

La moda en su dualidad, referente de la arquitectura contemporánea: Una exploración de la envolvente y la experimentación espacial

JUAN ELÍAS RODRÍGUEZ
MOREL

ARQUITECTO - URBANISTA.

Ilustración 1 Centro de Conferencias del Distrito Financiero Rey Abdullah. Ubicado en Riad, Arabia Saudita. Fue diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura Renzo Piano Building Workshop (RPBW).

RESUMEN

Este ensayo examina la profunda interconexión entre la moda y la arquitectura, particularmente a través de su rol como “envolvente”. Se retoma la seminal teoría de Gottfried Semper del siglo XIX, quien en su obra “El principio de la vestimenta en la arquitectura” argumentó el origen textil de la construcción y el protagonismo de la envolvente espacial sobre la estructura. Esta perspectiva liberó a la arquitectura, otorgándole autonomía formal, capacidad comunicativa y la posibilidad de integrar nuevas tecnologías y materiales, estableciendo las bases para las vanguardias del siglo XX.

Antropológicamente, la necesidad de cubrirse el cuerpo y cobijarse para protegerse de las inclemencias del tiempo han sido motivaciones paralelas. exploramos cómo la fusión de la moda con disciplinas como la ciencia, el arte, la ingeniería y la filosofía, a

través de diseñadores innovadores como Iris van Herpen, Danit Peleg y Guo Pei, así como la incursión histórica de artistas como Oskar Schlemmer con su “Ballet Triádico” y Paul Klee, ha generado resultados pioneros.

Se analiza la experimentación tecnológica y creativa de Iris van Herpen y su analogía con la arquitectura contemporánea. Asimismo, se profundiza en el manejo espacial de Guo Pei. Desde sus complejas estructuras textiles para esculpir formas. La visión de Zaha Hadid se presenta como un contrapunto arquitectónico, revolucionando la concepción espacial y estructural con sus diseños fluidos y biomórficos.

Finalmente, el ensayo aborda la aparente “descartabilidad” de la temporalidad, geometría y estructura como elementos comparativos entre ambas disciplinas, tal como lo plantea Laura Blanco Carrilero. Se argumenta que, a pesar de las diferencias inherentes (como los ciclos rápidos de la moda versus la durabilidad arquitectónica), en tal sentido vemos como estas colaboraciones demuestran que la indumentaria actúa como una envolvente que modifica la conducta e interrelaciona los espacios interior y circundante, influyendo en la percepción y la experiencia espacial.

ABSTRACT

This essay examines the profound interconnection between fashion and architecture, particularly through its role as an “envelope.” It returns to the seminal 19th-century theory of Gottfried Semper, who, in his work “The Principle of Clothing in Architecture,” argued for the textile origin of construction and the centrality of the spatial envelope over the structure. This perspective liberated architecture, granting it formal autonomy, communicative capacity, and the ability to integrate new technologies and materials, laying the groundwork for the avant-garde movements of the 20th century.

Anthropologically, the need to cover the body and seek shelter from the elements have been parallel motivations. We explore how the fusion of fashion with disciplines such as science, art, engineering, and philosophy, through innovative designers such as Iris Van Herpen, Danit Peleg, and Guo Pei, as well as the historical forays of artists such as Oskar Schlemmer with his “Triadic Ballet” and Paul Klee, has generated pioneering results.

We analyze Iris Van Herpen’s technological and creative experimentation and its analogy with contemporary architecture. We also delve into Guo Pei’s spatial manipulation, from her complex textile structures to sculpted forms. Zaha Hadid’s vision is presented as an architectural counterpoint, revolutionizing spatial and structural conception with her fluid and biomorphic designs.

Finally, the essay addresses the apparent “disposability” of temporality, geometry, and structure as comparative elements between both disciplines, as proposed by Laura Blanco Carrilero. It is argued that, despite inherent differences (such as the rapid cycles of fashion versus architectural durability), in this sense, we see how these collaborations demonstrate that clothing acts as an envelope that modifies behavior and interrelates interior and surrounding spaces, influencing spatial perception and experience.

Palabras claves: Moda y la arquitectura el origen textil de la construcción.

Fashion and architecture: the textile origin of construction.

LA MODA EN SU DUALIDAD, REFERENTE DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.

A mediados del siglo XIX, Semper dejó escrito El principio de la vestimenta en la arquitectura -Das Prinzip der Bekleidung in der Baukunst-, enmarcado dentro su obra cumbre, El estilo. Con este texto argumentaba que la construcción se inició a partir de las técnicas textiles y, por tanto, las envolventes en la arquitectura y sus patrones decorativos procedían de esta técnica y así se habían perpetuado a lo largo de la historia.

Las repercusiones de esta teoría serían extraordinarias, pues de esta manera Semper entregaba el protagonismo en la creación arquitectónica a la envolvente espacial, rompiendo con una larga tradición que otorgaba el protagonismo a la estructura perpetuada en los órdenes clásicos.

Abrió de esta manera la puerta a nuevas formas de entender la envolvente en la arquitectura, que asumía desde ese momento autonomía y capacidad para transmitir códigos en el entorno de igual forma que los trajes y los vestidos lo permiten entre las personas, así como para ganar ligereza e independencia del soporte permitiendo incorporar nuevas tecnologías y materiales más acordes con los nuevos tiempos que se avecinaban.

Con esta teoría Gottfried Semper sentaba las bases de una nueva arquitectura que se estaba gestando y eclosionaría en los albores del siglo XX. Óscar Rueda y Mª José Pizarro.¹

Antropológicamente la necesidad de cobijarse y cubrirse el cuerpo han sido necesidades perentorias de la humanidad.

La moda cuando se fusiona con otras disciplinas empuja a los límites y entra en equilibrio. Igual que un arquitecto no siempre es arquitecto. Un diseñador piensa únicamente en el producto que

diseña, el diseñador de modas se nutre de ciencia, arte, ingeniería, arquitectura y filosofía. Por esta visión multidisciplinaria encontramos que Iris van Herpen², Danit Peleg³, Galería Dior⁴, Kornit Digital⁵ y sus prendas de punto impresas en 3D, Máscara esquelética impresa en 3D, La falda impresa en 3D de Julia Daviy⁶ con cero residuos, VIP TIE, Patronace. Estos han colaborado con muchos artistas alejados de este campo de la moda obteniendo resultados innovadores y muy interesantes.

2 Es una diseñadora de moda holandesa, conocida por su estilo vanguardista y por la fusión de la artesanía tradicional con la tecnología y la ciencia en la alta costura. Nacida en Ámsterdam en 1984, se graduó en el ArtEZ Institute of the Arts en 2006 y posteriormente realizó prácticas en los estudios de Alexander McQueen y Claudy Jongstra.

3 Danit Peleg, fundadora del innovador Laboratorio de Moda Impresa en 3D, se compromete a revolucionar la industria de la moda mediante la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Su misión es multifacética: redefinir los métodos tradicionales de producción textil, promover la accesibilidad en la moda e inspirar la creatividad en el diseño. En el centro de sus operaciones se encuentra la dedicación a aprovechar la tecnología de impresión 3D para crear prendas personalizadas, a pedido, que sean usables, respetuosas con el medioambiente y circulares.

4 30 Montaigne, donde han nacido las colecciones de la Maison durante setenta y cinco años, alberga ahora La Galerie Dior, un original espacio de exposición que ha sido testigo de la audacia visionaria de Christian Dior y de sus seis sucesores: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri.

5 Kornit es el líder mundial en la producción de moda sostenible bajo demanda Kornit. Como líder global en la fabricación de ropa sostenible bajo demanda, está ayudando a definir el futuro de la tecnología de la moda. Tanto si es una. Marca que crea y vende moda como un fabricante que produce moda.

6 El pintor Oskar Schlemmer formó parte de la vanguardia artística alemana durante la primera mitad del siglo XX. Huérfano desde muy joven, Schlemmer fue aprendiz en un taller de marquería entre 1903 y 1905, mientras asistía a clases en la Kunstgewerbeschule de Stuttgart. Desde 1906 estudió, gracias a una beca, en la Kunstakademie de la misma ciudad y, tras una estancia en Berlín entre 1911 y 1912, volvió a la academia, donde se convirtió en discípulo de Adolf Hölzel, pionero de la abstracción. Allí estableció contacto con Willi Baumeister, que sería amigo suyo el resto de su vida, y con Otto Meyer-Amden y Johannes Itten, entre otros. El arte de Schlemmer fue tendiendo a la esquematización de sus figuras, que se convirtieron en una variante figurativa del constructivismo. Fue herido en varias ocasiones durante la Primera Guerra Mundial. En 1919, de nuevo en la academia, intentó reformar el sistema educativo y conseguir que Paul Klee fuese contratado como profesor. Sin embargo, ambas tentativas fracasaron.

1 Son arquitectos, doctores y profesores asociados de proyectos arquitectónicos en las Escuelas de Arquitectura de la ETSAM y la UEM. La actividad principal que desarrollan son los concursos de arquitectura, trabajando en paralelo en labores docentes, de investigación y publicaciones.

Bonsiepe. Metodología proyectual. De Oskar Schlemmer (1888-1943). Vista trescuarto. Bajado de google.

Cabe en este punto mencionar la incursión de Oskar Schlemmer donde su Triadisches Ballet “El Ballet Triádico” de Oskar Schlemmer, estrenado en 1922, es una obra seminal que revolucionó la danza y la escenografía teatral, convirtiéndose en un símbolo de la reforma artística de la Bauhaus. A través de figuras abstractas y movimientos mecánicos, Schlemmer exploró la relación entre la figura humana, el espacio y el movimiento, creando un nuevo lenguaje escénico.

El Ballet Triádico y su impacto en el tiempo: cabe destacar los aportes del artista Klee⁷, quien nos ofrece su lenguaje visual, que en su momento se adelantó a su tiempo. En sus obras encontramos altas peculiaridades en el uso de formas geométricas, colores vibrantes y forma, una exploración virtuosa de la abstracción y simbolismo.

RENOVACIÓN DE LA DANZA:

Schlemmer desafió las convenciones del ballet clásico, sustituyendo la expresión humana por la abstracción y la geometría.

- **Nueva escenografía:**

La obra introdujo una escenografía minimalista y abstracta, utilizando elementos arquitectónicos y materiales industriales.

- **Vestuario innovador:**

Los trajes de los bailarines eran piezas escultóricas, que limitaban la libertad de movimiento y reforzaban la idea de figuras mecánicas.

- **Influencia en el arte escénico:**

“El Ballet Triádico” inspiró a generaciones de artistas y diseñadores, influenciando el desarrollo del teatro moderno y la danza contemporánea.

- **Exploración de la forma:**

Schlemmer utilizó la escultura y la danza como herramientas para explorar la forma y el movimiento, creando una conexión entre el arte y la tecnología.

⁷ Paul Klee nació en Münchenbuchsee, cerca de Berna, Suiza, en una familia de músicos, de padre alemán y madre suiza. Después de varios cambios de residencia con su familia, finalmente, en 1897, se mudó a su propia casa en el distrito de Kirchenfeld en Berna, donde vivió el resto de su vida.

Klee obtuvo de su padre la ciudadanía alemana, que usaría toda su vida, dado que Suiza se negó a darle ciudadanía tras su exilio durante la persecución nazi. Estudió arte en Múnich con Heinrich Knirr y Franz von Stuck. A los diecisiete años pintó a tinta *Mi habitación* (1896). Klee trabajaba con la pintura al óleo, con acuarela, tinta y otros materiales, generalmente combinándolos en un solo trabajo. Sus cuadros frecuentemente aluden a la poesía, la música y los sueños, y a veces incluyen palabras o notas musicales.

- **Revisión de la figura humana:**

En la obra, los bailarines se transforman en figuras abstractas, que a través del movimiento conquistaban las dimensiones del espacio escénico.

- **Cuestionamiento de la tradición:**

“El Ballet Triádico” desafió las expectativas de la danza clásica, proponiendo una nueva estética basada en la abstracción y la mecánica.

- **Premisas de la Bauhaus:**

La obra refleja las ideas centrales de la Bauhaus, como la integración del arte y la tecnología, la búsqueda de la forma geométrica y la exploración de la relación entre el arte y la vida cotidiana.

- **Futurismo y vanguardia:**

El ballet anticipó tendencias futuristas y vanguardistas, como la ciencia ficción y el arte abstracto.

- **Influencia en el cine:**

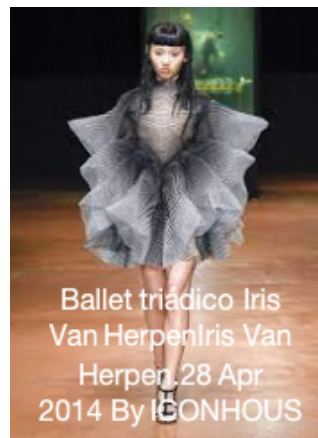
La obra ha sido reconstruida y filmada en varias ocasiones, lo que ha contribuido a su difusión y a su influencia en el cine y la televisión.

Bauhaus, fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 trescuarto. Fuente: es.wikipedia.org

EL VALET TRIÁDICO DE IRIS VAN HELPEN⁸

La moda es el primer elemento material incorpóreo que propicia una interacción activamente con nuestros cuerpos, nos permite controlar la incidencia térmica del ambiente, dar carácter a nuestros cuerpos y nos permite interactuar con el espacio, estos vestidos los utilizamos como elementos fijos y semifijos. La indumentaria es un envoltorio que modifica nuestra manera conductual entrelazando el espacio interior, el espacio tangente con el espacio próximo.

El impacto tecnológico de Iris van Herpen en la experimentación y creatividad en la moda y su analogía con la arquitectura contemporánea.

El impacto cultural y social de Iris van Herpen se extiende más allá de la industria textil y la moda misma, influenciando campos tan diversos, tanto en el arte, la arquitectura y la tecnología. La Dra. Paloma Rodera,⁹ en su ensayo nos comenta que el

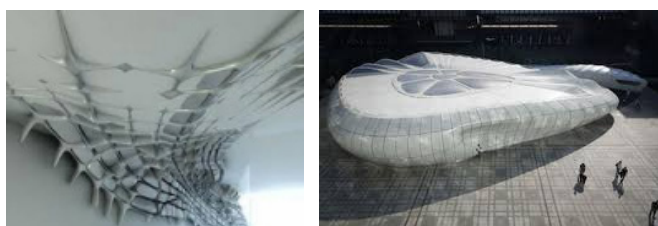
⁸ Iris van Herpen (nacida el 5 de junio de 1984) es una diseñadora de moda holandesa conocida por fusionar la tecnología con la artesanía tradicional de la alta costura [1] . [2] Van Herpen abrió su propia marca Iris van Herpen en 2007. En 2011, la diseñadora holandesa se convirtió en miembro invitado de la Chambre Syndicale de la Haute Couture parisina, parte de la Fédération française de la couture . [3] Desde entonces, Van Herpen ha exhibido continuamente sus nuevas colecciones en la Semana de la Moda de París . [4] El trabajo de Van Herpen se ha incluido en el Museo Metropolitano de Arte , el Museo Victoria & Albert , el Museo Cooper-Hewitt en Nueva York y el Palacio de Tokio en París.

⁹ Dra. arquitecta docente, UEM. Creative Campus, España paloma. (22) sobre arquitectura diseño bio-materiales y el uso de la AI al en el diseño creativo.

trabajo de la diseñadora viene abriendo nuevas posibilidades creativas y estéticas para futuras generaciones de diseñadores. Siendo la moda contemporánea es un testimonio de su visión innovadora y su compromiso con la exploración continua de nuevos territorios estéticos y conceptuales.

EL MANEJO ESPACIAL DE GUO PEI

En ese sentido Gou Pie¹⁰. Esta diseñadora no solo diseña ropa, sino que aborda el espacio que rodeará el cuerpo, creando volúmenes que interactúan con el entorno. Sus vestidos a menudo presentan siluetas dramáticas y expansivas, donde el espacio negativo y positivo se entrelazan, dando a cada pieza una presencia monumental que llena y redefine el lugar donde se exhibe.

¹⁰ (Pekín, 1967) es una diseñadora china dedicada al diseño de moda. Es conocida por diseñar vestidos para celebridades de China y de Estados Unidos, como el vestido amarillo de Rihanna en el Met Ball 2015. Guo es el segundo diseñador asiático nacido y criado en ser invitado a convertirse en miembro invitado de la Chambre Syndicale de la Haute Couture después del diseñador libanés Elie Saab. En 2016, la revista Time la catalogó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. [Rose Studio es el nombre de la sala de exposición de Guo Pei en el Distrito de Chaoyang (Pekín), y tiene tres pisos en lo que se consideraría un área monótona cerca de un parque industria.

Siendo la estructura un pilar fundamental en el enfoque de Guo Pei. Sus diseños son intrincados estudios de ingeniería textil, incorporando armazones ocultos, corsetería elaborada y una cuidadosa manipulación de materiales para esculpir formas tridimensionales. Utiliza técnicas de costura ancestrales y contemporáneas para construir verdaderas esculturas portátiles, donde cada puntada y cada panel contribuyen a la integridad estructural de la pieza, permitiendo que las siluetas mantengan su imponente forma.

En cuanto a la forma en los diseños de Guo Pei es una exploración audaz de la silueta humana y sus posibilidades de transformación. Va más allá de las convenciones del cuerpo, creando formas que son a la vez orgánicas y fantásticas, a menudo inspiradas en la naturaleza, la mitología y la arquitectura histórica. Cada diseño es una declaración de forma, donde los volúmenes, las texturas y los adornos se unen para evocar una narrativa visual poderosa, convirtiendo a quien los lleva en una figura etérea y atemporal.

EL ESPACIO MULTI -ACTIVO DE ZAHA HADID EN LA MODA

La arquitecta revolucionó la manera en que entendemos el espacio en la arquitectura. Desafiando con sus diseños las convenciones tradicionales de los volúmenes, creando ambientes fluidos y dinámicos que se expanden y contraen, guiando al usuario a través de trayectorias no lineales. Hadid a menudo eliminaba los límites rígidos entre interior y exterior, así como entre los diferentes niveles de un edificio, logrando una continuidad espacial que invitaba a la exploración y a una experiencia multisensorial del entorno construido.

Sus obras son un testimonio de cómo el espacio puede ser liberado de las restricciones de la caja para convertirse en un elemento activo y envolvente.

En cuanto a la estructura, Zaha Hadid no la concibió como un mero soporte, sino como un elemento integral y expresivo de la forma y el espacio. Sus edificaciones a menudo presentan elementos estructurales expuestos o integrados de manera que contribuyen a la estética fluida y orgánica. Empleando tecnología de diseño avanzada y materiales innovadores como el hormigón reforzado con fibra de vidrio y el acero, Hadid fue capaz de materializar sus complejas visiones, desafiando los límites de la ingeniería. La estructura en sus proyectos se convierte en un esqueleto dinámico que define los flujos y movimientos del edificio, permitiendo sus audaces voladizos y sus formas aparentemente ingravidas.

Finalmente, la forma es, quizás, el sello más distintivo del trabajo de Zaha Hadid. Conocida como la “Reina de la Curva,” sus diseños se caracterizan por sus formas biomórficas, angulares y fluidas que evocan movimiento y dinamismo. Hadid rechazó las líneas rectas y las geometrías euclidianas a favor de curvas dramáticas, superficies ondulantes y una fragmentación que genera composiciones visualmente impactantes. Sus edificios no son estáticos; parecen transformarse y bailar con el entorno, desafiando la gravedad y redefiniendo lo que un edificio puede ser. Para Hadid, la forma era una herramienta para expresar nuevas ideas espaciales y emocionales, convirtiendo cada construcción en una obra de arte escultórica.

En otro orden encontramos colaboraciones de la arquitecta «arquitecta estrella» Zaha Hadid, desde realizar un proyecto artístico para Chanel hasta crear joyas y calzado para marcas como Adidas, Georg Jensen y Melissa, entre otras.

Sin embargo, en lo que respecta al punto de encuentro y divergencia de estas dos disciplinas, Laura Blanco Carrilero¹¹ nos dice que la temporalidad, geometría y estructura son descartables en el estudio comparativo de ambas disciplinas para la moda por su slow fashion.¹²

¹¹ Architect with the enabling Master's degree for Architecture by the ETSAM (Universidad Politécnica de Madrid). Organized and analytical, with ease to act in situations under pressure. Passionate for Real Estate and constantly learning.

¹² Filosofía y movimiento en la industria de la moda que se opone a la fast fashion (moda rápida). Se centra en la producción y consumo de ropa de manera más consciente, sostenible y ética.

BIBLIOGRAFÍA

- Blanco Carrilero, L. (s. f.). (Mencionada como autora que aborda la “descartabilidad” de la temporalidad, geometría y estructura en la comparación de moda y arquitectura) .
- Rueda, Ó., & Pizarro, M. J. (s. f.). (Mencionados como autores del texto sobre Gottfried Semper) .
- Rodera, P. (s. f.). (Mencionada como la Dra. arquitecta docente que escribió un ensayo sobre el trabajo de Iris van Herpen).

OBRAS CLÁSICAS Y TEORÍA

- Semper, G. (s. f.). El principio de la vestimenta en la arquitectura (Das Prinzip der Bekleidung in der Baukunst). (Mencionada como parte de su obra El estilo y fundamento del ensayo) .
- Arquitectos y diseñadores (como objetos de estudio y/o referencias).
- Hadid, Zaha. (Mencionada por su visión arquitectónica y sus colaboraciones con marcas de moda).
- Peleg, Danit. (Diseñadora mencionada por su Laboratorio de Moda Impresa en 3D).
- Pei, Guo. (Diseñadora mencionada por su manejo espacial y estructuras textiles).
- Piano, Renzo. (Renzo Piano Building Workshop (RPBW), mencionado como el estudio de arquitectura que diseñó el Centro de Conferencias del Distrito Financiero Rey Abdullah).
- Van Herpen, Iris. (Diseñadora mencionada por su experimentación tecnológica y fusión de artesanía con tecnología).

ARTISTAS Y OBRAS DE VANGUARDIA

- Klee, Paul. (Artista mencionado por sus aportes y lenguaje visual, con formas geométricas y abstracción).
- Schlemmer, Oskar. (Artista mencionado por su obra Ballet Triádico).
- Ballet Triádico (Estrenado en 1922). (Obra seminal que revolucionó la danza y escenografía teatral).