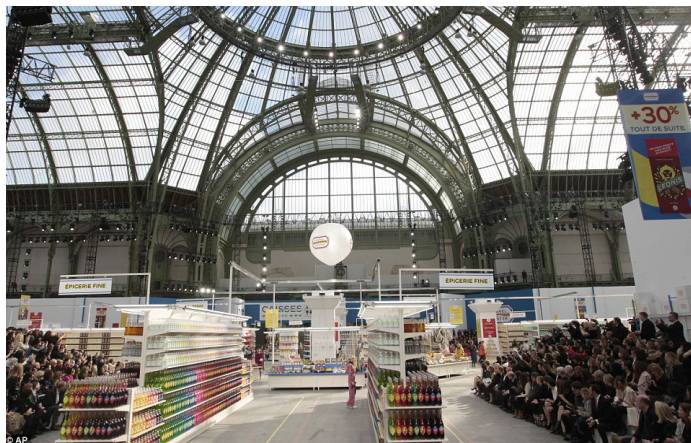
Desfile Otoño-Invierno
Christian Dior 2013

Desfile Otoño-Invierno
Alexander Mc Queen 2014

Desfile Otoño-Invierno
Chanel 2014

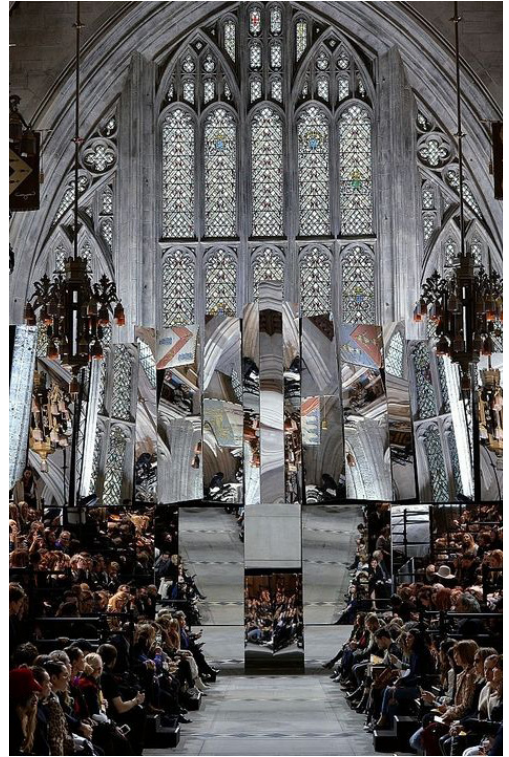
Desfile Otoño-Invierno
Chanel 2016

Desfile Primavera-Verano
Chanel 2016

Desfile Otoño-Invierno
Mulberry 2016

Desfile Otoño-Invierno
Louis Vuitton 2016

Dentro de los primeros diez años del siglo XXI ya era mucho más evidente que se le comenzaba a dar importancia al espacio donde se realizaban estos desfiles, no pasó mucho tiempo para que en muchos de ellos la arquitectura fuera protagonista de estos desfiles, no sólo por la gran producción de la escenografía en algunos de ellos, sino porque muchos otros se han realizado en obras icónicas de la arquitectura, desde el **Grand Palais** en París (Chanel 2014), hasta el **Museo de Arte Contemporáneo de Niterói** en Brasil (Louis Vuitton 2017), la última se hace trascendente no sólo por haberse realizado en una de las obras icónicas de uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, sino también por el hecho de realizarse fuera de las capitales de la moda (Nueva York, Londres, París, Milán) cada vez ha sido más común el que los desfiles salgan de estas ciudades, y lleguen a lugares como **Cuba**, desfile realizado en 2016 por Chanel a partir de la apertura comercial, o el desfile en Singapur en 2014 por la misma firma. Este fenómeno se ha dado en las colecciones resort o crucero, principalmente, cuyas colecciones comenzaron con la idea de crear un armario dedicado a viajeros que necesitaban atuendos acorde con las latitudes del destino, y con el paso del tiempo se convirtieron en la perfecta excusa de presentar colecciones entre temporadas.

Desde el nacimiento del desfile, el cual creó la necesidad de crear un espacio sencillo para la adecuada circulación de las modelos que lleva a la correcta apreciación de una colección, la gran producción de escenografía para crear un espacio ficticio en los que encaja perfecto una colección y hasta el uso de íconos de la arquitectura para exhibir estas prendas, son los ejemplos con mayor evidencia de cómo a lo largo del tiempo la moda ha tomado la arquitectura como un aliado, hasta la actualidad, donde a la moda le es necesaria la arquitectura.

Desfile en Museo de Arte Contemporáneo de Niterói
Louis Vuitton 2017

Desfile en La Habana, Cuba
Chanel 2016

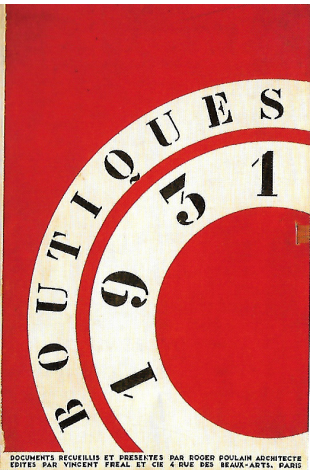
ESPACIOS PARA LA MODA DEL SIGLO XXI

Históricamente las tiendas de ropa se han desarrollado a partir de apartamentos privados del diseñador, y las pequeñas y lujosas tiendas de ropa. En el siglo XIX los modistos iban a la casa de los clientes a mostrar las prendas que se le habían encargado sobre pedido, no fue hasta el diseñador Charles Worth (1825-1895) cuando las prendas se empezaron a vender y mostrar en su sastrería en París en 1858. Desde el **nacimiento de la figura del diseñador de moda** y la marca del mismo, las tiendas de estos se han establecido en lugares donde hasta la fecha se concentran las tiendas de las principales firmas. En estas tiendas en muchas ocasiones se acompañaba a la ropa con salas lujosas, en París se decoraba con terciopelo en la pequeña tienda de lujo, la boutique, donde se vendían artículos como guantes, joyas, flores, libros y por supuesto, ropa. En el apogeo del **art nouveau** la fachada de estas tiendas fueron de gran importancia, se ornamentaron y los interiores eran tan exuberantes como lo que se vendía, espacios siempre diseñados por arquitectos.

En el Movimiento Moderno cuando en la arquitectura existía el debate de la ética del bien y el mal en la moda, se consideraba a la moda como efímera y superficial, a diferencia de la arquitectura, a pesar de que grandes arquitectos como Henri van de Velde, Otto Wagner y Frank Lloyd Wright diseñaban vestidos para sus parejas. En las décadas de los 20's y los 30's hubo una **época dorada en el diseño de boutiques**, se crearon diseños innovadores que aún influyen en los diseños actuales. Se escribieron libros acerca de el diseño arquitectónico en tiendas como *Devantures de boutiques* (1927), y *Boutiques* (1931) de Robert Paulin, que era un compendio de tiendas de art déco en Francia, principalmente. Así como en el diseño de viviendas, escuelas, edificios, etcétera, se aplicaron las ideas del Movimiento Moderno, igualmente sucedió en las boutiques, el uso de acero, vidrio, metales, luz e iluminación y líneas cada vez más depuradas.

Durante la década de los 30's decreció el diseño de tiendas en Estados Unidos y Europa. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, París regresó a ser foco de atención de la moda cuando gracias al diseño del **New Look** de Christian Dior, al mismo tiempo se consolidaba la asociación de la boutique con la ropa, cuando muchos diseñadores abrieron boutiques para vender sus colecciones **prêt-à-porter**, las cuales son versiones simplificadas de sus colecciones de alta costura.

En la posguerra en Estados Unidos y Europa, en el florecimiento de la economía, el diseño de pequeñas boutiques creció y firmas de grandes arquitectos comenzaron a interesarse, como Morris Lapidus, Raymond Loewy, Skidmore, Owings y Merrill LLP, y Harrison & Abramovitz.

Libro *Boutiques* (1931)
Robert Paulin

Boceto para tienda de decorador parisino
Pierre Chareu (1920)

En la década de los 60's el diseño de boutiques fue psicodélico, tiendas de segunda mano fueron decoradas de acuerdo al movimiento hippie, murales del flower power, en esta época hubo una liberación de las ideas anteriores en el diseño de tiendas de ropa, aún así, seguía habiendo una **estrecha relación entre arquitecto y diseñador de moda**, en 1967, el futuro ganador del Pritzker, Hans Hollein diseñó en Viena la tienda de Christa Metek. En la misma década abrieron sus boutiques diseñadores que triunfarían internacionalmente como **Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Rei Kawakubo con Comme des Garçons, y de todos ellos Yves Saint Laurent en París** en septiembre de 1966, sin vinculación alguna con una gran firma, abrió su boutique vendiendo libremente sus colecciones prêt-à-porter inspiradas en el pop art, en un escenario diseñado por él mismo con la decoradora Isabelle Hebey, paredes lacadas en rojo, alfombras color naranja brillante y muebles inspirados en la era espacial de Olivier Morgue.

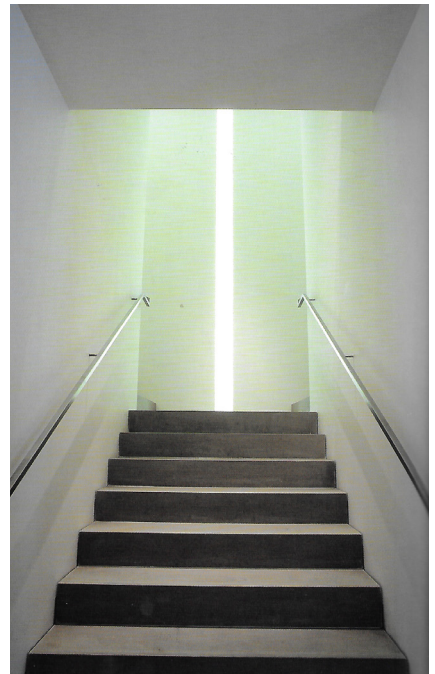
Para la década de los 70's la figura del arquitecto reconocido como diseñador de tiendas de boutique ya tenía mucho más peso, en la década de 1978 Norman Foster proyectó una tienda para Joseph Ettedgui, y en 1987 realizó el diseño de la tienda de Katharine Hamnett, la cual iba en contra de todo lo que se había visto antes, sin ningún escaparate, únicamente un letrero diminuto anunciaba la entrada de esta tienda, situada dentro de un antiguo taller de reparaciones de autos, la tienda era un espacio gigante blanco e iluminado.

Tienda de Katharine Hamnett
Norman Foster (1987)

En las décadas de los 80's y los 90's hubo una gran diferencia de estilos en el diseño de tiendas de ropa, comenzó la tendencia que sigue siendo la principal en estas boutiques, el **minimalismo**. El primer ejemplo es la tienda para Calvin Klein de John Pawson en Nueva York en 1995.

Para el comienzo del siglo XXI, **las boutiques aumentaron sus dimensiones y número de tiendas**, Louis Vuitton cuenta con 300 tiendas en 50 países, por ejemplo, hay más de 100 tiendas de Prada en el mundo y el Prada Epicenter tiene una superficie de 2000 metros cuadrados, lo cual nos indica que se quedó atrás la idea de la boutique pequeña y privada de lujo. Las firmas dejaron de ser únicamente casas de moda, para convertirse en grupos ejecutivos como el de LVMH (Louis Vuitton Mœt Hennesy) proveedor de múltiples productos de lujo. Estos cambios provocaron que la moda se convirtiera en toda una nueva industria, vista en las primeras planas de periódicos por el ícono de moda Diana de Gales. La moda se alejó de sus primeras ideas, donde los diseñadores dictaban sus reglas y los clientes obedecían.

Tienda de Calvin Klein
John Pawson (1995)

En la industria de la moda fue importante el descubrir cómo hacer que cada marca tuviera un ambiente único en sus tiendas. Muchos arquitectos han participado en esta tarea, los más influyentes han sido Michael Gabellini con tiendas para Jil Sander o Salvatore Ferragamo, Gianfranco Ferré para Giorgio Armani, Richard Gluckman para Gianni Versace y Helmut Lang, Peter Marino para Louis Vuitton y Chanel, etcétera. Rem Koolhaas ha tenido también un importante papel en el diseño de tiendas, las principales son las de Prada en Nueva York y Los Ángeles.

La identidad de cada marca se encuentra no sólo en la ropa, sino también en el diseño de estas tiendas, además se tiene qué encontrar la manera de que se exhiba la colección con el máximo provecho, y así entablar un diálogo sin palabras entre cliente y diseñador. Con este objetivo se usan elementos que hacen referencia a la moda, por ejemplo, la tienda de Louis Vuitton en Tokio, fue proyectada como una serie de baúles superpuestos en orden aleatorio, haciendo alusión a los icónicos baúles de viaje de la marca, el arquitecto de esta obra, Jun Aoki cubrió el edificio con capas de malla metálica, pareciendo que el edificio está cubierto por sedas finas. La tienda Dior en Tokio proyectada por SANAA, tiene un revestimiento de acrílico que recuerda a la tela de un vestido. En la tienda de Moschino en Milán, Sean Dix, interiorista, recortó con láser la pared e iluminó por detrás para hacerla parecer encaje.

Las referencias en las tiendas de ropa indirectas o directas siempre están presentes, en las casas de moda donde el fundador ya falleció, el diseño de la tienda suele evocar al mismo, por ejemplo, Peter Marino en Chanel usa los colores blanco y negro, y enmarca objetos como era afición de Coco Chanel. La representación de la identidad de la ropa barroca de Dolce & Gabbana se plasma en las tiendas con tronos para “él y ella”.

Al igual que en las prendas, los materiales utilizados en estas tiendas son de lujo, piedras semipreciosas, mármoles, grandes losas de piedra, maderas exóticas, cristal, y candelabros de la isla veneciana de Murano viajan hasta la ciudad donde se haga la próxima tienda. A pesar del uso de estos materiales, el lujo por sí mismo no es suficiente para atraer a clientes, así como las colecciones, las tiendas tienen que reinventarse, en algunos casos se han tenido temporalmente obras de arte en estas tiendas, por ejemplo, la tienda Issey Miyake Fete en Tokio exhibió por dos años, el interior realizado por la artista Kenju Yanobe, un mural de tres pisos de altura de Jeff Koons en Hugo Boss en Nueva York, etc.

En las últimas tiendas realizadas hay una idea de espacio privado-público, en Prada de Tokio, Herzog & de Meuron crearon un pequeño jardín para el público, o relajarse en las banquetas rojas de Comme des Garçons en París.

Desde el nacimiento de la figura del diseñador de moda, ha sido evidente la necesidad de un espacio ad hoc para la exhibición y venta de sus colecciones, esto ha crecido a tal punto en el que se necesita un diálogo y conexión claro entre el diseño de moda y la arquitectura. En todas las industrias se ha visto cómo el espacio es elemento clave para la identidad de una marca, y la moda ha dejado que este elemento se lleve a cabo de manera más libre, los diseños de tienda varían de ciudad en ciudad, aún siendo la misma marca, los pequeños detalles son los que hacen una representación fuerte de cada casa de moda. Por su parte, la arquitectura ha tenido un desarrollo parecido a la industria de la moda, al igual que los fundadores de las grandes casas de moda, los más grandes estudios de arquitectura comenzaron siendo pequeños hasta convertirse en toda una marca, teniendo qué crear una identidad. La conexión entre moda y arquitectura va más allá del diseño de tiendas para ropa, estas dos cumplen con el objetivo del cobijo y protección del cuerpo humano, desde lo más básico hasta el desarrollo de las mismas como representación artística

CONCLUSIÓN 6

Cuando en los comienzos del siglo XX parecía que el mundo iba en camino al mejoramiento de la vida del ser humano, 100 años después todo parece ser lo contrario. La industrialización que en su comienzo ayudó la producción en masa y el alcance de todos a productos de necesidad básica, es ahora motivo de escasez de elementos tan básicos como el agua. Las nuevas tecnologías que en su momento facilitaron la vida de los seres humanos, ahora nos esclavizan.

La moda se convirtió en la industria más contaminante del mundo, gracias a las cadenas del *fast fashion*, la producción masiva de prendas en países subdesarrollados que no compensan el daño ambiental de las fábricas de estas tiendas han provocado que la baja calidad de vida que llevaban las personas de estas zonas, disminuya aún más, gracias a la esclavización de las mismas en estas fábricas. El crecimiento de estas cadenas que buscan vender moda a bajo costo, han provocado una casi uniformidad en los atuendos de la gente, principalmente en las ciudades. Los medios masivos de comunicación nos hacen aspirar a ser lo que vemos en publicidad y redes sociales, todo se trata de apariencias, y lo que portamos diario es un reflejo de lo que buscamos ser.

La arquitectura vive un momento donde todo y a la vez nada es válido. El seguimiento del Movimiento Moderno aún es evidente, y parece no haber progreso, lo único bueno es lo dictado por los nombres importantes en la arquitectura, cuando parece haber mayor cantidad de estilos al mismo tiempo hay menos libertad.

Los primeros años que corren del siglo XXI parece haber un retroceso en los cambios sociales y económicos de los primeros del siglo XX. La gente lucha cada vez menos por el mejoramiento de su entorno, nos conformamos más fácil, los medios de comunicación, a pesar de todo lo que nos brindan, nos hacen más ciegos e ignorantes. A pesar de la fuente inagotable de información que tenemos al alcance de la mano las 24 horas, parecemos estar cada vez más cerrados. Lo que se pretendía progresar gracias a la industrialización y la tecnología, no sucedió, y se podría decir que todo lo contrario, en el siglo XXI la arquitectura y la moda se han alejado cada vez más de las necesidades humanas, y se han vuelto no más que un producto desechable.

CONCLUSIÓN FINAL

MODA Y ARQUITECTURA HOY

CONCLUSIÓN FINAL

La relación entre la moda y la arquitectura fue cada vez más estrecha con el paso del tiempo, después de que estas dos fueran transformadas gracias a los nuevos procesos de industrialización creados. La relación entre ellas dejó de ser únicamente por el hecho de ser cobijo y refugio para el hombre, sino también por lo que se expresa a través de ellas y cómo se transforman a la par de la sociedad.

Desde comienzos del siglo XX cuando la moda cambió su manera de ser exhibida para su compra en lugares específicos, la arquitectura comenzó a tomar un papel protagónico en la industria de la moda (que al principio probablemente fue imperceptible), a mediados del siglo XX empezó a ser evidente, escaparates y tiendas de ropa fueron encargados a arquitectos de renombre para diseñarlas, en el siglo XXI parecen convertirse en inseparables, dentro de los desfiles son cada vez más importantes las impactantes escenografías diseñadas con base en la colección que se vaya a exhibir, sumado a la gran producción empleada en estas escenografías, después del 2010 ha sido cada vez más común la celebración de desfiles en hitos de la arquitectura, como el Museo Louvre o el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói de Oscar Niemeyer, por mencionar algunos.

No sólo los desfiles son prueba fiel de esta íntima relación, también lo son las prendas por sí mismas. Ellas, al igual que los estilos arquitectónicos han cambiado basado en las situaciones económicas, políticas y sociales del momento, en numerosas ocasiones es obvia la inspiración de la moda en la arquitectura, la moda art nouveau, art deco, moda minimalista, deconstructivista, etcétera. Los diseñadores de moda se han visto constantemente influenciados por la arquitectura y la arquitectura ha sido inspirada en el refugio del cuerpo humano.

En un principio el refugio y el cobijo tenían el único objetivo de proteger al ser humano, y posteriormente, mientras las sociedades crecían, igualmente creció la complejidad de las mismas, y la moda y la arquitectura comenzaron a ser un medio para expresarnos. Habiendo diferentes tipos de edificios y diferentes tipos de atuendos, cada uno fue diseñado para objetivos diferentes. Esto no ha cambiado, a pesar de ser una tradición de siempre, la sociedad del siglo XXI sigue vistiéndose especialmente para ir a diferentes eventos sociales, políticos o religiosos, habitando el lugar y el vestido al mismo tiempo. Después de cientos de años de este tipo de tradiciones, es evidente que hoy, en el siglo XXI,

más que nunca la apariencia es lo más importante. El *fast fashion* permite que cada vez más personas tengan la apariencia de lo que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo, a lo que tanto aspiramos a ser, sin embargo, detrás de estas prendas con diseños, muchas veces plagiados de las casas de alta costura, hay todo un sistema de explotación, contaminación y materiales de baja calidad, la ropa es desechable, igual que las tendencias, estas se mueven demasiado rápido, tanto que parecería que cualquier tipo de tendencia está encaminada a desaparecer. La arquitectura parece ser más efímera que nunca, la industrialización permitió producción en serie muy rápida. De esto nació el Movimiento Moderno, muchas de las construcciones de este movimiento han desaparecido, mucho se ha hablado de lo mal que envejecen este tipo de construcciones, esto, me parece que ha dado paso a que la Arquitectura Moderna y Contemporánea tienda a desaparecer, lo único que vemos en las ciudades son las viejas construcciones, estas, tal como las nuevas nos cuentan la historia del momento en el que fueron construidas, y sin embargo las contemporáneas parecieran igual de desechables que cualquier prenda, esto refleja que vivimos en una era en la que todo se mueve demasiado rápido: información, tecnología, acontecimientos, formas de pensar, y con ello la arquitectura y la moda.

La investigación de este documento pretendió recopilar hechos que podrían parecer aislados en la moda y la arquitectura, tomando como antecedente la Revolución Industrial, debido a que gracias a esta, todo es como lo conocemos ahora. A partir de esta reunión de hechos, fue imposible pasar desapercibida la relación que existe entre ellos, y cómo estos mismos eran un evidente reflejo de lo que se vivía en el momento, en temas sociales, políticos, económicos e incluso bélicos. Este aspecto en particular me pareció el más importante, entender que ninguna práctica está aislada de su entorno, y que en muchas ocasiones estas están conectadas entre sí. Lo que vestimos y en dónde lo vestimos depende de todo nuestro contexto, a pesar de que parece haber cada vez más uniformidad en la moda y la arquitectura, las diferencias entre ellas gracias a moda, religión, política, aún persisten.

Los diferentes estilos de vida también han provocado que estas dos prácticas se desarrollen y estudien en algunas culturas más que en otras, uno de los motivos de esta investigación fue el reflexionar acerca de la poca importancia que se le da a la industria

de la moda en México, principalmente a su historia, y hacer evidente el desarrollo del tema en países de Europa occidental y Estados Unidos, pues más allá de las múltiples cadenas de *fast fashion* que en los últimos años han llegado al país, la historia del vestido, tan elemental desde siempre en el ser humano, ha sido casi ignorado en nuestro país. Esto es evidente cuando vemos el poco material que hay acerca de la historia de la moda, la dificultad en tratar de encontrar un libro que hable de esto, las casi nulas exposiciones o el reducido número de universidades que imparten diseño textil o de moda. Esto ha provocado que pensemos la moda como algo único de clases altas, y que no nos apropiemos de ella y la estudiemos como el aspecto tan elemental que ocupa en nuestras vidas desde siempre como cobijo y protección del cuerpo.

La arquitectura, por otra parte, ha sido tema de gran importancia en México, desde la Arquitectura Mesoamericana, hasta la Arquitectura Moderna, la cantidad de material que habla de esto es enorme igual que la facilidad para tener acceso a ella, el gran número de universidades donde se puede estudiar la carrera, y los grandes nombres de arquitectos mexicanos reconocidos internacionalmente, son el reflejo de la importancia que se la ha dado. La Arquitectura Mesoamericana, la de la Conquista Española, la Moderna ha sido estudiada gracias su valor histórico, y a pesar de que México también es rico en el área textil, se ha olvidado que es parte importante de la historia también y hay poca difusión de la misma, y aún menos difusión de la historia de la creación de la moda como industria y su llegada a México, a pesar de tener un lugar tan importante en el día a día de muchos de los mexicanos.

Después de reflexionar acerca de esta gran diferencia de interés en temas de arquitectura y vestido en México, me pareció importante llevar esta conclusión a un paso más allá de sólo la mención del problema. En los últimos años ha habido un aumento en la difusión del tema de la industria de la moda, algunas exposiciones como la de Cristóbal Balenciaga en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México han ayudado a que haya mayor interés en el tema, aunque aún no es suficiente, es por eso que esta investigación concluye en un proyecto efímero, flexible y portable que contendrá la información más elemental de la historia de la moda y su relación con la arquitectura, para de esta manera poderla llevar a la mayor cantidad de lugares posibles, y así lograr que más personas estén interesadas en este tema y crecer el conocimiento y estudio de este en el país.

PABELLÓN

DIFUSOR DE HISTORIA DE MODA Y ARQUITECTURA

DESARROLLO DE ARQUITECTURA Y MODA

métodos artesanales

hasta

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

en

Inglaterra, Europa y Estados Unidos

creación de **industrias**

- nuevos materiales
- producción en serie y masiva
- estandarización
- diseño industrial

- **construcción**

- **vestido**

- **ARQUITECTURA**

- **MODA**

desarrollo de

medios de transporte y de comunicación

ayudó a la

nacimiento de vanguardias artísticas, movimientos y estilos

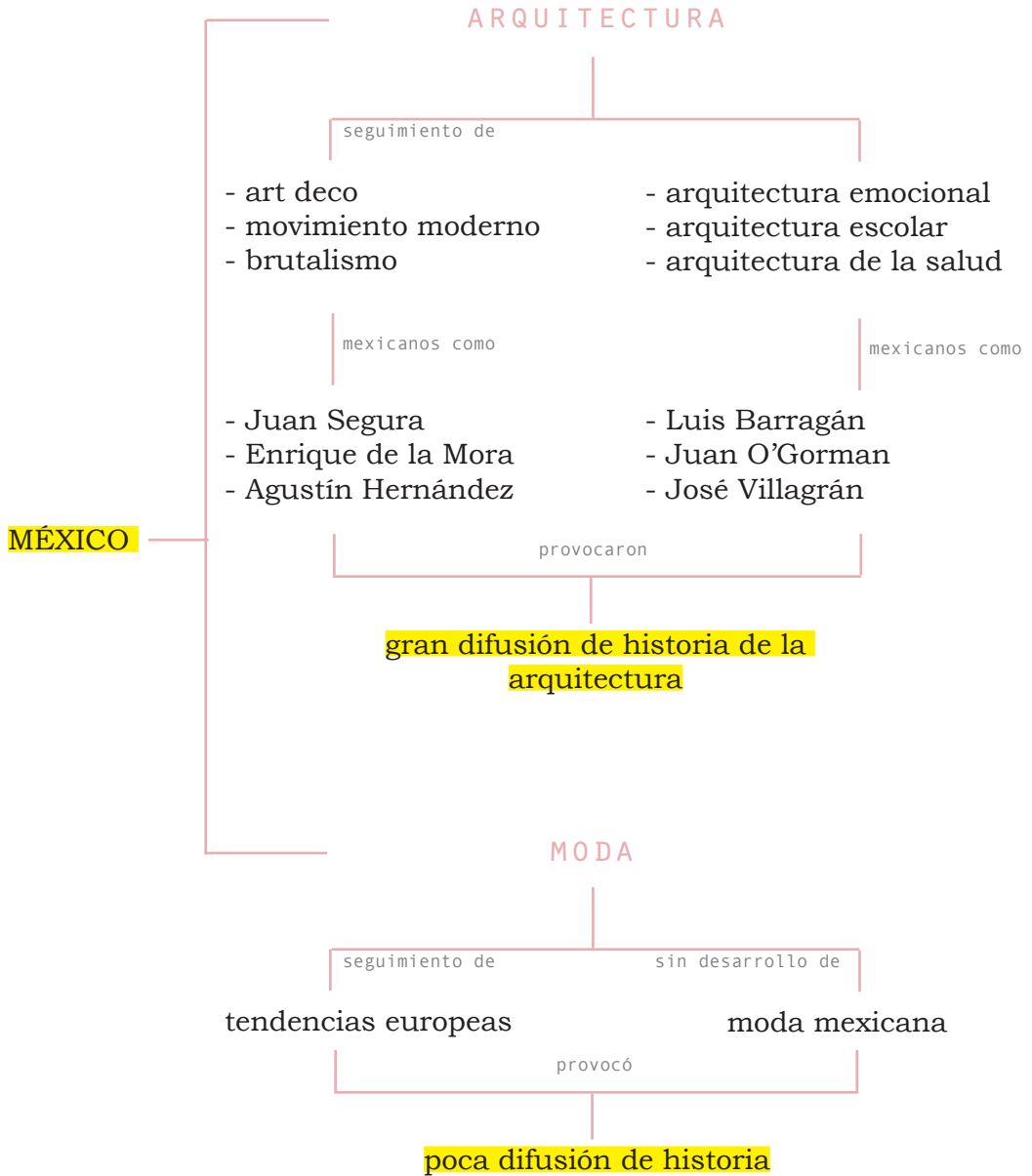
difusión de ideas

alcance a

América Latina: **México**

provocó

seguimiento de tendencias europeas

PROBLEMA

poca difusión de historia de
la moda

SOLUCIÓN

difusión con gran alcance

cómo?

con	exposición
en	espacios públicos
de	material flexible
en	itinerante
para	generaciones X, Y, Z

ARQUITECTURA 100%
FLEXIBLE
ADAPTABLE
MOLDEABLE

mediante

MÓDULO

cumplimiento de
programa

iluminación
ventilación
servicios
lugar de exposición

forma de exponer

mobiliario, mani-
quies o impresio-
nes

México ha sido reconocido por su arquitectura, desde sitios arqueológicos, conventos construidos en la conquista española, hasta hospitales, escuelas y casas del siglo XX. Muchas de estas importantes construcciones se han convertido en hitos de la ciudad donde se encuentran e importantes sitios turísticos, **la identidad arquitectónica del país** ha ayudado a la difusión del conocimiento e historia de la misma.

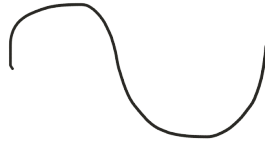
La historia de la moda textil en México es muy diferente, la vestimenta regional mexicana, en su infinidad de tipos, podría decirse que es el único desarrollo de la moda en México, a partir de la llegada de tendencias europeas y norteamericanas, no hemos sabido **desarrollar un estilo propio**, y mucho menos hemos sido capaces de continuar con el gran legado construido durante siglos de la vestimenta típica mexicana, esto ha provocado un **seguimiento y consumo total de marcas extranjeras**, igualmente poco se habla de la historia de la moda mundial, no sólo en aulas de cualquier nivel de educación, sino también en exposiciones o museos, incluso es difícil conseguir libros acerca de ella, esta serie de hechos provoca una falta de conocimiento en un aspecto importantísimo en la cultura general y vida cotidiana.

La arquitectura efímera ha tenido la función de **difundir ideas** desde el siglo XIX con las exposiciones universales, construidas en su mayoría en espacios públicos, este tipo de arquitectura ha albergado exposiciones, espacios recreativos, etcétera. Teniendo esto en mente, y la **casi nula difusión de historia de la moda en México** el uso de espacios construidos efímeros parece inevitable, sumado a esto la importancia que se le ha dado a este tipo de espacios en la Ciudad de México aumentaría el alcance de los conocimientos en este tema.

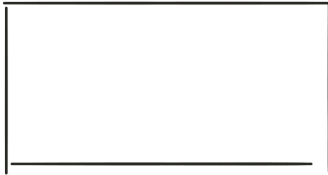
MÓDULOS

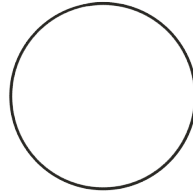
+

+

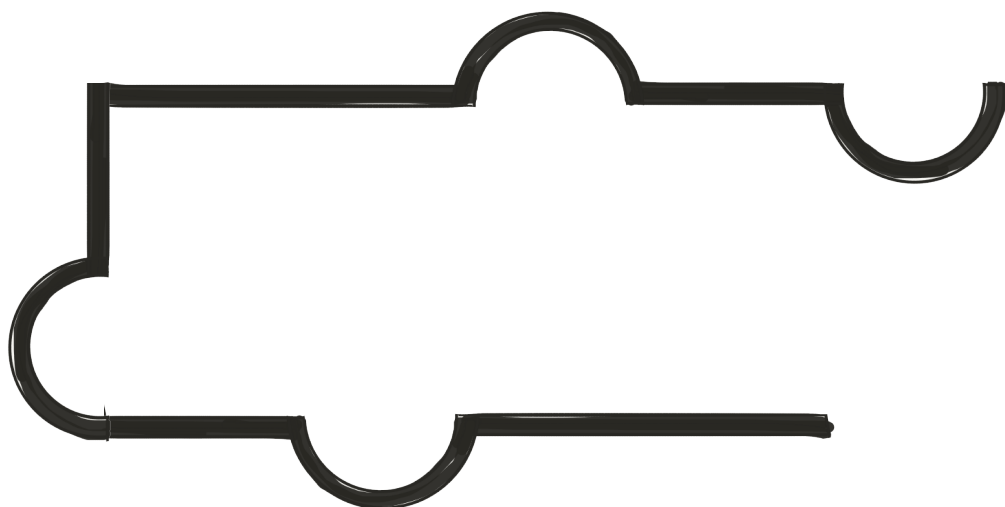
+

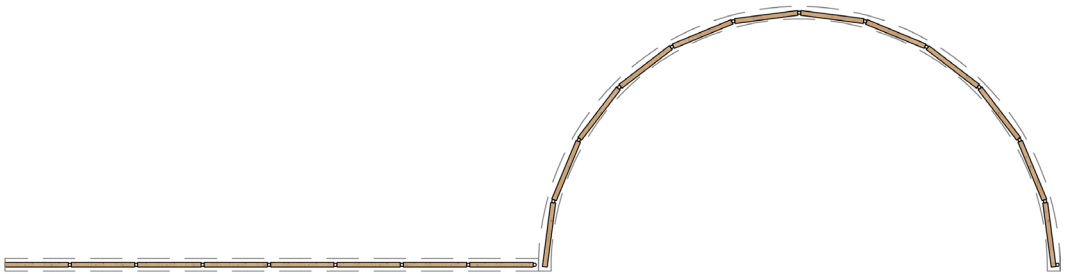
+

uso de únicamente rectas o curvas provoca espacios rígidos

suma de rectas y curvas para flexibilizar espacios

módulo recto

módulo curvo

triplay seccionado
en módulos de .26 x 2.44

perfil tubular redondo machimbrado
acero-madera

perfiles tubulares en cubos de con-
creto de .1x.1x.1

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

Mediante la selección de público a la que va dirigida la exposición se determinó el espacio público en el que se instalaría el **pabellón de historia de la moda y arquitectura**, dirigiéndolo a **personas entre 15 y 40 años**, el Parque Tamayo fue el espacio público elegido en la Ciudad de México, pues además de ser considerada la cantidad de visitantes del Museo Tamayo interesados en temas afín a la moda, gran parte del público visitante del mismo entra en este rango de edades.

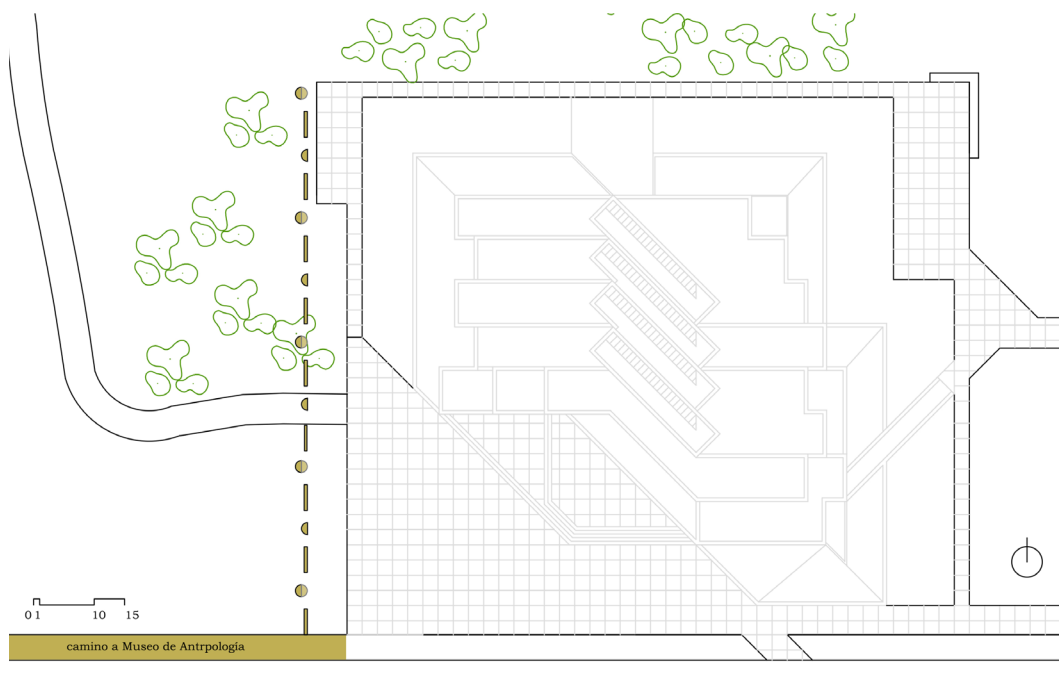
La facilidad y sencillez de instalación del pabellón es clave, pues permitiría una gran flexibilidad en cuanto a la elección de espacios públicos en los que se ubicaría. La elección de **módulos como método de exposición y construcción** permite que no haya un esquema determinado, y que este cambie dependiendo de las necesidades del lugar donde se instale.

PROPUESTA DE CONEXIÓN A PREEXISTENCIA

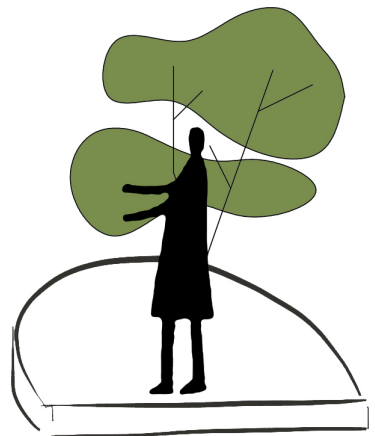
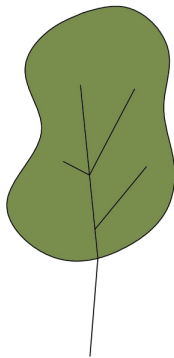
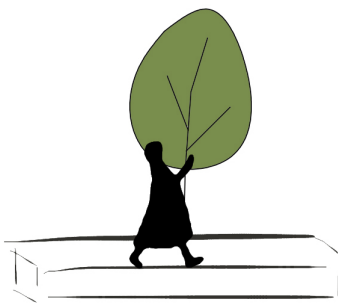
planta de conjunto

Esta propuesta de conexión pretende integrar el proyecto efímero del Pabellón al Parque Tamayo, principalmente el camino que va del Museo Tamayo al Museo de Antropología, el cual fue diseñado como parte de la rehabilitación del Bosque de Chapultepec.

planta de propuesta

La propuesta trata de mantener los módulos curvos y rectos reduciéndolos a una escala en la que puedan ser utilizados como mobiliario urbano, no sólo para los visitantes del proyecto sino también para los visitantes del mismo parque.

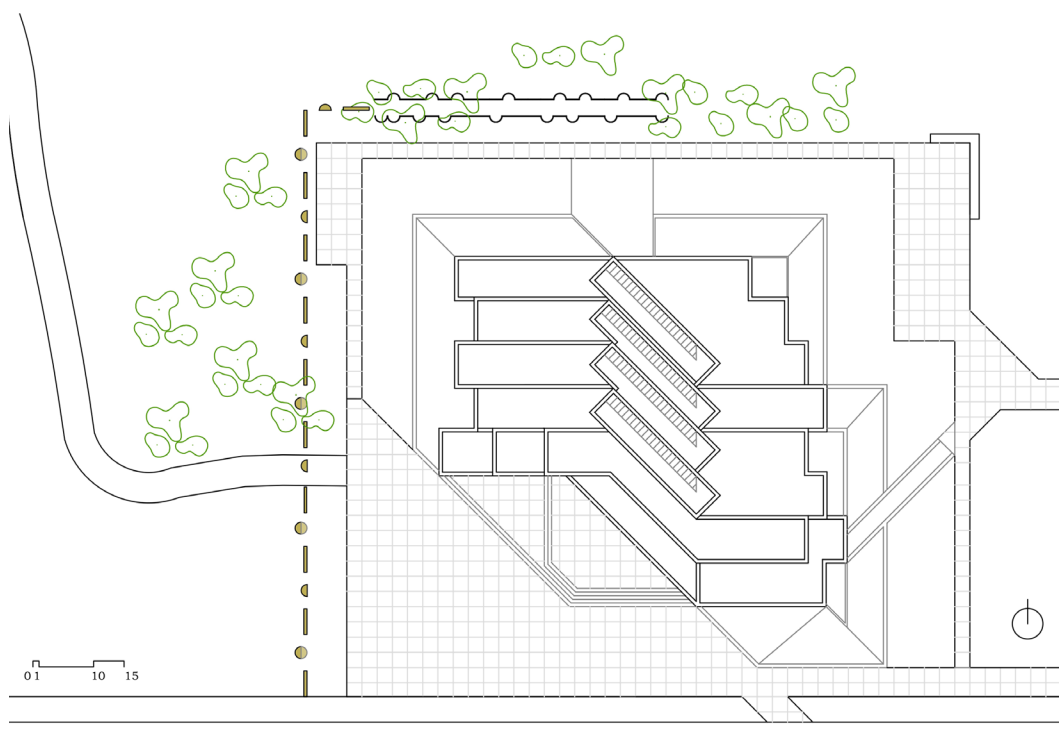

esquema de módulos de mobiliario

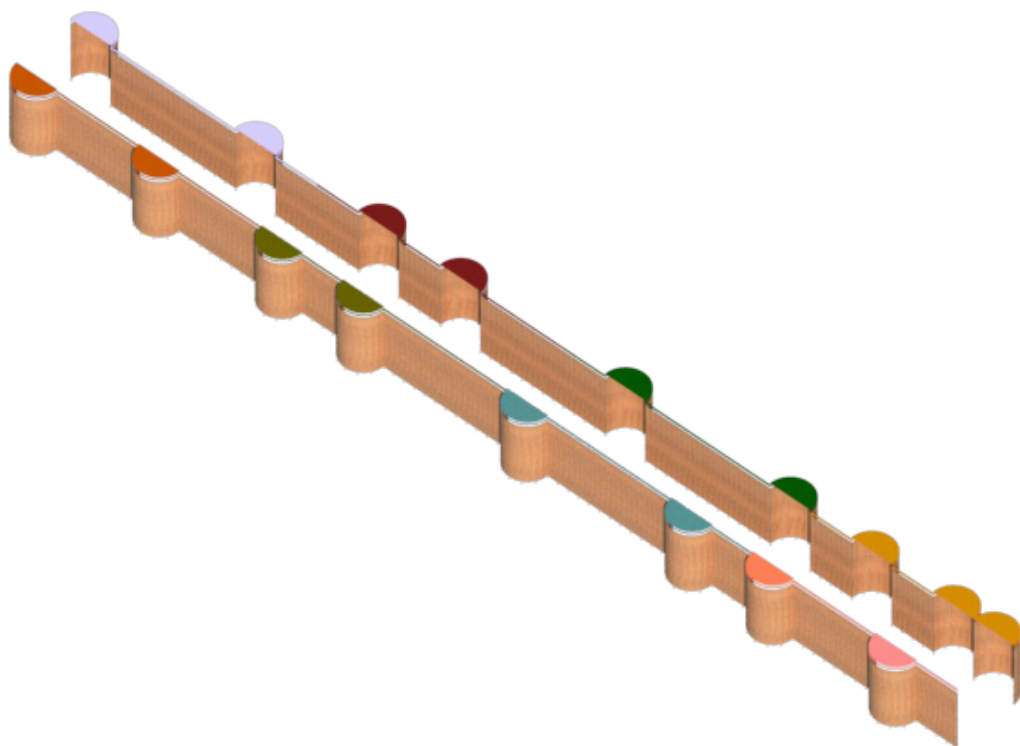

vista sur de mobiliario

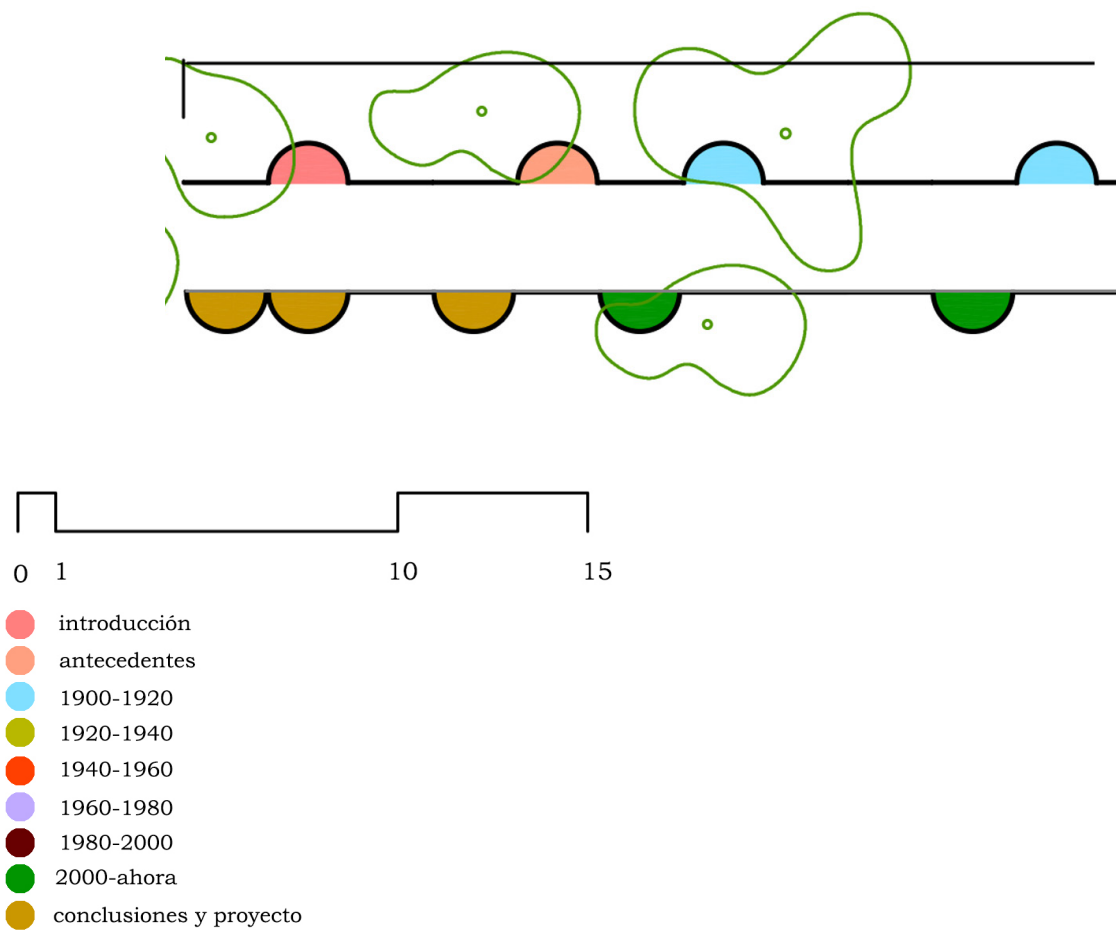
PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO 1

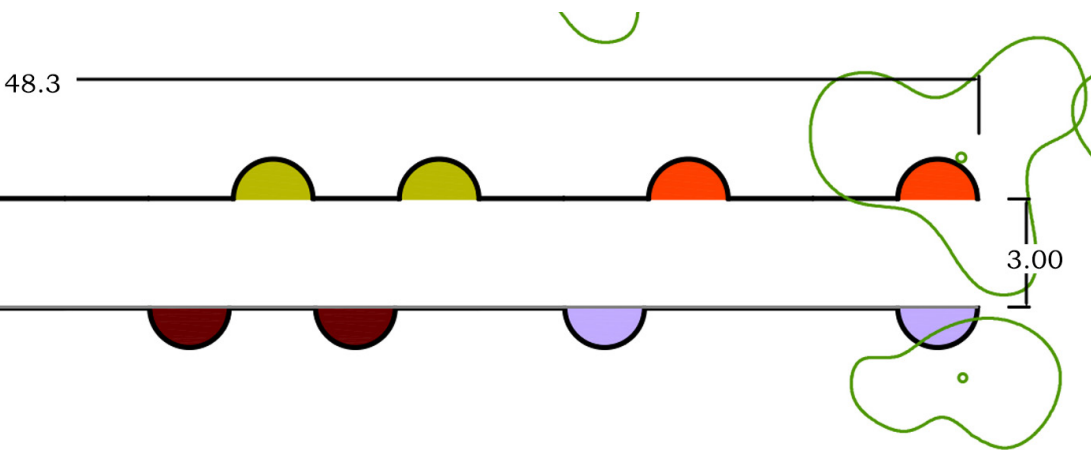
planta de conjunto

isométrico

uso de 2 módulos curvos y 4 rectos por capítulo de exposición

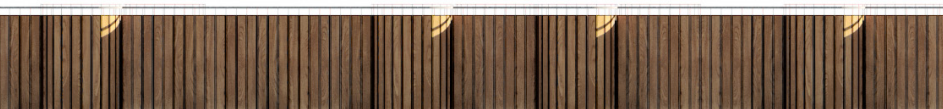
planta de pabellón

vista interior

fachada norte

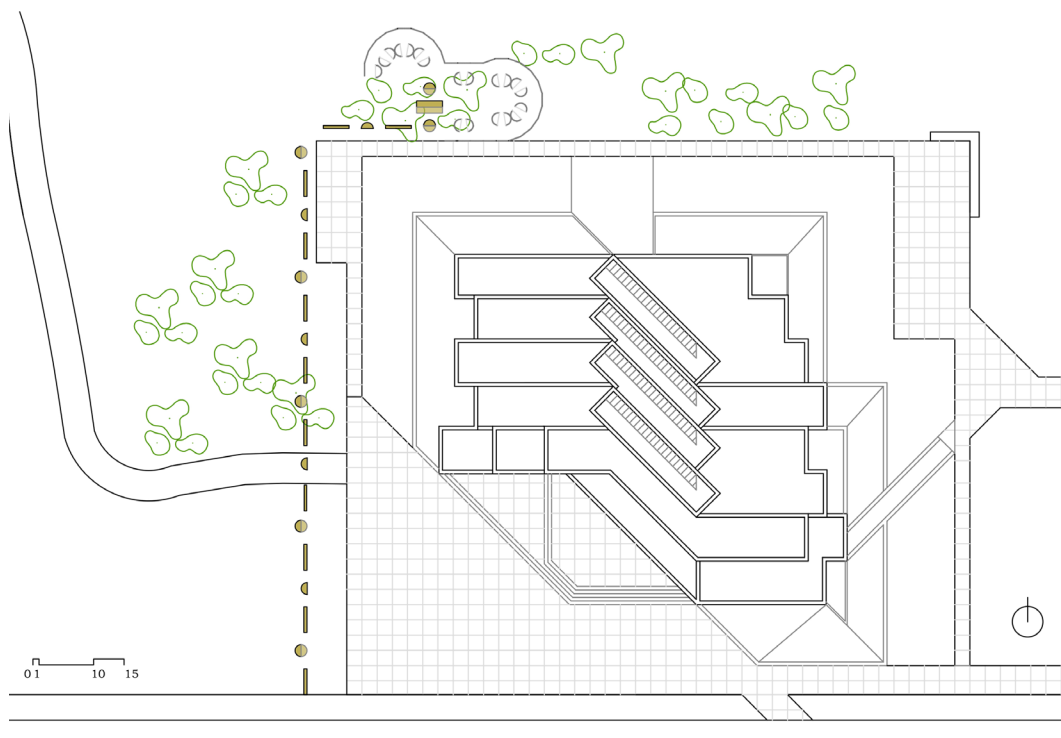

fachada sur

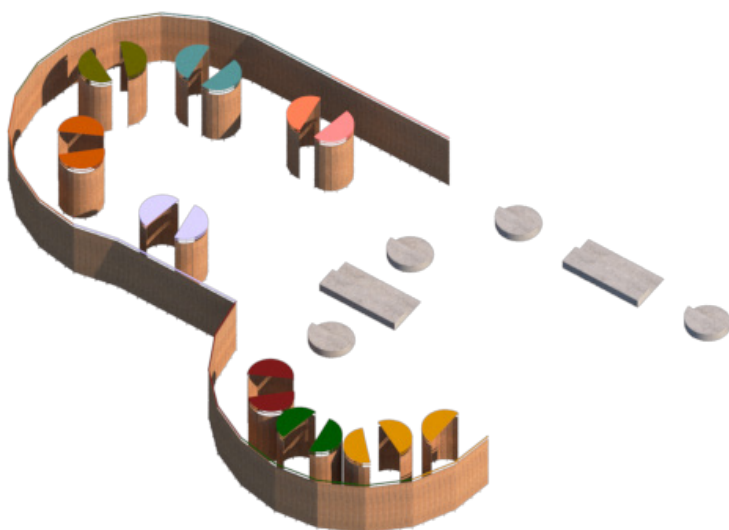

vista interior

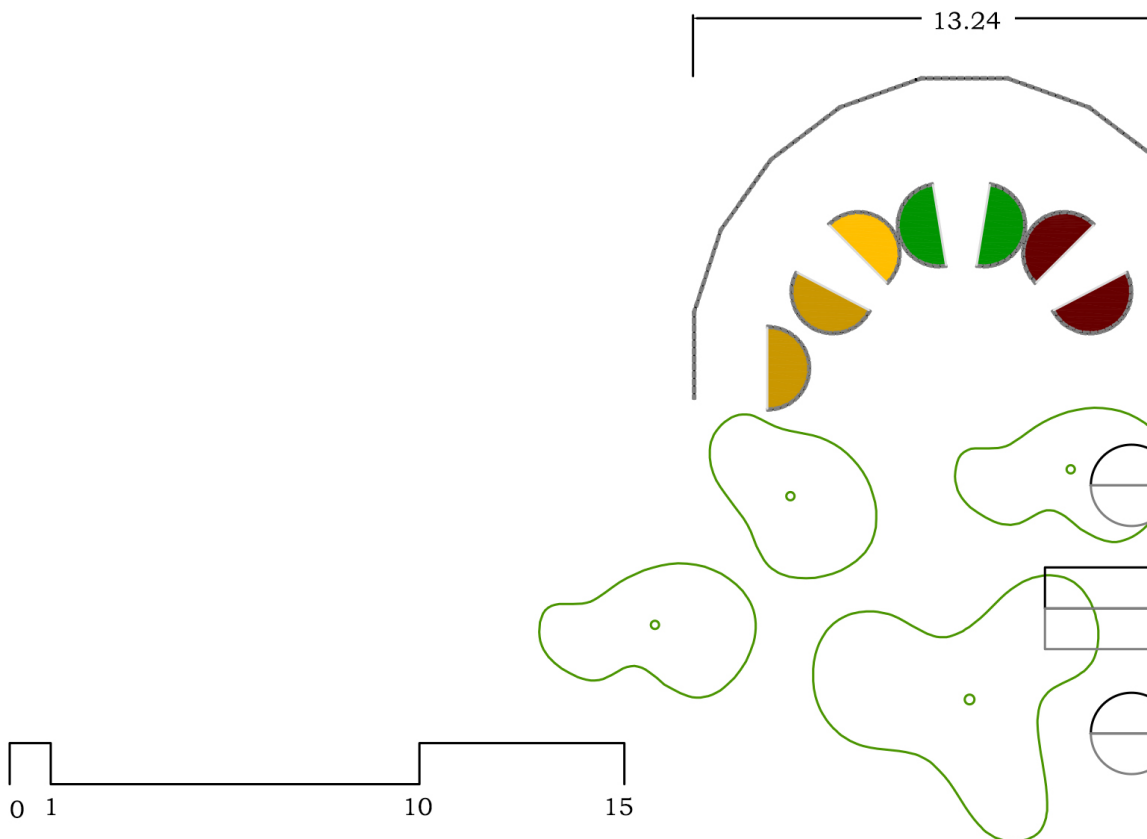
PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO 2

planta de conjunto

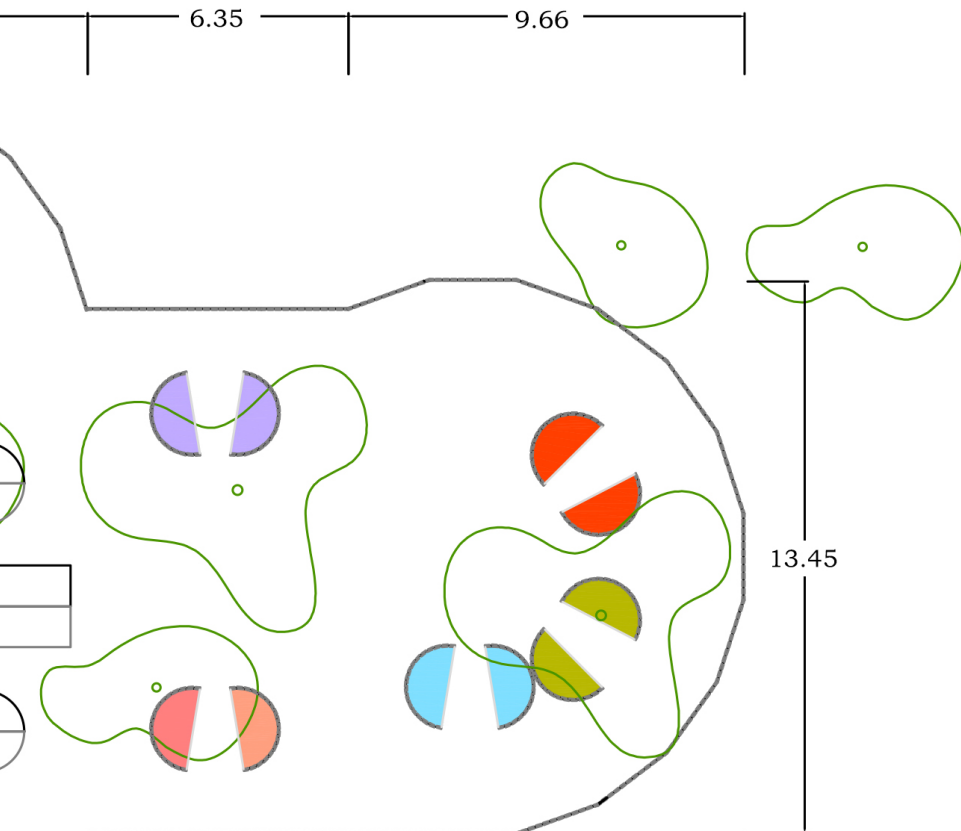

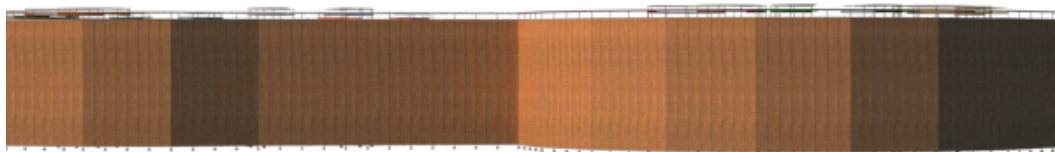
isométrico

- introducción
- antecedentes
- 1900-1920
- 1920-1940
- 1940-1960
- 1960-1980
- 1980-2000
- 2000-ahora
- conclusiones y proyecto

uso de 2 módulos curvos y 4 rectos por capítulo de exposición

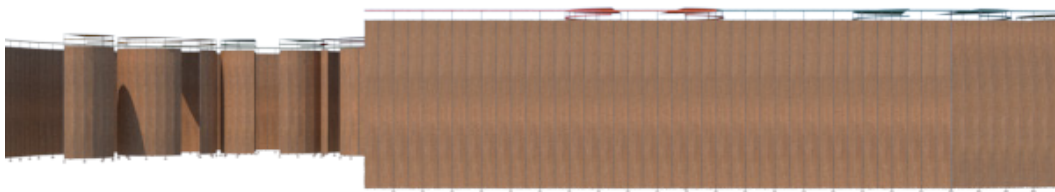
fachada norte

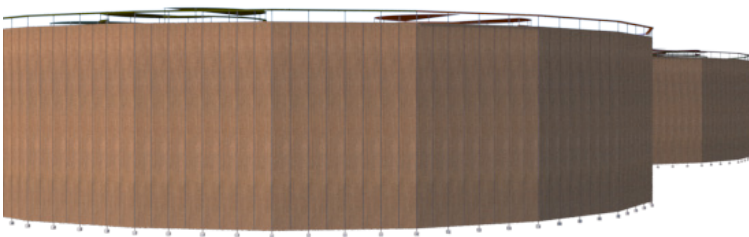
fachada oeste

vista sureste

fachada sur

fachada este

vista interior

vista noroeste

BIBLIOGRAFÍA

- de Fusco, R. (1981). *Historia de la Arquitectura Contemporánea. España*: Hermann Blume.
- Giusti, M. (2013). *Art Decó*. Florencia: Scala.
- Nieder, A. (2009). *Fashion 20th Century*. 1st ed. Estados Unidos: Taschen.
- Cruz González Franco, L. (2016). *La casa en la Ciudad de México en el siglo XX*. Ciudad de México: Facultad de Arquitectura UNAM.
- Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams.
- Pavitt, J. (2008). *Fear and Fashion in the Cold War*. Londres: V&A Publishing.
- Bingham, N. (2005). *Nuevos espacios para la moda*. Barcelona: Ediciones Gamma.
- Brown, D. (2013). *Armada de palabras*. México D.F.: Arquine.
- Drago, E. (2016). La revolución silenciosa. *Bitácora*, (33), pp.58-66.
- Sainz, J. (2006). La máquina por excelencia. Una historia moderna. *Arquitectura Viva*, 106, pp.25-30.
- Muxí Martínez, Z. (2014). Women in Modern Neighborhoods: Margarete Schütte-Lihotzky; Jakoba Mulder, Lotte Stam-Bess: and Carmen Portinho. *Docomomo Journal*, 51, pp.17-21.
- Weston Thomas, P. (sin fecha). *1895 -1914 La Belle Époque*. [online] Fashion Era. Available at: http://www.fashion-era.com/1890-1914_la_belle_epoque.htm [Accessed 10 Jun. 2017].
- Weston Thomas, P. (sin fecha). *1914 -1955 C20th Fashion History*. [online] Fashion Era. Available at: <http://www.fashion-era.com/1914-1955.htm> [Accessed 10 Jun. 2017].
- Weston Thomas, P. (sin fecha). *1960's Fashion History*. [online] Fashion Era. Available at: <http://www.fashion-era.com/1960-1980.htm> [Accessed 11 Jun. 2017].

- Weston Thomas, P. (sin fecha). *1980s Fashion History 1990s Fashion History and Millennium Dressing Down*. [online] Fashion Era. Available at: http://www.fashion-era.com/fashion_after1980.htm [Accessed 12 Jun. 2017].
- Kashdan, R. (2017). *20+ Fashion Week sets that prove fashion and interior design go together*. [online] Elle Decor. Available at: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/> [Accessed 25 Oct. 2017].
- Vilaseca, E. (2010). *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*. Promo-press.

IMÁGENES

-Otto Postsparkasse. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.ottowagner.com/austrian-postal-savings-bank/> [Accessed 9 Feb. 2017].

-Exposición Internacional. (sin fecha). Recuperada de: <http://lavagne.es/tasacion-de-obras-de-arte-joyeria-art-deco/> [Accessed 9 Feb. 2017].

-Jean Dunand. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.charliewe.com/art-deco/art-deco-bathrooms/art-deco-bathrooms-16.html> [Accessed 9 Feb. 2017].

-Jaques Ruhlman. (sin fecha). Recuperada de: https://it.wikipedia.org/wiki/Jaques-%C3%89mile_Ruhlmann [Accessed 9 Feb. 2017].

-Mucha, A. (sin fecha). *Job Paper Cigarettes*. Recuperada de: <http://www.theartstory.org/artist-mucha-alphonse.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

-Casa Batlló. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.theartstory.org/artist-gaudi-antoni.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

-de Toulouse-Lautrec, H. (sin fecha). *Avril*. Recuperada de: http://www.theartstory.org/artist-toulouse-lautrec-henri-artworks.htm#pnt_8 [Accessed 10 Feb. 2017].

-Klimt, G. (sin fecha). *La Virgen*. Recuperada de: <http://www.theartstory.org/artist-klimt-gustav.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

-Mucha, A. (sin fecha). *Publicidad para Nestlé*. Recuperada de: <http://www.theartstory.org/artist-mucha-alphonse.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

-Beardsley, A. (sin fecha). *The Peacock Skirt*. Recuperada de: <http://www.theartstory.org/artist-beardsley-aubrey-artworks.htm> [Accessed 13 Feb. 2017].

-Casa Pauson en Harper's Bazaar. (sin fecha). Recuperada de: <https://i.pinimg.com/originals/06/4b/82/064b8248d684c28429d2ab61c4229be0.jpg>. [Acceso 13 Feb. 2017].

-Casa Tassel. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.theartstory.org/movement-art-nouveau.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

-Exposición de París de 1900. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.theartstory.org/movement-art-nouveau.htm> [Accessed 10 Feb. 2017].

- Obreros en gárgola de edificio Chrysler. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.pinterest.es/pin/485966616010461932/> [Acceso 17 Feb. 2017].
- Postal de Empire State. (sin fecha). Recuperada de: <http://mikethehistoryguy.blogspot.mx/2013/12/have-valet-bring-my-zeppelin-up.html> [Acceso 17 Feb. 2017].
- Postal de edificio Rockefeller. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.flickr.com/photos/christianmontone/4324341591/> [Acceso 17 Feb. 2017].
- Villa Savoye (isométrico). (2010). Recuperada de: <https://noonjes.wordpress.com/2010/02/04/villa-savoye-le-corbusier/> [Acceso 20 Feb. 2017].
- Auguste Perret, Garage. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.studyblue.com/notes/note/n/structural-rationalism/deck/5363089> [Acceso 20 Feb. 2017].
- Marlene Dietrich. (sin fecha). Recuperada de: <https://thecheriebomb.com/2016/12/30/remembering-marlene-dietrich-on-her-115th-birthday/> [Acceso 27 Feb. 2017].
- Coco Chanel. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.pairfum.com/coco-channels-top-10-inspirational-quotes-for-women-of-today/> [Acceso 27 Feb. 2017].
- Herbert Bayer, tipografía. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.theoriedesign-graphique.org/?p=411> [Accessed 10 Mar. 2018].
- Mural en E-1027. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.archdaily.mx/mx/776113/clasicos-de-arquitectura-e-1027-eileen-gray-y-jean-bodovici/56313cdf58ece22ae0004f4-clasicos-de-arquitectura-e-1027-eileen-gray-y-jean-bodovici-foto> [Accessed 10 Mar. 2017].
- E-1027, Eileen Gray. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.archdaily.mx/mx/776113/clasicos-de-arquitectura-e-1027-eileen-gray-y-jean-bodovici/56313cdf58ece22ae0004f4-clasicos-de-arquitectura-e-1027-eileen-gray-y-jean-bodovici-foto> [Accessed 10 Mar. 2017].
- Silla Paimio. (sin fecha). Recuperada de: <https://design-milk.com/paimio-by-alvar-aalto/> [Accessed 10 Mar. 2017].

-Aaino Marsio y Alvar Aalto. (sin fecha).Recuperada de: <https://blog.needsupply.com/2016/04/10/artek-and-the-aaltos/> [Acceso 10 Mar. 2017].

-Casa Pauson en Harper's Bazaar. (sin fecha).Recuperada de: <http://midcenturymodernfreak.tumblr.com/post/85729240469/1942-harpers-bazaar-shoot-at-rose-pauson-house> [Acceso 10 Mar. 2017].

-General Motors. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.pinterest.com.mx/pin/513128951283705208/> [Acceso 15 Mar. 2017].

-Cocina Frankfurt. (sin fecha). Recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_Frankfurt [Acceso 15 Mar. 2017].

-The New Look. (sin fecha). Recuperada de: <http://www.vogue.es/moda/moda-pedia/hitos/new-look/344> [Acceso 15 Mar. 2017].

-Sillas Eames. (sin fecha).Recuperada de: <https://i.pinimg.com/originals/cb/f2/98/cbf298431d805a66b366950e24d5f872.png> [Acceso 15 Mar. 2017].

-Silla Tulip. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.flickr.com/photos/paulmalon/5412690780/sizes/z/in/set-72157625145820390/> [Acceso 15 Mar. 2017].

-Traje espacial de A Space Odyssey. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.pbs.org/newshour/arts/2001-a-space-odyssey-has-been-inspiring-other-movies-for-50-years-here-are-6-to-watch> [Acceso 15 Mar. 2017].

-Bicicletas siglo XIX. (sin fecha).Recuperada de: http://www.fashion-era.com/la_belle_epoque_1890-1914_fashion.htm [Acceso 9 Jul. 2017].

-Vogue 1984. (sin fecha).Recuperada de: <http://periodicult.tumblr.com/post/50275198995/bill-king-for-american-vogue-june-1984-clothing> [Acceso 15 Aug. 2017].

-Comme des Garçons 1997. (2018). Recuperada de: <https://theredlist.com/wiki-2-23-1249-1259-view-1980s-profile-rei-kawakubo-comme-des-garcons-1.html> [Acceso 20 Aug. 2017].

-Casa Vanna Venturi. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.archdaily.mx/mx/721212/clasicos-de-arquitectura-casa-vanna-venturi-slash-robert-venturi> [Acceso 26 Aug. 2017].

-Commerzbank. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.pinterest.com.mx/pin/513128951285628237/> [Acceso 26 Aug. 2017].

-Alderton House. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.ozetecture.org/2012/marika-alderton-house/#!prettyPhoto> [Acceso 29 Aug. 2017].

- Jean Paul Gaultier 1988. (sin fecha).Recuperada de: <https://i.pinimg.com/originals/21/b7/12/21b7127044c3f52bb4cc3086f649c3f6.jpg> [Acceso 31 Aug. 2017].
- Jean Paul Gaultier 1985. (2018). Recuperada de: <http://solestruckshoes.tumblr.com/post/29126783723/horreure-jean-paul-gaultier-pr%C3%A0t-%C3%A0-porter> [Acceso 31 Aug. 2017].
- Maison Martin Margiela 1993. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1993-ready-to-wear/maison-martin-margiela/slideshow/collection> [Acceso 31 Aug. 2017].
- Máquina de vapor. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.pinterest.com.mx/pin/513128951285706205/> [Acceso 20 Sep. 2017].
- Palacio de Cristal. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.pinterest.com.mx/pin/513128951285706311/> [Acceso 20 Sep. 2017].
- Feldkapelle. (sin fecha).Recuperada de: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wachendorf-Feldkapelle-Eingang.jpg> [Acceso 26 Sep. 2017].
- Art Institute of Chicago. (sin fecha).Recuperada de: <https://archinect.com/firms/project/66019270/art-institute-of-chicago/68786307> [Acceso 30 Sep. 2017].
- Colección Marc Jacobs 1993. (sin fecha).Recuperada de: <http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7476/marc-jacobs-s-s93-nirvana-tribute-at-perry-ellis> [Acceso 20 Oct. 2017].
- Kitajima, K. (sin fecha.). *Comme des Garçons* (1995). Recuperada de: <http://www.anothermag.com/fashion-beauty/9833/seven-ways-to-style-a-shirt-inspired-by-90s-ad-campaigns> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Vivienne Westwood y Malcolm McLaren. (sin fecha).Recuperada de: <https://www.vogue.com/article/vivienne-westwood-god-save-the-queen-shirt-40th-anniversary> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Alexander McQueen 2014. (2017). (sin fecha).Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=9> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Chanel 2008. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=10> [Acceso 25 Oct. 2017].

- Dior Couture 2013. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=14> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Louis Vuitton 2012. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=16> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Louis Vuitton 2013. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=17> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Mulberry 2016. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=18> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Tommy Hilfiger 2016. (2017). Recuperada de: <https://www.elledecor.com/design-decorate/g3278/fashion-week-sets/?slide=24> [Acceso 25 Oct. 2017].
- Maison Martin Margiela 1980. (sin fecha). Recuperada de: <https://i.pinimg.com/originals/3f/a4/20/3fa4200577dd4174ac458d527424610e.jpg> [Acceso 29 Oct. 2017].
- Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. (sin fecha). Recuperada de: <https://www.archdaily.mx/mx/627511/centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental/54198d13c07a80edf50000b4-innovation-center-uc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental-photo>. [Acceso 25 Oct. 2017].
- Fábrica de American Apparel. (2014). Recuperada de: <http://projects.kenmishima.com/American-Apparel-Factory-Boutique>. [Acceso 25 Oct. 2017].
- Vogue Octubre 1926, ilustración a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 50
- Vogue Septiembre 1926, ilustración a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 49
- Vogue Noviembre 1928, ilustración a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 52
- Vogue Marzo 1930 ilustración a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 55
- Vogue Octubre 1930, ilustración a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 62
- Vogue Diciembre 1934, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 70

- Vogue Junio 1937, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 70
- Equipaje para automóviles, fotografía a color, en *Exhibition Louis Vuitton Grand Palais, Volez Voguez Voyagez* (2015).
- Equipaje para trenes, fotografía a color, en *Exhibition Louis Vuitton Grand Palais, Volez Voguez Voyagez* (2015).
- Equipaje para aviones, fotografía a color, en *Exhibition Louis Vuitton Grand Palais, Volez Voguez Voyagez* (2015).
- Vogue Septiembre 1945, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 102
- Vogue Septiembre 1946, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 106
- Vogue Agosto 1951, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 164
- Vogue Marzo 1962, fotografía a color, en *Vogue, the covers*. (2011). China: Abrams, pp 165
- Pierre Cardin 1969, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 59
- The 37th Home Furnishing Fair, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 62
- Micheline Bernadini, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 11
- Life Agosto 1959, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 27
- Zena a móda 1949, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 25
- Christian Dior 1959 Moscú, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 28
- ÜBOK 1970, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 35
- ÜBOK 1969, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 31

- Mila Romanovkeaja, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 22
- Rudi Genreich, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 21
- Pierre Cardin 1967, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 42
- Atuendo de tela metálica, 1960, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 43
- Casa del futuro, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 45
- Primavera André Courrèges, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 55
- Vestido Paco Rabanne 1966, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 61
- Otoño-Invierno André Courrèges 1968, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 57
- Atuendos por Hardy Aimes, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 46
- Traje por Diana Rigg, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 68
- Uniforme para Braniff, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 47
- Traje espacial de Unión Soviética, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 75
- The Exploding Plastic Inevitable, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 78
- Vestido electro luminoso, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 81
- Estructura inflable, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 94
- Casa inflable, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 92

- Collage de Suitaloon, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 102
- Casa inflable 1968, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 105
- Villa Rosa, en *Fear and Fashion in the Cold War*, por Pavitt, J. (Londres: V&A Publishing, 2008) pp 103
- Desfile de Lady Gordon, en *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*, por Vilaseca, E. (2010 Promopress) pp 48
- Desfile de Wells Shop, en *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*, por Vilaseca, E. (2010 Promopress) pp 52
- Desfile de The New Look, en *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*, por Vilaseca, E. (2010 Promopress) pp 53
- Desfile de moda en celebración a la Biggin Hill International Air Fair, en *Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo*, por Vilaseca, E. (2010 Promopress) pp 60
- Libro Boutiques, en *Nuevos espacios para la moda*. por Bingham, N. (Barcelona: Ediciones Gamma, 2005) pp 32
- Boceto para tienda de decorador parisino, en *Nuevos espacios para la moda*. por Bingham, N. (Barcelona: Ediciones Gamma, 2005) pp 35
- Tienda de Katharine Hamnett, en *Nuevos espacios para la moda*. por Bingham, N. (Barcelona: Ediciones Gamma, 2005) pp 102
- Tienda de Calvin Klein, en *Nuevos espacios para la moda*. por Bingham, N. (Barcelona: Ediciones Gamma, 2005) pp 156
- Félix, Lauren, *Unity Temple*. (Chicago, 2013)
- Félix, Lauren, *Villa Savoy*. (París, 2016)
- Félix, Lauren, *Villa Müller*. (Praga, 2015)
- Félix, Lauren, *Sala de estar Villa Tugendhat*. (Brno, 2015)
- Félix, Lauren, *Museo Guggenheim*. (Bilbao 2016)
- Félix, Lauren, *Casa das Historias Paula Rego*. (Cascais 2016)

GRÁFICOS

- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de moda 1900-1950. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de arquitectura 1900-1950. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de historia general 1900-1950. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de moda 1950-2000. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de arquitectura 1950-2000. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Línea del tiempo de historia general 1950-2000. [Figura].
- Félix Lauren. (2018). Mapa mental de desarrollo de arquitectura y moda. [Figura].
- Félix Lauren. (2017). Croquis de módulos. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de módulos. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Vista 3D módulos. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de conjunto de Chapultepec. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Planta de conjunto de Parque Tamayo. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Planta de conjunto de propuesta de conexión. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Planta de propuesta de conexión. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Esquema propuesta de conexión. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Collage de propuesta de conexión. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de conjunto de propuesta de emplazamiento 1. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Isométrico de propuesta de emplazamiento 1. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de propuesta de emplazamiento 1. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Fachada Sur de propuesta de emplazamiento 1. [Imagen].

- Félix Lauren. (2018). Fachada Norte de propuesta de emplazamiento 1. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Vista interior de propuesta de emplazamiento 1. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Vista interior de propuesta de emplazamiento 1. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de conjunto de propuesta de emplazamiento 2. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Isométrico de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Planta de propuesta de emplazamiento 2. [Plano].
- Félix Lauren. (2018). Fachada Sur de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Fachada Norte de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Fachada Este de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Fachada Oeste de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Vista interior de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Vista sureste de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].
- Félix Lauren. (2018). Vista noroeste de propuesta de emplazamiento 2. [Imagen].

