

La moda en la Historia

Diana Patricia Quinaya Ocampo¹

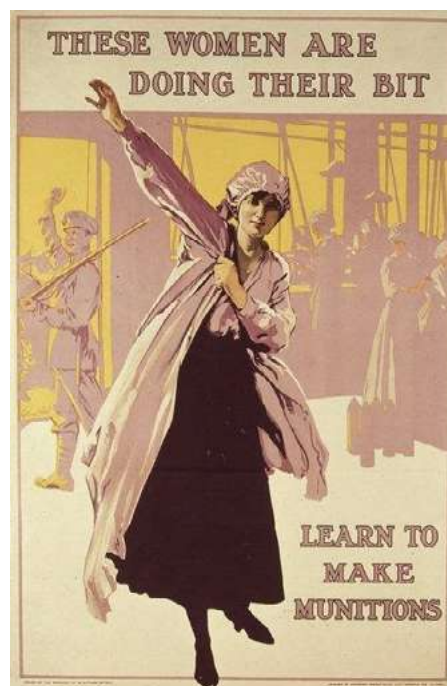
Presentación

A partir de la conferencia titulada ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales?, realizada por Sara Londoño Hoyos, Analista y Diseñadora de moda –INEXMODA-, miembro de la Colegiatura colombiana de Diseño, realizada en el segundo ciclo de foros llevados a cabo los días 30 de septiembre y 1 octubre 2016, en el centro Cultural Comfandi, y mi formación como historiadora, me di a la tarea de profundizar sobre el tema, y el producto de esa inquietud, se concreta en el artículo que a continuación presento, con el propósito de aportar a la relación de los hechos sociales y su manifestación en la moda, en diferentes décadas, puntualmente a partir de la primera guerra mundial hasta los 70.

Parafraseando al historiador español Josep Fontana (2013), la Historia ayuda a construir ideas sociales que desde la perspectiva del estudio del pasado nos permiten comprender el presente y proyectar el futuro. Esta idea nos remite directamente a recordar a Pierre Vilar (1980) quien afirmaba que comprender el pasado es el fundamento para conocer el presente. En este sentido, en el amplio campo de estudio de la Historia el comprender *el pasado de la moda –Historia de la Moda-* nos resulta de utilidad para comprender su dinámica actual, tanto del componente creativo como comercial, a la vez que nos ayuda a entender como a la par de la construcción de la imagen de los individuos se han configurado los principales cambios sociales.

1900 - 1919 Amanecer del Siglo XX: Un Mundo en proceso de transformación en medio de la Guerra.

La primera guerra mundial, como el primer gran conflicto internacional se constituyó en un acontecimiento internacional que permitió configurar tanto los nuevos órdenes políticos, como los nuevos roles sociales. En este último aspecto se destacó de forma particular el rol de la mujer. Ante la ausencia de los hombres que se desplazaron hacia los campos de batalla, las mujeres se transformaron en parte fundamental del periodo de la guerra; se vieron inmersas en los procesos de producción de armamento, confección de uniformes y cuidados de los soldados. La coyuntura política hizo necesario que las mujeres tuvieran presencia en el mundo del trabajo²

Fuente: <http://horapensar.blogspot.com/2014/05/canarias-y-munitionettes-heroicas.html>

1. Historiadora, Magister en Sociología, Docente-Investigadora Fundación Academia de Dibujo Profesional. Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas.

2. <https://expansion.mx/mundo/2014/07/28/la-primera-guerra-mundial-el-conflicto-que-cambio-los-mapas-de-europa>

Los duros días de la guerra cambiarán para siempre el rol de las mujeres dentro de la sociedad y abrirán paso a una nueva actitud para asumir la vida, y con ella su imagen personal. Una nueva relación con su cuerpo y su vestuario será la constante después de terminado el conflicto (1918) momento durante el cual las mujeres con mayor autonomía y reconocimiento como agentes activos de la sociedad, se dieron a la tarea de encontrar un grado

de independencia personal y social. Al finalizar la guerra y superar los conflictos, la sociedad entendió que el papel de las mujeres dentro de ésta era protagónico, que como portadoras de derechos se relacionarías de forma libre y pensante con los demás, en este sentido el Siglo XX fue un siglo de cambio en el cual las mujeres contribuyeron de forma contundente para la transformación de la estructura social³.

Fuente: www.pinterest.es/enredhistoria/mujeres-1a-guerra-mundial/?lp=true

3. <https://www.nationalgeographic.es/historia/la-mujer-en-la-primera-guerra-mundial-un-nuevo-camino-hacia-la-igualdad>.

1920 - 1929 ¡Viva la Vida!

Los años 20 y la idea de libertad.

Terminada la guerra y con un nuevo panorama político, económico y social emergió una nueva mentalidad. La guerra no solo devastó naciones enteras, también afectó fuertemente la mentalidad de las personas. El fin de la guerra significó la oportunidad de construir sobre las ruinas, de generar un nuevo presente totalmente renovado. A nivel político se redefinieron los límites y la influencia de cada uno de los países, se establecieron cuáles serían los países líderes a nivel global.⁴

En el campo económico se evidenció una crisis dentro de la sociedad europea, la cual debía sobreponerse a los efectos de la guerra. Por su parte los Estados Unidos de Norteamérica encontraron en la devastada Europa una oportunidad para fortalecer su economía, siendo el gran beneficiario al realizar buena parte de la reconstrucción del viejo continente. El auge económico de la bolsa, el enriquecimiento de los norteamericanos y posteriormente de alguno europeos inversionistas, sumado a las carencias personales generadas por la guerra invitaron a pensar en lo efímero de la vida, en la necesidad de disfrutarla en el instante; **¡La vida es una fiesta, Se vive el aquí y el ahora!** Y en esta nueva filosofía emergen el jazz, el charleston y las grandes fiestas.

Como resultado de las muertes en guerra, la población femenina sobrepasó a la masculina; muchas enviudaron, otras quedaron huérfanas y el papel protagónico de los hombres quedó relegado. Así las cosas, numerosas mujeres tomaron las riendas de su vida encontrando autonomía, otras optaron por conquistar a los escasos hombres que regresaron del conflicto. El exaltamiento de la belleza de la mujer, el ser el centro de atracción a través del peinado, el maquillaje, las joyas, los accesorios y una actitud más accesible y relajada se convirtió en un nuevo patrón de comportamiento femenino, sin embargo, no serán las mismas y lucharán por

4. <https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primera-guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/>.

los principios de igualdad , quitaran los corsés de sus cuerpos liberando la silueta desde su vestuario, incluso llegando a imitar la forma rectangular del cuerpo masculino a través de la utilización de fajas que aplanaban el vientre y las caderas , ocultas en vestidos holgados , complementados con cortes de cabello muy cortos.⁵

Fuente: www.pinterest.es/pin/355502964321659355/?lp=true

La Libertad

La consigna fue: si la vida es un instante, este instante debe vivirse en pleno goce de la juventud. Las mujeres –y los hombres- de esta década persiguieron la “eterna Juventud” a partir del espíritu libre, las mujeres se liberaron de los preceptos morales: beber, fumar, conducir y vivir plenamente su sexualidad, esa fue la postura. La publicación en 1922 de la *Garçonne* de Victor Margueritte “revolucionó el estereotipo tradicional de la mujer que desde Francia se exportó al resto de Europa” (Adán. 2009. P. 74), una historia que cuenta la vida de Monique, una joven que tras una decepción amorosa decidió llevar una vida orientada a la libertad. Mujeres de pelo corto, que vestían ropa masculina, trabajaban y se entregaban sin remordimientos a los placeres de los amores libres, disfrutando de todo lo escandaloso y prohibido fue el nuevo modelo de libertad femenina.

5. <https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primera-guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/>.

Vestidos de fiesta con apliques de lentejuelas resaltaban las partes del cuerpo, normalmente ocultas; flecos y colgantes centraban la atención al bailar sobre las ahora piernas descubiertas; cabellos muy cortos de gran similitud al corte masculino, cuerpos delgados ejercitados, zapatos diseñados exclusivamente para el baile y joyas vistosas, plumas, y demás accesorios denotaban la idea de la libertad económica, amorosa y expresión de la estética individual.

Las Flapper

Mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut), escuchaban y bailaban Jazz, una música no convencional para esa época.

El fenómeno Flapper, reunió a un grupo de mujeres decididas a no permanecer en sus casas, ni a seguir el modelo de mujer- madre, fueron las que encontraron el placer en la vida nocturna, en el deporte y en general en todas aquellas actividades reservadas para los hombres.⁶

Las principales características de esta transformación se evidencian en la moda como se refiere a continuación⁷:

- Vestidos de día se transforman en vestidos cortos imitando los de la noche.
- Las prácticas deportivas inspiraron los trajes diurnos.
- Se popularizó el uso de Faldas Midi Plizadas, Jerseys en algodón y vestidos camiseros hechos con seda.
- Collares de perlas.
- Suntuosas joyas y grandes broches de estilo art déco.
- Boas y abanicos de plumas de avestruz teñidas.
- Boquillas largas para los cigarrillos.

6. <https://documentalium.blogspot.com/2015/02/flappers-las-rebeldes-de-los-anos-20.html>

7. <https://canfranc1928.com/documentos/modafemenina.pdf>

- Cajas de maquillaje y pestañina.
- Se hace habitual el uso de turbantes, bandas, boinas y sombreros, especialmente el cloché.
- Algunas mujeres forraban los zapatos de la misma tela del vestido.
- Cortes de pelo estilo “garçon” ya fuera con o sin cinta en la frente, liso u ondulado.
- El maquillaje recargado.
- Uñas dando fin a las uñas al natural.

La moda se vio influenciada por Poiret, Lanvin, Jean Patou, Vionnet, quien introdujo el corte al bias o Mariano Fortuny con su novedosa técnica de plisado. Pero sobre todo por las dos modistas más transgresoras de la época, Gabrielle Chanel quien introdujo las faldas cortas y el little black dress y la italiana establecida en París Elsa Schiaparelli, con sus extravagantes y surrealistas diseños

Fuente: <https://ar.pinterest.com/pin/821625525740177369/?lp=true>

1930 - 1939

Sosegado, elegante y glamuroso

La estética de los años 30's

Fuente: <https://tendenciasjoyeria.com/tendencias-joyeria-decadas/>

La tercera década del siglo XX inició con la caída de la bolsa de los Estados Unidos, este acontecimiento conocido como la crisis del 29 va a enmarcar la estética minimalista característica de estos años y con ello el concepto de Elegancia entendido como lo simple y sofisticado. La sencillez y la escasez de dinero generaron un retroceso en la industria de la alta costura, principalmente en Europa, golpeada por la nueva crisis económica y aún por las secuelas de la guerra; así mismo la cotidianidad en el uso de las prendas varió con el nuevo panorama económico:

La moda de la década de los 30 estuvo directamente influenciada por la severa crisis económica que sufre el país. En primer lugar, las ventas de ropa cayeron en picado, pues las prendas eran arregladas y remendadas antes de ser reemplazadas. Además, coser la propia ropa en casa se convirtió en un hecho cotidiano (Rodríguez, 2006, p. 166).

La popularización del cine y con ello el reconocimiento y admiración por las celebridades hizo recurrente el deseo de reproducir los estilos de vida que llevaban en la pantalla y así se generaron los modelos ideales de belleza y elegancia. Con el cine la importancia del vestuario como reflejo de la personalidad del individuo se fortaleció aún más. Coco Chanel popularizó en esta década el vestido blanco de seda el cual, bajo las luces de los reflectores de las cámaras y vistos en los filmes a blanco y negro, reflejaban elegantes destellos que convirtieron esta pieza en un sinónimo de sofisticación.

Al margen de la crisis económica, no todos los aspectos de la década fueron negativos. Los espectáculos de masas florecieron como nunca antes, especialmente el cine, pues eran el vehículo hacia la fantasía, la única vía de escape a la desesperanza que dominaba la vida cotidiana

(Rodríguez, 2006, p.167)

Fuente: <https://fineartamerica.com/featured/3-ginger-rogers-in-a-publicity-portrait-everett.html?product=poster>

La importancia del accesorio

Por: Sara Londoño (2016).

En lo referente a los accesorios los sombreros adquirieron gran importancia, al principio eran planos y pequeños y se sujetaban con pinzas, de ahí en adelante evolucionaron hasta modelos fantasiosos, con un rasgo en común, todos se inclinaban ligeramente sobre la frente.

Se popularizó el uso de los collares de perlas, así como el de la bisutería, socialmente aceptada gracias a Chanel, quien combinó piedras preciosas con imitaciones.

Con el bronceado y las prácticas deportivas femeninas entraron en furor las gafas de sol.

También las pieles de zorro blanco o plateado fueron apetecidas.

El vestido de seda blanco cortado al bias (corte en sentido diagonal al tejido) fue el que determinó la nueva silueta de la mujer, pues se ajustaba muy bien al cuerpo femenino. La insinuación de las curvas se convirtió en una nueva práctica que desencadenó en otras rutinas como el buscar una silueta estilizada y tonificada, el uso del escote en la espalda como elemento de seducción propio de la escena hollywoodense y el retorno del corsé, mientras se abría paso la revolución del uso en sociedad del pantalón femenino, liderado por Coco Chanel, marcaron la tendencia.

Con la popularización del uso del pantalón para las mujeres y las nuevas dinámicas políticas que anunciaban la llegada de la segunda guerra mundial, se evidenció alrededor de 1939 una estética del vestir más masculina para la mujer y la influencia militar se hizo evidente en su vestuario: Hombros rectos, bolsillos, cierres de pasamanería, faldas cortas, sombreros con plumas, guantes de puño, bolsos colgados al hombro y zapatos planos y cómodos.

Fuente: <https://carriehendersonjournalist.com/tag/fashion-during-world-war-2/>

El Maquillaje

Fuente: <http://glamourdaze.com/2014/08/hollywood-beauty-secrets-carole-lombard-with-max-factor.html>

Es durante esta década, y bajo la influencia de la edad dorada hollywoodense, en la que el maquillaje se convirtió en una práctica de importancia tanto para actrices, como para las mujeres “comunes” que encontraban en éstas su punto de referencia en términos de belleza. Uno de los personajes más emblemáticos fue el maquillador Max Factor, quien representó esta tendencia:

Se hizo popular creando los looks de las actrices icónicas más famosas de la época, como Ava Gardner, Jean Harlow y Marlene Dietrich. Pero él creía que el glamour de las estrellas podía alcanzarlo cualquier mujer (...) Los productos de maquillaje y las técnicas que Max Factor creó para la industria del cine, le valieron un premio Oscar, pero su filosofía se basaba en la idea que cualquier mujer puede ser glamorosa con las técnicas y los productos adecuados. Desde la máscara de pestañas hasta la base de maquillaje, de la sombra de ojos hasta el brillo de labios - Max Factor puso en manos de mujeres de todo el mundo las herramientas que utilizan los maquilladores profesionales. Lo que les permite crear y reivindicar su propio estilo cada día⁸.

8. Tomado de: <http://maxfactor.es/heritage/herencia>

El lanzamiento comercial del polvo compacto, permitió a las mujeres comunes tener la apariencia tersa y matizada de los rostros de las divas de Hollywood, la apertura comercial de los productos de belleza empezó a tomar fuerza entre las mujeres.

Esta época de esplendor de mujeres sofisticadas, bien maquilladas y rubias platinadas se interrumpió con la explosión de la segunda guerra mundial, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta septiembre de 1945.

1940 - 1949

Los 40's: Una nueva guerra, una nueva transformación.

En el marco de la guerra el mundo de la moda no presentó cambios significativos. La austeridad económica y la nueva modificación de las dinámicas sociales hicieron que en los seis años que duro la guerra, los excesos y el lujo fueran restringidos. Las mujeres volvieron a ser parte activa en el conflicto armado con roles como piloto, enfermera, operaria de confección de uniformes, operaria en fábricas de armamento o como “motivadoras” de las fuerzas armadas a través de la figura de las chicas *Pin Up*.

La Dualidad Femenina: De la sobriedad del estilo militar al exotismo de las chicas Pin Up.

El Estilo Militar

La austeridad económica por el contexto de guerra marcó un pudor visible en las prendas de vestir, tanto femeninas como masculinas. La guerra no sólo simbolizaba el recato propio de los tiempos de crisis –traducción del estado emocional de los individuos- también representaba la escasa producción de materias primas y su utilización en la industria de la guerra.

Paralelamente, los nuevos roles de la mujer como trabajadora activa le llevaron a acercarse a un mundo tradicionalmente de hombres y con ello se acogieron estructuras y colores del vestuario masculino.

Las chicas Pin Up

El fenómeno de las Chicas Pin Up es otra manera de comprender la diversidad y el empoderamiento de la mujer en la sociedad. Según Berrazueta (2015) las Pin Up son la expresión de una revolución del rol de la mujer, la cual hace pública y libremente uso de su cuerpo y su belleza.

Desde el ámbito político, la actitud de estas chicas se convirtió en un acto de motivación para las tropas que iban a la guerra.

El cuerpo sexy de la pin up es un cuerpo que acentúa particularidades como el pecho opulento, las caderas anchas, la cintura estrecha, las piernas interminables y las nalgas generosas, es decir, una silueta femenina en forma de S que nombra a las mujeres en tanto que seres meramente sexuales y reproductivos. (Exposito, 2017, p.503).

Por: Betty Grable(1943).

Fuente: Frank Powolny. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betty_Grable_20th_Century_Fox.jpg

1950 - 1959

Los 50's: Las nuevas feminidades.

Finalizada la guerra, y aún en la cuarta década del siglo, más exactamente en el año 1947 se evidenció una revolución en la forma de concebir la silueta femenina, esta marcará toda la estética de los años 50's y es conocida como el **New Look**, liderada por **Christian Dior**. El new look de Dior se caracterizó por presentar una silueta tipo reloj de arena de hombros suavizados, cinturas ajustadas, faldas largas y anchas, que evocaron una feminidad “clásica” que socialmente equivale a una “pérdida de terreno”. Los roles como trabajadora y liberal de épocas pasadas cedieron ante un modelo de feminidad basado en la idea del protagonismo feme-

nino en las funciones del hogar y la maternidad, así como la dependencia y la protección del hombre, en vista de que se retomó y se fortaleció el liderazgo masculino dentro de la célula familiar, producto del retorno de la guerra. La figura del esposo como columna de la unidad familiar y sustento económico construyó una imagen de familia ideal.

El New Look de Dior trajo consigo otra revolución: La de la lencería. Las nuevas exigencias estéticas requerían un moldeamiento del cuerpo de la mujer la cual se vio beneficiada con la introducción en 1959 de la Lycra, sin embargo el uso de la faja volvió a ser recurrente en las prácticas de belleza femeninas.

Perma Lift Brassieres (1957)

Fuente: http://farm9.static.flickr.com/8309/7896717252_83091d1895.jpg

“El look de Dior se asociaba generalmente a la cintura de avispa, por lo cual la mayoría de las mujeres llevaba algún tipo de prenda moldeadora”

(Heimann – Nieder, 2009, p. 260)

La re-ordenación de la estructura Social

Los años 50's son una década de bonanza económica, especialmente en los Estados Unidos. Las políticas financieras conocidas como el plan Marshall y la doctrina Truman construyeron las bases del capitalismo y con ello el incremento de la producción industrial y las exportaciones. Esto se vio reflejado en la cotidianidad de las personas desde varios aspectos: La emergencia de una clase media mayoritaria –con poder adquisitivo–, el fortalecimiento económico de las clases altas y con los dos anteriores, una capacidad de consumo como nunca antes se había visto. Esta dinámica económica abrió paso a nuevas manifestaciones como la publicidad, el repunte del mercado de lujo, el auge de los sistemas de crédito, los espacios sociales de ocio y derroche, así como el aprovechamiento del tiempo libre en prácticas recreativas/deportivas practicadas por buena parte de la población.

Anuncio publicitario del automovil Chevrolet 58 en el cual se promete tener la atención y admiración social por su propiedad

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/00/03/42/00034286031f571638d8f4276d2594ea.jpg>

Vehículos comerciales del año 1956. Nótese como estas piezas toman la imagen de una mujer sofisticada con relación su tenencia y uso.

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/73/df/97/73df977750a0d2dd300fa7dcd18b64a.jpg>

“Si bien la moda de la época era principalmente conservadora ya se observaba ciertos indicios de cambio. En 1947 el ingeniero civil francés, Luis Réard, introdujo el bikini en un desfile de moda en París (..) la aparición de Brigitte Bardot en “Y dios creó a la mujer” de Roger Vadim lo popularizó” (Heimann – Nieder , 2009, P. 225).

Nuevos Universos del Vestuario

Gracias a las ya mencionadas tendencias de la bonanza económica y el aumento de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre las cuales incluían actividades de ocio de lujo y sofisticación como jugar tenis, golf o irse de vacaciones surgen nuevas tendencias de vestuario que respondían a estas nuevas actividades, así como una apariencia juvenil y colorida. Con la invención y popularización de la fibra de nylon y las prácticas deportivas, nace la industria que hoy día conocemos como el universo swimwear⁹, por lo anterior se hace necesario establecer lo que se entiende por un universo de vestuario:

9. <http://diseñoconceptos.blogspot.com/2009/01/los-universos-del-vestuario-son-el.html>

El Universo de vestuario es el conjunto de prendas de vestir y accesorios con características similares, que al presentarse agrupadas ofrecen un concepto específico como propuesta, enmarcado dentro de un estilo de vida, de un perfil de consumidor y de la ocasión de uso¹⁰.

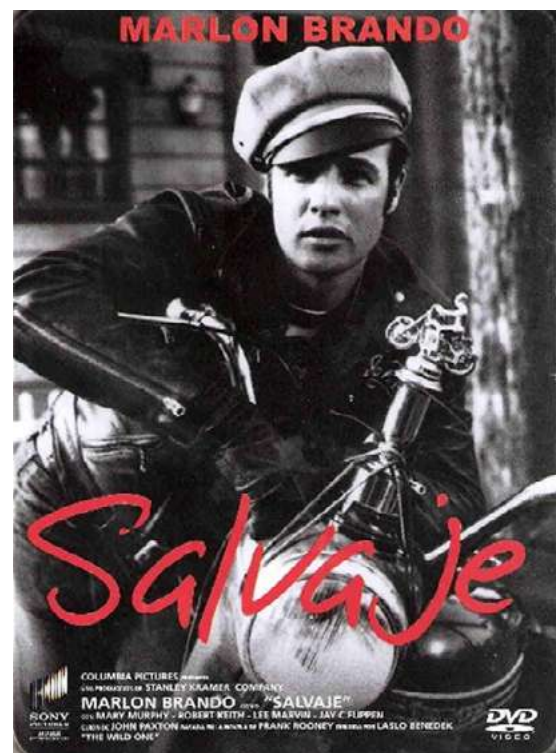
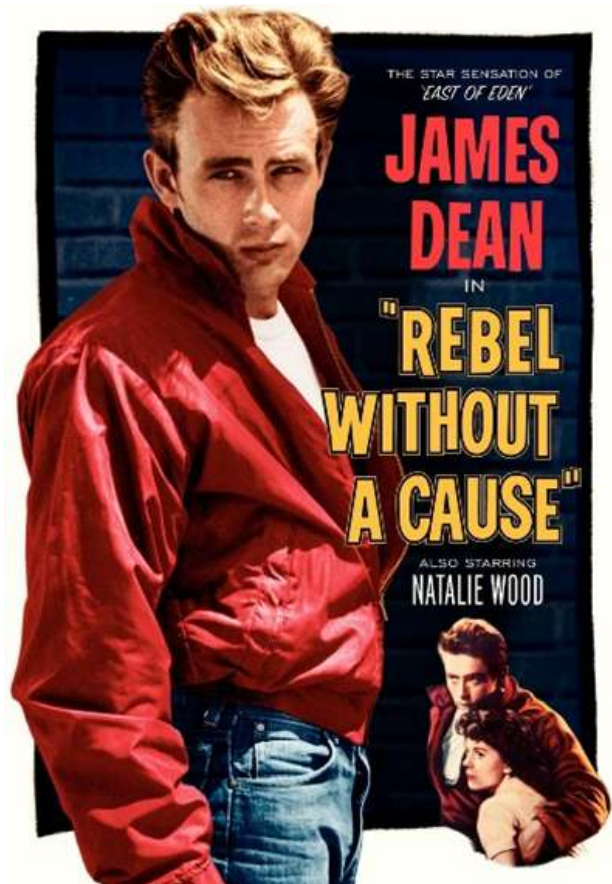
Marilyn Monroe luciendo un Bikini.

Tomado de:

<http://1.bp.blogspot.com/--gwtQJhpsEg/Vc-MqWFjCQ1/AAAAAAAAAZn4/Rz5QJfAJOvA/s1600/60a7bcd8acce93073d13cad3aa904469.jpg>

Su clasificación depende también del rango de edad de los usuarios y su participación, así como la identificación en torno a valores propios de actividades sociales o culturales, como por ejemplo, no guardar algunas normas o reglas, entre otros.

El universo Jeans wear inicia su consolidación, inspirado en figuras cinematográficas como Marlon Brando (Salvaje, 1953. László Benedek) y James Dean (Rebelde sin Causa, 1955. Nicholas Ray) ídolos juveniles que inspiraron rebeldía a aquella generación conocida como los baby boomers (niños nacidos al final y después de la segunda guerra mundial), se fortalece con marcas como el vaquero LEVIS, que unidos a los T-shirt, serán el uniforme de los rebeldes sin causa y de los jóvenes de la urbe.

Filme Rebelde sin causa y Salvaje en:
<http://www.hugorioalba.com.ar/cine-articulos.php>

10. <https://es.calameo.com/read/001376751208219da825e>

Las características de esta nueva tendencia se enumeran a continuación:

- Para ocasiones no oficiales se usaban vestidos camiseros, y conjuntos de jerseys y buzos o cardigans con collares de perlas y faldas plisadas.
- Durante el día se usaban trajes entallados, faldas lápiz, rotondas o línea A con enaguas.
- Las faldas y vestidos suben hasta debajo de la rodilla.
- Pantalones cortos tipo capri.
- Zapatos de tacón alto y delgado en todos los momentos del día, con puntas agudas o cortadas (peep toe).
- Roger Vivier introduce el tacón choc.
- Zapatos bailarines, populares entre las jóvenes ya que podían bailar mejor el rock and roll.
- Aretes de clip, collar y pulsera en conjunto. Broches decorativos.
- Collares de perlas o imitación de cristales
- Los pañuelos fueron muy importantes para la mujer
- Guantes a medio brazo o largos según la ocasión.
- Los sombreros eran de copa pequeña que con el tiempo se convirtieron en tocados con flores, velos y plumas.
- Cinturones anchos.
- Los colores del maquillaje cambiaban según las temporadas y colorido de la moda y se llevaba a juego con los complementos.
- La pestañina era de colores.
- Cejas más claras y anchas y bocas menos contorneadas. El ideal era Brigitte Bardott a quien también copiaron su cola de caballo alta
- El maquillaje se llevó en todos los momentos del día y de acuerdo a cada ocasión, inclusive de noche en la intimidad con la pareja.
- Regresó la faja de alta compresión empleada en todos los momentos, lo que implicó mantener una pose perfecta todo el día, no podían ni sentarse.
- Las líneas en la moda constaban de hombros suaves y caídos, caderas redondeadas y cinturas extremadamente estrechas.
- El bolso y los zapatos siempre hacían match
- Los complementos y la sombra de los ojos del mismo color.
- Escotes solo después del atardecer
- Medias de nailon

1960 - 1969

Los 60's: La juventud se cuestiona.

El Nacimiento de la Contracultura

Según García (1991) la emergencia de la llamada contracultura fue una respuesta ante los preceptos de la modernidad, la cual estableció un conjunto de estructuras y discursos dominantes y legitimados convertidos en pautas de socialización y principios de la conducta socialmente aceptada. A nivel político, García identifica como desde los diferentes campos de poder del Estado se ejercieron diferentes dominios sobre las formas de organización social y sobre la expresión cultural, sustentados en la idea de la razón.

En este sentido el autor identifica el concepto de **contracultura** como una respuesta a los diversos sistemas sociales y políticos definidos “racionalmente” en el contexto de la modernidad, por lo cual la contracultura es un discurso multidireccional desde el cual: “los jóvenes hablan a los jóvenes, las mujeres a las mujeres, los negros a los negros y así sucesivamente” (García, 1991,p.24); la contracultura entendida como lenguaje diverso construyó multiplicidad de códigos traducidos en variadas expresiones culturales “la música de los negros, el traje de lona azul de los obreros, la barba del guerrillero, la comida de la minoría étnica, el habla profana de las marginalidades, etc.(...)” (Ibídem,p.25) lo que finalmente logró generar identidad y establecer vínculos.

Los 60's: La década de la Juventud

Londoño (2016), refiere esta década como un periodo caracterizado por el cuestionamiento y la rebeldía. Aquella generación conocida hoy día como los Baby Boers llegan a estos años con la edad suficiente para liderar la sociedad.

Esta generación se cuestionó sobre la forma en la cual sus antecesores configuraron el mundo: sus abuelos pelearon la primera guerra mundial y sus padres la segunda, al tiempo que vivieron en un mundo polarizado gracias a la guerra fría y experimentaron el conflicto bélico de la guerra de Vietnam.

¿Qué nos está pasando? Es la pregunta de los jóvenes de esta época.

Otros elementos que se cuestionaron los jóvenes son:

¿Por qué la guerra?

¿Por qué destruimos la naturaleza?

¿Por qué integramos químicos a nuestras comidas?

¿Por qué debemos tener hijos?

La música como elemento de revolución

Los 60's se constituyeron en una de las décadas más revolucionarias en lo que respecta a la transformación de la música, que también transformó a los individuos, particularmente a los jóvenes. El florecimiento de grandes artistas como los Beatles, Rolling Stone y Jimmy Hendryx, Janis Joplin y The Who, marcaron a su vez el nacimiento de nuevas ideologías y modelos de vida. El Festival de Woodstock, lugar en el que la juventud encontró un espacio para organizar su forma de vivir el mundo, es presentado por Dezcallar (1984) – retomando la definición de Rex Weinder y Dianne Stillman en su trabajo Woodstock Census- como una nación, la cual encontró su identidad e ideología en una mezcla de música, drogas, política, solidaridad juvenil y la sensación de libertad. Un espacio creado por y para los jóvenes que como cualquier manifestación contracultural intentó “reemplazar el principio de realidad por una nueva concepción de lo real, esto es, de lo que es considerado como relevante y deseable para los seres humanos” (Ibídem, p. 211).

La polémica minifalda

La píldora anticonceptiva, la liberación femenina, la música, los festivales musicales fueron el escenario perfecto para revolucionar la moda. Históricamente las prendas femeninas fueron -y han sido- elementos de control social, aquello que se exhibe del cuerpo femenino se ha convertido siempre en objeto de polémica, de aprobación o desaprobación. Londres se convirtió en el escenario para que la minifalda apareciera en la escena comercial y Mary Quant se convirtió en un referente al hablar de esta prenda, orientando su uso a la escena juvenil que vivía enardecida al ritmo de The Beatles¹¹.

Mary Quant

Sentada sobre el suelo, la icónica diseñadora londinense posa junto a la flor, símbolo de su marca. Tomado de: <http://sevilla.abc.es/abc-sevilla/multimedia/201502/05/media/1965-minifalda-2--1600x900.jpg>

¿Y Quién es el inventor de la Minifalda?

Existe la polémica en torno a quién podría atribuirse la autoría de prenda.

Si bien comercialmente fue ampliamente difundida en 1961 por Quant en su tienda en Londres, desde París André Courrèges reclamaba su autoría.

“Yo fui el primero en inventar la minifalda. Mary Quant solamente la comercializó”

André Courrèges

“Detesto la minifalda. Se pueden mostrar las nalgas, pero las rodillas jamás”

Coco Chanel.

“No importa quién sea el inventor. Por mi parte creo que ni yo ni Courrèges la hicimos, sino que la calle la concibió primero”

Mary Quant.

Frases tomadas de: Pinto (2005: 70-71).

Londoño (2016) relaciona las tendencias de esta década con las siguientes características:

- Dejó de existir un dictamen en la moda, las minifaldas convivieron con la maxi, los vestidos con los pantalones, la estética futurista junto a la folclórica.
- Los jóvenes querían todo menos verse elegantes, ahora las tendencias las dictaba la juventud y las madres querían verse como sus hijas.
- Jeans y camisetas con diseños en batik entran en furor.
- Chaquetas bordadas y chales de la india son imprescindibles entre los jóvenes de la contracultura.
- Pantalones acampanados empezaron a tomar un papel protagónico en el vestuario.
- Vestidos de terciopelo, blusas transparentes y esmoquin se integraron al vestuario femenino gracias a Yves Saint Laurent.
- El plástico inició su utilización en vestidos y otras prendas simbolizando el optimismo y el futuro, inspirados en la era espacial y popularizados gracias a la tecnificación de la producción de textiles sintéticos.

11. <http://thestoryoffashionn.blogspot.com/2013/10/invencion-de-la-minifalda.html>

TWIGGY

Una modelo de 14 años que marcó tendencia en el maquillaje. Para imitar su look las mujeres se hacían una “rayita” en el parpado, se pintaban las pestañas de abajo y se ponían pestañas postizas, logrando una sensación de ojo muy redondeado.

“La industria cultural convirtió a Twiggy en un mito sobre las maravillosas propiedades transformadoras no de la política o de la conciencia social, sino de la moda y el estilo” (Soley-Beltan, 2010, p.113)

- Las Botas protagonizaron los looks femeninos. Principalmente en Charol, se utilizaron casi hasta la rodilla (las preferidas para combinar con la mini-falda), bajas para combinar con medias de nailon en tonalidades fuertes y las llamadas gogo bots (tacón cuadrado bajo y punta cuadrada) blancas se convirtieron en icono de la década.
- Se popularizó el uso de la sandalia tipo pescador.
- El uso de media-pantalón de colores o estampados en diseños psicodélicos fue furor en la década.

- El corte de los 5 puntos impuesto por Mary Quant era el modelo a seguir por las mujeres en esta década.
- El maquillaje se transformó en una expresión más natural, la piel debía parecerse a la de un bebé. La idea de las mujeres era parecer “una niña que había exagerado el maquillaje”.
- Jean Shrimpton impuso el cabello largo, con volumen en la parte superior.

Jean Shrimpton

Maquillaje Twiggy

Mary Quant

Fuente: Londoño (2016). Diapositiva en conferencia: ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales?

1970 - 1979

Rebeldía e individualidad:

La esencia de los 70's.

Los setentas pueden comprenderse como una década en donde la organización de sociedad civil se expresó a través de diferentes tipos de luchas, por ejemplo, las políticas y de género, convertidas en algunos de los máximos estandartes de los movimientos sociales.

La Revolución Feminista de los 70's:

Según Herrera (1999) el feminismo de los 70's centró su discurso en la dicotomía entre los dos géneros (femenino y masculino) y buscó el reconocimiento –social- de la experiencia femenina como única y diferenciada. La construcción de la identidad de la mujer desde lo femenino y como reflejo del ejercicio de poder masculino; “Una identidad femenina que no haya sido afectada por nociones patriarcales y la mirada masculina sobre ella” afirma Parra (2008, pág. 26), al tiempo que, según la autora se desencadenó la dicotomía entre la reafirmación de la diferencia o la consecución de la igualdad. El empoderamiento del cuerpo fue una de las demandas más reiteradas durante la década del 70 y 80.

Fuente: <http://www.temporamagazine.com/wp-content/uploads/Manifestaci%C3%B3n-feminista-960x623-1.jpg>

La Década “No future”

Sí bien durante los 60's los jóvenes se revelaron ante el mundo que habían recibido de sus padres, su actitud ante las realidades del contexto social que experimentaban fue esperanzadora: intentaron cambiar el mundo a través de la paz y el amor. Aquellos Hippies de los 60's ya en una edad adulta avanzada vieron ante sus ojos la emergencia de una juventud que ya no tenía esperanza: la generación del No Futuro. En medio del no futuro los jóvenes que a través de la música han sabido expresar su visión, plantearon diferentes alternativas: el anarquismo propio del Punk, la efervescencia del Glam Rock o el transgresor Glitter Rock. Todas estas expresiones ayudaron a conformar lo que estéticamente se denominará: la Anti-Moda.

Sex Pistols

www.billboard.com/files/media/sex-pistols-1977-bw-billboard-1548.jpg

“Vive rápido, Muere Joven”

Sid Vicious

Conformada en 1976, los Sex Pistols es considerada como el icono del género Punk. Como lo afirma Restrepo (2015) este género musical se convirtió en una expresión de inconformismo social, y particularmente esta banda con sus continuos escándalos, hizo del caos una práctica social.

Quería demostrar el poder sustentador de la música"

David Bowie

Fuente: <http://cdn1.uvnmimg.com/22/47/2fcb853e4158a1f9840d01722731/David-Bowie-Symposium.jpg>

Desde su emergencia a principios de la década David Bowie conquistó a las nuevas generaciones con su irreverente estilo. En 1972 creó su alter-ego, Ziggy Stardust un personaje teatral que se convirtió, tanto como el mismo Bowie en un icono de la estética de los años setenta.

Las principales características de esta década son:

Colores

Los primeros años de la década se caracterizaron por la pérdida de color, motivada por la falta de optimismo durante la década.

- La psicodelia se sustituyó por colores más suaves y pequeños estampados similares a los trajes étnicos y rurales.
- Los colores tierra y verdes tomaron fuerza en 1973 con el llamado "vuelta a la naturaleza"

- La influencia del glam rock y el funky, y algunas de sus figuras más representativas como Gary Glitter, Marc Bolan y David Bowie, cambiaron la paleta de color de la década.

Studio 54

- Los jeans se renovaron con botas amplias.
- Se dio el boom de la silueta zanahoria (prendas muy ajustadas que generan una forma triangular).
- Se utilizaron cinturas altas.
- No hubo límite para el uso del color y la estampación.
- Entró en auge el uso de las prendas sintéticas.
- Fiebre de sábado en la noche, Grease y Fama son cinematografía referente de la estética de la época.
- Los excesos solo se permitían para la noche: camisas de poliéster coloridas, medias de lycra, tops de cuello halter con minishorts, metalizados.
- Halston exploró una línea más minimalista: Vestidos de tubo, monos de punto, trajes pantalón y conjuntos de jersey en fondo entero.
- Siluetas muy ajustadas al cuerpo permitieron ver la bien definida y trabajada silueta femenina.

- Se popularizó el uso camisas abiertas hasta la cintura

Otras tendencias

- El jean se convirtió en el uniforme de los inconformes.
- La clase media se entusiasmó con las preferencias de los hippies y con el uso de los materiales naturales.
- La moda careció de reglas, a los hippies se les heredó conformar un guardarropas con piezas individuales.
- Vestirse era difícil ya que no había conjuntos si no piezas individuales

- Jean y blazer fueron una combinación popular entre las mujeres.
- Las mujeres se aprendieron a vestir para adquirir el éxito profesional, sobresalió el traje con falda.
- La blusa de seda con lazo, medias color carne, zapatos de tacón bajo, y discretas joyas de oro fueron comunes en las mujeres con rol laboral.
- Las blusas se usaban en ocasiones, abiertas hasta la cintura para demostrar que no se necesitaba sujetador.
- Nació el escote profundo.
- El blazer masculino se convirtió en una excitante prenda femenina.
- Los punks se cubrían el cuerpo con todo lo considerado feo y de mal gusto con la idea de provocar.

La espiral cíclica de la Moda

Plantea Londoño (2016):

Si nos devolvemos en el tiempo, podemos recordar que durante los años treinta Chanel creó el vestido blanco de satén, de uso característico de las estrellas de cine. Esa estética glamurosa y romántica propia del viejo Hollywood fue retomada en un concepto de moda que en la actualidad denominamos como Nostalgia Romántica y se propone como tendencia para la temporada primavera – verano 2017.

Este concepto retoma todo lo que se relaciona con la feminidad y seducción en la mujer, con el color blanco como base y las apariencias satinadas. Para generar un concepto inspirador tomamos como referente a Jean Harlow, una actriz de los años treinta que nos recuerda a las divas del cine. También podemos encontrar la presencia fuerte y marcada de apariencias sedosas y fuertes referencias a la lencería.

Otro concepto de moda que se trabajó para la temporada otoño-invierno 2017-2018, denominado *Pasantía en Oxford*, recuerda la austeridad de los años cuarenta, como referente toma a Bette Davis, actriz que se convirtió en un ídolo durante la guerra, de temperamento fuerte, no temía decir lo que pensaba; una mujer con mucho carácter y criterio, en oposición a las actrices de los 30 vestidas de satén, ella se denominada la chica vestida de algodón. Como en los cuarenta, aquí dominaron los colores un poco menos llamativos, pero sobre todo siluetas que nos llevaron a pensar en una mujer fortalecida socialmente.

Tarde de Chicas, concepto para la temporada primavera – verano 2016, retomó fuertemente la feminidad de los años 50 y la idea de mujer perfecta, altamente femenina y complaciente.

Fuente: Jean harlow mgm ca. early 1930s photo print

Cinturas entalladas, faldas amplias, vestidos camiseros, encajes, tacones y mujeres perfectamente arregladas se retomaron la quinta década del siglo XX.

Si hablamos de los 60's y 70's son las décadas que en la actualidad se mantienen más vigentes dentro de la industria de la moda, ante esto nos cabe una pregunta: ¿Por qué? Habría que destacar en primer lugar que son dos décadas fuertemente contestatarias, revolucionarias, transgresoras. Esto a su vez nos lleva a pensar sobre ¿cómo somos actualmente nosotros? Reflexionando sobre esta pregunta podemos encontrar que dentro de un nuevo contexto en esencia ese mismo espíritu transgresor es lo que somos, vivimos en una época de protesta, de inconformismo, de revelarnos contra el statu quo. La comunicación y las redes sociales nos convierten en juez y parte de lo que ocurre a nuestro alrededor, estamos indignados.

En este sentido estas estéticas son pertinentes porque buscan transgredir y los diseñadores lo han entendido muy bien.

Siguiendo esta idea es que podemos entender que la moda no es cíclica, es una espiral y aunque retoma elementos del pasado no se mueve en forma lineal, si no, de un contexto histórico a otro, donde el pasado se conecta con el presente, desde el contexto. Finalmente, lo importante es comprender que las transformaciones económicas, políticas y sociales, son parte fundamental del proceso del cambio en la moda.

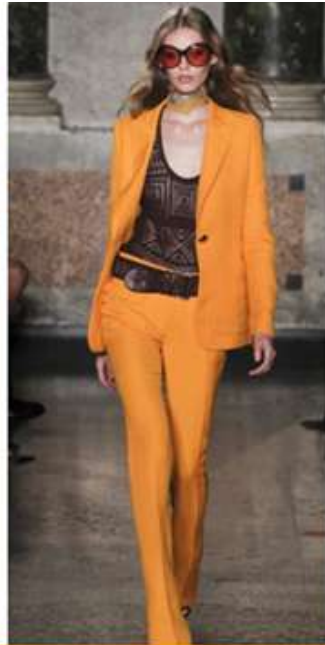

Colecciones

Colecciones

Fuente: Londoño, S. (2016). Diapositiva en conferencia: ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales?

Colecciones

Colecciones

Fuente: Londoño, S. (2016). Diapositiva en conferencia: ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales?

Referencias

Adán, M. A. S. F. (2009). Mujer, sociedad y costumbres: los felices” Años Veinte”, un testimonio singular. *Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno*, (14), 57-80.

Berrazueta Jarrín, D. C. (2015). Roles que cumplieron las mujeres durante las dos guerras mundiales y su influencia en la moda. Disponible en: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4350/1/121599.pdf>

Dezcallar, R. (1984). Contracultura y tradición cultural. Centro de Estudios Constitucionales.

Expósito, M. (2017). Cuerpos de la historia cultural del XX: la garçonne y la pin-up. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 499-506.

Fontana, J. (2013). La historia de los hombres: En el siglo XX. Barcelona: Editorial Crític

García, L. B. (1991). El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad. Ed. Nueva Sociedad.

HEIMANN JIM – NIEDER ALISON. Fashion, 100 años de anuncios de moda. Ed. Taschen.

_____(Ed). (2007) 70's Fashion. Vintage fashion and beauty ads. Ed. Tashen.

Herrera, G., & Ecuador, F. L. A. C. S. O. (1999). Los dilemas de la diferencia. *Revista Iconos*, 6, 1-122.

INEXMODA. ISCI. Informe de moda. Primavera – Verano 2017, Casual/Sport-Wear / Femenino. Disponible en: <https://www.isci.inexmoda.org.co/universo/casual-sportswear/1/primavera-verano-2017/24/femenino/106/405/2591>

Informe de moda. Otoño- Invierno 2017-2018, Casual/Sport-Wear / Femenino. Disponible en: https://www.isci.inexmoda.org.co/universo/casual-sportswear/1/otono-invierno-2017-2018/26/femenino/115/452/2908#w_site_int

_____. Informe de moda. Primavera-verano 2016, Casual/Sport-Wear / Femenino. Disponible en: <https://www.isci.inexmoda.org.co/universo/casual-sportswear/1/primavera-verano-2016/20/femenino/76/331/2085>

Londoño, S. (2016). Conferencia: ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales? Cali: segundo ciclos de foros FADP.

Nieder, Heimann (2009. P. 260) 20th Century Fashion. 100 Years of Apparel Ads

Parra af Burén, D. (2008). Cuerpos: copias sin original (Bachelor's thesis). Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/4630>

Pinto Felisa (2005). Moda para principiantes. Vanguardias del Siglo XX. Ed. Era Naciente.

Restrepo, A. R. (2005). Una lectura de lo real a través del punk. *Historia crítica*, (29), 9-37.

Rodríguez, M. J. R. (2006). Cine y moda en Hollywood: desde los orígenes hasta la década de los treinta. *Revista Latente: revista de historia y estética del audiovisual*, (4), 153-178.

Soley-Beltran, P. (2010). Cuerpos ideales. Una aproximación interdisciplinaria al estudio de los modelos de moda. *Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia*, (26), 107-134.

Vilar, P. (1980). El Concepto de la Historia. Barcelona: Ed. Crítica

<http://maxfactor.es/heritage/herencia>

<https://es.calameo.com/read/001376751208219da825e>

1.<https://expansion.mx/mundo/2014/07/28/la-primeraguerra-mundial-el-conflicto-que-cambio-los-mapas-de-europa>

2.www.nationalgeographic.es/historia/la-mujer-en-la-primeraguerra-mundial-un-nuevo-camino-hacia-la-igualdad

3.<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primera-guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/>

4. <https://prezi.com/q5400scdyh6o/el-papel-de-la-mujer-en-la-primera-guerra-mundial-19141918/>

5.<https://documentalium.blogspot.com/2015/02/flappers-las-rebeldes-de-los-anos-20.html>

6. <http://canfranc1928.com/documentos/modafemenina.pdf>

7. <http://maxfactor.es/heritage/herencia>

8.<http://disenoyconceptos.blogspot.com/2009/01/los-universos-del-vestuario-son-el.html>

9.<http://thetoryoffashionn.blogspot.com/2013/10/invencion-de-la-minifalda.html>