

IMAGEN DEL FUTURISMO Y MINIMALISMO AÑOS `60

He elegido esta foto como máxima representante de dos estilos muy juntos y por la sencillez y la elegancia que respira el vestido.

Es un vestido de dos estilos paralelos pero a la vez muy unidos como son el minimalismo de los años 60' y el futurismo. Van muy atados porque el futurismo como concepto de moda fue implantado en los 60 de la mano de Paco Rabanne con creaciones como esta.

Ahora voy a desglosar los dos estilos para contar en que se debió inspirar y basarse al hacer este vestido, desde mi punto de vista:

-Minimalismo:

El minimalismo es una corriente estética iniciada en los años 60 del siglo XX, cuyo máximo desarrollo se dio en los 70.

En la moda predominan los colores suaves y tenues, además de dar relevancia a los conceptos simples, adornos muy ligeros a lo estilo minimal–zen japonés siguiendo el precepto minimalista que dice "todos los elementos deben combinar y formar una unidad". Esta tendencia vino de oriente, en que los elementos no tienen que estar recargados y tienen que ser lo mas simple posible y colores no estridentes para dar una visión armoniosa y de tranquilidad basada mucho en la cultura japonesa del equilibrio.

Esta estética tan minimalista derivó de la reacción al pop art, frente al colorismo, a la importancia de los medios de comunicación de masas, frente al fenómeno de lo comercial y de un arte que se basaba en la apariencia, el minimalismo creó conceptos opuestos. Como la desaparición de los colores estridentes dando paso a la sencillez e independencia de la creación, de la simplicidad de esta que hacia que por ella misma fuera bella y no necesitara ningún complemento para enriquecerla ni ningún medio para venderla como producto sino como concepto y que la creación se vale por si sola.

Los diseñadores minimalistas reducen al máximo los elementos propios del arte, los volúmenes, formas y colores. Intentan condensar en escasos elementos sus principios artísticos y reflexiones.

Estos preceptos del minimalismo se demuestran por completo en la imagen que yo he elegido al ser un mini vestido compuesto por pequeñas tablas rectangulares de un blanco nuclear que es el color más representativo del minimal–zen y al ser de una geometría absoluta transmiten equilibrio dando también un aire a los vestidos tan cortos y geométricos de los años `60.

Características del minimalismo:

- Ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales.
- Abstracción total: las obras operan sólo en términos de color, superficie y formato.
- Carácter "opaco" (negación de cualquier efecto ilusionístico) conforme a su verdadera naturaleza.
- Máxima sencillez.
- Cualidad casi inmaterial.
- Superficies enfáticas monocromáticas, generalmente pintura blanca sobre fondo blanco o de otros colores, apenas modificadas con líneas y puntos casi imperceptibles, por marcas cerca del borde.
- Utilización directa de los materiales que son minimamente manipulados.
- Empleo de distintos materiales a fin de explotar la interacción de sus características físicas.

- Creación de contrastes como brillante–mate, suave–áspero, opaco–transparente, y grueso–fino.
- En general, predominio de formatos y colores neutros.
- Busca lo esencial y especial.
- Lo más importante funcionalidad de las cosas.
- Fuera del concepto de exceso, saturación y contaminación visual.

– Futurismo:

Movimiento que surgió en Italia en 1909 creado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti cuando publica el primer Manifiesto de Fundación del Futurismo, que proclama el rechazo frontal al pasado, a la tradición y la defensa de un nuevo orden moderno, dominado por la máquina, la velocidad y la ciudad. El futurismo surgió en Milán y desde la ciudad lombarda se difundió con rapidez por algunos países de Europa, siendo en París donde se establecerá el otro núcleo de producción futurista.

En 1910 se puede hablar ya de un grupo. Liderado por Marinetti trabajan artistas como los pintores Russolo, Carrà, Boccioni, Balla o Severini; el arquitecto Sant' Elia, el músico Pratella o el cineasta Ginna. Un año después, en 1911, entran en contacto directo con el cubismo, al que acusarán de ser estático en exceso. Intentaron una fusión entre los dos ismos y ese "cubofuturismo" resultante será una fórmula muy extendida por Europa.

A comienzos de 1913 el Futurismo está en su esplendor, tienen incluso su propia revista, "Lacerba". El presentimiento de la Primera Guerra Mundial es saludado con entusiasmo por los futuristas que confían en que una destrucción total permita hacer tabla rasa y construir desde cero la nueva cultura occidental. Muchos de ellos se alistaron de forma voluntaria pero la guerra supondría al final del grupo: Boccioni y Sant' Elia mueren y Russolo queda inválido durante años. A comienzos de los años '20 se produce una nueva oleada de Futurismo, que se convirtió en la única alternativa al fenómeno de la "vuelta al orden" dominado en Italia con grupos como Novecento. Los integrantes del nuevo grupo son menos conocidos: Pozzo, Dottori o Dalmonte no lograron revitalizar el empuje que había tenido el Futurismo en el pasado.

Futurismo en la moda:

En la moda el futurismo llegó mucho más tarde, de la mano de Paco Rabanne, en 1962 haciendo su pequeña, casi imperceptible aparición a través de un accesorio que diseñó junto dos amigos, hoy reconocidos modistas, Christiane Bally y Emmanuelle Khanh. Para hacerse un nombre en el competitivo negocio y en lo que le gustaba, la moda, y ganarse su primer dinero mediante ella.

El peculiar accesorio servía aparentemente de gorro con gafas de sol incorporadas, todo de una pieza. Estaba elaborado de materiales muy novedosos en el campo de la moda nunca antes utilizados y menos para un novedoso artificio realmente no muy confortable como es el metal tipo aluminio que por su rigidez no es cómodo como gorro.

Época de transición:

Su primera creación en colaboración fue no muy bien recibida a causa de su grado de futurismo, no aceptado por un público que estaba de transición y de constantes cambios en la moda, de ser un público muy clásico y conservador de los años '50 principios '60 hasta el año 1962 en que los cambios aumentaron de ritmo a gran velocidad con la aparición de un nuevo movimiento juvenil: los ye–yes y con la absoluta pero contundente irrupción de un hecho originado en Inglaterra pero que revolucionó el mundo entero: La minifalda creada por Mary Quant

La joven cosmopolita Mary Quant conquista el mercado mundial con una moda que en su inicio provocó escándalo y hasta la desaprobación del mismo vaticano.

La minifalda habría logrado imponerse como fenómeno mundial y según su diseñadora "era la respuesta a los sentimientos de la sociedad de los sesenta. Denotaba optimismo y sugería alegría y liberación".

Los ye–yes fue un movimiento que irrumpió en tiempos muy clásicos y quedo muy arraigado en una juventud que gritaba un cambio con urgencia, una forma mas joven, rebelde y cómoda de expresarse a través de la moda, de total liberalismo.

Caracterizados con vestidos princesa o imperio con escotes redondos o bateau (barco) y mangas cortas. Chicas y señoritas cambian sus vestidos juveniles por infantiles con trajes sencillos y melenas lisas y cortas, zapatos de medio tacón y maquillaje suave y discreto.

Los trajes de chaqueta son muy cortos y entallados, excepto en la falda que se va separando en su caída de las piernas. Los bolsos, siguiendo la línea de los sombreros, son de tipo campesino, enormes y de paja adornados con flores o lazos.

Poco a poco la falda se va acortando. A mediados de década todas las colecciones europeas permiten ver la rodilla.

La mujer "espárrago" es la de moda y con ella desaparece la afirmación del busto y la cadera. El vestido se ve como un tubo que acaba en la rodilla.

Incluso Mary Quant fue quien hizo que las jóvenes ya no se quisieran vestir como les imponían sus madres, todas recatadas. Diseñó trajes que las madres no pudieran vestir sin verse desastrosas y que la hija se viera liberalizada. Con su comienzo la tradición de diseñar especialmente para adolescentes o aquellos que ya tenían veinte años es actualmente una industria enorme que sigue creciendo. Su negocio empezó en una pequeña escala. Los diseños que ella creó no tenían (classless and iconoclastic). Nunca tuvo miedo de violar los cánones del buen gusto. Su ropa era comprada por una generación con bastante poder de adquisición cuyas vestimentas eran el centro de la existencia. Ella decía: "por suerte...por oportunidad...talvez por error...estuvimos en algo enorme...un tremendo renacimiento en el mundo de la moda". En 1961 abrió su segundo Bazaar en "Knightsbridge", y para 1963 estaba exportando para los Estados Unidos. En ese año estuvo en una producción masiva con su línea "Ginger Group" y recibió un premio de la moda de "The Sunday Times". En 1966, cuando fue honrada con el premio O.B.E. (Order of The British Empire), fundó su imperio de cosméticos, que fue una máquina mundial de producción de dinero. En la década de los '70 su licencia creció e incluyó lencería, joyería, alfombras, corbatas para caballeros y gafas de sol. En 1973 el Museo de Londres le dio una retrospectiva que implica que sus días como líder creativa estaban descendiendo. Si fue o no una gran contribuidora en el mundo de la moda, nadie puede dejar de aclamar que es una pieza central en la revolución cultural que continúa hoy en día. Talvez su importancia social podría no ubicar su reputación como diseñadora.

Futurismo de la mano de Paco Rabanne:

Con Paco Rabanne ya mas consolidado como gran modisto, en 1964 empezó su cruzada de anteponerse ante todo canon de belleza y contra corriente de las tendencias de esa época hasta hoy en día.

Empezaron sus creaciones con conceptos mas avanzados de costura y sobretodo empezó a innovar con materiales. En sus creaciones empezó a suprimir los bordados y ribeteados como sistema de unión y sustituyéndolos así por clavos pallets... .

Paco Rabanne Pierre Cardin y Christiane Bally su amigo de la infancia formó el trío futurista y le llamaron el Le Corbusier de la Costura.

"Coco Chanel me acusó de haber aniquilado las formas femeninas, para convertir a las mujeres en chiquillas. ¡Ni hablar! Yo las rejuvenecí 20 años sin echar mano del bisturí".

Ya desde su primer proyecto en 1962 fue muy futurista porque utilizaba materiales antes nunca usados como metales, plásticos, vinilo, . . .

Siempre comentó que a él no le importaba el resultado final sino que lo que más le fascinaba era el experimentar en todos los sentidos, tanto en el campo del diseño con figuras, movimientos y cuerpos extraños en los vestidos sino también con los materiales, su pasión fue crear mediante la absoluta imaginación.

En 1966 decidió hacer trajes tan pragmáticos y arquitectónicos pero dándole un completo vuelco a su concepto que antes las creaciones eran como obras de arte que se contemplaban pero no se utilizaban así que decidió convertir sus piezas por muy futuristas y surrealistas que fueran en piezas confortables y sobre todo llevables aunque fueran extremadas y dedicadas a unos cuerpos de culto ya no eran incomodas se podía ir a eventos con ellas.

Con todos estos vestidos más llevables los sacó a pasarela y en editoriales y tuvo una gran aceptación entre un público que al principio había sido un poco reacio en cuanto veían esos objetos no ponibles de ninguna de las maneras excepto en museos.

En verano 1967 revolucionó a la prensa y al personal con la inimaginable aparición de vestidos veraniegos muy vaporosos de corte impoluto hechos enteramente de papel, añadiendo así un material más a la impensable lista. Trabajaba las creaciones dándoles tanta fantasía como si estuviera trabajando sobre tela, lo hacia todo doblando papel, agujereándolo, . . .

Cuando llegó el invierno se dio cuenta que el veraniego material no aguantaría las bajas temperaturas del invierno y menos los chubascos así que pensó con su avanzada visión futurista en como repeler estos chubascos así que pensó en un material deslizante y repelente de la penetración del agua creando así su colección de invierno de materiales sintéticos como vinilo y lúrex e incluso plástico.

Al año siguiente se le ocurrió la impactante idea de no solo lanzar estas dudosas ideas de la innovación de materiales dedicados a la mujer, sino también dedicar una colección de hombre. Llegó a hacer chaquetas, pantalones de hasta 16 kg. la no muy confortable idea no pareció parar sus meteóricas ventas.

También comentó con sus palabras: "En 1968 diseñé una colección de vestidos cortos, de formas arquitectónicas, con botas blancas de media caña. Sentaban igual de bien a Madame Pompidou que a Twiggy".

Paco Rabanne siempre fue un visionario futurista porque se adelantaba constantemente a las tendencias de aquella época, más atrevida pero realmente no muy concienciada en la aparición de extraños materiales nunca usados como vestimenta por ello decidió ir disminuyendo sus extremidades e ir amoldando más los tejidos al cuerpo para ir urbanizando sus prendas.

En el 69 sus gustos no cambiaron tanto, le seguían trayendo las figuras corporales y con ello los moldeaba con delicados y semitransparentes vestidos. Creó una colección de botones de metal unidos entre sí por monturas de plástico dejando así entrever la figura y dando un aire muy espacial gracias al metal en su estado puro.

El 20 de julio de aquel año el hombre piso por primera vez la luna, hecho que hizo que las creencias y expectativas de Paco Rabanne cambiaron centrando así su creatividad en diseños más terrenales y volviendo un poco a las raíces con aire étnico estuvo haciendo lo mismo hasta el 1973.

Los siguientes años estuvo diseñando cosas parecidas, seguía experimentando con materiales haciendo prendas hechas de diminutas placas y juntándolas con argollas dejando entrever la piel en 1978 sacó una colección de ropa hecha de malla de metal, pesante pero muy manejable sobre el cuerpo. Recordando un poco a las armaduras de la Edad Media.

Desde que Paco Rabanne se proclamara adalid de la fundición, los altos hornos de la moda estuvo trabajando a destajo. Ciento que la sobreproducción metalúrgica de los 80 dio paso a una severa crisis en los 90, pero con la implantación del "todo vale" milenarista y el retorno a la opulencia del maximalismo, el metal ha regresó al prêt-à porter por la puerta grande, o sea, por el lujo. Más que una tendencia, una forma/arte de vivir, comentaron algunos.

Hasta 1986 sus creaciones no cambiaron mucho, ese año presentó en su línea de cotour con unos vestidos/esculturas que era casi imposibles de caminar con ellos. Comentó que se había inspirado de nuevo en figuras arquitectónicas y sobretodo en el bote de un perfume suyo que se llamaba Sport.

En 1988 se le acudió de fosilizar partículas y elementos tipo flores, insectos, plumas de animales, en plástico y luego dándoles forma de prenda, pero claro, sin perder su insignia en los diseños totalmente futuristas y como obras de arte como los años anteriores.

Como año a destacar fue en 1992 que Paco Rabanne se empezó a mentalizar mucho en el reciclaje y en reutilizar objetos de la vida cotidiana en elementos de composición para un vestido, como este que hizo con botellas de agua mineral y con formas muy rectas y limitadas por los materiales, de esas formas comentó el modisto: "Si hay un regreso a mi estilo de los años 60 y al reciclaje es porque en la moda de hoy falta chispa".

En el 93 comentó que su material preferido era la luz, y que la plasmaba en sus prendas mediante fibra óptica

Al año siguiente volvió a retomar la malla y el metal pero pensó que había que renovarlo dándole una virtuosa característica como era disminuir el peso y convertir sus vestidos en prendas ligeras así que uso para esta temporada plástico metlizado entrenzado, dando un total efecto a metal.

Paco Rabanne con 49 años en el mundo de la moda decidió abandonarla en 1999 debido a sus creencias personales sobre el universo y con la firme idea en ese año antes de entrar en el milenio en que en el 2000 sería el fin del mundo, así que creyó oportuno anunciar su retirada ante ese fin de vida en el que él creía.

Los siguientes años no dio señales de vida al ver que en todo aquello en que había creído, su filosofía, etc eran creencias erróneas.

A lo largo de toda su impoluta carrera Paco Rabanne fue un genio muy polifacético y versátil en que cada año de su colección era un mundo distinto al anterior, pero siempre había un hilo conductor entre todo ese montón de creaciones que era la visión de futuro, de las nuevas tendencias con nuevos materiales, con gustos cambiantes, de un público en constante evolución y el maestro Rabanne sabía muy bien como satisfacer aquellas necesidades de innovar y no caer en la monotonía y aburrimiento en que el 90% de los diseñadores preferían no arriesgar pero quizás vender más porque realmente los vestidos que Rabanne hacía eran muy extremados y había que estar muy abierto de mente para atreverse a lucirlos como prenda cotidiana pero ante todo el modisto prefirió arriesgar pero innovar e ir experimentando con todo y quizás vender menos, apuesta que la superó muy bien gracias a unas críticas muy bien merecidas de VISIONARIO POLIFACÉTICO que le han hecho ganar el nombre de maestro irremplazable de la moda experimental.

En 2005 la firma anunció su vuelta al mercado y como nuevo director de moda a Patrick Robinson dejando así por primera vez en la historia de la casa al emblemático fundador ya en otros tiempos.

Palabras de Robinson describiendo su colección:

Para mi debut he recogido la esencia y el alma de Paco Rabanne y la he sacado a la pasarela. En esta colección hay muchas prendas seductoras y glamourosas con cierta dosis de provocación contenida. Con un estilo ultrafemenino, van destinadas a aquellas mujeres que se miran, que se gustan a sí mismas y que, por supuesto, quieren gustar a los demás. En suma, son unas prendas textiles cien por cien pero con algún detalle metálico para no dejar de lado la esencia de la firma

Fancisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne, nació en San Sebastián en 1934. Su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil española y por su familia, influencias que determinaron su forma de afrontar la vida. Su madre era costurera en la casa Balenciaga, un trabajo que tuvo que abandonar al exiliarse a Francia junto al resto de su familia en los años 30. Estudió Arquitectura en la École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de París mientras diseñaba complementos para los modistas Cristóbal Balenciaga, Givenchy y Christian Dior. En 1963 expuso sus primeros vestidos, hechos de plástico y plumas, en la Bienal de París. Cinco años después inauguró en París su propia casa de modas

Su primera colección de alta costura revolucionó el mundo de la moda con la introducción de nuevos materiales en la confección como los metales, el papel y el plástico, una constante a lo largo de toda su carrera. En 1999 Paco Rabanne se despidió de la alta costura y comenzó a volcar sus ideas en el prêt-à-porter, una moda más dinámica.

Entre sus múltiples premios destacan la Aguja de Oro (París, 1977) o el premio de perfumería Oscar (Nueva York, 1975).

En 2005 la colección de Robinson fue recibida con los brazos abiertos a pesar del miedo de defraudar las expectativas y el listón tan alto que había dejado el rastro del fundador.

Pero ya finalizada la colección pero sin todavía habiéndola presentado en público anunció que era un giro de 180° al espíritu de la marca, comentó que hoy en día es muy complicado innovar y menos a nivel de materia y tejidos así que para no defraudar al nombre decidió dar su punto de vista de la mujer totalmente centrado en la elegancia y la feminidad y dejando atrás aquellos años experimentales pero haciendo pequeñas alusiones al maestro, como utilizando telas metalizadas y formas arquitectónicas.

Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que yo he encontrado más interesante y significativo de su primera colección:

La marca en su regreso buscaba una mujer no sexy, sino sensual, guapa y provocativa y muy actual .

Hasta hoy en día, diseñadores como Nicolas Ghesquière actual director de moda en la firma Balenciaga o Ralph Lauren han estado influenciados por las tendencias que hacían referencia al futurismo y a una imagen arquitectónica de las prendas y de constante innovación de materiales.

Aquí tenemos una muestra de cómo algunas piezas nos pueden recordar aquellos maravillosos años en que el maestro de esta materia, Paco Rabanne, estaba en la cima de la orquesta.

Conclusión:

En definitiva la conclusión de este trabajo de recerca sobre una imagen, que en mi caso he elegido una foto de una chica que lleva un vestido muy representativo de lo que fue llamado futurismo de Paco Rabanne inspirado en unas formas minimalistas de los `60 es que como ya he comentado a lo largo de este trabajo Rabanne fue un visionario.

Mi conclusión de los conocimientos que he obtenido a lo largo de estas páginas es que hoy en día es muy difícil innovar y crear moda porque casi todo ya está inventado y por mucho que intentemos crear tendencia

intentando tener una visión futurista como la que tuvo Paco Rabanne es imposible porque siempre se recurre al pasado y cayendo así en el mismo pero imposible error de superar.

Rabanne desde mi punto de vista fue un visionario con sus materiales estrambóticos, madera, fibra óptica, metal, plástico, papel, etc etc pero también yo creo que incluso el cayó en el error de recurrir a modas anteriores, en su caso a los diseños y formas de sus vestidos muy minimalistas que se utilizaron en los `50 y `60.

Con este punto de vista no desmerezco que quien recurre al pasado es mejor o peor diseñador sino creo que digo una realidad y orden del día que hoy en día e incluso en esos años el inventar y crear algo nunca visto antes es muy difícil por no decir imposible.