

revista digital para profesionales de la enseñanza

Nº 7 - Marzo 2010

Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía

ISSN: 1989-4023

Dep. Leg.: GR 2786-2008

LA AVENTURA DE LA MODA Y EL ESTILISMO

Actualmente nos hallamos inmersos en la llamada sociedad de la imagen. La buena presencia suele ser un requisito para dos cosas muy importantes: el éxito en el trabajo y en el amor. La imagen personal es la carta de presentación que refleja unos valores propios, es decir, una manera de ser y de actuar.

Por otro lado, la industria del ocio ha generado múltiples actividades relacionadas con la imagen: diseño de moda, estilismo, peluquería, estética, fotografía, publicidad, etc. Así, el culto a la imagen entrará en su apogeo a través de los modernos medios de comunicación de masas (prensa, cine, tv, internet, etc.).

La moda como propuesta de los diseñadores y de las casas comerciales es un fenómeno relativamente moderno que tiene su gran desarrollo en el siglo XX. A continuación daremos un somero repaso a lo que ha sido la evolución histórica de la moda y el estilismo en el mundo contemporáneo centrándonos en las corrientes culturales más influyentes y en sus personajes más relevantes.

La belle époque (1890-1914)

Las últimas décadas del siglo XIX constituyen una época de progreso tecnológico, pujancia económica y bienestar social que favoreció el desarrollo del arte, los viajes y los deportes.

El hombre todavía considera a la mujer como un objeto de exhibición de su poder. La mujer ha de ser sumisa al marido y someterse a las estrictas normas de la sociedad. Toda dama que se precie ha de tener la piel blanca y la cintura estrecha. El pelo se lleva ondulado y recogido.

Charles Frederick Worth llegó a vestir a las emperatrices Eugenia de Francia e Isabel de Austria. Considerado el padre de la alta costura, dirá que la moda es algo más que ropa y vende ilusión. Su enfoque comercial apuesta por la imagen de marca y los desfiles con las colecciones de temporada.

Paul Poiret, influido por el ballet, propondrá liberar a las mujeres de los corsés, verdaderos instrumentos de tortura, los pesados vestidos y los enormes sombreros. Convierte a la mujer en una coqueta odalisca que luce vestidos sueltos de colores vistosos. También introduce el escaparatismo y los catálogos.

Ídolos femeninos que marcaron estilo en la época fueron Sara Bernhardt, mito de la farándula, e Isadora Duncan, una bailarina revolucionaria.

El periodo de entreguerras (1918-1939)

La Primera Guerra Mundial impulsa la incorporación de la mujer al trabajo y el inicio de su independencia del hombre. En los locos años veinte se relajan las barreras sociales y la moral sexual.

El cine mudo pone de moda a la mujer fatal de aspecto pálido y maquillado. Surgen los salones de belleza y los reyes de la cosmética Helena Rubinstein, Elizabeth Arden y Max Factor.

América empieza a marcar el rumbo en música, cine y moda. El baile (charleston) contribuye a descubrir los tobillos y a mostrar las medias y los zapatos. La libertad de movimientos es el nuevo poder femenino.

La garçonnette francesa y la flapper americana marcan el estilo de la nueva mujer. Muestra silueta tubular con faldas acortadas, cabello corto a lo chico, párpados y labios oscuros y, además, fuma y bebe.

Los treinta son años sombríos por la crisis económica. Se vuelve al conservadurismo alargando las faldas y los cabellos. El funcionalismo de los vestidos de día contrasta con el glamour de los de noche que llegan a descubrir las espaldas.

Hollywood persigue los cánones estéticos de la Grecia clásica a través del stars-system de su época dorada. El ideal de belleza supone un aspecto atlético, natural e impecable. Se llevan las cejas depiladas y perfiladas, sombra de ojos, rímel o pestañas postizas, colorete difuminado, labios perfilados y carmín. Están en auge las grandes revistas de moda como Vogue y Harper's Bazaar.

Coco Chanel será la creadora más influyente del siglo, fundiendo racionalismo, lujo y sencillez. Triunfa con el vestidito recto de color negro y el pantalón femenino. Además, aconseja tomar el sol en la playa para estar moreno.

Elsa Schiaparelli, influida por el surrealismo, fomenta la extravagancia y la diversión a través de su shocking fashion. Inova utilizando fibras sintéticas en sus vestidos.

Ídolos que marcaron estilo en la época:

- Mary Pickford: Actriz "novia de América" de rubios tirabuzones.
- Gloria Swanson: Actriz inventora del glamour que propone la liberación sexual.
- Irene Castle: De aspecto juvenil, impulsa los bailes de salón.
- Louise Brooks: Actriz vampiresa sexual con corte a lo garçonnette.
- Clara Bow: Actriz "baby star" inspiradora de Betty Boop.
- Rodolfo Valentino: Actor que encarna el "latin lover".
- Greta Garbo: Actriz conocida como "la divina".
- Marlene Dietrich: Actriz glamorosa de aire fetichista.
- Leni Riefenstahl: Actriz, cineasta y fotógrafa.
- Clark Gable: Galán de Hollywood con carisma.

La posguerra (1945-1954)

La Segunda Guerra Mundial deja a Europa casi en ruinas. Supondrá, sin embargo un impulso definitivo en la emancipación de la mujer, que ha tenido que luchar duro en condiciones adversas.

La moda, influenciada por la indumentaria militar, se vuelve utilitaria y sobria. El tailleur es una chaqueta entallada con hombreras y falda por debajo de las rodillas. Se

imponen los recogidos altos porque pocas mujeres pueden permitirse ir a la peluquería.

Los soldados norteamericanos introducen dos prendas que sientan las bases de la indumentaria casual: la camiseta y los vaqueros.

Surge el bikini, un bañador de dos piezas que causa furor en las playas.

Christian Dior recuperará el glamour del siglo XVIII con su new look de siluetas sofisticadas. Convierte a la mujer en una flor con sus corpiños y faldas acampanadas, sombreros, guantes y zapatos escotados de tacón.

Cristóbal Balenciaga impone la perfección técnica de sus formas volumétricas y la elegancia atemporal del color negro. Introduce influencias españolas como los encajes, los bordados y los volantes.

La elegancia refinada requiere del uso de joyas (pendientes, collares de perlas, pulseras, broches,...) y complementos (sombreros, pañuelos, guantes, cinturones, zapatos, bolsos,...).

Ídolos que marcaron estilo en la época:

- Katharine Hepburn: Actriz prototipo de la mujer moderna.
- Rita Hayworth: Mito erótico por "Gilda".
- Marylin Monroe: Actriz sex-symbol de la cultura pop.
- Audrey Hepburn: Actriz de elegancia angelical.

Años de revolución cultural (1955-1980)

Europa imita el "way of life" de América. La sociedad de consumo disfruta de la industria del ocio y la televisión entra en los hogares. Desarrollo de la contracultura juvenil y la liberación sexual. El hombre llega a la Luna.

En Estados Unidos surge la revolución musical del Rock and Roll. Los chicos optan por camisetas y cazadoras de cuero, vaqueros ajustados, botas y pelo engominado con tupé. Las chicas lucen blusas ajustadas y faldas de vuelo, bailarinas con calcetines y colas de caballo.

André Courreges introduce la estética futurista y desenfadada de formas geométricas y colores puros. Convierte a la mujer en una chiquilla (lolita) de pelo lacio y pestañas postizas, vestidos pequeños y minifaldas, leotardos de colores, botas de tacón ancho y complementos de plástico.

Paco Rabanne utiliza materiales alternativos como el plástico y el metal. Une módulos con anillas recordando a las cotas de malla del medievo.

Yves Saint Laurent, de carácter transgresor y contradictorio, crea la indumentaria de la mujer contemporánea. Presenta trajes pantalón, saharianas, shorts y transparencias.

En Estados Unidos surge el movimiento hippie de carácter pacifista y ecologista que fomenta el amor libre y el consumo de drogas. Sus componentes muestran un aspecto desaliñado: cabellos largos, bisutería, prendas amplias con estampados florales y sandalias. Serán los precursores de las tendencias unisex, étnica y psicodélica.

En Estados Unidos surge la moda sportwear para la vida urbana. Es el boom de los chándals, sudaderas, camisetas, bodys, tops, mallas, calentadores y zapatillas. Triunfa el estilo saludable de figuras esbeltas, melenas opulentas y pieles bronceadas. Interesan los gimnasios, las dietas y las vacaciones en la playa.

En los setenta hacen su aparición las discotecas. La música disco provoca el artificio en la noche, impulsando las formas extravagantes y los tejidos sintéticos. Se llevan las prendas ajustadas, los pantalones acampanados y las plataformas.

Vivienne Westwood abanderó el movimiento punk en Inglaterra bajo el lema "sex, drugs & rock'n roll". Propone una indumentaria unisex de color negro, cazadoras claveteadas, pantalones y minifaldas de cuero, botas militares, accesorios sadomasoquistas, maquillaje agresivo y cabellos teñidos con cresta.

Ídolos que marcaron estilo en la época:

- Elvis Presley: Rey del rock and roll.
- James Dean: Actor icono de la rebeldía juvenil.
- Brigitte Bardot: Mito erótico por "Y Dios creó a la mujer".
- Jacqueline Kennedy: Perfecta primera dama de USA.
- Jane Fonda: Chica sideral por "Barbarella".
- The Beatles: Grupo mítico de música pop.
- ABBA: Grupo mítico de música pop.
- John Travolta: Bailarín icono en "Fiebre del sábado noche".
- Olivia Newton-John: Ídolo adolescente por "Grease".

Últimas décadas (1981-2010)

Con la crisis del bloque comunista triunfa el sistema capitalista y se impone el culto al dinero. Internet entra en los hogares. Las campañas publicitarias ya no venden ropa sino conceptos deseables. Las marcas encarnan una nueva distinción social. Las tops models rescatan el glamour perdido.

A la mujer moderna se le imponen grandes exigencias (estar bella, trabajar, cuidar del hogar, estar bella, etc.) que, a veces, la llevan a situaciones de frustración.

Auge de la cirugía estética y los productos antienvjecimiento. Los cutis morenos pasan de moda al saber que el sol envejece. Es posible tatuarse las cejas, la línea de los ojos y los contornos de los labios. El problema es que las modas cambian muy de prisa.

En las ciudades conviven diferentes tribus urbanas, grupos de individuos que se comportan de acuerdo a las ideologías de una subcultura y se caracterizan por mantener una estética común. Su denominador común suele ser la rebeldía y la marginación social.

Entre las tribus urbanas destacan algunos grupos:

- Metaleros o heavies: Sucios y maleducados. Camisetas negras estampadas y melenas greñudas.
- Mods o pijos: Niños de papá rico. Aspecto impecable y accesorios de marca.
- Skinheads o cabezas rapadas: Intolerantes y violentos. Atuendo pseudo militar con botas.
- Raperos o hiphoperos: Afroamericanos e hispanos de los barrios bajos. Ropa extragrande con vistosos complementos.

- Góticos o siniestros: Románticos oscuros. Vestimenta negra y maquillaje pálido.

La alta costura es revitalizada con el trabajo de algunos diseñadores, entre los que destacan:

- Gianni Versace: Glamour provocativo de trajes fastuosos. Introduce la ropa colorista para el hombre.
- Giorgio Armani: Minimalismo y comodidad. Moderniza la americana. Business dress de colores neutros.
- Jean Paul Gaultier: Diseña el vestuario de Madonna. Se inspira en la ropa callejera y juega con los roles de género.
- John Galliano: Extravagante y teatral. Reinterpreta estilos saqueando el espacio y el tiempo.

Así, en la moda de fin de siglo se observan algunas tendencias dominantes:

- Minimalismo: Menos es más. Estética de aparente simplicidad que emplea materiales de calidad.
- Mixage: Eclecticismo que intenta combinar historicismo y folklore. En la confusión postmoderna se recurre a los revivals.
- Découture: Des-hace los criterios técnicos y estéticos de la costura tradicional. Mezcla conceptos opuestos, muestra lo que hay que esconder y presenta prendas de aspecto inacabado o deteriorado.
- Individualismo: Búsqueda del estilo personal. Mal vestido equivale a mal comunicado con el exterior.

Ídolos que marcaron estilo en la época:

- Cher: Cantante agresiva y diosa de la eterna juventud.
- Madonna: Reina de la música pop.
- Sharon Stone: Mito erótico por "Instinto básico".
- Pamela Anderson: Actriz, modelo e icono sexual.
- Lara Croft: Heroína virtual de videojuegos.

Aspectos clave en el estilismo actual

La belleza es el esplendor de la forma que produce una sensación placentera. En nuestra sociedad se considera que lo que es bello es bueno. La belleza es poder y eleva la autoestima.

La imagen personal se transmite a través de diferentes aspectos:

- Indumentaria (valorar líneas, formas, volúmenes, texturas y colores).
- Complementos (sombreros, gafas, collares, cinturones, bolsos, zapatos, etc).
- Peluquería (corte, peinado y arreglos) y maquillaje.
- Expresión corporal (postura y movimientos) y facial.

Sugerencias para vestir bien:

- Ajustarse al momento y al lugar.
- Ocultar lo peor y resaltar lo mejor.
- Buscar un estilo propio.
- Sencillez y sutileza.

Recursos para ganar esbeltez:

- Utilizar el color negro. Siempre se lleva, es fácil de combinar, camufla los defectos y es elegante.
- Utilizar un color único, colores de igual gama o colores de igual intensidad.
- Utilizar rayas verticales estrechas.
- Utilizar tejidos con caída y movimiento.
- Utilizar zapatos con tacones finos.
- Utilizar collares largos o fulares largos y ligeros.
- Llevar el pelo corto o recogido.

La elegancia es la armonía de toda la imagen personal. Supone naturalidad, discreción y moderación. La distinción es la elegancia con un estilo propio.

El glamour supone atractivo, encanto y seducción. El grado de feminidad dependerá de tener curvas sexys, movimientos sensuales y ropa seductora.

Expresividad y simbolismo de las líneas en las prendas:

- Rectas y angulosas: Frías y rígidas. Sugieren virilidad.
- Redondeadas y sinuosas: Cálidas y suaves. Sugieren feminidad.

Expresividad y simbolismo de los colores en las prendas:

- Vivos y contrastados: Expresan jovialidad y dinamismo.
- Cálidos y luminosos: Expresan dulzura y accesibilidad. Ideales para la temporada de primavera-verano.
- Fríos y oscuros: Expresan seriedad y distanciamiento. Ideales para la temporada de otoño-invierno.
- Grises: Expresan neutralidad.

Expresividad y simbolismo del corte, peinado y color del cabello:

- Corto/largo: Sugiere virilidad/feminidad.
- Liso/rizado: Sugiere docilidad/agresividad.
- Recogido/suelto: Sugiere disciplina/libertad.
- Rubio/moreno: Sugiere distinción/calidad.
- Castaño/rojizo: Sugiere naturalidad/apasionamiento.

Estilos más usuales en la época actual:

- Clásico: Tradicional y sobrio. Líneas rectas y colores neutros.
- Retro: Rescata diseños de épocas pasadas.
- Informal: Sencillo y cómodo. Prendas holgadas.
- Grunge: Aspecto desaliñado. Prendas gastadas.
- Romántico: Sensible y soñador. Líneas sueltas y colores pasteles.
- Minimalista: Formas nítidas y colores básicos.
- Vanguardista: Prendas ajustadas y colores oscuros.

En todo caso, las opciones estilísticas de un individuo en una determinada situación podrán ser dos: ponerse lo que le gusta o ponerse lo que le favorece. En el segundo caso deberá de ser consciente de su aspecto a través de su propia experiencia o de un asesoramiento competente.

Referencias bibliográficas

Lehnert, G. (2000). *Historia de la moda del siglo XX*. Barcelona: Köneman.
Olive, E. y Guals, M. (2007). *¿Qué me pongo?*. Barcelona: Libros Cúpula.
Seeling, C. (2000). *Moda. El siglo de los diseñadores*. Barcelona: Köneman.
Urrea, I. (1999). *Desvistiendo el siglo XX*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.