

LECTURA DE LA SILUETA HISTÓRICA

1. Afanes estéticos: la **ALTERACIÓN DE LA SILUETA**: proporciones y volúmenes
2. Claves formales para reconocer los trajes icónicos de una época y recrearlos correctamente:
DEFINICIÓN DE LA SILUETA - DETALLES ESTILÍSTICOS - DETALLES ESTÉTICOS
3. Entender la indumentaria como **EXPRESIÓN INDIVIDUAL, LENGUAJE SOCIAL y DOCUMENTO HISTÓRICO**
4. Más allá de la forma, el fondo. **APLICACIÓN DE CÓDIGOS INDUMENTARIOS** en la creación de vestuario histórico y diseño de moda

Blog:
La Aletheia de Zorba

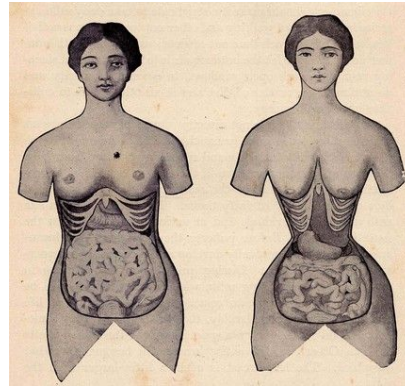

W
==

1. AFANES ESTÉTICOS: LA ALTERACIÓN DE LA SILUETA: PROPORCIONES Y VOLÚMENES

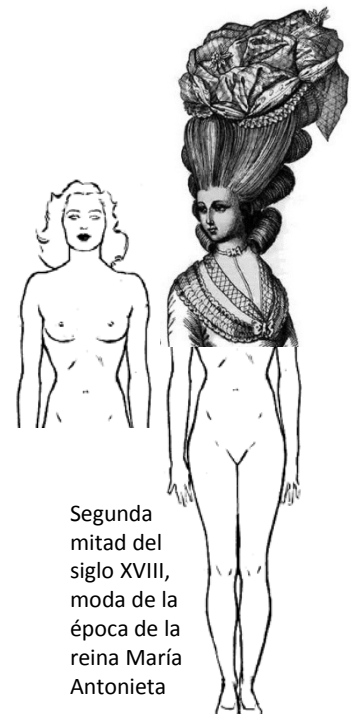
Alteraciones con respecto a la silueta natural del cuerpo:

- **Alargar / Estilizar**
- **Ampliar / Ensanchar**
- **Reducir / Estrechar**

Cómo lo hacemos:

- **Estructuras**
- **Volumen textil (mangas, etc.)**
- **Postizos y relleno**
- **Peinado y tocados**
- **Calzado**

Segunda mitad del siglo XVIII, moda de la época de la reina María Antonieta

Estructura crinolina de mediados del siglo XIX

Cortesanías venecianas con chapines, 1589. Dibujo de Pietro Bertelli. *Diversarum Nationum Habitus*, London British Library

Corrigiana Veneta

Corrigiana Veneta

3. CLAVES FORMALES PARA RECONOCER EL TRAJE DE UNA ÉPOCA

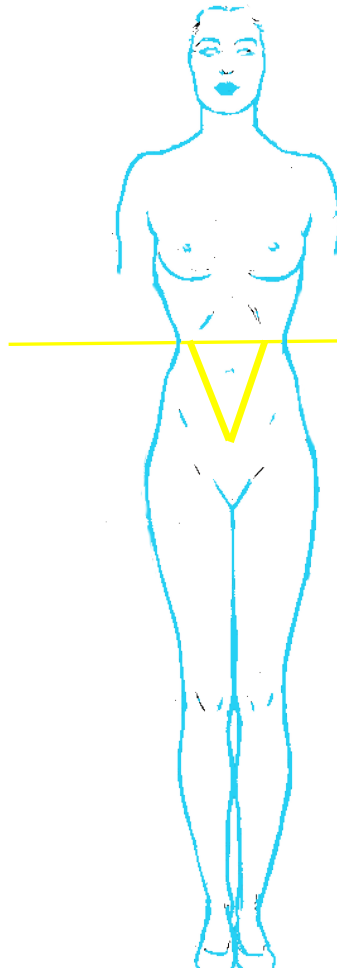
Método personal aplicado a los trajes icono de cada periodo.

Proceso de trabajo: **DEFINIR LA SILUETA**

ESTUDIO PERIMETRAL

1. TALLE:

- Altura
- Efecto

Vestido o bata a la francesa (**Watteau**)
siglo XVIII, década de 1770

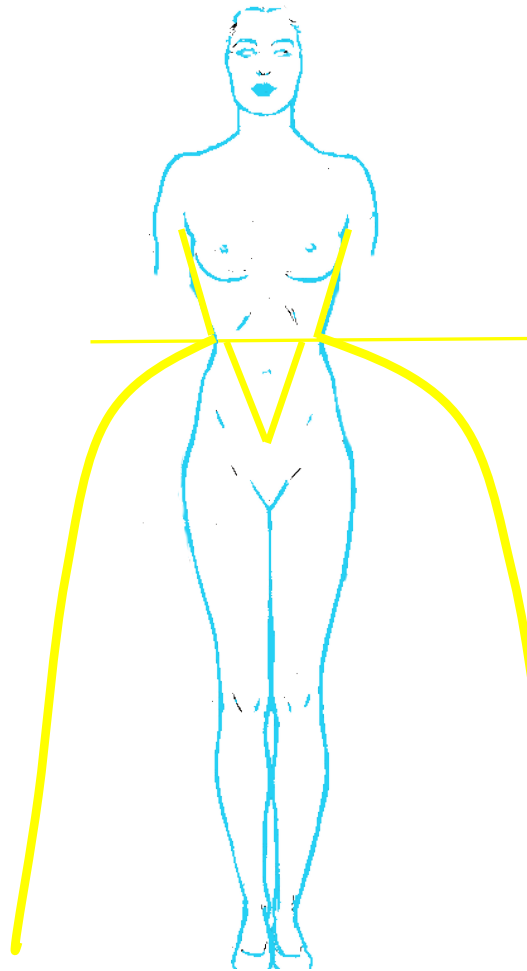

2. VOLUMEN PIERNAS

Visión 360º

3. VOLUMEN TORSO

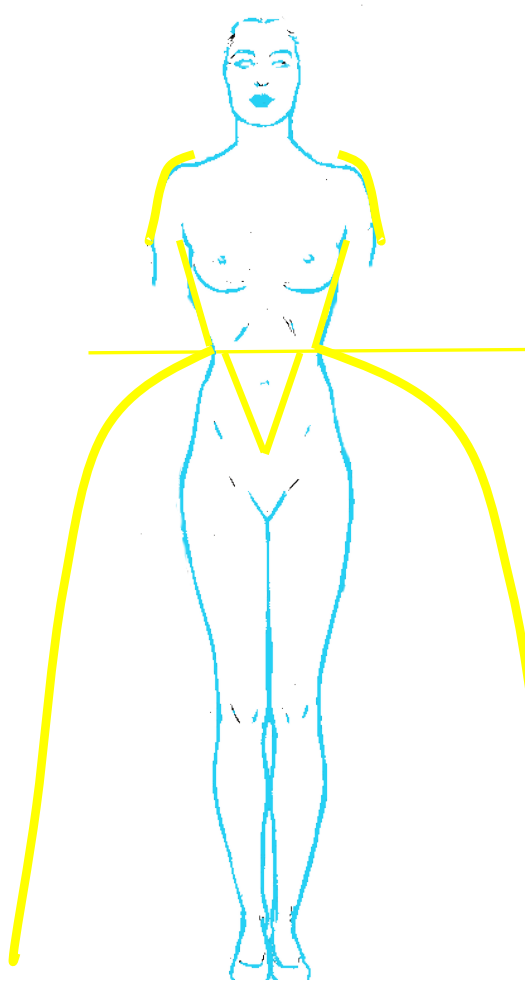
El tipo de volumen indica el uso o no de estructuras

Watteau, siglo XVIII, década de 1770

4. HOMBROS

Watteau, siglo XVIII, década de 1770

Proceso de trabajo: **DETALLES ESTILÍSTICOS**

1. ESCOTE

2. LARGO DE FALDA/ PERNERAS

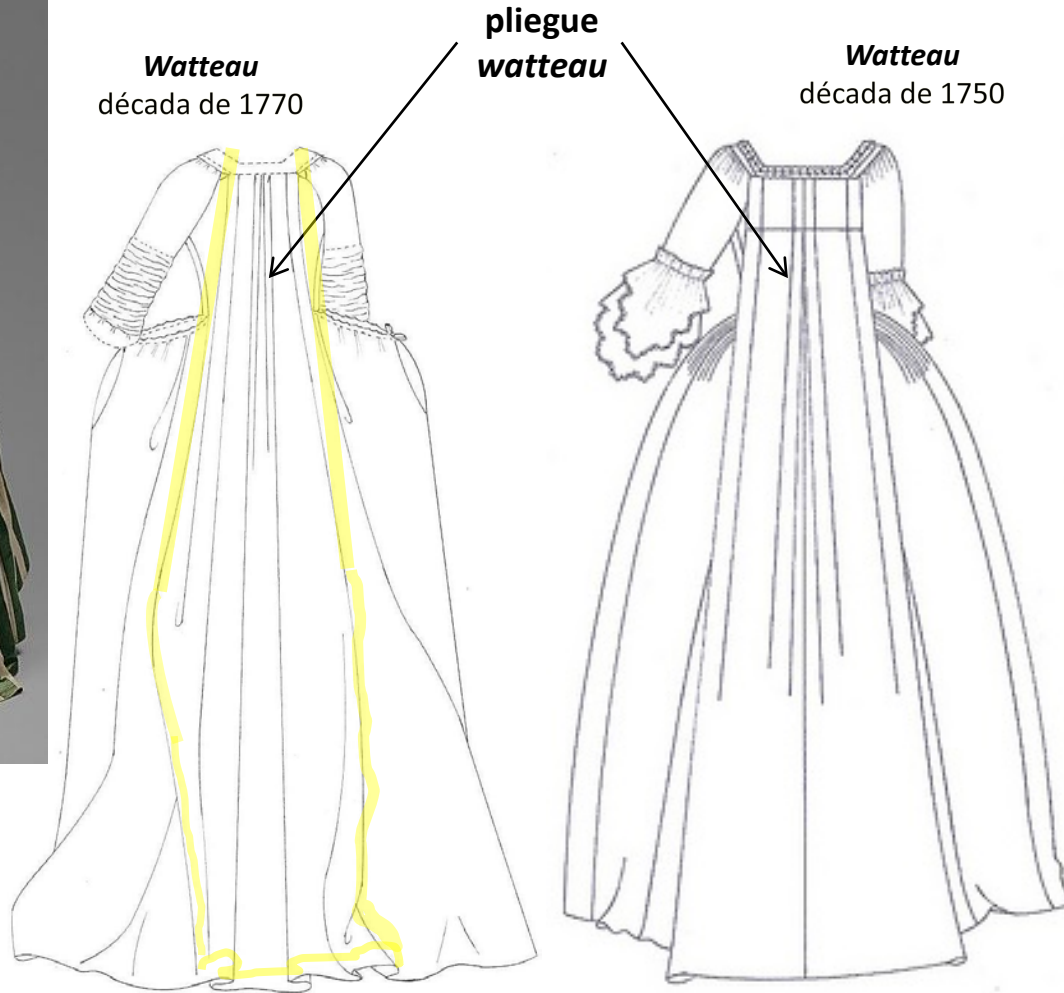
3. MANGAS

4. CUELLO

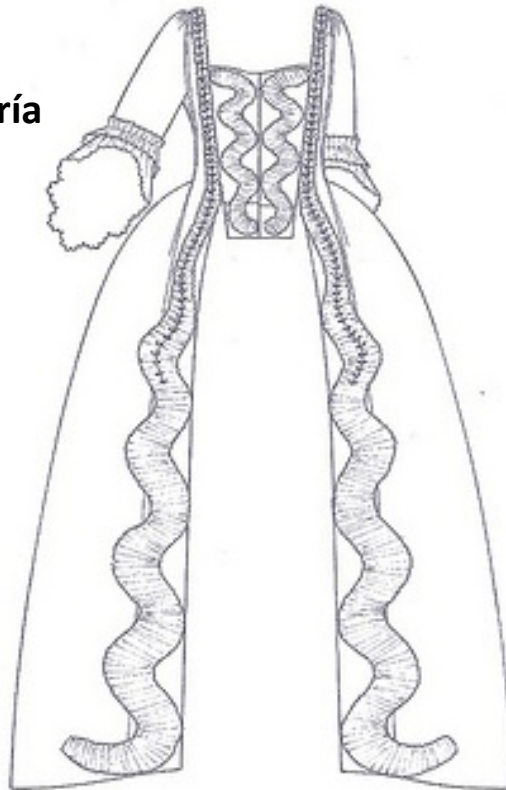
5. CARACTERÍSTICA ESTILÍSTICA QUE LA DEFINE

Pliegues tableados en la espalda, caen desde la altura del escote hasta el ruedo de la falda o se alargan en cola. Con el tiempo se estrechan (para la década de los 70 ocupan el ancho entre los omoplatos)

Proceso de trabajo: **DETALLES ESTÉTICOS**

- **PEINADOS Y TOCADOS**
- **Número de prendas vistas**
- **Complementos textiles del traje**
- **Adornos textiles en el traje**
- **Textiles y tratamiento**
(color, estampados, tejidos, etc.)
- **Calzado**
- **Complementos y Joyería**
- **Maquillaje**

Proceso de trabajo:

DEFINIR LA SILUETA
ESTUDIO PERIMETRAL
 Visión 360º

1. TALLE
2. VOLUMEN PIERNAS
3. VOLUMEN TORSO
4. HOMBROS

DETALLES ESTILÍSTICOS

1. ESCOTE
2. LARGO DE FALDA/ PERNERAS
3. MANGAS
4. CUELLO
5. CARACTERÍSTICA ESTILÍSTICA QUE LA DEFINE

DETALLES ESTÉTICOS

- PEINADOS Y TOCADOS
- Número de prendas vistas
- Complementos textiles del traje
- Adornos textiles en el traje
- Textiles y tratamiento
- Calzado
- Complementos y Joyería / ○ Maquillaje

Una vez reconocida y definida estética y estilísticamente la época, se investigan las **PRENDAS INTERIORES y ESTRUCTURAS** que dan forma a la silueta.

Watteau del siglo XVIII:

• **ESTRUCTURAS:**

Para la falda: TONTILLO o miriñaque (guardainfante, panier, poket hoop, hoop petticoat)

Para el torso: COTILLA (corsé)

• **PRENDAS INTERIORES:**

- Camisa
- Falda Interior
- Medias
- Faltriqueras

2ª PARTE:

3. ENTENDER LA INDUMENTARIA COMO DOCUMENTO HISTÓRICO, LENGUAJE SOCIAL Y EXPRESIÓN INDIVIDUAL

Mosaico de la **Capilla palatina de Palermo**, construida en 1132 por reyes normandos.

La indumentaria es:

1. Elemento funcional
2. Expresión individual
3. Lenguaje social
4. Documento histórico
5. Manifestación artística
6. Inversión económica

Lenguaje simbólico

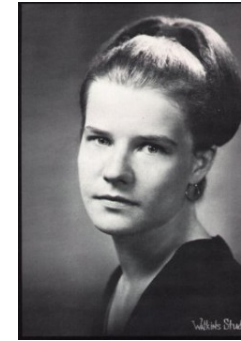
La indumentaria como:

la ropa “es el signo más inmediatamente espectacular de la afirmación del yo”, G. Lipoyevsky

Expresión individual:

- Comunicar quiénes somos y ponernos en valor
- Declaración de intenciones
- Nos definimos y nos definen
- Carta de presentación ante el mundo, búsqueda de reconocimiento y aceptación social
- Supeditado al entorno, es decir, a la sociedad

Janis Joplin (1943 - 1970)

“por la traza y por el traje se conoce el personaje”

Lenguaje social:

- Lenguaje común que comparten los miembros de una sociedad
- Unifica a la sociedad y muestra su forma de pensar

Documento histórico:

- Fenómeno sociohistórico que desvela el pensamiento de una cultura o de una época y le da forma estética

Ana de Austria,
posible 1615-20

Armani, primavera
verano 2015

Lenguaje simbólico: ELEMENTO COMUNICADOR

Imprescindible para la comprensión y el conocimiento de una época

4. APLICACIÓN DE CÓDIGOS INDUMENTARIOS EN LA CREACIÓN DE VESTUARIO HISTÓRICO Y DISEÑO DE MODA

Finales del siglo XIX

INDUMENTARIA: ELEMENTO COMUNICADOR

- **Aplicar códigos indumentarios** para comprender y para ejecutar el diseño de un traje.
- Hay que aprender a leer en las entretelas. No basta con la apariencia. Hay que documentarse, viajar a esa época y no mirar con ojos actuales.
- En cada forma de vestir hay:
 - Una intención personal
 - Unas condiciones sociales
 - Una realidad histórica
 - Un entorno geográfico
- La indumentaria ha creado un **lenguaje codificado** que nos muestra cada época y sus circunstancias, que nos permite de manera inconsciente y consciente deducir un mensaje, una intención.
- En cada diseño que realizamos **transmitimos información**, esa información debe ser correcta
- Esto **se aplica a cualquier tipo de diseño**, tanto vestuario histórico como diseño de moda actual

Serie de televisión **Isabel** (comienza a rodarse en 2011)

Diseñador de vestuario **Pepe Reyes**. Colaboración Natacha Fernández Gallardo, empresa Look Art

Virgen de la Mosca (detalle), 1520
escuela flamenca

Retrato de la reina Isabel I
1490, Museo del Prado

Reina Isabel I de Castilla (1451 – 1504)

Reina desde 1474

La Católica desde 1496 por una bula del papa Alejandro IV

Tranzado

- Cabello
- Maquillaje
- Escote

Reina Isabel la Católica
1500-04, Juan de Flandes
Palacio Real, Madrid

Fernando (1474-1504)

Felipe el Hermoso (1504-06)

Carlos I (1516-56)

Felipe II (1556-98)

Felipe III (1598-1621)

Felipe IV (1621-65)

Carlos II (1665-1700)

Felipe V (1700-46)

Fernando VI (1746-59)

Carlos III (1759-88)

Carlos IV (1788-1808)

Fernando VII (1808-33)

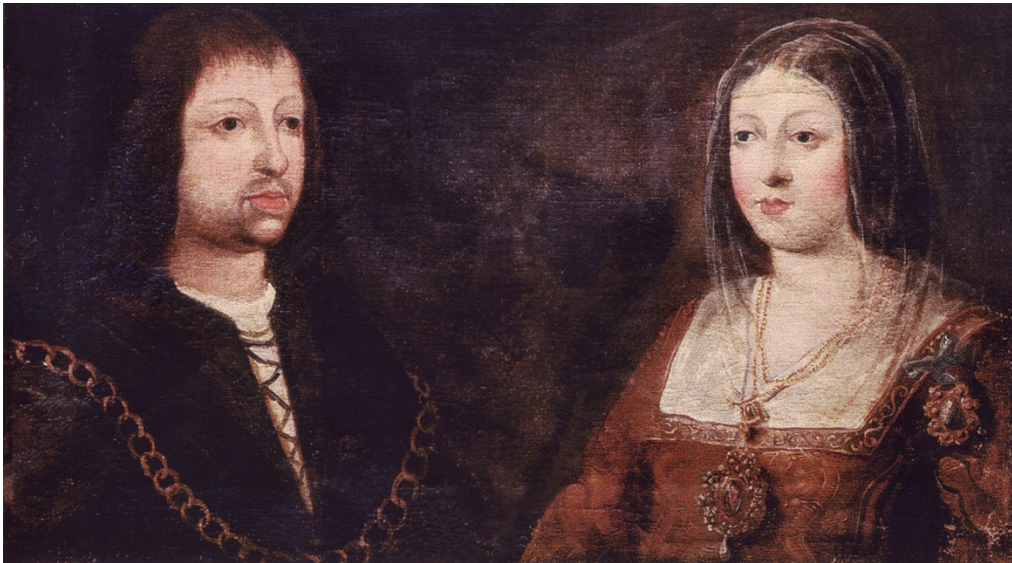

Alfonso XII (1875-85)

Alfonso XIII (1886-1931)

Isabel y Fernando antes de ser proclamados reyes
Convento de las Agustinas, Madrigal de las Altas Torres, Ávila

Boda real de la
reina Victoria de
Inglaterra con el
príncipe Alberto
en el palacio de
Sant James,
1840

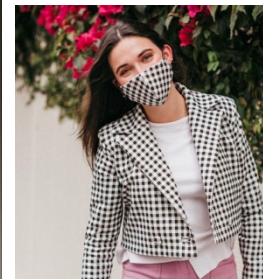
Traje de coronación

Dalmática tejida en hilo metálico de plata dorada, hecha con un manto de Fernando el Católico.
Una de las piezas más caras de la época.
Capilla Real de Granada

¿MODA 2020?

Alicia en el país de las Maravillas

2010. Director Tim Burton

Vestuario **Collen Atwood**

Isabel I de Inglaterra

Reinado 1558 - 1603

Escultura romana
siglo I d.C
Estola y velo

Vestido Delphos y variantes, 1909
Tejido plisado
Mariano Fortuny

Relieve pompeyano
siglo I d.C., Estola

1913
Paul Poiret
Traje de noche

Chitón romano
Pompeya

1913
Jeanne Lanvin
Traje de noche

Chitón romano
Fresco en Villa San Marco de Estabia,
siglo I d.C

■ INSPIRACIÓN MODA ACTUAL

1660

Estilo Candale y Mountaron

2013

Alta Costura

1695

Estilo Fontange

1414: Pizan entrega el libro a la reina regente
Isabel de Baviera.

Miniatura de *La ciudad de las damas*

1475: Pizan entrega su libro
a Margarita de Borgoña.

Miniatura de *La ciudad de las damas*

MODELOS DE CASACA Y LEVITA, 1760 - 1790

Elementos imprescindibles en el diseño de la prenda exterior:

- Corte delantero
- Faldón trasero
- Cuello alto (tirilla o vuelto)
- Mangas tubulares
- Puño vuelto
- Estampado

Caracteriza la década de los 60

Evolución de la casaca rococó del terno francés,
espíritu aristocrático

Década de los 70 y 80

Neoclasicismo, cercano al
pensamiento ilustrado.

Década de los 80 y 90
Levita (evolución de la casaca)

Época del Directorio,
ideales revolucionarios

LECTURA DE LA SILUETA HISTÓRICA

Muchas gracias
Hasta la próxima

Blog:
La Aletheia de Zorba