Ana Martínez-Pita Zemborain

Calle Guerrero y Mendoza, 49, Madrid, 28002

Telf.:630882580 annie@ai-asocaidos.eu

COCO CHANEL Y LE CORBUSIER:

ANALOGÍAS EN LA MODA Y EN LA ARQUITECTURA.

1871-1939

Director: Federico Soriano Peláez.

Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Fecha de lectura: 30 de Noviembre de 2018

Centro de lectura: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. (Sala grados B)

Tribunal:

Presidente: Manuel Blanco Lage

Secretario: Manuel Gausa Navarro

Vocal 1: Guillermo García-Badell

Vocal 2: Francisco García Triviño

Vocal 3: Isabel Cárdenas Maestre

url: http://oa.upm.es/53899/

ÍNDICE

1. EL ESCENARIO. PARÍS 1871-1939.

2. GABRIELLE CHANEL (1883-1971)

3. CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET GRIS (1887-1965)

4. ENCUENTROS ENTRE COCO CHANEL Y LE CORBUSIER.

5. ANALOGÍAS ENTRE LA MODA Y LA ARQUITECTURA. HABITACIONES TEXTILES.

5.1. HABITACIONES ACCESIBLES

- 5.1.1. Estrategias de especulación en la moda. La expansión del oficio costurero incorpora el concepto de *Haute-couture. Frederick Worth* (1825-1895)
- 5.1.2. La democratización del consumo. La incidencia de la técnica en el comportamiento social. *Ford T*. 1908 *Henry Ford (1863-1947) y Frederick Winslow Taylor (1856-1915).*
- 5.1.3. La incidencia de la industria en la manufactura textil. La máquina, la fábrica y el individuo.
- 5.1.4. El compromiso industrial con el diseño. La industrialización de la construcción. la seriación y la prefabricación se consolidan como sistema constructivo. *El crystal palace* (1851).
- 5.1.5. Consecuencias comerciales de la transformación urbanística de París a mediados del siglo XIX. El urbanismo promueve el comercio. Estrategias constructivas en la industria textil. *El centro comercial en París*.
- 5.1.6. La técnica del hormigón ofrece nuevas vías de desarrollo en la construcción.
- 5.1.7. La industrialización del objeto habitable. Casos prácticos: Le robe noir de Chanel (El Ford de Chanel, 1926) Y La urbanización moderna de Pessac de Le Corbusier (1926).

5.2. ENVASES TRANSPARENTES

- 5.2.1. La hibridación entre arte y moda se resuelve con la transparencia. Les Robes de *Paul Poiret* (1879-1944), por (Paul Iribe 1908).
- 5.2.2. La transparencia en la moda. La simultaneidad inspira la indumentaria moderna. Vestido simultaneo (Sonia Delaunay 1913) y El traje simultaneo futurista (Giacomo Balla 1914).
- 5.2.3. La transparencia en el arte y en la arquitectura. "*Aprée le Cubism"* (Amedée Ozenfant y Le Corbusier 1918) *y Edificio de la Werkbund (*Walter Gropious y Adolf Meyer 1914).
- 5.2.4. La revelación de la silueta por la transparencia. Casos prácticos: Le charming chemise dress (Coco Chanel, 1916) y Maison Ozenfant de (Le Corbusier, 1922).

5.3. MATERIALES HABITUALES

- 5.3.1. Laboratorios experimentales en el vestuario. Acciones de descontextualización cultural. *Los Ballets Rusos* de *Sergei Diaghilev* en Paris (1909-1929).
- 5.3.2. Laboratorios experimentales en la ciudad. Hibridación multidisciplinar en *L´Exposición internacional de Artes Decoratifs et Industriels Modernes de París* (1925)
- 5.3.3. La hibridación como método creativo. Artefactos híbridos en la moda de *Elsa Schiaparelli* (1870-1973) y la arquitectura de Melnikov..
- 5.3.4. Reordenamiento de las piezas. Casos prácticos: El collar de perlas de Romanov (Coco Chanel, 1922) y *Urbanisation de la villa d´alger* (Le Corbusier, 1930).

6. CONFLUENCIAS

PROPUESTA EDITORIAL

El edificio y el vestido, son pieles inmediatas habitables que difieren en su escala y en su materialidad pero que hablan lenguajes idénticos con respecto a la relación espacial que comparten con el usuario. Sea sobre indumentaria humana o arquitectónica, esta coincidencia se produce sobre todo en torno a la técnica de producción y a la manipulación del objeto. El objetivo de esta tesis es visualizar estas confluencias conceptuales entre la moda y la arquitectura que se dieron con más fuerza a principios del siglo XX, en tres concepciones concretas; ***habitaciones accesibles***, en la relación entre producción y habitar, ***envases transparentes***, en la relación entre forma y espacio interior con los nuevos significados artísticos y ***materiales habituales***, en la integración de las técnicas y materiales comunes o populares en situaciones de mayor riqueza conceptual. En la era previa a la modernidad, se disolvieron las bases de la moda y la técnica, el arte y la cultura le proponen nuevas vías exploratorias de ordenación, que son persuadidas por una práctica de interacción entre disciplinas independientes. Con la exposición explicativa del medio, se muestra esta maniobra tendente de intercambio y de fusión entre las obras industriales, plásticas, culturales e indumentarias que flexibiliza los teoremas fundacionales genéricos de otras prácticas profesionales como es la arquitectónica.

Los casos que se exponen, muestran que el vestido y el edificio evolucionan desde la primera década del siglo, en Europa, por una senda simultánea, trasladando las estrategias comunes de producción, de tratamiento de la piel y de manipulación de la habitación a los diseñadores de moda y a los arquitectos como directores de laboratorios experimentales y que a través de su obra, formulan innovadoras vías exploratorias compartidas. Como punto de partida se presenta a *Frederick Worth (1825-1895)*, primer teórico de la actividad indumentaria en Francia, que proponía la utilización de estrategias especulativas de industrialización para su trabajo, en paralelo a la práctica disciplinaria clásica, generando la convivencia de vías temporalmente contradictorias. Su actividad se desarrolla en un París que ha asimilado un urbanismo político incitante de la nueva sociedad y economía del país. Un segundo grupo de casos, en continuidad cronológica, reúne a *Paul Poiret (1879-1944)*, a *Giacomo Balla (1871-1958)* y a *Sonia Delaunay (1885-1979)* entre otros casos, que a través de su obra seleccionada descubren espectros de interacción del arte con la moda. Sus trabajos dibujan el interés pertinente por el objeto definido en su piel y en su dinamismo, presentando nuevas posibilidades de habitabilidad, que también refleja la arquitectura coincidente, dependiente de la irrupción de la transparencia y de los flujos internos del contenedor material. En tercer lugar, en la segunda década del siglo XX, predomina como vía exploratoria la lectura contemporánea de lo clásico desafiando la continuidad lógica, trasladando geo-temporalmente obras de la cultura popular al marco de sofisticación predominante en París. *“Los Ballets Rusos”* de *Sergei Diaghilev* (1909-1924) son una prueba de dicha transacción y manifiestos de un concepto de convivencia plural que orbita el pensamiento del medio explorado que afectará al sistema generador del traje y del urbanismo moderno.

Las confluencias conceptuales manifiestas en la moda y en la arquitectura de las dos primeras décadas del siglo XX, presentan un laboratorio de estrategias sintetizado en los trabajos de **Coco Chanel**, que se ha podido leer también en **Le Corbusier**. En la exposición de su obra que se estudia en esta tesis, se manifiesta la transcripción conceptual de las repercusiones más fructíferas del periodo del tiempo expuesto, detectando una vista única de la obra de ambos. Moda y arquitectura se asocian con mirada crítica proponiendo un discurso inédito de las siguientes obras de Coco Chanel *“El Ford de Chanel“* (Coco Chanel 1926), *“Le charming chemise dress*” (Coco Chanel 1916) y *“El collar de perlas de Romanov”* (Coco Chanel 1922) a las que referenciamos de manera rápida y paralela, ya que están suficientemente estudiadas y tratadas por la historiografía oficial, con tres obras de Le Corbusier: *Pessac* (1925), el *“Maison Ozenfant”* (1922), los *Urbanisation de la villa d´alger* (1930).

INFORME

La adecuación propuesta de la tesis a la línea editorial Arquia, conserva el concepto original de la investigación que ampliaba la visión de la arquitectura hacia la moda y enfocaba a través de una guía de ejemplos seleccionados de la obra de Coco Chanel y de Le Corbusier las analogías conceptuales encontradas entre ambas disciplinas. Para lograr esta adaptación se expone previamente un escenario biográfico (que en la tesis se mantenía cono anexo complementario) de ambos protagonistas, facilitando la comprensión y la aplicación de las ideas extraídas, en una lectura menos académica y más lineal, tal y como se refleja en el índice aportado. Se han eliminado algunos capítulos justificativos de la metodología que dejaban líneas de investigación abiertas, centrándose la redacción en los casos específicos elegidos. De esta manera, el guión propuesto para el formato de la publicación, que comienza con el encuentro informe en el mismo marco geo-temporal de unos personajes inconexos, se cierra con las confluencias ideológicas de sus obras, justificando un escenario evolutivo paralelo a la moda y a la arquitectura y unos casos confluyentes a ambas disciplinas que amplían el entendimiento arquitectónico particular de una época y el general aplicable a otras.

NOTA BIOGRÁFICA

Ana Martínez-Pita Zemborain es Doctor arquitecto por la Escuela técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con Sobresaliente *Cumlaude*, en el departamento de Proyectos Arquitectónicos. Recibe el Primer premio en el I Simposio *"Tu tesis en 4 minutos"* organizados por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Es Miembro del grupo de innovación educativa "Aproximaciones periféricas" de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2012 y realizó tareas de profesor ayudante de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en la Unidad Docente de Federico Soriano en la Universidad Politécnica de Madrid los años 2012 y 2013. En su faceta profesional es CEO y Directora Artística de la firma de mobiliario *Casa&Jardí, (*www.casayjardin.eu) y Co-Founder del despacho de arquitectura e interiorismo A&I-asociados, (www.ai-asociados.eu), [06.2012]con mención de honor en el Concurso para edificio de Servicios públicos con Helipuerto en San Javier. España (2012) y finalista en el Concurso para la reordenación del parque litoral Norte de Santander (2011).

