

Laura Luceño Casals
Centro Superior De Diseño de Moda de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

laura.luceno@telefonica.net

/La Edad Media un idilio de creatividad para la moda contemporánea

Resumen:

La recreación de la Edad Media ha generado un notable impacto en nuestra sociedad contemporánea y en particular en el mundo de la moda. Numerosos diseñadores se inspiran en este periodo histórico y especialmente en su arte, su indumentaria, sus valores y espiritualidad, para crear colecciones innovadoras. En las pasarelas otoño e invierno de 2012, era una tendencia clara, y algunos teóricos se han cuestionado el porqué del retorno a la estética medieval.

Palabras clave:

Moda contemporánea, Edad Media, armadura, cota de malla, 2012

Abstract:

The middle age recreation has generated an important impact in our contemporary society and particularly in the world of fashion. Several designers get their inspiration from this historical period and especially from its art, its clothing, its values and spirituality to create innovating collections. In the catwalks fall and winter 2012 it was a clear trend and some theorists are questioning the reason to this return to medieval aesthetic.

Key Words:

Contemporary fashion, middle age, armor, coat of mail, 2012

Introducción

Este estudio se basa principalmente en el análisis de las propuestas de reconocidos diseñadores y marcas que presentaron sus creaciones en pasarelas internacionales, concretamente en las presentaciones de otoño e invierno de 2012, aunque se incluyen creaciones anteriores como es el caso de la colección póstuma de Alexander McQueen del año 2010 o la de Paco Rabanne de 1966. No se trata de un análisis exhaustivo por lo que algunas colecciones inspiradas también en la Edad Media serán descartadas, teniendo en cuenta que el criterio adoptado para su inclusión ha sido que los ejemplos mencionados aparecieran citados por periodistas o críticos de moda, en la temporada mencionada. Estos especialistas resaltan las referencias medievales de las colecciones presentadas pero, salvo excepciones, no se cuestionan el porqué de dicha inspiración, exceptuando el importante hallazgo del reportaje titulado, “Cuando la Edad Media inspira la moda” de la periodista francesa Charlotte Brunel, publicado el 7 de septiembre de 2012 en la publicación semanal L’Express Styles¹

En un primer momento se plantearán algunas hipótesis sobre las posibles razones y los contextos sociales que estimulan a los diseñadores de moda a inspirarse en el Medioevo para después preguntarse: ¿Qué elementos o imágenes de la Edad Media inspiran a los creativos? Las colecciones parecen basarse principalmente en tres aspectos de este periodo histórico, en *el Arte medieval, en la moda y la indumentaria de la época y en el simbolismo, los valores y la espiritualidad del periodo.*

Hipótesis sobre las posibles razones y los contextos sociales que estimulan a los diseñadores de moda a inspirarse en el Medioevo

“En lo que respecta a la apariencia humana, el siglo XX ha engendrado en cien años más mutaciones que todo el milenio anterior. Esas se han ido depositando con delicadeza, formando sedimentos sucesivos,” como apunta François Baudot², periodista y escritor francés, autor de varias monografías sobre diseñadores de la colección *Assouline*. La moda contemporánea y las colecciones actuales presentan prendas que reflejan esos posos consecutivos, esas capas superpuestas, que en ocasiones resultan auténticos códigos encriptados que las críticas de moda o los propios diseñadores nos develan. La moda actual parece a veces confusa y compleja, como también lo es la sociedad actual y el hombre y la mujer contemporáneos. Los sedimentos sucesivos que configuran la moda de hoy son producto de la historia y de los cambios sociales, económicos y políticos que ha experimentado nuestra sociedad occidental. Aunque el origen de la moda no se puede datar con exactitud, todos los investigadores coinciden en su génesis medieval. Según Frédéric Godart³ y Sarah-Grace Heller, “la moda nace en occidente, en las cortes de Borgoña o de Italia, en los siglos XIV o XV o de manera más general en la era llamada “primera modernidad.” “Hasta la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, la moda como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus extravagancias”⁴. Valerie Steele añade: “en 1393, (...) en París, el reino de la moda inconstante había empezado.” No obstante según Godart, “la moda empezó en Italia y no

en Francia, donde se asoció estrechamente a la emergencia de las ciudades y a una clase media en auge (...) De Italia, la moda moderna se extendió a la corte de Borgoña, que ha sido llamado “la cuna de la moda.” Por lo tanto, la inspiración medieval de la moda actual es una vuelta a sus orígenes y se convierte en tendencia clara en las colecciones de 2012 para varias marcas como Carven, Valentino, Rochas, Bottega Veneta, Versace o Lanvin, según Charlotte Brunel. La recurrencia a cierta estética medieval es además una característica diferenciadora de las propuestas de los diseñadores Alexander McQueen y Martin Margiela, a lo largo de toda su obra, sin olvidar a Paco Rabanne que decidió resucitar la cota de malla.

Fig. 1. En la página 130. Colección Otoño-Invierno 2010 de Alexander McQueen.

<http://www.vogue.co.uk/fashion/autumn-winter-2010/ready-to-wear/alexander-mcqueen/full-length-photos/gallery/475882>

Fig. 2. La nueva cota y armadura de Paco Rabanne en 1966, como propuesta futurista.

Sólo Moda, Paco Rabanne, RTVE.es
www.rtve.es

Montserrat Herrero⁵ analiza la importancia de la imagen en la sociedad postmoderna: *“En un mundo en que la mediación espacio-temporal se ha hecho muy compleja, la imagen se muestra como el vehículo inmediato de la comunicación: aquello que compartimos se hace de imágenes tipificadas repetidas, de lugares y sentidos comunes, que se hacen comunes en virtud justamente de su repetición. Pasado un tiempo, cambian las imágenes y con ellas nuestra existencia común”*. Lo mismo podría decirse de la moda. El diseñador busca su inspiración en iconografías compartidas por todos, en imágenes que nos ha legado el arte, la historia, la propia moda, o la música, el cine y la literatura. El creativo fagocita todas las formas de cultura, los conceptos y las estéticas de ayer y hoy, para crear nuevos lenguajes, nuevas propuestas y nuevas

apariencias, en ocasiones capaces de materializar los deseos y las aspiraciones de la sociedad. El creador de moda, partiendo del imaginario colectivo, moldea nuevas prendas y nuevas imágenes, fruto de sus propios sentimientos, de sus propios fantasmas y de sus propias fabulaciones. En efecto, como expresa G. Vattimo, uno de los máximos representantes de la postmodernidad filosófica: *“eso que llamamos la realidad del mundo es algo que se constituye como contexto de las múltiples fabulaciones”*, y una de ellas es la recuperación, en la moda contemporánea, de la indumentaria inspirada en el Medioevo. Si nos remontamos a principios del siglo XXI, debemos saber que la década del 2000 al 2009, ya se define en moda como *“the mash up decade”*, unos términos utilizados para hablar de música y

describir la mezcla y la fusión de estilos. La atomización de las tendencias y la variedad de las propuestas, incluyen un retorno de las estéticas del pasado basadas en periodos históricos anteriores que los diseñadores de moda actualizan y remodelan sin cesar para que la moda siga evolucionando. El vestido convencional se va enriqueciendo con múltiples referencias y la Edad Media es una estética en boga para muchos creativos de moda contemporáneos. ¿Por qué el medioevo se convierte en tendencia en 2012? ¿Por qué este periodo de la historia tan alejado de la actualidad inspira la moda contemporánea?

Linda Watson⁶ apunta que la revista americana “Vogue” escribió: “*a medida que avanzamos hacia el 2000, la moda está viajando hacia atrás.*” En el año 2000 se vivió un cambio de siglo y un cambio de milenio. Presumiblemente todos los ordenadores del mundo iban a colapsarse por el cambio de fecha y el caos iba a apoderarse de nuestro mundo... Se escribieron incluso libros que hablaban de las similitudes y las diferencias de los miedos y temores que vivieron los hombres del año 1000, comparándolos con los sentimientos experimentados por los coetáneos del 2000. Georges Duby, historiador francés especialista en la Edad Media, publicó en 1995: “*Año 1000, Año 2000. La huella de nuestros miedos*”⁷, en el que establece que en la sociedad actual “*hay una inquietud, una angustia, crispada en el fondo de nosotros*”, un estado de ánimo muy parecido al que debían sentir los hombres y mujeres de la Edad Media. ¿Podrían ser estos sentimientos compartidos por los hombres medievales y contemporáneos, la causa de la proliferación de las colecciones inspiradas en este periodo histórico, especialmente desde mediados de los 90 hasta la actualidad, y más concretamente en el año 2012? Los miedos comunes entre estos dos periodos históricos en teoría tan alejados, tienen tres similitudes sorprendentes: el temor a la enfermedad, a las catástrofes naturales y a la pobreza, salvando las distancias. El hombre medieval vivió y sufrió la terrible epidemia de la peste negra y el hombre contemporáneo ha temido por las enfermedades contagiosas como han sido la gripe aviar de 2004 a 2006 y la pandemia de gripe A, en 2009. El hombre de la Edad Media, creía que “*un trastorno de la naturaleza*

era una señal que anunciaba las tribulaciones inmediatamente anteriores al fin del mundo. Un ejemplo: todo el mundo creía que, según la voluntad divina, el curso de los astros era regular. La aparición de un cometa, es decir, de una irregularidad, suscitaba inquietud. (...) Dios enviaba mensajes mediante estos accidentes. Llamaba a estar alerta. Y los sabios debían interpretar esas señales, explicar su sentido.” El hombre del 2000, inmerso ya en la sociedad del conocimiento, ha logrado un desarrollo tecnológico y científico extraordinario y sin embargo no ha podido prever el tsunami del sudeste asiático en 2004 o el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Por último, el tercer miedo no es otro que el generado por la gran crisis financiera y bursátil mundial de 2008, que ha desencadenado el temor a la pobreza, al desempleo y al empobrecimiento de nuestras sociedades occidentales, en las que ha aflorado incluso el miedo a pasar hambre, que parecía erradicado para siempre. En el año 2012, las profecías que vaticinaban el fin del mundo según el calendario maya, se asemejaban a las predicciones del año 1000, y en las pasarelas internacionales y en las grandes marcas de lujo, proliferaron nuevas estéticas inspiradas en la Edad Media. La coincidencia entre estos temores y miedos, parecen acercar el estado de ánimo del hombre medieval y contemporáneo.

El concepto de “*estado de ánimo*”⁸ no es una frivolidad, en la actualidad se habla de una nueva forma de marketing basado en él. Los profesionales de este sector han dejado de tomar como referencia el tema de la edad para comunicar los productos a sus clientes, y se basan ahora en el “*estado emocional*” del comprador. “*El nuevo marketing, según la organización dedicada al rastreo de tendencias Style-Vision ya hace referencia a este fenómeno como “marketing de estado de ánimo”, dando a entender que la demografía ya no tiene sentido*”⁹

Inspiración en el Arte Medieval

Referencias a los manuscritos y las pinturas de la Edad Media

Según Charlotte Brunel, las colecciones de 2012 basadas en el medioevo presentan colores inspirados en el manuscrito iluminado más importante del siglo XV: «*Las muy ricas horas del Duque de Berry*». Fue encargado por Jean, Duque de Borgoña y fue pintado por los hermanos Limbourg, Paul y Jean, de 1413 a 1416¹⁰. Es considerado una de las mejores representaciones de la pintura gótica internacional a pesar de su pequeño tamaño. El «*rey de los manuscritos ilustrados*» se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York y se expuso en el Louvre en la primavera de 2011, inspirando así la paleta cromática de algunos diseñadores franceses y afincados en París, en la temporada 2012.

En la Edad Media el color adquirió una fuerte simbología y marcaba el estatus económico, político y social del individuo. El rojo y el púrpura simbolizaban el valor y la fuerza y era el color reservado para la nobleza¹¹. La marca Valentino muestra en 2012, vestidos con su color característico y con una estética que recuerda los trajes de las damas de la corte de la Edad Media.

La obra pictórica de este periodo histórico que más parece influenciar el mundo de la moda es la de Hieronymus Van Aken, más conocido como «El Bosco». Su tríptico pintado al óleo sobre tabla, «*el Jardín de las delicias*»

en 1510¹², inspiró a Guillaume Henry, director artístico de Carven en 2012, que plasmó las imágenes en sus estampados para, como explicó en la entrevista de «*L'express Styles*», describir «*la vida agitada, bulliciosa y colorida*»¹³ de la Edad Media. Utilizó en sus colecciones tonos ahumados, pardos, y azafranes porque según él: «*su paleta se quería tan gargantuesca como un banquete medieval*»¹⁴.

La colección póstuma del prestigioso diseñador Alexander McQueen, se presentó durante la semana de la moda de París, el 10 de marzo de 2010, cuando justo se cumplía un mes de su muerte. Sólo se hizo un pase privado a reconocidos periodistas y se presentaron quince piezas, todas ellas con fuertes connotaciones religiosas e inspiradas en el artista holandés. «*El Bosco se hizo famoso por sus representaciones del Infierno y sus moradores*»,¹⁵ y McQueen consideraba «El jardín de las delicias» uno de sus cuadros preferidos. Según E. H Grombrich, con esta obra, «*por primera vez y acaso por única vez, un artista consiguió dar forma concreta y tangible a los temores que obsesionaron al hombre del Medioevo*»¹⁶. Alexander McQueen diseñó su última colección abrumado por el dolor de la enfermedad y posterior muerte de su madre, Joyce, a la que estaba muy unido. Aunque la inspiración medieval podría suponer la utilización de técnicas artesanales,

Fig. 3. Colección de Guillaume Henry para Carven en 2012. Estampado de la obra de la Edad Media «El jardín de las Delicias» de Hieronymus Van Aken, «El Bosco», de 1510 sobre el tejido.

<http://fashion.telegraph.co.uk/galleries/TMG9115900/11/Paris-Fashion-Week-Carven-autumnwinter-2012-in-pictures.html>

McQueen utilizó para sus estampados y tejidos, técnicas informáticas de última generación. Las imágenes de El Bosco no se imprimieron sobre los tejidos sino que un sofisticado programa informático plasmó su iconografía en forma de bordados y puntadas sobre la tela, generando en la prenda texturas sorprendentes¹⁷. Para hacer contemporáneas las líneas de los trajes medievales, McQueen depuró y estilizó sus formas, añadiendo volúmenes complejos e innovadores. Creó un traje sin costuras¹⁸, a partir de una sola pieza de tejido, un reto técnico de modelaje que perseguía desde hacía tiempo. Henry, director creativo de la firma gala Carven también eligió para una blusa, el mismo estampado de El Bosco impreso por ordenador, combinado con una falda de tejido calado, que hace referencia a los rosetones de las catedrales góticas, pero dos años más tarde que McQueen.

Fig. 4. En la página anterior: Colección de Alexander McQueen en 2010. Estampado que reproduce la obra de la Edad Media “El jardín de las Delicias” de Hieronymus Van Aken, “El Bosco”, de 1510, a través de un sofisticado programa informático que lo reproduce en puntadas sobre el tejido.

http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/1268175603_910215.html#1268175603_910215_0000000000

Referencias a las formas y a los elementos compositivos de las catedrales románicas y góticas

En 2012, Guillaume Henri, director creativo de Carven se inspiró en los artistas anónimos que construyeron las catedrales románicas y caló el tejido y el ante de sus vestidos, con las formas del rosetón pétreo que adorna estos edificios. Henry también se inspiró en las vidrieras multicolores de las catedrales góticas y propuso sus formas y colorido como estampado de sus vestidos drapeados, combinándolo con otros grafismos como las rayas. Además del calado, también construyó un vestido, con un tejido de encaje de guipur que representaba las formas circulares del rosetón. El origen histórico y la cuna del encaje todavía no se han determinado de manera definitiva, pero aparece una pieza de tafetán y de lácis bordado en 1476¹⁹, que proviene de la corte de Borgoña. El encaje fue tendencia en 2011, después de que Prada lo propusiera en 2008. Nelly Rodi –la consultora gala de tendencias más importante de Europa– opina que la vuelta del encaje es una opción para combatir la inmediatez de nuestro entorno. En París, el tiempo es el nuevo valor al alza. El encaje artesanal requiere muchas horas de trabajo y manos expertas, lo que explica su elevado precio... y el interés que despertó el encaje entre las firmas de lujo, supone también la reivindicación de una vuelta a los orígenes de la cultura europea y a la artesanía, para desmarcarse de la producción deslocalizada de la última década y de los productos confeccionados en algunos países emergentes como China o India.

En la presentación póstuma de Alexander McQueen, la firma mos-

traba estampados de ángeles, que parecían sacados de los frescos de las catedrales medievales. El cuello del vestido terminaba en una capa que parece simbolizar las alas de los ángeles. McQueen se inspiró también en las vírgenes de los retablos medievales, y presentó un vestido con forma de túnica. Las capas majestuosas de la colección de Valentino, parecen también evocar a las vírgenes de la pintura medieval, en 2012.

Fig. 5. Colección de Guillaume Henry para Carven en 2012. El diseñador se inspira en las vidrieras de las catedrales medievales y las plasma en la falda y en la chaqueta, a modo de estampado. El vestido verde muestra un calado en forma de rosetón.

<http://fashion.telegraph.co.uk/galleries/TMG9115900/11/Paris-Fashion-Week-Carven-autumnwinter-2012-in-pictures.html>

Inspiración

en la moda y la indumentaria de la época

Referencias a la moda de los cortesanos y nobles

La indumentaria de la nobleza de la Edad Media se expresa también en los vestidos mediante tejidos con motivos de tapicería y arabescos vegetales²⁰. McQueen incorporó en su última colección tejidos brocados, gasa y terciopelo para rememorar la indumentaria de la aristocracia medieval. Utilizó también pedrería, incrustaciones doradas y bordados con motivos vegetales. Se inspiró en la cota de malla de los soldados proponiéndola en el escote. Las siluetas de sus vestidos recuerdan los volúmenes de las faldas de las aristócratas medievales. Como la propia Edad Media, la moda de McQueen se define

como la yuxtaposición de elementos contradictorios: fragilidad y fuerza, tradición y modernidad o fluidez y severidad. Así eran sus colecciones.

La obra de Petrus Christus que retrata a Isabel de Portugal, esposa del Duc de Berry, con Santa Elizabeth en 1458, muestra la moda de la Corte de Borgoña. La Duquesa lleva en la cabeza un « henin dividido » o « tocado de cuernos »²¹, genuinamente medieval y completamente en desuso desde esa época. La firma McQueen recrea en otro tejido el mismo tocado y lo combina con un vestido de una época muy posterior, creando un estilismo rompedor e innovador.

Referencias a la indumentaria de los caballeros y soldados medievales

Paco Rabanne, decidió resucitar la armadura y la cota de malla en 1966, como propuesta transgresora y futurista, pero se trataba de un futurismo asociado a la Edad Media. Su colección compuesta por 12 vestidos y presentada en el Hotel George V, se titulaba: vestidos “imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos”. La prensa internacional los calificó de “imponibles”, pero tuvieron una gran repercusión y son considerados ahora un hito en la his-

toria de la moda contemporánea²². Sus vestidos de aluminio consistían en el ensamblaje de placas metálicas con pequeños aros. Varió la forma del metal: podía ser circular, cuadrado y rectangular sobre distintos soportes: malla metálica tipo cota, punto o directamente sobre la piel, formando un entramado. Gabrielle Chanel le llamaba el “metalúrgico”, pero los periodistas que le nombraron el “Julio Verne de la costura”, acertaron del todo. Quién hubiera

dicho que esta inspiración, acabaría siendo tendencia en 2012. La experimentación de Rabanne con materiales modernos de la época, ni textiles, ni de origen animal como el cuero, supusieron un antes y un después en el mundo del diseño. Rabanne fue pionero también en el uso del plástico, del caucho, del vinilo y de los materiales sintéticos, utilizando también abalorios y piedras en sus propuestas. En general la reinterpretación actual de la armadura ha perdido sin em-

Fig. 6. Estilismo del desfile de Alta Costura de Maison Martin Margiela en 2013. La modelo parece llevar un almófar medieval.

<http://madame.lefigaro.fr/defiles/maison-martin-margiela/automne-hiver-2013-2014/haute-couture-0/433122>

bargo una de sus cualidades más características: la dureza. Los cuerpos rígidos y pesados de la Edad Media se traducen en prendas con la misma apariencia pero de cualidades opuestas. La ficticia rigidez de la figura se consigue ahora con tejidos dúctiles, que describen prendas de aspecto defensivo y protector pero que en realidad son blandas y cómodas. *“La estación anuncia la opulencia y la consistencia del medioevo, con productos más pesados, que abrigan el cuerpo con materias dúctiles y generosas”*, desvela Pascaline Wilhelm, directora de moda del Salón textil “Première Vision”²³. Por otro lado, la firma Rochas presentó vestidos con tejidos pesados pero de formas simples y austeras. La estonia

Ragne Kikas, una de las ganadoras del festival de diseño de moda de Hyères en 2012, presentó una colección que se titulaba, “código vestimentario defensivo” y se había inspirado en armaduras presentadas en el Museo de Hamburgo. Sus diseños incorporaban redcillas metálicas ultraligeras llevadas como rebecas, cuero dúctil y mallas esponjosas... El diseñador croata Damir Doma, en 2012, se inspiró igualmente en el símbolo de la cruz y escenificó a caballeros medievales en versión femenina, con tabardos de cuero y chaquetas de peletería, pero imbuidas en un espíritu andrógino y marcial. *“Hay que ser un poco valiente para llevar mis vestidos”*, dijo el creativo. En todos los desfiles

de la Maison Martin Margiela las modelos llevan la cara velada²⁴ y en algunas ocasiones el equipo creativo ha propuesto una reinterpretación del almófar que protegía la cabeza y la cara de los guerreros con una cota de malla, bajo el capacete metálico. Si en la Edad Media era el hombre el que luchaba en las cruzadas o en la pugnas entre señores feudales utilizando armaduras y cotas de malla, parece que ahora les toca a las mujeres, o en todo caso es lo que parecen proponer los creadores de moda del siglo XXI. Las mujeres de sus desfiles se apropian de los atuendos defensivos que usaban los guerreros medievales. En los últimos cincuenta años del siglo XX se han introducido

más cambios en la condición femenina que en todos los milenios anteriores, según Gilles Lipovetsky²⁵. Para el filósofo francés “*el gran siglo de las mujeres, el que ha revolucionado más que ningún otro su destino y su identidad, es el siglo XX*” y por supuesto los inicios del XXI. Los diseñadores de moda parecen estar de acuerdo con esta tesis, «*creo ciegamente en el poder de las mujeres, son fuertes y luchadoras. Transmitir todas esas cualidades con mi moda es muy motivador*», dice Miucca Prada. “*En el corazón mismo de la hipermodernidad se reestructura la disimilitud d* [*uploads/2010/03/alexander-mcqueen-fall-2010_12.jpg e las posiciones de género. Sólo cuando se vacían de sentido existencial y chocan de frente con los principios de soberanía individual, se eclipsan los códigos ancestrales de lo femenino. En los demás casos, las funciones y roles antiguos se perpetúan, combinándose de manera inédita con los roles modernos.*”²⁶](http://media.trendland.com/wp-content/</p>
</div>
<div data-bbox=)

Inspiración

en el simbolismo, va-

lores y espiritualidad

medieval del periodo

Referencias al simbolismo del bestiario medieval

Aunque el origen del bestiario se remonta a la antigüedad es en la Edad Media cuando invade tímpanos y capiteles. Para Ignacio Malaxecheverría, el hombre del Medievo proyectaba sus miedos en la simbología de animales reales o imaginarios. La bestia representa lo impenetrable y lo extraño por excelencia y encarna también valores, virtudes o defectos. “*El románico sacraliza esta estética pagana convirtiendo a los animales -tanto reales como imaginarios- en portadores de virtudes o perversiones, por lo que su aparición en capiteles, metopas, tímpanos, etc.,*

es reinventada y usada con sentido de enseñanza y advertencia”²⁷. El románico usó ciertos animales para manifestar las nociones del bien y el mal, así las aves como la paloma, la cigüeña y el águila simbolizan el bien, por su capacidad para volar y ascender, acercándose al cielo²⁸ En su última colección, probablemente Alexander McQueen propone aves de inspiración medieval en sus vestidos, como símbolo de buen agüero. Otro de los animales reales, considerado portador de valores positivos es el león, que representa en la Edad Media, la

fuerza y la nobleza. En ocasiones se representa a un león con un águila en las portadas, convirtiendo a estos dos animales en guardianes del templo. Los leones característicos de la corona británica fueron un motivo recurrente en la carrera de Alexander McQueen desde su primera colección en 1994 y también hizo bordar un león en su colección de 2010. En las colecciones de 2012, la firma Lanvin mostró la cabeza de un león en relieve en un cinturón y en un collar.

Fig.7. Colección otoño- invierno de de 2012, de la firma Lanvin. En la edad media el león era considerado portador de valores positivos, aquí reinterpretado como adorno del cinturón.

<http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/lanvin/collection/3>

Fig. 8. Los leones característicos de la corona británica fueron un motivo recurrente en la carrera de Alexander McQueen, desde su primera colección en 1994. La imagen del león en su colección de 2010, recuerda los bestiarios medievales.

<http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/>

Fig. 9. Colección póstuma de Alexander Mc Queen, en 2010. El vestido se basa en las aves, según el bestiario medieval, símbolos de buen agüero por su proximidad con el cielo.

http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/1268175603_910215.html#1268175603_910215_0000000001 (acceso febrero 2014)

Referencias a los valores y la espiritualidad religiosa del periodo

El creativo de Carven comenta que le gustó combinar en su colección de 2012, el refinamiento, con ciertos toques arcaicos de la Edad Media. Le interesaba resaltar el peso de la religión, como pretexto de todas sus propuestas «para lo bueno y para lo malo»²⁹. Su colección otoño – invierno 2012, « está poblada por vírgenes con vestidos de encaje tipo rosetón, revisitando el tiempo de las catedrales». Para Donatella Versace, la cruz fue el leitmotiv de su colección de 2012 y la presentó bordada con pedrería, en aplicaciones de cuero, en estampado, formando un grafismo complejo e innovador... Versace también hizo un guiño a Santa Juana de Arco, de la que se celebró el seiscientos aniversario de su nacimiento en 2012, presentando un vestido de apariencia metálica y con una forma entre corsé y armadura. Comentando su inspiración en Juana de Arco, Donatella decía: “*Me gusta su manera de luchar por sus ideas y no contra los demás*”³⁰. En febrero de 2011, Carine Roitfield, la que fuera editora jefe de la revista Vogue en Francia declaró también: “*Quiero ser la Juana de Arco de la moda, el vínculo entre la pasarela y la verdadera mujer*”³¹. Según la historiadora francesa Catherine Ormen-Corpet, la inspiración en el cristianismo de la Edad Media podría ser un resurgir de la identificación a la cultura judeocristiana o una exaltación nostálgica de los valores del hombre medieval, como son la valentía, la fe y el amor³². En la colección de McQueen como ya se ha comentado, aparecen figuras religiosas en vestidos largos de seda y organza y un espectacular

estampado de ángel. En la parte final de su vida, el diseñador tuvo inquietudes religiosas, por eso tal vez se inspiró en la Edad Media. En la nota que dejó antes de suicidarse, se pudo leer en posdata que quería que le enterrasen en una iglesia.

Conclusiones

Michelet, historiador francés del siglo XIX, comparaba la Edad Media a la infancia. Es una época cambiante y larga, atrapada entre la caída del imperio romano y el renacimiento. “*La Edad Media muestra un lado brutal y sensual, ignorante y a veces instruido y crítico, intolerante pero también simple e ingenuo, en ocasiones de una credulidad excesiva y una sincera y verdadera fe popular*”³³. El encanto de la Edad Media, reside esencialmente en su ambivalencia. Sin embargo este periodo histórico ha gozado durante mucho tiempo de mala reputación. Tachada de bárbara y de época oscura por el siglo de las luces, será rehabilitada por los románticos ingleses, como reacción a la civilización industrial y al racionalismo heredado del siglo XVIII. El imaginario medieval está de moda y la visión idealizada que el siglo XXI se hace de él, invade la cultura contemporánea en forma de novelas épicas, fantásticas y de caballería. La trilogía de “El señor de los anillos” de Tolkien, publicada en Inglaterra en 1954 y 55, se convirtió en un fe-

nómeno mediático insólito en todo el mundo, gracias a las películas que se presentaron en 2001, 2002 y 2003. La última de la terna: “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey”, consiguió los 11 Óscar de Hollywood a los que fue nominada, alcanzando el reconocimiento de películas como Ben-Hur o Titanic. A lo mejor este éxito cinematográfico inició una tendencia que sigue entre nosotros. La diseñadora de vestuario escénico, Colleen Atwood, unió moda y Edad Media mostrando a una reina Ravena que, según sus palabras: “*era una especie de reina de la Alta Costura*”³⁴. Charlize Theron encarnaba a la aristócrata en el film « Blanca nieves y el Cazador», estrenada en 2012, justo el año en que las pasarelas internacionales hacían numerosas referencias al medioevo. La literatura, el cine, las series de televisión como “Juego de Tronos”, los videojuegos de las consolas como SIMS medieval... son sólo algunos ejemplos de la recreación de este periodo histórico en la actualidad. La Edad Media se ha convertido poco a poco en el refugio de la fantasía, en una verdadera fábrica de fantasmas y de imágenes sugerentes. “*Hoy, se mide en qué medida se trataba de una civilización refinada, en la manera de seducir a las mujeres, en el amor cortés, cantado por los trovadores. En los cuidados que se aportaba al cuerpo, en el traje que estiliza la silueta, en los colores muy brillantes, en las pieles y en los bordados*”, según la historiadora de moda, Catherine Ormen-Corpet³⁵. Las colecciones de los diseñadores contemporáneos inspiradas en la Edad Media parecen basarse principalmente en tres aspectos de este periodo histórico, en primer lugar en la reinterpretación y apropiación del legado del arte medieval, especialmente en la utilización de la paleta de colores y el uso de la imagen de

ciertas obras de la época en forma de estampados, además de múltiples alusiones a las ornamentaciones de las catedrales románicas y góticas. Una segunda fuente de inspiración es la indumentaria de la época, en concreto los trajes de los nobles, cortesanos, caballeros y guerreros medievales. Los diseñadores recuperan en ocasiones las siluetas de los vestidos de la Edad Media, optan por tejidos y acabados característicos de la época e incluso proponen en sus estilismos prendas genuinamente medievales ya en desuso en la actualidad, como el almófar o el henin dividido. De todas las prendas de la época, las que más parecen interesar a los diseñadores contemporáneos son la armadura y la cota de malla, usadas por los caballeros y soldados medievales. Los creadores actuales se inspiran además en la simbología, los valores y la espiritualidad religiosa de la época, reinterpretando imágenes de los bestiarios medievales y transformando, combinando y reproduciendo el símbolo de la cruz.

El retorno a la Edad Media podría significar para los creativos de la moda el resurgir y la identificación con la cultura europea y judeocristiana, una exaltación de los valores del hombre medieval como son el sentido del honor, la valentía, la búsqueda de la verdad, o un retorno a los miedos que experimentaban el hombre y la mujer de esa época y que parecen resurgir en la actualidad. Georges Duby declaraba en 1984: « *La Edad Media es un mundo maravilloso, es nuestro western, y en ese sentido responde a la demanda cada vez más creciente de evasión y de exotismo de nuestros contemporáneos* ».

Bibliografía

- BAUDOT, F. (2008):
La moda del siglo XX, Barcelona, Gili.
- DUBY, G. (1994):
Año 1000, año 2000: la huella de nuestros miedos. Madrid, Andrés Bello.
- GODART, F. (2010):
Sociologie de la mode. Paris, Découverte.
- LIPOVETSKY, G. (1990):
El imperio de lo efímero. Barcelona, Anagrama.
- LIPOVETSKY, G. (1999):
La tercera mujer. Barcelona, Anagrama.
- MALAXECHEVERRIA, I. (2002):
Bestiario Medieval. Madrid, Siruela.
- TOUSSAINT-SAMAT, M. (1994):
Historia técnica y moral del vestido. Madrid, Alianza.
- TUNGATE, M. (2005):
Marcas de moda. Marcar estilo desde Armani a Zara. Barcelona, Gili.
- WATSON, L. (2004):
Siglo XX moda. Barcelona, Edilupa.
- GROMBRICH, E.H. (1995):
La historia del arte. China, Phaidon.

Fuentes electrónicas

- <http://www.arteguias.com/bestiario.htm>
(acceso marzo 2014)
- <http://arquehistoria.com/historiasvestimenta-en-la-edad-media-317> (acceso marzo 2014)
- http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/1268175603_910215.html#1268175603_910215_0000000000
(acceso febrero 2014)
- <http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/>

- [articulos/d0101.html](http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html) (acceso marzo 2014)
- http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
(acceso enero 2014)
- <http://www.rtve.es/television/20110727/paco-rabanne-poeta-del-metal/450492.shtml> (acceso marzo 2014)
- Nathalie ROELENS «Sémiotique du voile : le cas de Maison Martin Margiela», ACTES SÉMIOTIQUES [En ligne]. 2009, n° 112. Disponible sur : <<http://epublications.unilim.fr/revues/as/2007>> (consulté le 20/03/2014)
- <http://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/06/09/isabella-de-portugal-duquesa-de-borgona-promotora-de-un-estilo/>
(acceso febrero 2014)

Referencias

1. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
2. BAUDOT, F. (2008) *La moda del siglo XX, Barcelona, Gili.*
3. GODART (F). (2010) *Sociologie de la mode. Paris, Découverte*
4. LIPOVETSKY (G). (1990) *El imperio de lo efímero. Barcelona, Anagrama*
5. <http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/d0101.html>
6. WATSON (L) (2004) *Siglo XX moda. Barcelona, Edilupa*
7. DUBY (G) (1994) *Año 1000, año 2000: la huella de nuestros miedos. Madrid, Andrés Bello*
8. TUNGATE (M) (2005) *marcas de moda. Marcar estilo desde Armani a Zara. Barcelona, Gili*
9. TUNGATE (M) (2005) *marcas de moda. Marcar estilo desde Armani a Zara. Barcelona, Gili*
10. GROMBRICH (E.H) (1995) *La historia del arte. China, Phaidon*
11. <http://arquehistoria.com/historiasvestimenta-en-la-edad-media-317>
12. GROMBRICH (E.H) (1995) *La historia del arte. China, Phaidon*
13. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html

14. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
15. GROMBRICH (E.H) (1995) *La historia del arte. China*, Phaidon
16. GROMBRICH (E.H) (1995) *La historia del arte. China*, Phaidon
17. http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/1268175603_910215.html#1268175603_910215_0000000000
18. http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/10/album/1268175603_910215.html#1268175603_910215_0000000000
19. TOUSSAINT-SAMAT (M) (1994) *Historia técnica y moral del vestido*. Madrid, Alianza
20. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
21. <http://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/06/09/isabella-de-portugal-duquesa-de-borgona-promotora-de-un-estilo/>
22. <http://www.rtve.es/television/20110727/paco-rabanne-poeta-del-metal/450492.shtml>
23. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
24. Nathalie ROELENS «Sémiotique du voile : le cas de Maison Martin Margiela», *ACTES SÉMIOTIQUES* [En ligne]. 2009, n° 112. Disponible sur : <<http://epublications.unilim.fr/revues/as/2007>> (consulté le 20/03/2014)
25. LIPOVETSKY (G). (1990) *El imperio de lo efímero*. Barcelona, Anagrama
26. LIPOVETSKY (G) (1999) *La tercera mujer*. Barcelona, Anagrama
27. MALAXECHEVERRIA (I) (2002) *Bestiario Medieval*. Madrid, Siruela
28. <http://www.arteguias.com/bestiario.htm>
29. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
30. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
31. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
32. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
33. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
34. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html
35. http://www.lexpress.fr/styles/mode/quand-le-moyen-age-inspire-la-mode_1157593.html