

Unidad 5

Años 1900 y 1910 -

Del Modernismo al Orientalismo

Cofinanciado por
la Unión Europea

Número de Referencia del Proyecto: 2022-2-DE04-KA220-YOU-000101981

**Cofinanciado por
la Unión Europea**

Acción clave:

KA 220 - Asociaciones de cooperación en el ámbito de la juventud

Subacción:

HORIZONTAL: Medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Prioridad principal:

HORIZONTAL: Valores comunes, compromiso cívico y participación

Prioridades adicionales:

JUVENTUD: Fomento de la ciudadanía activa, el sentido de iniciativa de los jóvenes y el espíritu empresarial de los jóvenes, incluido el espíritu empresarial social

Temas principales:

Creatividad, arte y cultura

Competencias ecológicas

Identidad, ciudadanía y valores europeos

P(1) Coordinador:

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V. (JKPeV) – Dresden
(Alemania)

P(2) Socio:

KAINOTOMIA & SIA EE – Larissa (Grecia)

P(3) Socio:

CATWALK PROJECT – Thessaloniki (Grecia)

P(4) Socio:

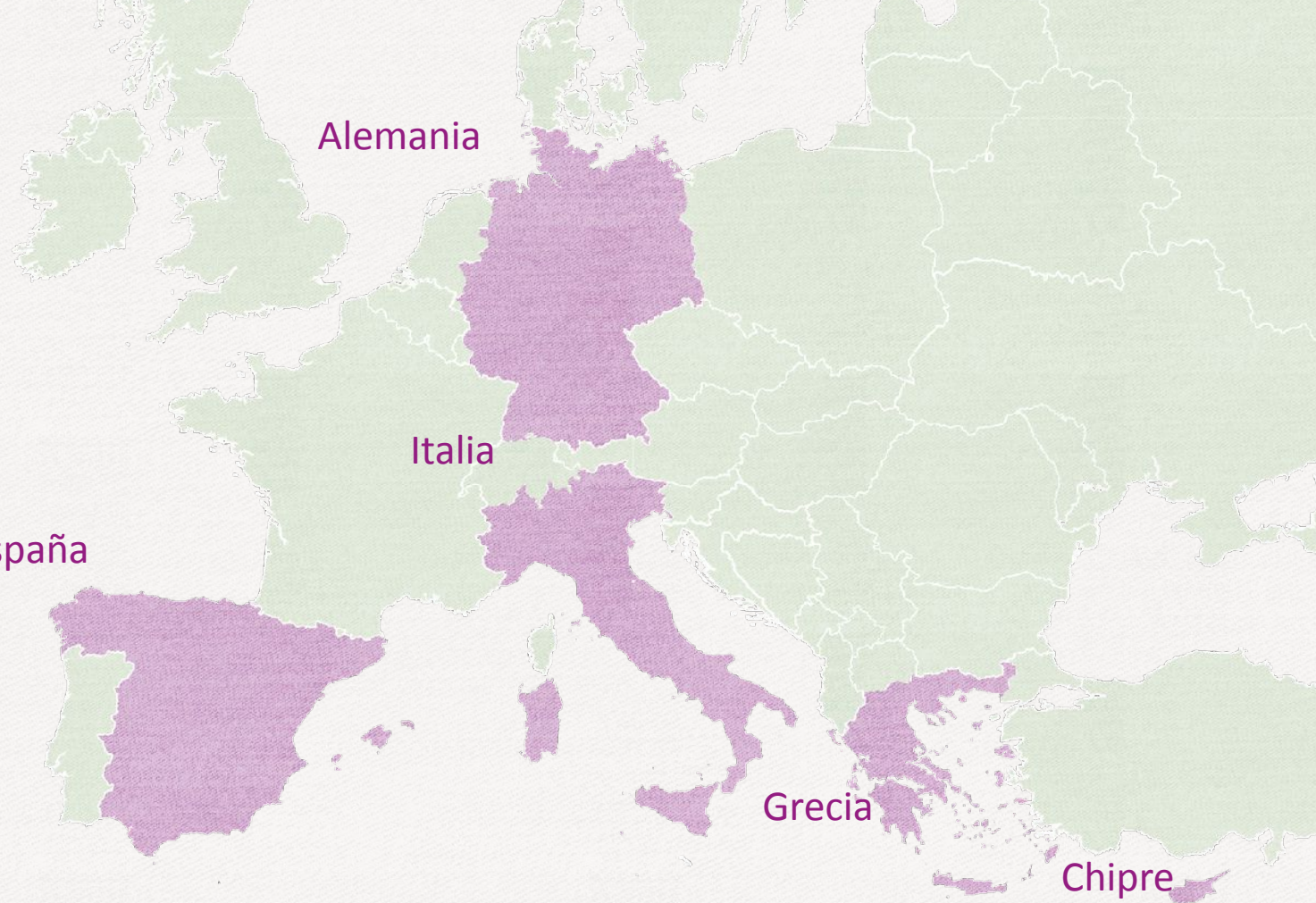
LOTTOZERO – Prato (Italia)

P(5) Socio:

CELLOCK LTD – Nicosia (Chipre)

P(6) Socio:

POLITECNICA DE VALENCIA (UPV) – Valencia (España)

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

KAINOTOMIA
κέντρο διά βίου μάθησης

Catwalk
Δημιουργία Τέχνης Πολιτισμός

LOTTOZERO

CELLOCK®
POWER OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALÈNCIA

Años 1900 y 1910: Del Modernismo al Orientalismo

Introducción

La Belle Époque

[Central News. Fotografía sin acreditar](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

Primera Guerra Mundial

[H. D. Girdwood](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

Años 1900 y 1910

Innovaciones de la Belle Époque

Tecnología

Transporte y comunicación;

electricidad, automóviles, teléfonos.

Arte & Cultura

Picasso, Monet, Klimt en arte;

Joseph Conrad, Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce en literatura.

Moda

Introducción de la alta costura;
Art Nouveau;
Jugendstil.

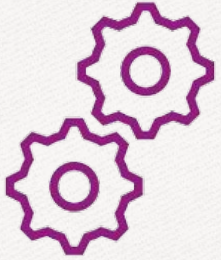
Ciencia

Vacunas y antibióticos;
mejoras en la esperanza de vida.

Sociedad & Política

Movimiento feminista;
movimiento obrero.

Objetivos del Workshop

Analizar cómo la moda sirvió de medio de expresión personal.

Participe en actividades para desvelar las complejas relaciones entre los acontecimientos históricos y las innovaciones de la moda.

Apreciar el papel de la moda como testimonio de los cambios sociales, culturales, políticos y económicos.

Dibuja y Cuéntalo

Fuente: [via Freep!k](#)

Un Vistazo a la Moda de principios del siglo XX

- Los atuendos sofisticados y los trajes a medida mostraban el **estatus social** de hombres y mujeres.
- Las costumbres del siglo XIX seguían siendo las principales tendencias de la moda.
- **Corsés y moda masculina:** la constante de la Belle Époque.
- En la Exposición Universal de París de 1900, la **alta costura francesa** causó una impresión duradera y se aseguró un lugar en lo alto de la lista de las ciudades de la moda más importantes e influyentes del mundo.

[Diego Calvache Gómez de Mercado,](#)
Dominio público, vía Wikimedia
Commons

Un Vistazo a la Moda de principios del siglo XX

El corsé saludable

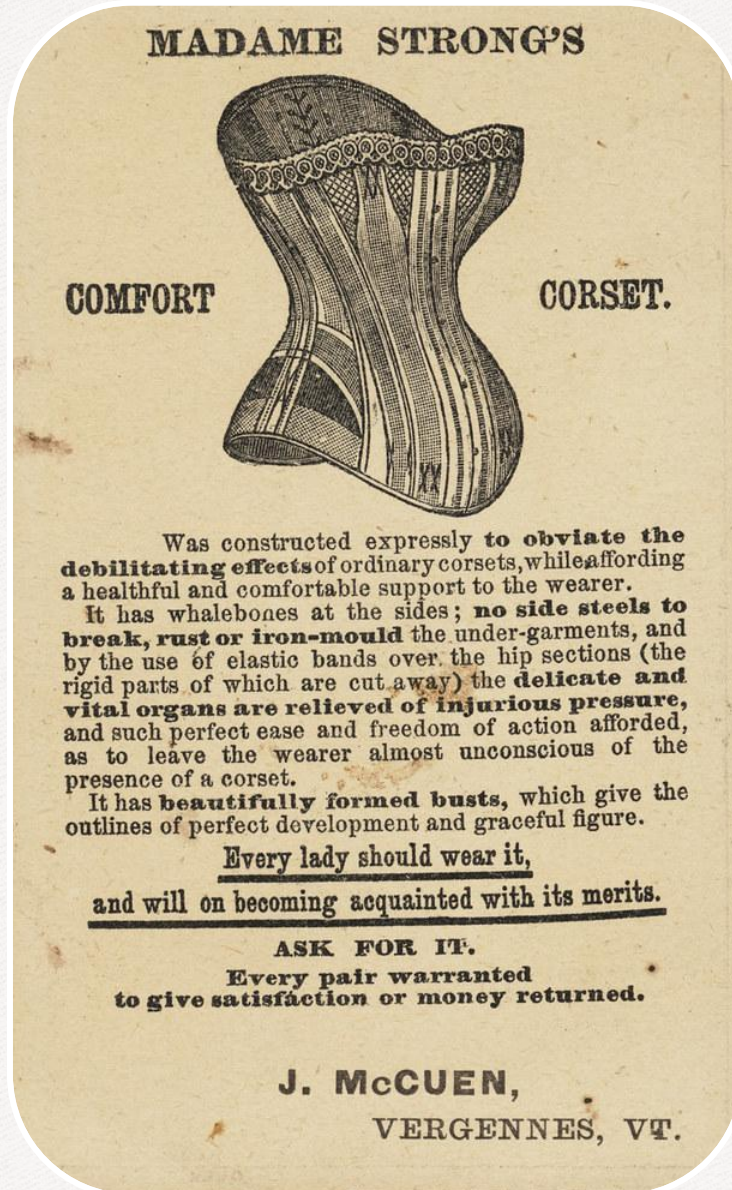
El sector de la corsetería experimentó importantes transformaciones, se promocionó como saludable e incluso, supuestamente, se recomendó desde el punto de vista médico.

➡ Silueta S

alternativa a la figura de reloj de arena ←

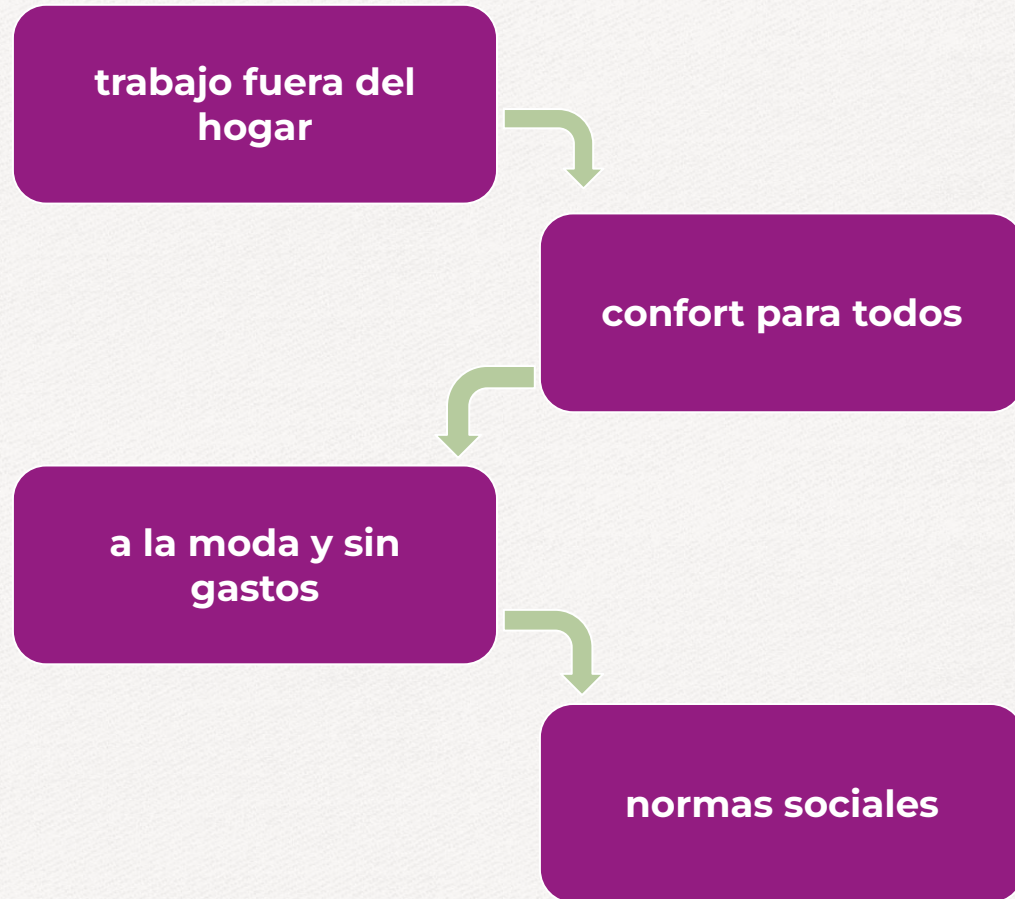
➡ cintura fina y busto acentuado

caderas hacia atrás, pecho hacia delante ←

Un Vistazo a la Moda de principios del siglo XX

El traje a medida

Fuente: [Unknown illustrator](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

El Modernismo y la Moda

[George Barbier \(1882 - 1932\)](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

[Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

El Modernismo designa un movimiento mundial de la sociedad y la cultura que, desde las primeras décadas del siglo XX, pretendía representar las **experiencias y transformaciones** introducidas por la **industrialización**.

El concepto de **figura natural** se convirtió en la principal inspiración del diseño. La moda empezó a alejarse de la distorsión de la silueta y postura femenina para adoptar un **enfoque más práctico**.

El Modernismo y la Moda

Staying True to Tradition: Men's Fashion in the Early 20th Century

Levita

Frac

- La moda masculina avanzaba a un ritmo más lento que la femenina.
- La **formalidad** seguía siendo el hilo conductor del atuendo.
- Las opciones más formales en el guardarropa masculino eran la **levita** durante el día y el **frac** por la noche.
- Las **corbatas** se convirtieron en un accesorio popular para añadir un toque de color a los conjuntos.
- El **sombrero** también siguió siendo un accesorio esencial, símbolo del atuendo de un caballero.

[André De Takacs](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

El Modernismo y la Moda

Los cambios sociales avanzan más rápido

Del corsé al baile

deporte

baile

artistas

Además de las innovaciones técnicas, los cambios sociales han influido especialmente en la moda. La rápida urbanización y la creciente **popularidad de deportes** como el tenis, el ciclismo, el golf y el baile crearon la necesidad de prendas que permitieran más movimiento.

Como consecuencia, los tejidos pesados fueron sustituidos por otros más **ligeros y suaves**.

Orientalismo

- A partir de 1909 comenzó una oleada de interés por el tema del **harén**. La moda abandonó los corsés y dirigió su atención hacia **físicos más curvilíneos**.
- “**Scheherazade**”, un ballet basado en “Las mil y una noches” y “**Cleopatra**”.
- **Paul Poiret**, el Rey de la Moda

tejidos drapeados,
colores vivos y silueta
esbelta

pantalones de harén

falda trabada

[Sophie Gengembre Anderson](#), Dominio público, vía Wikimedia Commons

“**Orientalismo**”, según la definición de **Edward Said**, se refiere a las ideas e imágenes que «Occidente» proyecta sobre zonas como Oriente Medio, Asia y Extremo Oriente, también llamadas «Oriente». (Harris, 2022)

Primera Guerra Mundial

La Moda en la Guerra

enfoque
utilitario

Los diseños se inspiraban en los uniformes masculinos y, para adaptarse a sus nuevos trabajos, vestían prendas prácticas como pantalones delantales, blusas o incluso la ropa de trabajo de sus maridos.

—> **Falda-pantalón**

crinolina de
guerra

Falda amplia de tela sencilla y sin adornos, bajo la que se llevaban numerosas enaguas.

Moda masculina

Sus uniformes militares se adoptaron en su indumentaria cotidiana.

Sencillez y aspecto fuerte en el atuendo diario.

relojes de
pulsera

Como los relojes de bolsillo eran difíciles de agarrar, se diseñaron relojes de pulsera.

Presentación de Moda

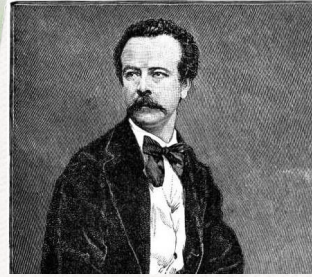
Fuente: [Freepik](#)

Debatendo sobre Moda

Fuente: [Young People debating, Envato Elements](#)

Diseñadores de Moda Destacados

Charles Frederick Worth es considerado el “**padre de la alta costura**”. Conocido por sus **lujosas y opulentas creaciones**, su diseño convirtió a París en la capital de la moda.

Ilustración para «Paris Dressmakers» de M. Griffith, publicada en The Strand Magazine no. 48, Vol. VIII, de julio a diciembre de 1894. [vía Wikimedia Commons](#)

Lucile (Lady Duff-Gordon) fue una diseñadora de moda británica conocida por sus **diseños vanguardistas** y su papel en la introducción de la **ropa interior como prenda exterior**. Fue pionera en la comercialización de la moda.

[Lady Duff Gordon Abstract/medium, Bain News Service, publisher, Dominio público, vía Wikimedia Commons](#)

Paul Poiret fue uno de los diseñadores más destacados de la **Belle Époque** y de la moda moderna. Revolucionó la moda femenina **aboliendo el corsé** e introduciendo siluetas holgadas y cómodas.

[Paul Poiret, Anonyme, photographe, CC0, vía Wikimedia Commons](#)

Conclusión

Nuestra exploración de los años 1900 y 1910 ha desvelado un mosaico de estilos, tendencias y factores que contribuyeron a dar forma a la historia de la moda de estas décadas. La paz y el lujo de la Belle Époque inauguraron un **estilo de vida despreocupado y moderno** que había que asumir independientemente del estatus social.

La moda se balanceaba entre dos fuerzas opuestas: una **imagen romantizada de la silueta femenina y un traje liberador**.

Los **corsés** y la **ropa deportiva** revelaban las contradicciones de este periodo.

Por otro lado, la **moda masculina** no registró muchos cambios, manteniendo la formalidad y los trajes como hitos.

Por último, los cambios culturales como la influencia de la **danza** (por ejemplo, el tango) y el **Orientalismo** contribuyeron a configurar nuevas y diferentes tendencias de moda.

Estos cambios tienen un hilo conductor: la búsqueda de la **libertad de movimiento** y la celebración de figuras esbeltas y más naturales, lo que supone un alejamiento de las normas restrictivas del pasado.

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 trajo consigo cambios drásticos y bruscos en el mundo, pero también en la moda, dictados más por la **necesidad** y el **sentido práctico**.

Balón de Retroalimentación

¡Qué divertido

¡Qué
aburrido!

¿Quizás más
tiempo?!

Fuente: [Freepik](#)

“Elegancia y confort no son incompatibles, y quien sostenga lo contrario simplemente no sabe de lo que habla.”

— Salvatore Ferragamo, diseñador de zapatos

[Imperial War Museum Printed Books](#)
[Women's work Collection](#), Dominio
público, vía Wikimedia Commons

¡Gracias!

ReFashionized

Fashion Evolution towards Sustainability

www.instagram.com/refashionizedproject/
www.facebook.com/Refashionized

El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+.

**Cofinanciado por
la Unión Europea**

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

Número de Referencia del Proyecto: 2022-2-DE04-KA220-YOU-000101981

Esta obra está sujeta a una licencia [Creative Commons Attribution 4.0 Licencia Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

KAINOTOMIA
κέντρο διά βίου μάθησης

Catwalk
Δημιουργία Τέχνη Πολιτισμός

LOTTOZERO

CELLOCK
POWER OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

UNIVERSITAT
POLITÉCNICA
DE VALÈNCIA