

STORIA dell'Arte e del Design

Cos'è il Design

- Il disegno industriale è una **strategia di problema-risoluzione** che porta **INNOVAZIONE**
 - INNOVATIVE PRODUCTS, SYSTEMS, SERVICES AND EXPERIENCES.
 - NON è solo un prodotto ma il design è un servizio.

↳ **BRUNO MUNARI** → padre del design, spiega la lampada **Falkland 1964** la nascita da una azienda che fa maglie chiede di fare una lampada.

Qual'è la visione del **PROGETTISTA**? Qual'è il significato della parola progettare?

PROGETTARE = GETTARE OLTRE → vedere semplici cose, convertirsi in cose nuove.

INNOVAZIONE, SERVIZIO, FUNZIONALE → **OBBIETTIVO** - PRIMA VOLTA CERCA DI DARE AL PUBBLICO qualcosa di nuovo, NON RIVISTO NE RI SISTEMA. MA QUALCOSA CHE PRIMA NON C'ERA.

Cos'è la Moda?

- LA MODA è **EVOLUZIONE** e **CAMBIAMENTO**
- la moda e il prodotto moda son due cose **totalmente diverse**. L'abbigliamento è il prodotto, è il prodotto industriale che proviene dalla industria, e dalla progettazione di un specifico ambito.

↳ ambito della cura della persona, no che fare con la "dimensione del simbolo"

• "la moda non esiste solo negli abiti, la moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e con quello che succede" → **COCO CHANEL**

- la moda riguarda un prodotto che può essere un capo di abbigliamento ma non per questo deve essere un capo di abbigliamento.
- tutti siamo vestiti attraverso di capi che descrivono un certo **RUOLO**, **CONTESTO** ed **epoca storica**.

- studio dell'evoluzione del cambiamento sociale riferito ad un contesto economico e geografico. → designer crea qualcosa di nuovo bello e funzionale

ACCESSORI IMPORTANTI CHE RAPPRESENTANO ESEMPLI DEL DESIGN DELLA MODA

7,55, BORSA TRACOLLA, 1955 → donna che dopo la guerra cambia ruolo sociale

→ no rappresenta più la "famiglia", sono donne che iniziano a lavorare ed essere indipendenti.

→ Donna che lavora ed è pratica non può avere una mano ^{mona}

→ catena particolare, dove un prodotto risolve un problema

legato alla figura della donna moderna.

Thayahf (ARTISTA FUTURISTA, ERNETO MICHAELLER) TUTA, 1920

→ primo capo unisex della storia, prima di questo periodo sociale mai potevano indossare lo stesso capo di abbigliamento.

→ perché i capi di abbigliamento hanno un ruolo sociale.

Thomas Burberry, 1901 → disegnato per un comandante dell'esercito della marina e militare inglese.

→ prima volta inventa un cappotto che può aiutare chi lo indossa a contenere tanti oggetti nel momento che svolge altre professioni.

→ colore, fodera → riconoscimento del prodotto, determinano la riconoscibilità del prodotto nel mercato.

• **Nell'evoluzione di un prodotto, sta il fatto che il significato di un prodotto evolve e cambia in base all'evoluzione sociale del capo stesso o della società che indossa il capo.**

"tutto ciò che riguarda un modo di rappresentare qualcosa".

- il prodotto abbigliamento è lo strumento con cui la moda si manifesta.
- chi ha che fare con il design della moda hanno che fare **con la persona**, noi siamo ciò che indossiamo come prodotto e ci definiamo e raccontiamo ai nostri simili, deve considerare il fatto che attraverso la scelta di quel prodotto dichiarerà la propria **IDENTITÀ CULTURALE**.

- Per chi lo progettiamo? Dove lo venderemo? La cultura chi lo mostreremo.

- Comprendere che il prodotto **identifica un contesto**

"L'abbigliamento è un prodotto materiale, la moda un prodotto culturale" **YUNIKA KAWAMURA**

- Prodotto che nasce da un prodotto deduttivo → una bellezza che funziona. **ALBERTO BASSI**

- Designer di moda trova soluzioni ai problemi, studia materiali, non da una soluzione uguale per tutti.

• Il processo progettuale nella storia

Nella storia del 900 → avanguardie artistiche → rotture le arti come **UNICUM** diventa opera di arte e invenzione una macchina che produce un prodotto.
Grande mostra 1851 **Crystal Palace** → sposta le prime macchine industriali

- un prodotto che produce un'altro prodotto.

- "l'abbigliamento è l'espressione della società" Honoré Balzac.

- Tutti seguiamo una moda, quello che realizziamo ha una conseguenza.

SISTEMA MODA → determina una serie di elementi che creano un sistema

Sistema moda tradizionale: l'Haute Couture, dal 1858 al 1868 → Rivoluzione estetica tessile del 68'

- Cusura del passato, descrivono alla società.

- Progettare quel capo di abbigliamento per una persona in particolare.

- possibilità di comprare tanti vestiti a poco prezzo.

Sistema Moda Riformato l'avvento del prêt-à-porter → 1968-1994

- Il prêt fashion: il prêt-à-porter

• modifica del consumo dei prodotti

• copia delle

- Le evoluzioni soluzio → determina il consumo delle varie generazioni e della società

STORIA DELLA MODA

LA MODA È QUELLO CHE PASSA DI MODA → Jean Cocteau

MODA → tempo limitato, muore in un tempo breve

- Non appartiene a tutte le civiltà. → (Milano e Firenze) e le Fiandre

- fenomeno culturale nato in occidente fra il XIII e XIV.

- Preferenza per ciò che è **NUOVO** rispetto a ciò che già è entrato nell'uso.

IN ITALIA

↳ moda = nascita dei comuni (borghesi, mercanti) → realtà sociale che prende forme diverse.

↳ I poteri si formano attraverso le ricchezze (es. Medici) non più per l'imperatore

↳ anche i comuni determinano il successo della città stessa.

Avviene una **trasformazione totale del modo di vestire** (dalla toga al abito). Il vestito rappresentava una forma tradizionale = **TRADIZIONE**. → l'abito non diventa più una parata allo sfarzo, bensì una forma morale e ideologica.

• Le mode sono cambiate con tempi diversi:

- Mode di lungo periodo → cambia foggia del vestito, cambi modello che indossa.

- mode di breve periodo → cambiano gli elementi di vestire.

• Nel **corso del settecento** l'abbigliamento maschile rimase invariato (marsina, sottomarsina, camicia, calzoni)

↳ cambiarono però i tessuti = lane in tinta unita.

- Uomini con i vestiti dimostravano: intelligenza.

↳ roccò → si privarono di tutti gli elementi da questa epoca i vestiti iniziano ad essere più comodi

- donne con i vestiti dimostravano: matrimonio, cura familiare

★ Le innovazioni del settecento

- medicina e filosofia → interessate nell'attenzione dedicata al corpo umano

- camicia di sottò promossa a vestito, legata in vita con un nastro e dec. con un scialle.

- sò come devono alla moderazione dell'**illuminismo** → rispettare il corpo.

• L'abito divenne una **divisa**

- per gli uomini → patto sociale, intelligenza, status.

- per le donne → private di lavori pubblici, dipendevano dallo status di suo marito. Divennero oggetto di spese lussuose. Più era ornata sommarva di più all'aspetto della sua famiglia.

1678 → nascita dei primi articoli accomp. di illustrazioni → occasione dove si devono mettere gli abiti. (legate alle corte di Luigi XIV).

LE PROFESSIONI DELLA MODA

• Le mode erano considerate dal gruppo di riferimento cui il soggetto apparteneva.

• Per tutto l'antico regima (prima del 1789) → le loro invenzioni era il più guardato dalle corti di tutta Europa. **La competenza creativa era uno dei privilegi del lusso**

- distinzione tra: ^{momento ideativo} fase realizzativa → artigiani 1. Fase autonoma → ^{Fabbricazione dei tessuti} nascita casa modai

★ il tessuto era molto costoso, era il segno più lussuoso dell'abito.

- Nel 1700 la suddivisione tra i personaggi coinvolti a vario titolo nel mondo della moda diventò inattuale e nacquero le **comissioni**

→ possibilità di non essere l'unico dell'assemblaggio → aiutato da professionisti
avevano il ruolo di aiutare i compratori di stoffe ad assemblare nel modo migliore. vendevano accennature e ornamenti "bisogna avere tutta sotto di accennature per vestire fantasia e gusto". **marchanda de modes** (mercati della moda)

L'Encyclopedie → importanza del sistema tessile e l'abbigliamento nello sviluppo di una società moderna → abitudini, codici, significati principalmente il gusto → etica del giutto lusso

- novità, attenzione dedicata al lavoro.
- mappa dei professionisti della moda (artigiani, professione sedimentaria)
- artigiani della moda pari alle altre scienze → progetto illuminista.

LE CORPORAZIONI

1600 → riconosciute le couturieres
 1595 → CORPORATION lingèries = vendita e realizzazione. → biancheria ebbe un aumento
 → Mercuri → padroni della moda parigina.
 → vendita delle stoffe, intermediari fra la corte e il resto della società

TUHO QUESTO DI INIZIO ALLE MARCHANDES DE MODES. → Rose Bertin → lavoro con Maria Antonietta

1776 VERA E PROPRIA COOPERAZIONE CON LA RIFORMA.

- L'invenzione della novità comincia a passare a un professionista.

La moda e i modelli vestimentari

- Metà del settecento → Francia → robe à la française (panier, sopravveste, pettorina)
- moda inglese si diffonde in Francia → robe à l'anglaise (corpetto + gonna, aperto davanti)
- moda alla polinaise → gonna sollevata da nastri o bottoni → rigonfiato.
- Casaquin (indossare come solettero + gonna) → uso casalingo.

La sartia → costruzione degli elementi basi del vestito

La modista → finaliarlo e ottenere un'infinita quantità di variazioni.

I modelli vestimentari della seconda metà del set. rispondevano al "vedere ed essere visti".
 → rispondeva alle indicazioni illuministe: comode, igienica, giovane.

La chemise à la Reine → influenza neoclassica

Anni 80 nel 1763 → rotura vestimentaria → RITRATTO di Maria Antonietta con un abito bianco
 → DOPO la nascita del figlio.

Rose Bertin

- fascino dello stile di vita inglese
- Maria Antonietta adorava la novità → regina aveva decorazioni.
- era la risposta al continuo desiderio di rinnovare.
- novo significato di lusso: "eleganza subentrata alla magnificenza; il lusso a sostituire il fasto"
- la moda sta passando dall'artigianato all'arte.
- motore di economia e richiesta di moda nel ceto medio (vetrine, botteghe etc.)

La stampa di moda

- si diffonde una bambola la cui aveva i vestiti sempre ad ultima 'moda' erano moltissime e raggiungevano un vasto pubblico.
- Le mercure galant → articoli con illustrazioni che fornivano fornitori.
- Galerie de modes → fascicoli, davano info su indumenti a seconda il tipo di abito e il comportamento.
- prima rivista femminile Cabinet des modes era un po' costosa perché si rivolgeva ai borghesi aristocratici. → permette il lusso.
- immagini curate, periodicità garantita.
- diffondere il buon gusto (moda, filosofia, musica, teatro, estetico etc.)

I codici dell'abbigliamento

- ultima rappresentazione del antico regime 1789 → corteo degli stati generali
- BRETE → impone regole vestimentarie → rendere visibile le differenze gerarchiche.
- clero indossava abiti addati alla chiesa
- ranghi aristocratici
- terzo stato vestiti molto semplici

discriminazione vestimentaria e crea disuguaglianza, anche la discussione del voto.

invenzione di una serie di "disegni" caratterizzati in rivoluzionari e antirivoluz. si ricopri la comunicazione nell'abito.

- su ogni abito veniva applicato un segno della bandiera francese. (distintivo)

Uguaglianza

- processo di semplificazione. Il concetto filosofico dell'uguaglianza viene applicato al modo di vestire; abolizione del lusso.
- nuovi uniformi civili, si utilizza la lana.
- la moda fem. e masch. avevano in comune la comodità, uguaglianza. Anche la semplicità. Abito per camminare, per stare in mezzo la folla.
- Jacques-Louis David dogma filosofico che proclamava la sostanza uguaglianza naturale al momento della nascita.

Libertà

(1793)

- convenzione borghese → diritto di vestirsi secondo il proprio giudizio. Obbligo coccarda tricolore.
- libertà anche vuol dire mancanza di regole, c'era disordine vestimentario, la élite aveva contrasti.
- proclamava idee politiche che però alla fin fine aveva segni di distinzione sociale.
- marchandes de mode → occuparono la iconografia.

LA MODA NEOCLASSICA

- Caduta di Robespierre finì la fase eroica della Riv.
- Si tornano alle feste → eliminazione del principio d'uguaglianza
 - donne avevano nastri e balacchi dello stesso colore
 - uomini pressero "Jeunesse dorée" } **indumenti ispirati alla moda inglese.**
- Le donne si ispirano alle tuniche rivoluzionarie, alla chemise e la reine e alle figure romane e greche.
- David era il massimo rap. del neoclassicismo
- non c'era più distinzione tra abito formale e abito informale.

Ma i borghesi non erano d'accordo quindi nasce di nuovo il lusso, estremamente costoso ma accorde con il gusto. Vengono importati dalla campagna delle indie (da Napoleone) lo scialle di cachemire e d'obbiaco. Questo si diffuse in tutta Europa e Parigi tornò al centro della moda.

LA MODA IMPERIALE

strumento politico → no più boten ma ghirlande e fiorellini.

NAPOLEONE → voleva classi dirigenti e mise in distinzione **moda e mondanità.**

- Josephine Beauharnais → compito di fare feste per trasformare la vecchia aristocrazia.
- il ritorno alla moda si arricchì di invenzioni, mise in moto l'economia.
- la funzione dell'abito torna ad essere simbolica.
- mode nascevano nelle campagne militari.
- il vero modo di comunicazione era con **le Journal des dames et des modes** canale di m.
- **Leroy** divenne il fornitore dell'imperatrice il punto di riferimento delle donne eleganti d'Europa.
- La moda imperiale era creata solo per la corte e non per la vita di tutti i giorni.

Nuova cultura

- restaurazione di uguaglianza dei cittadini sancita dalla legge. → **rivoluzione industriale**
- nuovo mondo borghese del risparmio, controllo e sobrietà.
- vedevano nuovi lussi funzionali che vedeva nelle scienze la chiave del progresso (positivismo)
- processo di occultamento del corpo femm.
- ritorno al lusso (1850) → **esotismo**: mode fascinate dall'iente, possedere il lusso.

La moda del revival

- essendo avvenuto tutto molto velocemente la media borghese non ha fatto in tempo ad occuparsi al lusso dando quindi vita al "cattivo gusto".

Magasins de nouveautés

- nasce al posto delle marchandes de modes, che esprimevano la merce in modo visibile
- prezzi bassi, produzione industriale a grandi quantità aveva costi più bassi a quel prezzo
- 1830-1840 → **nasata delle confetioni** → Pierre Parisot.
- prezzi raggiungibili si potevano acquistare abiti da uomo già assemblati, i tessuti cominciavano ad operare stampe già pronte. → **parola chiave modernità**

I grandi Magazzini → Pierre Parisot La belle Jardiniere

1850 → boom economico

- merce non solo ammirata ma acquistata
- rapido giro di merce e capitali (capitalismo)
- nelle vetrine il compratore doveva essere indotto a comprare.
- a questi mezzi si aggiungeva la pubblicità fatta utilizzando i mezzi più diversi
- circolazione di nuove riviste di moda accessibili per tutti e lasciate ad artisti, un esempio erano **le soelle coin.**

- Figura umana secondo l'ideale di bellezza per mostrare l'abito.

- Figura in un contesto adeguato, occasione per usarlo.

- Utopia dell'esposizione universale (indip. da nati, classi sociali) Ma esigenza di gusto

- Lentamente si fece strada la figura di un professionista assume il compito di **GUIDA**

CHARLES FREDERICK WORTH (1825-1895)

- nasce in Inghilterra
- Diventa assistente da Godein poi fu incaricato del reparto scialli e mantelli,
- Fu importante perché era il fidato couturier delle imperatrie e principesse, lui trasformò la figura del sarto in quella di designer. L'indirizzo della sua Maison di moda, fondata con un socio 1860, nella stessa via qualche anno dopo aprì **Carter**.

RUOLO DEL COUTURIER

- RUOLO Riconosciuto con sapienza e consapevolezza
- Incaricato di produrre non generiche tendenze ma creazioni esclusive.
- obiettivo di propagandare i propri modelli così che le sarte non potessero copiarli.
- accrescere la fama di artifice del gusto.
- ART and CRAFT → William Morris movimento artistico che presenta ricerche tessili che possono essere riprodotti industrialmente.

I MOVIMENTI REFORM

- Artisti e intellettuali cercarono di frenare l'estetica dell'effimero.
- Bloomer fonda una rivista "The Lily" che si dedicava agli interessi delle donne.
 - un'eco clamorosa → abbigliamento pratico (con pantaloncini) = critiche minoli maschili
 - perseguivano il voto per le donne e l'abbigliamento che consentisse di muoversi.
 - l'Occidente non poteva accettare una donna indossare l'indumento simbolo dei maschi.
 - conseguenza → bloomer torna al abbigliamento tradizionale.
- ART and crafts → scopo di ridiscutere alla base il gusto delle arti decorative e il modello di produzione capitalistica.

IL "KUNSTLERKLEID"

- borghesi e artisti perseguivano l'idea cui il vestito estetico divenne una sorta di simbolo.
- Friedrich Deneken 1900 in Germania → organizza una mostra dedicata all'abbigliamento.
 - sodalizio fra artisti e cultura vestimentaria in area tedesca.
 - Questo ispirò a Gustav Klimt

L'abito alla greca

- Abbigliamento estetico = moda greca → Schliemann riporta Troia, Micene e Tirinto.
 - Mariano Fortuny rinvenne il modello e lo tradusse in una Tunica il Delphos
 - 1. esotismo (sistema di taglio di indumenti innovativi orientali o etnici in termini estetici)
 - 2. grecismo → introduzione del modello 'delphos' (chitone reinventato in Tunica)

I FUTURISTI → l'abito racconta chi sono

- nuova ricerca artistica: opposizione alla cultura borghese = nascita delle avanguardie = futuristi
- rottura totale con le estetiche del revival, questo toccò anche il modo di vestire di uomini e donne.
 - Uomini cominciarono adattare il colore e l'asimmetria a calzini, cravatte ed indumenti.
- Nel 1914 viene pubblicato il manifesto del vestiario, ciascuno era libero di cambiare l'aspetto esteriore.
- il movimento d'avanguardia si dedicò soprattutto all'abito maschile.

RIVOLUZIONE RUSSA → costruire un mondo completamente nuovo

- vestiti sono presi in esame come componente simbolica.
- creare abbigliamento che non comunicasse segni della destinazione sociale.
- produzione industriale di massa legato alle tradizioni.
- progetti incompiuti a causa dell'arretratezza sovietica in campo industriale.

PRIMA GUERRA MONDIALE

- PORTO riv. dell'abbigliamento femminile = gonne più corte.
- Questa moderna forma di eleganza caratterizzò la ricerca di artisti una nuova concezione della decorazione dell'abito.

Thayaht, la tuta e Madeleine Vionnet → disegna un logo

RUOLO sociale cambiato

- L'abbigliamento non riguarda un passato e un futuro ma un presente e si deve comprendere il passato per gettare oltre "al FUTURO".

- 1920 propose la Tuta secondo uno schema geometrico semplice e rigoroso
 - sostituzione del guardaroba maschile ma anche femminile
 - la tuta fem. più coerente con il modo di vestire dopo la guerra

- Inizia a collaborare con Vionnet lavorano la tuta depositata nella Maison Vionnet. Questo imponeva una rivoluzione al sistema sartoriale tradizionale.

- Haute couture → creare nuovo linguaggio eleganti ed esclusività. ERBE SUCCESSO

Sonia Delaunay → CONTRASTO simultaneo

- ARTISTA RUSSA dedicata al cubismo
- Aprì maison a Madrid e a Parigi, i suoi abiti sono semplici e molto colorati ed eccentrici. La parte più importante è il tessuto.
- modesta ed significativa ricerca sulla decorazione tessile con arredi e ricami.

Paul POIRET (1879-1944) Francia

- Forte propensione per il disegno e le arti figurative, Doucet lo indusse al couturier di lusso, procurandosi l'arte del dettaglio.
- trovò lavoro da Worth ma non si concretizzò e si concluse presto
- Nel 1903 apre la sua prima Maison: 215 Rue Auber
- la sua moda nacque sotto il segno della semplificazione dell'innovazione delle linee.
- si fece divulgatore della moda orientale 1905 realizzò mantello kimono che ebbe successo con il nome di **Réverend**.
- Denise Boulet diventò la sua musa ispiratrice.
- la sua vera sfida alla moda dominante elimina il busto che costringeva il corpo femminile ad assumere la linea ad S.
- Ispirazione neoclassica per il modello vestimentario di progettazione di un abito.
- modello diritto a vita alta in cui la tradizione veniva suggerita dal drappeggio.
- "Josephin" → capi di chiara ispirazione esotica (Cairo, Eugene, Ispahan)
- tante trasformazioni obbligò un mezzo di com. 1909 pubblica un album contenente le dieci tavole a colori in cui mette in confronto la novità e l'ispirazione.
- La donna non più madre e moglie ma femme fatale o fatale circondata da erotismo misterioso che la trasforma in desiderio di lusso.
- presenta la prima **jupe-wilone** = pantaloni per donne → scandalo ma non rivoluzione.
- Fece una festa per rappresentare il suo mondo creativo.
- apre un'altra maison dopo l'incontro con Klimt ed Flöge dove giovani potevano sfogare la creatività nel vestire.
- successo maggiore: produzione di profumi 1911 si crea la luna rosine
- venne presto associata un'intera gamma di creme, mascara, ciprie ecc.
- prima volta che un couturier veniva associato a una linea di prod. di bellezza.

Gli anni di guerra e il dopo guerra

- Poiret fu inizialmente mobilitato in un reggimento dove prestò servizio come sarto e creò un profumo "patriotico".
- dopo la guerra fu colpito economicamente e psicologicamente trovò rassicurazione a Parigi
- stimolo creativo divennero più lussuose ed esotiche quindi perse il pubblico a cui vendeva.
- non voleva accettare che "America con cultura moderna e modo di vivere era arrivata in Europa.
- le donne non si riconoscevano più nei lussuosi idoli che lui evocava e adottano una moda facile, semplice e comoda che poteva essere riprodotta senza il sarto
- critica a Chanel dice come le donne preferivano i "miei" abiti di Chanel piuttosto che le sue lussuose invenzioni?

Rational dress society 1881

- si crea da **Lady Herberton** protestando l'introduzione di qualsiasi moda nel vestire che deformi la figura o nuocere la salute conseguente alla igiene delle persone.

***Innovazioni:**

- Rene Maurice: primo chimico che studiò l'aromaterapia → cura del corpo attr. le essenze delle piante
- Helena Rubinstein: 1907 apre la prima industria cosmetica ed è riconosciuta come **"l'imperatrice della bellezza"**, nelle creme e prodotti ci sono etichette.
- crea valate creme acquistabili per chiunque e poi fa struccanti etc.

La moda non è un fenomeno sociale ma mitologico; ha bisogno di un discorso che parlandolo la produca: la rivista di moda è il luogo privilegiato di questo discorso, valorizzando l'abito come utopia, lo trasforma: dal campo del costume realmente indossato lo trasporta in quello mitico della moda.

ROLAND BARTHES

COCO CHANEL (1883-1971) FRANCIA

- viene abbandonata in un orfanato dove ebbe una educ. in arti domestiche.
- lavoro nella maison Gampayre un negozio di biancheria dopo insieme alla sua zia Adrienne aprono un piccolo negozio all'insegna del buon gusto e della semplicità.
- conosce Etienne de Balsan un giocatore di polo e allevatore di cavalli francese, protagonista del mondo parigino come finanziere della moda.
- nel 1908 si trasferì con Balsan a Royallie dove scoprì la divisa dello sport. Iniziò a modificare la concezione di abbigliamento, eliminando decorazioni pesanti, che era innanzitutto il ruolo femminile che la moda incarnava.
- nel 1909 ottenne una modisteria a Parigi, ebbe un grande successo ma lei non era una modesta e aveva difficoltà a mettere in pratica le sue idee.

- contatta **Lucienne Rabaté**
- venne sostenuta da **Boy Capel** finanziariamente

- 1913 la coppia andò a **Deville** in Normandia decisero di investire una boutique che anche qui ebbe successo. Provava e osservava i capi maschile per comodità femminile. Cominciò a produrre capi a vendere copiati da **Capel**.
- ★ prima esperienza come sarta, successo cui la guerra contribuì in modo fondamentale.

La guerra

- le signore sole, cominciarono una vita inusuale: per affrontare la nuova situazione iniziarono rifacendosi il guardaroba **nella boutique di Chanel** iniziavano a comprare: gonne diritte, giacche alla marinara, camicette, scarpe tacco basso etc. per fare i **LAVORI COMODI**.

• la vita si riorganizza intorno alle donne che cominciarono ad impegnarsi in attività "necessarie".

- l'eleganza veniva dalla funzionalità e dalla adeguatezza alla situazione
- 1917 modelli cominciarono ad essere pubblicati con regolarità pari alle altre sartorie.

- le riviste e le stampe si accorsero di lei il mercato americano la ripubblicò su **Vogue**. → concetto non al prodotto ma al comportamento della persona

Il dopo guerra

- Fu contrassegnata da un richiamo della sua produzione: al Jersey.
- iniziò ad avere come guida pittori spagnoli di avanguardia che volevano innalzare la cultura occidentale. Si risposò con **Edwards** dopo la morte di Capel.

Il profumo e l'influenza russa

- Chanel conosce **Dimitry** da cui trasse ispirazione per la profumeria, lei pensava che era un imbroglione per nascondere il cattivo odore per scusa pulizia ma tra i due c'è una collaborazione che determinò la cosa **più famosa del secolo XX**

Fragranza specifica e nuova, gradevole ed artificiale = **Chan N°5** semplice bottiglia bianca con un'etichetta, era stato pensato per **non ricordare nulla** altro che l'oggetto che si aveva di fronte: stessa onestà che Chanel cercava nella divisa di una donna emancipata. → **Petit Noir**

- Abito moderno 1926 presentò un abito nero che poteva essere indossato in qualsiasi situazione, disubbidendo alla regola tradizionale. La sua funzione d'uso era indicata dagli accessori con cui veniva accoppiato.
- Anche se di ispirazione maschile sempre molto femminile.

• I **gioielli** hanno la funzione di arricchire l'abito e consentire uno spazio di fantasia alla donna. Erano oggetti semplici per adornarla senza mostrare ricchezza.

- 1929 **crisis della borsa di Wall Street** ormai il lusso era irraggiungibile, lei intuì che bisognava studiare lo strumento di **comunicazione** questo era il **cinema**
- Dopo il viaggio in America creò una collezione in Europa facile e con tessuti poco costosi. L'idea che si avesse una vita simile a quella vista nei film.

• 1932 collezione di gioielli con **Paul Iribe** "il gusto a ciò che bella" a cascata.

- 1936 sciopero delle sue operai e il suo mondo costretto entra in crisi. Il successo di **Schiaparelli** cresceva e iniziava a contrastarsi. Risponde creando capi con colori.
- "Il suo senso dell'ordine è messo in crisi. Si scontra con **Vionnet**.
- 1939 Chanel chiude la Maison.

BAUHAUS (rapporto abbigliamento, cc)

- sviluppati con cura e migliorati protetti
- concepisce un oggetto
- gruppo sociale che parte dal lavoro
- rispondere ed tenere insieme la
- concepisce una scuola non solo di si parla al benessere della persona
- trasformare un disegno in un testo sulla ripetizione seriale, perché si all'interno della scuola è in
- Kandinsky disegna alcuni capi con su un principio: **contatto con la**
- **Schlemmer** scopo esplorare il di forza in cui agisce.

- in base a che mi muovo come quello che indosso ha relativo senso a un oggetto.

- ragionamento legato corpo, r

• perché la relazione tra arte e ha una evoluzione e si va oltre

UNIFORME BORGHESE

- uomini avevano la divisa nera e bi
- Distretti che sono suddivisi in bc ed informali maschili.
- nasce il sistema delle taglie prim
- **Workwear** → abito funzionale
- nascono da una funzione di di abbigliamento.

• prodotti ad alti valori simbolici d'utilizzo introduciamo cambiamenti **lo stile italiano prima del 1951**

1904 produzione di fibre artificiali

1918 Dopo guerra → società della

1917 Nasce la **SNIA** traffico della produzione di fibre artificiali

1927 Casafra → nuova fibra che pr

1932 → Torino è l'ente nazionale dell'italiano.

1933 → sostegno dai fascisti per far di moda italiana.

1941 → Beletta è rivista ufficiale è

1945 → nasce lo stile di **Ambasciadori**, materiali naturali e colori

1943/45 → non ci sono materiali, nas le coperte dell'esercito per creare e

→ Ferragamo "non occorre usare lo sughero.

→ sughero per le tette, copert - trasforma **disgrazia**

→ grande invenzione: **turb**

era molto costoso e si nasconde

1946 → primo vicini della storia

★ prediligevano forme lineari e

curvilinee. Mettere in risalto la tr

prototipi e prodotti per la prod

zia della costruzione, la cui est

vene recatturo, il designer e quell

GROPIUS

BAUHAUS (rapporto abbigliamento, corpo, spazio) → collaborazione maestri* e allievi sviluppati con cura e migliorati prototipi di oggetti adatti alla produzione dell'abbigliamento

- concepisce un oggetto
- gruppo sociale che parte dal lavoro e nasce dalle professioni.
- rispondere ed tenere insieme la tecnica (scientifico) con l'artistico.
- concepisce una scuola non solo dove si progetta ma non si fa una distinzione e si parla al benessere della persona.
- trasformare un disegno in un tapeto (module ripetibile serialmente) ragionare sulla ripetizione seriale, perché si lavora per una industria riproducibile e all'interno della scuola è in collaborazione con l'industria.
- Kandinsky disegna alcuni capi chiarendo l'armonia delle forme è fondata su un principio: **contatto con l'anima** → mostrare ognuno stesso, messaggi.
- **Schlemmer** scopo esplorare il rapporto tra la forma umana e il campo di forza in cui agisce.
 - in base a che mi muovo comunico: i movimenti riverbera effetti dell'anima.
 - quello che indosso ha relazione con quello che sono, comunico e do senso a un oggetto.
 - ragionamento legato corpo, movimento e abbigliamento

• perché la relazione tra arte tecnica design e materia ha senso perché ha una evoluzione e si va oltre

UNIFORME BORGHESE

- uomini avevano la divisa nera e blu scuro e indicano la fabbrica, industria e lavoro.
- Distretti che sono suddivisi in base alle esigenze e loro creano abiti formali ed informali maschili.
- nasce il sistema delle taglie prima per i uomini
- **Workwear** → abito funzionale
 - nascono da una funzione resistente, anziché alla riconoscibilità del capo di abbigliamento.

• prodotti ad alti valori simbolici, in base all'evoluzione sociale sociale d'utilizzo introduciamo cambiamento.

lo stile italiano prima del 1951

1904 produzione di fibre artificiali

1918 Dopo guerra → società della seta di Chatillon adotta la viscosa.

1917 Nasce la **SNIA** traffico delle fibre tessili, che controllavano la Fibra di produzione di fibre artificiali nel mondo.

1927 **Cisalpa** → nuova fibra che presenta soluzione economica, è una lana "fake".

1932 → Torino è l'ente nazionale della moda italiana → tutela del patrimonio tessile italiano.

1933 → sostegno dai fascisti per fare disegni originali in cui si mostrasse prodotti tessili di moda italiana.

1941 → **Beletta** è rivista ufficiale e pubblicò lo **stile italiano indipendente**

1945 → nasce lo stile **d'Ambasciata** vestire maniera semplice senza eccedere negli accessori, materiali naturali e colori non esagerati.

1943/45 → non ci sono materiali, nasce la **utilitaria** fatta da lane rustiche. Si riciclano le coperte dell'esercito per creare capispalla.

→ Ferragamo "non occorre cuoio per le scarpe delle signore" si inizia a usare lo sughero.

→ sughero per le zeppe, copertoni dei camion o legno per le suole

- trasforma **disgrazia in bellezza**.

→ grande invenzione: **turbanti** per la mancanza di elettricità petinarsi era molto costoso e si nascondeva la pettinatura.

1946 → primo vicini della storia

* prediligevano forme lineari e geometriche, evitando forme floreali o curvilinee. Mettere in risalto la tecnologia. Erano utilitarie per lo sviluppo prototipi e prodotti per la produzione di massa. Questo rivoluziona la filosofia della costruzione, la cui estetica diventa secondaria all'uso per cui viene realizzato. Il designer è quello che analizza con attenzione le funzioni. **Walter Gropius**

ritorno alla moda

- 1953 riapre l'atelier, la prima collezione fu di alta moda pagata per il suo vecchio profumo. Non fu capita e considerata vecchia. Quindi l'abbigliamento e si dedica **Prêt à porter** e viene accettata dagli Stati Uniti. Lei capisce che crea uno stile immediatamente riconoscibile e non soggetto ai repentini cambi.
 - Si concentra nel **Tailleur** che passerà con il nome **fil à tweed** il completo era composto da giacca, gonna o vestito senza maniche e bottoni.
 - si concentrò nel **vestito perfetto** che però ebbe tante modifiche.
 - inventò la borsetta a tracolla 2.55
 - inventò i sandali con la punta di colore contrastante } **alternativo di New LOOK**
- Anche il profumo arrivò immediatamente in auge con la riapertura della Maison.
Mori al Ritz il 10 gennaio 1971.

Madeline Vionnet (1876-1975)

- Prende ispirazione dal kimono con stile semplice.
- si ripresentò con **abiti di sbeco** riprendendo l'origine della sua ispirazione al mondo classico. Il taglio prevedeva il della stoffa in obliquo. Lavora il tessuto senza tagliarlo ma in maniera di seguire le forme autonomamente. La chiave dei suoi modelli era la **geometria** e lavora direttamente nella stoffa senza carta.
- Corpo e materia erano le chiavi del nuovo abito
- Dopo la guerra creò il primo **logo** creato da artisti come Thayaht e studiò la diversità tra simmetria statica e dinamica. Abito esattamente come opera d'arte deve essere perfettamente **armonica** in equilibrio tra **interiorità** ed

esteriorità

- proposta di moda ebbe successo in **Francia e America**
- prevede lo sciopero e non ha una crisi come Chanel
- Problemi dell'alta moda era il copyright. 1921 nasce una legge che penalizzava o puniva l'imitazione.
- PRONTO A PORTARE **Prêt à porter** 1925 aperta una Maison specializzata in abiti per le vacanze
- assoluta novità **Madeline Vionnet Inc** abiti onde -size-fits-all
- 1939 chiude la sua maison e muore nel 1975.

ELSA SCHIAPARELLI

- Fu interprete della moda degli anni 30 con un occhio attento a nuovi sviluppi delle arti e della tecnologia.
- lavorò a stretto contatto con gli artisti dadaisti e surrealisti e cercò di utilizzare i nuovi materiali sintetici prodotti nel periodo.
- riconosciuta modista dopo un gdf particolare, le attrici fecero pubblicità. Si limitò sempre la produzione per mantenerlo un prodotto **elitario**.
- invenzione del costume da bagno aprirà la strada a tessuti più elastici e aderenti al corpo lasciando scoperte braccia, spalle, schiena.
- Tailer di Tweed** diventerà la specialità insieme agli abiti da sera completati con la giacca. Decorati con pitture di **Dali**.
- abiti dovevano proteggere la nuova donna dai contrattacchi maschili di cui stava sfidando superiorità e dominazione.
- Lei era famosa per la **provocazione** per la pubblicità
- abiti avevano un'intera rivalutazione sociale: difensiva di giorno e seducente di notte raggiungendo ugualmente femminilità.
- aveva decori e fantasie sfrenati nelle sue proiezioni per esempio il

- **1933** inventa le collezioni a tema. Usa il pronto da portare e ha successo.
- **1936** le sue opere non superano perché erano ottime da questo momento Dali rielaborò insieme a lei il richiamo sessuale nascosto attraverso simboli. es. Volere con ricamo 1888 fa vedere il seno. Bisogna partire dalla sfera interiore per riconoscere ciò che ci circonda. Emerso l'aragosta
- **1938** prima volta sfilata con **tema circo**
- 1944** tornò a Parigi ma non era lo stesso c'erano tanti problemi e carenza di materiali, realizzò abiti semplici, leggeri ma non ebbe successo e nel **1954** deve chiudere l'atelier.

Christian Dior (1905-1957)

- Tutte le storie di Dior iniziano dal 12 la moda femminile dell'occidente
- nel 1928 diventò socio di Jean I
 - nel 1938 Piquet gli propose di essere mise in collezione "Cafe anglais" **La guerra, l'haute couture**
 - **Francia** fu occupata dai nazisti.
 - Maison chiude, licenziamenti de
 - problemi di risorse, economi
 - La clientela cambio radica
 - Nel 1941 Lucien Lelong propose a
 - creazioni di un gusto excess
 - costante lotta con la mancar
 - Nel 1947 fu lo stilista a introdurre **airs donna**.
 - * La gonna a ruota = vna stretto
 - silhouette femminile riducenti
 - si concentravano infatti "tut

SOHEFURGI.

- Soprattutto negli anni del cir romantico e la Belle Epoque.

JJ Theatre de la mode

- Nell'autunno 1944 Raul Dautry p **ROBERT RICA** responsabile delle Relo di **ORGANIZZARE una manifest** e della couture.
- Ricci e Caldaques progett;

SARTI PARIGINI

- * bambole manichino faceva ca che tentava di trovare un tessuto.
- Tutte le Maison e gli artisti Pa chini, i vestiti e gli accessori in **Pavillon Masean il 27 marzo 1947**
- prodotto che deve distendere all dendo e si usa l'abbigliamento

che fu di alta moda pagata per il suo
era invecchiata. Quindi l'abbandonò e
rotta dagli Stati Uniti. Lei capisce che
notabile e non soggetto ai repentini cambi.
con il nome **fil di tweed** il completo
senza maniche e blusa.

ne però ebbe tante modifiche.
clic contrastante } **alternativo di New**
in duge con la riapertura della Maison } **LOOK**

empire.
do l'origine della sua ispirazione al
ella stoffa in obliquo. lavora il tessuto
e le forme autonomamente. La chiave
vora direttamente nella stoffa senza carta.
XV secolo

are da artisti come Thakht e studiò
luci. Abito esattamente come l'opera
so in equilibrio tra **interiorità** ed

le America

me Chanel

1921 nasce una legge che penalizzava o

erta una Maison specializzata in abiti per

nde-size-fits-all

un occhio attento a nuovi sviluppi delle

adaisti e surrealisti e cerco di
nel periodo.

e, le attrici fecero pubblicità. Si limitò
l'obiettivo **elitario**.

la strada a tessuti più elastici

leccia, spalle, schiena.

eme agli abiti da sera completati

dal contrattacco maschili di cui

er la pubblicità

ziale: di fertilità di giorno e sedu-

emminilità.

sue proiezioni per esempio si

di donna (totalmente l'opposto a quel

rcato da portare e ha successo

ano come da questo momento

le nascoste attraverso simboli.

gra partire dalla sfera interiore per

ta

no tanti problemi e carenza di ma-

diere successo e nel 1954 deve chiur-

CHRISTIAN DIOR (1905-1987)

Tutte le storie di DIOR iniziano dal 12 febbraio 1947 quando, una sfilata cambiò
la moda femminile dell'occidente.

- nel 1928 diventò socio di Jean Bonyean nell'apertura di una galleria d'arte.
- nel 1938 Piquet gli propose di entrare nel suo atelier come modellista e
mise in collezione "Café anglais" un abito pied-de-poule disegnato da lui.

La guerra, l'haute couture

• Francia fu occupata dai nazisti, gli Stati Uniti e tutti i paesi cessarono rap. con Fra.

- Maison chiude, licenziamenti del personale
- problemi di risorse, economiche e sociali → comp. moglie, figlie e amanti
- La clientela cambia radicalmente → BOF mercato nero costr. grandi fortune

• Nel 1941 Lucien Lelong propose a DIOR un ruolo di modellista nella sua Maison.

- creazioni di un gusto eccessivo e poco raffinato.
- costante lotta con la mancanza di materiali.

• Nel 1947 fu lo stilista a introdurre il **NEW LOOK** un nuovo modo di essere e sen-

sirsi donna.

* La gonna a ruota = vna stretta e gonna ampia

- silhouette femminile riducente, sicura di sé e giocosa
- si concentravano infatti "tutti i segni di un'epoca di dolori, di penuria e di

soffergi.

- Soprattutto negli anni del cinema che può sperimentare specializzò i modelli

Romantici e la Belle Époque.

JJ Theatre de la mode

• Nell'autunno 1944 Ravi Dautry presidente dell'Entraide française propose a

Robert Ricci responsabile delle relations publiques della Chambre syndicale

di organizzare una manifestazione che mostrasse la vitalità della moda

e della couture.

- Ricci e Caldaques progettarono una mostra di Bambole vestite dai

sarti parigini

* bambole manichino facevano conoscere le ultime tendenze, idea anti-

ca che trovava di trovare una soluzione al problema della carenza di

tessuti.

• Tutte le Maison e gli artisti parteciparono all'impresa realizzando i mani-

chini, i vestiti e gli accessori in cui inserirli. Era il Theatre de la Mode nel

Pavillon de la Mode il 27 marzo 1946.

• Prodotto che deve distogliere alle persone degli avvenimenti che stanno acca-

dendo e si usa l'abbigliamento come un meccanismo per tornare a sognare