

EL BALLET TRIÁDICO DE IRIS VAN HERPEN

ENVOLVENTE, ESPACIO Y PERFORMANCE

Clara Zaforas Martín
Tutor: Jesús San Vicente

EL BALLET TRIÁDICO DE IRIS VAN HERPEN

ENVOLVENTE, ESPACIO Y PERFORMANCE

Trabajo Final de Grado
Clara Zaforas Martín

Tutor: Jesús San Vicente
Aula 7. Coordinador: Eduardo Javier Gómez Pioz
Aljunta: Pilar Horna Almazán

Enero 2020
Curso 2019-2020

ETSAM
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Av. Juan de Herrera 4, 28040, Madrid. Telf. 913 36 65 01

ÍNDICE

00. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	7
01. INTRODUCCIÓN	9
Objetivos	
Metodología	
Estructura	
02. LA BAUHAUS: OSKAR SCHLEMMER Y EL TEATRO	33
34 El teatro en la Bauhaus	
36 Biografía de Oskar Schlemmer	
40 Ballet triádico de Oskar Schlemmer	
03. IRIS VAN HERPEN	49
50 Antecedentes: Historia del fenómeno del desfile	
54 Biografía	
60 Filosofía	
62 Danza: Ballet	
64 Escenografía: concepto y aplicación	
66 Triada de Oskar Schlemmer en las pasarelas de Iris Van Herpen	
04. DESFILES CASOS DE ESTUDIO. IRIS VAN HERPEN	71
72 Voltage SS 13	
78 Biopiracy FW 14	
84 Seijaku FW 16	
90 Between the lines SS 17	
96 Aeriform FW 17	
102 Syntopia FW 18	
108 Shift Souls SS 19	
114 Hypnosis FW 19	
05. CONCLUSIÓN	121
06. BIBLIOGRAFÍA	125

RESUMEN

El teatro y los desfiles de moda son el punto donde confluyen muchas disciplinas relacionadas con la arquitectura y el diseño. Los arquitectos no se dedican únicamente a la construcción de edificios, uno de los objetivos de este trabajo de investigación es el conocimiento de algunos de los diferentes caminos que puede seguir, desde la creación de espacios efímeros a la creación de indumentaria.

Oskar Schlemmer con su obra el Ballet triádico investigó acerca de la expresividad escénica del cuerpo humano y su movimiento en el espacio. Puso en escena reflexiones sobre la relación del hombre y el espacio mediante el análisis geométrico de las formas de sus cuerpos y sus movimientos por dicho espacio. Habla de nuevas ideas sobre materiales, colores, formas y diseño aplicado a la creación de espacios donde convivir con el arte en el día a día.

El fenómeno del desfile en la actualidad es tan revolucionario como lo fue el teatro en la Bauhaus, uniendo diferentes oficios en una tarea común. Con esta investigación se ha visto la influencia de Oskar Schlemmer y la Bauhaus en la moda y el performance contemporáneo de Iris Van Herpen. La triada de composición escénica que nos dice Schlemmer está formada por espacio, danza (cuerpo) y vestuario y es la triada que encontramos en los desfiles de Iris Van Herpen: espacio (escenografía), performance (cuerpo), y envolvente (indumentaria).

Los desfiles de Iris Van Herpen son muy heterogéneos, algunos dan más importancia al espacio arquitectónico, otros a la performance y otros al vestuario pero todos ellos con un mismo fin. Para poder entender de qué manera funciona la composición escénica en las pasarelas de Van Herpen aplicamos las teorías que Oskar Schlemmer aplicó al Ballet triádico.

Palabras clave: bauhaus, escenografía, desfiles de moda, envolvente, espacio, performance.

INTRODUCCIÓN

Objetivos

Metodología

Estructura

01. INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Esta investigación de carácter teórico-práctico busca establecer una relación entre Oskar Schlemmer e Iris Van Herpen desde el punto de vista de la creación de envolventes para el cuerpo, los espacios que éste habita y cómo los habita.

A partir de la similitud de filosofías de Schlemmer y Van Herpen, se trata de estudiar los conceptos envolvente, espacio y performance que investigó este profesor de la Bauhaus en el Ballet triádico y transmitirlos a los desfiles de una visionaria diseñadora de la actualidad.

Así, mediante el estudio de ocho casos que corresponden a desfiles de esta diseñadora de alta costura quiero tratar de explicar cómo las teorías que Oskar Schlemmer aplicó en el Ballet triádico funcionan en los desfiles de Iris Van Herpen. Desde el dibujo de cada uno de los tres conceptos: envolvente, espacio y performance y su conjunto, vemos la continuidad del Ballet triádico y sus hipótesis en las pasarelas de los últimos años de Iris Van Herpen. Existe así una influencia de Schlemmer y la Bauhaus en la moda y el performance contemporáneo de Van Herpen.

METODOLOGÍA

Se introducirá a Oskar Schlemmer y su obra más conocida: El Ballet triádico y para ello se hablará primero de lo que supuso la Bauhaus y el teatro en aquella época. A continuación se investigará sobre la vida de Iris Van Herpen y su filosofía en el diseño de la moda, para acabar mostrando las similitudes entre el profesor de teatro y la diseñadora de moda formada en la danza. De esta indagación se extraen tres conceptos que vienen de cómo el cuerpo es generador de espacios: envolvente, espacio y performance. Se lleva el estudio de estos conceptos en el Ballet de Schlemmer a unos desfiles de Iris Van Herpen casos de estudio.

Para darle más consistencia a la investigación se dibujan una serie de diagramas y axonometrías que corresponden a los casos de estudio, en los que se ve la prolongación y ampliación de estas teorías de creación de espacios en el teatro de la Bauhaus en la creación de escenografías para la moda.

ESTRUCTURA

Para el correcto entendimiento de este trabajo de investigación, primero se explicará el significado del teatro en la Bauhaus y como Schlemmer fue influenciado por él y creó una de las mayores obras en cuanto a composición escénica. A continuación se mostrará la historia del fenómeno de los desfiles de moda para así comprender por qué las pasarelas de Van Herpen son de esta manera. Se presentará después a la diseñadora y se hablará sobre su biografía y su filosofía en cuanto al diseño y la moda. Como relación de ambos personajes llegaremos a la triada, espacio, envolvente y performance, que por último aplicaremos a los casos de estudios, donde se realizaran una serie de dibujos.

El trabajo termina con una conclusión y una lista con la bibliografía utilizada dividida en apartados según el tipo de fuente consultada.

Fig. 0. 'Biopiracy' Iris Van Herpen. (villaeugenie.com)

Fig. 1. Oskar Schlemmer (1888-1943). (Pinterest)

Fig. 2. 'Syntopia' Iris Van Herpen. (Fotógrafo: Tim Walker)

Fig. 3. Costume from Oskar Schlemmer. (Pinterest)

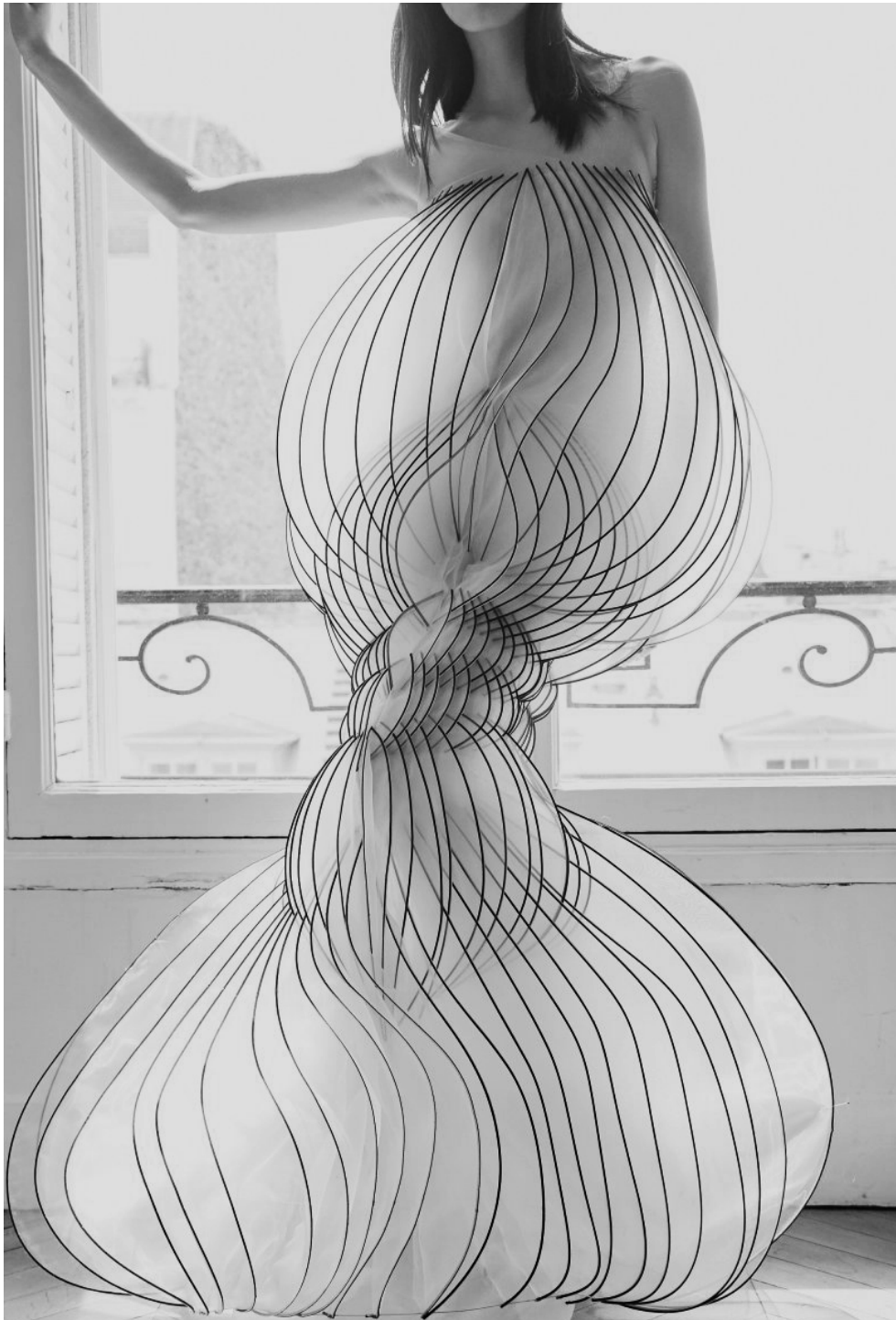

Fig. 4. 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

Fig. 5. Costume from Ballet triádico. Oskar Schlemmer (Pinterest)

Fig. 6. 'Clear, Loud, Bright, Forward' Ópera de París. Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

Fig. 7. Costume from Ballet triádico. Oskar Schlemmer (*The Theater of the Bauhaus*, p.36)

Fig. 8. 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

Fig. 9. Costume from Oskar Schlemmer. (Pinterest)

Fig. 10. 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (Instagram irisvanherpen. Solve Sundsbo Studio)

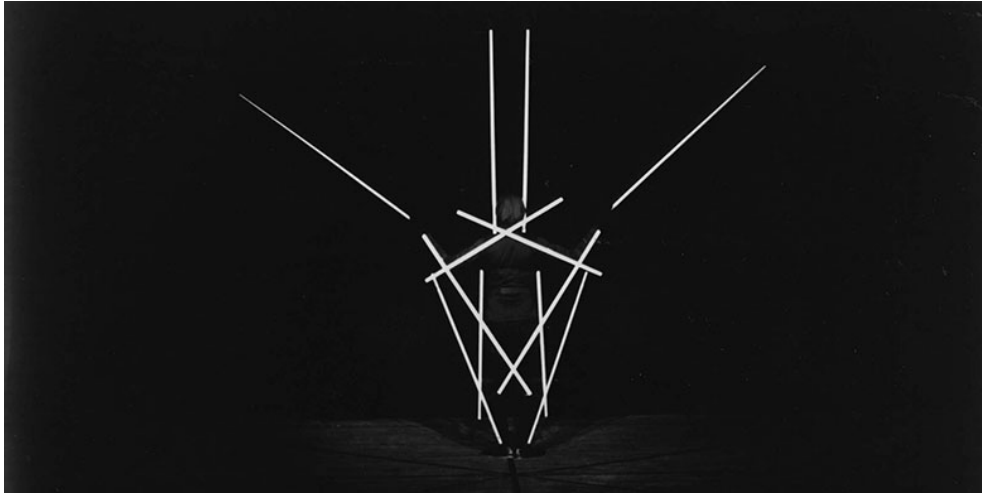

Fig. 11. 'Slat Dance' Oskar Schlemmer. (socks-studio.com)

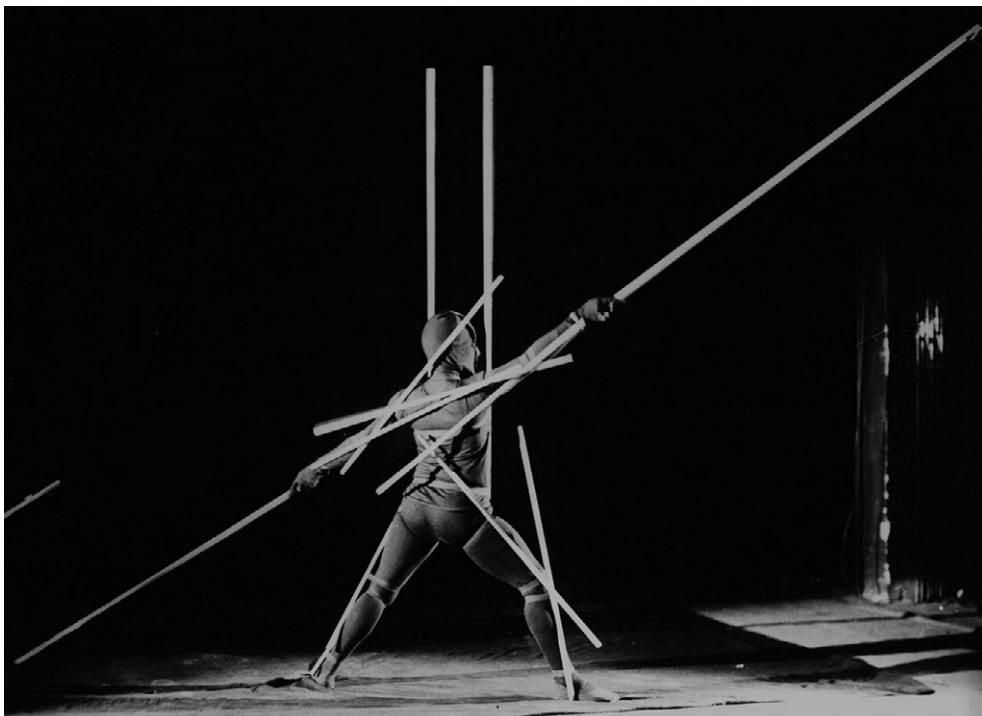

Fig. 12. 'Slat Dance' Oskar Schlemmer. (socks-studio.com)

Fig. 13. 'Aeriform' Iris Van Herpen. (Ester Stocker)

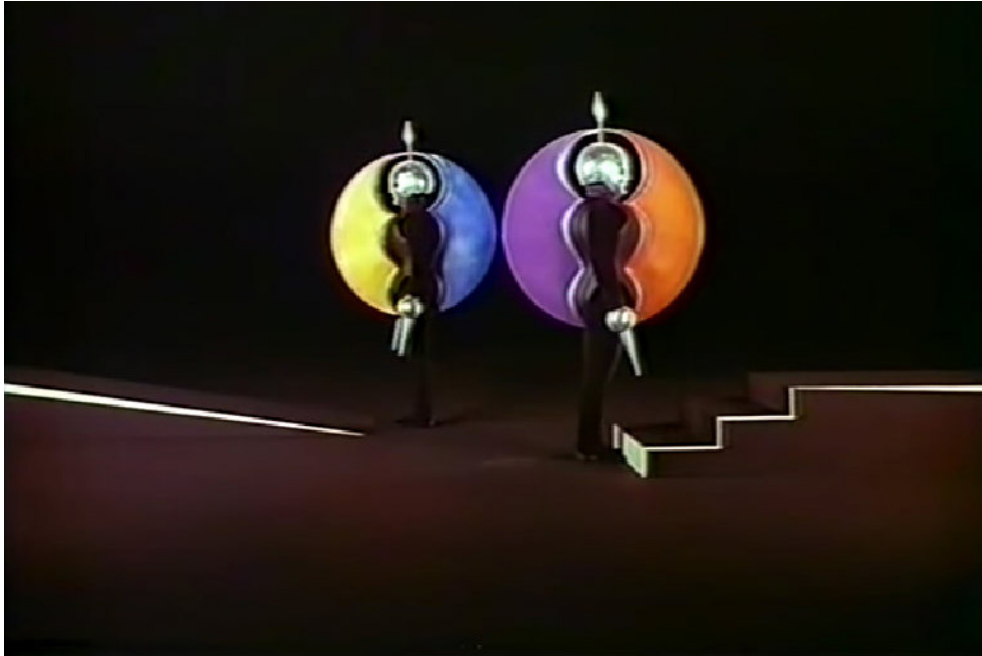

Fig. 14. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

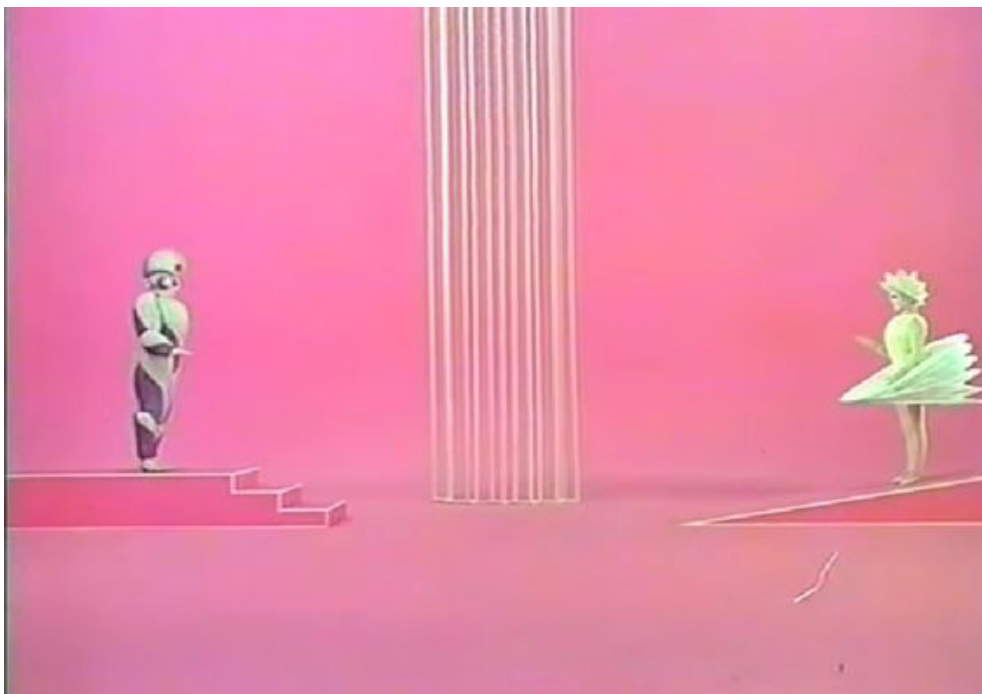

Fig. 15. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 16. 'Kreatur' Sasha Waltz - Iris Van Herpen. (sashawaltz.de)

Fig. 17. 'Kreatur' Sasha Waltz - Iris Van Herpen. (sashawaltz.de)

Fig. 18. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 19. 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (howeart.net)

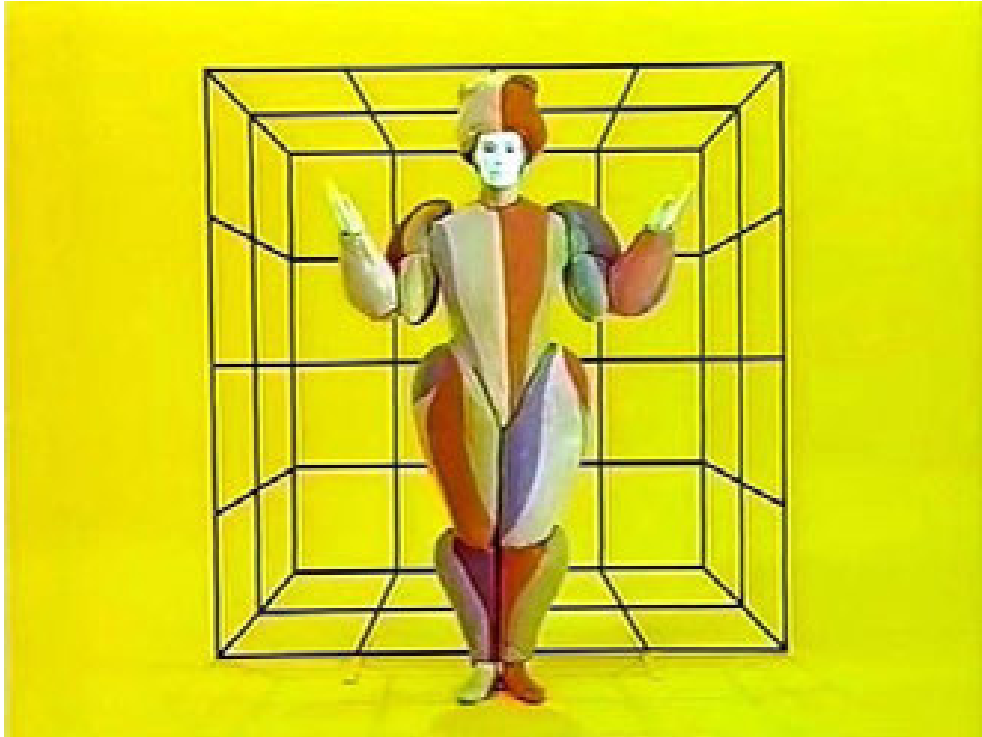

Fig. 20. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

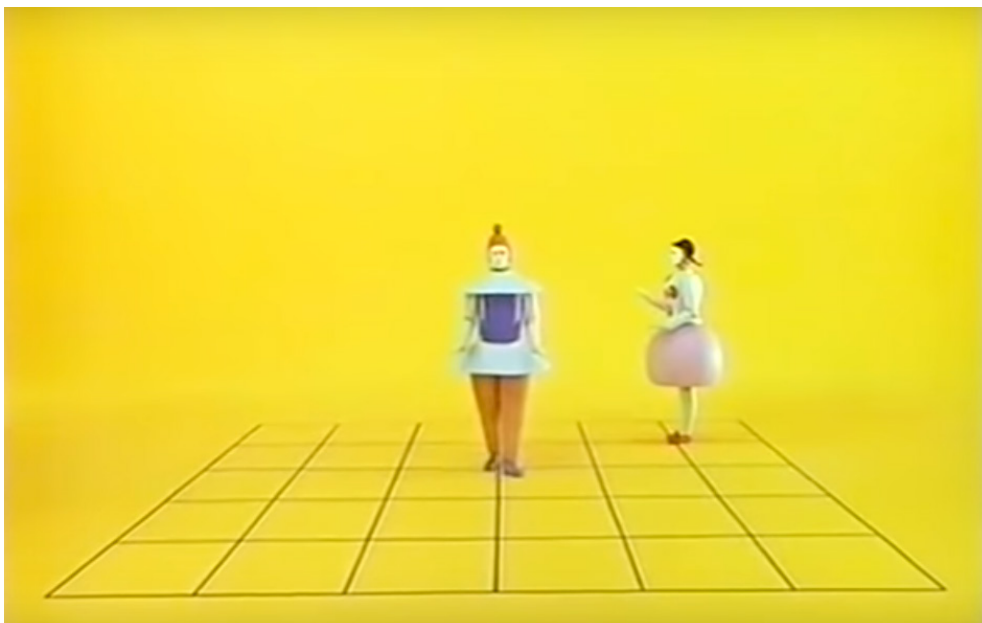

Fig. 21. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 22. 'Shift Souls' Iris Van Herpen. (Fotógrafo: Trunk Xu)

Fig. 23. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 24. Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 25. 'Seijaku' Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

Fig. 26. 'Between the lines' Iris Van Herpen. (sixup.net)

LA BAUHAUS: OSKAR SCHLEMMER Y EL TEATRO

El teatro en la Bauhaus
Biografía de Oskar Schlemmer
Ballet triádico de Oskar Schlemmer

02. LA BAUHAUS: OSKAR SCHLEMMER Y EL TEATRO

En 1919, Walter Gropius, un arquitecto alemán que además era urbanista y diseñador, fundó la Escuela de la Bauhaus en Weimer como una “escuela para la creación”. En aquel momento Alemania se encontraba en una situación política y social complicada, Federico Ebert era el presidente de la nueva República. En primavera de 1919 se creó la Constitución de Weimar con el fin de parar la inestabilidad económica, política y social que vivían debido al período de entreguerras en que se encontraban y a las relaciones de Europa con el resto del mundo. Respecto a la educación, esta Constitución no estaba de acuerdo con la especialización por lo que las escuelas de arte tenían que comprender múltiples disciplinas.

Debido a esta situación que vivía en país, la sede de la Bauhaus fue cambiando de lugar en períodos de tiempo muy cortos. Weimer fue sede hasta 1925, después se trasladó a Dessau hasta 1932 y por último a Berlín hasta 1933 que cerró para siempre cuando sus miembros se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos debido a la clausura de Hitler. Grandes arquitectos y artistas impartieron clases allí como por ejemplo: Mies van der Rohe, Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Hannes Meyer...

Los principios de esta escuela y de su director Walter Gropius eran novedosos pero a la vez muy claros:

Dar importancia a lo artesanal en relación con la creación artística, desarrollando un nuevo lenguaje a través del dominio de las habilidades manuales.

Mezclar disciplinas: artes escénicas, pintura, escultura, arquitectura y diseño.

- Innovar en el sector de la construcción con nuevos materiales, formas y colores.
- Además de crear nuevos espacios donde el arte interviniese en el día a día de quien lo habita.
- Desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para llevar a cabo los puntos anteriores, uniendo así en arte con la tecnología.
- Crear formas que vengan dadas por la función evitando excesos ornamentales, y llevándolo todo al minimalismo.

EL TEATRO EN LA BAUHAUS

El teatro fue un componente fundamental de la Escuela de la Bauhaus. El objetivo de la Bauhaus era buscar un paralelismo en el trabajo de todos los procesos de creación artística para desarrollar una armonía cultural en nuestro entorno visual. La escenografía es la manera de unir varios modos de trabajo y distintas disciplinas y oficios en una misma labor. Para Walter Gropius fue esencial la práctica de teatro en su escuela; muchos arquitectos y pintores se interesaron por ello, ya que lo veían como un nuevo espacio para experimentar y explorar nuevas tecnologías. La implantación de esta asignatura fue totalmente novedosa, en ninguna de las otras escuelas de artes de esa época se impartía. El Consejo de Maestros fue quien se puso en contacto con el pintor Lothar Schreyer para crear esta materia que en un primer plan de estudios no se contempló.

Fig. 27. Profesores de la Bauhaus. (Revista Arquitectura y Diseño)

Fig. 28. Josef Albers dando clase. (Revista Arquitectura y Diseño)

Schreyer pensaba que la trama teatral y sus símbolos en el teatro eran como el sistema de notas y las notas en la música, había que escuchar el tono de los diálogos y ver la forma del color. Relacionaba el teatro con el espacio cósmico y la vida en sí. En 1918 comenzó a investigar sobre los elementos que configuran el espacio teatral, las formas (cuerpos y superficies), los colores (puros: negro, blanco, verde, rojo, azul y amarillo), los movimiento y los tonos.

Es aquí donde aparece Oskar Schlemmer, uniéndose al profesorado de la Bauhaus en 1921. Aunque al principio llevaba el taller de escultura, acabó dirigiendo el de teatro como sustituto de Lothar Schreyer. Investigó sobre la concepción del espacio en el teatro desde los principios de la Bauhaus, aplicando sus ideas más destacables, sobretodo la función que sigue a la forma.

Tiene sentido que Oskar Schlemmer, un hombre formado en pintura y escultura, se convirtiese en una de las figuras importantes del teatro, ya que forma y color, elementos de estas disciplinas, son también materiales para la transfiguración de lo humano en el escenario. El hombre actor de sucesos físicos y espirituales que van desde lo natural a lo artificial, y de la inocencia a la reflexión.

El teatro pretendía ser la imagen de la época, y esta imagen se basaba en la abstracción, la mecanización de todo lo relacionado con la vida y el arte, lo cual hacía valorar aquello que no podía ser mecanizado, como son las artes escénicas y por último la tecnología para poder llegar aún más lejos, nuevas fantasías.

BIOGRAFÍA DE OSKAR SCHLEMMER

Oskar Schlemmer nació en el año 1888 en Stuttgart y murió en 1943 en Baden-Baden. Estudió dibujo en su ciudad natal en la Academia de Stuttgart. Durante la Primera Guerra Mundial formó parte de un regimiento de soldados pero además fue pintor, escultor y escenógrafo.

En la Bauhaus empezó como profesor del taller de escultura y luego pasó a dirigir el de teatro. Además a partir de 1929 dio clases de arte escénico en la Academia de Arte y Artesanía de Breslau. Durante toda su carrera se centró en el cuerpo humano en relación con el espacio.

En cuanto a la pintura estuvo relacionado con el cubismo, con una clara influencia de Cezanne. Realizó grandes relieves y murales en paredes en las que la figura humana era lo esencial. Su interés y comprensión del espacio arquitectónico es lo que hizo que fuese uno de los mejores muralistas. Percibía las direcciones y la dinámica de cada espacio y lo hacía formar parte de la composición de su mural. Su obra más conocida es 'Bauhaustreppe (1932)' que pintó como protesta al cierre de la Escuela de la Bauhaus. El óleo muestra una serie de personas modeladas mediante formas geométricas subiendo una de las escaleras de la escuela. Imagina un mundo utópico donde continúan las ideas de la Bauhaus por encima de la ideología nazi que emergía en ese momento. A partir 1938 tuvo que dedicarse a pintar de camuflaje aviones militares.

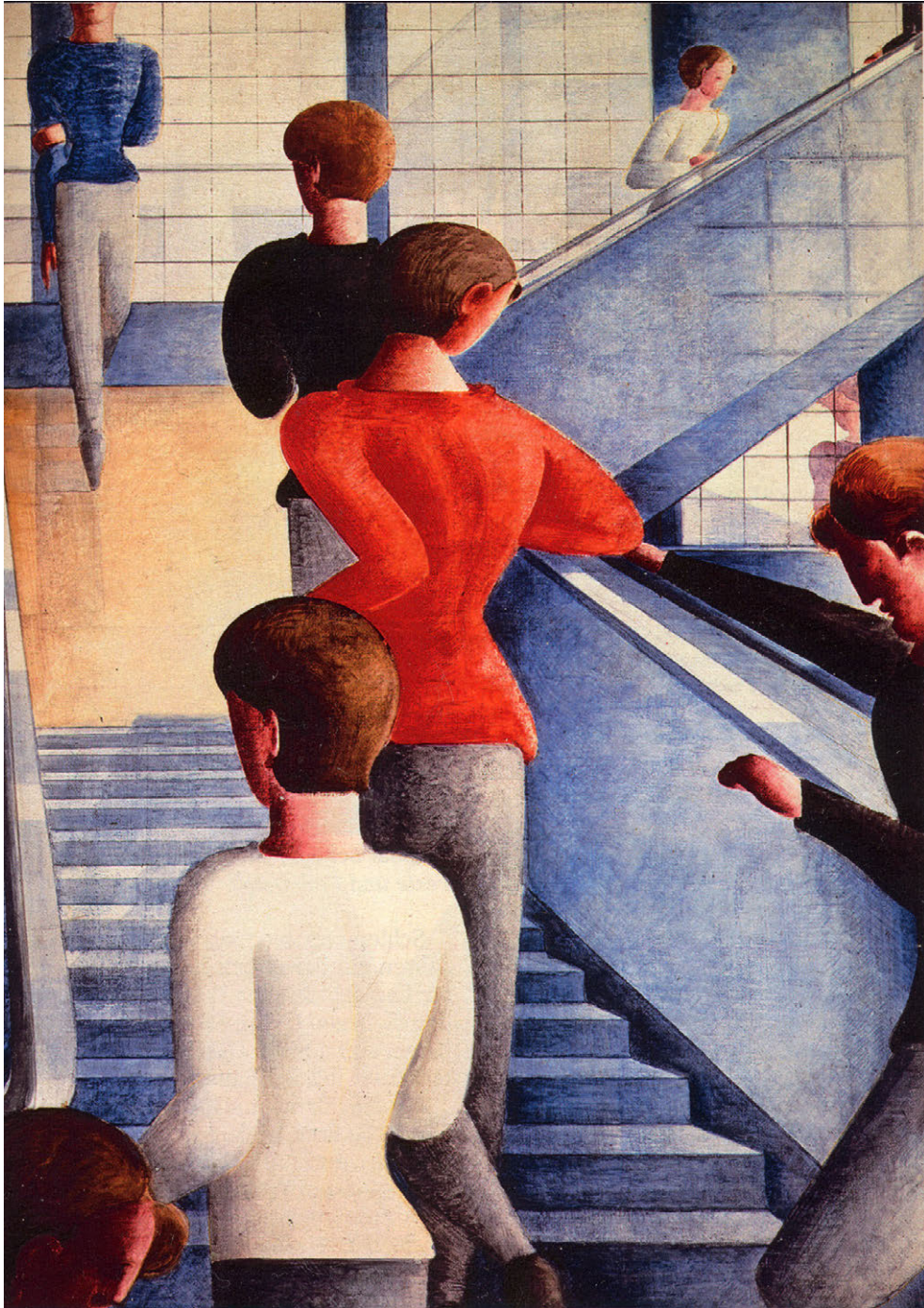

Fig. 29. 'Bauhaustreppe' Oskar Schlemmer (1932). (MoMA.org)

El mayor aporte de Oskar a la historia es su investigación acerca de la expresividad escénica del cuerpo humano y su movimiento en el espacio. Sus ideas nacen de su visión sobre lo que tiene que ser la producción artística, una visión multidisciplinaria y conectiva. Pone en escena reflexiones que no se habían hecho hasta el momento sobre la relación del hombre y el espacio, mediante análisis geométrico de las formas de sus cuerpos y sus movimientos por dicho espacio. Nos habla de nuevas ideas sobre materiales, colores, formas y diseño aplicado a la creación de espacios donde convivir con el arte en el día a día.

En esa época surgían también otras teorías relacionadas con el movimiento y la danza. La rítmica Dalcroze propone un nuevo método educativo basado en la música y el movimiento, en la relación psicológica que existe entre mundo, música y persona. Este método surgió en 1906 con Jaques-Dalcroze que dice que primero hay que vivir la música con el cuerpo y luego comprenderla con el intelecto. Fue influido por dos factores, un nuevo estilo de danza que explota la expresividad que ofrece la música, creando una cercanía entre bailarín y músico, y la evolución musical. Esta Rítmica se fundamenta por la unión de mente y cuerpo y la adaptación del ser humano al mundo que le rodea, idea muy relacionada con los principios de Schlemmer que decían que el bailarín se transformaba para habitar el espacio.

Otra teoría y práctica del movimiento era el análisis del movimiento Laban. Rudolf Von Laban creó un lenguaje para entender, describir y escribir el movimiento en todas sus formas. Sus bases teóricas fueron para ello fueron: Labanotation, que era la anotación del movimiento, Effort Shape que estudiaba su dinámica y Choreutics que estudiaba el espacio. Laban especificó cuatro componentes que formaban el movimiento: tiempo, peso, espacio y flujo. A cada uno de ellos le otorgó dos polaridades, por ejemplo el tiempo podía ser repentino o sostenido, el peso fuerte o suave, el espacio directo o flexible y el flujo controlado o libre.

Todo esto Oskar Schlemmer lo llevó al taller de teatro de la escuela donde se pudieron imaginar cuerpos rediseñados y reconstruidos y proponer nuevos conceptos sobre espacio, habitabilidad y movimiento, esbozando así nuevas estructuras sociales. Se crean nuevos formatos de producción centrados en la puesta en escena de las obras. El vestuario es lo más reconocido del análisis de Schlemmer, no sólo por las nuevas tecnologías y materiales utilizados sino también por las nuevas propuestas de espacio y movimiento creados al vestirlos.

Para Oskar Schlemmer pensar en lo sobrenatural, el misticismo y el enigma de la vida era esencial. Para él y para sus compañeros profesores el arte era un medio para expresar lo que está más allá de las experiencias físicas, aquello trascendental y metafísico.

Siento que la representación objetiva de la naturaleza puede ser el camino para capturar una forma más profunda de misticismo, el misticismo que es crucial para la visión del pintor. [...] Mediante el estudio de la naturaleza espero refinar mis medios expresivos a tal grado que pueda dar cuerpo a un gran concepto espiritual. Para lograrlo, primero debo centrarme en la modesta naturaleza muerta, y ahí buscar la mística de la visión, no agotada e inagotable. [Schlemmer, 1972, p.10]

Fig. 30. Oskar Schlemmer dando clase en el taller de teatro de la Bauhaus (Pinterest)

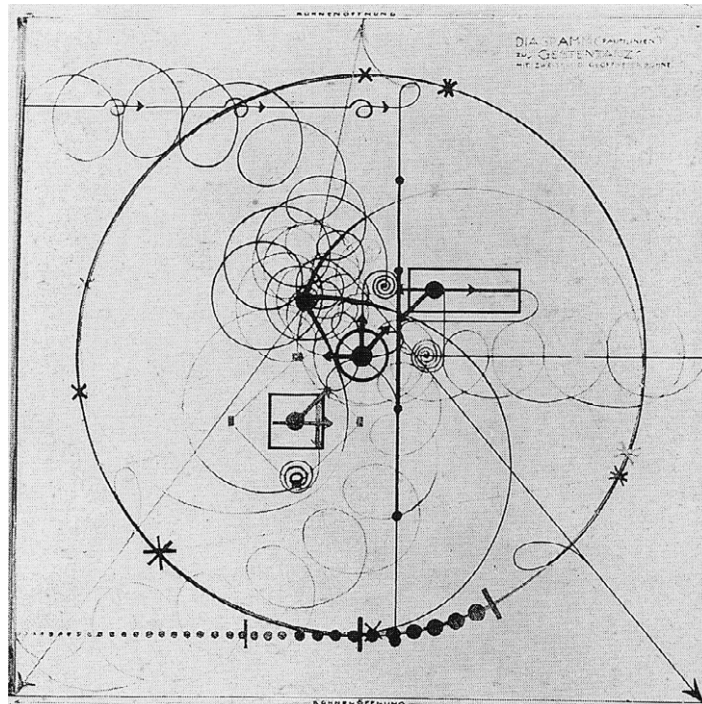

Fig. 31. Diagram for Gesture Dance (1925) Oskar Schlemmer, Berlín

BALLET TRIÁDICO DE OSKAR SCHLEMMER

Introducción

¡Ballet! De las formas básicas de la danza, entre la danza ritual de las almas y la danza estética de la mascarada, el ballet pertenece a esta última. La primera se caracteriza por la desnudez, la segunda por el vestuario, el envoltorio. (Y en medio las bailarinas de hoy con su tacañería y su ligereza, cuya posición intermedia las hace rechazar tanto la desnudez como el vestuario). [...] Pero el vestuario es adecuado para el teatro, el cual, aunque alienado de su verdadero llamado, todavía provee un lugar donde un suceso es más o menos conscientemente “hecho” o “representado”. El teatro, el mundo de las apariencias, está cavando su propia tumba cuando busca verosimilitud; lo mismo se aplica al mimo, que olvida que su principal característica es su artificialidad. El medio de cada una de las artes es artificial y cada arte gana cuando reconoce y acepta su medio. [Schlemmer, 1972, p.126]

La pintura, la escultura y la arquitectura son artes fijas, su movimiento es congelado, no son accidentales, son estables y perduran en el tiempo. En cambio la escenografía es un lugar de acciones sucesivas y transitorias. El escenario nos proporciona forma y color en movimiento, su espacio es móvil y fluctuante capaz de ser transformado arquitectónicamente. Schlemmer en su trabajo escénico transforma a los bailarines y actores en arquitectura en movimiento.

El hombre, se encuentra en el espacio cúbico y abstracto del escenario. Organismo humano y espacio, cada uno con sus leyes de orden distintas. En el teatro del realismo ilusionista prevalecen las leyes del hombre, adaptándose el espacio a él, transformándose en naturaleza o imitación de ésta. Sin embargo en la etapa abstracta, es el organismo el que, en deferencia al espacio, se reconstruye para adaptarse a sus leyes.

Hay muchas incógnitas en la historia del ballet triádico, empezando por la fecha. La primera representación fue en Stuttgart en 1916 cuando Schlemmer aún formaba parte del regimiento de soldados. Obtuvo un permiso para ensayar y creó este ballet como una función benéfica. El director del Teatro Real, se interesó por él a partir de aquella función y quiso que creara más ballets pero tuvo que volver a las trincheras hasta que en 1921 se unió a la Bauhaus de Walter Gropius. A partir de aquí tuvo un escenario y unos alumnos con los que trabajar. La última función fue en 1932 en París.

Siguiendo sus principios de la escultura y la pintura, donde el tema principal eran el hombre y el espacio, y los propios de la Bauhaus, creó un Ballet donde la relación del cuerpo humano con el espacio mediante su movimiento por éste y con un vestuario específico era lo primordial. Schlemmer no consideraba al hombre y al espacio como una dupla armónica sino más bien como dos polaridades en tensión. El Ballet triádico se basaba en el espacio abstracto, por lo que como se ha mencionado anteriormente, es el bailarín el que se transforma para habitarlo. Esta transformación tiene lugar por el vestuario, que no sólo transformaba a los bailarines en formas geométricas abstractas que se fundían con el espacio sino que además impedía el movimiento natural de los actores en el espacio escénico.

Fig. 32. Bailarines del Ballet triádico. (Revista Arquitectura y Diseño)

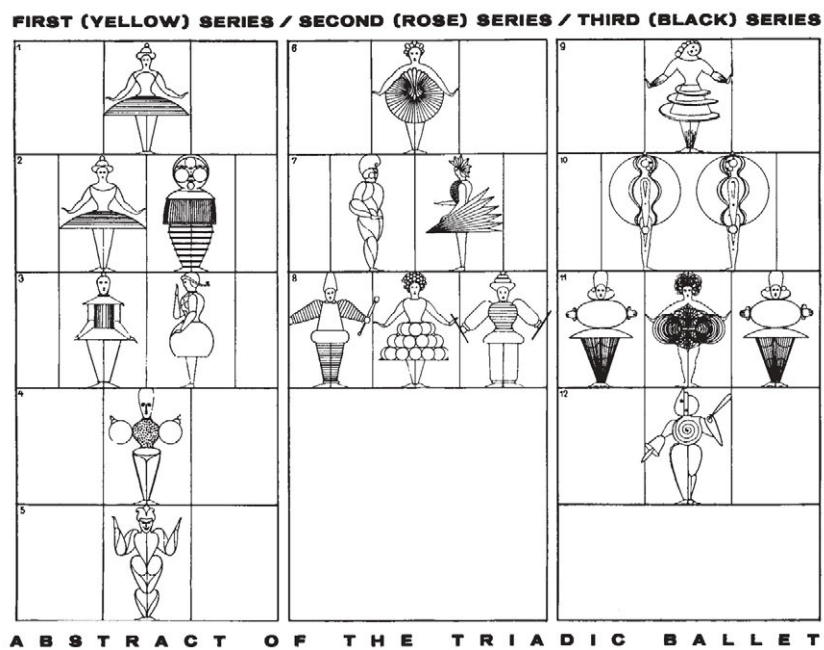

Fig. 33. Abstract of the Triadic Ballet. (*The Theater of the Bauhaus*, p.38)

La intención metafísica de la que nos habla Schlemmer está en los vestuarios que diseñó, deshumanizaban al bailarín convirtiéndolo en una marioneta o ser sobrenatural. El ser humano está en un lugar intermedio en la creación, no es un muñeco maquinal pero tampoco es Dios.

El ballet triádico muestra un formato de presentación y producción innovador. Se empiezan a incluir nuevas tecnologías de producción tanto del cuerpo como del espacio y vestuario. Los nuevos materiales utilizados en los diseños, gracias a las nuevas tecnologías son los que van a permitir estas propuestas en artes escénicas innovadoras a nivel espacial. Integrando el hombre animado, pero no espontáneo, en un universo utópico de luces, colores y formas, ordenado por la regularidad, las proporciones y el orden Oskar Schlemmer vio en el teatro de la Bauhaus un lugar donde expresarse mediante la abstracción.

Obra

El Ballet está dividido en tres secciones, cada una de ellas relacionada con un color. La obra va evolucionando desde lo humorístico hasta lo serio. Empieza con la parte amarilla con un tono alegre y burlesco, después la parte rosa con un tono ceremonioso y solemne y por último la parte negra dónde funde fantasía y misterio. Todo el Ballet está bailado por tres bailarines, dos hombres: Albert Burger y Walter Schoppe y una mujer: Elsa Hötsel. Se cree que Oskar Schlemmer utilizaba el seudónimo de Walter Schoppe para bailar, ya que este es el nombre de un personaje de la novela Tital de Jean Paul. Aquí Schlemmer juega con el conflicto entre dos almas, igual que se hacía en el romanticismo cuando se interesaban por el doble como la parte oscura y misteriosa de las personas. La obra contiene doce danzas y dieciocho vestuarios. La música es de Paul Hindemith que era un compositor, violinista, viola y musicólogo alemán.

Espacio

Oskar Schlemmer trabajaba simultáneamente con lo que el espectador veía de frente y con la coreografía que quedaba dibujada en el suelo, ya que al final una coreografía es la grafía del movimiento. El espacio existente entre el espectador pasivo y el actor activo es el cubo escénico, un espacio metafísico donde se representa una realidad trascendental. Esta relación entre espectador y bailarín configura distintos espacios escénicos.

El espacio cúbico está dividido por unas líneas invisibles que son las relaciones planimétricas y estereométricas, el bailarín debe recurrir a una serie de movimientos rítmicos y gimnásticos para recorrer esas líneas de manera mecánica. Estas son las leyes del espacio cúbico, una matemática perteneciente al cuerpo humano. Por otro lado, frente al rigor de esta ley, Schlemmer plantea las leyes del ser orgánico que habitan en las funciones invisibles de su ser interno, como pueden ser la respiración, la circulación, los latidos del corazón, el sistema nervioso... que con movimientos más libres relacionados con los sentimientos del hombre, crean otro espacio imaginario. En el Ballet triádico se busca el encuentro entre ambos planteamientos, un bailarín capaz de hacer caso a su organismo, sus sentimientos y funciones internas a la vez que sigue la rigurosidad del espacio cúbico abstracto.

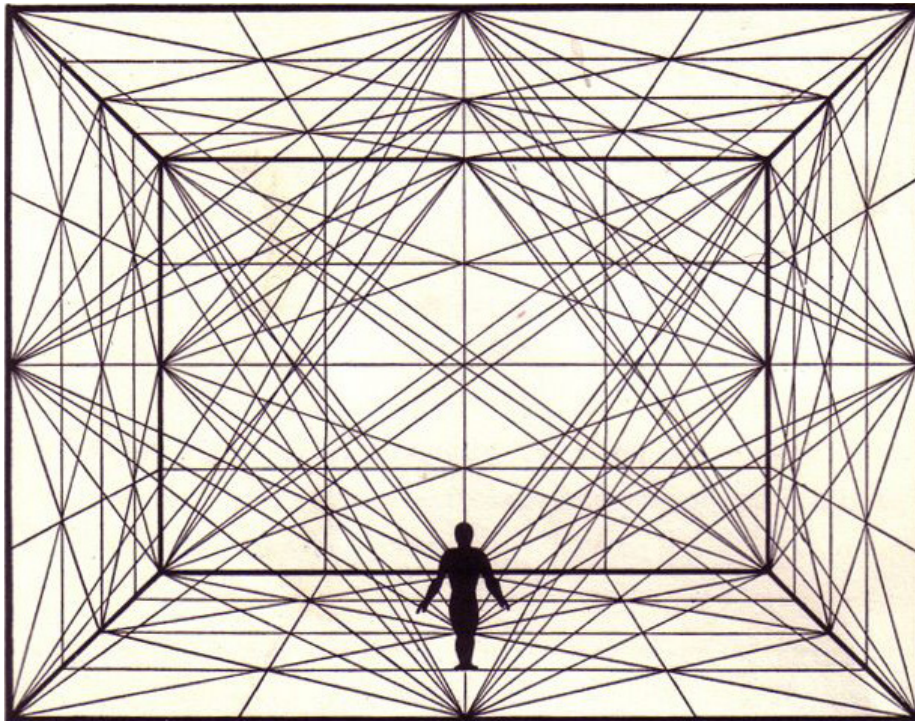

Fig. 34. Ley del espacio cúbico. (*The Theater of the Bauhaus*, p.23)

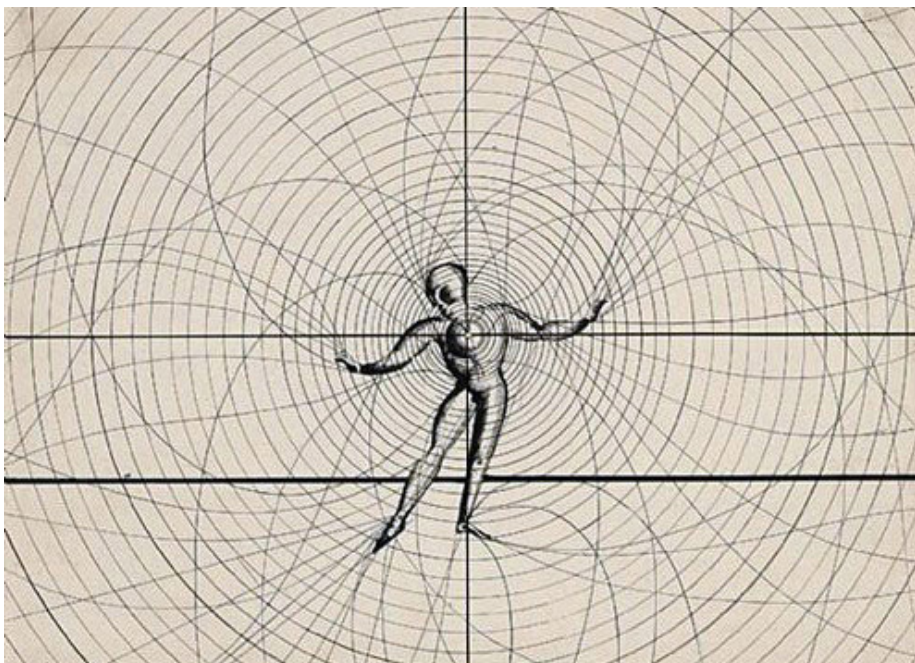

Fig. 35. Ley del ser óganico. (*The Theater of the Bauhaus*, p.24)

Tänzer Mensch

El sujeto que consigue una síntesis entre ambas leyes es el hombre bailarín (Tänzer Mensch), que obedece tanto a las leyes del cuerpo como a las del espacio, sigue su propio sentido y abraza al espacio. La transformación del cuerpo humano para habitar un espacio es posible por el vestuario. Vestuario y máscara enfatizan la identidad del cuerpo o lo cambian, además muestran su naturaleza o justamente todo lo contrario, son engañosos al respecto. Para que el bailarín pueda moverse por el escenario abstracto debe ser otro, por ello el propio Schlemmer llegó incluso a actuar bajo un seudónimo.

1. Leyes del espacio cúbico que rodean al cuerpo: Las formas cúbicas con transferidas a la forma humana, lo que da lugar a una arquitectura ambulante.
2. Leyes funcionales del cuerpo humano en relación con el espacio: Se produce una tipificación de las formas corporales, lo que genera una marioneta.
3. Leyes del movimiento del cuerpo humano en el espacio: Con la rotación, dirección e intersección del espacio se crea un organismo técnico.
4. Las formas metafísicas de expresión simbolizando miembros del cuerpo humano: La utilización de formas irreales que tienen un parecido con partes del cuerpo da lugar a la desmaterialización.

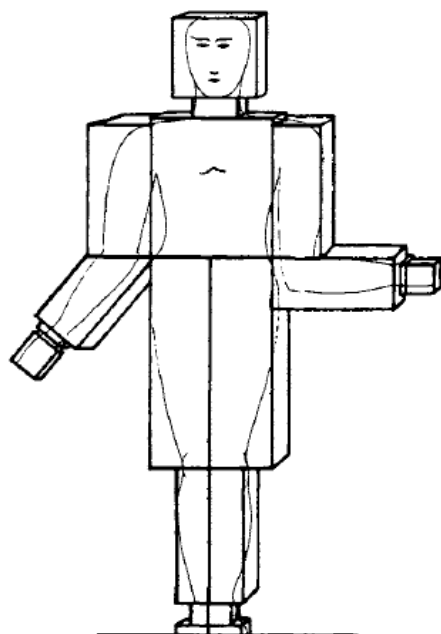
Vestuario

“Primero surgió el vestuario, los figurines. Después, la búsqueda de la música que mejor les correspondiera. Música y figurines juntos llevaban a la danza. Este fue el proceso.” [Schlemmer, 1972, p.34]

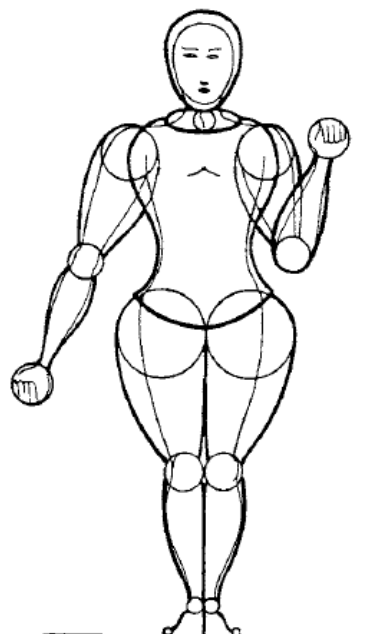
El vestuario es un envoltorio alrededor del cuerpo, con una o varias partes rígidas que limitan el movimiento del figurín que lo lleva. En algunas ocasiones se deja visible la cara del bailarín y en otras se oculta tras una máscara como se hacía en la tragedia clásica, de la misma manera juega con la visibilidad de las extremidades. El diseño del vestuario es lo que determina la manera de moverse de los bailarines, encontrándose éstos en un punto medio entre el ser humano y las matemáticas. Hay figurines con rasgos humanos reconocibles, sin embargo hay otros cuya identidad es desconocida, con esto Schlemmer quería que el espectador viese la transfiguración del cuerpo humano en el espacio abstracto, yendo desde personales más realistas a personajes con un grado de abstracción elevado.

Los figurines de los que nos habla Schlemmer sólo tenían significado cuando se movían por el espacio aunque cabe pensar que son lo menos adecuado para ello. Es la limitación del movimiento lo que enfatiza el estilo que él buscaba, sólo ciertos movimientos eran posibles. El bailarín no puede existir sin el vestuario de la misma manera que el vestuario sin un bailarín pierde su sentido.

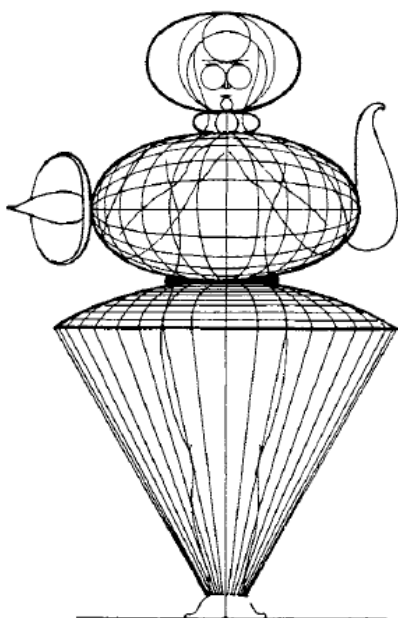
Todo esto es lo que dio lugar al Ballet triádico, donde puso en valor estos principios sobre las relaciones existentes entre el hombre y el espacio y la manera de interactuar entre ambos dos.

1. Arquitectura ambulante

2. Marioneta

3. Organismo técnico

4. Desmaterialización

Fig. 36. Tänzer Mensch Oskar Schlemmer (*The Theater of the Bauhaus*, pp.26-27)

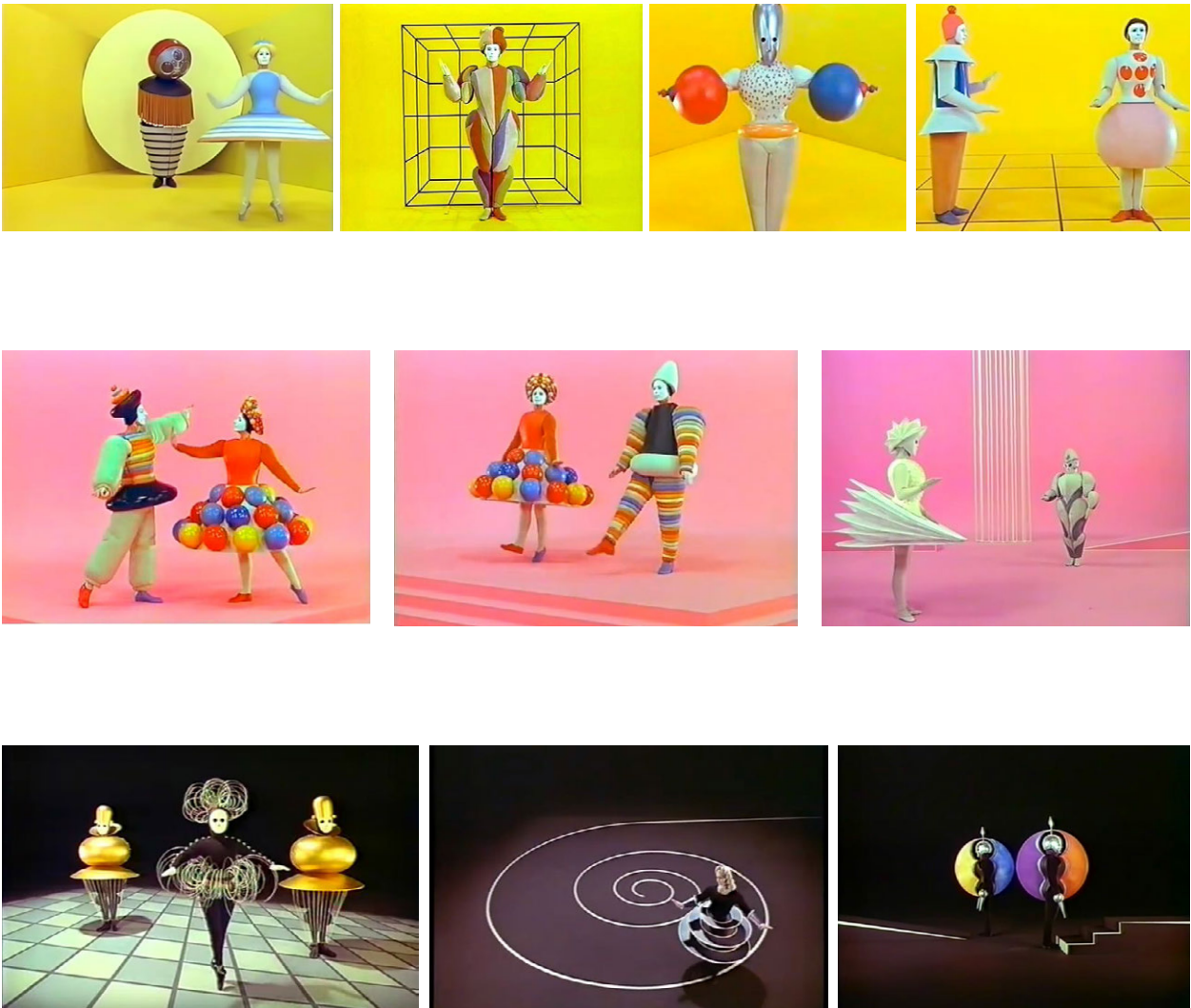

Fig. 37. Vídeo: Reconstrucción del Ballet Triadico de Oskar Schlemmer para la Bauhaus. (Youtube)

Fig. 38. Figurines Ballet Triádico Oskar Schlemmer. (Elaboración propia)

IRIS VAN HERPEN

Antecedentes: Historia del fenómeno del desfile

Biografía

Filosofía

Danza

Escenografía: concepto y aplicación

Triada de Oskar Schlemmer en las pasarelas de Iris Van Herpen

03. IRIS VAN HERPEN

ANTECEDENTES: HISTORIA DEL FENÓMENO DEL DESFILE

Finales del siglo XIX en París

París era una ciudad con una estructura medieval, calles estrechas y de escasa higiene, favorecedoras de revueltas. Con la reforma urbanística que se produjo en aquel momento propuesta por Haussman, aparecieron en la ciudad grandes espacios públicos, plazas y bulevares. Esto provocó el crecimiento del comercio en París y la aparición del primer centro comercial: Le Bon Marché. Se había creado una nueva clase social que estaba fascinada por la libertad al acabar de la revolución industrial. Esta nueva clase social tenía que concluir como presentarse en sociedad, existía la necesidad de ir bien vestido y diferenciar el status.

En Estados Unidos paralelamente se estaba desarrollando el fordismo, lo cual creaba una nueva forma de pensar en cuanto a la estandarización y la producción en masa, basándose en la velocidad y la tecnología.

Antiguamente existían sastres que trabajaban según lo que sus clientas querían. En este siglo debido a los grandes eventos surge la necesidad de mirar y juzgar la indumentaria, por lo que aparece el primer modista francés, Charles Frederick Worth que impone sus creaciones concebidas anteriormente y las clientas únicamente pueden elegir entre una serie de modelos que luego les serán ajustados. Worth fue el primero en convertir su nombre en una marca e implantó en concepto alta costura en su producción, creando moda exclusiva y a medida. En 1858 abre junto a Otto Gustaf Bobergh una tienda de telas como firma única y en 1868 organiza con su hijo Gastón La Chambre Sindycate de la Couture Française. Este sistema evitaba la copia de diseños y establecía una serie de requisitos para formar parte de él. Así Worth creó el sistema de temporadas en la moda, generando así una necesidad constante de cambio, de tendencia y consumo. La moda paso a ser un sistema efímero.

Inicio del siglo XX

Con esta nueva manera de entender la moda, era necesario una forma de mostrarla; fue Charles Frederick Worth quien, previa invitación, hacia desfilas a unas modelos con su colección (llamada Princess Line en aquella época) en su Couture House. Aunque en un primer momento hubo un rechazo por parte de la sociedad que buscaba exclusividad, poco a poco los desfiles acabaron teniendo fechas concretas y el resto de firmas de alta costura fueron adoptando este método de presentación. Los primeros desfiles están relacionados con el inicio del teatro y del cine. Según Caroline Evans, esto fue por el valor del movimiento en aquella época, ya que también coincidía con la fecha de máximo auge del ferrocarril.

Años 10

En 1910 Paul Poiret hizo el primer desfile diseñado específicamente para la prensa. Lady Duff Gordon, impulsó los desfiles teatrales que hicieron eco en la alta sociedad de Londres con su firma Lucile.

Fig. 39. Sala Alta Costura Charles Frederick Worth. (dsigno.es)

Fig. 40. Sala Alta Costura Charles Frederick Worth. (dsigno.es)

Años 20

París se convierte en el centro de la moda, firmas como Doucet, Chanel, Poiret... se establecen en la gran ciudad. Los desfiles pasan a ser un evento social de importancia que se celebra en los grandes salones de los diseñadores.

Jeanne Paquin fue un revolucionario, creó desfiles con espectáculo en teatros. Pionero en comunicación de moda ponía encima de las pasarelas y en grandes eventos concurridos como las carreras de caballos en Longchamp. Con todo esto surge el Front Row en los desfiles, personas conocidas tenían reservadas las primeras filas y vestían ropa de la colección. Mientras tanto en Estados Unidos las presentaciones de la ropa importada de París se realizaban en grandes almacenes.

Años 50 y 60

Con la llegada del New Look de Dior en 1947 se revoluciona el mundo de la moda y del desfile, Christian Dior da vida a sus prendas, haciendo a las modelos moverse al ritmo que el narrador marcaba.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de la moda se expande y llega a todas las clases sociales, aparece el Prêt-à-Porter y con él nuevos desfiles que darán que hablar como el de Mary Quant cuando hizo bailar a sus modelos al ritmo del jazz, o el de Pierre Cardin presentado en la calle para todos los públicos. El Prêt-à-Porter es un modo de producción en masa, ropa producida en serie que llega a un público más amplio.

Años 70

Nacen los términos top – model y escenógrafo. El desfile se convierte en un fenómeno, la puesta en escena adquiere gran valor y con ello el espectáculo. Kenzo promueve los desfiles mediáticos con modelos que improvisan y audiencias mayores.

Años 80

El sistema de la moda es toda una revolución, igual que el de los desfiles que se empiezan a televisar por cable. Thierry Mugler organiza en 1984 un desfile por su décimo aniversario al que asisten 6000 personas, primer desfile público y de pago en Francia. Ese mismo año en Londres con el Prêt-à-Porter nace la Fashion Week.

Años 90

John Galliano y Alexander McQueen se convierten en la cabeza de la alta costura. Los desfiles Haute Couture crecen más rápido y con mayor publicidad que los Prêt-à-Porter. Se inducen en producciones a gran escala donde la puesta en escena y la dirección de arte es tan importante como la propia colección que se presenta. El fenómeno del desfile se llena de teatralidad y espectáculo.

Con la aparición de nuevas tecnologías, los desfiles adquieren nuevas perspectivas. En 1995 Walter Van Beirendock diseña un desfile virtual en el que las modelos interactúan con imágenes generadas mediante el ordenador. Otro desfile que arrasó en los medios y tuvo una gran repercusión fue el de Alexander McQueen en su colección otoño – invierno de 2006 cuando creó un holograma de Kate Moss.

Fig. 41. Modelo de Jeanne Paquin. Carreras de caballos en Longchamp (dsigno.es)

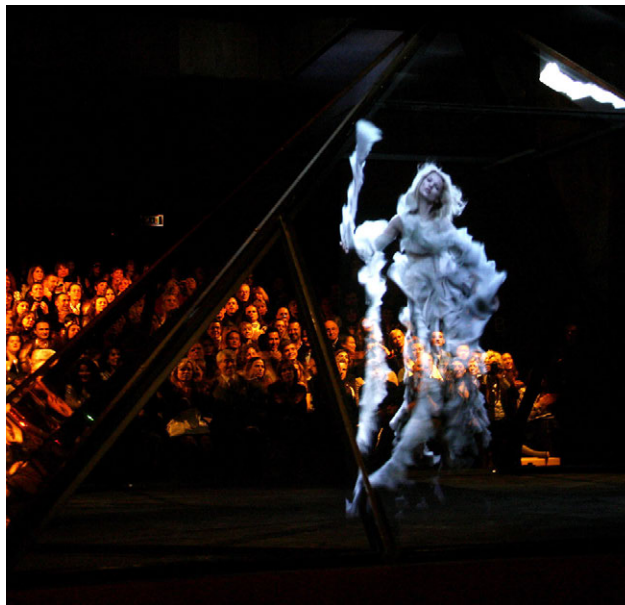

Fig. 42. Desfile Alexander McQueen Fall-Winter 2006. Holograma de Kate Moss

Post 90

Se produce un crecimiento de los videos de moda ya que son más baratos y accesibles que los desfiles (Showstudio), también las revistas en formato web (Net_a_Porter). Sin embargo el fenómeno no cesa y las semanas de la moda siguen aumentando en distintas ciudades, cada vez más. Los desfiles continúan con el espectáculo y la teatralidad, es igual de importante la colección que la performance que tiene lugar. Nace Iris Van Herpen como marca.

BIOGRAFÍA

Iris Van Herpen, diseñadora de moda holandesa pionera en la impresión 3D como técnica en la creación de moda, nació en 1984 en Wamel (Países Bajos). En sus entrevistas siempre cuenta que creció junto a sus padres sin televisión ni ordenador, durante toda su infancia y juventud no entró en contacto con el mundo de la tecnología. Ahora cree que a lo mejor por eso le parece tan fascinante. Pasó mucho tiempo en la naturaleza y aunque aún no le interesaba la moda, le encantaba una colección de ropa antigua que guardaba su abuela. Su gran pasión era el ballet, actividad que practicó durante toda su infancia y juventud y que está presente actualmente en su trabajo.

Estudió Diseño de Moda en Artez Institute of the Arts en Arnhem y estuvo trabajando como aprendiz en Londres para Alexander McQueen y en Ámsterdam para Claudy Jongstra, lo cual amplió y enriqueció su formación. En 2006 se graduó de la universidad y en 2007 presentó su primera colección en la semana de la moda de Ámsterdam. Iris experimentó e innovó con la ciencia desde sus inicios y esto hizo que la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París la uniera a su calendario a partir de 2011.

En 2009 comenzó a recibir premios por su trabajo, como el premio ANDAM Grand Prix en 2014, el premio STARTS de la Comisión Europea en 2016 o el premio estatal para las artes en 2017. Ha publicado tres libros en solitario y su trabajo ha sido expuesto en algunos de los mejores museos del mundo. Seis de sus piezas fueron obtenidos por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Además ha sido expuesta en el Museo Victoria & Albert, en el Cooper – Hewitt de Nueva York y en el Palacio de Tokio en París.

Iris Van Herpen supera los límites del diseño en la industria de la moda, su filosofía y su innovación han hecho que muchos artistas, músicos y actrices como Lady Gaga, Naomi Campbell, Grimes, Gwendoline Christie, Cara Delevigne... vistan sus creaciones. Scarlett Johansson en la película 'Lucy' usaba vestidos de sus colecciones y Björk y Beyoncé usan sus vestidos para sus giras y videoclips.

Actualmente está investigando en nuevas tecnologías como la impresión 4D. Siempre busca nuevas técnicas y materiales, una de sus creaciones más conocidas es un vestido que imita salpicaduras de agua, algo totalmente incontrolable que no se diseñó con anterioridad, sino que se captó el momento de una acción. Este vestido le sirvió como anticipo para su idea de sustituir las telas en la moda del futuro.

Fig. 43. Iris Van Herpen creando en su estudio en Ámsterdam (Facebook Iris Van Herpen)

2007

Iris Van Herpen
empieza con su
marca

Iris muestra su primera colección (Prêt - à-Porter en la Semana de la Moda de Ámsterdam.

2008

Desfile
Otoño-Invierno
'Chemical Crows'
Prêt - à - Porter

Colección inspirada por los cuervos y la alquimia. Los cuervos se sienten atraídos por los objetos brillantes y los alquimistas intentaban convertir materiales metálicos en oro.

2009

Desfile
Primavera-Verano
'Refinery Smoke'
Prêt - à - Porter

Colección basada en la ambigüedad del humo de refinería. Iris trabajó con una malla metálica especial, que transformó en algo flexible y suave.

Desfile
Otoño-Invierno
'Mummification'
Prêt - à - Porter

Iris quedó impresionada por la momificación egipcia y el proceso que conlleva. Para la colección mezcló las técnicas antiguas con nuevos materiales como el cuero con tratamiento de aluminio.

2010

Desfile
Primavera-Verano
'Radiation Invention'
Prêt - à - Porter

En esta colección Iris expresa la idea de que en algún momento podríamos ser capaces de percibir los rayos oblicuos que generan los flujos de información digitales.

Desfile
Otoño-Invierno
'Synesthesia'
Prêt - à - Porter

La sinestesia provoca una combinación de percepciones sensoriales. Para provocar este efecto en los espectadores Iris trabaja con un cuero tratado con metal brillante, así estos no sabían exactamente que era lo que veían.

2011

Desfile
Primavera-Verano
'Crystallization'
Prêt - à - Porter

Colección en colaboración con Benthem Crouwel Architects, Iris busca simular las salpicaduras de agua.

Desfile
Primavera-Verano
'Escapism'
Alta Costura

La inspiración en este caso fue la huida de la realidad mediante el entretenimiento digital que resulta adictivo. Además esta colección tiene una gran influencia de la creadora de estructuras barrocas Kris Kuksi

Chambre Syndicale
de la Haute Couture.

Iris Van Herpen pasa a formar parte del Sindicato de Alta Costura en París, presentando dos colecciones anuales.

Desfile
Otoño-Invierno
'Capriole'
Alta Costura

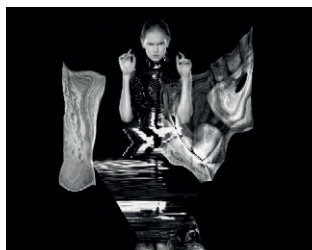
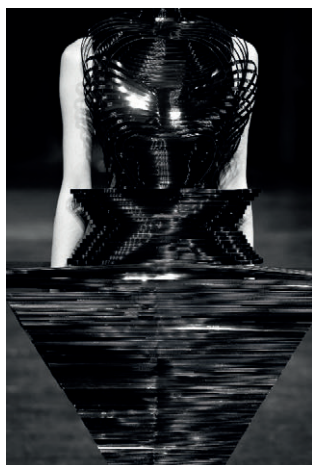
Primer desfile como miembro de la cámara sindical de Alta Costura. Recopilación de los mejores vestidos hasta el momento, añadiendo cinco nuevos que querían expresar la sensación de tirarse en paracaídas.

2012

Desfile
Primavera-Verano
'Micro'
Alta Costura

Colección inspirada en los microorganismos y en el trabajo de Steve Gschmeissner. Iris quería hacer visible algo que no lo es.

Desfile
Otoño-Invierno
'Hybrid Holism'
Alta Costura

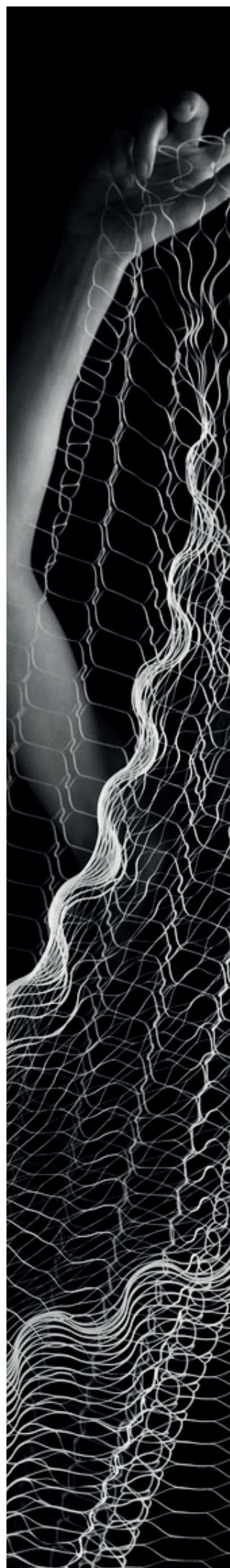
Inspirada por el arquitecto Philip Beesley crea Hybrid Holism basada en la materia que esta a nuestro alrededor.

2013

Desfile
Primavera-Verano
'Voltage'
Alta Costura

Voltage se basa en la electricidad y la evasión de la energía. Para ello trabaja con el artista Carlos Van Camp y con Neri Oxman.

2014

Desfile
Primavera-Verano
'Wilderness Embodied'
Alta Costura

Inspirada por el trabajo de David Altmejd elaboró una colección que explora la belleza de la naturaleza y el desierto

New York City Ballet
'Neverwhere'

Diseño de vestuario para el ballet 'Neverwhere' del coreógrafo Benjamin Millepied's.

Desfile
Otoño-Invierno
'Biopiracy'
Prêt - à - Porter

Preguntándose acerca de si somos los únicos dueños de nuestro cuerpo, creo la colección. La escenografía junto con Lawrence Malshtaf eran unas modelos al vacío que parecían flotar.

2015

Desfile Primavera-Verano 'Magnetic Motion' Prêt - à - Porter

Iris investiga sobre las fuerzas magnéticas de atracción y repulsión jugando con lo tecnológico y lo natural. Para ello colabora con Philip Beesley y Jolan van der Wiel.

Desfile Otoño-Invierno 'Hacking Infinity' Prêt - à - Porter

La luz junto con el movimiento del cuerpo reconfiguran el espacio buscando nuevas geografías y el lugar que ocupamos en ellas. La geometría de la colección es el círculo.

2016

Ópera de París 'Clear, Loud, Bright, Forward'

Diseño de vestuario para el ballet 'Clear, Loud, Bright, Forward' del coreógrafo Benjamin Millepied's. El proceso fue grabado para la película 'Reset' de Thierry Demaiziere y Alban Teurlai.

Desfile Primavera-Verano 'Quaquaversal' Prêt - à - Porter

La diseñadora explora la unión entre arquitectura y naturaleza mediante los puentes vivientes en India. Utiliza nuevas técnicas en la construcción de las prendas.

Desfile Otoño-Invierno 'Lucid' Prêt - à - Porter

En un sueño lúcido uno es consciente de lo que está ocurriendo por lo que puede tener cierto control. Quería representar lo que ella siente en el proceso de drapeado.

Desfile Otoño-Invierno 'Seijaku' Alta Costura

La cinemática representa las ondas del sonido como patrones geométricos. Para el espectáculo del desfile colaboró con Kazuya Nagaya para que los espectadores entendiesen el concepto de la colección.

2017

Desfile Primavera-Verano 'Between the lines' Alta Costura

Colección basada en la imperfección de los sistemas y las estructuras tanto físicas como digitales. Recurre a la utilización del blanco y el negro para resaltar las brechas en las estructuras de los materiales.

Company Sasha Waltz & Guests 'Kreatur'

Diseño de vestuario con la coreógrafa Sasha Waltz que examina la perturbación de la sociedad actual.

Desfile
Otoño-Invierno
'Aeriform'
Alta Costura

Décimo aniversario de la marca. Junto con el grupo de música 'Between music' desafía la relación entre cuerpo y aire mediante el agua. Toda la colección está inspirada en la materialidad del aire.

2018

Ópera Pelléas et
Mélisande

Diseño de vestuario en colaboración con Sidi Lardi, Marina Abramovich y Damien Jalet.

Desfile
Primavera-Verano
'Ludi Nature'
Alta Costura

Peter Gentenaar se encargó de la escenografía de esta colección inspirada en los paisajes naturales y artificiales.

Desfile
Otoño-Invierno
'Syntopia'
Alta Costura

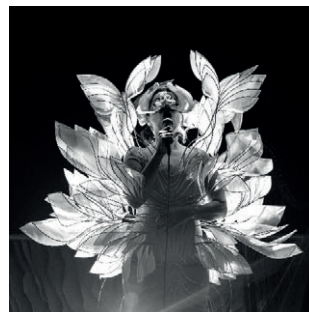
Studio Drift crea una instalación que simula el vuelo de un pájaro. Iris estudia los nuevos mundos en la biología donde esta se une a la tecnología y la relación entre lo orgánico y lo inorgánico.

2018

Björk
'Cornucopia Show'

Diseño de un vestido casi escultural para el nuevo show 'Cornucopia' de la cantante Björk. Show estrenado en The Shed en Nueva York.

Desfile
Primavera-Verano
'Shift Souls'
Alta Costura

Inspirada por los dibujos de Andreas Cellarius y la cartografía celestial y su representación, esta colección expresa la realidad de los 'Cíbridos'. Van Herpen colabora con Kim Keever para una serie de vestidos.

Desfile
Otoño-Invierno
'Hypnosis'
Alta Costura

La inspiración en este caso llegó a través del artista Anthony Howe y las múltiples e hipnóticas variables de nuestra ecología.

FILOSOFÍA

Iris Van Herpen es una visionaria, busca el balance y une pasado, presente y futuro, ella dice que aunque sus diseños parezcan futuristas, los hace en el presente y muestran lo que se puede conseguir hacer a día de hoy, pero su intención es hacer reflexionar sobre el futuro. Mezcla vanguardia y clasicismo a partes iguales.

Su principio fundamental viene de la Bauhaus y es la mezcla de artesanía y tecnología. Cuando estudiaba y cuando comenzó su marca ella hacía todo manualmente, actualmente la tecnología no entra como inspiración dentro de su proceso creativo sino que es una herramienta más para el diseño. Valora el resultado que se obtiene con ella y desea que en un futuro la relación con la tecnología sea más humana. La tecnología desde su punto de vista acelera y potencia la artesanía, a parte de conseguir la sostenibilidad buscada en esta gran industria, pero no hay tecnología sin artesanía ni viceversa.

Para Iris la moda va más allá que un simple producto comercial diseñado para una época en concreto que más tarde no tendrá valor. Su idea del sistema de la moda es abstracta, es una manera de explorar el cuerpo, el movimiento y los materiales, ideas muy relacionadas con Oskar Schlemmer. El mundo está a nuestro alrededor y para ella es fundamental plasmarlo de alguna manera en sus colecciones, convirtiéndolo en arte. Para ello hace que este sistema interactúe con otras disciplinas como la arquitectura, el arte y la ciencia. Al igual que Schlemmer se interesaba por la ciencia y la naturaleza, Van Herpen dice que es una forma de mirar el universo, por ello le ayuda a abrir su visión y entender el porqué de las cosas y el funcionamiento de este mundo del que formamos parte. Con sus diseños intenta hacernos reflexionar sobre la temporalidad de la moda, la moda puede ser atemporal y puede aportar cosas al mundo, pone por encima su concepción y no el consumo.

Su trabajo refleja lo que son ella misma y su mente, las técnicas y materiales empleados son creados por ella desde cero. El proceso de creación de cada colección suele ser seis meses, en los que empiezan desarrollando materiales que a lo mejor pueden no llegar a ningún fin, su proceso avanza a la vez que retrocede. Mezcla diseño a mano con diseño a ordenador; el proceso de diseño no empieza con papel y lápiz sino con un maniquí y nuevos materiales con los que experimentar. Para Iris es más importante el proceso que el resultado final, ya que como dijo ella en una entrevista “lo que piensas sobre algo, eso siempre se puede cambiar, pero lo que has experimentado, eso es lo que es” [Iris Van Herpen, n.d.]. Gracias a la práctica de ballet en su infancia, asimiló la relación entre mente y cuerpo, la transformación de la forma, su evolución. En el proceso creativo de los diseños se basa en la simbiosis de los conceptos duales arte y ciencia, precisión y caos y artificial y orgánico.

En los diagramas de la derecha (Fig. 18.) se representa lo que significa la moda desde el punto de vista de Iris Van Herpen. La ciencia hace que la información pase a ser conocimiento, y la ingeniería a su vez, que este conocimiento genere utilidad. El arte cuestiona nuestra percepción del mundo, el comportamiento.

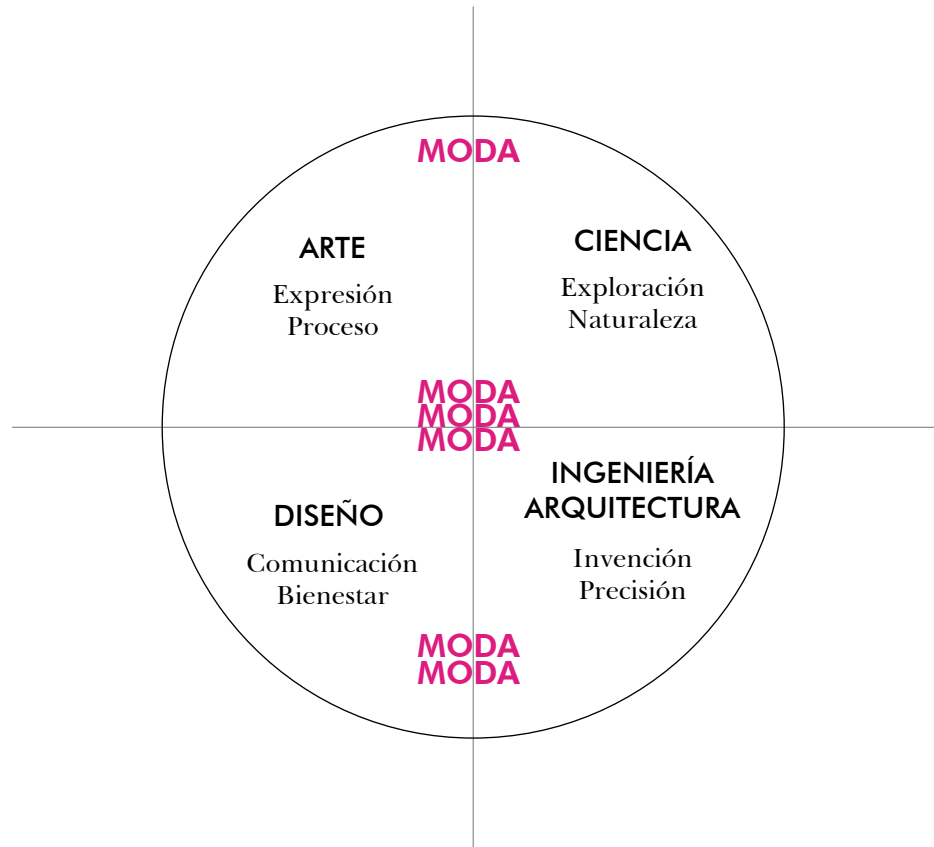
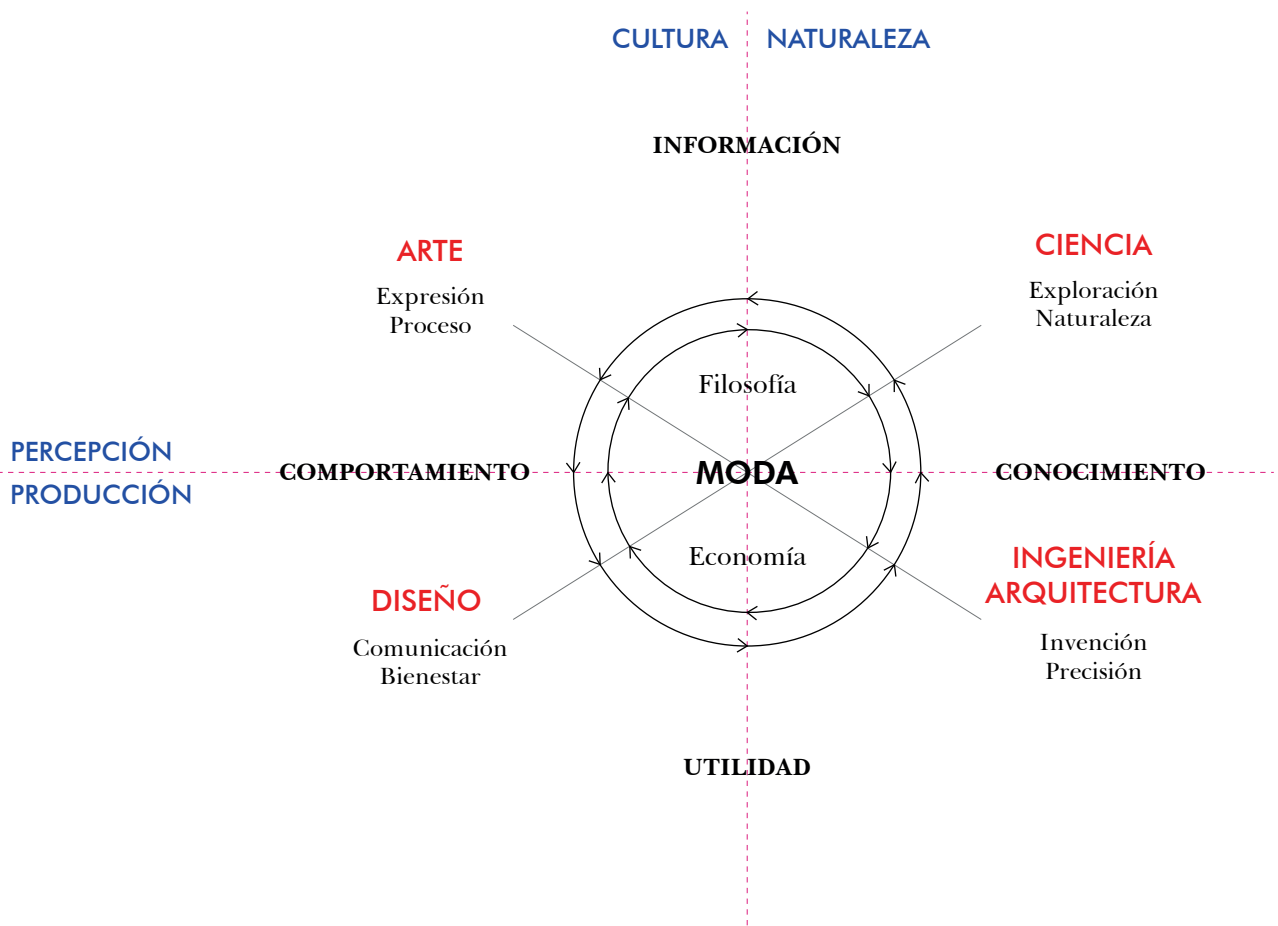

Fig. 44. Diagramas del significado de la moda para Iris Van Herpen (Elaboración propia)

La moda cuando se fusiona con otras disciplinas empuja los límites y entra en equilibrio. Igual que un arquitecto no es siempre arquitecto, ni un diseñador piensa únicamente en el producto que diseña, el diseñador de moda se nutre de ciencia, arte, ingeniería, arquitectura, filosofía... Por esta visión multidisciplinar que Van Herpen tiene de la moda, ha colaborado con muchos artistas alejados de este campo, como son Jolan van der Wiel y Neri Oxman o los arquitectos Philip Beesley y Benthem and Crouwel Architects.

La Alta Costura exige diseños confeccionados de una manera sofisticada y artesanal, elaborados para un público en concreto, huye de la producción en masa del Prêt-à-porter. La Alta Costura es muy personal, cada prenda tiene su razón de ser, la forma en que la llevas y la forma en que te vistes tu mismo, tiene influencia en la manera en que te sientes y en quién quieres ser en ese momento. Los diseños de Iris Van Herpen, te transforman, crean sueños y crean identidad e historia.

Como se mueve una prenda es igual de importante que la forma y el color que tiene, resulta imprescindible el desfile de esta por las pasarelas creando una experiencia completa de todos los sentidos, donde los diseños están vivos y comprueban su funcionamiento. Se crea un diálogo entre prenda, cuerpo y movimiento.

DANZA: BALLET

El Ballet hizo a Iris darse cuenta de la relación existente entre vestuario y cuerpo, como poder controlar el movimiento, la energía y la transformación del cuerpo en el espacio. En la colección 'Voltage' se sumergió en esta relación pero en todos sus desfiles se puede apreciar esa educación en la danza, son una continuación del ballet trágico de Schlemmer y una interpretación contemporánea de sus principios. Esta experiencia en el ballet la ha llevado a trabajar con grandes coreógrafos para crear el diseño de vestuario apropiado para sus espectáculos:

- 'Neverwhere'. New York City Ballet. Benjamin Millepied (2014): Diseñó un vestuario con el que plasmó la disciplina, el sufrimiento y la perfección que requiere ser bailarín. Diseñó unos vestidos de miles de chips de plástico negro cosidos en tul elástico con unos calcetines a juego que les cubría media pierna.
- 'Clear, Loud, Bright, Forward'. Ópera de París. Benjamin Millepied (2016): Este ballet habla de las diferencias entre lo innovador y lo convencional, basándose en la relación del coreógrafo con la institución, que por un lado busca la tradición y por otro revolucionar lo hasta ahora visto. Iris crea unos diseños cortados a láser pero con la forma convencional de maillot.
- Kreatur. Sasha Waltz (2017): Sasha examina como se vive actualmente en una sociedad destrozada. El vestido estrella de la coreografía es uno diseñado con radios de paraguas que hacía sentir a la bailarina como sus gestos y movimientos se amplificaban.
- Ópera Pelléas et Melisande. Claude Debussy (2018): En este diseño de vestuario Iris quiso mostrar la tensión y la difícil relación que tienen los personajes de esta ópera que se transforman continuamente. Para ello combinó materiales tradicionales con nuevos métodos de expresión.

Fig. 45. Ópera Pelléas et Mélisande. Diseño vestuario: Iris Van Herpen (irisvanherpen.com)

Fig. 46. 'Kreatur' Sasha Waltz. Diseño vestuario: Iris Van Herpen (irisvanherpen.com)

ESCENOGRAFÍA: CONCEPTO Y APLICACIÓN

La escenografía es el resultado de la suma de distintos elementos: decorado, vestuario, iluminación, sonido que ayudan a ambientar y transmitir un mensaje. Según Schlemmer es la disciplina donde convergen muchas otras como la arquitectura, el diseño, el arte... donde muchos oficios diferentes tienen una tarea común.

La escenografía tiene su origen en el siglo IV a.C en la antigua Grecia, un grupo de personas actuaban en un escenario con un coro delante y un público alrededor. En el siglo II se construyeron teatros romanos y en el IX el teatro medieval. No fue hasta el Renacimiento cuando apareció el teatro como edificio destinado a la representación de obras para gente de alta clase social.

El set-designer es el encargado de crear un escenario que ponga en valor el producto que se quiere mostrar. Desde un concepto avanza a una realidad en la que a través de colores, profundidades, estructuras, geometrías, música, vídeo y actuación ayuda a transmitir o reforzar el mensaje del producto, que tiene siempre que ser lo principal. El set-design está basado al igual que la moda en lo efímero y en la creatividad. De la misma manera que en la arquitectura, se trabaja de la mano de un cliente y se busca mostrar visualmente sus necesidades así como el significado de su marca. Se crean y transmiten emociones y sentimientos a un grupo de espectadores.

El desfile crea un ambiente que acompaña a la colección presentada y pasa a ser una parte necesaria de esta. Tanto la moda como la arquitectura están basadas en la creatividad y la belleza pero sin dejar de lado la funcionalidad, esto ya era un principio fundamental de la Bauhaus. El desfile debe parecer real aunque todos sepan que es una creación utópica. La duración de este suele ser de diez a quince minutos. El presupuesto varía, las grandes marcas invierten 100.000 - 300.000 euros mientras que las marcas con menos recursos se gastan 25.000 – 100.000 euros.

Los desfiles son el momento en que los consumidores, periodistas, fotógrafos y críticos de la moda ven la nueva colección. Las pasarelas siguen siendo igual que hace años en el sentido en que son eventos a puerta cerrada a los que únicamente puede acceder una pequeña cantidad de gente con una invitación, pero hoy por hoy se ha implantado el streaming para que cualquiera lo podamos ver desde nuestra casa. Desde mi punto de vista no es suficiente, ya que el desfile se crea para que te veas envuelto en un mundo creado por el diseñador para que veas la colección en el lugar que él se imagina, y es necesario estar presente para poder apreciar cada detalle.

Una de las cosas más importantes a la hora de pensar en el desfile y la experiencia completa de la colección, es la localización, el lugar donde va a ser presentada, ya que te va a poner unas limitaciones desde el primer momento, como pueden ser la forma de la pasarela, parte de la iluminación, de la arquitectura y del ambiente, la distribución del público... El set – design construye una historia visual y auditiva que desarrolla y amplía la colección en tiempo breve e intenso.

Fig. 47. Colección Lucid Iris Van Herpen (irisvanherpen.com)

Fig. 48. Colección Lucid Iris Van Herpen (irisvanherpen.com)

El fenómeno del desfile es una herramienta de marketing y un medio de comunicación. Es muy importante tener en cuenta que los fotógrafos han de captar buenas instantáneas de la colección y que en cierto modo el desfile va dirigido a la prensa. Alexander McQueen fue pionero en la creación de este tipo de desfiles, daba más importancia al mensaje que a la venta, Van Herpen se empapó de ello en los años a su lado.

Los objetivos del desfile de moda son presentar nuevas colecciones, ser recordado tanto por la ropa como por la puesta en escena, llamar la atención de los medios, crear expectación, emoción y seducción. Las pasarelas son un fenómeno social que trabajan con las relaciones entre espacio, cuerpo y performance, la performance surge de la combinación de distintas prácticas artísticas y mezcla muchos elementos, une instalación artística, coreografía, vestuario y sonido.

TRIADA DE OSKAR SCHLEMMER EN LA PASARELAS DE IRIS VAN HERPEN

Through my years of dancing the body became my canvas. Through classical ballet I learned about transformation and the power between mind and matter. This was the start of my search for new patterns within movement. [Iris Van Herpen, 2019]

Con toda esta investigación se ha visto la influencia de Oskar Schlemmer y la Bauhaus en la moda y el performance contemporáneo de Iris Van Herpen. La triada de composición escénica de la que nos hablaba Schlemmer está formada por espacio, danza (cuerpo) y vestuario, la triada que encontramos en los desfiles de Iris Van Herpen es espacio (escenografía), performance (cuerpo), y envolvente (indumentaria).

Ambos dos tienen unos principios comunes, consideramos a Iris Van Herpen una continuación de Oskar Schlemmer en la actualidad. Preocupados por la funcionalidad antes que por la forma y por el proceso antes que por el resultado buscan la interacción de distintas disciplinas y oficios en una tarea común.

Los dos con una clara formación en Ballet, Oskar por su creación: el ballet triádico e Iris por su práctica entienden la relación entre mente y cuerpo y basan su filosofía en la dualidad entre el arte y la naturaleza y entre la artesanía y la tecnología. Estas parejas de conceptos cuando se complementan crean algo mayor que lo que pueden crear por separado.

La influencia del diseño de Schlemmer salpica el diseño actual de Iris Van Herpen. La búsqueda de nuevos materiales y nuevas técnicas de construcción son lo que les convierte casi en investigadores y creadores de futuro. Iris, al igual que Oskar Schlemmer, le da a muchas de sus prendas una cualidad arquitectónica, además diseñan el vestuario, la envolvente, en cuatro dimensiones, siendo el movimiento la cuarta de ellas. La geometría euclidiana de Oskar Schlemmer, se renueva con Iris Van Herpen a una geometría más orgánica, inspirada en la naturaleza.

Los desfiles de Iris Van Herpen son muy heterogéneos, algunos dan más importancia al espacio arquitectónico, otros a la performance y los que hizo los primeros años, al vestuario ya que apenas había escenografía. Todos ellos buscan transmitir un mensaje sobre una colección y sobre lo que nos rodea, como se ha explicado en este trabajo Iris tiene una percepción de la moda que va más allá del producto.

Fig. 49. Alchemic embodiments Iris Van Herpen. Tim Walker. (Instagram @irisvanherpen)

Para poder entender de qué manera funciona la composición escénica en las pasarelas de Van Herpen aplicamos a éstas las teorías que Oskar Schlemmer aplicó al Ballet triádico. El espacio de una pasarela sigue tanto las leyes del espacio cúbico, organizado por una serie de líneas invisibles como las leyes del ser orgánico cuando las modelos desfilan por él. Cuando esto ocurre no es el espacio el que se adapta a la modelo sino que ella se transforma para habitarlo. Esto es posible por las piezas que forman la colección presentada y que visten las modelos, así como por las máscaras empleadas en algunas ocasiones para ocultar la gestualidad de la modelo pero a la vez darle importancia. No cualquier vestido sirve para cualquier modelo, con anterioridad al desfile se realizan unas pruebas de vestuario donde la diseñadora decide que pieza encaja mejor con cada modelo.

Es muy importante el orden de estos looks sobre la pasarela porque nos cuenta una historia, igual que lo hacía Oskar Schlemmer en el Ballet triádico, cuando mediante el vestuario y la escenografía pasaba de un tono humorístico a uno más serio y misterioso.

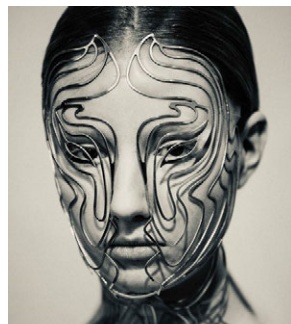
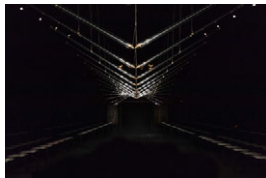
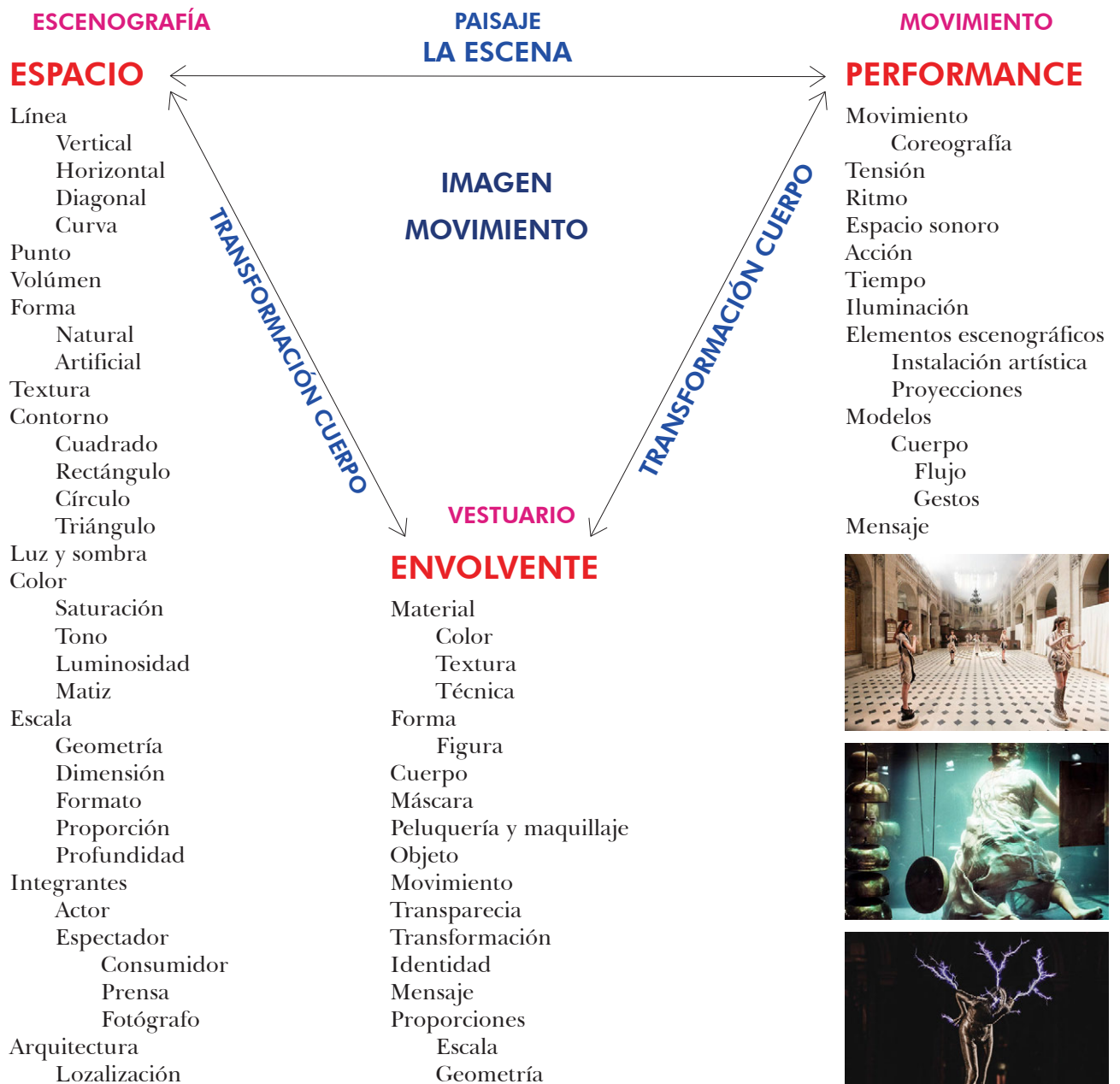
Ni las modelos ni las piezas de la colección tienen sentido si no se mueven por el espacio, lo que nos crea una performance, con la que el espectador recibe e interpreta un mensaje. Tanto la modelo activa como el espectador pasivo configuran el espacio. Otro elemento configurador del espacio es el lugar donde todo esto ocurre, la localización nos da el espacio arquitectónico que va a envolver al espacio de la escena, lo cual pone ya unas reglas de inicio del juego.

En los desfiles es muy importante la imagen, a la que contribuyen tanto las modelos como todos los elementos escenográficos. El resultado de un desfile son las imágenes que van a captar los fotógrafos, estas fotografías y vídeos son los que van a llegar a un público mucho más amplio que el que ha podido asistir al desfile en directo.

Los diseños de Iris Van Herpen parecen, de la misma manera que lo hacían los de los figurines del Ballet triádico, lo menos apropiado para el movimiento. La envoltura del cuerpo, su segunda piel, limita y marca el movimiento que el cuerpo debe realizar, además oculta y muestra las partes que se desean. Por otro lado, muchos de los diseños de Iris tienen movimiento por sí solos, este movimiento propio debe ir acompañado por el del cuerpo.

Para la mejor comprensión de esta triada escénica se van a estudiar unos desfiles diseñados por Iris Van Herpen y un equipo que varía según la pasarela en cuestión. Estos desfiles siguen las leyes de las que se ha hablado y trabajan tanto con la envoltura, como con el espacio, como con la performance. La tarea multidisciplinar hace que cada miembro del equipo se encargue de una parte del desfile, creando así un proceso que acaba en un resultado y un leitmotiv de marca.

COMPOSICIÓN ESCÉNICA

DESFILES CASOS DE ESTUDIO IRIS VAN HERPEN

Voltage SS13

Biopiracy FW14

Seijaku FW 16

Between the lines SS17

Aeriform FW 17

Syntopia FW 18

Shift Souls SS 19

Hypnosis FW 19

04. DESFILES CASOS DE ESTUDIO. IRIS VAN HERPEN

VOLTAGE SS 13

Voltage es de las colecciones más complejas. Iris estudió el movimiento, la energía y su transformación dentro del cuerpo. En una entrevista cuenta que en aquel momento estaba leyendo sobre la forma en que usamos la energía que está dentro de nosotros, energía a la que no podemos acceder. Investigando acerca de la electricidad contactó con el artista Carlos Van Camp. Con el uso de unas bobinas Tesla y unos generadores de alto voltaje, éste creó un traje conductor de electricidad. Él mismo en el desfile, elevado sobre un podio en un espacio oscuro, emitió rayos sobre el público con su cuerpo. Con tres millones de voltios recorriendo su cuerpo realizó una coreografía marcada por las descargas eléctricas. Así Iris mostraba como se puede controlar la electricidad y como interactúa con nuestro cuerpo.

Para el vestuario colaboró con Philip Beesley, desarrollando telas tridimensionales, y con Neri Oxman creando una pieza impresa en 3D con un material flexible que les permitía diseñar tanto la forma de la envolvente como su movimiento.

Equipo:

- Agencia de producción: Hawk & Beaver Production.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Carlos Van Camp, Philip Beesley, Jualia Koerner, Neri Oxman, Keren Oxman y Craig. W. Carter.
- Coreografía: Kim Vos.
- Coreografía bailarín con bobinas Tesla:- Pieter de Ruiter & Eva Villanueva.
- Música: Salvador Breed.
- Zapatos: United Nude.
- Peluquería y maquillaje: L'Atelier 68 y Jed Root.
- Video: Premices Films.
- Diseño invitación: Theisen-Design.
- Prensa: Thibaut Wychowanok y Alice Pfeiffer.
- Fotógrafo Frontstage: Michel Zoeter.
- Fotógrafo Backstage: Boy Kortekaas.

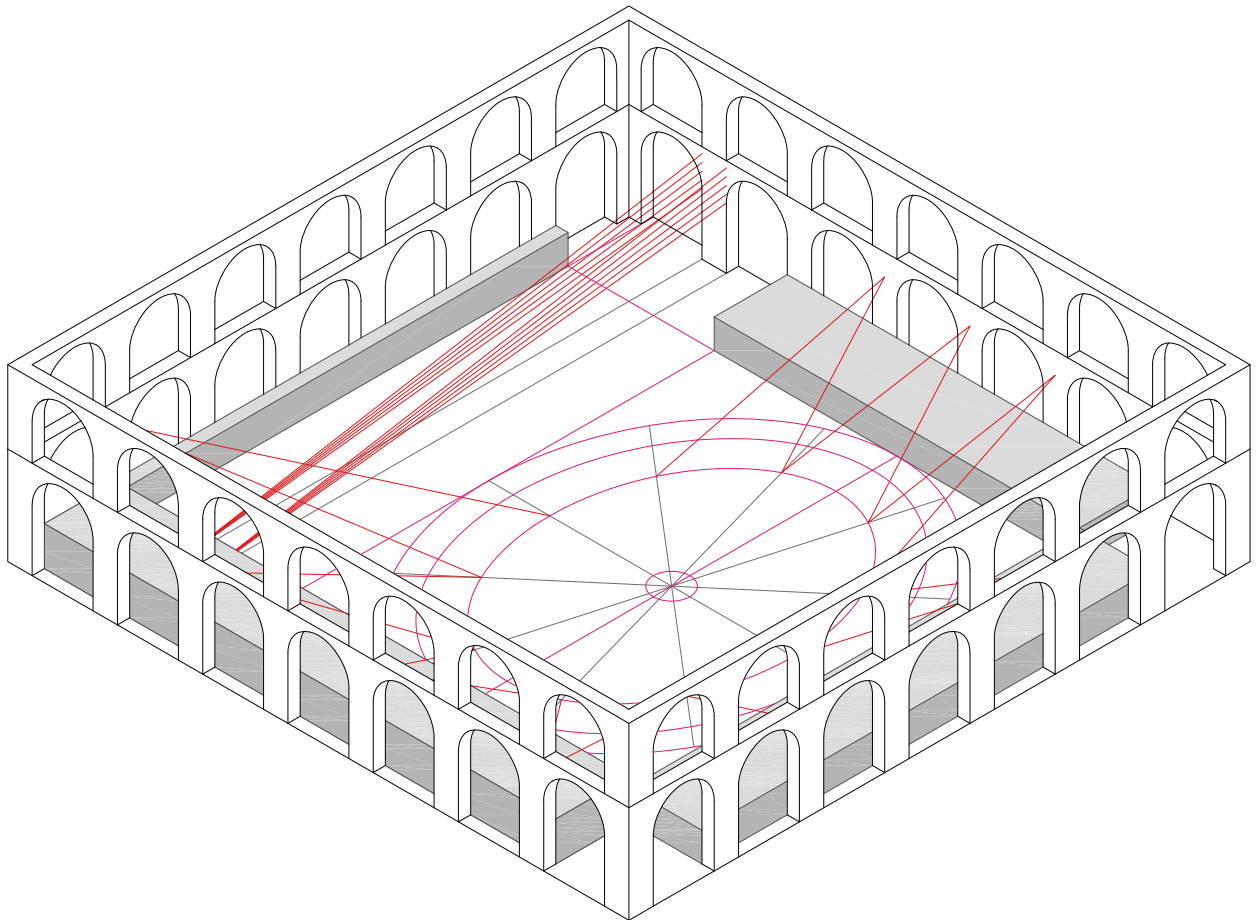
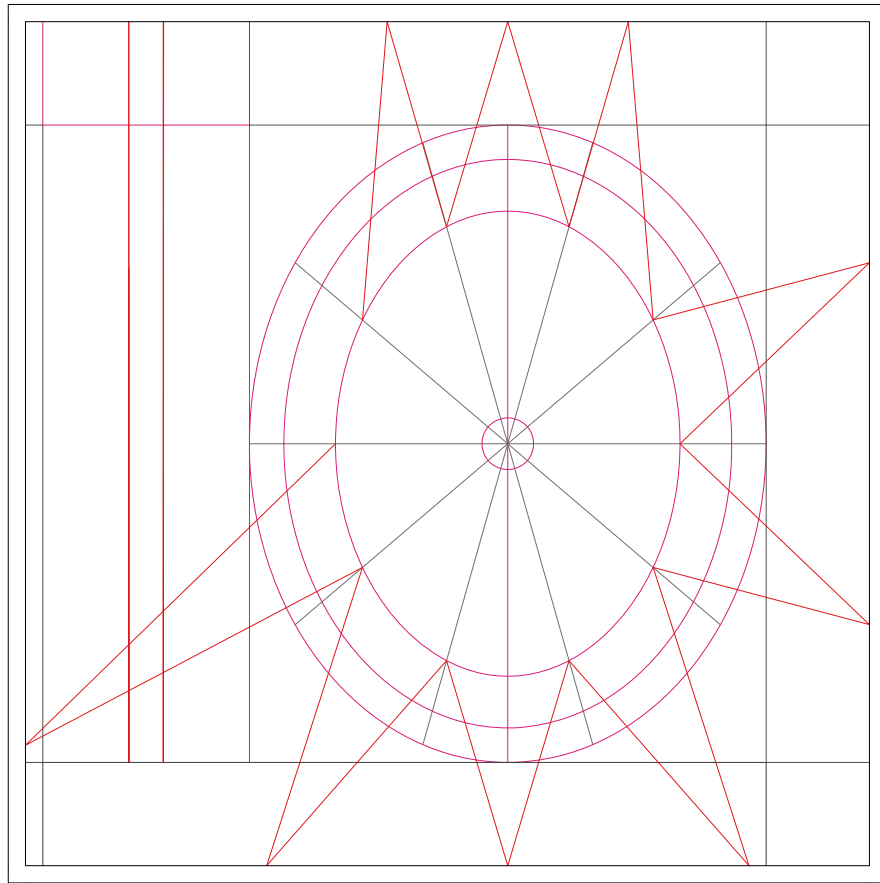
Fig. 50. Puesta en escena 'Voltage' Iris Van Herpen. Traje conductor de electricidad.
(Facebook Iris Van Herpen)

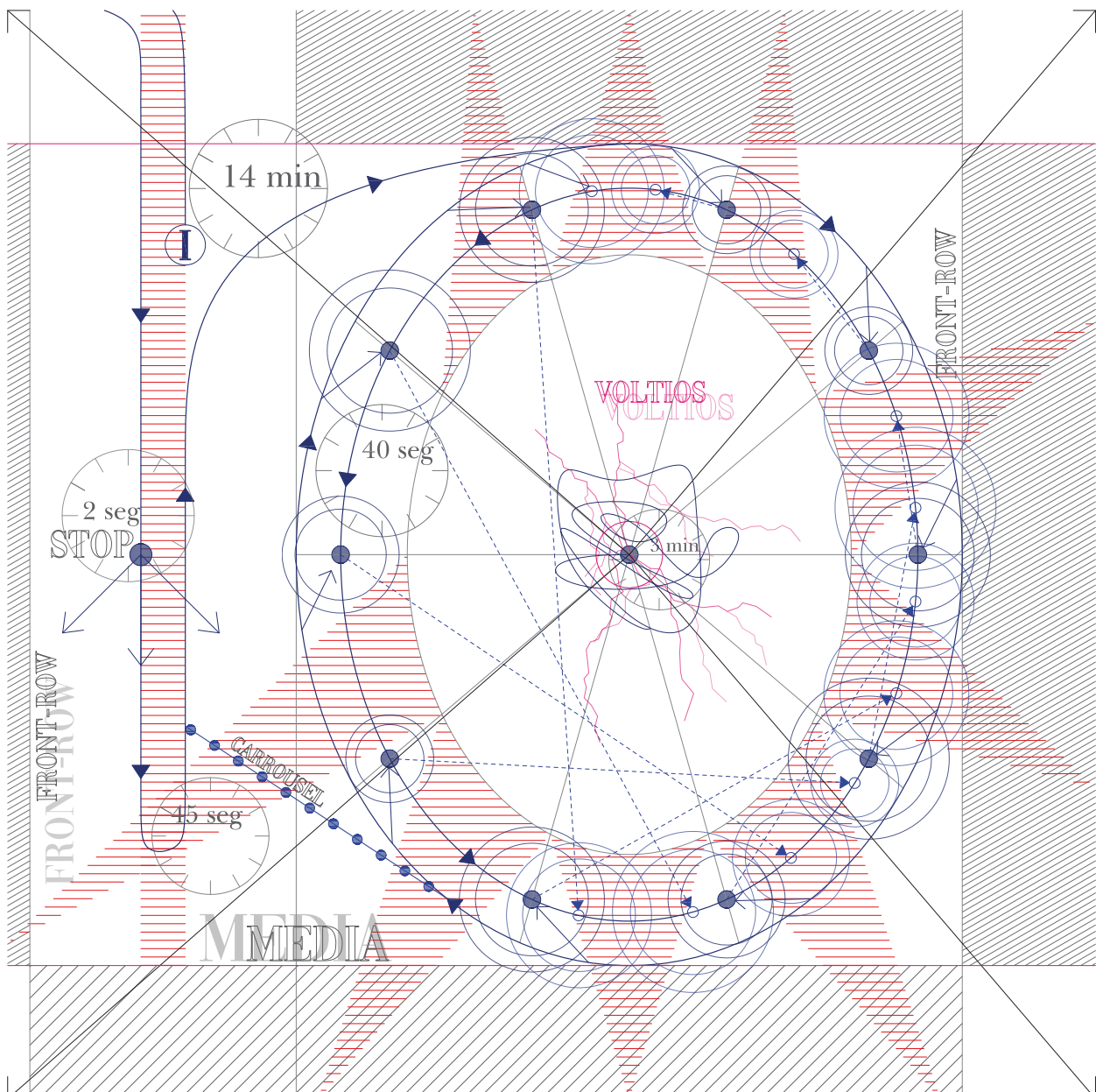
Fig. 51. Puesta en escena 'Voltage' Iris Van Herpen. (Youtube)

- espacio -

El espacio en 'Voltage' viene acotado por la arquitectura de la localización, un salón rodeado por una arcada de gran tamaño. Este espacio queda definido por una serie de leyes, unas líneas invisibles que van a organizar tanto el espacio como la performance. En rosa quedan representadas las líneas principales, en gris las secundarias y en rojo las líneas de luz. El público y la prensa se representa como un volumen que interacciona con los modelos y a la vez organiza este espacio.

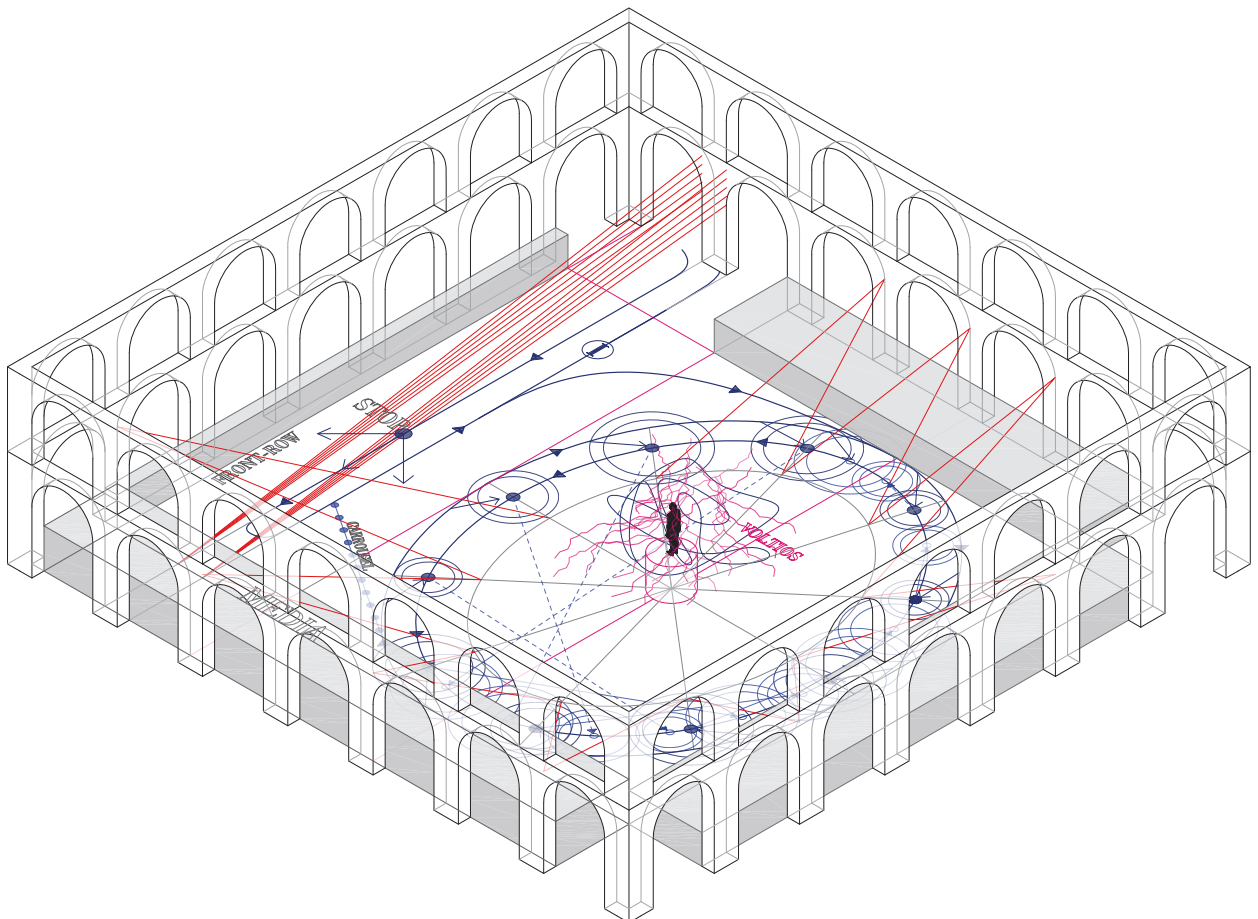
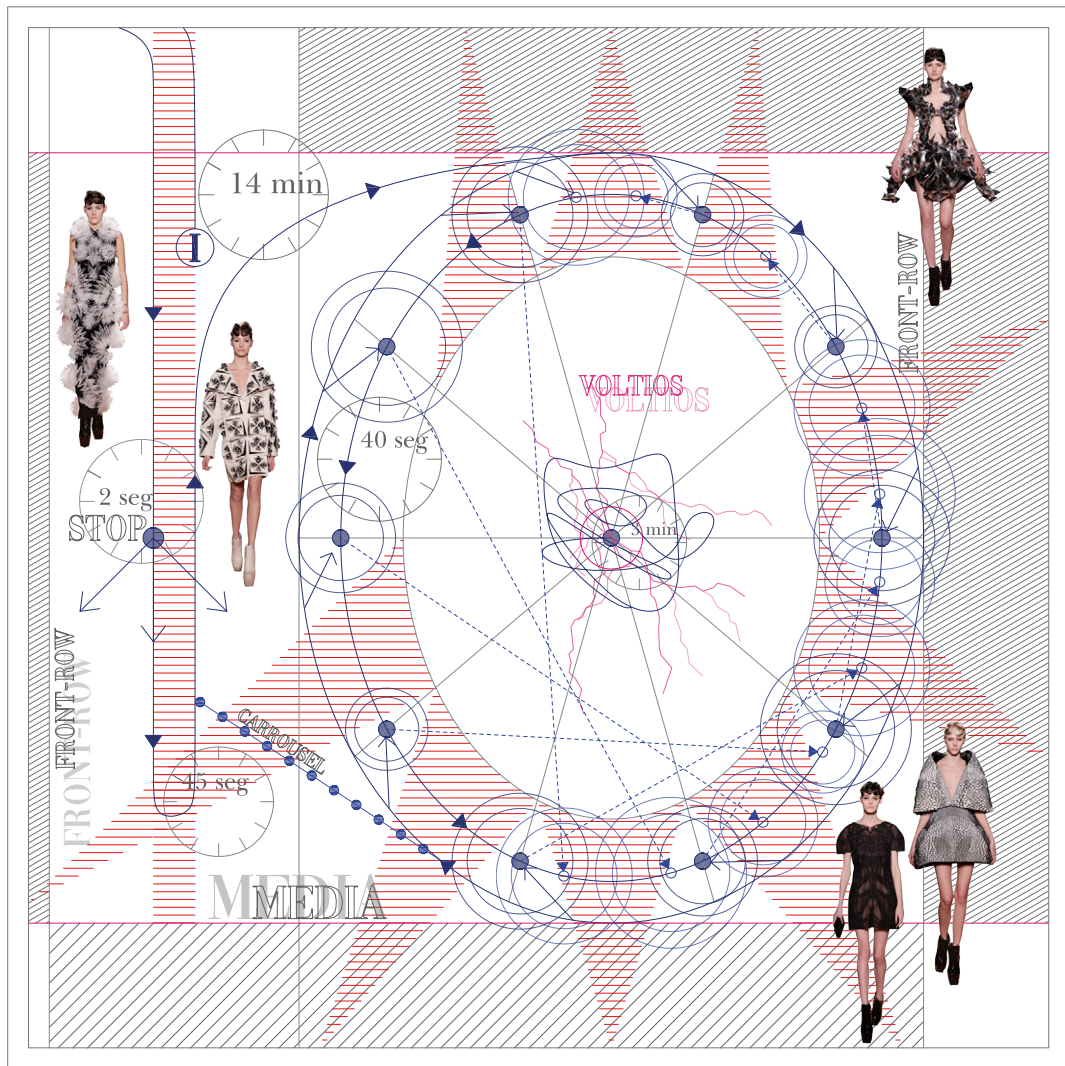

El desfile de 14 minutos comienza con una coreografía de tres minutos de un bailarín conductor de la electricidad, la cual marca sus movimientos. Cuando se enciende la luz las modelos comienzan a desfilan realizando un recorrido en línea recta en un primer lugar y luego elíptico rodeando al bailarín central. Las modelos se van parando sobre la elipse a medida que acaban su recorrido de 45 segundos. La separación entre una modelo y otra es de 40 segundos. Las líneas del recorrido están sobre las líneas organizadoras del espacio que veíamos en los dibujos anteriores. La luz, el otro elemento organizador, se va encendiendo a medida que la primera modelo va realizando el recorrido señalado.

Se definen cuatro radios sobre la posición estática de las modelos sobre la elipse en función de sus vestidos y el movimiento de estos. Una vez la modelo número 11 se detiene sobre la elipse, todas las demás cambian su posición, para ser vistas por la otra parte del público. Terminada esta parte de la performance salen de la pasarela en fila una detrás de otra mientras el bailarín conductor de electricidad termina su coreografía.

El público se encuentra rodeando la escena, siendo el límite. La prensa en una posición frontal privilegiada para poder conseguir las mejores imágenes.

- envoltente, espacio y performance -

BIOPIRACY FW 14

Para este desfile colaboró con el artista Lawrence Malstaf, creando una instalación (SHRINK) en el centro de la pasarela donde había tres modelos suspendidas en el aire, entre dos láminas de plástico transparentes con un dispositivo que aspiraba el aire entre las dos, sus cuerpos quedaban envasados al vacío flotando sobre el suelo. Entre las dos superficies había un tubo transparente que les permitía a las modelos respirar. Durante el desfile el cuerpo que se encuentra a presión dentro del plástico y se va moviendo pasando de una posición embrionaria a una vertical.

La colección está basada en el concepto biopiratería que es la apropiación indebida de las empresas mediante patentes biológicas de propiedades como nuestros genes que no les pertenecen. Esto le llevó a Iris a preguntarse acerca de la propiedad de nuestro cuerpo, ¿pertenece nuestro cuerpo a alguien que no seamos nosotros mismos?

Los vestidos de la colección simulan brillos como el movimiento que queda reflejado de una persona al vacío. El vestido final de silicona impreso en 3D lo desarrolló junto a Philip Beesley, combinando tecnología y artesanía y lo real con lo artificial. El desfile tuvo lugar en un almacén en París junto al río. Al empezar el desfile la música era el propio ruido de ambiente que generaban los invitados retransmitido, cuando las modelos comienzan a desfilan el audio desaparece para simular el silencio que tiene lugar dentro de las láminas de plástico de la instalación.

Equipo:

- Agencia de producción: Etienne Russo.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Lawrence Malstaf, Julia Koerner y Philip Beesley.
- Coreografía: Kim Vos.
- Música: Salvador Breed.
- Texto hablado: Philip Beesley.
- Zapatos: United Nude.
- Peluquería y maquillaje: MAC y TIGI.
- Video: Premices Films.
- Diseño invitación: Mark Holtman.
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Michel Zoeter.
- Fotógrafo Backstage: Morgan O'Donovan.

Fig. 52. Puesta en escena 'Biopiracy' Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

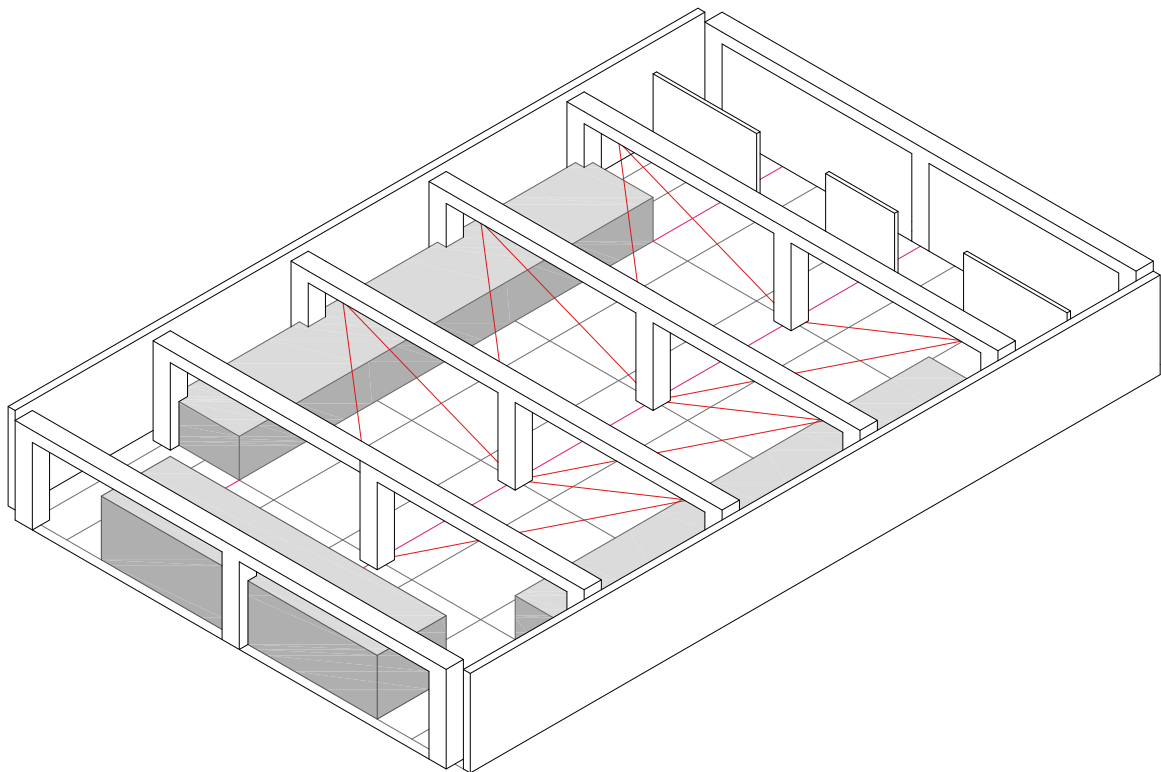
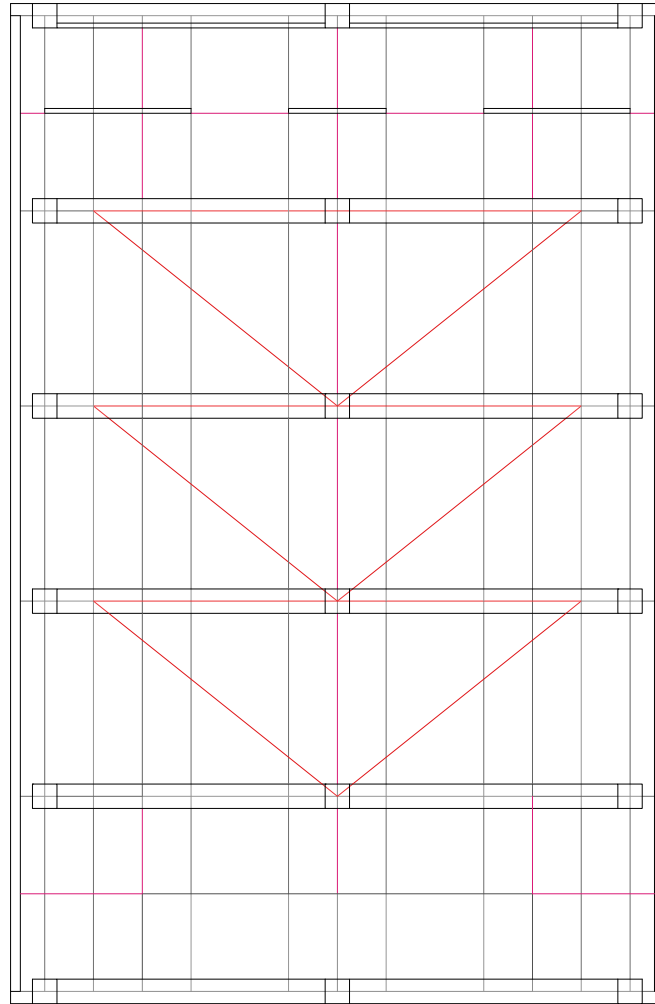

Fig. 53. Instalación SHRINK 'Biopiracy' Iris Van Herpen. (villaeugenie.com)

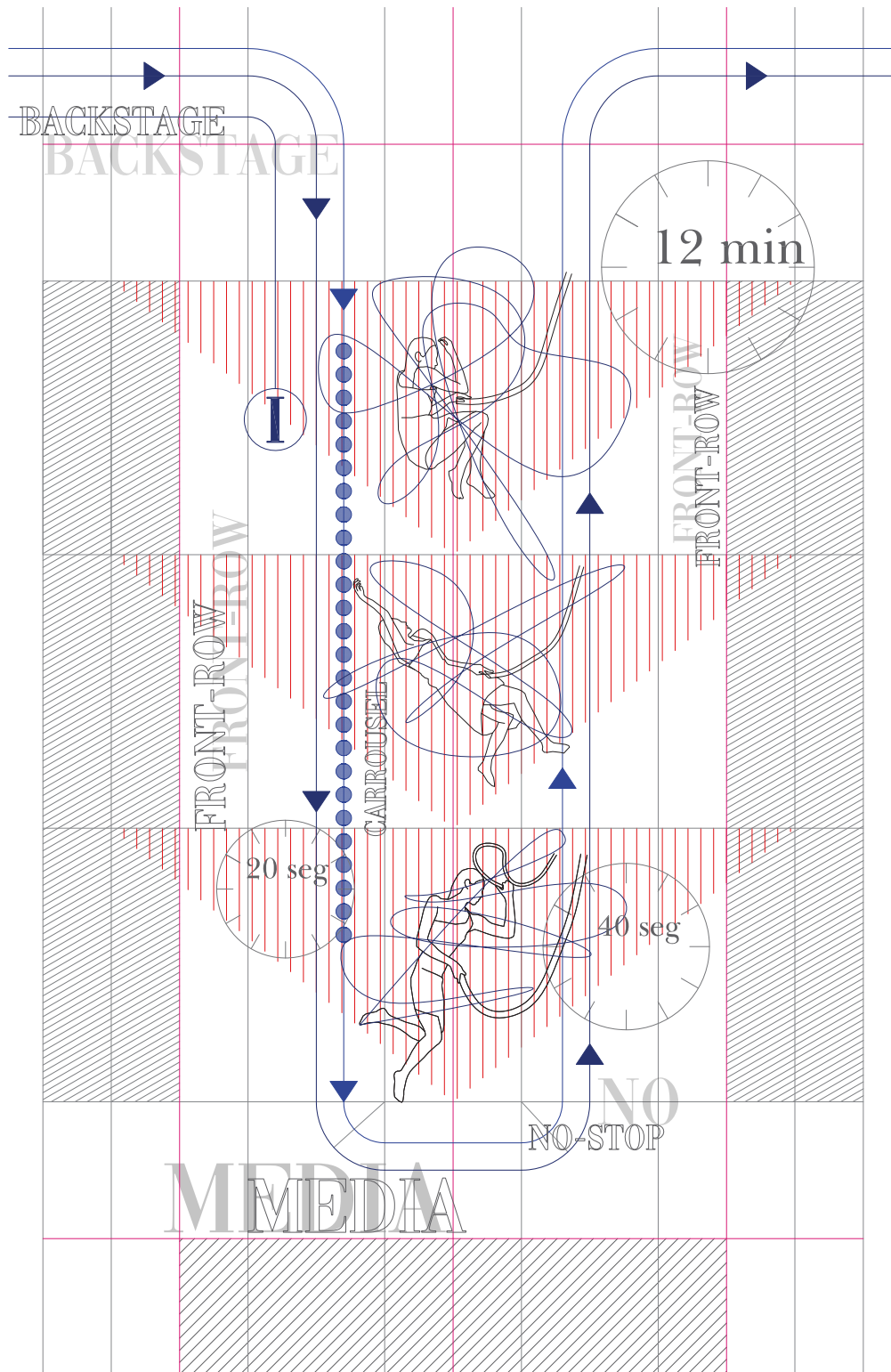
- envoltente -

- espacio -

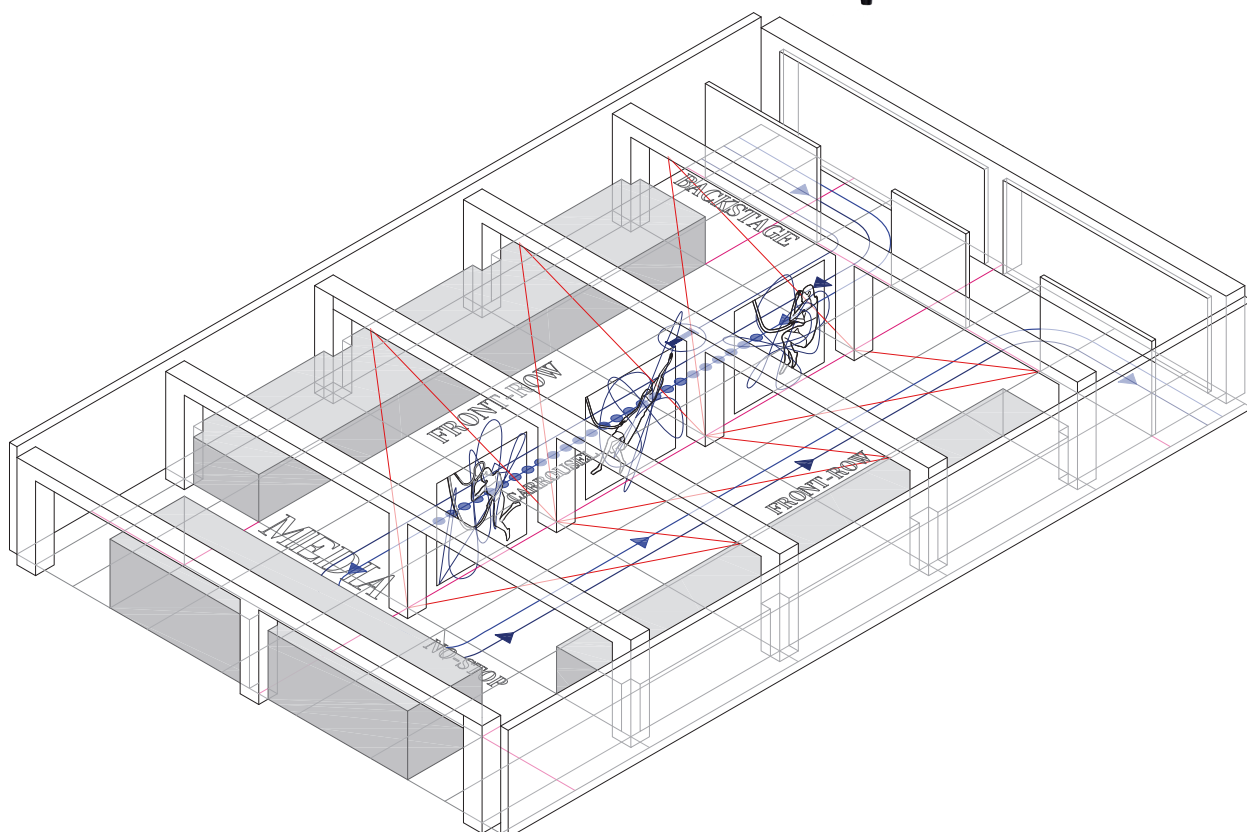
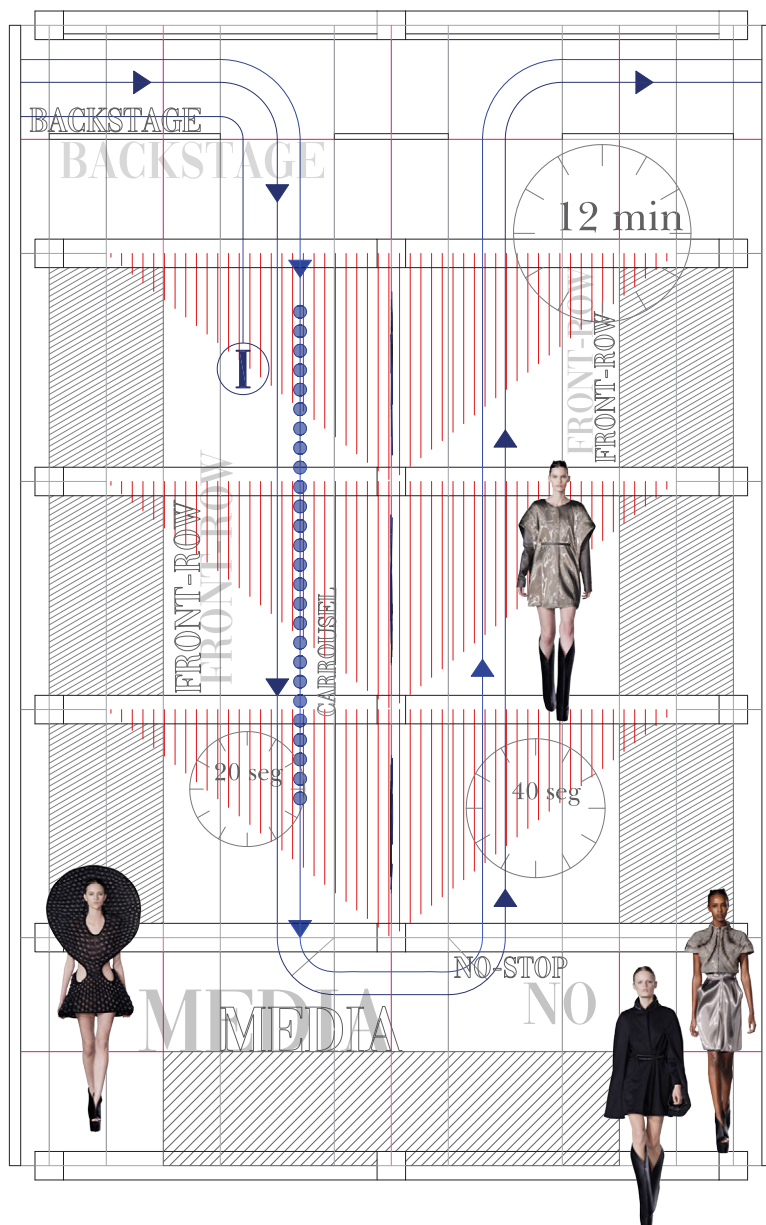
Para este desfile se elige un espacio arquitectónico formado mediante unos pórticos de hormigón, con techos bajos que servirán para colgar la instalación diseñada por Lawrence Malstaf, pudiendo así las modelos desfilan alrededor de esta. Las líneas de luz provienen de unos focos situados en los laterales que iluminan de manera uniforme el recorrido de las modelos. Este espacio queda definido también por una serie de líneas geométricas que determinan como va a ser la performance. El público, representado como volumen limita el espacio lateralmente y la prensa frontalmente.

El desfile de comienza con tres modelos colgadas dentro de dos láminas de plástico de las que se va extrayendo el aire hasta quedar ellas envasadas al vacío y respirando por un tubo. Durante los doce minutos que dura el desfile, las modelos se van moviendo pasando de una posición embrionaria a una posición vertical. Estas tres modelos van vestidas con unos diseños de Iris Van Herpen pensados para la ocasión. El resto de modelos comienzan a desfilan en línea recta una detrás de otra por el espacio que queda entre los pórticos por un recorrido de 40 segundos y con una separación de 20 segundos, cuando una está volviendo sale la otra, a excepción del último look que al estar diseñado con nuevas técnicas, desfila sin interferir con ningún otro. Los colores de la colección, negros y grises mayoritariamente se relacionan con el hormigón del espacio por el que desfilan. La música va cambiando a lo largo de los doce minutos, marcando la velocidad y la actitud de las modelos.

La diseñadora sale a saludar después del carousel de modelos, es decir, salen todas las modelos por última vez a la pasarela para recorrer de nuevo el espacio, lo que permite al espectador tener una percepción de toda la colección. El público se encuentra rodeando la escena, siendo el límite. La prensa en una posición frontal privilegiada para poder conseguir las mejores imágenes.

- envoltante, espacio y performance -

SEIJAKU FW 16

Con esta colección Iris Van Herpen estudió la cimática, que es la ciencia que visualiza las ondas de sonido como patrones geométricos, cuanto mayor es la frecuencia del sonido, más complicados son los patrones. Las piezas de la colección muestran formas circulares, volúmenes biomorfos y patrones geométricos.

En el desfile colaboró con Kazuya Nagaya que creó una instalación de Zen Bowl que se moduló electrónicamente para crear capas adicionales de sonido espacial. El sonido ambiente era hipnótico. Para la elección de la localización se tuvo en cuenta el aspecto acústico, por ello el desfile fue en L'Oratoire du Louvre. Público y modelos interactuaban al final del desfile. El público que eran mayoritariamente medios, se pudo acercar a las modelos que estaban sobre podios de piedra.

Equipo:

- Agencia de producción: SixUp París y Bdifferent.
- Iluminación: Pol van Veen y Stefan Prokop (Jurlights).
- Coreografía: Nanine Linning.
- Música: Kazuya Nagaya y Salvador Breed.
- Zapatos: Julia Lundsten (FINSK)
- Peluquería y maquillaje: Bumble&Bumble y MAC.
- Video: Premices Films.
- Prensa: Karla Otto Paris.
- Fotógrafo Frontstage: Team Peter Stigter.

Fig. 54. Instalación Zen Bowl 'Seijaku' Iris Van Herpen. (teampeterstigter)

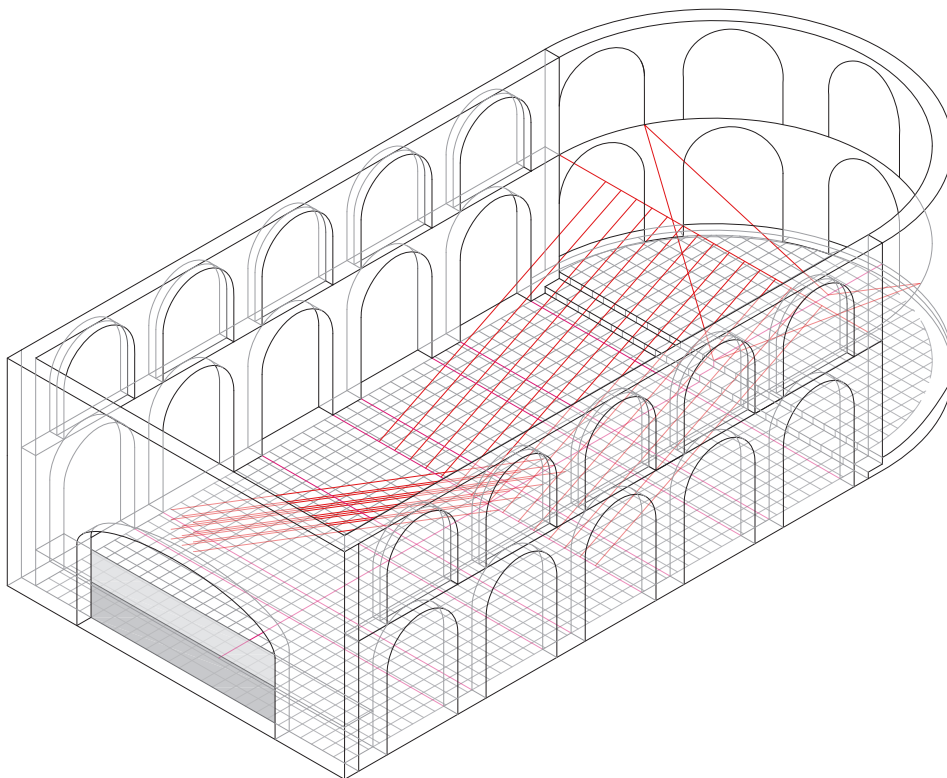
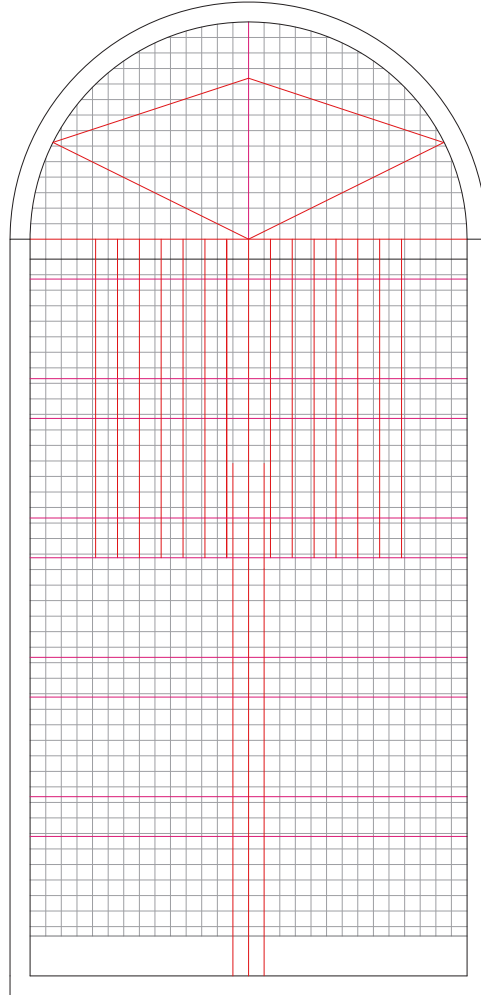
Fig. 57. Interacción público - modelos 'Seijaku' Iris Van Herpen.
(Facebook Iris Van Herpen)

Fig. 56. Puesta en escena 'Seijaku' Iris Van Herpen. (sixup.net)

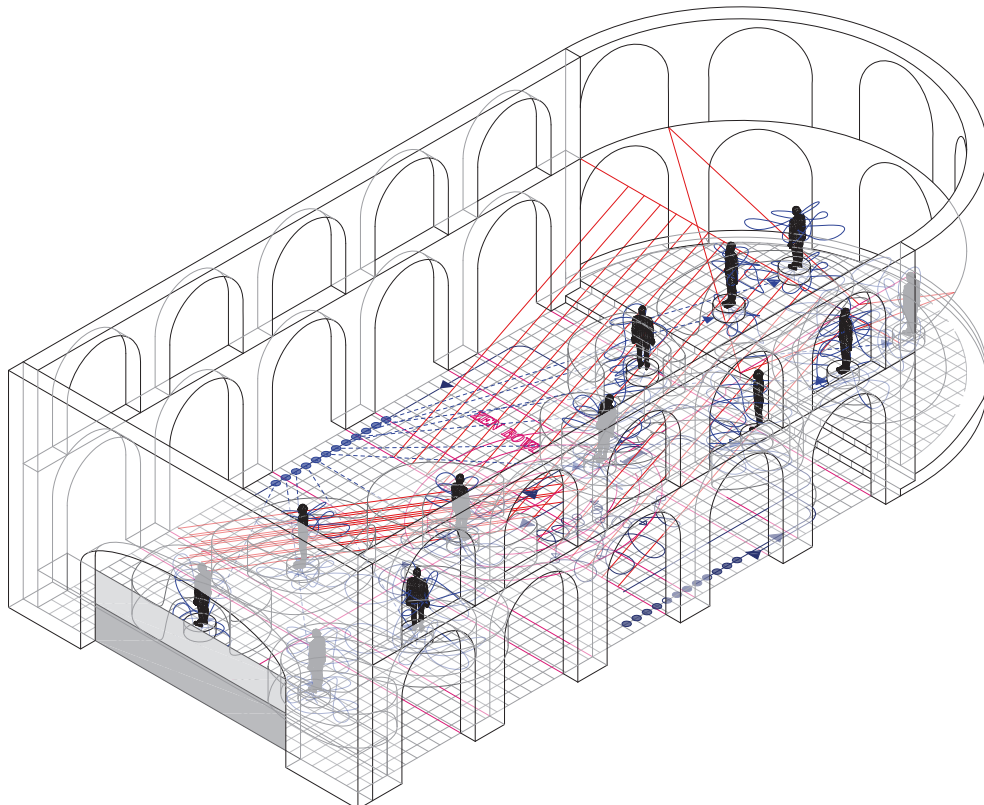
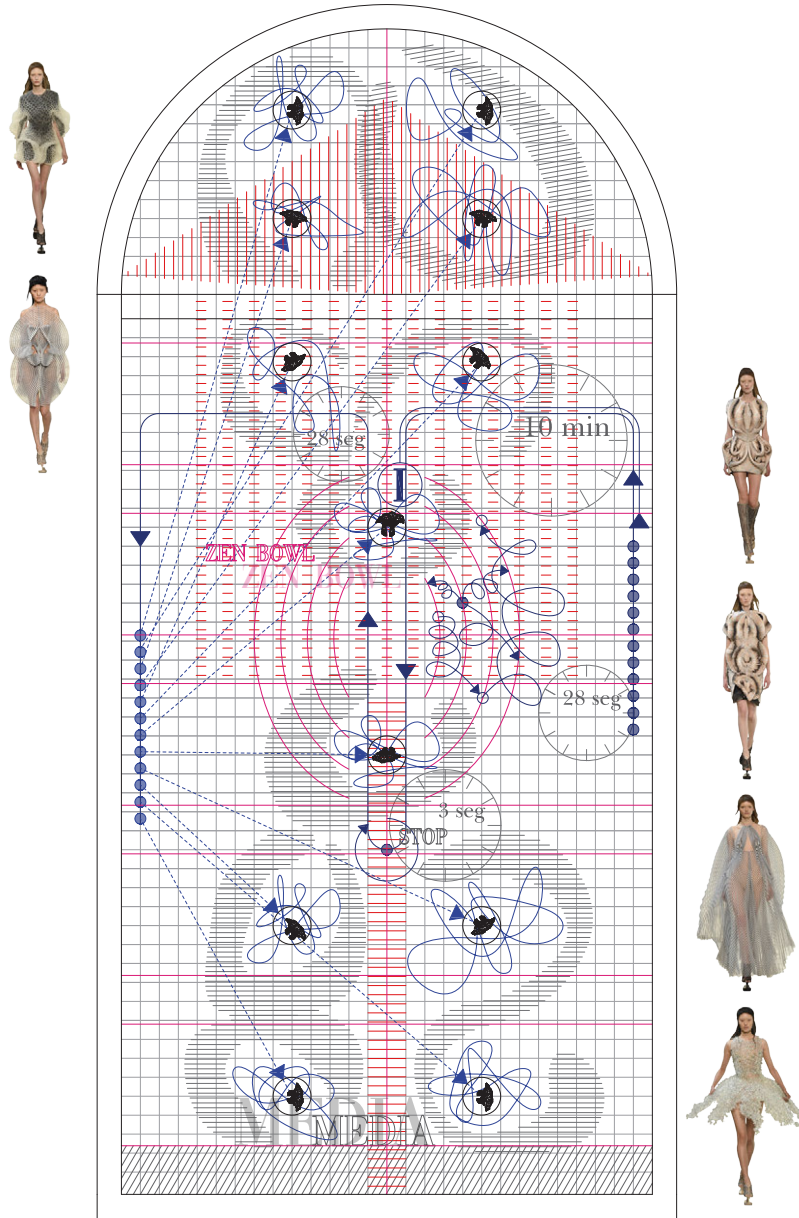
- espacio -

El espectáculo fue en el L'Oratoire du Louvre, elegido por su acústica excepcional para la instalación de zen-bowls. Se aprovecha la geometría del espacio arquitectónico para la organización del desfile. La gran arcada en forma rectangular acabada en círculo va a dar la disposición final de las modelos. El espacio tiene dos alturas, es un desfile destinado a la prensa, por lo que ésta va a estar colocada de manera frontal y luego se va a distribuir por el espacio para poder apreciar más detalles. Como en los casos anteriores hay una serie de líneas que van a marcar toda esta organización, siendo la luz unas de ellas.

Después de que la diseñadora salga a saludar comienza la segunda fase donde las modelos de la fila en la parte izquierda del espacio se dispersan por este y se colocan sobre unos podios de piedra colocados estratégicamente. Sobre estos podios realizan una coreografía según la música y según el vestuario que lleva cada una. El público en esta segunda fase se acerca a ellas rodeando los podios sobre los que están colocadas.

- envolvente, espacio y performance -

BETWEEN THE LINES SS 17

‘Between the lines’ explora lo imperfecto de los sistemas y la estructura del mundo físico y del digital. Para mostrarlo en su colección, en lugar de fijarse en las estructuras de sus materiales se centra en las brechas entre ellas, formando patrones que desafían la percepción del ojo y haciéndole ver nuevos patrones que ocurren en medio de los otros. Con esto y con los contornos consigue disimular la perspectiva del cuerpo e incluso hacerla desaparecer. Los zapatos de las modelos siguen la misma técnica, diseñados de tal manera que cambian el equilibrio de un zapato convencional al ser un tacón diagonal. Iris busca así crear una belleza basada en las imperfecciones.

Con el vestido final ‘Alchemy of Light’ quiso representar la forma en que se mueve el cuerpo y cómo juega eso en los ojos, era un vestido irrepetible que simulaba gotas de agua suspendidas amontonándose entre ellas. Esta pieza tiene seis procesos de creación, entre los cuales corte láser y moldeo al vacío. El resto de prendas es un juego de blancos y negros, texturas, siluetas y patrones que resultan hipnóticos. Adoptan un carácter escultórico y se crearon mediante técnicas manuales y de corte láser. Estos patrones repetitivos se sintonizan con los movimientos del cuerpo.

El desfile tuvo lugar en la Maison des Métallos de París. Para la escenografía Iris colaboró con Ester Stocker, quien creó un túnel de distorsión visual donde jugar con las modelos, las luces y las sombras. Stocker altera las redes espaciales y nuestra mente hace conexiones lineales que en verdad no están ahí, poniendo el foco en el espacio negativo.

Equipo:

- Agencia de producción: SixUp París y Bdifferent.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Ester Stocker y Philip Beesley.
- Iluminación: Pol van Veen y Stefan Prokop (Jurlights).
- Música: Salvador Breed (pista ‘The Statue’ de Machinedrum)
- Zapatos: Carolin Holzhuber.
- Peluquería y maquillaje: Martin Cullen y MAC.
- Video: Premices Films.
- Video Backstage: Ryan McDaniels
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Team Peter Stigter.
- Fotógrafo Backstage: Morgan O’Donovan y Molly SJ Lowe.

Fig. 57. Puesta en escena 'Between the lines' Iris Van Herpen. (sixup.net)

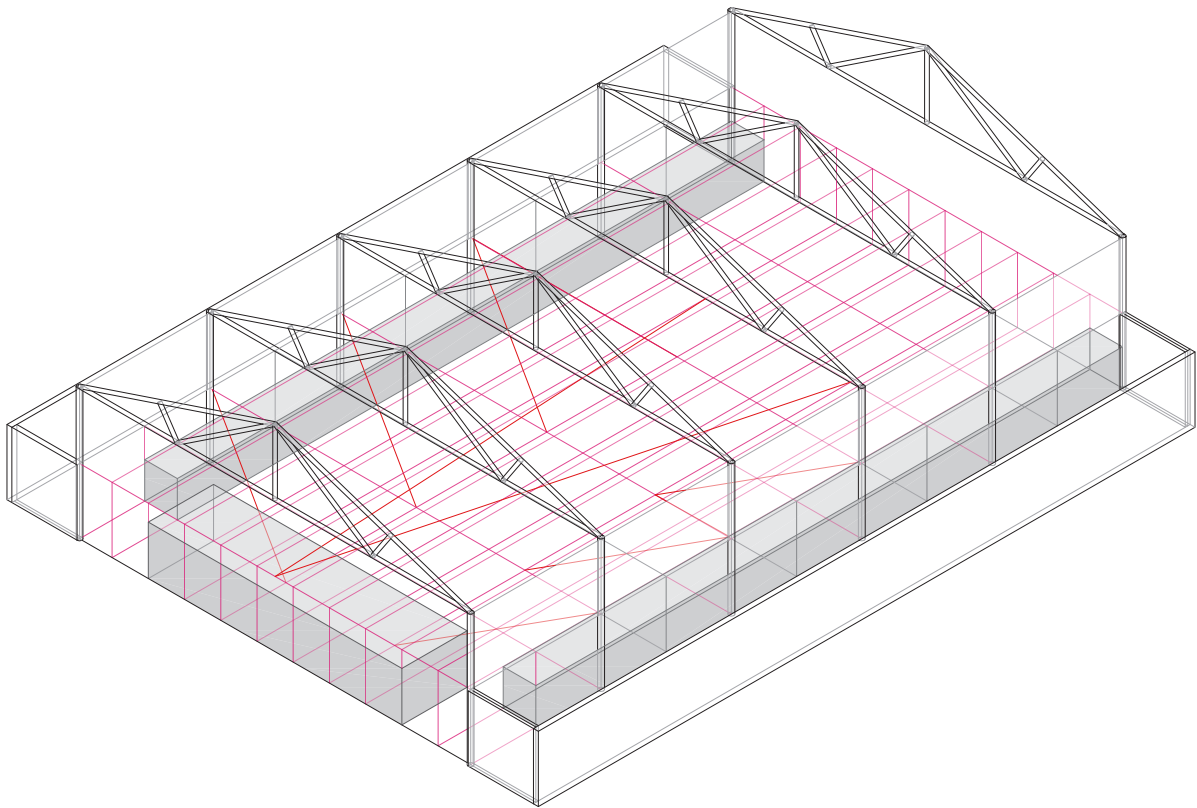
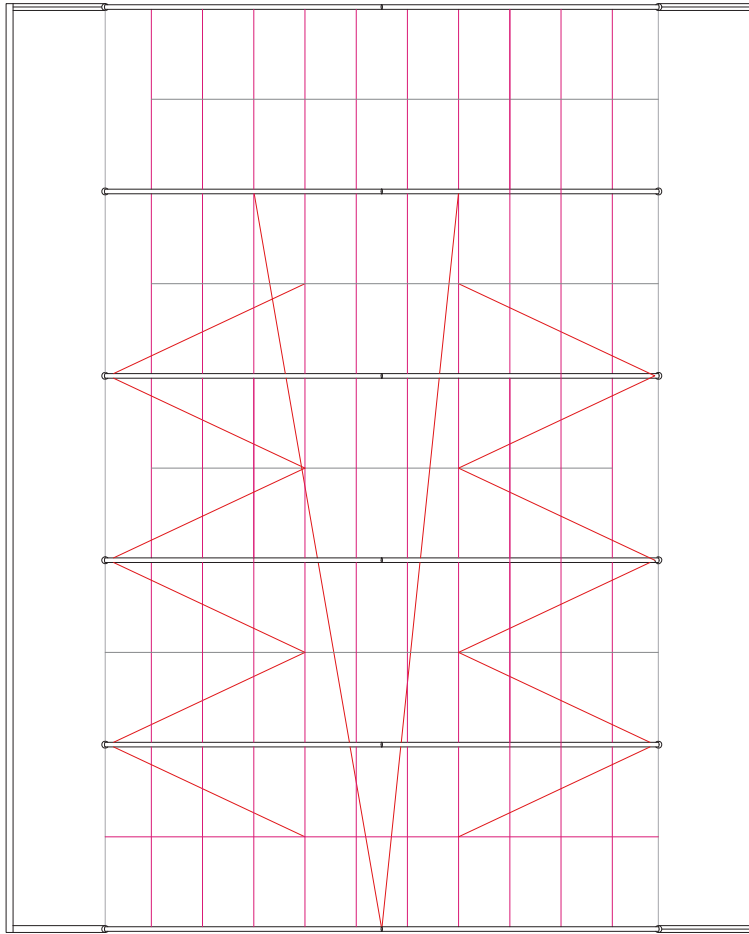

Fig. 58. Puesta en escena 'Between the lines' Iris Van Herpen. (sixup.net)

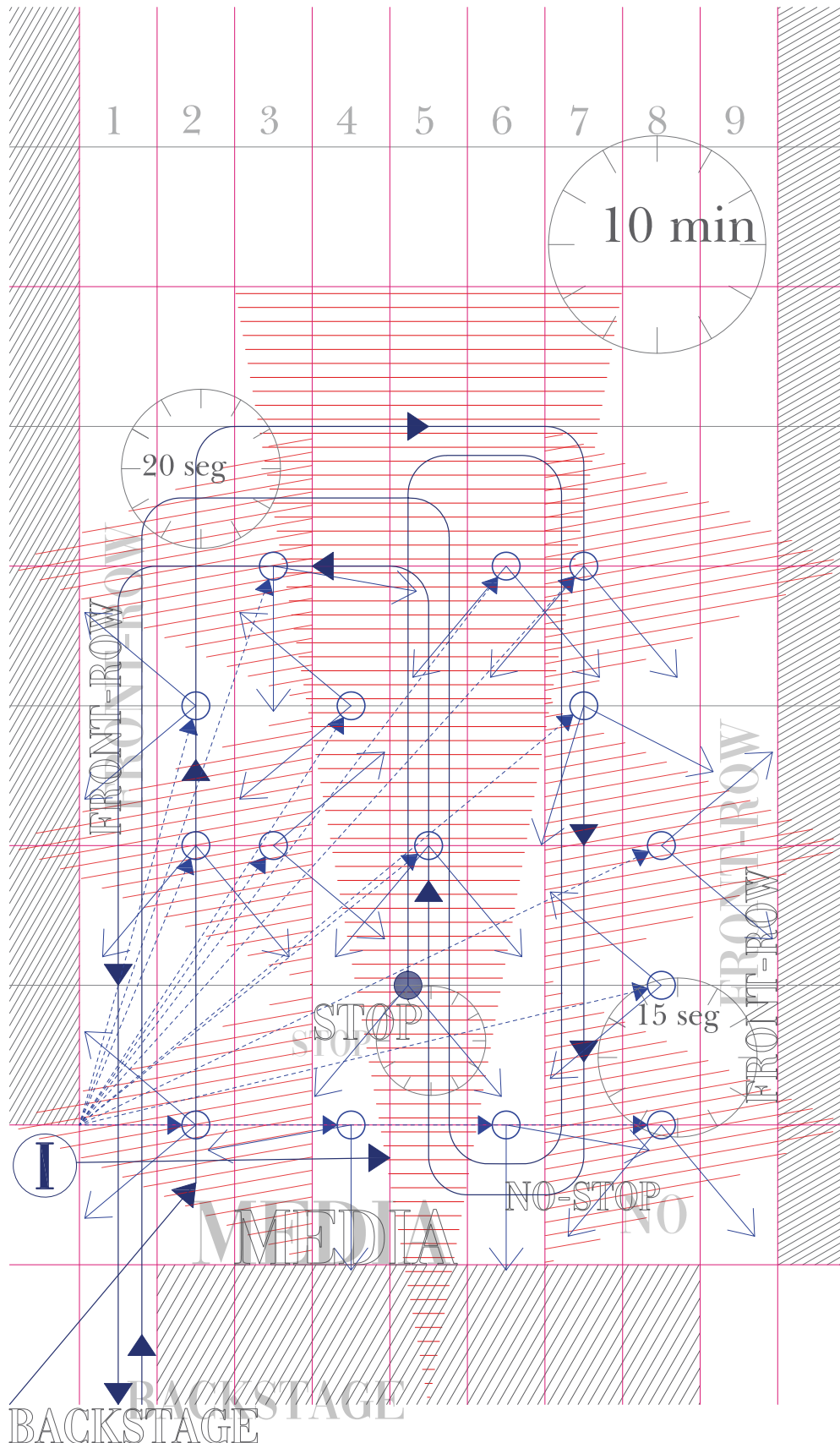
- envolvente -

- espacio -

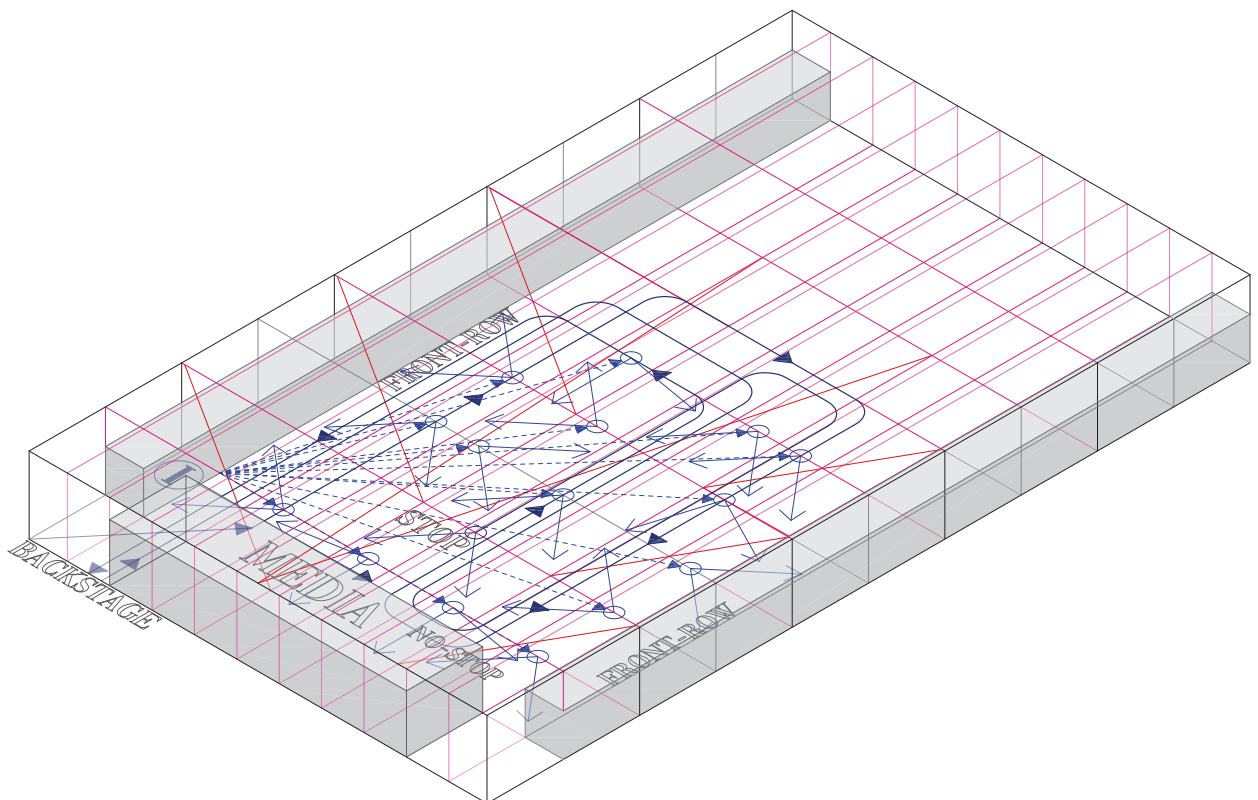
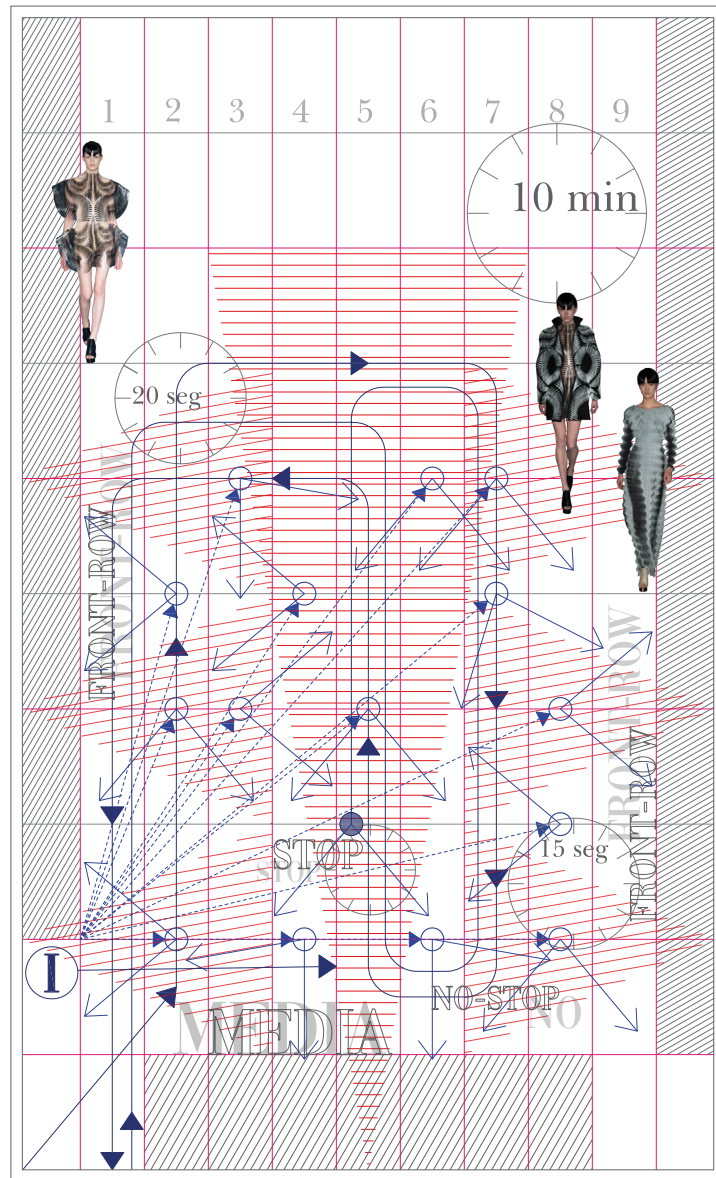
El desfile 'Between the lines' tuvo lugar en Maison des Métallos en París, en este caso la arquitectura de la localización se obvia ya que la artista Ester Stocker diseña un cubo negro y blanco en su interior que juega con la ilusión óptica. El espectáculo tenía lugar dentro del cubo, donde las propias líneas de la instalación son las que organizan el espacio y los recorridos. Las líneas organizadoras de la luz provienen de las dos direcciones, lateral y frontal. El público como siempre se ve como una serie de volúmenes, la prensa en posición frontal a la pasarela y el resto de espectadores delimitando lateralmente el espacio.

En un cubo negro con unas líneas blancas se organizan unos recorridos que van a seguir las modelos. El mimetismo entre la envolvente de las modelos y el espacio hace que se consiga el objetivo que buscaba Iris Van Herpen, se resaltan las brechas y los intersticios. Las modelos van saliendo a la pasarela desde el backstage con una separación de 15 segundos. El recorrido tiene una duración de 20 segundos por lo que dos modelos se cruzan en la pasarela.

Una vez han desfilado todas las modelos, sale el último look desarrollado con unas técnicas novedosas. Esta modelo realiza un recorrido diferente y acaba deteniéndose frente a la prensa. Al cabo de unos segundos salen las otras quince modelos y se distribuyen por la pasarela. Se mantienen estáticas durante unos segundos para que los espectadores puedan apreciar toda la colección en un solo golpe de vista.

- envoltente, espacio y performance -

AERIFORM FW 17

Con motivo del décimo aniversario de la marca, Iris Van Herpen diseña una colección que examina la naturaleza y la anatomía del aire así como su materialidad y ligereza. Para su puesta en escena trabaja con un grupo de músicos daneses 'Between Music' que actúan bajo el agua creando un sonido hipnótico con unos instrumentos que han sido adaptados para ello. A Iris le interesaba la interacción entre el instrumento, el agua y el vaso. En este entorno subacuático se desafía la relación entre el cuerpo y su entorno natural, el aire está ausente. Una de las integrantes del grupo Between Music dice “Estoy doblemente fascinada: me siento tan libre en el agua, y al mismo tiempo siento un ligero indicio de terror. El agua es un elemento fantástico por su naturaleza dual” [Leila Skovmand].

En la colección hay varios vestidos de noche largos, brillantes que simulan fluidez, pasando del blanco al negro, de la luz a la sombra, representando cualidades del agua. Los zapatos son de ante con tacón metálico, creando una red molecular que envuelve el pie.

Esta vez la localización del desfile fue Ménagerie du Cirque d'Hiver.

- Equipo:
- Agencia de producción: SixUp París y Bdifferent.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Jonas Kraft y Philip Beesley.
- Iluminación: Magnum (Olivier Boissières).
- Música: Between Music.
- Peluquería y maquillaje: Martin Cullen y MAC.
- Video: Premices Films.
- Video Backstage: Stylianos Pangalos.
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Yannis Vlamos.
- Fotógrafo Backstage: Morgan O'Donovan y Molly SJ Lowe.

Fig. 59. Puesta en escena 'Aeriform' Iris Van Herpen. (sixup.net)

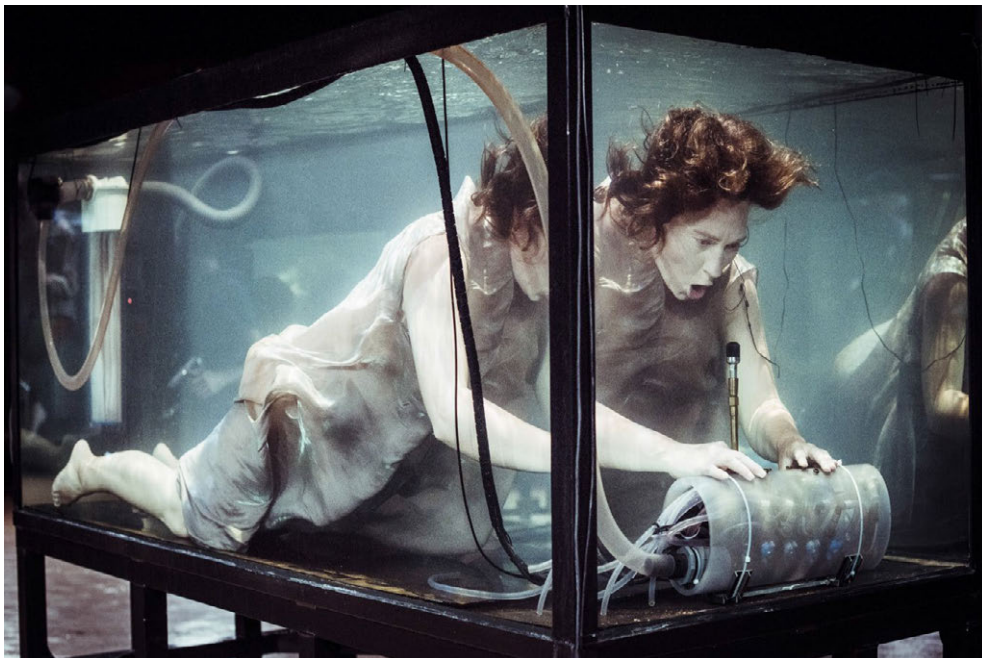
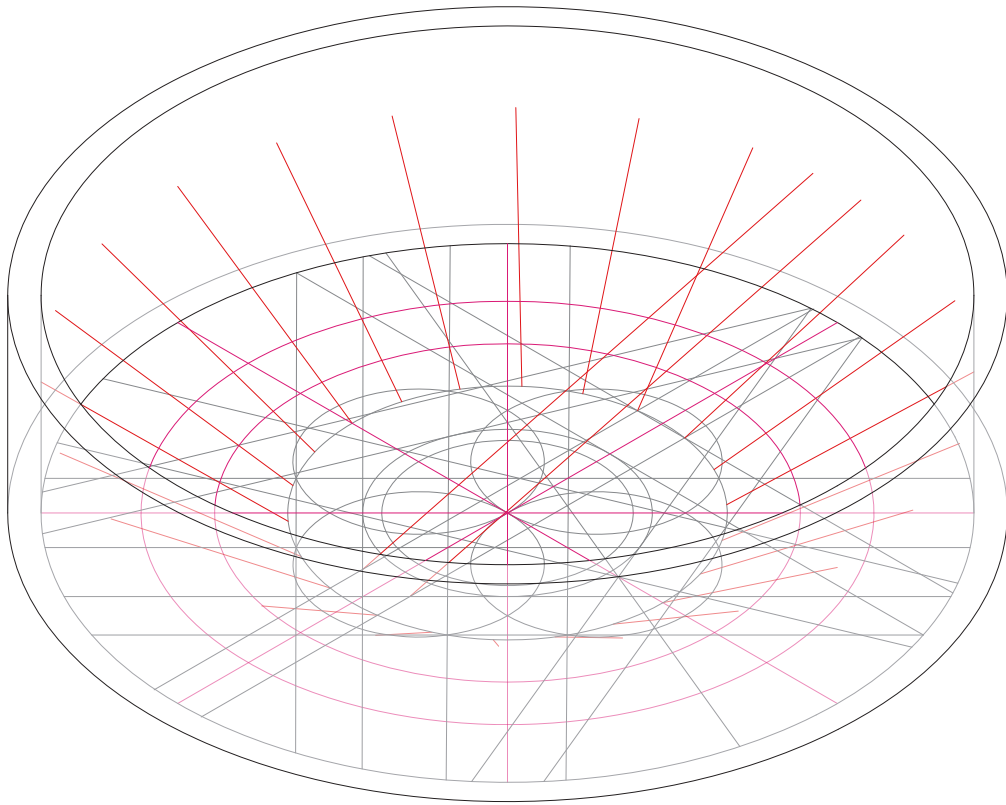
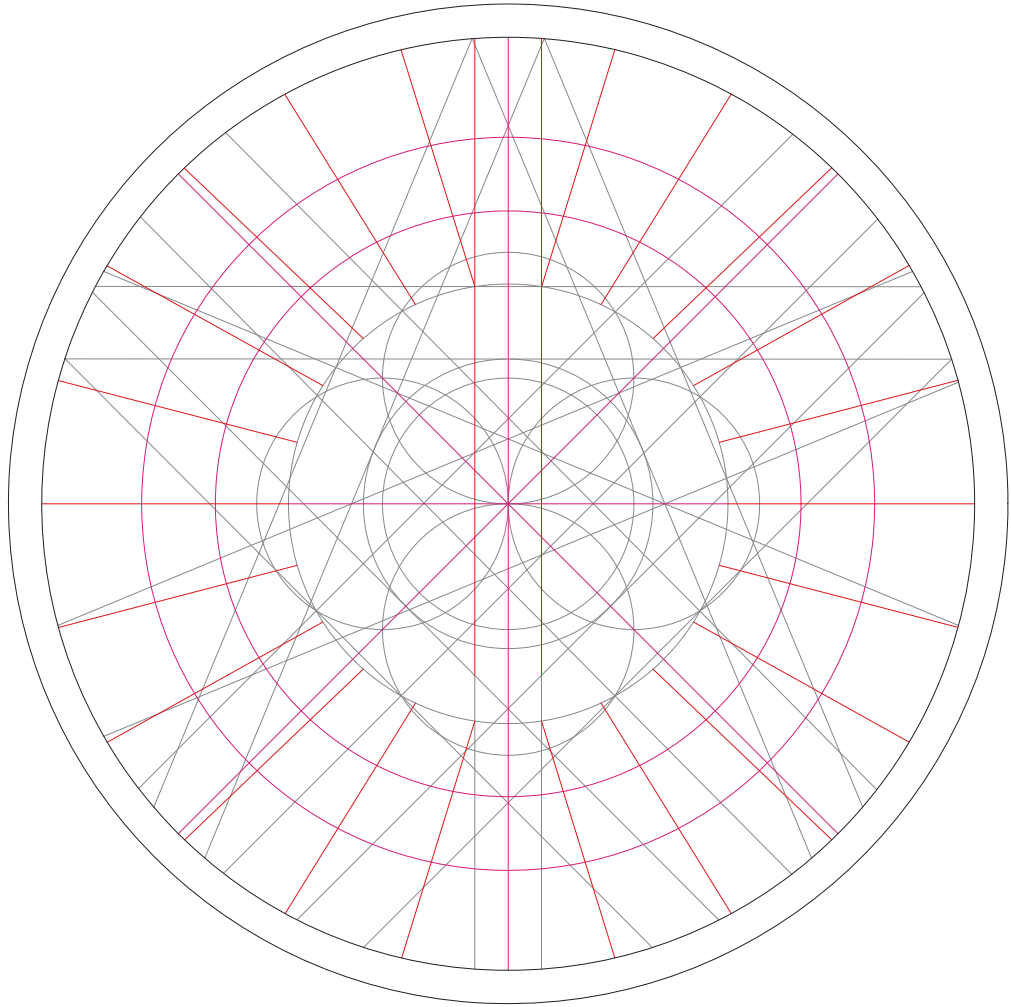

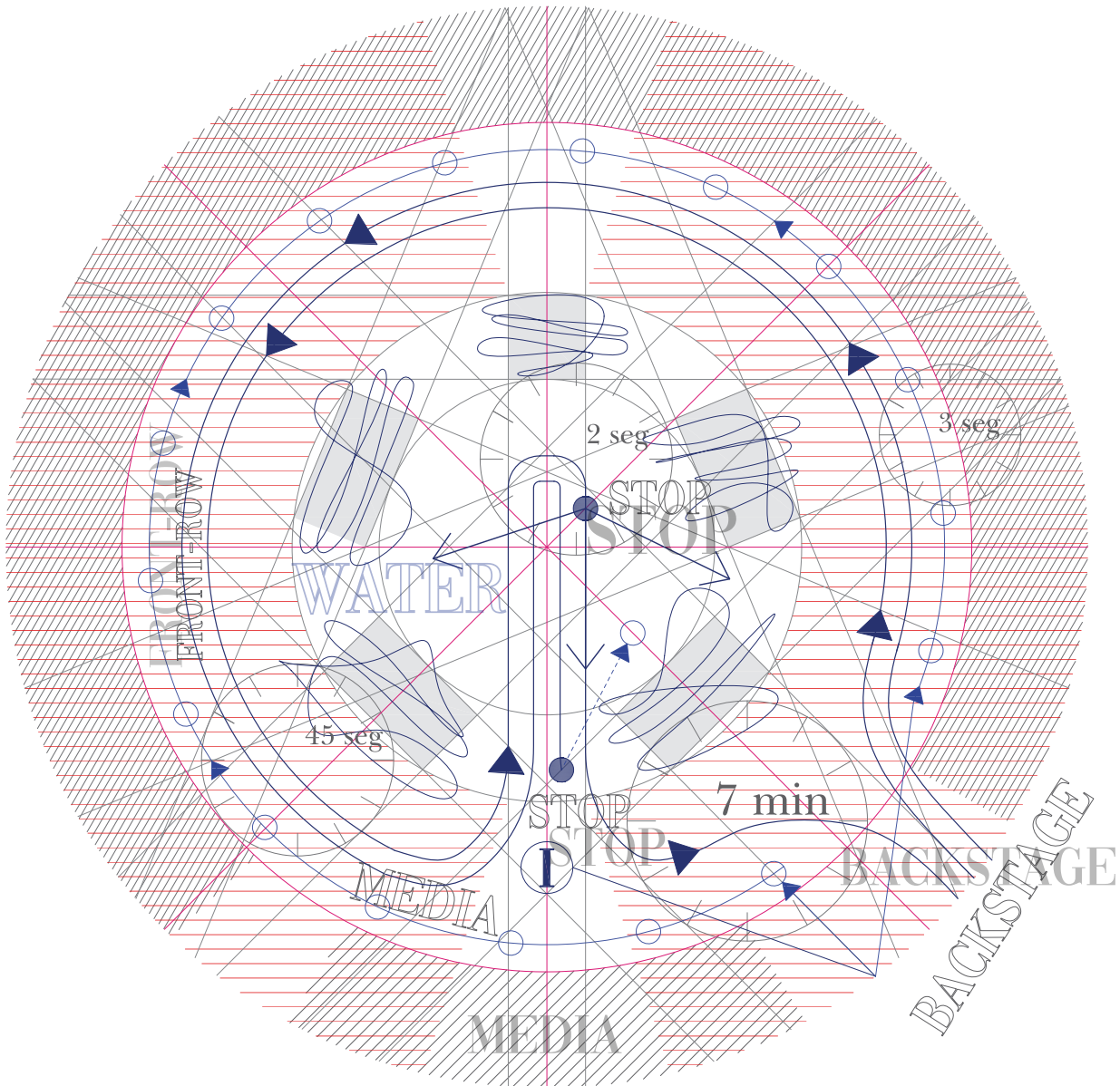
Fig. 60. Puesta en escena 'Aeriform' Between Music. (Morgan O'Donovan)

- envolvente -

La arquitectura del Ménagerie du Cirque d'Hiver define un espacio circular que determina la escena que va a tener lugar en su interior. Las líneas invisibles de este van a marcar tanto la colocación de los cubos de agua donde van a estar los músicos como el recorrido que van a seguir las modelos. El público y la prensa cierran este espacio de la escena y se colocan de tal manera que puedan conseguir las mejores imágenes y perspectivas del espectáculo.

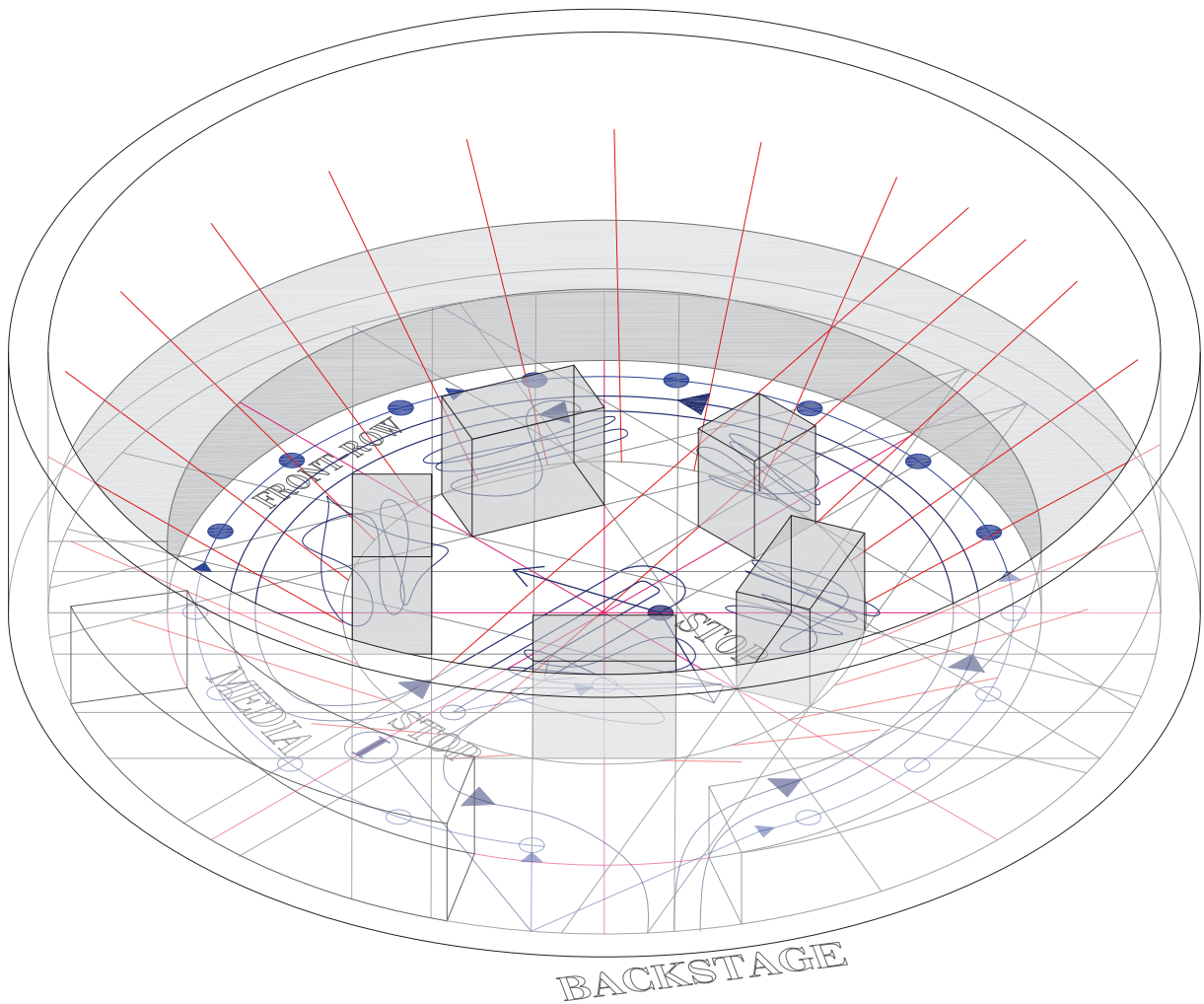
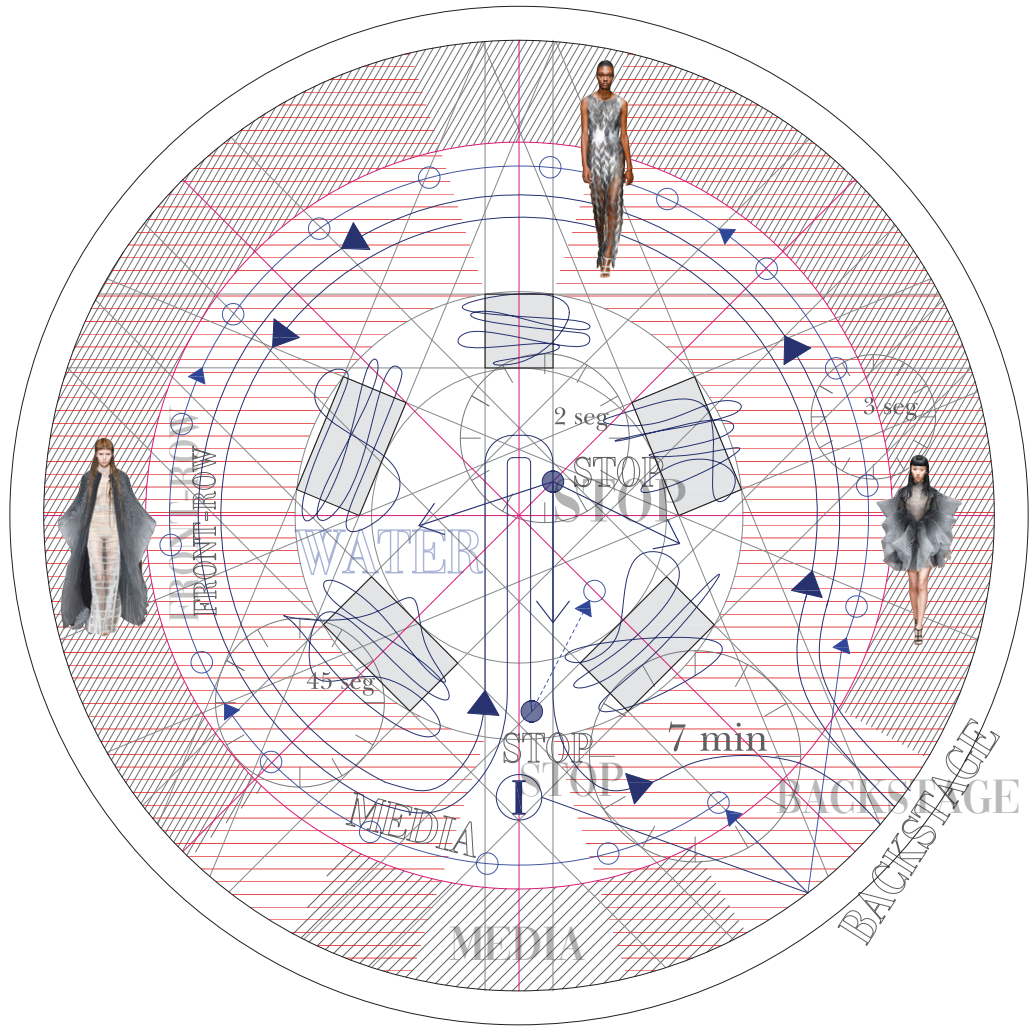

'Aeriform' es un desfile de 7 minutos donde las modelos salen al espacio por la parte inferior del círculo, desde el backstage y completan una vuelta alrededor de los cinco cubos llenos de agua donde se encuentran los músicos de 'Between Music'. Estos cubos configuran la performance de tal manera que las modelos recorren el círculo por su exterior y luego por su interior en un recorrido rectilíneo para que los fotógrafos puedan obtener las imágenes necesarias. Cada vuelta a la pasarela tiene una duración de 45 segundos, la segunda modelo empieza a desfilarse cuando la primera todavía no ha terminado, por lo que siempre hay dos modelos a la vez en la escena. Tanto las formas como los colores del espacio, de la instalación y de la envoltura de las modelos están en sintonía, predominan los colores azulados, plateados, grisáceos y verdes y las formas fluidas como principal característica del agua.

El grupo musical toca una música hipnótica acorde tanto con la colección como con el espacio. Esta música marca la velocidad de las modelos al desfilarse y también el propio movimiento de los músicos dentro del agua.

Los dos vestidos finales, aquellos desarrollados con unas técnicas novedosas, realizan el mismo recorrido que el resto, pero antes de salir de la pasarela se quedan detenidos mirando hacia la prensa y dejando la instalación de los músicos a sus espaldas. Unos segundos después sale la diseñadora a saludar y por último todas las modelos vuelven a la escena, rodeando el círculo por el exterior de los cubos, así el público obtiene una perspectiva de gran parte de la colección en un golpe de vista.

- envoltente, espacio y performance -

SYNTOPIA FW 18

Esta vez el desfile fue en Le Triano en París. Una colección donde la diseñadora investiga sobre los nuevos mundos que hay dentro de la biología sintética y las relaciones entre orgánico e inorgánico para subrayar una de sus ideas de que naturaleza y tecnologías artificiales juntas son más potentes.

Inspirada por la naturaleza colabora con Studio Drift quienes diseñan esculturas inmersivas mediante el movimiento que dan vida a la traducción de procesos naturales. Debido a su pasado como bailarina está muy interesada por la transformación del movimiento, en este caso el vuelo de las aves. Studio Drift crea 'In 20 steps' para la puesta en escena de esta colección, una instalación en honor al deseo de los seres humanos de volar. Esta construida por veinte alas de vidrio que representan los pasos del vuelo de un ave de una manera abstracta. ¿Por qué vidrio? Este material enfatiza la delicadeza del movimiento y la fragilidad de la naturaleza. Además gracias a su transparencia rompe la luz natural en el espacio y deja reflejado el movimiento.

Para las piezas se siguió el mismo proceso, inspirada por Etienne Jules Marey, Iris miró de cerca el drapeado de una prenda mediante la cronofotografía. Con esta mirada ralentizada rompió los drapeados habituales para luego colocarlos milimétricamente cambiados, como las plumas de un pájaro, el resultado son unos vestidos transparentes que crean un efecto de movimiento a cámara lenta. La colección cuenta con abrigos cortados a láser con dibujos geométricos alabanza a la sastrería clásica. Una vez más en las colecciones de Iris vemos la mezcla entre artesanía y tecnología y esta vez entre ideal utópico y distópico.

Equipo:

- Agencia de producción: POPKRAFT, SixUp París y Good Mood Productions.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Studio Drift. y Philip Beesley.
- Iluminación: Pol van Veen y Stefan Prokop (Jurlights).
- Música: Salvador Breed (Pistas: 2049, Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch; Svolvaer, Legowelt; Border State Collapse, Kuedo).
- Peluquería y maquillaje: Martin Cullen y MAC.
- Video: Blitzkickers.
- Diseño de invitación: Jon Emmony.
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Yannis Vlamos.
- Fotógrafo Backstage: Molly SJ Lowe.

Fig. 61. Puesta en escena 'Syntopia' Iris Van Herpen. (sixup.net)

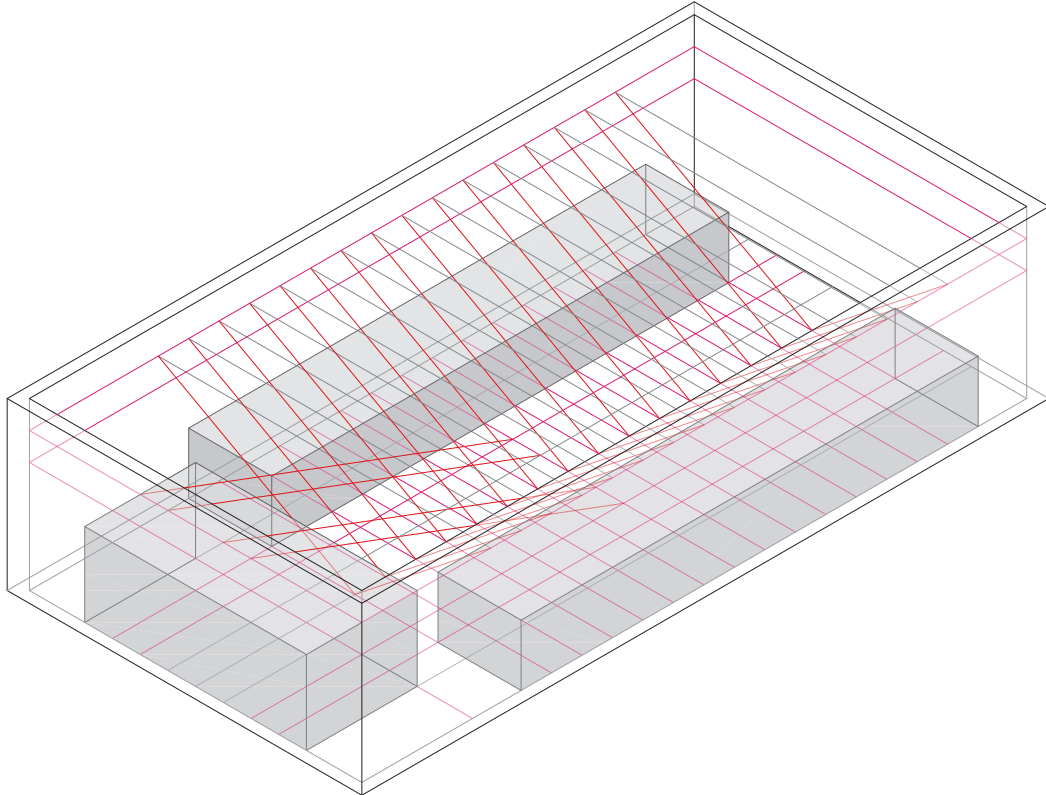
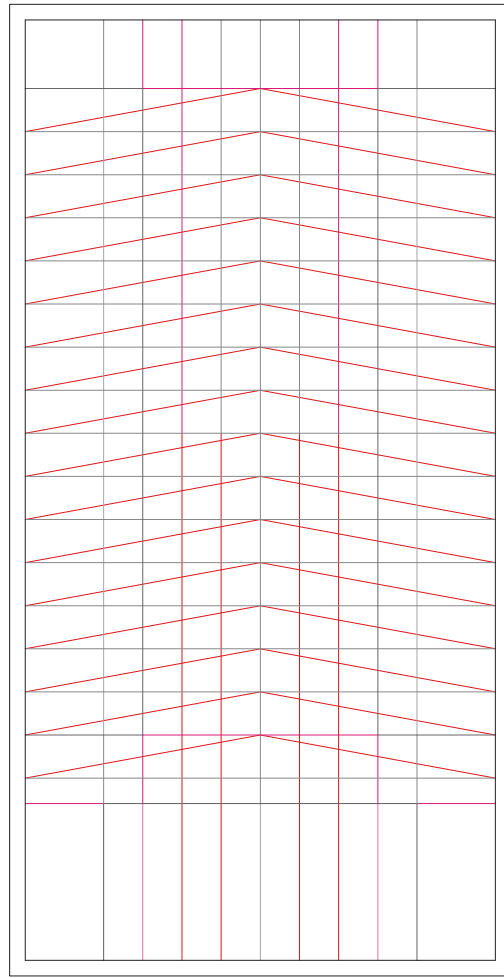

Fig. 62. Puesta en escena 'Syntopia' Iris Van Herpen. (sixup.net)

- envolvente -

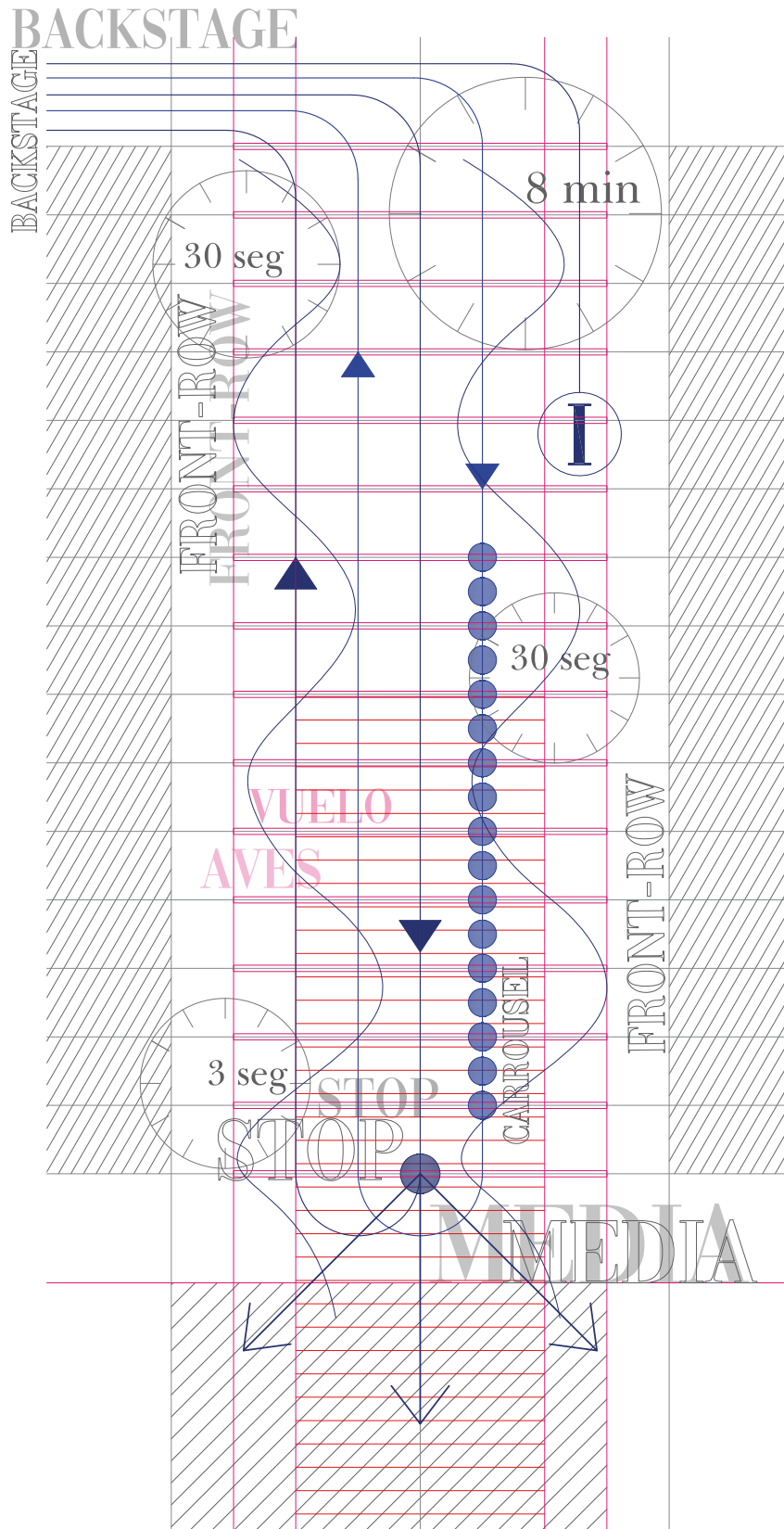

- espacio -

En este caso el desfile tenía lugar en Le Trianon, París. El espacio de la acción es un espacio negro de forma rectangular con una iluminación puntual en la pasarela donde las modelos desfilan y en la instalación 'In 20 steps' que se encuentra colgada del techo. Las líneas de la instalación se proyectan sobre el suelo y organizan este desfile. El público colocado a los laterales de la pasarela limita el ancho de ésta junto con la prensa en una posición frontal a las modelos.

Con esto vemos que en esta pasarela lo importante no es el espacio sino la relación entre la instalación de Studio Drift y la envolvente de las modelos.

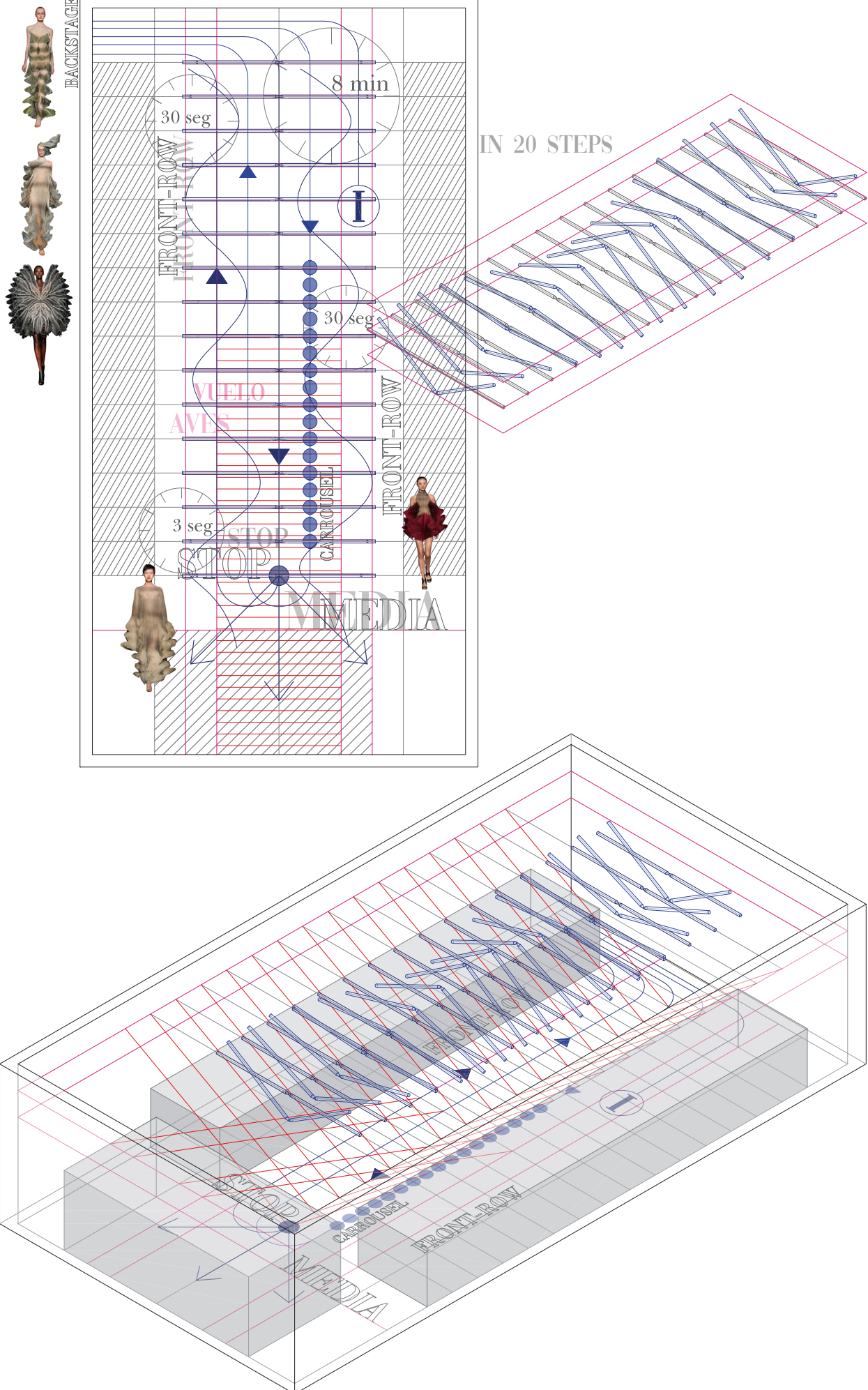

La instalación es el elemento central que se encuentra colgado del techo sobre la pasarela por la que desfilan las modelos. El recorrido de las modelos en este caso es más convencional, en línea recta directa hacia la prensa hacen una parada de tres segundos y vuelven por el mismo sitio. En este caso solo hay una modelo en la pasarela, el recorrido dura 30 segundos y cuando una acaba sale la siguiente. Al final todas las modelos salen en carrousel para así mostrar la colección en conjunto y poder apreciar la sintonía de formas, técnicas y colores. La duración total del desfile es de 8 minutos.

El movimiento de las modelos y su velocidad viene dado por el movimiento de la instalación que simula el movimiento de un ave. Las barras parten de una posición horizontal, y gracias a unos hilos que las sujetan y unos motores, van moviéndose hacia arriba y abajo como si fuesen unas alas batiendo.

- envolvente, espacio y performance -

BACKSTAGE

SHIFT SOULS SS 19

Inspirada en la obra *Harmonia Macrocósmica* (1600), un atlas de cartografías celestiales de Andreas Cellarius, la diseñadora crea esta colección con looks a base de capas diseccionadas y voluminosas y colores cálidos y morados. Con el avance en las investigaciones sobre el ADN y los híbridos humanos, la mitología está pasando a ser parte de la ciencia. Iris Van Herpen se fijó en la evolución de la forma humana y la hibridación de los seres femeninos en la mitología, lo que la llevó a explorar la identidad de las personas.

El desfile tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes de París, colaboró con el artista Nick Verstand para el final de la performance donde subdividieron el espacio con paredes de luz mediante unos láseres RGB, máquinas de humo y ventiladores DMX, dibujando un paisaje de nubes móviles. Con estos efectos de luz crearon un espacio donde tanto las modelos como el público se veían inmersos en un vapor azul que cancelaba los colores de la colección.

La colección se divide en cinco grupos que corresponden a cinco técnicas de trabajo. Un grupo son unos vestidos esféricos voluminosos creados mediante patrones vibrantes con un material traslúcido teñido gradualmente. Otro está realizado a base de sedas teñidas gradualmente también, con formas escultóricas y con unos bordes a modo de marco cortado en 3D que simulan criaturas mitológicas. Otro cuenta con unas máscaras impresas en 3D que esconden o revelan los rostros de las modelos. Para el último grupo Iris colaboró con el artista Kim Keever que experimenta con la idea de lo efímero y el movimiento en las fotografías de nubes de colores impresas sobre vestidos traslúcidos.

Equipo:

- Agencia de producción: POPKRAFT, SixUp París y Good Mood Productions.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Kim Keever, Nick Verstand y Philip Beesley.
- Máscaras: TU Delft: Zjenja Doubrovski y Bas de Jong.
- Iluminación: Stefan Prokop (Jurlights).
- Coreografía: Diek Pathoven.
- Música: Salvador Breed (Pistas: Martin Roth, An analog guy in a digital world; Anxur, Volo 2; Oklou, Silicium; Low, Dnancing and blood).
- Peluquería y maquillaje: Martin Cullen y MAC.
- Video: Xinix Films y Cineshoots.
- Diseño de invitación: Nastya Kuzmina.
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Gio Staiano.
- Fotógrafo Backstage: Molly SJ Lowe.

Fig. 63. Puesta en escena 'Syntopia' Iris Van Herpen. (sixup.net)

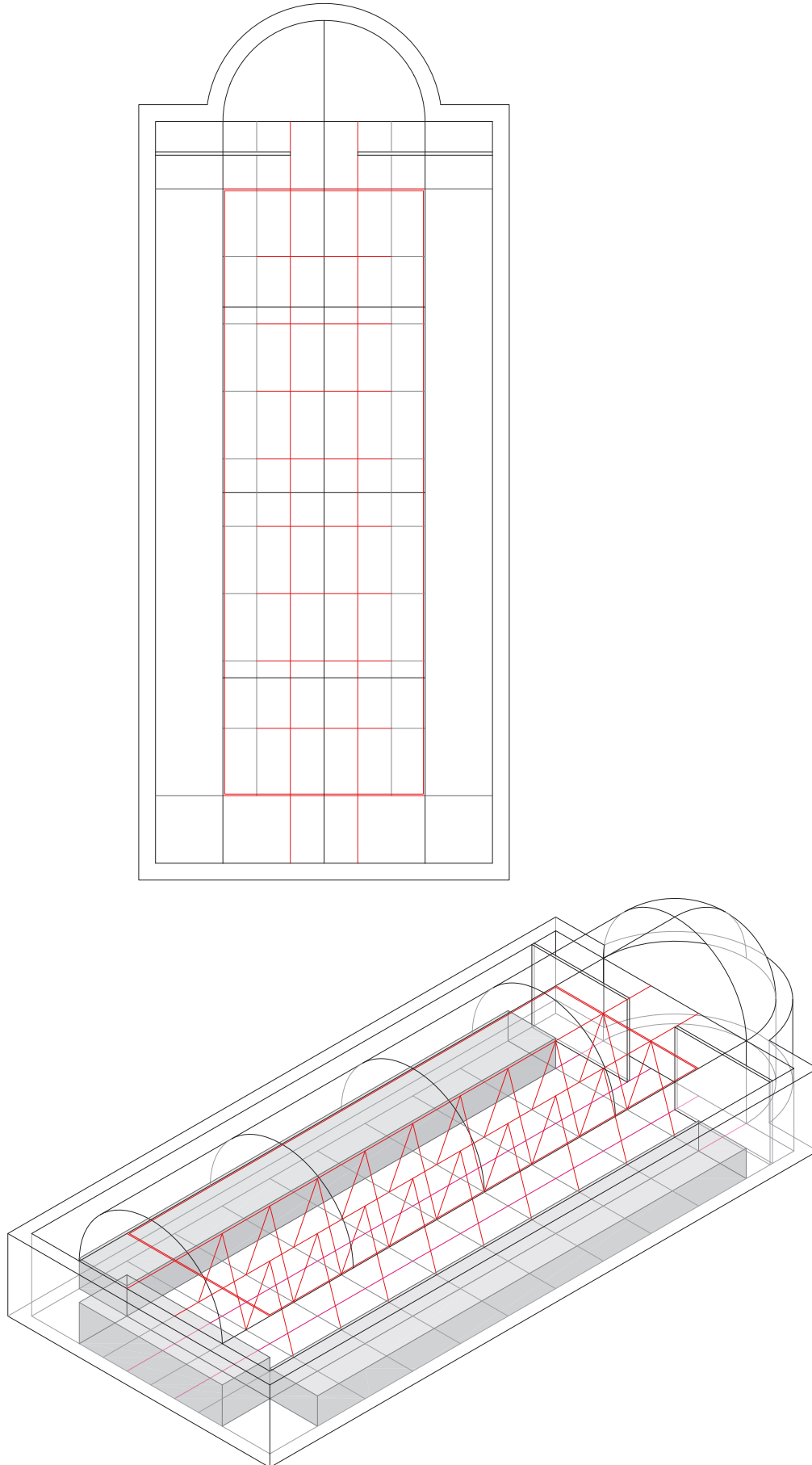

Fig. 64. Puesta en escena 'Syntopia' Iris Van Herpen. (sixup.net)

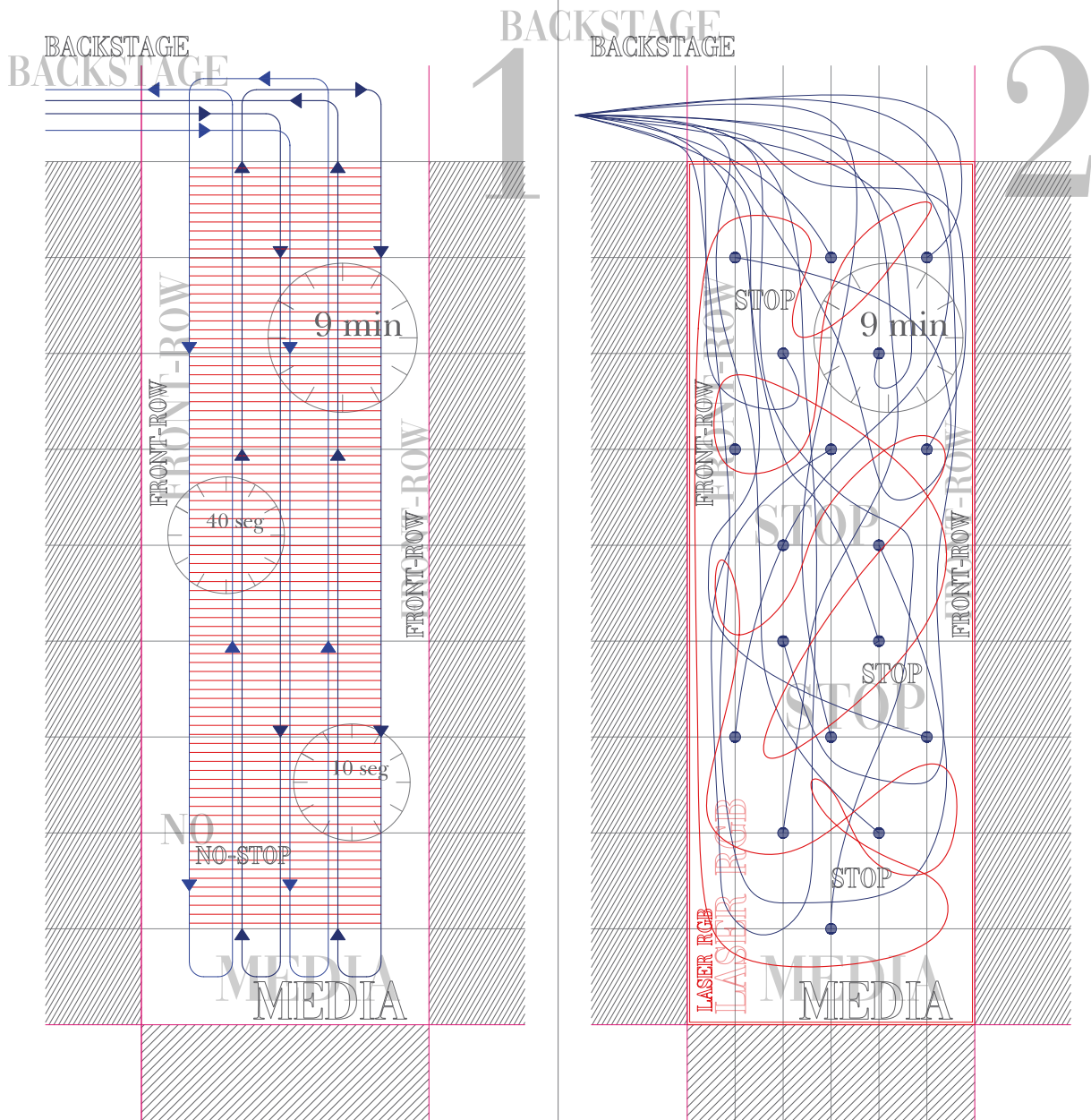
- envolvente -

- espacio -

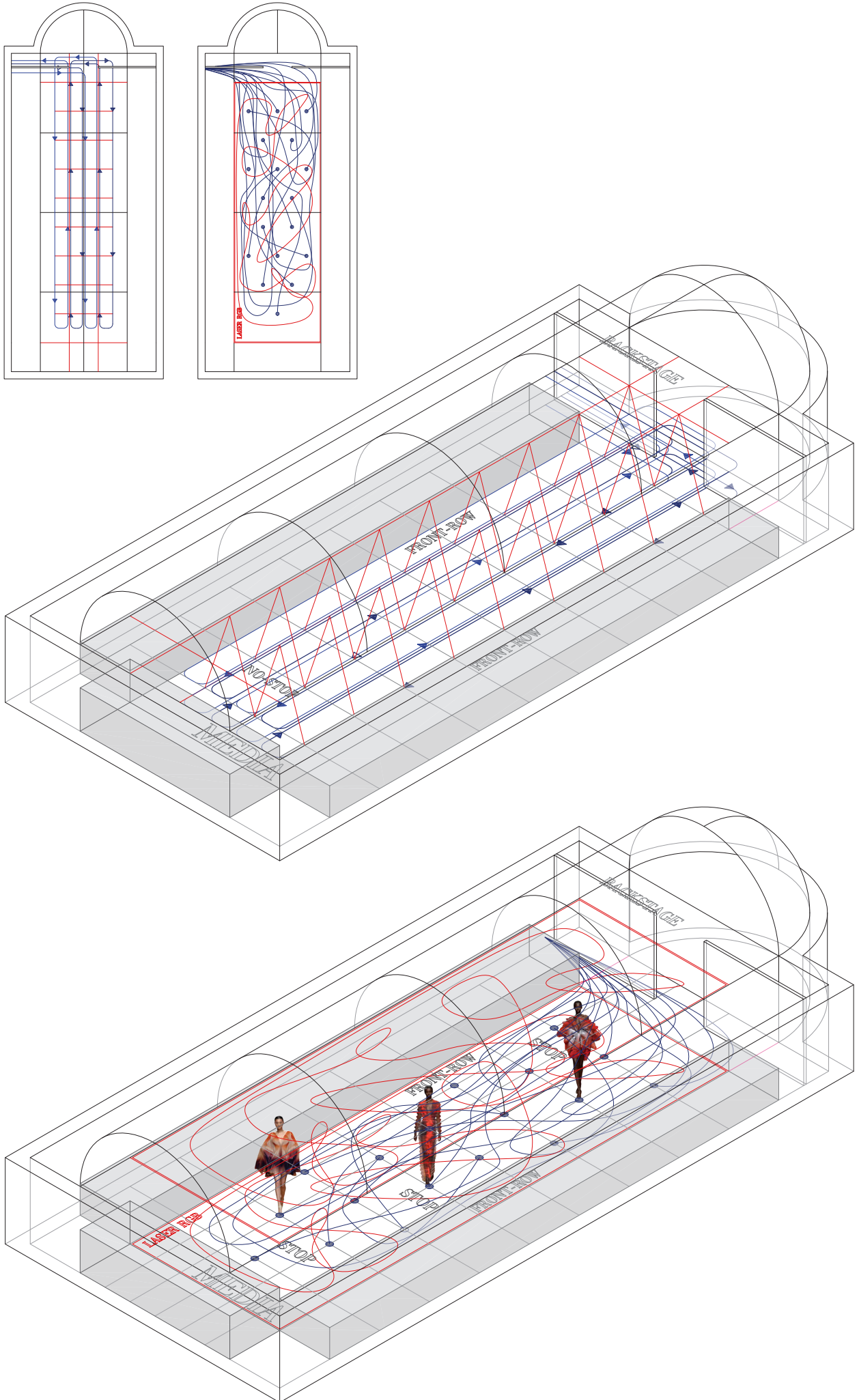
El Palacio de Bellas Artes de París es un espacio muy recurrido por los grandes diseñadores de moda, especialmente Chanel, ya que es un espacio muy amplio y que da juego a muchas escenografías. En el caso de 'Shift Souls' no se utiliza todo el espacio sino una pequeña parte de él. El volumen del público es el que limita esta parte del espacio por los laterales y los paneles que dan al backstage y la prensa por los frontales. El pavimento es el encargado de marcar las líneas de recorridos de las modelos, un pavimento geométrico a base de cuadrados.

Este desfile se divide en dos fases, en la primera las modelos caminan por la pasarela al ritmo de la música, saliendo por el centro y luego yendo hacia un lado u otro y dando una vuelta completa a todo el espacio para poder ser apreciadas por todos los espectadores. El recorrido de las modelos sigue las líneas que marca el pavimento. El recorrido entero lo hacen en 40 segundos, la separación entre una y otra es de 10 segundos, por lo que en algunos momentos puede llegar a haber cuatro modelos en escena. En esta primera fase no hacen ninguna parada, únicamente caminan y muestran el movimiento de la envoltente que llevan.

Cuando la última modelo vuelve al backstage comienza la segunda fase, las luces se apagan y se encienden los láser RGB, una instalación de Nick Verstand que muestra unas nubes moviéndose a unos dos metros del suelo. Estas nubes están relacionadas con los vestidos de la colección en colaboración con el artista Kim Keever que experimenta con las nubes de colores. En un ambiente oscuro y azulado las dieciocho modelos se mueven a la vez que las nubes de luz por toda la escena aleatoriamente hasta detenerse en unos puntos determinados.

- envoltente, espacio y performance -

HYPNOSIS FW 19

Fijándose en lo bello y lo complejo de nuestro entorno Iris creó diecinueve vestidos que se movían con el aire a la vez que las modelos caminaban por la pasarela. Se inspiró en el tapiz hipnótico de la naturaleza y en los ciclos simbióticos de la biosfera que entrelazan aire, tierra y agua.

Para este desfile en el Élysée Montmartre de París, el artista Anthony Howe elaboró la escultura 'Omniverse' con la que exploran la relación del ser humano con la naturaleza expresando el ciclo de la vida mediante expansiones y contracciones de unas barras ancladas a un aro común. El mecanismo de esta escultura es trasladado directamente al vestido estrella de la colección 'Infinity' diseñado con un esqueleto de aluminio y acero inoxidable que gira en torno a su centro. Dentro de la pasarela tanto la escultura como el vestido giraban mecánicamente pero en el exterior era el viento el motor. El movimiento resultaba hipnótico como los tapices de la naturaleza.

Para las piezas de la colección se revive el tejido muaré, técnica basada en un patrón ilusorio que se crea al superponer dos rejillas. Los looks 'Epicycle' están hechos mediante unas esferas de múltiples capas de material que desafían la unión entre superficie y sustancia. Para los looks 'Suminagashi' se trabaja con la técnica de la tinta japonesa sobre el agua, que flota en la seda que unida a un tul transparente fluye sobre el cuerpo de las modelos. Los looks 'Hypnosis' los crea junto al arquitecto Philip Beesley con una técnica de última tecnología que crea unos vestidos a base de ondas que se mueven más rápido que el ojo.

Equipo:

- Agencia de producción: POPKRAFT, SixUp París y Good Mood Productions.
- Artistas/arquitectos colaboradores: Anthony Howe y Philip Beesley.
- Iluminación: Stefan Prokop (Jurlights).
- Coreografía: Diek Pathoven.
- Música: Salvador Breed (Pistas: David Hykes, Rainbow Voice; Gamalan Voices, Mentawai; Repeat Eater, Polymorph; Ruby my dear Jit Thin; Rival Consoles, Dreamer's Wake).
- Zapatos: United Nude y Jólan van der Wiel.
- Peluquería y maquillaje: Martin Cullen y MAC.
- Video: Premices Films.
- Diseño de invitación: Nastya Kuzmina y Ryan Hawthorne.
- Prensa: Karla Otto París.
- Fotógrafo Frontstage: Gio Staiano.
- Fotógrafo Backstage: Molly SJ Lowe.

Fig. 65. Instalación Anthony Howe 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (irisvanherpen.com)

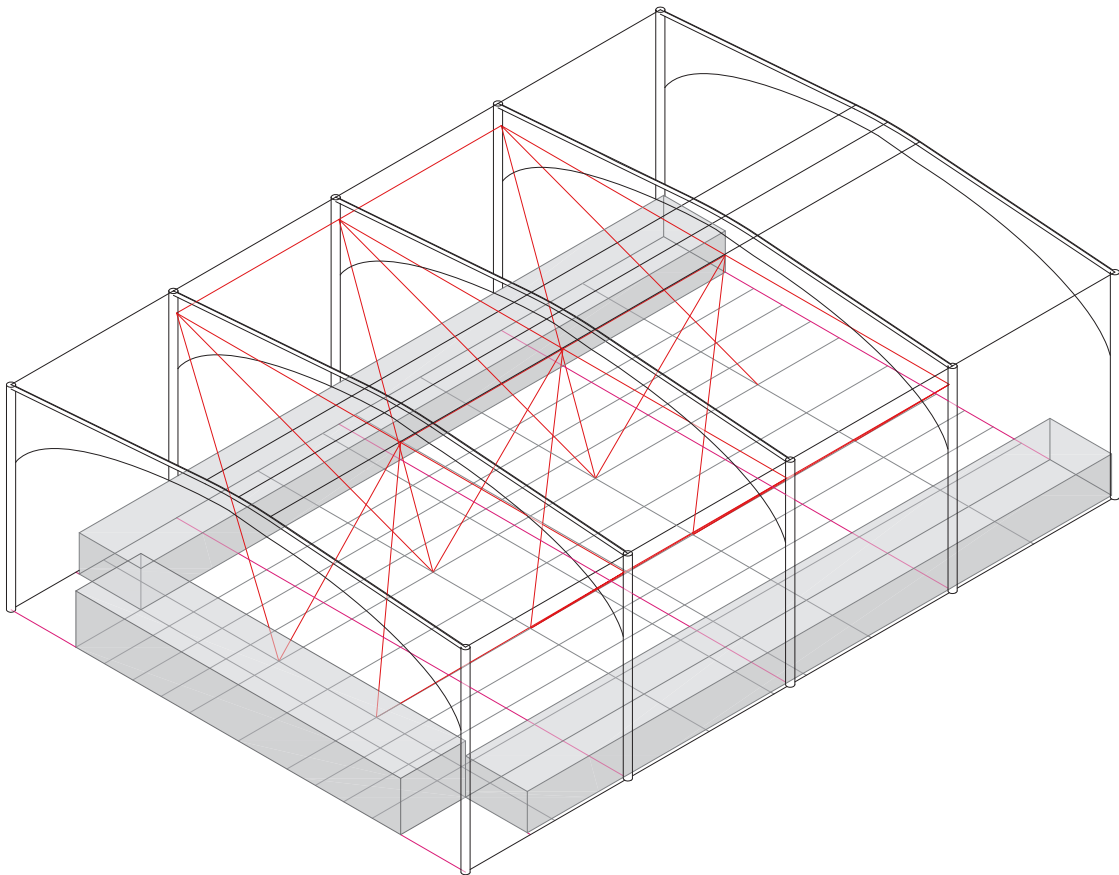
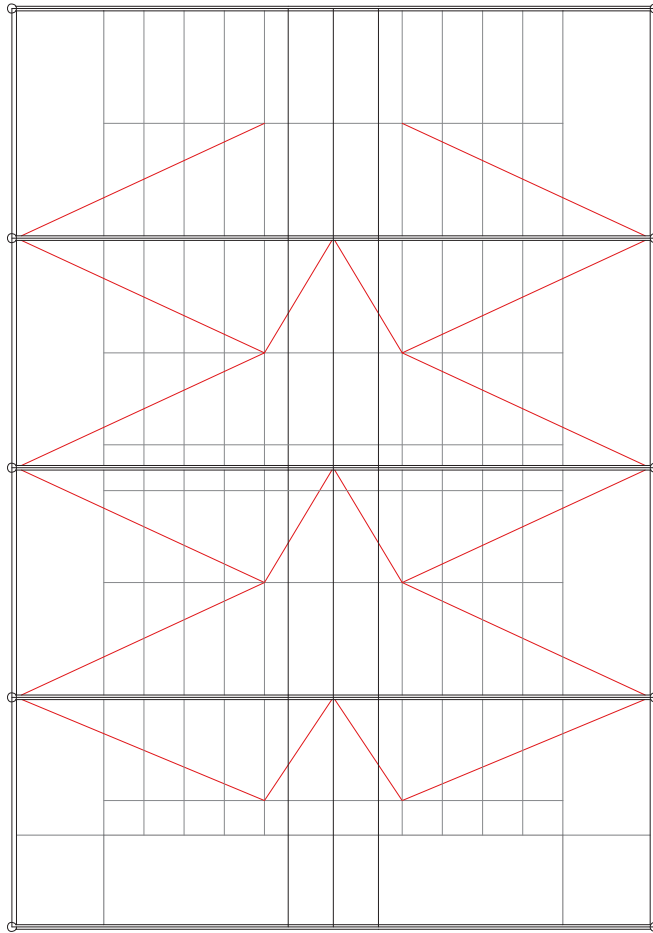

Fig. 66. Puesta en escena 'Hypnosis' Iris Van Herpen. (sixup.net)

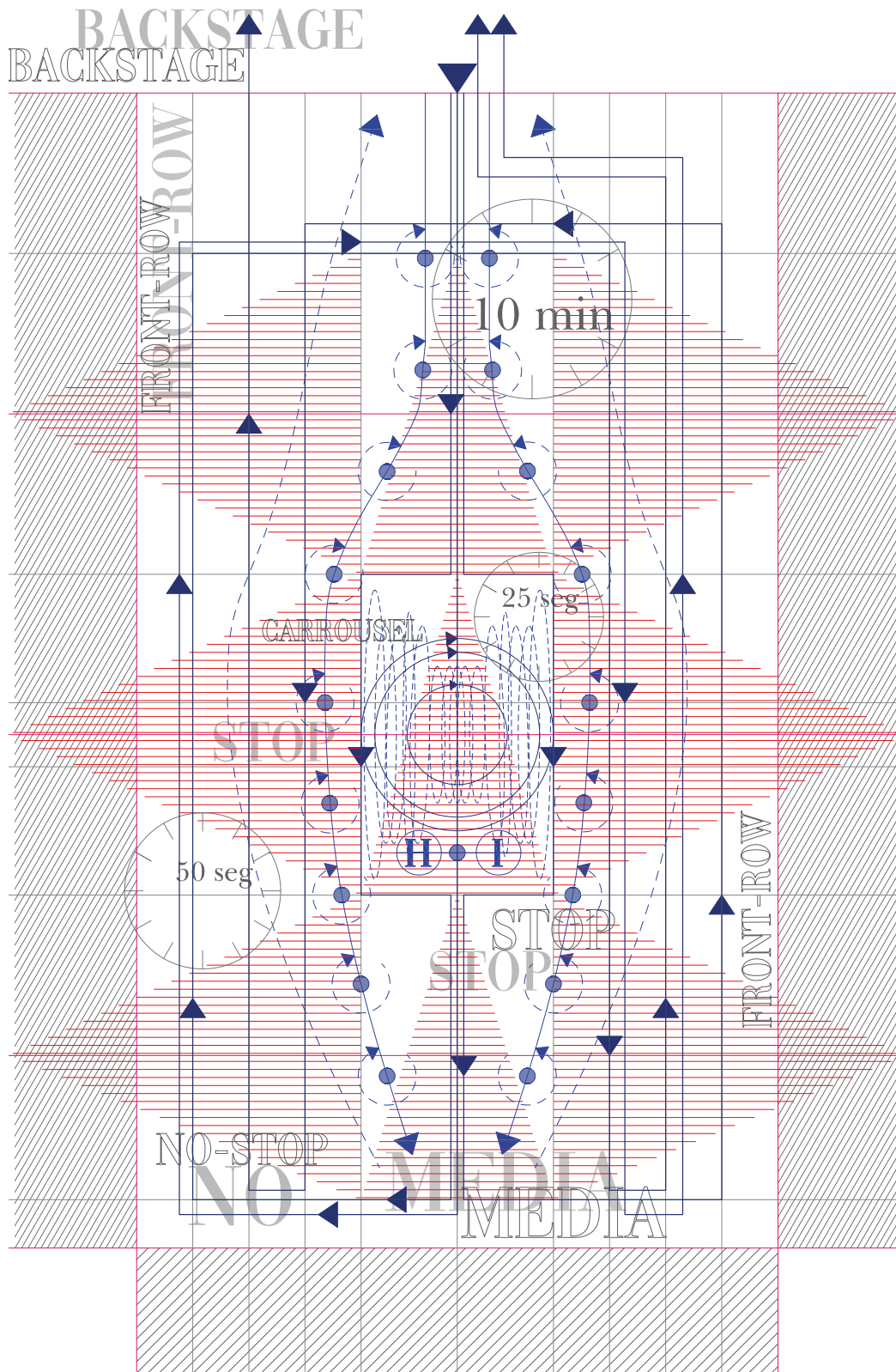
- envolvente -

- espacio -

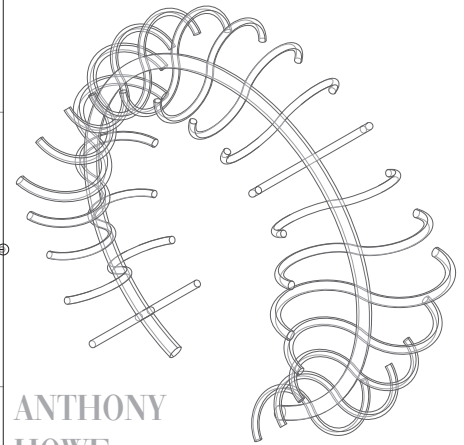
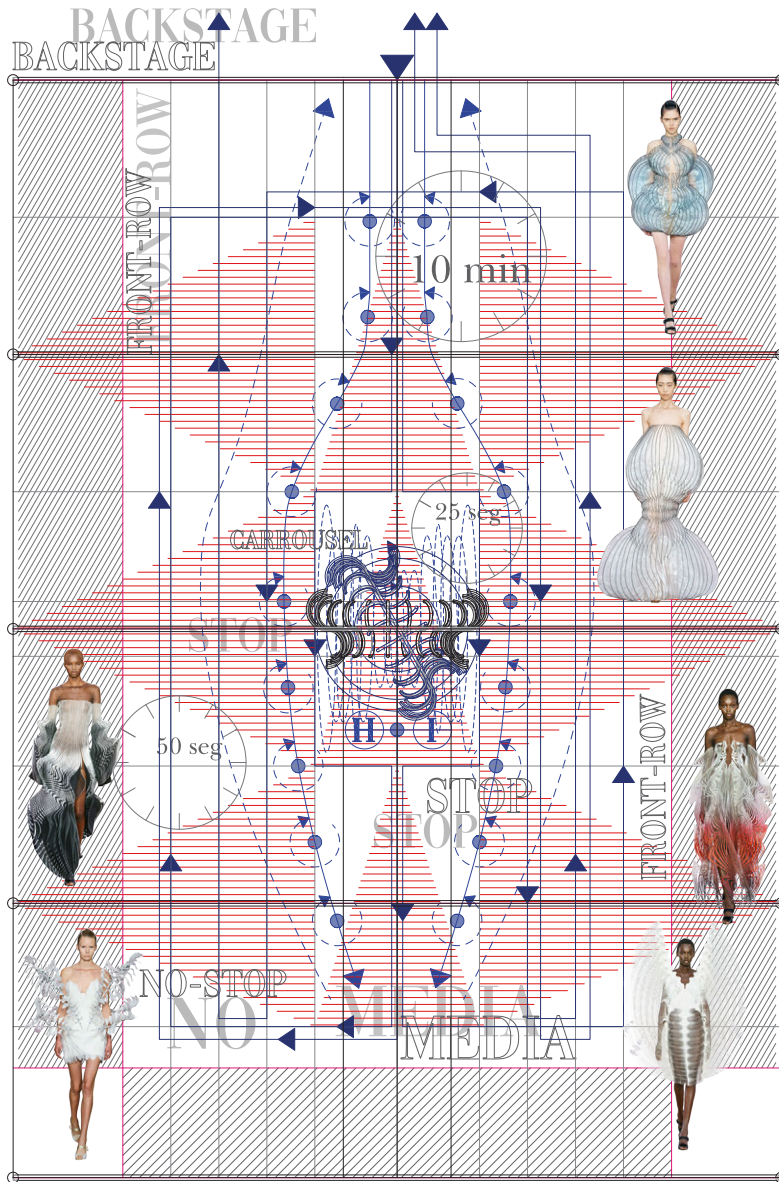
El desfile 'Hypnosis' tuvo lugar en Élysée Montmartre, París. La única intervención por parte de la diseñadora en el espacio es la colocación de una escultura del artista Anthony Howe que es el punto de conexión en esta colección de envoltente, espacio y performance. La escultura cuelga sobre el techo en medio de la pasarela y organiza el resto de líneas del espacio. Las líneas de luz únicamente inciden sobre el espacio por el que las modelos desfilan. Público y prensa limitan la escena como en las ocasiones anteriores.

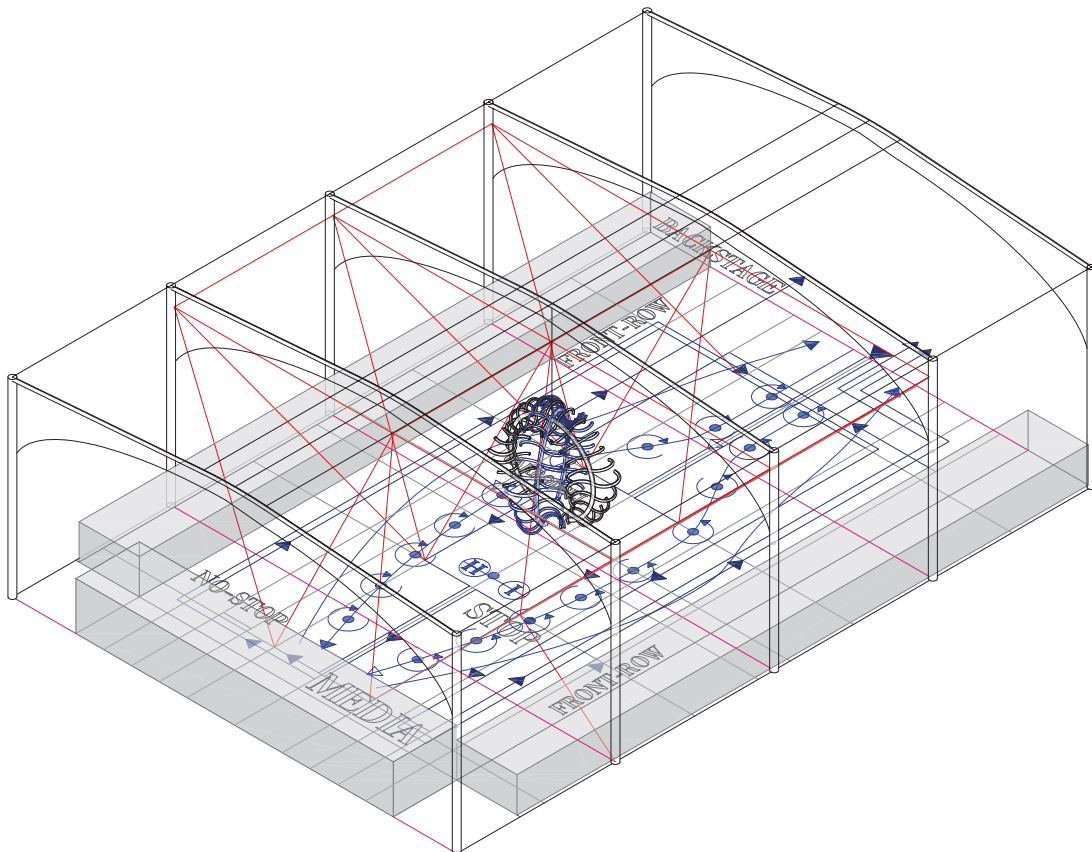
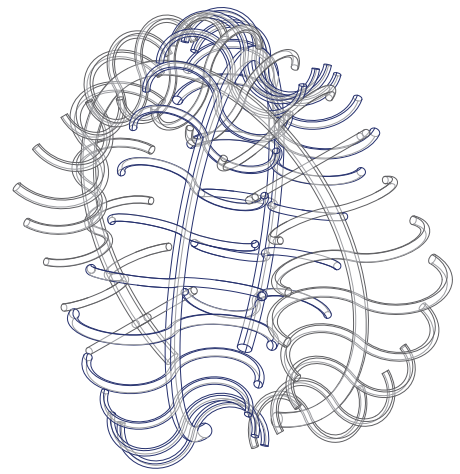
El movimiento de las modelos por el espacio está directamente relacionado con la escultura móvil del centro de la pasarela. Las modelos tienen tres opciones de recorrido que duran 50 segundos cada uno, una de ellas es pasar por medio de la escultura, pero al ser esta giratoria, hay momentos en que este recorrido no es posible, por lo que las otras dos opciones son rodearla. Todas las modelos recorren todo el espacio de la escena, con una separación de 25 segundos entre ellas, para poder ser vistas por los espectadores de ambos lados. La escultura tiene dos movimientos distintos, uno del elemento central en el eje z y otro de los brazos que salen del eje, que giran sobre este mismo.

Una vez han desfilado todas las modelos sin detenerse durante casi 10 minutos sale el último vestido, replica de la instalación, junto a la modelo salen también el artista Anthony Howe y la diseñadora Iris Van Herpen. Al pasar por debajo de la escultura se detienen y comienzan a salir todas las modelos de nuevo dividiéndose hacia un lado u otro de este elemento central. Mirando hacia la prensa unos segundos rotan sobre sí mismas y vuelven al backstage.

- envoltente, espacio y performance -

ANTHONY
HOWE

CONCLUSIÓN

Hoy en día el fenómeno del desfile está creando unas pasarelas que dan más importancia a la escenografía y la performance que antiguamente, pero es cuestionable si realmente en todas las ocasiones esta escenografía cumple su objetivo de apoyar la identidad de la colección y la marca o simplemente es una estrategia de marketing.

En el caso de Iris Van Herpen, gracias a este trabajo de investigación y al estudio de Oskar Schlemmer, nos damos cuenta que sus desfiles son una parte fundamental en el proceso y en la vida de una colección. La metodología en la creación de desfiles por parte de Iris Van Herpen es la continuidad de la que seguía Oskar Schlemmer cuando diseñaba sus teatros y danzas.

En sus desfiles no sólo se muestra una colección sino que se crea una experiencia completa para el espectador a la vez que se transmite un mensaje sobre un conjunto de looks y se explica como se ha llegado a ellos. Iris Van Herpen trabaja sacando a la moda de su zona de confort, haciendo que interactué con otras disciplinas. Trabaja con arquitectos, artistas y otros diseñadores lo cual hace que la triada envolvente, espacio y performance sea uno.

Leyendo el libro *el imperio de lo efímero* (1987) de Lipovetsky el autor se preguntaba como una institución estructurada por lo efímero y la estética ha podido conseguir un lugar en la historia humana, y es precisamente por el modo en que se diseña y se trabaja dentro de este mundo. Se piensa que los diseñadores únicamente crean ropa que dura unas temporadas, pero verdaderamente con sus desfiles y sus colecciones crean espacios, arte, espectáculo, experiencias... Además en el caso de Iris Van Herpen, una prenda no es únicamente un vestido que alguien se pondrá alguna vez, los looks de esta diseñadora llevan detrás una investigación de materiales y técnicas que algún día harán de la moda un sistema sostenible. En cada colección tanto ella como sus consumidores o seguidores aprenden sobre un aspecto de la naturaleza, la ciencia y el arte y todo esto es posible gracias al diseño de moda y su modo de comunicarlo, los desfiles.

Los soportes para crear vienen dados por las circunstancias y el momento, por ello los desfiles de Iris no son el ballet triádico, sino una continuación y una reinterpretación de este. Para entender el espacio y la manera en que funcionan los elementos escenográficos es necesario dibujar en él. Hay que moverse por la escena siguiendo líneas invisibles o visibles y sentimientos e impulsos. En la escena se crean formas, se mueven o detienen cuerpos, se da luz o se busca la sombra, el espacio se habita y esto es gracias a un vestuario que nos transforma. Está claro que las pasarelas no tendrían sentido si las modelos no llevasen las prendas que el diseñador ha pensado para la ocasión.

El dibujo del espacio no es plano, es tridimensional, así se fusionan las luces y las sombras, el color y la acción y las formas y los movimientos. El estudio de los diferentes elementos escenográficos: luz, espacio, indumentaria, música, cuerpo, movimiento... nos permite conocer como los cuerpos se relacionan con su entorno.

Tanto los ballets, como los teatros como los desfiles de moda van dirigidos a un público, envolvente, espacio y performance crean una narrativa visual y auditiva que ayuda a transmitirles mensajes e imágenes. En el trabajo se han desarrollado unos dibujos que estudian cada uno de estos elementos por separado y en su conjunto. Gracias a ello concluimos que no va primero ninguno de los conceptos sino que todos se piensan a la par. El recorrido, los movimientos y la coreografía de las modelos vienen dados por el espacio y por las prendas que visten. La elección del espacio llega por la colección y el mensaje que hay detrás. Y la colección surge de unas ideas sobre un tema, unas investigaciones acerca de técnicas y materiales y unos estudios de movimiento.

Actualmente se ha dicho en muchas ocasiones que las pasarelas y las semanas de la moda van a acabar desapareciendo, pero gracias a diseñadores como Iris Van Herpen nos damos cuenta que esto no va a suceder. Sus desfiles tratan temas de todo tipo, son un medio de investigación y progreso y son una continuación del estudio que se llevó a cabo en la Bauhaus sobre la expresividad escénica y la generación de espacios por parte del cuerpo, su movimiento y su vestuario.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Artículos

Tesis académicas

Páginas web

Videos

06. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Espacio y cuerpo

- Ceballos, E. (1999) *Principios de dirección escénica*. Madrid: Escenología.
- Raymond, José L. (2019) *El actor en el espacio. La escenografía como generadora de la acción escénica*. Madrid: Fundamentos.

Moda

- Evans, C. (2007) *Fashion at the edge, spectacle, modernity and deathliness*. 2º ed. Londres: Yale University Press.
- Hess, J. Pasztorek, S. (2010) *Diseño gráfico para moda*. Barcelona: Acanto S.A.
- Lipovetsky, G. (1996) *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. 5º ed. Barcelona: Anagrama.
- Vilaseca, E. (2010) *Desfiles de moda diseño, organización y desarrollo*. Promopress, Barcelona.

Oskar Schlemmer

- Medellín, Alejandra (2010) *La danza del doble. Aproximaciones al Ballet Triádico de Oskar Schlemmer*. Disponible en: https://issuu.com/ale_medellin/docs/danzadeldoble [Consultado 19-Octubre-2019]
- Merino Martínez, Aitor (2017) *Cuando cuerpo y espacio fueron uno*. Disponible en: https://issuu.com/aitormerinomartinez/docs/cuando_cuerpo_y_espacio_fueron_uno_ [Consultado 19-Octubre-2019]
- Moreno Fuentes, Rosario María. *Introducción al Ballet Triádico de Oskar Schlemmer*. Disponible en: <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd11907.pdf> [Consultado 20-Octubre-2019]
- *The Theater of the Bauhaus. Oskar Schlemmer*. Edited by Walter Gropius and Arthur S. Wensinger.

ARTÍCULOS

- López López, L. (2014) “Metodo Dalcroze. La importancia de la rítmica”, Cecilia Barrios 11 Diciembre 2014, Disponible en: <https://www.lamusicoterapia.com/metodo-dalcroze/> [Consultado 23-Noviembre-2019]
- Ros, A. (2009) “Laban Movement Analysis (Una herramienta para la teoría y la práctica del movimiento)”, Institut del Teatre. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.11904/621> [Consultado 23-Noviembre-2019]

TESIS ACADÉMICAS

- del Rio Granados, Belén (2018) *El espacio de los desfiles*. Trabajo de Fin de Grado Arquitectura. Madrid: Universidad Politécnica.
- dos Santos Almeida, Gustavo Adolfo (2013) *Constructed fashion. The catwalk system as an architectural Project*. Tesis Arquitectura. Madrid: Universidad Politécnica.
- Encinas Ambrosio, Carine. *Arquitectura, danza y performance a partir de la perspectiva estética de Oskar Schlemmer*. Trabajo Final de Máster. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.

- Franco Moreda, Luis (2017) Nuevo atractivo diferente. OMA y Prada. Lógicas culturales. Trabajo de Fin de Máster en proyectos arquitectónicos avanzados. Madrid: Universidad Politécnica.
- Pérez Serrabona, Mónica (2016) Las pasarelas de moda como escenificación arquitectónica. Trabajo de Fin de Grado Arquitectura. Madrid: Universidad Politécnica.
- Raymond, José Luis (2017) El cuerpo como composición escénica y generador de nuevos espacios. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco.
- Ríos Arroyo, Blanca (2019) Pasarela de moda como proyecto arquitectónico. Trabajo de Fin de Grado Arquitectura. Madrid: Universidad Politécnica.
- Santamaría Hidalgo, Paula (2019). Arquitecturas efímeras para Chanel. Trabajo de Fin de Grado Arquitectura. Madrid: Universidad Politécnica.
- Schiebert, María Belén. El lado más artístico de la moda, su puesta en escena. La influencia del arte performativo en las puestas en escena de los desfiles de moda en Argentina. Trabajo de Fin de Grado. Argentina: Universidad de Palermo. Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4635.pdf [Consultado 23-Noviembre-2019]
- Suárez, María Belén. Puesta en escena de los desfiles de moda. Su función como herramienta de comunicación. Trabajo de Fin de Grado. Argentina: Universidad de Palermo. Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3651.pdf [Consultado 23-Noviembre-2019]

PÁGINAS WEB

- Anthony Howe (n.d-2019) Anthony Howe. Disponible en: <https://www.howeart.net/> [Consultado Diciembre-2019]
- Agencia Contra (2013-2019) Fashion Revolution. Disponible en: www.fashionrevolution.org [Consultado Septiembre-2019]
- Condé Nast (n.d-2019) The New Yorker. Disponible en: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/25/iris-van-herpens-hi-tech-couture#> [Consultado Octubre-2019]
- Condé Nast (n.d-2019) Vogue. Disponible en: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/iris-van-herpen> [Consultado Octubre-2019]
- Condé Nast (n.d-2019) Vogue. Disponible en: <https://www.vogue.com/article/iris-van-herpen-dutch-designer-interview-3d-printing> [Consultado Noviembre-2019]
- Condé Nast Gran Bretaña (n.d-2019) Wired. Disponible en: <https://www.wired.co.uk/article/fashion-designer-iris-van-herpen> [Consultado Noviembre-2019]
- Dezeen (2006-2019). Dezeen. Architecture and design magazine. Disponible en: www.dezeen.com [Consultado Septiembre-2019]
- Google (1998-2019). Google imágenes. Disponible en: <https://www.google.es/imghp?hl=es> [Consultado Septiembre-Enero - 2019]
- Hearst Magazine Media (2019) ELLE Decor Disponible en: www.elledecor.com [Consultado Septiembre-2019]
- Hearst Netherlands Fashion and Beauty Network (n.d-2019) Harper's Bazaar. Disponible en: <https://www.harpersbazaar.com/nl/> [Consultado Octubre-2019]

- Hearst Netherlands Fashion and Beauty Network (n.d-2019) Harper's Bazaar. Disponible en: <https://www.harpersbazaararabia.com/bazaar-capsule/iris-van-herpen-interview> [Consultado Noviembre-2019]
- Iris Van Herpen (2007-2019). Iris Van Herpen. Disponible en: <https://www.irisvanherpen.com/> [Consultado Septiembre-Enero – 2019]
- Iris Van Herpen (2007-2019) Facebook Iris Van Herpen. Disponible en: <https://es-es.facebook.com/irisvherpen> [Consultado Diciembre-2019]
- Lonneke Gordijn y Ralph Nauta (2007-2019). Studio DRIFT. Disponible en: <http://www.studiodrift.com/work#/work/in-20-steps/> [Consultado Octubre-2019]
- Malstaf, L. Lawrence Malstaf. Disponible en: http://lawrencemalstaf.com/_work/shrink.html [Consultado Octubre-2019]
- Nick Verstand (n.d-2019) Nick Verstand. Disponible en: <http://www.nickverstand.com/> [Consultado Diciembre-2019]
- North Six Group (2011-2019) 6up. Disponible en: <http://sixup.net/archive> [Consultado Octubre-2019]
- Pinterest (2010-2018). Disponible en: <https://www.pinterest.es/> [Consultado Septiembre-Enero -2019]
- Real Academia Española (2019) Disponible en: <https://www.rae.es/> [Consultado Diciembre -2019]
- Russo, E. (1999-2019) Villa Eugenie. Disponible en: <https://www.villaeugenie.com/projects/iris-van-herpen-w-fw-14-15> [Consultado Octubre-2019]
- Sasha Waltz y Jochen Sandig (n.d-2019) Sasha Waltz & Guest. Disponible en: <https://www.sashawaltz.de/produktionen/> [Consultado Octubre-2019]
- Showstudio (2000-2019). The home of fashion film and live fashion broadcasting. Disponible en: <https://www.showstudio.com/> [Consultado Octubre-2019]
- Stigter, P. FKCC DESIGN STUDIO Team Peter Stigter. Disponible en: <https://www.teampeterstigter.com/index.php?s=IRIS+VAN+HERPEN> [Consultado Octubre-2019]
- Sven Schumann y Johannes Bonke (2011-2019) The Talks. Disponible en: <https://the-talks.com/interview/iris-van-herpen/> [Consultado Noviembre-2019]
- Victoria and Albert Museum (n.d-2019) Victoria and Albert Museum. Disponible en: <https://www.vam.ac.uk/blog/projects/interview-with-iris-van-herpen> [Consultado Noviembre-2019]
- Vogue España (2019) Revista de moda y tendencias. Disponible en: <https://www.vogue.es/pasarelas> [Consultado Septiembre-Enero -2019]
- Vox Media (n.d-2019) New York Magazine. Disponible en: <https://www.thecut.com/2013/09/iris-van-herpen-3d-ballet-costumes.html> [Consultado Octubre-2019]
- Vox Media (n.d-2019) New York Magazine. Disponible en: <https://www.thecut.com/2016/04/designer-who-mixes-technology-with-couture.html> [Consultado Noviembre-2019]
- Warren Du Preez y Nick Thornton Jones (1998-2019) W&N Studio. Photographic representation world wide. Disponible en: <http://www.warrendupreeznickthorntonjones.com/> [Consultado Octubre-2019]

VÍDEOS

- *7 días antes: desfile de alta costura de Chanel* (2018) Andrew Rossi [Documental Netflix]. Estados Unidos: Netflix *Abstract: The Art of Design – Bioarquitectura: Neri Oxman* (2019) Scott Dadich [Documental Netflix]. Estados Unidos: Netflix
- *Abstract: The Art of Design – Diseño de vestuario: Ruth Carter* (2019) Scott Dadich [Documental Netflix]. Estados Unidos: Netflix
- *Abstract: The Art of Design - Es Devlin: Diseño de escenarios* (2017) Scott Dadich [Documental Netflix]. Estados Unidos: Netflix
- *The home of fashion film and live fashion broadcasting* (2007) Nick Knight [Youtube] Londres: SHOWstudio <https://www.youtube.com/user/SHOWstudio/playlists> [Consultado 7-Diciembre2019]
- *Triadisches Ballett von Oskar Schlemmer – Bauhaus* (1970) Margarete Hastings [Youtube] <https://www.youtube.com/watch?v=mHQMnumNngo> [Consultado 25-Octubre-2019]

DESFILES IRIS VAN HERPEN

Aeriform

- *Iris Van Herpen – Aeriform* (2017) Stylianos Pangalos & Frequin Ryan McDaniels & Salvador Breed [Youtube] París <https://www.youtube.com/watch?v=GiYtEgY2WZE> [Consultado 7-Diciembre-2019]
- *Iris Van Herpen – Aeriform* (2017) NOWFASHION [Youtube] París: NOWFASHION <https://www.youtube.com/watch?v=ACuDvhCd4O8> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Between the lines

- *Iris van Herpen - Between The Lines* (2017) Fabrice Deville [Youtube] París: Premices Films <https://www.youtube.com/watch?v=vslMWzTLpYI> [Consultado 7-Diciembre-2019]
- *Iris van Herpen walks between the lines at Couture show* (2017) AP Archive [Youtube] París: AP Archive <https://www.youtube.com/watch?v=xuiROmGAYOo> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Biopiracy

- *Iris Van Herpen – Biopiracy* (2014) Fabrice Deville [Youtube] París: Premices Films <https://www.youtube.com/watch?v=e99eAilOb6Q> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Hypnosis

- *Iris Van Herpen Hypnosis Fall 2019 Haute Couture Paris - Fashion Channel* (2019) Fashion Channel [Youtube] París: Fashion Channel https://www.youtube.com/watch?v=d8_uW2CzIKU [Consultado 7-Diciembre-2019]
- *Iris Van Herpen – Hypnosis* (2019) Blitzkickers [Youtube] Amsterdam : Blitzkickers https://www.youtube.com/watch?v=72yAm_csi20 [Consultado 7-Diciembre-2019]

Seijaku

- *Iris Van Herpen – Seijaku* (2016) Fabrice Daville [Youtube] París: Premices <https://www.youtube.com/watch?v=VWnb3bJdT1o> [Consultado 7-Diciembre-2019]
- *Iris van Herpen channels Tibetan zen with iridescent couture* (2016) AP Archive [Youtube] París: AP Archive <https://www.youtube.com/watch?v=ULQIOtINxMs> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Shift Souls

- *Iris Van Herpen – Shift Souls* (2019) Blitzkickers [Youtube] Amsterdam : Blitzkickers <https://www.youtube.com/watch?v=xwJb0-20Ad4> [Consultado 7-Diciembre-2019] *Iris Van Herpen | Haute Couture Spring Summer 2019 Full Show | Exclusive* (2019) FF Channel [Youtube] París: FF Channel <https://www.youtube.com/watch?v=8TOSUXlhYGg> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Syntopia

- *Iris Van Herpen - Syntopia - Fall 2018 Haute Couture Paris - Fashion Channel* (2018) Fashion Channel [Youtube] París: Fashion Channel <https://www.youtube.com/watch?v=wkTddZ8CD-c> [Consultado 7-Diciembre-2019]
- *Iris Van Herpen – Syntopia* (2018) Blitzkickers [Youtube] Amsterdam : Blitzkickers <https://www.youtube.com/watch?v=xtGq1zpTDQo> [Consultado 7-Diciembre-2019]

Voltage

- *Iris van herpen haute couture “voltage” ss2013 PFW* (2013) Premices Films [Youtube] París: Premices Films https://www.youtube.com/watch?v=2_zfPLolgOQ [Consultado 7-Diciembre-2019]

Fig. 67. Sesión fotográfica Iris Van Herpen. (Fotógrafo: Richard Burbridge)

Quiero agradecer a la Escuela de Arquitectura de Madrid y a sus profesores por enseñarme arquitectura y ayudarme a descubrir un nuevo mundo. También agradecerle a mi familia y amigos su apoyo y ayuda estos años.

Por último, agradecerle a mi tutor Jesús San Vicente la oportunidad de poder hacer este TFG así como la motivación para ello, y de mostrarme todos los diferentes caminos que puede seguir un arquitecto.

ctm

El teatro y los desfiles de moda son el punto donde confluyen muchas disciplinas relacionadas con la arquitectura y el diseño. Los arquitectos no se dedican únicamente a la construcción de edificios, uno de los objetivos de este trabajo de investigación es el conocimiento de algunos de los diferentes caminos que puede seguir, desde la creación de espacios efímeros a la creación de indumentaria.

Oskar Schlemmer con su obra el Ballet triádico investigó acerca de la expresividad escénica del cuerpo humano y su movimiento en el espacio. Puso en escena reflexiones sobre la relación del hombre y el espacio mediante el análisis geométrico de las formas de sus cuerpos y sus movimientos por dicho espacio. Habla de nuevas ideas sobre materiales, colores, formas y diseño aplicado a la creación de espacios donde convivir con el arte en el día a día.

El fenómeno del desfile en la actualidad es tan revolucionario como lo fue el teatro en la Bauhaus, uniendo diferentes oficios en una tarea común. Con esta investigación se ha visto la influencia de Oskar Schlemmer y la Bauhaus en la moda y el performance contemporáneo de Iris Van Herpen. La triada de composición escénica que nos dice Schlemmer está formada por espacio, danza (cuerpo) y vestuario y es la triada que encontramos en los desfiles de Iris Van Herpen: espacio (escenografía), performance (cuerpo), y envolvente (indumentaria).

Los desfiles de Iris Van Herpen son muy heterogéneos, algunos dan más importancia al espacio arquitectónico, otros a la performance y otros al vestuario pero todos ellos con un mismo fin. Para poder entender de qué manera funciona la composición escénica en las pasarelas de Van Herpen aplicamos las teorías que Oskar Schlemmer aplicó al Ballet triádico.