

APORTES DE LA MODA EN LA LIBERACIÓN FEMENINA EN EL PERIODO 1915-1955: COCO CHANEL

RETAMOZO, Elizabeth

elizabethretamozo@gmail.com

Cátedra Simonetti/UBA - CIPADI/FAUD/UNMDP

Resumen

A lo largo de la historia, la moda y el Feminismo han sido considerados extremos opuestos para algunos teóricos y aliados para otros. Se observó que incluso la incomodidad, llegando hasta la agresión al propio cuerpo, ha acompañado el uso de la vestimenta. En el caso de la mujer tanto su represión física como la social se vio aplicada en ciertas formas de vestir.

En las últimas décadas, se han desarrollado diversas perspectivas que comprenden a la moda, más que como una manifestación social frívola como el reflejo de los contextos históricos y sociales de una determinada época.

Se toma como punto de partida esta última postura y se investigan los aportes de la moda en la liberación femenina en el periodo 1915 - 1955. Se utiliza como fuente de información a las imágenes de la moda femenina en este periodo y se analizan las características de los diseños de Coco Chanel.

Palabras clave:

Imagen como documento, Imágenes que traducen, Liberación femenina, Coco Chanel

Introducción

Moda y Feminismo

Moda y Feminismo han sido considerados manifestaciones enfrentadas, por un lado y asociadas por otro. Son diversas las razones por las que el ser humano se ha vestido, basadas en aspectos más profundos e íntimos, como el pudor, hasta los más superficiales, como la protección, adorno, jerarquización social, diferenciación de los demás e integración en un grupo. En el caso de las mujeres, diversas imágenes recuperadas en diferentes situaciones históricas demuestran como situaciones de incomodidad (figura 2) generadas por el uso de ciertas prendas, hasta agresiones al propio cuerpo, han estado acompañadas por uso de la vestimenta. En el caso de la mujer su represión física y social se vio aplicada en ciertas formas de vestir: canastos, miriñaques, ballenas, corsés, y en peinados y adornos complicados.

Autoras como Expósito M. (2016) afirman que la moda, lejos de ser una manifestación social frívola, refleja los contextos históricos y sociales de una determinada época, así como el estado de sus mentalidades. Desde esta perspectiva, que no es nueva, sino que data desde hace muchos años atrás, es que se ha comenzado a plantear la relación entre moda y feminismo. Según Díaz Marcos (2009) ya en *La mujer moderna y El arte de ser mujer*, ambos escritos por Carmen Burgos en la década del 20, se liga a la moda con el feminismo, con la idea de la emancipación en lugar de la de sumisión. Ugarte (1998) en "*Carmen de Burgos (Colombine) Feminist Avant la lettre. Spanish Women Writers and the Essay*" también afirma que Colombine en sus escritos relaciona la moda con la libertad y que se hace evidente su visión de la misma como un arma al servicio de la emancipación.

Sobre el feminismo y la liberación femenina

El feminismo como movimiento social y político surge de las filas de una corriente de pensamiento que, aún incipiente, marcaría radicalmente una diferencia en el modo de ver la vida y la sociedad en la época moderna: la Ilustración. Este movimiento se fue gestando a partir de un proceso de reflexión en torno a la resignificación de la idea ilustrada de la igualdad (Flores, 2004).

Ana de Miguel (2011) divide la historia del feminismo en olas. La primera el feminismo ilustrado, desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX. La segunda el feminismo liberal sufragista, desde mediados del siglo XIX hasta la década de los cincuenta del siglo XX (final de la Segunda Guerra Mundial). La tercera el feminismo contemporáneo, desde las revoluciones de los años 60 hasta la actualidad, aunque algunos autores marcan el punto final en los años 80 por lo cual enuncia una posible cuarta ola en debate sobre si actualmente estamos ante una nueva etapa en este movimiento.

Este movimiento luchó por el derecho al voto femenino y el acceso a la educación universitaria para las mujeres, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y cuestionó los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y/o natural, sino una construcción social.

En general se suele usar el término liberación femenina haciendo alusión a la búsqueda de la libertad de la mujer en los aspectos antes mencionados. En este trabajo el término liberación se utilizó para hacer referencia al uso de las prendas que permitan libertad de movimientos. Sin dudas que es un juego de palabras ya que la aparición de diseñadoras como Coco Chanel, que se animaron a proponer un estilo de indumentaria totalmente diferente al que se usaba en ese momento colaboraron para que la mujer pueda realizar las tareas por las cuales luchaba.

El objetivo de éste trabajo es demostrar que el cambio en los diseños propuestos por Coco Chanel aportó para que la mujer se vista de manera más cómoda y pueda realizar diversas tareas que antes no podía realizar por la incomodidad de la indumentaria.

Objetivo y Metodología

Se toma como punto de partida esta última postura para investigar sobre los aportes de la moda en la liberación femenina en el periodo 1915-1955. Para ello se analizan las características de los diseños de Coco Chanel comparándolos con las características de la indumentaria de la época anterior. Se estudió la forma de la indumentaria mediante el uso de iconografías de la época, para esto se tomaron como referencia principal imágenes de libros de historia de la indumentaria.

Sobre el uso de imágenes como recurso para la investigación

En este trabajo, el uso de las imágenes es la principal fuente de información, es un elemento que nos permitió analizar e interpretar al objeto de estudio: la indumentaria femenina en el periodo 1915-1955. Se utilizan como referencia dos libros: *Historia del traje en occidente: desde los orígenes hasta la actualidad* Boucher F. (2009) y *Breve historia del traje y la moda* Laver J. (2006). De estos se seleccionaron las imágenes de mujeres con vestimenta de paseo por la tarde, localizadas en Francia, durante la época de estudio antes mencionada.

Es necesario señalar que la experiencia de trabajo con imágenes para la investigación conlleva distintos niveles de profundidad. En primera instancia generar conocimiento mediante este método se vuelve, en muchos casos, un proceso de fuertes implicaciones y trabajo diverso a diferencia de los métodos convencionales (Romero Ruiz, 2011). Autores como Burke (2001) hacen referencia a entender cómo el uso de la imagen para hacer investigación abre

el panorama de posibilidades como una fuente completa de recursos de información.

Para Panofsky (1972), el proceso de trabajo con imágenes a la hora de analizarlas implica considerar tres niveles interpretativos. El primero de ellos es el nivel preiconográfico, aquí se identificarán los objetos reconocidos a simple vista. En el segundo nivel, el iconográfico, se pueden reconocer alegorías o historias debido a cierta familiaridad con las mismas. Finalmente, el tercer nivel, interpretativo se encuentra el significado más profundo de la imagen, con un alto contenido simbólico donde principalmente quedan implícitos los pensamientos del autor.

La liberación de la mujer a través de la moda

Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida por Coco Chanel, fue la más grande Diseñadora de Modas del Siglo XX. No se definió a sí misma como feminista pero con sus diseños y creaciones colaboró en gran medida a la liberación de la mujer (Santos, 2007). Revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras.

“La mujer no nace, si no que se hace” es una frase de Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa caracterizada por defender los derechos humanos y ser precursora del feminismo. Esta frase quizás ayuda a comprender como es que Coco Chanel llegó a diseñar esa indumentaria tan innovadora para la época.

Nació el 19 de Agosto de 1883, en Saumur, un pueblo de Francia de tradición ecuestre. Su madre murió en 1895, cuando ella era una niña y su padre la abandonó junto a sus 5 hermanos en el orfanato de la Abadía de Aubazine. Allí vivió hasta los 18 años bajo una estricta disciplina y aprendió a coser entre otras cosas. En 1910 abrió su primera tienda de sombreros en París.

Al pertenecer a la clase trabajadora, experimentó no solo la dominación del hombre por su condición de mujer, sino por la condición de clase. Al no tener otra opción que sobrevivir por sus propios medios, Chanel se volvió una mujer fuerte e independiente. El desprecio que tenía a la familia tradicional y estructurada, impulsó a Coco a liberarla de la rígida vestimenta de la Belle Époque. Como una emancipación simbólica de las opresiones reales que vivía la mujer.” (Speranza, 2011). Coco rompió con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX. Durante los años 20 el Racionalismo llegó a la moda, en ella se reflejan las líneas precisas y el funcionalismo que impregnaban en la arquitectura, el diseño y la pintura. Se dejan de lado los ornamentos y de la mano de Coco Chanel, la mujer se libera del corsé para llevar una indumentaria

sencilla y funcional. Sus diseños eran codiciados por la alta burguesía por lo que eran caros e inaccesibles a las clases obreras.

Sus principales innovaciones se asocian a su vida en el internado

Vistió durante esos años el uniforme del establecimiento: pollera negra, camisa blanca y medias negras. Años más tarde, esta vestimenta austera, se convertiría en fuente de inspiración para uno de sus diseños de mayor éxito: el vestido negro (1926). Los materiales económicos como el jersey de algodón también tienen sus orígenes en el uniforme.

Las cadenas que utilizaban las monjas en su cintura para llevar las llaves inspiró la cadena extensible de la cartera 2.55 (1955). Su paso por el ámbito ecuestre, más precisamente la silla de montar, fue la referencia para el matelaseado de esta cartera.

Para los pantalones y los trajes sastre de tweed (1916) se inspiró en ella misma, ya que solía utilizar estas prendas masculinas porque le resultaban mucho más cómodas que los vestidos. Coco Chanel marcó el comienzo de la androginia e impulsó el estilo *garçonne* (muchacho).

Fue una innovadora al utilizar tejidos como el jersey para la confección de vestidos y chaquetas, ya que hasta el momento estos solo se usaban para la ropa interior.

La caída de París en manos alemanas, la obligaron a cerrar sus tiendas en 1939. En 1954 reabre la Casa Chanel, que aún continúa en vigencia.

La vestimenta como símbolo

El término deriva del latín *symbolum*, y éste del griego *symbolon*. En semiología se entiende como una invención humana, compuesto de más de un signo, cuyo significado es únicamente convencional. Se llama símbolo a toda síntesis de signos que, ordenados de forma particular, expresan un significado convencionalmente aceptado. Para Geertz (1), todo signo que sea capaz de interpretación es un símbolo y es susceptible de un juicio de verdad. En relación con la indumentaria puede decirse que la vestimenta como símbolo se forma por la unión de los diferentes componentes (signos) que la forman como, por ejemplo, la prenda, la sobreprenda y los accesorios. De esta manera, cada vestimenta es capaz de situarnos en un periodo de la historia por las características que posee relacionadas con ese contexto.

Es fácil diferenciar un atuendo medieval de uno de la belle époque y de uno actual, esto es debido a los diferentes signos que conforman la vestimenta que forma el símbolo. Además dentro de un mismo periodo histórico hay diferentes símbolos. Por ejemplo dentro de la época medieval se distinguen tres vestimentas que diferencian clases sociales: nobleza, clero y esclavos.

Características de la indumentaria

Vestimenta de principios del siglo XX: Belle Époque

Para esta época el polisón desaparece y da lugar a la silueta en S. Esta se conseguía con rígidos corsés que ceñían la cintura al tiempo que acentuaban pechos y caderas. La forma en S se destacaba especialmente con faldas hasta el suelo que se ensanchaban creando una silueta sirena.

El uso del *corset* se extiende hasta la Primera Guerra Mundial aproximadamente “Cuando las mujeres rechazaron el uso de los corsés, en 1915, lograrían un simbolismo, así como también una libertad física” (Bressler, 1999).

Los cuellos altos mantienen la cabeza erguida y sobre ésta los hombros se hacen cada vez más voluminosos. La exageración de la manga de jamón no permanece por mucho tiempo, esta amplitud se traslada hacia la parte baja de las mangas y luego desaparece para transformarse en una manga ceñida al brazo.

Los sombreros amplios sobre el cabello largo recogido se utilizaban con la intención de cubrirse del sol para conservar la piel blanca y pálida ya que la piel morena estaba relacionada a la clase trabajadora.

Las manos solían estar ocupadas con sombrillas que, al igual que los sombreros, se utilizaban para cubrirse del sol.

En cuanto a los colores “Incluso los colores de la indumentaria reflejaban este luminoso optimismo de aquellos que tenían dinero para gastar. Todos eran suaves tonos pasteles en rosa, azul pálido o malva; o negro con pequeñas lentejuelas cosidas por todas partes” (Laver, 2006).

Fig. 1 Imágenes del libro Historia del vestido

Fig.2 Corsé, prenda que se utilizaba debajo de los vestidos para modelar el cuerpo

Acorde a lo descripto para la indumentaria de la época en la fig. 1 y fig. 2 se observan las siguientes características:

- sombreros muy grandes y adornados
- cabello largo y recogido
- vestidos largos, ajustados en la cintura
- corsé debajo del vestido para afinar la cintura
- silueta S
- guantes
- sombrillas
- bolso de mano
- colores pasteles
- textiles livianos dispuestos en muchas capas
- texturas lisas
- *bijouterie*: de piedras metales preciosos. Ostentosa y sobrecargada

Todos estos signos forman el símbolo: indumentaria femenina de comienzos del siglo XX, son todos estos rasgos los que nos hacen reconocer esta vestimenta como propia de esta época.

La propuesta de Chanel

Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914) se produjo gradualmente una transformación profunda de la vestimenta. En un comienzo estuvo relacionada a las consecuencias de la guerra, pero luego se extendió y acentuó en función de los cambios de las condiciones de vida, en el estado de ánimo y en la producción (Boucher, 2009).

“La silueta de la mujer moderna nació en 1914 y fue Coco Chanel quien más colaboro para crearla” (Pinto, 2008). Su estilo se caracteriza por las líneas definidas y por su simpleza, muy relacionada a la funcionalidad de la indumentaria que diseña, racional.

Chanel diseña para que la mujer se sienta cómoda y pueda desenvolverse en sus tareas. En 1920 impuso el cabello corto y los pantalones, siguiendo el espíritu de las mujeres que participaban en la guerra (Pinto, 2008)

Fig. 3 Estilo Coco Chanel del periodo entre guerras. Trajes de Chanel (Laver, 2006)

Fig. 4 Lencería femenina que se llevaba debajo del vestido (Bressler, 1999)

Características de la indumentaria propuesta por Chanel:

- sombreros pequeños y austeros
- cabello corto
- vestidos por debajo de las rodillas, cintura sin marcar o a la cadera
- eliminación del corsé debajo del vestido para afinar la cintura
- silueta andrógina
- guantes, sombrillas y bolsos de mano fueron eliminados de sus diseños argumentando que la mujer debía tener las manos libres para poder hacer cosas. En 1955 diseñó la cartera 2.55 que se podía colgar al hombro.
- colores oscuros: negro principalmente. Utilizaba el blanco para contrastarlo

- Textiles con cuerpo: seda, jersey de algodón y tweed.
- Texturas rayadas.
- *Bijouterie*: de fantasía, principalmente perlas.

Reflexiones finales

La incorporación de sombreros pequeños (ya no era necesario estar blanca pálida y ocultarse del sol bajo sombreros inmensos según Chanel), el cabello corto, la eliminación del corsé, diseños más sueltos (cintura a la cadera o sin ajustar), acortamiento del largo del vestido, incorporación del pantalón, erradicación del bolso de mano, (con la posterior propuesta de la cartera al hombro), de los guantes y de los paraguas en las manos generaron grandes transformaciones que otorgaron libertad de movimiento a la mujer. Todos estos cambios le permitieron realizar tareas dejando de ser un adorno con un cuerpo aprisionado en un corsé, envuelta en metros y metros de tela y sobrecargada de ornamentos.

En cuanto a la diseñadora se puede concluir que Coco opta por vestir de la manera que le parecía más práctica y cómoda, se animó a cambiar, a modificar y producir la realidad, a partir de la actividad primero, al crear diseños a nivel individual para luego traducirlos en el plano social. Se observa como el transcurso de su vida se refleja en sus creaciones, marcando un punto de inflexión para la sociedad.

La vestimenta que propone se adaptó a los ideales de una mujer nueva en una nueva civilización que dejó el corsé y rompió con los códigos del orden burgués anterior.

Como se dijo en un principio hay teorías que afirman que las relaciones entre moda y feminismo siempre han sido contradictorias y complejas, en el caso analizado vemos que la moda ha impulsado determinados momentos de la historia del Feminismo, protagonizando y empoderando el rol de la mujer.

Referencias

1 - Clifford James Geertz (San Francisco, 23 de agosto de 1926 - 30 de octubre de 2006) fue un antropólogo y doctor en filosofía. Profesor del Institute for Advanced Study, de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey.

Los símbolos son el marco de la actuación social. La cultura, según la define Geertz en su famoso libro *La interpretación de las culturas* (1973), es un "sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida." La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. El papel de los antropólogos, por tanto, es intentar (pues

la comprensión total de los hechos sociales no es posible) interpretar los símbolos clave de cada cultura (a esto se llama descripción densa).

Geertz sostenía que para estudiar la cultura desde un punto de vista antropológico, es imposible aplicar una ley o una teoría determinada, la única manera de estudiar las conductas humanas dentro del contexto cultural al cual pertenecen, es a través de la experiencia y de la observación del investigador, de esta manera las manifestaciones de cada cultura, según Geertz, deben ser estudiadas de la misma manera que la arqueología estudia el suelo, "capa por capa", desde la más externa, es decir desde aquella en donde los símbolos culturales se manifiestan de manera más clara, hasta la capa más profunda, donde se encuentra la matriz de estos símbolos a los cuales hay que identificarles el significado, dejando de lado los aspectos ontológicos del mismo.

Bibliografía

Boucher F. (2009) *Historia del traje en occidente: desde los orígenes hasta la actualidad*. Barcelona: Ed. GG.

Bressler K., Newman K., Proctor G. (1999) *Un siglo de lencería*. New Jersey: Ed. Chartwell Books.

Burke, P. (2001) *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Ed. Crítica.

Díaz Marcos, A. M. (2009) *La "mujer moderna" de Carmen de Burgos: feminismo, moda y cultura femenina* Letras Femeninas Vol. 35, No. 2.

Expósito García, M. (2016) Cuerpos de la historia cultural del XX: la *garçonne* y la pin-up. En: *Revista Internacional de Filosofía*, Suplemento 5 (2016), 499-506 ISSN: 1130-0507 (papel) y 1989-4651 (electrónico)
<http://dx.doi.org/10.6018/daimon/269531>)

De Miguel; A. (2011). *Los feminismos a través de la historia*. Biblioteca virtual Omegalfa: Edición virtual.

Flores, A. (2004). *El feminismo en la ciencia. Reflexiones feministas en ciencias*. México: Cuadernos del CUEG.

Laver J. (2006) *Breve historia del traje y la moda* (10ª ed.), España: Ed Cátedra.

Panofsky, E. (1972) *Estudios sobre iconología*. Madrid: Edit. Alianza

Santos, Blanca (2007) *Coco Chanel: una diosa del diseño*. Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. ISSN 1850-2032 Bs. As.

Pinto, F.; Cancela, D. (2008) *Moda para principiantes*. Buenos Aires: Edit. Era Naciente.

Speranza, T. (2011) *Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]* N° 36 ISSN 1668-5229 Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina.

Racinet, A. (2007) *Historia del Vestido*. España: Ed. Libsa.

Romero Ruiz, R. (2012). *El uso de la imagen como fuente primaria en la investigación social. Experiencia metodológica de una etnografía visual en el caso de estudio: territorialidades de la vida cotidiana en la plancha del Zócalo de la ciudad de México*. Secuencia, (82), 175-194. Recuperado en 16 de julio de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482012000100007&lng=es&tlng=es.

Ugarte, M. (1998) en "*Carmen de Burgos (Colombine) Feminist Avant la lettre. Spanish Women Writers and the Essay: reflections on fiction; 1994; San Diego; CA*. Columbia University of Missouri Press. Pág. 55-74.