TENDENCIA ES

ECO Alta Costura ¿es posible?

Los nuevos retos de la industria más selecta de la moda

Autora: Mireia González Lara

ES DESIGN
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE BARCELONA
De:
Planeta Formación y Universidades

Autora

Mireia González Lara
Consultora de Moda y Codirectora del Máster de Dirección
y Creación de Marcas de Moda en ESDESIGN

Me formé como Diseñadora Textil y de Moda, aunque me considero una profesional versátil : busco tendencias como coolhunter, diseño moda ecológica y artística, desarrollo proyectos de formación y consultoría para escuelas y empresas del sector. Además, mi pasión por la historia de la moda y los diseñadorxs hizo que empezase a escribir post, artículos de prensa y monográficos.

Desde 2016 colaboro con ESDESIGN Escuela Superior de Diseño de Barcelona, como codirectora del Máster de Dirección y Creación de Marcas de Moda y soy autora habitual de los contenidos de moda.

linkedin.com/in/mireia-gonzález-/

¿Hacia dónde van las marcas de couture? ¿Será también más inclusiva y democrática?

Hasta los años 60 del S.XX toda la moda de creadores era Alta Costura, es decir hecha a medida bajo criterios de alta calidad. Incluso la moda cotidiana estaba realizada a medida de las clientas por modistas y sastres siguiendo, por supuesto, el aspiracional de la Alta Costura de París.

Los grandes nombres de la moda desde Cocó Chanel a Christian Dior eran replicados por estos artesanos de la costura buscando clonar las prendas, con las mayores similitudes posibles. Las siluetas y los estilos imperantes de cada temporada, los decidían casi de manera dictatorial desde la capital francesa. La academia de la Haute Couture, vela, aun en estos momentos, por los estándares de calidad y sobre todo de exclusividad, es decir, lo que se puede considerar o no Alta Costura, y solo los miembros de dicha cámara o algunas de las firmas invitadas cada año, como fue el caso en el 2022 de la española Juana Martín, deciden quien tiene el honor de poder denominar a su trabajo Alta Costura.
Más allá de la Alta Costura parisina existen múltiples marcas que trabajan a medida de manera artesanal y que también se consideran alta moda, ya que sus niveles de calidad son infinitamente superiores al Pret a Porter de lujo y por supuesto a la moda rápida (fast-fashion). Esto ocurre sobre todo para el mercado nupcial o la moda para eventos y ceremonias, además de ciertas líneas de las marcas de diseñador.

Actualmente en las semanas de la moda de Alta Costura parisina, celebradas generalmente en julio y en enero, desfilan unas 20 marcas y se calcula que en total apenas tienen 5000 clientes, eso es una parte irrisoria del pastel de la moda, pero sigue siendo muy influyente ya que las grandes marcas o por lo menos las más míticas, continúan apostando por mostrar sus mejores trabajos, los más virtuosos (se calcula que para realizar un traje de alta costura se emplean de 100 a 1000 horas de trabajo manual), bajo el paraguas de la Alta Costura, y sobre todo, sirve para vincular las maisons con los medios de comunicación, siendo los desfiles de la alta costura uno de los acontecimientos de la temporada, ahora más que nunca con firmas muy destacadas creadoras de tendencias como Schiaparelli, uno de los desfiles con mayores visionados de la pasada semana de la moda.

A nivel de precios, y para que nos hagamos una idea, un traje de Alta Costura suele costar alrededor de 100.000€, el doble en el caso de que sea un vestido de novia. De cada modelo de la colección, que suele tener unos 50, se hacen 3 ejemplares: uno el de la colección (que se hace bajo las medidas de las modelos en plantilla de cada una de las casas de moda, aunque luego se ajusta en el fitting a la modelo que lo va a llevar en la pasarela), otro siempre es para archivo de la maison (las colecciones de Pret-a-Porter tradicionalmente nacen a partir de un ejemplar superior de Alta costura), y finalmente el tercero es para la clienta. Se elabora bajo sus medidas y ésta puede sugerir cambios, siempre que no se altere el diseño original.

La Alta Costura en cifras

El Tamaño del **Mercado Global de Alta Costura** se estimó en **10.554,80 millones de euros en 2021** y se proyecta que alcance los **12.380 millones para 2028.**

Fuente: market Wash

Se necesitan 150 horas de trabajo artesano de media **para una pieza simple** y unas **1000 para una prenda con aplicaciones y bordados,** aunque pueden llegar a las 6.000 si son muy complejos.

Fuente: Vogue

El colectivo de **"petit mains" consta de unas 2.200 artesanas**, altamente cualificadas y formadas en las escuelas y en las "maison" como aprendizas.

Fuente: Vogue

La cifra del **consumo de moda de prêt-à-porter** (moda seriada, incluyendo la moda rápida) **supuso en 2021, 1.282.476 millones de euros,** para que veamos el tamaño diminuto de la Haute Couture, en comparativa.

Fuente: market Wash

Las clientas se suelen someter a unas 10 pruebas antes de que se les entregue su prenda. Les "petites mains" pueden viajar a las casas de las clientas, en cualquier parte del mundo para hacer las pruebas, aunque **muchas encargan maniquís con sus medidas exactas** para no tener que viajar a París.

Fuente: Vogue

Se calcula que **solo unas 5.000 personas son clientes habituales** de la Alta Costura.

Fuente: Vogue

La Alta Costura parisina hasta hace muy poco, apenas 5 años, no estaba preocupada de ninguna manera por la sostenibilidad ni por la diversidad. Su modelo de belleza era blanco normativo, a pesar de que muchas de sus clientas proceden de países como los del golfo pérsico o de grandes fortunas de Asia.

El aspiracional era el lujo por el lujo y los materiales en la mayoría de los casos eran naturales, incluyendo pieles salvajes. En el recomendable documental *Dior and I*, donde se describe la primera colección de Raf Simons para Dior (Fall Winter 2013), aquella que iba a revolucionar el mundo de la Alta Costura, tachado de anticuado, no hay ni una modelo no blanca (aunque tenemos el precedente de Naomi Campbell que ya en los años 90 desfilaba para firmas de Alta Costura como Alaïa), nadie con una talla no delgada extrema, y sobre todo no hay nada ecológico ni sostenible, al contrario todo es excesivo y en la escenografía se emplearon miles de flores cortadas para la ocasión. Es decir, hace 10 años nadie en el mundo de la Alta Costura hablaba de diversidad ni de sostenibilidad.

¿Qué es lo que empezó a cambiar?
¿Cómo hemos llegado a este momento?
¿Hay esperanza de una nueva eco-costura?

Breve evolutivo de la sostenibilidad en la alta costura a nivel nacional vs internacional.

A pesar de que la Alta Costura parisina se construye alrededor de miles de artesanos, destacan **“les petit mains”** **las costureras que realizan los trajes a partir de los bocetos y siempre de manera manual.** Cada artesana además se ocupa de una de las piezas de la colección y lo elabora de principio a fin.

Estas profesionales (antiguamente solo mujeres, ahora también hombres, especialmente en la sección de sastrería) **entran a una edad temprana en los ateliers** (talleres) y quizás solo cambian de maison una vez en su vida, aunque **generalmente se jubilan en la misma casa de costura**. **Eso construye una familia de costureras, altamente cualificadas** que sin afán de idealizar, ya que son muchas horas de duro trabajo, especialmente antes del desfile, trabajan en un oficio que las construye también como personas y las hace sentir orgullosas. Siempre asisten a los desfiles vestidas con sus mejores galas y son a las primeras que los director@s creativos quieren conquistar cuando son contratados por una casa de alta costura.

Este sistema de producción y de organización ya es sumamente sostenible ya que es humano y de escala reducida y los tiempos son, los que se precisan para lograr algo sublime. Además, es tal el lujo de los materiales, que los trajes se prueban con un tejido llamado toile, antes de usar el tejido definitivo para no desperdiciar nada. Esa **filosofía** tan **zero waste** también denota sostenibilidad, aunque después sean piezas destinadas a un público que está por encima del lujo, la élite económica, que no intelectual, del mundo. Así mismo con las prendas hechas a medida, no se genera stock, que es en parte, el gran problema de la industria de la moda, de hecho, se calcula que por cada prenda que se vende en las tiendas, se producen otras tres.

En la actualidad, la industria de **la Moda es la responsable del 10% de las emisiones de CO2** del planeta, y es por ese motivo que los expertos auguran que el futuro de la moda industrial pasará por producir bajo demanda, que es lo que hoy en día se conoce como Moda 4.0.

Digamos que desde su inicio, allá por 1850 con Charles Worth como padre de la Alta Costura, hasta bien entrado el siglo XXI, la Haute Couture no entendía nada de sostenibilidad en el sentido contemporáneo (ecología y diversidad), aunque en sí misma **era un sistema sostenible,** muchas veces poco rentable en su modelo de negocio, pero era lo que apoyaba el aspiracional de las marcas para después vender productos de sus líneas de Pret-a-porter o su cosmética y perfumería. Dior o Chanel son un claro ejemplo por como construyen su atmósfera de lujo y ensueño gracias a sus desfiles y colecciones de Haute Couture.

¿Pero qué cambió? ¿Por qué la Alta Costura empezó a girar hacia la sostenibilidad, distintos modelos de belleza y un producto disruptivo?

Quizás no hay un solo motivo, pero **en el año 2011,** la Cámara Syndicale de la Haute Couture invita a desfilar a una casi desconocida **Iris Van Herpen, la diseñadora que ha introducido la impresión 3D y los materiales biodegradable o reciclados en la alta moda,** para posteriormente, en 2016 dar un giro anti-moda al invitar a la firma urbana heredera del punk y de la deconstrucción de la moda belga: Vetêments, creada por los hermanos Gvasalia, y germen de lo que después Demna, uno de los hermanos, aportará a la firma Balenciaga. También **en 2016 Maria Grazia Chiuri,** en su debut como directora creativa para la firma Dior, en la colección primavera / verano 2017, **llenó la pasarela de activismo, vistiendo a una modelo con una camiseta con el mensaje, extraído de un libro de una escritora africana: We should all be feminist** (todas deberíamos ser feministas). Ella misma era un ejemplo siendo la primera mujer en dirigir artísticamente la marca en sus 50 años de historia. Algo estaba cambiando en la alta moda y la alta costura, los mensajes y los nuevos modelos de belleza empezaban a importar, y **si la Haute Couture no se situaba al lado de las nuevas necesidades y valores de la sociedad corría el riesgo de desaparecer,** siguiendo el famoso mantra de "renovarse o morir".

También fue revolucionario y germen de la técnica de reutilización de los tejidos, el fichaje de John Galliano en 2014 por Maison Margiela, firma creada por el icónico diseñador Martin Margiela, el creador que revolucionó la moda de los años 90'. Galliano otrora el director creativo de Dior y el artífice de hacer soñar con sus teatrales desfiles de alta costura a millones de personas (sus desfiles abrían todas las crónicas de los medios de la época), apostó por la colección **Artisanal,** un concepto artístico que creó Margiela a final de siglo, y que se basa en utilizar la artesanía de una manera vanguardista, no solo virtuosamente, como se había entendido hasta el momento. Galliano empezó a utilizar retazos de tejidos, bajo el nombre de **Recicla** y presentó, por ejemplo para la colección de Otoño -Invierno 2022, unos shorts creados a partir del reciclaje de unos pañuelos antiguos o una chaqueta hecha también mediante la técnica del **upcycling** a partir de una colcha del S.XIX. Evidentemente, la idea es "recuperar" la memoria y traspasarla a una nueva prenda en un ejercicio de deconstrucción de códigos, pero también nos llega la idea de la importancia de rescatar prendas y tejidos que han sido relevantes, sin dejar de usar nuevos tejidos, ya que siguen siendo prendas de extremo lujo. Pero la potencia del mensaje, dado el gran impacto mediático de la semana de la Alta Costura de París, es enorme y sobre todo queda en nuestra mente la idea de que el reciclaje y la imperfección, pueden y deben ser bellas.

La Alta Costura, considerada el "laboratorio de la Moda" debe mantenerse como ese lugar de excelencia, pero también como propulsora de la investigación en los avances tecnológicos, de nuevos materiales (muchos de ellos de origen reciclado) y sobre todo, debe seguir siendo un gran escaparate donde pueda mostrase la gran fantasía de los diseñador@s.

¿Y para esta semana de la Alta Costura de enero de 2023, que novedades sostenibles e inclusivas hemos visto?

A finales de enero 2023 se ha celebrado la semana de la Alta Costura de París (recordar que de todas las semanas de la moda del mundo la única que tiene una pasarela de Alta Costura es la capital francesa, y son los únicos que pueden usar el nombre Haute Couture, de ahí su importancia), **podemos decir que seguramente ha sido la más diversa en propuestas sostenibles y en inclusividad de la historia.**

De las 24 firmas participantes, además de las marcas míticas de las casas históricas como Chanel y Dior, hemos visto propuestas de marcas jóvenes como Julie de Libran, o firmas invitadas venidas de Camerún como Imane Ayissi, o autoras de moda sostenible como la italiana Sofia Crociani, ideóloga de **la firma Aelis, la cual despojó a sus modelos de zapatos ya que según sus declaraciones busca crear una propuesta de Alta Costura amable y en equilibrio con la Naturaleza.** Esta variedad de propuestas hace que pensemos en el fin de la moda de Alta Costura con el modelo de mujer europea, blanca y delgada como aspiracional de belleza y eso hace parte del cambio.

Como propuesta conceptual sostenible, vimos la de Kim Jones en su debut en Fendi donde presentó prendas con piezas intercambiables, desde mangas que se convertían en estolas a abrigos con mangas reemplazables, todo un manifesto a favor de lo versátil, y por tanto, una invitación a repensar la moda y su utilidad.

Otra de las propuestas más vanguardistas es la presentada por Demna Gvasalia para Balenciaga. Denominada colección 51 de Balenciaga (la temporada anterior, la primera que hizo volver a la mítica maison a la semana de la Haute Couture parisina, se bautizó como colección 50), **Gvasalia mezcló el pasado del legado de Cristóbal Balenciaga, con el futuro de la tecnología y la innovación textil.** Por ejemplo, presentó prendas con tejidos que incorporaban metal en su estructura para poder deformarlas, y las compañías Mercedes y Bang & Olufsen crearon especialmente cascos, y bolsos-altavoz para la colección. Todo ello nos daba una visión futurista, y por el contrario, la conexión con el pasado lo creaba con tejidos reutilizados para enlazar también con esa idea de memoria y nostalgia. En una entrevista manifestaba su visión sobre el presente de la Alta Costura y su renovación: "Creo que ahora la gente demanda algo especial, no necesariamente hecho enteramente a medida. Es más, un aprecio por los materiales y las ediciones limitadas o la customizacion" (...) "El hecho de recuperar tejidos usados es parte de esa idea". También desde Balenciaga, se ha apostado por ampliar el espectro del público y han abierto una tienda efímera hasta finales de julio, donde se podrán ver ciertos productos semi-seriados, por un precio inferior a los habituales de la Alta Costura. Se busca democratizar un poco las propuestas de couture, aunque manteniendo las piezas dentro del segmento del lujo y la exclusividad, y dada la gran influencia de la marca francesa puede derivar en una tendencia de futuro para el resto de firmas.

Como propuesta española,

ha participado por segunda vez, la cordobesa **Juana Martín** con una propuesta de alta artesanía española con la colaboración de **Christian Louboutin** para el calzado y la firma de bolsos marroquí **Nadia Chellaoui**.

Martín concibe una colección dual e inclusiva donde la moda de hombre y mujer se combina, aparecen modelos de tallas más completas (lo normal en la alta costura es mostrar ropa en la talla 36) e incluso modelos racializadas. No le hace falta usar tejidos reciclados, **su modelo de negocio es del todo local y sostenible y rescata a los mejores artesanos de su zona,** quizás de eso vaya el futuro de la alta costura: de seguir siendo un negocio creado por artesan@s en un ambiente familiar y de escala humana y continuar por otro lado incluyendo más diversidad en los modelos de belleza, ya sea en talla, raza o incluso, ¿por qué no? en orientación sexual o identidad de género, tal como por otro lado grandes diseñares de alta costura como Jean Paul Gaultier (ahora trabajando con distintos diseñadores de manera colaborativa, algo también muy sostenible) llevan ya años haciendo.

Para concluir resaltaríamos que la Alta Costura se inventó para hacer soñar y por tanto debe seguir reflejando lo que hace fantasear a cada generación. El lujo y la exclusividad ya no son los códigos de 2023, no son suficientes para mantener una industria. El mundo de la moda está en plena revolución de modelos de belleza y de reclamos de respeto al planeta, por lo que, si quiere seguir como baluarte de lo exquisito, deberá revisarse para continuar cautivando a un público cada vez más informado.

La polémica en esta edición del desfile de Schiaparelli, donde siguiendo el adn como artista surrealista de la fundadora de la marca allá en los años 30 del S.XX, su aclamado director creativo, Danil Roseberry, replicó unas piezas con cabezas falsas de animal hiperrealistas, lo que encendió a las redes sociales, acusándole de fomentar la caza, algo obsoleto incluso para la Alta Costura, no puede volver a repetirse.

Eso sería el verdadero reto, no caer en el anacronismo y revisitar su pasado para llevar las propuestas hacia el futuro. **Las nuevas generaciones adoran la historia y son grandes nostálgicos de los diseñador@s míticos, pero también buscan vanguardia y eso pasa por abrazar la sostenibilidad, la diversidad y la inclusividad, creando un nuevo discurso estético pero también un futuro más amable.**

Bibliografía y webgrafía

[0]
Documental 'Dior and I Director: Frédéric Tcheng (2015)

[1]
Documental CHANEL, JOURNAL OF A COLLECTION Director: Loic Prigent (2021)

[2]
Juana Martín, primera mujer española "y gitana" en la alta costura de París, tras su desfile: "Me he dejado la piel"
elpais.com/estilo/2022-07-07/juana-martin-primera-mujer-espanola-y-gitana-en-la-alta-costura-de-paris-tras-su-desfile-me-he-dejado-la-piel.html

[3]
La Alta Costura de París, un negocio vibrante y multimillonario, comenzará el lunes su próxima temporada
es.fashionnetwork.com/news/La-alta-costura-de-paris-un-negocio-vibrante-y-multimillonario-comenzara-el-lunes-su-proxima-temporada,1478398.html

[4]
'Moda on demand', ¿el futuro de la industria en España?
www.economiadigital.es/tendenciashoy/cultura/moda-on-demand-futuro-moda-4-0.html

[5]
Con Maison Margiela la Alta Costura vuelve a convertirse en un espectáculo por todo lo alto
www.vogue.es/moda/articulos/maison-margiela-alta-costura-otono-2022

[6]
Artesanía contemporánea en Aelis, Juana Martín e Imane Ayissi
es.fashionnetwork.com/news/Artesania-contemporanea-en-aelis-juana-martin-e-imane-ayissi,1480128.html

[7]
PARIS FASHION WEEK
fhcm.paris/en/paris-fashion-week-en/

[8]
La moda, a por el rebote en 2021: crecimiento mundial del 7,9% pero al volumen de 2016
www.modaes.com/entorno/la-moda-a-por-el-rebote-en-2021-crecimiento-mundial-del-79-pero-al-volumen-de-2016

[9]
Fall 2022 Haute Couture round-up
fashionunited.com/news/fashion/fall-2022-haute-couture-round-up/2022070848550

[10]
La historia de la alta costura en cifras
www.vogue.es/moda/articulos/alta-costura-cifras-disenadores

[11]
Paris Haute Couture Week: Clothes for the 1%, thrills for everyone else
edition.cnn.com/style/article/paris-haute-couture-week-july-2022/index.html

[12]
Haute Couture Market 2022 | Global Industry Analysis by Trends, Size, Share, Company Overview, Growth and Forecast by 2028 | Top Countries Data
www.marketwatch.com/press-release/haute-couture-market-2022-global-industry-analysis-by-trends-size-share-company-overview-growth-and-forecast-by-2028-top-countries-data-2022-11-23

ES DESIGN
ESCUELA SUPERIOR
DE DISEÑO
DE BARCELONA

De:
Planeta Formación y Universidades

Follow:

Fb	Ig	Yt	Tw	Lk

esdesignbarcelona.com