

TFG

ART PORTAIT

REVISTA ILUSTRADA DE LA INDUMENTARIA
DE LOS AÑOS 20 HASTA LOS 80

Presentado por Anne-lise Barbier

Tutor: Jose Francisco Romero

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

1.RESUMEN.

El trabajo consiste en la realización de una revista de moda, donde se analiza la indumentaria femenina desde los años 20 hasta los 80. En este proyecto, podemos encontrar en cada capítulo una o varias ilustraciones donde se refleja parte de la moda del momento junto con textos que cuentan los acontecimientos que se dieron. Todo esto para entender la época que se estaba viviendo y comprender así el porqué o el cómo de la creación de ciertas prendas. Ilustro las tendencias de las últimas décadas teniendo en cuenta los materiales, los estampados y el corte de las prendas de aquellos años. Además el color va cambiando y se va adecuando a los que entonces podíamos encontrar. Las ilustraciones están realizadas primero de manera manual y después pasan a ser digitalizadas para su posterior edición en Photoshop y o Illustrator. Parto de textos históricos que describen las diversas situaciones que ocurrieron a lo largo del tiempo , de los movimientos artísticos tales como(Dadaísmo, Art Decó,Pop..) y cómo estos se traducen al campo de la moda de la mano de aquellos diseñadores. La situación tanto social como política influyeron en la moda dando forma a la personalidad de las mujeres y diferenciando su status social. Una nueva mentalidad que lleva a todo tipo de mujeres hacia una nueva ideología y una liberación sexual .También es importante mencionar que al igual que en el resto de ámbitos, la moda destaca dependiendo de la época y el lugar , en unas capitales o en otras. Sobre todo pretendo resumir con estas ilustraciones como el mundo de la alta costura (origen de la moda) ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos hoy día.

Palabras clave

MODA, ILUSTRACIÓN, HISTORIA, EVOLUCIÓN, FEMENINA.

ENGLISH

This work consist in the realization of a fashion magazine, where an analysis of the the women's apparel is performed from the 20's to the 80's. In this project, each chapter is composed with one or more drawings, reflecting part of the fashion of the analyzed year, linked with texts that describe the events that happened. In order to understand the epoch of that moment and to fully understand the why and the how of the creation of some articles. I illustrate the trends of the last decades, linking with materials, the print or the cut of the articles in that period. Moreover the colour changes and it adapts to the one that were present in that year. The illustrations are realized, firstly in manual mode then are digitalized for its next edition in Photoshop or Illustrator. I start from historical texts that describe the various situations that happened in time, from the artistic movements like (Dadism, Deco Art, Pop), and how this are brought in the field of

fashion from the “hand” of certain designers. The situation from the social and the political point of view, have influenced the fashion, giving shape to a personality of the women and differentiating her social status. A new mentality that brings all types of women to a new ideology and to a sexual liberation. It is also important to tell that, as the same as other disciplines, the fashion stood out depending on the epoch and the place, in capitals or in others. I finally pretend to resume with this illustrations how the world of high seam it has evolved to be as now we know it.

Resumen	2-3
1.Introducción.	6
1.1.Tema.	6
1.2.Introducción	6
1.2.1 Ordenadas por orden cronológico.	6
1.2.2 Temas.	6
1.2.3 Capítulos.	6-7
1.2.4 Textos dentro de la revista.	7
1.2.5 Resumen del contenido escrito.	7
2. Objetivos y metodología.	7
2.1.Objetivos.	7
2.2.Metodología.	8
2.2.1 Investigación	8
2.2.2 Historia y evolución en la ilustración de moda.	8-9
2.2.3 El estilo , una identidad.	9
2.2.4 Innovación : materiales, formas estructurales y nueva ideología.	10
2.2.5 La alta costura	10
3.Cuerpo de la memoria.	11
3.1. Concepto de moda	11
3.2. París en los años 20	11
3.2.1 La “garçonne ”	11
3.2.2 “La flapper”	12
3.2.3 Diseñadores destacados	13
3.3 La sencillez y extravagancia en los años 30	13
3.4 Los austeros 40 en el reino unido.	14
3.4.1 El final de la guerra y el comienzo de christian dior.	14
3.5.“ Le prêt- a- pôrter” , una gran innovación en la moda de los 50.	15
3.5.1 Cristóbal balenciaga.	15
3.5.2 El inicio de las subculturas.	16
3.6 Hacia una liberación.	
3.6.1 Una estetica según sus ideales.	17
3.6.2 Yves saint laurent. aportaciones.	17
3.7 La gran diversidad en los 70.	18
3.8 Grandes consumistas durante los 80.	18
3.8.1 Comme de garçons, yamamoto y miyake. el poder de japon.	19
3.8.2 Gautier, klein, armani y lagerfeld.	19
4. Elaboración de la revista.	21

4.1 Planteamiento, problemas en el proceso, resolución de nuevas ideas.	21
4.2 Aspectos sobre la maquetación	21
4.2.1 Formato y forma.	22
4.2.2 Partes de la revista.	23
4.2.3 Capítulos o artículos.	23
4.2.4 Ilustraciones.	24
4.2.5 Tipografía y tamaño.	24
4.2.6 Composición.Ordenar y colocar.	24
4.3 Proceso de trabajo	
5.Conclusiones	25-26
6.Bibliografía.	27
7.Índice de imágenes.	28

1. INTRODUCCION

1.1 TEMA

Revista ilustrada sobre la evolución de la moda femenina desde los años 20 hasta los 80.

1.2 INTRODUCCION

El trabajo que he realizado ha sido una revista , compuesta por 46 ilustraciones. En ellas podemos ver tanto modelos vestidas con modas antiguas , como complementos de sus mismos años. Las ilustraciones están pensadas para ocupar ellas solas una página. Los complementos son para colocarlos de manera a crear una composición, agrupados ellos también en una sola página. Las técnicas con las cuales he trabajado, han sido ; la acuarela, bolígrafo de tinta líquida negra y bolígrafo normal. Después , retoque digital y de ahí pasan directamente a ser maquetadas junto al texto.

Con los medios y conocimientos de los cuales dispongo en diseño editorial he tratado de hacer un catálogo donde se viera recopilado un pequeño trozo de la historia de la moda.

La evolución desde los estilos de los años 20 hasta los 80. La revista pretende aclarar las pequeñas confusiones que a veces tenemos cuando pensamos en los atuendos del pasado, resolviéndose a modo de ilustraciones. Tendemos a confundir elementos de distintas épocas porque no conocemos la verdadera historia , ni el proceso que ha sido esta evolución de la indumentaria.

Cada artículo de la revista está ordenado siguiendo una organización:

1.2.1- Ordenadas por orden cronológico. Fecha (primero los años 20)
Se compone de 7 artículos, todo esto en una extensión de 34 páginas. Las correspondientes a las 7 décadas de las que voy a tratar.

1.2.2- Temas. Se van desarrollando a lo largo de la página. Cada época habla de su contexto histórico en las primeras dos páginas. Después le sigue una hoja con complementos ilustrados. Una leyenda acompaña los dibujos a modo de pie de página.

1.2.3 - Capítulos.

Dentro de cada artículo podremos encontrar:

- 1.2.3.1 Primero : Un titular que resume una idea sobre la época y su correspondiente subtítulo que añade otra información sobre lo que se va a leer.
- 1.2.3.2 Segundo : Además de un texto introductorio que explica

brevemente el contexto histórico, ya vemos alguna ilustración .
A su vez también podemos leer donde tuvo lugar esa tendencia,
donde se originó o tuvo más popularidad.

1.2.4 . *Textos dentro de la revista.*

Los escritos que podemos encontrar, han sido elaborados teniendo en cuenta lo consultado en los manuales, revistas de época, páginas web y artículos de prensa. El primer texto que encontramos es original y describe mi postura frente a lo que la moda se refiere.

“Las modas y tendencias que conocemos en la actualidad, hoy en el 2014, provienen en realidad de otros momentos de la historia. Todo vuelve, se rectifica, la moda es como todo lo demás, se recoge lo más popular y se vuelve a sacar un poco más moderno.”

1.2.5 *Resumen del contenido escrito.*

París, un modelo muy imitado durante los años 20 y posteriores décadas. En los 40 , el Reino Unido ganará seguidores con su look más austero. Los 50 vienen con su mentalidad del “sueño americano” y este estilo Pop se refleja en las mujeres, recatadas , maquilladas y coquetas. Los 60 , momento de las subculturas, los estilos alternativos como los Hippies, los mods, los motoristas y Skinheads, en aquel momento las tendencias se repartían entre Estados Unidos y Europa. Los 70 es el momento de las minifaldas, y Mary Quant de Yves-Saint-Laurent y Mondrian. Los 80 , el funky, el pop y la música Disco , cuando tiene lugar el llamado movimiento “ New wave” . La moda se verá más cómoda y callejera y al fin asequible a más población.

2.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

2.1 OBJETIVOS

Como objetivo principal, la revista pretende ser una guía, donde poder visualizar diseños además de aprender más sobre las prendas que surgen en las distintas épocas y poder situarlas en un momento histórico. Además al tratarse de una revista de este campo , conoceremos más acerca de las prendas más populares que siguen siendo auge en la actualidad.

Como objetivo secundario y tal vez más personal, necesitaba entender otras cuestiones que me ayudarían a la hora de elaborar la revista.

- . Analizar la indumentaria de los años 20 / 80 en su contexto histórico
- Analizar el diseño gráfico en cada contexto. Tipografías, tipos de cartelería, ilustraciones y fotografía.
- Analizar como la historia influye en la moda y el diseño

2.2 METODOLOGÍA

Los comienzos siempre son difíciles, para este trabajo necesité buscar información de diversas fuentes. Tenía que conocer sobre diseñadores, sobre revistas de moda, sobre fotógrafos e ilustradores. ¿Cómo organizarlo todo en una simple revista de unas 30 páginas?

Debo decir que soy lectora de muchas revistas de este tipo (Cosmopolitan, Vogue ...) y me parecen bastante complicadas de entender, hay texto por todas partes, diversas tipografías y muchos colores y aunque parezca una retícula totalmente justificada la sigo viendo algo complicada. Decidí por tanto no fijarme tanto en estos aspectos e intentar organizar de una manera atractiva, ordenada y de fácil lectura mi proyecto.

Me preocupé en un primer momento de investigar y averiguar sobre los acontecimientos históricos de cada década. A continuación me puse a visualizar prendas y a esbozarlas. Empezando por los años 20 hasta llegar a los 80. Comparé y relacioné prendas. Al igual que en el arte, la moda también cambia de una década a otra, y lo que en unos años era la última tendencia, en las posteriores se rectifica, se acorta, se ensancha, según las necesidades y la situación de aquellas mujeres. Esto me hizo entender el porqué del uso de ciertos materiales en los diferentes períodos. También el hecho de buscar las corrientes artísticas que se van dando me hizo ver como los vestidos iban adquiriendo formas estructurales, estampados varios, jugaban y se complementaban con la silueta femenina... Con esta relación establecida ya tenía en que basarme para ilustrar a las modelos en sus diversas épocas.

Seguidamente consulté manuales sobre diseño editorial para la maquetación de la revista. Tipos de retícula, tipografías, espaciado entre líneas y muchos otros aspectos importantes sobre maquetación.

Otro punto importante era pensar de qué manera quería tratar las ilustraciones y como estas iban a ser colocadas en la revista.

2.2.1 Investigación.

La recopilación de información era necesaria para entender la actitud, la esencia de la época, qué materiales se utilizaban, qué movimientos artísticos corresponden a cada período, qué diseñadores fueron los que añadieron conceptos y tendencias nuevas de los artistas de cada momento. Para ello consulté varios manuales y libros sobre ilustración de moda.

2.2.2 Historia y evolución en la ilustración de moda.

Tenemos constancia de ilustraciones de moda desde el siglo XVI. En ese momento de la historia se tiene real fascinación por los vestidos del mundo, debido a todos los descubrimientos y exploraciones que tuvieron lugar. Del siglo XVI y principios del XVII contamos con 200 colecciones de grabados, aguafuertes y xilografías que ilustraban modelos vestidas con ropas de su nacionalidad y clase social. Una de las colecciones más famosas de esa época

1. Georges Lepape, 1912
27,9 cm X 18,4 cm

2. Georges Lapes 1919
Portada de la revista Vanity Fair de diciembre 1919

ca, *De gli habitti antichi et moderni di diverse parti del mundo* (1590), de Cesare Vacellio, contenía 420 xilografías con imágenes de vestidos de Europa, Turquía y Oriente. La segunda edición, publicada en 1598, incluía trajes de Africa y Asia, además de 20 ilustraciones de atuendos del Nuevo Mundo. Por supuesto, los artistas llevaban varios siglos reproduciendo vestidos, pero esos antiguos grabados fueron las primeras ilustraciones dedicadas a la vestimenta y, como tales, se convirtieron en el ejemplo de la ilustración de moda tal como hoy se conoce.

A lo largo de la historia, son muchos los artistas que han mostrado su fascinación por el vestido: Durero, Holbein, Watteau e Ingres realizaron dibujos de las modas de su tiempo. “Mujeres en un jardín”, de Monet (1867), obra en la que cuatro figuras se inspiran de Camille, su amante, que podría considerarse como ilustraciones de moda. Sin embargo, la fotografía, invento del siglo XIX, hizo que la ilustración perdiera importancia en lo que a la moda se refiere.

Durante los años 50, los editores de moda sustituyeron las ilustraciones por fotografías. Esto provocó que los ilustradores pasaran a un segundo plano, y ya tan solo trabajaban en artículos pequeños como lencería, complementos y en algunas campañas publicitarias. Las décadas de 1960 y 1970 fueron malos tiempos para los ilustradores, pero en la década de 1980 resurgieron y todavía continua hoy en día complementándose con la tecnología informática y sus múltiples programas especializados.

Aunque la fotografía y la ilustración son dos materias diferentes se pueden compaginar, no hay que olvidar que la ilustración siempre es, en mi opinión una disciplina donde se puede transmitir más claramente una idea, ambiente o emoción y suele ser más creativa que la fotografía que tan sólo registra lo que ve.

2.2.3 El estilo, una identidad.

“ Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria...”

“ [...] Usted, ya me está comunicando su sexo, su edad, y la clase social a la que pertenece por medio de lo que lleva puesto : y muy posiblemente está dando información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, gustos , deseos sexuales y estado de humor en ese momento”¹

La ropa representa múltiples aspectos de una persona, en ella se puede ver como es un individuo. Pese a parecer algo superficial, las prendas dicen mucho y se puede entender mejor a una persona por su apariencia, su peinado y los accesorios que utiliza. Durante las décadas que ilustro, estos pequeños detalles son importantes para identificar los diversos estilos que irán surgiendo durante la historia y evolución de la moda.

¹.LAURIE, A. *El lenguaje de la moda, una interpretación de las formas de vestir*, p.21

2.2.4 Innovación : materiales, formas estructurales y nueva ideología.

Como bien he dicho en apartados anteriores, la revista que he creado abarca siete largas décadas. A lo largo de este recorrido histórico además de los acontecimientos mundiales importantes como guerras , crisis económicas etc vemos un cambio en los materiales y en las formas de la indumentaria que irán modificandose o rectificandose según las necesidades de la mujer y su rango social.

2.2.5 La alta costura

He dedicado un apartado para explicar el origen y significado de la Alta costura, que a su vez es el origen de todas las modas posteriores.

El término alta costura , proviene del francés (haute couture) pese a que alcanza su mayor esplendor a principios del siglo XX ya existía en el siglo anterior, de la mano del costurero Frederick Worth (1826-1895). Consiste en la confección de prendas elaboradas completamente a mano utilizando medidas exactas y específicas para cada cliente. Se trata de atuendos realizados con tejidos de alta calidad y elevados precios, cuidadosamente hechos con detalles y excelentes acabados. Es en París, considerada capital de la moda, donde localizamos la mayor producción de ropa de alta costura a principios del siglo XX . Como es lógico sólo la clase adinerada de mujeres podían permitirse dichos trajes , en los que podíamos encontrar bordados, botones e hilos en oro y plata. Es importante la figura de Worth en la historia de la moda ya que por él se acuñó el término de “ costurero” ya que fue el primero que empezó a firmar sus diseños y cambiaría el concepto que antes se conocía.

Worth también fue el primero en realizar desfiles anuales para sus clientas siendo un claro pionero e influyente en industria de la alta costura parisina. Sus diseños fueron tan copiados que en 1868 se vió obligado a fundar una cámara sindical de la Costura (La Chambre Syndicale de la Confection et de la couture pour Dames et filletes) y se asoció con otras firmas como ; Vionnet, Jean Patou , Coco Chanel, Lanvin, Paul Poiret y Elsa Schiaparelli a fin de no ser imitado. Con esta cámara se establecieron unos requisitos indispensables para todo aquel que quisiera crear prendas de alta costura , además debían ser aprobados por este. Todos estos acontecimientos hicieron pues, que París se convirtiera en centro de moda y durante los años 20 se establece (Les Ecoles de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) una escuela que proporcionaba a las costureras las herramientas y técnicas para realizar increíbles acabados en los vestidos.

3. Diseños de Frederick Worth.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1 CONCEPTO DE MODA

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, la moda es ;

“Modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”

También encontramos expresiones con esta palabra , que nos ayudan a entenderla en su mismo contexto, tales son ;

Entrar en la moda

-“ Seguir la que se estila, o adoptar los usos y costumbres del país o pueblo donde se reside.”

Estar algo de moda.

-“Usarse o estilarse”

Pasar, o pasarse, algo de moda.

-“Perder actualidad o vigencia”

Salir una moda

-“Empezar a usarse”

Ser moda, o de moda.

-“Estar de moda”

Sabemos que París empezó siendo la capital de moda. Pese a ello, no significa que en el resto del mundo no hubieran tendencias y demás. Además de en Francia , Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron zonas donde podíamos ver muchos estilos de vestir y variedad en las tendencias. Pero sí es cierto que muchos bebían de lo que en la capital francesa se estaba haciendo.

3.2 PARÍS EN LOS AÑOS 20

Considerado motor y foco principal de la moda y alta costura, París fue el hogar de muchos artistas, diseñadores y demás intelectuales. De esta ciudad saldrían las últimas tendencias. Destacamos algunos estilos de ese momento.

3.2.1 La “*Garçonne*”

Cuando estalló la primera Guerra Mundial en 1914, la moda se decantó por un estilo más práctico y cómodo. Las mujeres aprendieron a vivir solas y sin maridos y empiezan a querer ser tratadas con igualdad. Es importante mencionar que en estos años se aprueba el derecho al voto para las mujeres en el Reino Unido y esto provoca una agitación en la vida de las mujeres del resto de Europa.

Se empiezan a ver prendas algo más rectas como las de los hombres. A partir de los años 20 los “ dorados” , la población estaba alegre ya que la situación tras la guerra había ya mejorado y se respiraba un ambiente festivo

4. Coco Chanel, creadora del estilo "Garçonne."

5. Mujer "Flapper".

y de celebraciones. Esta actitud independiente se hizo notoria en las prendas que se empezaban a utilizar. Hay una clara diferencia entre los atuendos de día y los de noche. En los de día podíamos encontrar ; vestidos holgados cómodos, faldas largas , sombreros , guantes, zapatos bajos de tacón atados al tobillo, los primeros pantalones para mujer...

Para la noche era otra la estética que inundaba las pistas de baile. Vestidos con flecos, estilo "Charlestón", turbantes con plumas, collares de perlas (también usados de día, estos conformaban un accesorio básico para cualquier ocasión) Aparece la figura andrógina juvenil, la " Garçonne", (del francés garçon , chico, joven) una chica masculinizada de corte de pelo corto y con ganas de cambiar la visión que se tenía de las mujeres.

" [...] la población masculina se vio disminuida, por lo tanto, la mujer ocupó su posición y adquirió nuevas responsabilidades. Esta "nueva mujer" no sólo cambió sus actividades cotidianas sino que también adquirió un nuevo estilo, pasó de uno maduro y voluminoso a uno más juvenil y esbelto, asimilaron su estilo al varonil. Así es como surgió el estilo garçon: los cabellos cortos como los hombres, vestidos sueltos de cintura baja, faldas hasta la rodilla, adornos de bordados con lentejuelas, boas de plumas y notables accesorios. Marcó la diferencia de ambos sexos el maquillaje de aquellas mujeres: sombras de colores intensos como rojos y morados, pieles blancas, boca pequeña y en forma de corazón, resaltando sus mejillas y pestañas y depilándose las cejas. "2

3.2.2 "La Flapper"

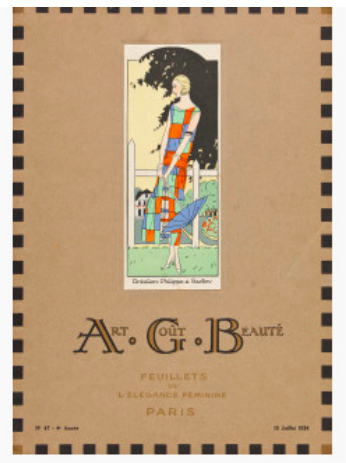
Además de "la garçonne" también encontramos a las "flappers" estas eran las rebeldes de la época, fumaban en público y bebían alcohol como los hombres.

"Término británico acuñado para referirse a las mujeres que parecían adolescentes. Aquellas mujeres que desafiaron las convenciones sociales bebiendo, fumando, bailando, conduciendo y potenciando un tipo de belleza contraria a los cánones de la época , se arreglaban usando enormes cantidades de maquillaje y joyas, prácticas que por entonces estaban reservadas a las prostitutas. Practicaban deporte, algo igualmente inconcebible, y lo hacían enojadas y llenas de adornos. El estilo de las flappers no era el de la garçonne, las mujeres travestidas con vestuario masculino al estilo de Marlene Dietrich, sino el de una nueva generación de jóvenes que basaban su estética en la transgresión."3

3.3.3 Diseñadores destacados y publicaciones.

Durante este período fueron varios los diseñadores que destacaron por sus modelos tanto extravagantes como sencillos. Encontramos a Coco Chanel,

2. Los años 20: La Garçonne Calandra, Daniela; Chavez, Laura; Douer, Chantal; Farji, Daiana; Howard, Carolina. En: Universidad de Palermo Argentina [en línea]. España: 2009-12. [consulta: 2014-06-29]. Disponible en: < http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=139&id_articulo=4676/>

6. Art Goût Beauté. Julio 1924.

7. Revista Vogue de los años 20.

8. Portada Mode & Travaux. 15 de Marzo de 1929.

diseñadora francesa cuya trayectoria profesional se extenderá varias décadas más. Era de línea sencilla con prendas masculinas, de deporte, vestidos cómodos para la mujer, dentro de una estética Art déco. Cabe destacar sus muchas aportaciones como, el “tailleur” que consistía en una chaqueta entallada y los jerseys (aunque estos existían , fue la primera en vestir de igual modo a las mujeres) de estilo marinero. Realizó también otras prendas novedosas entrados los 50 : (el vestidito negro, el bolso acolchado y los zapatos bicolor entre otros)

En cuanto a las revistas de estos años, podemos encontrar : “Vogue” y “Harper’s Bazaar”, ellas dos americanas, (aunque editadas en diversos países) que contribuyeron a difundir el interés popular por la moda y a hacerla más accesible. Estas difundieron rápidamente las creaciones de las principales casas de moda dándoles así la máxima publicidad.

Otras revistas que publicaban la moda y patrones de estos años fueron: “Les Élégances Parisiennes”, “La Gazette du Bon Ton”, “Art Goût Beauté”. En Catalunya se editó la revista de modas y del hogar La “Dona Catalana”.

3.3 LA SENCILLEZ Y EXTRAVAGANCIA EN LOS AÑOS 30

La situación de desempleo durante 1929 en Wall Street provocó una gran pobreza mundial. Frente a esta situación estar a la moda era un lujo y la industria de la moda tuvo que adaptarse a los tiempos de crisis y crear , para un mercado con un poder adquisitivo más bajo. Pese a ello la mujer quería parecerse a una estrella de cine. Con el surgimiento del cine sonoro , numerosos artistas como Marlene Dietrich se convirtieron en iconos de la moda y por tanto en modelos a seguir. En cuanto a las diferencias con respecto a la década anterior, en esta descubrimos el corte bias (vestido ajustado que se corta de forma que cae suavemente, acentuando la figura del cuerpo), que dejaba lucir la espalda al aire , esta estética se veía en la moda de Hollywood y empezó a ser imitada por los grandes almacenes del momento. Gracias a esto la mujer corriente, podía vestir como las artistas de cine y a buen precio. El nuevo cánón se estableció como una nueva chica debía ser esbelta delgada de caderas estrechas y cintura marcada y de hombros anchos.

“ Se verá tan delgada como un palillo y más alta que nunca, con un tronco alargado que de repente florece en el dobladillo”

Estos son algunos titulares de la revista “Vogue” que podíamos encontrar en 1934.

En cuanto al vestuario más utilizado para el día podíamos ver vestidos esbeltos con hombros anchos o , también trajes sastre. Sigue viendose esa estética masculina de la década anterior, (esta tendencia sigue en la actualidad siendo una prenda elegante, clásica y a la vez informal). Durante el verano, las

3. GARCÍA.L : Las flappers, esas mujeres a las que la moda actual les debe todo En: EL PAÍS [en línea]. España: 2013-5-14.[consulta:2014-06-29]. Disponible en: </http://smo-da.elpais.com/articulos/las-flappers-esas-mujeres-a-las-que-la-moda-actual-les-debe-todo/3386/>

mujeres vestían con camisetas estilo marinero y pantalones cortos.

Para la noche la estética era todo lo contrario, la extravagancia era la reina de las fiestas. Cortes bias para vestidos drapeados, confeccionados por Madeleine Vionnet, pieles de animales y sombreros altos vanguardistas, diseñadores y artistas colaboraban juntos, como ; Schiaparelli y Salvador Dalí, creando piezas exclusivas.

3.4 LOS AUSTEROS 40 EN EL REINO UNIDO.

Para ilustrar estos años quise buscar lo que estaba pasando en Gran Bretaña. A causa de la Segunda Guerra Mundial, París que había sido hasta el momento el foco más importante en cuanto a moda y alta costura se refiere, se vio afectada por la ocupación y alemana y muchos diseñadores del momento cerraron sus boutiques y talleres y se fueron al exilio. Anteriormente hemos visto un apartado sobre la moda según sus procedencias y es en esta zona donde está empezando a extenderse otra gran tendencia de estilo inglés.

“ En Gran Bretaña, mientras el Estado se avocaba a la guerra, el racionamiento generaba un minimalismo obligado. El lujo de las estrellas de cine de los años treinta se consideraba ostentoso, antipatriótico y vulgar. “⁴

Las prendas siguen siendo en algunos aspectos iguales a lo que se conocían ; Hombros anchos, cintura marcada y mangas (ballon) balón en francés, los abrigos pierden popularidad y son remplazados por las chaquetas, que tienen menos tela y son más económicas.

En 1941 en Inglaterra el racionamiento obligó a decretar normas que debían de seguir las prendas, es decir: la cantidad de tela por prenda, largo y ancho máximo de faldas, número máximo de pliegues, botones y complementos, etc.

Los bolsillos de parche, puños de vuelta y las vueltas en los pantalones estaban prohibidos; así como bolsillos de cartera y pinzas todo ello en un intento de ahorrar tela. Los materiales como la seda no se veían más que para la producción de paracaídas. Además de disponer de pocas telas para vestirse, también escaseaban en la vida de los mujeres los cosméticos. Muchas mujeres optaron por usar métodos caseros como : utilizar el betún como rimmel para las pestañas, o aplicar vino en una gasa y luego por la cara a modo de colorete.

3.4.1 El final de la guerra y el comienzo de Christian Dior.

No es hasta 1947 , dos años tras finalizar la guerra, cuando resurgirá la alta costura con los diseños de este nuevo y atrevido diseñador. Faldas a 30 cm del suelo, siluetas marcadas que resaltaban el pecho, faldas llamadas de bailarina, es el llamado “New Look” de Dior. Para confeccionar los nuevos vestidos se necesitaban grandes cantidades de tela, esto encarecía mucho el precio comparado con años anteriores. Este sería el gran comienzo en la

9. Vestido corte bias. Inspirado en los años 30. Anne-lise Barbier. Ilustración. 2014. acuarela, y retoque digital.
10. Portada revista “Elle”. Marzo 1947

carrera de Dior que aun sigue en la actualidad siendo una de las marcas con más éxito y reputación.

3.5. “ LE PRÊT- A- PÔRTER” , UNA GRAN INNOVACIÓN EN LA MODA DE LOS 50.

Durante esta década la alta costura volvió con mucha fuerza. Diseñadores que anteriormente tuvieron que cerrar sus negocios vuelven a abrir. Chanel, reactiva su actividad e introduce nuevas prendas. El look estricto de Coco será muy popular al final de esta década y se impondrá durante los años 60.

En los Estados Unidos la moda era sinónimo de gracia y elegancia ; Hollywood se encontraba en un momento de plena expansión en cuanto a cine se refiere. Entre las actrices vemos el estilo “pin up” mujeres bonitas y muy sensuales. En 1957, Givenchy, el diseñador de Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes” presentó los vestidos “ sack” de corte recto. Un año después tras la muerte de Dior , su sustituto Yves Saint Laurent presentó su colección “ Trapèze” donde los vestidos son rectos y triangulares. Este diseño resultaba revolucionario para la época, ya que proponía una silueta suelta y libre, opuesta al famoso New Look de Dior.

Frente a la alta costura , encontramos “Le Prêt-à-porter” , es una expresión francesa que significa textualmente «Listo para llevar». Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios) se ve en la calle a diario. Uno de los diseñadores que empezó a realizar prendas con este sistema fue Yves Saint Laurent y muchos fueron los que después le siguieron, aunque reticentes de que sus productos no parecieran lo suficientemente lujosos.

“ Las mujeres ya podían comprar modelos de un diseñador particular pero en versión prêt -à- porter, es decir a mejor precio.”⁵

11. Traje de Christian Dior de 1947.

12. Diseños de Balenciaga de mediados de los 50.

3.5.1 Cristóbal Balenciaga.

He decidido dedicarle a este gran diseñador un pequeño apartado para explicar un poco más sobre él mismo y su trabajo, ya que es considerado el gran costurero en los años 50, el momento de su máximo apogeo.

Balenciaga fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, y que trabajó principalmente en París durante más de tres décadas. Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Muchos de los diseñadores del momento lo admiraban por su trabajo, Coco Chanel dijo de él :

“Es el único de nosotros que es un verdadero “couturier”” (costurero)

En sus vestidos podíamos encontrar grandes volúmenes de tela, bordados a mano, lentejuelas o pedrería. También destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica

⁵.H.Fullman. *Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy*

o los impermeables transparentes. Balenciaga era un gran admirador de la pintura de Velázquez y Goya, y conseguimos ver tales influencias en sus vestidos aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, éste fue el único acercamiento que tuvo al Prêt-à-porter . A Cristóbal no le entusiasmaba la idea del Prêt-à-porter al igual que a Chanel aunque esta finalmente cedió y Balenciaga no estuvo dispuesto. Para el artista una cosa estaba clara, y así lo plasmó en esta citación :

“Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida”

3.5.2 El inicio de las subculturas.

“ Los años cincuenta marcaron la liberación del adolescente como espíritu libre. Surgió un brote de subculturas : chicas motoristas montaban en la parte trasera de las motos de los chicos con vaqueros unisex y chicas beatnik , con sus botas y chaquetas de piel , bailaban el “ be- pop” vestidas completamente de negro. Los fabricantes vieron en ellos un nuevo mercado y lo cubrieron rápidamente, diseñando ropa de moda a precios razonables dirigida específicamente a los jóvenes.”⁶

3.6 HACIA UNA LIBERACIÓN.

En los años 60 Londres adquiere un papel muy importante , ya que residen diseñadores que innovan en prendas y materiales antes nunca pensados. Estos años son conocidos como la década prodigiosa, una época en donde el sexo, la moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre gracias a importantes hechos como la revolución sexual, la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial.

De la música que escuchaban los jóvenes se cogía la estética para vestir, el rock and roll se volvió muy popular y el aspecto de los integrantes de estas bandas tuvo gran impacto en la moda. Las bandas de rock psicodélico que surgieron en San Francisco fueron muy influyentes. Su filosofía de anti guerra y su ideología de una sociedad utópica, los hippies son lo que caracteriza a los años 60. En cuanto a las prendas más utilizadas, variaban según que estilo tenía cada mujer. Yves Saint Laurent destaca en este momento ya que llevo los estilos urbanos de la calle a las mismisimas pasarelas. En el 61 creó su propia marca y se inspiró para sus vestidos en la pintura de Piet Mondrian y en los grabados de Andy Warhol. Tuvo mucho éxito con el Prêt-à-porter, hecho realmente importante ya que la alta costura tal y como se conocía se veía limitado por un grupo de clientes minoritario.

En esta década se van viendo muchos estilos de mujer diferente. Los Hippies, los Skinheads, las que seguían la moda más glamourosa, las mods . Los materiales eran cada vez más inverosímiles. El plástico y el PVC se empiezan a utilizar para confeccionar prendas y son una gran propuesta que agradó por

13. Vestido camisero. Inspirado en Mondrian. YSL 1961.

⁶.H.Fullman. *Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy*

14. Logotipo. Marca Mary Quant. La margarita era un símbolo de juventud.

15. Diseño de Mary Quant. En PVC, década de los 60.

ser una apariencia futurista.

3.6.1 Una estética según los ideales.

En los años 60 vemos como surgen “movimientos” en la moda. Por una parte están los Hippies, esta ola empieza en San Francisco. Lucir este estilo suponía llevar jeans campana, camisetas teñidas o de diversas impresiones. Entre los complementos destacaban los chalecos, las sandalias, las plumas, los turbantes para la cabeza y las gafas redondas. Un atuendo cómodo para estas mujeres modernas e independientes.

La prenda que marcó un antes y un después para ellas fue la minifalda, creada por Mary Quant, una modista británica que propuso que esta prenda debía de quedar 15 cm sobre la rodilla durante la presentación de su colección en el verano de 1964. Este nuevo look se competaba con medias estampadas y botas altas hasta por encima de la rodilla.

Una época en donde se vivía la euforia por las tendencias futuristas y espaciales hizo que el color blanco y el plateado tuvieran un gran éxito. Tanto la ropa como el maquillaje parecían llegar directamente del espacio. Los ojos estaban muy destacados con rímel y delineador negro, la sombra era de colores y la piel lucía siempre pálida. Los labios en color “nude” (simulando el color natural del labio) supieron ser tendencia, aunque algunas también experimentaron con los rojos.

El ideal de la década era no mostrar los atributos femeninos ni las curvas, sino, por el contrario parecer delgadas mujercitas con un lado infantil a modo de juego de seducción.

En Gran Bretaña, es donde surgió un grupo llamado Skinheads. Es el nombre de otra subcultura que surge en el Reino Unido casi a finales de los 60. Esta tendencia se asociaba a un tipo de música; (el Ska, rock, reggae...)

Hoy en día, el término skinhead lo vemos ligada a agresiones fascistas y grupos neonazis. Pero tradicionalmente, y fuera de los grandes circuitos informativos, los auténticos han estado siempre al margen de estas actitudes racistas o xenófobas y conformaban el reflejo de la juventud inglesa. En esta estética podíamos ver en un corte de pelo rapado, camisas lisas o cuadros, tirantes, botas tipo militar, las más populares eran las “Doc Martens” y los piercings y tatuajes.

3.6.2 Yves saint laurent. aportaciones.

1. *El smoking femenino.* Esta prenda surge en un momento decisivo para la mujer, la liberación femenina y la revolución sexual, con la aparición de los anticonceptivos. Yves dio un impulso a estos eventos cuando en 1966 creó el primer esmoquin para las mujeres, una prenda que el diseñador reinventó convirtiéndose en todo un clásico de la moda que aún perdura en la actualidad.

2. *La sahariana.* Saint Laurent haría otra aportación al sistema de la moda

en 1968 con una pieza única de inspiración africana, era una chaqueta estilo safari.

3. *La blusa transparente.*

4. *El jumpsuit.* Liberando a las mujeres inspirado en los atuendos masculinos pero feminizándolos al máximo la creación del jumpsuit o monopantalón. Algo revolucionario en su momento pero que hoy vemos casi a diario.

5. *El vestido camisero* su afición por el arte le llevó a homenajear a artistas como Picasso, Van Gogh, Braque o Matisse quienes le inspiraron en numerosas colecciones; diseñó vestidos que reproducían sus estampados y obras. Pero, sin duda, el traje en honor a Mondrian se convirtió en el vestido por excelencia de los años 70.

3.7 LA GRAN DIVERSIDAD EN LOS 70.

En la moda de los 70 vemos muchos estilos, desde la moda disco hasta la punk, esta década continuó con los vertiginosos cambios que se dieron en la década anterior. De esta manera estas dos épocas fueron cruciales en lo que es la moda hoy en día.

Durante los 70 las faldas se vieron en todo tipo de longitudes, desde minis, maxis y todos los largos que se nos puedan ocurrir. Al principio los pantalones eran campana, muy anchos, y a finales de la década, los pantalones se estrecharon y con el movimiento punk empezaron a llevarse los "pitillos". Los vaqueros se convirtieron en símbolo de la prosperidad americana, de las estrellas de Hollywood y la juventud rebelde.

En cuanto a las telas usadas también fueron muy variadas, desde lentejuelas hasta diseños étnicos, la lycra, el polyester, se experimentó prácticamente con todo tipo de materiales y colores. La tendencia hippie que surgió anteriormente, se acentuó en los 70. Trajo consigo la ropa étnica, como chaquetas Nehru, túnicas y blusas orientales y africanas. El mundo comenzó a globalizarse a través de la moda.

En lo que se refiere a calzado, las plataformas tuvieron un gran auge a principios de la década, y también a finales, los tacones aguja resurgieron.

Los abrigos largos eran menos frecuentes, ahora se usaban más las chaquetas cortas, de terciopelo, telas acolchonadas, de lana y punto, o impermeables. La moda disco trajo consigo las telas metálicas, estampados leopardo y una serie de accesorios para lucir brillante en las discotecas. A finales de los 70, surgió el movimiento punk y su moda, pero como un grupo pequeño aunque en los 80 serán muchos más los seguidores de esta estética.

3.8 GRANDES CONSUMISTAS DURANTE LOS 80.

La cultura de estos años destaca por un alto consumo tanto en la moda como en otros productos. La herencia de las décadas anteriores seguía su curso, todo era una mezcla de tendencias que una podía llevar, combinar, y así disponer de un gran guardarropa. En este momento la moda Disco que había surgido a finales de los setenta tiene su máximo momento de éxitos y artistas

16. Smoking.YSL

17. La Sahariana. YSL

18. Blusa transparente.YSL

19. Jumpsuit. YSL.

musicales como Madonna son tomados como iconos de la moda.

Podemos decir que el cánon de belleza de estos años, era el de una mujer esbelta, bronceada y en forma, que cuidaba su cuerpo yendo al gimnasio, es por esto que se empiezan a popularizar más los calentadores, las mallas, las muñequeras deportivas. Las marcas como Nike y Adidas empiezan a atribuirse al estilo de la cultura "Hip-Hop", callejera. Los colores de esta generación de mujeres eran los llamativos, fluorescentes, prendas con formas geométricas que recreaban formas estratégicas para afinar la silueta, camisetas muy anchas que dejaban el hombro al descubierto, las minifaldas, que siguen siendo una prenda muy utilizada y los leggings que conocemos actualmente. Las hombreras se pusieron tan de moda que no había chaqueta o blusa que no las incluyera y si no las usabas estabas totalmente fuera de ella. En cuanto a complementos más populares se llevaban pendientes gigantes, guantes sin dedos (estilo rock), pantalones nevados, los jeans con el prelavado o desgastado llamado "nevado" eran lo último y no había joven a la moda que no tuviese uno de estos.

3.8.1 *Comme des garçons, Yamamoto y Miyake. El poder de Japón.*

"En los ochenta los diseñadores japoneses tuvieron influencia enorme. Comme des Garçons, Yohji Yamamoto e Issey Miyake dieron un antídoto de sencillez ante la excesiva opulencia de las colecciones parisinas. Jugaban con envoltorios y drapeados estructurales con los que creaban formas voluminosas de un solo color, llevando la creación de ropa y la tecnología textil al límite. Los pliegues de Miyake y los agujeros intencionados para crear un efecto rasgado Comme des Garçons fueron revolucionarios. Su estilo minimalista influyó en el vestido de calle, totalmente negro"⁷

COMME DES GARÇONS: marca japonesa de moda dirigida por rei kawakubo, que posee la empresa con su marido adrian joffe.

"rei kawakubo es una de las pioneras en entender, allá en la década de los 70, que una marca no sólo se crea, sino que es necesario narrarla y personificarla hasta el punto de borrar los límites del mito y la realidad"⁸

3.8.2 *Gautier, Klein, Armani y Lagerfeld.*

Para hablar de moda durante los años 80 es necesario citar a estos diseñadores que aportaron a esta época las alternativas para que la mujer luciera adecuadamente en cual fuese el momento.

Jean Paul Gautier: Gautier produjo los vestidos de la cantante Madonna en los años 1990. Fomentó el uso de faldas, El jersey marinero, la chaqueta entallada, la pulsera de lata o el vestido-corsé son algunas de sus aportaciones más emblemáticas al mundo del diseño de moda. Fue un pionero, al usar

20. Diseños de Comme des Garçons. Otoño invierno 1983/1984

⁷.H.Fullman. *Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy*

⁸.H.Fullman. *Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy*

modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

Richard Klein : Conocido bajo el nombre de Calvin Klein . Aunque sus comienzos datan de mediados de los 80 aún revolucionó más la moda de los 90 con sus creaciones minimalistas y sin adornos superfluos, lo cual representa al hombre y mujer modernos.

Giorgio Armani : Se caracteriza por la perfección en el corte de sus prendas, dando a la mujer la comodidad del vestuario masculino. Este gran diseñador se convierte en signo de identidad de una generación.

Se animó a abrir su propia tienda en Milán, tras haber trabajado para Hugo Boss, momento en el que encontró la que sería su prenda fetiche, la chaqueta, convertida en todo un símbolo de la firma. Su estilo busca el clasicismo, pero con elegancia, sencillez, y sobre todo con un estilo sexy, que le han convertido en uno de los diseñadores más valorados por las grandes estrellas de Hollywood.

GIORGIO ARMANI

Karl Lagerfeld : Este diseñador empezó en casas de costura como Chloé, Jean Patou, Chanel hasta que finalmente se hizo un nombre como creador independiente. Es conocido por su gusto y costumbres elitistas, de una excentricidad considerada snob, que no duda en mezclar con la cultura de consumo y las estrellas populares. Se hace director de diseño en la casa Chanel y Christian Lacroix e inaugura su casa de moda en 1987.

21. Diseño Madonna. Gaultier.1980

22. Calvin Klein. Campaña durante 1980.

23. Giorgio Armani.1980

4. ELABORACIÓN DE LA REVISTA.

4.1 PLANTEAMIENTO, PROBLEMAS EN EL PROCESO, RESOLUCIÓN DE NUEVAS IDEAS.

En un principio, la revista iba a tener un formato distinto al finalmente escogido. Pensé en un libro catálogo que tuviese una forma cuadrada y medidas de 20x20 cm. Las ilustraciones comencé a tratarlas de manera diferente a las que han acabado conformando esta revista aunque todo este proceso de búsqueda y experimentación me hicieron poder encontrar mi toque personal. Empecé imprimir fotografías de cuerpos. A estos les cosía un traje a medida sobre el patrón(con acetato) con el que había marcado la silueta de mi imagen. A continuación los escaneaba y realizaba otros retoques digitales. También mi intención era recrear escenas de la vida de esas mujeres y por eso pensé en ilustrar objetos cotidianos de aquellos años. Mobiliario, objetos, posibles interiores de estancias... Finalmente renuncié a esto ya que suponía un trabajo mucho más exhaustivo de búsqueda y no aportaba más significado a la obra. Necesité de estos contratiempos para focalizar realmente mis intenciones para este proyecto. Finalmente me decanté por la revista ya que era una manera más sencilla y organizativa donde poder colocar mis ilustraciones.

24. Modelo escaneado. Anne-lise Barbier. Ideas iniciales Cosidos sobre acetato y collage en fotografía . 4x 15 cm

25. Primeros rótulos para libro catálogo. Anne-lise Barbier. 2014. Photoshop. 40x 20 cm a doble página.

4.2 ASPECTOS SOBRE LA MAQUETACIÓN

Después de la larga búsqueda, tanto de historia de la moda como de los distintos diseñadores, era el momento de pensar en como organizarlo todo en mi revista. Ya que era mi primera experiencia, pensé que era mejor observar primero unas cuantas publicaciones actuales de este tipo y así entender bien donde iba a empezar el trabajo. Para guiarme a lo largo de la maquetación, he utilizado un referente real, la revista que suelo leer y de la cual dispongo de muchos ejemplares de distintos años. La he usado para comparar y elegir las composiciones. La "Cosmopolitan", es una revista de moda en la que

podemos encontrar diversos artículos sobre belleza, cosméticos, tendencias actuales; colores, peinados etc.

A diferencia de esta, la mía, se ciñe al contenido escrito (información y datos sobre cada época, prendas más utilizadas y sus estampados, peinados) y a las ilustraciones.

Es una revista pensada para aprender sobre las diferentes décadas, conocer la evolución de la moda y reconocer los diversos cambios durante estos años. Trato de hacer una revista diferente partiendo de una que ya conozco. Pese a conocerla y como ya he expuesto anteriormente en apartados anteriores, las revistas de hoy en día me parecen complejas. Incluso hablando con personas de mi entorno llegamos a la conclusión de que muchas veces no se entiende que orden sigue el texto, ni que va antes de qué y esto provoca un caos visual que aunque intencionado a mi parecer no resulta atractivo y despista más que aclarar.

Teniendo en cuenta estos aspectos formales de la revista real, la mía debía ser sencilla, con una cantidad de texto adecuada para que las ilustraciones no se vieran pegadas al texto y que todo fluyera en un fondo blanco y neutro.

4.2.1 Formato y forma.

EL hecho de trabajar con un referente real siendo este “ La Cosmopolitan” me permitió elegir un formato que resultaba fácil de llevar, económico (para poder hacer las pruebas de impresión previas) y más sencillo a la hora de maquetar y componer las páginas. Fuí eligiendo de mi referente las composiciones de texto e imagen que más me convenían o me parecían adecuadas para la ilustración que había realizado.

El formato total de la revista es de 17,7 cm x 23,1 cm, es el mismo que el de mi referente. Con un lomo de 0,3 cm, este sí es más pequeño porque mi revista tiene menos páginas y no convenía en la imprenta para el tipo de publicación que quería llevar a cabo.

4.2.2 Partes de la revista.

Consta de varias partes para organizar la información.

4.2.2.1 Portada. Es la primera página que vemos. Arriba y centrado se encuentra el título “ Art Portait” este nombre se debe al término “ prêt-à- pôter que hemos podido conocer anteriormente. Jugando con esta pronunciación he creado un nombre que a su vez significa en francés (arte llevado) dando a entender que los atuendos que muestro son arte y que fueron llevados en el pasado.

4.2.2.2 Sumario. En este apartado se puede ver el contenido junto con su respectiva paginación.

4.2.2.3 Primera pagina. Una pequeña introducción, o idea personal acerca

4.2.2.4 Contenido de la revista. Es donde se encuentran las ilustraciones con sus respectivos textos, donde aparece una breve introduc-

26. Ilustración Años de Glamour. Anne-lise Barbier.
Acuarela y Photoshop. 2014

27. Dibujo. Anne-lise Barbier. Bocetos previos. 2014

ción sobre la historia en el mundo, seguido de las estéticas que corrían en esos años. También se descubren los complementos y sus nombres.

Tomando como patrón la revista realicé las composiciones de manera similar. El número de columnas varía según el texto, pudiendo ser de 3 columnas o 2 y colocándolas las ilustraciones.

4.2.3 Capítulos o artículos.

Cada sección corresponde a las diferentes épocas. Encontraremos un titular que describe la situación del momento o lo más destacado de esa década a modo de introducción al texto. A continuación una breve explicación sobre los acontecimientos ocurridos y como estos afectaron a la evolución de la moda.

Desde los años 20 hasta los 80, un desfile de tendencias en el mundo hecho páginas, una historia sobre la mujer que te invita a conocer lo que llevaban nuestras madres, abuelas, bisabuelas... visto así, resulta mucho más entrañable.

4.2.4 Ilustraciones.

Cada ilustración está pensada para clarificar y situarla en su momento. Parto de referentes fotográficos así como de información encontrada en manuales y en páginas web (Véase bibliografía) que me han ayudado a conocer mejor las tendencias de cada periodo.

Vemos la indumentaria de una manera cronológica y lógica. Las diferencias son más notables si las comparamos en conjunto. Los años 20 de donde parto, son más de un estilo con vestidos holgados y masculinizados, los años 30 ya vemos la cintura más entallada, los 40, años de lo práctico y el trabajo. Para la mujer se ven reflejados por el uso de uniformes, en los 50 el estilo "pin up" donde el maquillaje recargado es lo último (la época de Marilyn Monroe), se ve una mujer artificial, recargada de joyas y electrodomésticos. En los años 60 vemos el surgimiento de subculturas (movimiento Hippie, los Skinheads en Inglaterra y los motoristas y rockeros empezando en Los Estados Unidos). Los 70 más radicales con estilos como el Punk y finalmente los 80 con colores más llamativos en una tendencia disco. También he ilustrado complementos y accesorios utilizados por las mujeres en sus respectivas épocas.

4.2.5 Tipografía y tamaño.

El tipo de letra que he utilizado principalmente ha sido:

4.2.5.1 Para el contenido genreal : Minion pro de 10,5pts y 15 de interlineado.

4.2.5.2 Para los titulares: Bodoni, Helvetica.

4.2.5.3 Para los subtítulos: Bodoni, Helvetica

4.2.5.4 Otros

En los primeros capítulos de la revista, podemos ver que sólo se utiliza la Bodoni y no la Helvetica. Decidí utilizar la Bodoni para los 4 primeros capítulos

28. Ilustración en proceso. Acuarela sobre papel. 21x 15 cm. Anne-lise Barbier 2014

porque es anterior a la Helvetica .Así le daba un orden cronológico. A partir del artículo sobre los 50 ya se ve el uso de esta tipografía ya que aparece en dichas décadas.

4.2.6 Composición. Ordenar y colocar.

Para la colocación de las ilustraciones en la revista he tenido que pensar en la cantidad de texto, para crear las columnas y para que la ilustración y el texto jugaran un papel juntos. El dibujo plasma lo que dice la información. Está pensado para que después de leer , el dibujo se entienda como un ejemplo de lo que se ha leído. He tenido también en cuenta el blanco que aportaba equilibrio a la composición.

4.3 PROCESO DE TRABAJO.

Las ilustraciones , antes de estar acabadas, pasan por diversas fases para su creación:

Bocetos e ideas: Lo primero era realizar diversos dibujos aclaratorios, es decir dibujar prendas sueltas de cada década y luego clasificarlas según la tendencia, nivel social etc. Una vez hecho esto redibujé las prendas a limpio entintando algunas en acuarela y después rotulándolas con bolígrafo de tinta negra.

Dibujo. Una vez los bocetos de las prendas sueltas claros, debía buscar una modelo, referente o bien cuerpo al cual vestir con mis selecciones. Finalmente utilicé revistas actuales y redibujaba los cuerpos vistiéndolas a mi antojo. Teniendo en cuenta la época que tenía que ilustrar decidía una pose u otra a fin de que resultara creíble como una escena en el tiempo. También copié modelos a partir de fotografías aunque el resultado era siempre algo más frío que crearlas con técnicas manuales.

Escaneado. Todas las ilustraciones están digitalizadas. Esto me permitía su posterior maquetación en la revista y no perder calidad de imagen al escalarlas al tamaño correspondiente. Además me permitía poder realizar los retoques de manera más sencilla y rápida. Tanto aumentar la luminosidad como borrar posibles fallos y así darle un mejor acabado a los dibujos.

Colocación en Indesign. Incluso llegados a este punto tuve que modificar las ilustraciones (solo algunas) ya que en ocasiones, por la cantidad de texto que tenía no cuadraba algún fondo con las ilustraciones si estas lo tenían. Así que directamente en Indesign editaba en Photoshop la ilustración para corregir cualquier cosa que no se componía bien.

Durante el proceso de retoque , tengo en cuenta el color, es decir, asignar a cada época los colores característicos, un color que defina cada momento. En algunos casos he dejado que se vea más el toque pictórico de la acuarela aunque sigue predominando el digital. Para tratar las imágenes trabajo normalmente con una tableta gráfica y con programas como Illustra-

tor y Photoshop.

Mi estilo veo con el tiempo que es algo grotesco, me gusta la espontaneidad en el trazo y que no quede perfectamente acabado. Como simulando la textura de un dibujo a bolígrafo.

5. CONCLUSIONES

A lo largo de trabajo he ido aprendiendo muchos conceptos sobre moda que desconocía. Es difícil empezar a trabajar en algo que te gusta pero que sin embargo no dispones de los conocimientos básicos o previos para saber exactamente de lo que estas hablando.

Me ha llevado una gran cantidad de tiempo poder reagrupar, seleccionar y resumir en unos pequeños textos, las muchas tendencias que han habitado y habitan el mundo.

Pese al tiempo ha sido una gran lección que he querido aprender para conocer el pasado y poder tal vez avanzar en un futuro en el campo de la moda. Venimos de una gran tradición de personajes que a lo largo del tiempo hicieron que algo tan sencillo como la ropa, se convirtiera en sueño para algunas, igualdad, trabajo para otras y poder romper los prejuicios de sus tiempos.

Es importante conocer la historia. Puedo asegurar que respeto mucho más a estos diseñadores conociendo la situación por la que estaban viviendo, y aunque tuvieron que enfrentarse a diversas guerras y a la escasez de materiales siempre siguieron adelante. No se rindieron y por eso resurgieron muchos pese a las turbulentas situaciones que se les planteaban. Cada cambio, cada Guerra, cada crisis económica afectaba a la moda, a la mentalidad de nuevas mujeres que ya no querían ser tratadas como un objeto de adorno. La moda representaba una identidad, una distinción de clases, una personalidad y una liberación para ellas.

En la actualidad existen muchos estilos, tendencias, que han ido surgiendo a partir de todas estas modas que ahora son conocidas como "vintage".

Este término se refiere a objetos, complementos u otros elementos que han perdurado 20 años después de su creación original. Lo cierto es que hay cierta confusión entre este término y el de "retro".

vintage

adjectif invariable

(mot anglais signifiant *ancien, d'époque*)

-
- Se dit d'un vêtement, d'un accessoire, etc., des décennies précédentes, remis au goût du jour.

A falta de no aparecer en el Diccionario de La Real Academia Española, he buscado la palabra en el francés.

Traducción : Dice ser una ropa o un accesorio, de décadas anteriores , que vuelve a ponerse hoy en día.

rétro

adjectif invariable et nom masculin invariable

(de rétrospectif)

Définitions

Difficultés

Familier

- Se dit d'un style, d'une mode s'inspirant de ce qui se faisait dans la première moitié du XXe s. : *Mobilier rétro des années 30.*
- Qui marque un retour vers une époque passée : *Film rétro.*

La confusión es mínima, ya que los dos pueden ser de la misma época.

Traducción de "retro" : Estilo de moda que se inspira en lo que se hacía durante la primera mitad del siglo XX: mobiliario retro de los años 30.

- Que marca una vuelta hacia épocas del pasado.

A día de hoy la televisión sigue siendo una gran influencia en la vida de los jóvenes en general. Los looks y apariencias de las actrices son tomadas como referente. Aparece constantemente nuevo vocabulario. Por ejemplo el "Animal Print" que se refiere a los estampados de animales en (camisetas, zapatillas....) Vivimos en un momento en el que todas las modas pasadas vuelven creando una mezcla bastante peculiar.

Pensando en todos estos conceptos, las ideas van surgiendo de la nada. Empiezo a preocuparme por el futuro de la moda. Opto más por lo sencillo y aunque admiro a la Alta Costura por la historia que hay detrás, hay ciertos estilos que me parecen menos atractivos que otros. De algún modo tenía que empezar este viaje por la moda para darme cuenta de lo que me ha gustado de cada época y rectificarlo a mi manera.

Algo que me gustaría poder realizar como un proyecto profesional, sería la creación de una línea de complementos. Podrían ser bolsos, o bien carteras, o cualquier objeto práctico como (fundas para móviles, portátiles...) o dedicarme al diseño en general.

Desde hace unos años he diseñado ilustraciones para camisetas y probado varias redes sociales aunque aún no he comenzado realmente este proyecto. Todavía estoy elaborando un portfolio que recoja mis trabajos realizados durante los años de universidad.

7.BIBLIOGRAFÍA

- **BLACKMAN, Cally.** *100 años de ilustración de moda.* Editorial Blume.
- **BRYANT WESEN Michele .***Dibujo de moda.Técnicas de ilustración para diseñadores de moda .*Editorial Blume.
- **DAWBER, Martin,** *La nueva ilustración de moda.* Editorial Blume.
- **FULLMAN , H .** *Décadas de moda. Desde 1900 hasta hoy*
- **HESS, Jay. PASZTOREK Simone.** *Diseño gráfico para moda.*
- **MIR BALMACEDA, María.José.** *La Moda femenina en el París de entreguerras : las diseñadoras Coco Chanel y Elsa Schiaparelli.* Barcelona : Ediciones Internacionales Universitarias, DL 1995.
- **OTTO & OLAF y MARTÍN Nacho.** *Color y percepción.* Editorial: Index Book
- **SAMARA , Timothy .** *Diseñar con y sin retícula.* Editorial Gustavo Gili
- **WUCIUS, Wong .** *Fundamentos del diseño.* Edición, Gustavo Gili, SA, Barcelona, 1996

6.INDICE DE IMÁGENES.

- 1.Georges Lepape , 1912	7
- 2.Georges Lapes 1919 Portada de la revista Vanity Fair de diciembre	7
. 3. Diseños de Frederick Worth.	9
-4. Coco Chanel, creadora del estilo "Garçonne."	11
-5 Mujer "Flapper".	11
-6.Art Goût Beauté. Julio 1924.	12
-7.Revista Vogue de los años 20.	12
-8. Portada Mode & Travaux.15 de Marzo de 1929.	12
-9. Vestido corte bias. Inspirado en los años 30. Anne-lise Barbier.13 Ilustración.2014. acuarela, y retoque digital.	13
-10. Portada revista "Elle". Marzo 1947	13
-11. Traje de Christian Dior de 1947.	14
-12. Diseños de Balenciaga de mediados de los 50.	14
-13. Vestido camisero. Inspirado en Mondrian. YSL 1961. 15	
-14. Logotipo. Marca Mary Quant. La margarita era un símbolo de juventud.	16
-15. Diseño de Mary Quant. En PVC, década de los 60.	16
-16. Smoking.YSL	17
-17. La Sahariana. YSL	17
-18. Blusa transparente.YSL	17
-19. Jumpsuit. YSL.	17
-20.Diseños de Comme des Garçons. Otoño invierno 1983/1984.	18
-21. Diseño Madonna. Gautier.1980	19
-22.Calvin Klein. Campaña durante 1980.	19
-23. Giorgio Armani.1980	19
-24. Modelo escaneado. Anne-lise Barbier. Ideas iniciales Cosidos sobre acetato y collage en fotografía . 4x 15 cm	20
-25. Primeros rótulos para libro catálogo. Anne-lise Barbier.2014. Photoshop. 40x 20 cm a doble página.	20
-26.Ilustración Años de Glamour. Anne-lise Barbier. Acuarela y Photoshop.2014	21
-27.Dibujo.Annelise Barbier.Bocetos previos.2014	22
-28.Ilustracion en proceso. Acuarela sobre papel. 21x 15 cm. Anne-lise Barbier 2014	23