

Análisis gráfico de las pasarelas de moda celebradas en edificios históricos

Daniel López-Bragado
 Víctor Lafuente-Sánchez
 Antonio Álvaro-Tordesillas
 Althea Saiz-Medina

Resumen

En algunas ocasiones, los desfiles de las grandes firmas abandonan la pasarela de fondo negro para ubicar sus modelos en entornos urbanos e incluso en el campo. Esta corriente se ha potenciado en los últimos años, utilizando edificios modernos o históricos no solo como fondo de su nueva colección, sino interactuando con el monumento mediante distintos planteamientos escenográficos. Esta comunicación pretende analizar gráficamente las estrategias compositivas de las distintas marcas para disponer la pasarela en estos edificios históricos, patrimoniales, icónicos y reconocibles. Mediante el estudio de los casos más representativos, se han extraído una serie de parámetros comunes que muestran una nueva relación entre arquitectura y moda, dos artes envueltas en un debate constante a lo largo de los años en el que se pone en cuestión sus similitudes y diferencias.

Palabras clave

Arquitectura, moda, desfile, arquitectura efímera, arquitectura histórica.

Desfile de DIOR
 colección cruceiro 2021.
 Centro histórico de
 Lecce (Italia).

El Fondo arquitectónico en la moda

Normalmente, los desfiles de moda se realizan en escenarios neutros, mayoritariamente negros, con el objetivo de potenciar el protagonismo de las prendas que visten las modelos. Sin embargo, en algunas ocasiones, el diseñador elige mostrar su nueva colección bajo un fondo arquitectónico concreto, buscando cierta conexión entre la arquitectura y las prendas, en ocasiones inspiradas en determinados estilos arquitectónicos [Domosidi 2012, p. 25]. Desde la década de los noventa, pero sobre todo estos últimos años existe una clara tendencia a que los lugares donde se desarrollan los desfiles tengan un mayor interés arquitectónico y escenográfico [Barthes 2003, p. 37].

Emplazamientos cada vez más dispares y llamativos, desde ubicaciones naturales como campos de lavandas, desiertos, pequeños pueblos, grandes edificios de arquitectura moderna, aeropuertos, etc.

Esta comunicación pretende reflexionar y analizar gráficamente la relación de los ejemplos más destacados de arquitecturas que hayan servido de escenario para un desfile de moda de primer nivel. En concreto, de edificios históricos. Lo más inmediato para un diseñador sería elegir una arquitectura moderna para mostrar sus novedades (como suele hacer, por ejemplo, el mundo publicitario del automóvil) [1].

En este caso, se han estudiado una serie de ejemplos de pasarelas montadas en edificios históricos, lo que representa un reto para la firma de moda.

Es interesante descubrir el enfoque que han tenido determinados escenógrafos y diseñadores para interactuar con ese espacio arquitectónico existente logrando dejar que permanezca la esencia y la atmósfera del lugar dónde se emplaza, así como respetar la normativa de protección que poseen estos inmuebles.

Fig. 1. Desfile de Balmain primavera-verano 2019, realizado en el foyer de la Ópera Garnier (París). A la derecha, desfile primavera-verano 2020 de Fendi en el Coliseo y Foros (Roma).

La interacción entre la pasarela y el patrimonio arquitectónico

Es curioso el caso de la marca Chanel, que utiliza reiteradamente el interior del Grand Palais parisino. Este edificio actúa como telón de fondo perdurable mientras que las escenografías diseñadas por Stefan Lubrina son efímeras, representando otros lugares, otros paisajes o incluso otras épocas históricas [Santamaría 2019, p. 20].

Existen pasarelas para desfiles que únicamente se construyen para ese momento en concreto y que posteriormente pasarán a ser desmontadas (arquitectura efímera), mientras que otras se desarrollan en emplazamientos perdurables, no construidos únicamente para ese fin, pero que sirven perfectamente para ello (arquitectura permanente)[2].

Se podría establecer otro tipo de clasificación en función del nivel de intervención o la cantidad de escenografía utilizada [Camps et al. 2007, p. 22]. Según esto se puede encontrar desde el espacio totalmente desnudo, hasta la utilización primero de pavimentos y linóleos,

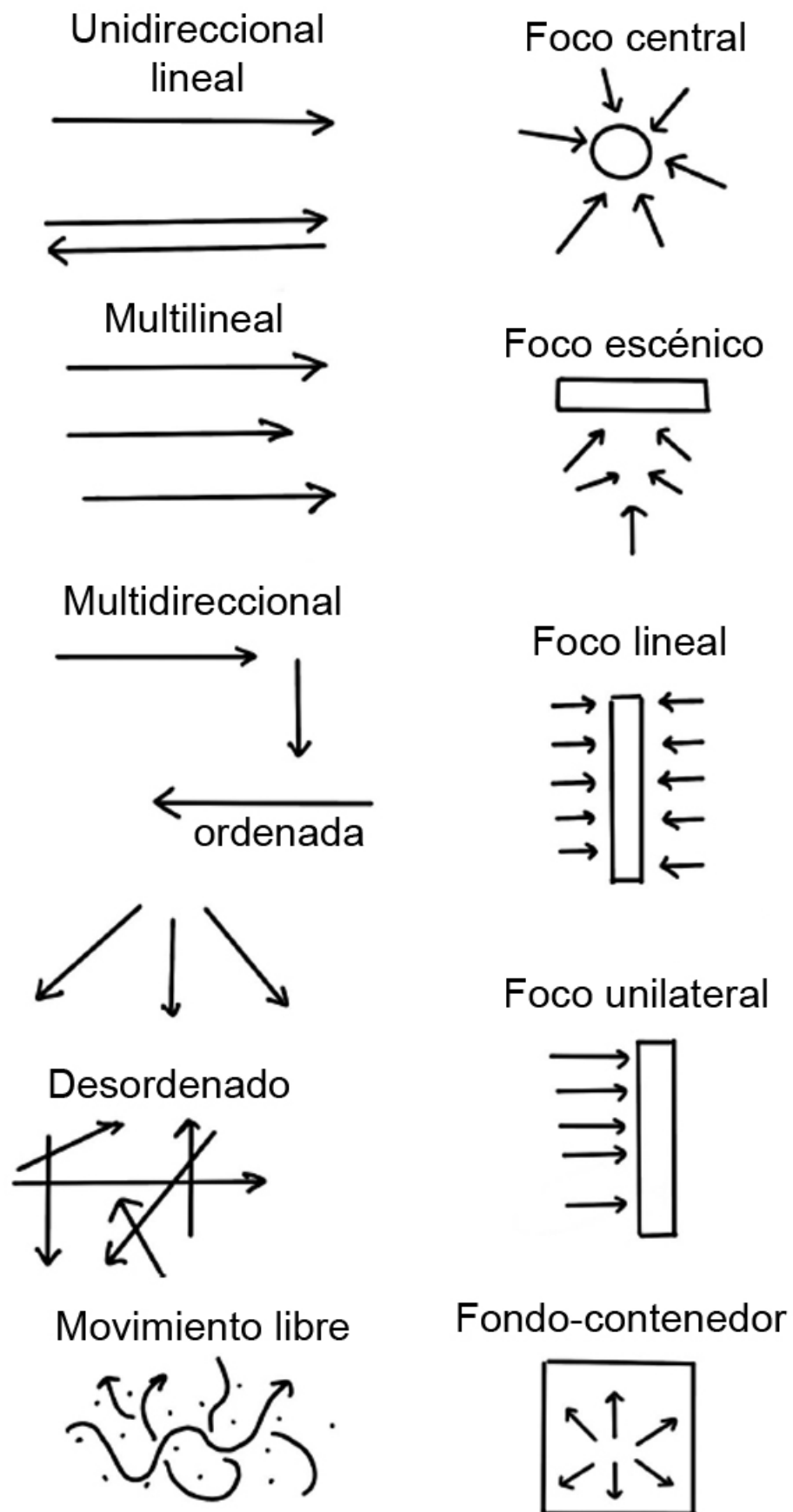

Fig. 2. Diagramas de cada tipología de desfile, según el recorrido y según el fondo. Elaboración por los autores.

focos y, en último grado, escenografías que dialogan con la arquitectura o que pueden llegar a cubrirla prácticamente en su totalidad.

Por lo tanto, se puede hablar de la interacción entre pasarela y arquitectura, dónde la arquitectura actúa cómo:

1. Fondo lejano: en la que no tiene un papel tan activo (fig. 1 Coloseum).
2. Espacio que se atraviesa y a su vez actúa como fondo: se encuentra dentro del set de la pasarela y es partícipe (Centro histórico de Lecce).
3. Pasarela que se desarrolla dentro de la arquitectura: fondo que abraza todo el espacio, suelo, paredes, techo... (fig.1 Ópera Garnier).

Metodología del análisis gráfico

Como acotación del estudio, se ha delimitado temporalmente entre los años 2015 y 2020, pero no se le han puesto barreras geográficas, recogiendo ejemplos relevantes en todas las partes del mundo. La búsqueda de los desfiles se ha realizado a través de Vogue.es ya que es un referente internacional en el ámbito periodístico de la moda recogiendo por completo a modo de repositorio todos los desfiles de primer nivel.

Se han establecido los criterios para el análisis gráfico de cada uno de ellos. Para ello se han

Fig. 3. Fotografía frontal del desfile. Carrousel final del espectáculo.

estudiado compositiva, funcional y espacialmente [Chaves 2018, p. 31].

La documentación planimétrica ha sido elaborada gracias a bibliografía de estos edificios conjugada con las fotografías del evento[3], en el que se ha incluido la pasarela dentro del espacio arquitectónico.

Cada uno de los casos de estudio se componen de una breve descripción del emplazamiento y del fashion show, con una imagen general del mismo. Tras esto se realiza el análisis compositivo y funcional del desfile (fig. 2). Respecto al primero de estos, se tuvo en cuenta el fondo arquitectónico como foco, dado que es el elemento generador y organizador del

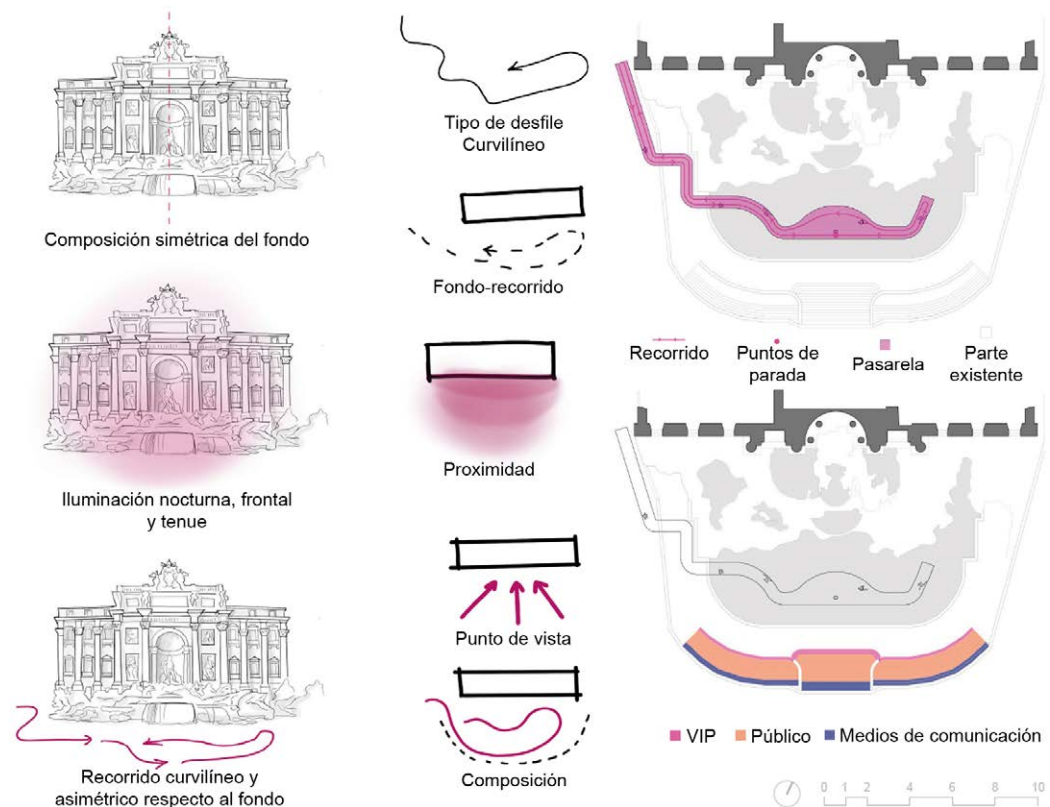

Fig. 4. Análisis del seating plan y los recorridos de las modelos en al Fontana. Elaboración por los autores.

espacio, atendiendo a la diferenciación entre fondo y figura y como es el contacto entre pasarela y arquitectura existente.

Se marca la diferencia entre el monumento y la escenografía o construcción efímera que se utilice, en el caso de haberla. Por último, se trazan los ejes compositivos y organizadores del conjunto, para comprobar si coinciden o por el contrario la composición es asimétrica. Se tiene en cuenta además la iluminación, y si el desfile se desarrolló de día o de noche con la utilización de focos.

Por otro lado, en el análisis funcional, se tiene en cuenta el recorrido de las modelos, por dónde caminan y dónde realizan algunas paradas.

También se marcará el *seating plan*, es decir, los asientos y el lugar desde donde percibe el espectáculo cada persona, en función de ser medio de comunicación, que generalmente tienen puntos de vista más estratégicos para sacar mejores fotos y el público general o los invitados vip.

En el caso del público, la percepción del fondo se ha analizado de tres modos diferentes: frontal, en escorzo o lateral; mientras que en el caso de los medios de comunicación siempre van a poseer una cámara que capte el fondo de forma frontal.

Casos de análisis

El estudio realizado finalmente recoge veinticuatro ejemplos de pasarelas de moda de primer nivel celebradas en edificios históricos. Debido a la brevedad necesaria de las comunicaciones del congreso, se van a desarrollar los tres casos más representativos a modo de ejemplo. El resto se enuncian en un cuadro resumen.

El primero de ellos fue el celebrado por la firma romana Fendi para el desfile de su noventa aniversario. El emplazamiento elegido fue la famosa Fontana de Trevi. Fuente construida a principios del siglo XVIII, de estilo barroco y situada en el cruce de tres vías, de ahí su nombre.

La colección, diseñada para el aniversario de la firma, llamada “Legends and Fairytales” ideada por Karl Lagerfeld junto a Silvia Venturi, trasladaba el espíritu mágico de los cuentos a un escenario idílico.

Para realizar este espectáculo se colocó una pasarela de metacrilato transparente para que las modelos pudiesen desfilarse por encima de la propia fuente y del agua. Los asistentes al evento se distribuyeron en los asientos y escaleras de piedra existentes en la propia plaza de Trevi. El show se realizó de noche con la iluminación de la propia fuente y unos focos que iluminaban de forma frontal y tenue la propia fachada (fig. 3). La proximidad entre el público, modelos y el fondo era muy íntima, dónde el recorrido de las modelos era curvilíneo y sinuoso por delante de la fachada y por encima de la fuente (fig. 4).

El segundo de los ejemplos es el realizado en el Museo Louvre por la casa francesa Louis Vuitton. Se escogió el Patio Marly, un jardín escultórico bajo una cubierta acristalada. Algunas de las esculturas presentes en este espacio iban a estar expuestas en el exterior, en algunos jardines de Versalles o el de las Tullerías. El interior está compuesto por distintas plataformas que permiten apreciar mejor la majestuosidad de las esculturas viéndolas desde la parte inferior. Estas piezas fueron esculpidas para el rey Luis XIV y representan la llamada “Epopéya de los Caballos de Marly” (fig. 5).

Fig. 5. Fotogramas de la evolución del espectáculo. Extraídos de FF Channel. Elaboración por los autores.

La elección de este espacio cubierto brinda la posibilidad de ver a los modelos desde numerosas perspectivas y apreciar bien cada una de las prendas. Gracias a la complejidad y longitud del recorrido. Un trazado completamente simétrico dado que el propio patio posee esta geometría (fig. 6).

El espectáculo se desarrolló de noche y gracias a los focos que alumbraban a las modelos y ensalzaban las esculturas del jardín. Al encontrarse en un espacio interior, el propio fondo es el contenedor del espectáculo. En relación con esto, el monumento se podía apreciar desde cualquier punto de vista.

El tipo de desfile se encuentra enmarcado dentro de la tipología multilineal, en el que las modelos recorren todo el patio, subiendo y bajando las distintas plataformas a través de las escaleras que las conectan (fig. 6).

Fig. 06 Análisis del seating plan y los recorridos de las modelos en el Louvre.

El tercer y último ejemplo que desarrollaremos escuetamente es el organizado por Dolce&Gabbana para mostrar la colección de alta costura de invierno de 2020. En este caso se eligió el Valle de los Templos en Agrigento, en la isla italiana de Sicilia.

El Templo de la Concordia es un edificio griego de estilo dórico construido en torno al año 440 a.C. Consta de peristilo, naos y pronaos, es además uno de los mejores conservados

del mundo. Se emplaza en una colina escarpada y elevada, lo que permite hacerlo visible desde muchos puntos.

El desfile se desarrolló en una pasarela sobrelevada del terreno que además atraviesa el propio templo (fig. 7). El backstage se situó al otro lado del templo, en la parte posterior. A través de una gran escalinata dorada, las modelos descendían hasta la propia pasarela dónde se encontraba el público a ambos lados de esta. El templo actuó de fondo, pero además sirvió de conexión con la parte posterior dónde las modelos se cambiaban para salir al espectáculo. El templo se situó en la parte posterior de la pasarela, desarrollándose el desfile y el público justo a los pies de la portada frontal. La visión del público de la pasarela y del fondo era lateral (fig. 8). El punto focal de los medios de comunicación es frontal. La forma de la pasarela es lineal-curvilínea. La iluminación es de dos tipos; diurna al atardecer en la que se alumbró frontalmente el fondo y mediante focos una vez que ha caído el sol, iluminan frontalmente el templo y su interior. A continuación, se muestra el cuadro resumen con la clasificación de los distintos ejemplos estudiados (fig. 9).

Conclusiones

Por un lado, puede que la elección de estos lugares haya sido el resultado de pretender revalorizar estas arquitecturas y por otro, remarcar los lazos y relaciones que existen entre moda, arquitectura y artes en general. Esto se puede observar en algunas de las grandes editoriales de moda que, en sus revistas no se habla únicamente de moda y estilo, sino que también aúnan y estrechan lazos con el arte, la arquitectura y la decoración, entendiéndolo todo englobado dentro del diseño. Otra de las razones que motivan la elección de estos espacios es que por sus características son llamativos o poco comunes para realizar desfiles, lo cual hace al espectáculo convertirse en algo mediático y viral, con el objetivo último de realzar y enfatizar la firma y la imagen de marca de cada una de las casas de moda.

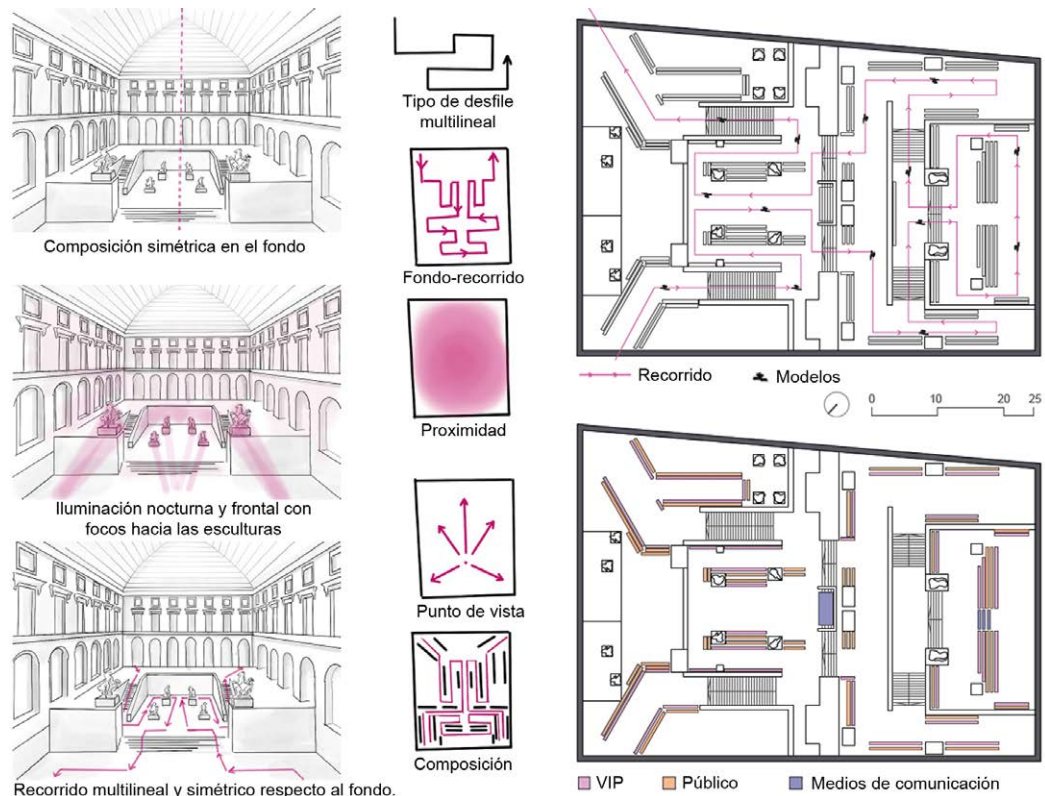

Fig. 6. Análisis del seating plan y los recorridos de las modelos en el Louvre. Elaboración por los autores.

Nos encontramos ante una gran variedad de desfiles diferentes, cada uno encuadrado dentro de una tipología, diferentes espacios, recorridos, iluminaciones, etc. pero la gran mayoría poseen numerosas similitudes. En primer lugar, debido a que se ha generado una escenografía para adaptar el edificio a los requerimientos de una pasarela de moda. De este

Fig. 7. Vista aérea de la pasarela y el Templo de Segesta (Sicilia).

modo se diferencian claramente dos partes: el monumento y, la parte temporal, aquello que se coloca únicamente para la presentación del desfile. Las características patrimoniales de estos edificios hacen que se intervenga en ellos lo menos posible, realizándose gracias a la iluminación.

Se ha observado que la arquitectura histórica que, en todos los casos seleccionados posee un fuerte eje de simetría en su fachada o en su espacio interior, se incentiva y se marca con la propia linealidad de la pasarela. Se puede destacar como ejemplos de este tipo el desfile el del Templo de la Concordia para Dolce&Gabbana o el interior de la Ópera Garnier para Balmain, entre otros muchos.

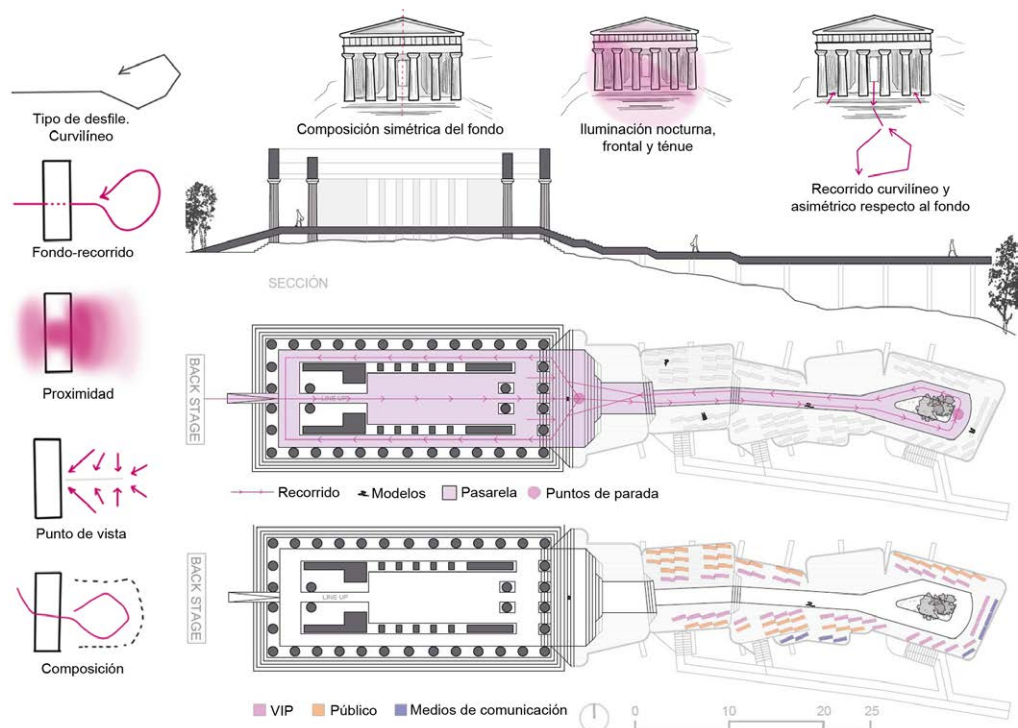
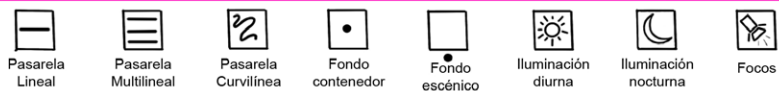

Fig. 8. Análisis del seating plan y los recorridos de las modelos en Segesta. Elaboración por los autores.

AÑO	DESFILE	TEMPORADA	DISEÑADOR	LUGAR	TIPOLOGÍA	ILUMINACIÓN
2014	CHANEL	Pre Fall 2015	Karl Lagerfeld	Palacio Schloss Leopoldskron, Salzburgo, Viena		
2015	DIOR	Cruise 2016	Raf Simons	Le Palais Bulles, Cannes, Francia		
2015	FENDI	Haute Couture aw 16/17	Silvia Venturini	Fontana di Trevi, Roma, Italia		
2015	PIGALLE	Prêt-a-pôrtier aw 16/17	Stephane Ashpool	Escalera Opera Garnier, París, Francia		
2015	LOEWE	Prêt-a-pôrtier aw 16/17	Jonathan Anderson	Maison Unesco, París, Francia		
2015	LOUIS VUITTON	Cruise 2016	Nicolas Chesquière	Bob Hope House, Palm Springs, California, US		
2016	LOUIS VUITTON	Cruise 2017	Nicolas Chesquière	Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Rio de Janeiro		
2016	DIOR	Cruise 2017	Raf Simons	Palacio de Blenheim, Woodstock, Reino Unido		
2016	GUCCI	Cruise 2017	Alessandro Michele	Abadía de Westminster, Londres, Reino Unido		
2017	LOUIS VUITTON	Cruise 2018	Nicolas Chesquière	Museo Miho, Kioto, Japón		
2017	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 18	Nicolas Chesquière	Museo del Louvre, Pabellón de l'Horloge, París, Francia		
2017	BALMAIN	Prêt-a-pôrtier aw 18/19	Olivier Rousteing	Opera Garnier, París, Francia		
2017	GIVENCHY	Haute Couture aw 18/19	Clare Waight Keller	Jardines de los archivos nacionales, París, Francia		
2017	RALPH LAUREN	Prêt-a-pôrtier aw 18/19	Ralph Lauren	Bethesda Terrace, Central Park, New York, US		
2018	DOLCE & GABBANA	Haute Couture aw 19/20	Domenico Dolce e Stefano Gabbana	Tempio della Concordia, Agrigento Italia		
2018	ERMENEGILDO ZEGNA	Prêt-a-pôrtier ss 19	Alessandro Sartori	Edificio Mondadori, Milán, Italia		
2019	FENDI	Haute Couture aw 19/20	Silvia Venturini	Foro romano y Coliseo, Roma, Italia		
2018	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 19	Nicolas Chesquière	Museo del Louvre, París, Francia		
2018	LOUIS VUITTON	Cruise 2019	Nicolas Chesquière	Fundación Maeght, Saint Paul de Vence, Francia		
2018	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 19	Nicolas Chesquière	Jardines del Palais Royal, París, Francia		
2019	LONGCHAMP	Prêt-a-pôrtier ss 20	Sophie Delafontaine	Lincoln Center, Nueva York, US		
2019	LOUIS VUITTON	Cruise 2020	Nicolas Chesquière	Centro de vuelo TWA, Aeropuerto JFK, Nueva York, US		
2019	SAINT LAURENT	Prêt-a-pôrtier ss 20	Anthony Vaccarello	Torre Eiffel, Trocadero, París, Francia		
2019	DOLCE & GABBANA	Haute Couture ss 20	Domenico Dolce e Stefano Gabbana	Villa Bardini, Florencia, Italia		

Fig. 9. Cuadro resumen de los casos analizados en el estudio. Elaboración por los autores.

Tras esto, se puede afirmar que generalmente se escoge un punto de vista frontal, sobre todo, para los fotógrafos y los medios de comunicación, en aquellos desfiles con fondo monumental, mientras que no siempre es así la perspectiva del público, como ocurre en el ejemplo del desfile de Segesta.

Se ha observado que, a excepción de dos ejemplos, normalmente se escogen espacios en los que se permita un recorrido sin discontinuidades por la morfología del espacio (ejemplo del Louvre). En el caso de existir saltos de cota o diferentes alturas por la naturaleza del emplazamiento, se suelen colocar elementos que generan el pavimento de la propia pasarela y regularizan el suelo.

Normalmente, las firmas tienen una relación simbólica de pertenencia con el lugar elegido para su desfile. Este es el caso de marcas como Fendi cuya casa se fundó en Roma y Dolce&Gabbana que tiene una tradición muy ligada a Italia. Sin olvidar el caso de Saint Laurent, que eligió la Torre Eiffel como edificio emblemático de París, lugar dónde se fundó la firma y no porque la colección esté inspirada en ese monumento.

La arquitectura ayuda a la moda en la transmisión de la idea y los principios de cada una de las firmas reforzando su imagen de marca. Aquello que, aunque las colecciones vayan cambiando y volviendo a poner de moda tendencias ya olvidadas, permanecerá siempre en el recuerdo.

Notas

[1] El ejemplo del desfile de Ermenegildo Zegna para el desfile de primavera/verano de 2019, en el edificio Mondadori de Oscar Niemeyer. <<https://www.despiertaymira.com/index.php/2015/09/la-residencia-de-verano-de-pierre-cardin-como-pasarela-de-la-moda-dior/>>

[2] <https://www.dior.com/es_es/moda-mujer/desfiles-de-pret-a-porter/folder-cruise-2021/la-escenografia>

[3] Además de los vídeos que se pueden encontrar de cada uno de los desfiles, en Youtube, en el canal del FF Channel. Con el objetivo de realizar una documentación lo más precisa posible. Además, de estos vídeos se han podido analizar los recorridos de las modelos, la ubicación de los medios y como está dispuesto el set.

Referencias

<<https://www.despiertaymira.com/index.php/2015/09/la-residencia-de-verano-de-pierre-cardin-como-pasarela-de-la-moda-dior/>> (visitado el 24 December 2023).

<https://www.dior.com/es_es/moda-mujer/desfiles-de-pret-a-porter/folder-cruise-2021/la-escenografia> (visitado el 24 December 2023).

Barthes R. (2003). *El Sistema de la moda*. Barcelona: Paidós.

Camps M., Evans C., Grumbach D., Guillamon J., Lécallier S., Mora C., Urrea I., Zazzo A. (2007). *Fashion Show: Les Desfilades de Moda*. Barcelona: Museu Tèxtil i d'Indumentària, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.

Chaves M. (2018). *Edificios de moda: Pasarelas en arquitecturas singulares*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura, Trabajo Fin de Grado inédito.

Domosidi E. (2012). *Olded territories: A Parallel Symbiosis of Architecture & Fashion*. Milán: Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Tesis Doctoral inédita.

Santamaría P. (2019). *Arquitecturas efímeras para Chanel. Los desfiles en el Grand Palais*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Trabajo de Fin de Grado inédito.

Autori

Daniel López-Bragado, Universidad de Valladolid, daniel.lopez.bragado@uva.es
Victor Lafuente-Sánchez, Universidad de Valladolid, victorantonio.lafuente@uva.es
Antonio Álvaro-Tordesillas, Universidad de Valladolid, aatordesillas@uva.es
Althea Saiz-Medina, Universidad de Valladolid

Per citare questo capitolo: Daniel Lopez Bragado, Víctor Lafuente-Sánchez, Antonio Álvaro-Tordesillas, Althea Saiz-Medina (2024). Análisis gráfico de las pasarelas de moda celebradas en edificios históricos. Graphic analysis of fashion shows held in historic buildings. In Bergamo F., Calandriello A., Ciammaichella M., Friso I., Gay F., Liva G., Monteleone C. (a cura di). *Misura / Dismisura. Atti del 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Measure / Out of Measure. Transitions. Proceedings of the 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Milano: FrancoAngeli, pp. 1613-1632.

Graphic analysis of fashion shows held in historic buildings

Daniel López-Bragado,
V́ctor Lafuente-Sánchez
Antonio Álvaro-Tordesillas
Althea Saiz-Medina

Abstract

On some occasions, the fashion shows of the big brands abandon the catwalk with a black backdrop to place their models in urban settings or even in the countryside. This trend has grown in recent years, using modern or historic buildings not only as a backdrop for their new collections, but also interacting with the monument through different scenographic approaches.

This communication aims to graphically analyse the compositional strategies of the different brands for arranging the catwalk in these historic, heritage, iconic and recognisable buildings. Through the study of the most representative cases, a series of common parameters have been extracted that show a new relationship between architecture and fashion, two arts involved in a constant debate over the years in which their similarities and differences are questioned.

Keywords

Architecture, fashion, fashion show, ephemeral architecture, historical architecture.

DIOR cruise collection
2021 fashion show.
Historic centre of Lecce
(Italy).

The architectural background in fashion

Normally, fashion shows are held in neutral settings, mostly black, in order to enhance the prominence of the garments worn by the models. However, on some occasions, the designer chooses to show his new collection against a specific architectural backdrop, seeking a certain connection between the architecture and the garments, sometimes inspired by certain architectural styles [Domosidi 2012, p. 25].

Since the 1990s, but especially in recent years, there has been a clear tendency for the places where the parades take place to be of greater architectural and scenographic interest [Barthes 2003, p. 37]. The locations are becoming increasingly disparate and striking, ranging from natural locations such as lavender fields, deserts, small villages, large buildings of modern architecture, airports, and so on.

This paper aims to reflect on and graphically analyse the relationship between the most outstanding examples of architecture that have served as the setting for a top-level fashion show. Specifically, historical buildings. The most immediate thing for a designer would be to choose a modern architecture to show his novelties (as is usually done, for example, in the world of automobile advertising). In this case, a number of examples of catwalks set up in historic buildings have been studied, which represents a challenge for the fashion house.

It is interesting to discover the approach that certain scenographers and designers have had to interact with this existing architectural space, allowing the essence and atmosphere of the place where it is located to remain, as well as respecting the protection regulations that these buildings have.

Fig. 1. Balmain spring-summer 2019 fashion show, held in the foyer of the Opéra Garnier (Paris). On the right, Fendi spring-summer 2020 fashion show at the Colosseum and Fora (Rome).

The interaction between the walkway and the architectural heritage

It is curious to note the case of the Chanel brand, which repeatedly uses the interior of the Grand Palais in Paris. This building acts as an enduring backdrop while the scenographies designed by Stefan Lubrina are ephemeral, representing other places, other landscapes or even other historical periods [Santamaría 2019, p. 20].

There are catwalks for fashion shows that are only built for that specific moment and will later be dismantled (ephemeral architecture), while others are developed in lasting locations, not built solely for that purpose, but which are perfectly suitable for that purpose (permanent architecture) [1].

Another type of classification could be established according to the level of intervention or the amount of scenography used [Camps et al. 2007, p. 22]. According to this, one can find from a completely bare space, to the use first of pavements and linoleums, spotlights and, to a last degree, scenographies that dialogue with the architecture or that can cover it practically in its entirety.

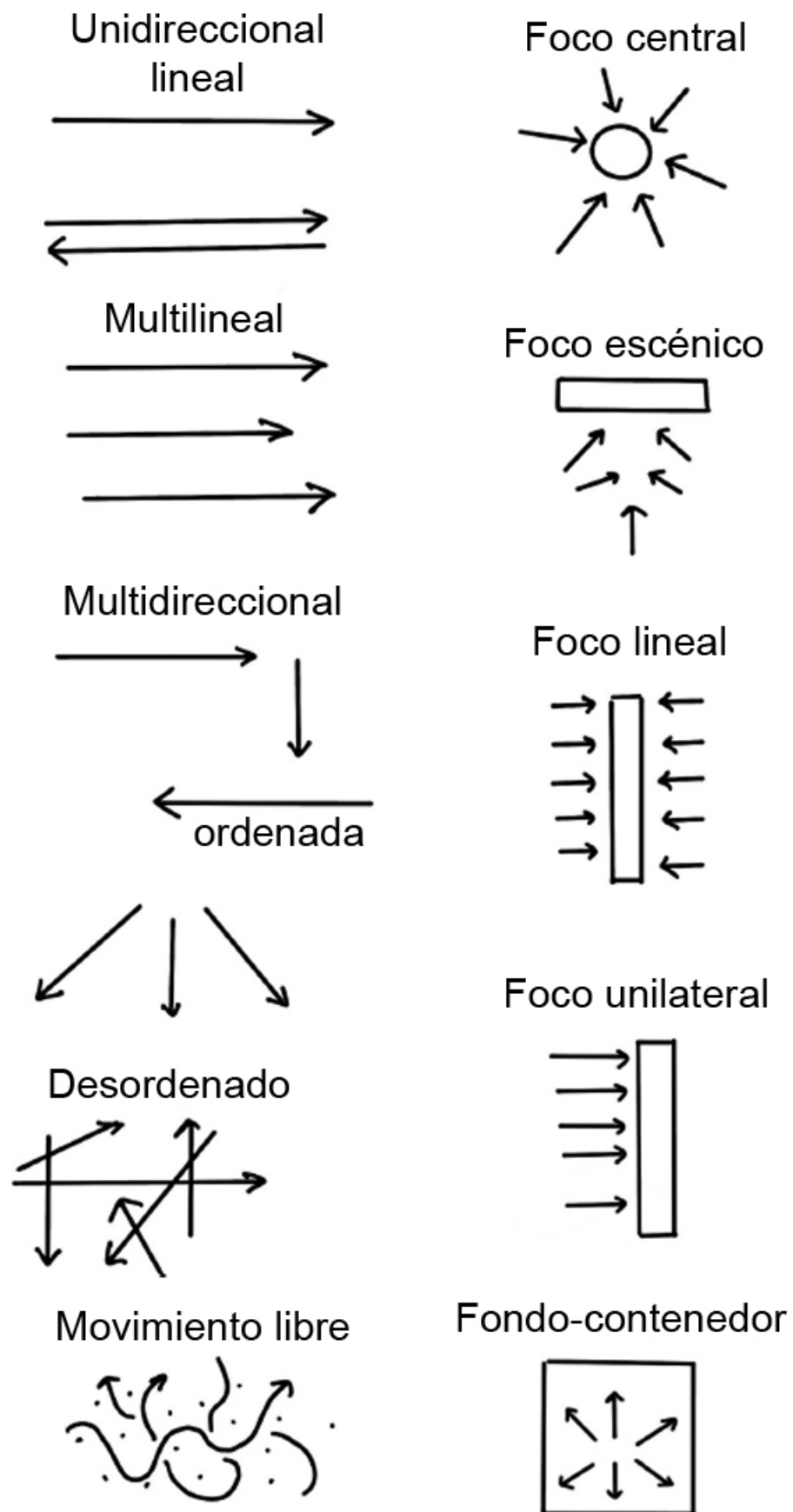

Fig. 2. Diagrams of each type of parade, according to the route and the background. Elaboration by the authors. Elaboration by the authors.

Therefore, one can speak of the interaction between walkway and architecture, where architecture acts as:

1. Far background: in which it does not play such an active role (fig. 1 Coliseum).
2. Space that is crossed and at the same time acts as a backdrop: it is inside the set of the walkway and is a participant (Historic centre of Lecce).
3. Walkway that develops within the architecture: background that embraces the whole space, floor, walls, ceiling... (fig. 1 Opéra Garnier).

Methodology of graphical analysis

The study was limited in time to the years 2015 and 2020, but there were no geographical barriers, collecting relevant examples from all parts of the world. The search for the fashion shows was carried out through Vogue.es, as it is an international benchmark in the field of fashion journalism, collecting all the top-level fashion shows as a complete repository.

Criteria have been established for the graphic analysis of each of them. To this end, they have been studied compositionally, functionally and spatially [Chaves 2018, p. 31].

The planimetric documentation has been elaborated thanks to the bibliography of these

Fig. 3. Front photograph of the parade. Carrousel at the end of the show.

buildings combined with the photographs of the event [2], in which the footbridge has been included within the architectural space. Each of the case studies consists of a brief description of the location and the fashion show, with a general image of the show. This is followed by a compositional and functional analysis of the fashion show (fig. 2). With regard to the first of these, the architectural background was taken into account as the focus, given that it is the element that generates and organises the space, taking into account the differentiation between background and figure and the contact between the catwalk and the existing architecture. The difference between the monument and the scenography or ephemeral construction used, if any, is marked. Finally, the compositional and organising axes of the ensemble are traced to check whether they coincide or whether the composition is asymmetrical. The lighting is also taken into account, and whether the parade took place during the day or at night with the use of spotlights. On the other hand, in the functional analysis, the models' route is taken into account, where they walk and where they make some stops. The seating plan, that is to say, the seats and the place from where each person perceives the show, will also be marked, depending on whether they are the media, who generally have more strategic points of view to take better photos, and the general public or VIP guests.

In the case of the public, the perception of the background has been analysed in three different ways: frontal, foreshortened or lateral; while in the case of the media they will always have a camera that captures the background frontally.

Cases of analysis

The study finally carried out includes twenty-four examples of first-rate fashion shows held in historic buildings. Due to the necessary brevity of the conference papers, the three most representative cases will be developed as examples. The rest are presented in a sum-

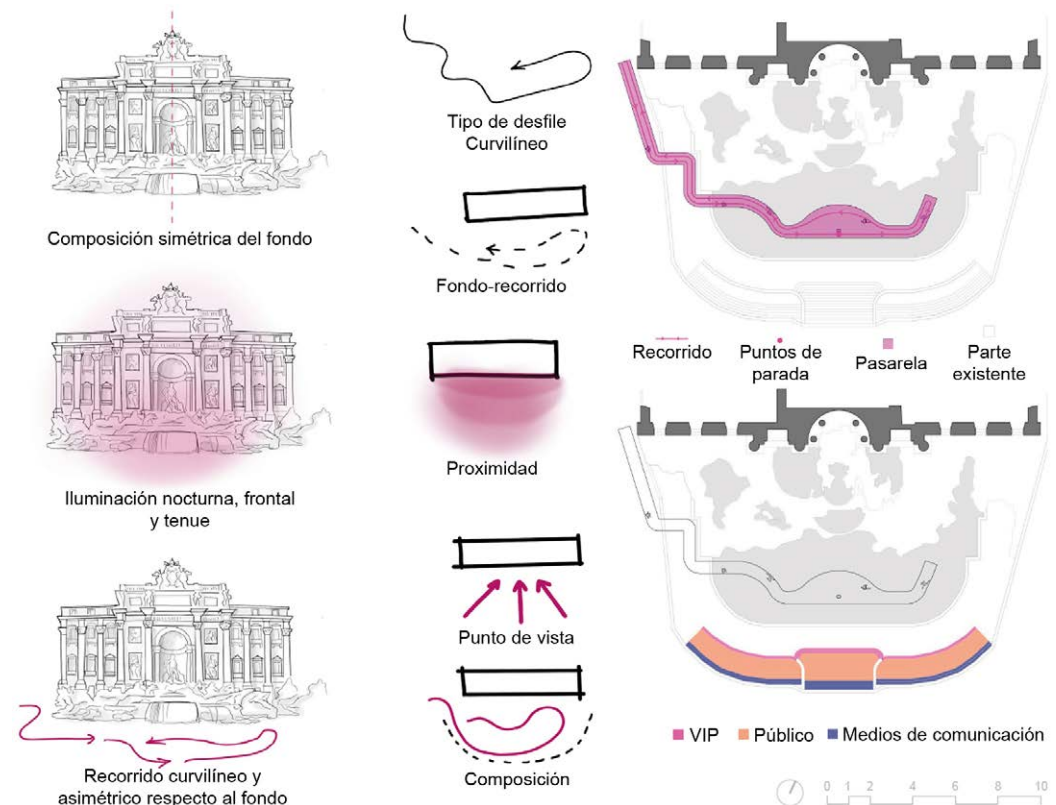

Fig. 4. Analysis of the seating plan and the models' routes at the Fontana. Elaboration by the authors.

mary table. The first of these was held by the Roman brand Fendi for its 90th anniversary fashion show. The chosen location was the famous Trevi Fountain. The fountain was built at the beginning of the 18th century, in baroque style and located at the crossroads of three roads, hence its name.

The collection, designed for the brand's anniversary, called 'Legends and Fairytales' by Karl Lagerfeld together with Silvia Venturi, transposed the magical spirit of fairy tales into an idyllic setting.

For this show, a transparent methacrylate catwalk was set up so that the models could parade above the fountain itself and the water. Those attending the event were distributed on the seats and stone stairs in the Piazza di Trevi itself. The show took place at night with the lighting of the fountain itself and spotlights that dimly illuminated the façade (fig. 3). The proximity between the public, the models and the backdrop was very intimate, where the models' path was curved and sinuous in front of the façade and above the fountain (fig. 4).

The second example is the one created at the Louvre Museum by the French company Louis Vuitton. The Marly Courtyard, a sculpture garden under a glass roof, was chosen. Some of the sculptures in this space were to be exhibited outside, in some of the gardens of Versailles or the Tuileries. The interior is made up of different platforms that allow the majesty of the sculptures to be better appreciated by viewing them from below. These pieces were sculpted for King Louis XIV and represent the so-called 'Epic of the Horses of Marly' (fig. 5). The choice of this covered space allows the models to be seen from numerous perspectives and to appreciate each individual garment. Thanks to the complexity and length of the route. A completely symmetrical layout, given that the courtyard itself has this geometry (fig. 6).

The show took place at night, with spotlights illuminating the models and highlighting the sculptures in the garden. Being in an interior space, the backdrop itself is the container of the show. In connection with this, the monument could be appreciated from any point of view.

Fig. 5. Stills from the evolution of the show. Taken from FF Channel. Elaboration by the authors.

The type of parade is framed within the multilinearity typology, in which the models walk around the entire courtyard, going up and down the different platforms via the staircases that connect them (fig. 6).

The third and last example that we will briefly develop is the one organised by Dolce & Gabbana to show the 2020 winter haute couture collection. In this case, the Valley of the Temples in Agrigento, on the Italian island of Sicily, was chosen.

The Temple of Concord is a Greek building in the Doric style built around 440 BC. It consists of a peristyle, naos and pronaos and is one of the best preserved in the world. It is located on a steep, elevated hill, making it visible from many points.

The fashion show took place on a catwalk raised above the ground and running through the temple itself (fig. 7). The backstage was located on the other side of the temple, at the back. Via a large golden staircase, the models descended to the catwalk itself, where the public could be found on both sides of it. The temple acted as a backdrop, but it also served as a connection to the back where the models changed to go out to the show.

The temple was located at the back of the catwalk, with the parade and the public just at the foot of the front cover. The audience's view of the catwalk and the back was sideways

(fig. 8). The focal point of the media is frontal. The shape of the walkway is linear-curvilinear. The lighting is of two types: daylight at dusk, which illuminates the background from the front, and floodlights, which illuminate the church and its interior from the front once the sun has set. The following table summarises the classification of the different examples studied (fig. 9).

Conclusions

On the one hand, the choice of these places may have been the result of trying to revalue these architectures and, on the other, to highlight the links and relationships that exist between fashion, architecture and the arts in general. This can be seen in some of the major fashion editorials which, in their magazines, do not only talk about fashion and style, but also combine and strengthen ties with art, architecture and decoration, all of which are understood to be encompassed within design. Another reason that motivates the choice of these spaces is that their characteristics make them striking or unusual for holding fashion shows, which makes the show become something mediatic and viral, with the ultimate aim of enhancing and emphasising the signature and brand image of each of the fashion houses.

We are faced with a great variety of different fashion shows, each one framed within a different typology, different spaces, routes, lighting, etc., but the great majority of them have numerous similarities. Firstly, because a set design has been generated to adapt the building to the requirements of a fashion show. In this way, two parts are clearly differentiated: the monument and the temporary part, that which is placed only for the presentation of the fashion show. The heritage characteristics of these buildings mean that as little intervention as possible is carried out on them, and they are enhanced by the lighting. It has been observed that the historical architecture, which in all the selected cases has a strong axis of symmetry in its façade or in its interior space, is encouraged and marked by

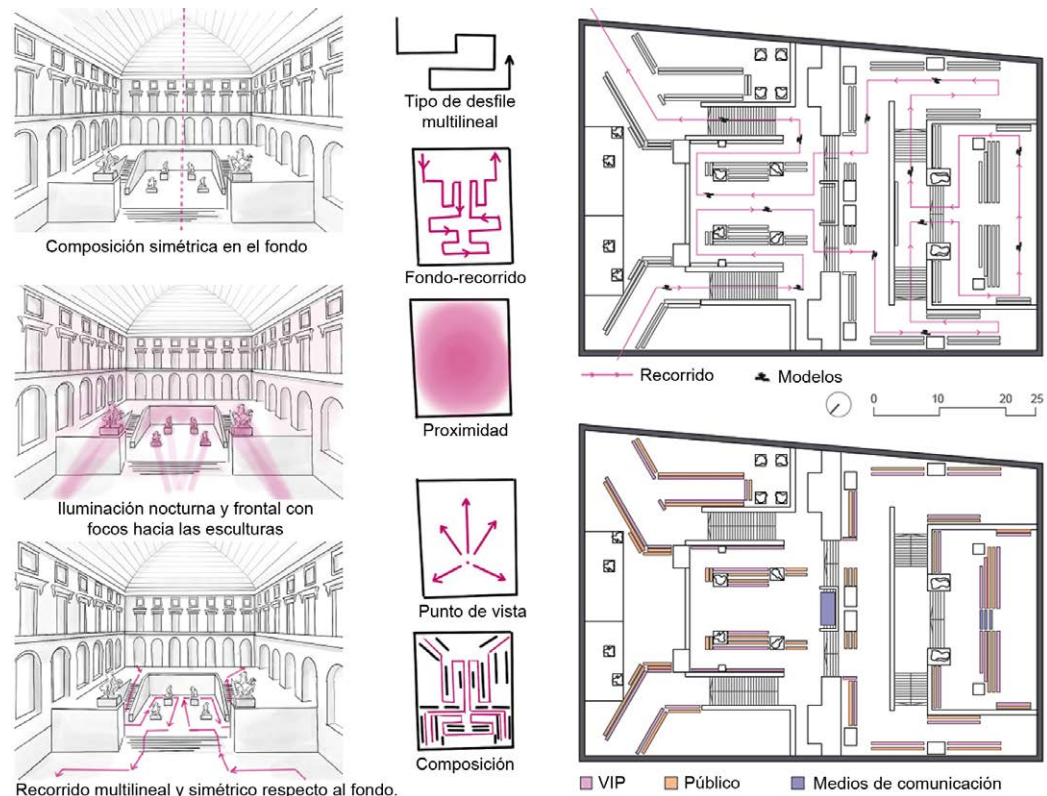

Fig. 6. Analysis of the seating plan and the models' routes in the Louvre. Elaboration by the authors.

the linearity of the catwalk itself. Examples of this type of parade include the Temple de la Concorde for Dolce&Gabbana or the interior of the Opéra Garnier for Balmain, among many others.

It can therefore be said that a frontal point of view is generally chosen, especially for pho-

Fig. 7. Aerial view of the footbridge and the Temple of Segesta (Sicily).

tographers and the media, in those fashion shows with monumental backgrounds, while the public's perspective is not always the same, as in the example of the Segesta fashion show.

It has been observed that, with the exception of two examples, spaces are normally chosen in which a route without discontinuities is possible due to the morphology of the space (example of the Louvre). In the case of jumps in height or different heights due to the nature of the site, elements are usually placed to generate the pavement of the walkway itself and regularise the floor:

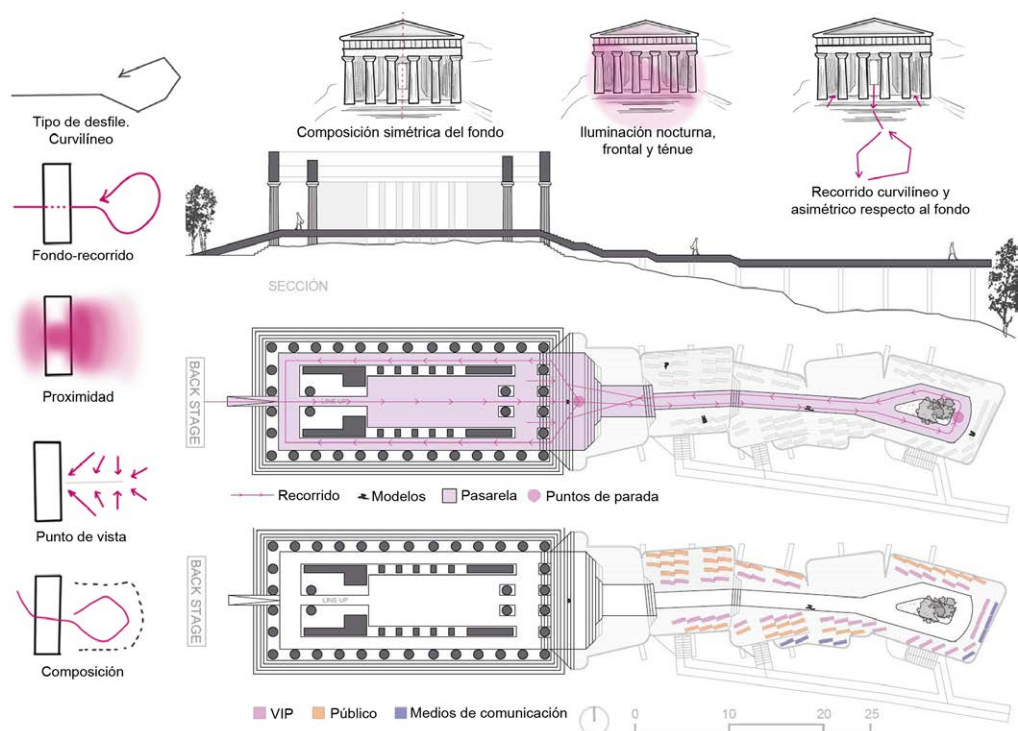

Fig. 8. Analysis of the seating plan and the models' routes at Segesta. Elaboration by the authors.

AÑO	DESFILE	TEMPORADA	DISEÑADOR	LUGAR	TIPOLOGÍA	ILUMINACIÓN			
2014	CHANEL	Pre Fall 2015	Karl Lagerfeld	Palacio Schloss Leopoldskron Salzburgo, Viena					
2015	DIOR	Cruise 2016	Raf Simons	Le Palais Bulles Cannes, Francia					
2015	FENDI	Haute Couture aw 16/17	Silvia Venturini	Fontana di Trevi, Roma, Italia					
2015	PIGALLE	Prêt-a-pôrtier aw 16/17	Stephane Ashpool	Escalera Opera Garnier, Paris, Francia					
2015	LOEWE	Prêt-a-pôrtier aw 16/17	Jonathan Anderson	Maison Unesco, Paris, Francia					
2015	LOUIS VUITTON	Cruise 2016	Nicolas Chesquière	Bob Hope House, Palm Springs, California, US					
2016	LOUIS VUITTON	Cruise 2017	Nicolas Chesquière	Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Rio de Janeiro					
2016	DIOR	Cruise 2017	Raf Simons	Palacio de Blenheim, Woodstock, Reino Unido					
2016	GUCCI	Cruise 2017	Alessandro Michele	Abadía de Westminster, Londres, Reino Unido					
2017	LOUIS VUITTON	Cruise 2018	Nicolas Chesquière	Museo Miho, Kioto, Japón					
2017	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 18	Nicolas Chesquière	Museo del Louvre, Pabellón de l'Horloge, Paris, Francia					
2017	BALMAIN	Prêt-a-pôrtier aw 18/19	Olivier Rousteing	Opera Garnier, Paris, Francia					
2017	GIVENCHY	Haute Couture aw 18/19	Clare Waight Keller	Jardines de los archivos nacionales, Paris, Francia					
2017	RALPH LAUREN	Prêt-a-pôrtier aw 18/19	Ralph Lauren	Bethesda Terrace, Central Park, New York, US					
2018	DOLCE & GABBANA	Haute Couture aw 19/20	Domenico Dolce e Stefano Gabbana	Tempio della Concordia, Agrigento Italia					
2018	ERMENEGILDO ZEGNA	Prêt-a-pôrtier ss 19	Alessandro Sartori	Edificio Mondadori, Milán, Italia					
2019	FENDI	Haute Couture aw 19/20	Silvia Venturini	Foro romano y Coliseo, Roma, Italia					
2018	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 19	Nicolas Chesquière	Museo del Louvre, Paris, Francia					
2018	LOUIS VUITTON	Cruise 2019	Nicolas Chesquière	Fundación Maeght, Saint Paul de Vence, Francia					
2018	LOUIS VUITTON	Prêt-a-pôrtier ss 19	Nicolas Chesquière	Jardines del Palais Royal, Paris, Francia					
2019	LONGCHAMP	Prêt-a-pôrtier ss 20	Sophie Delafontaine	Lincoln Center, Nueva York, US					
2019	LOUIS VUITTON	Cruise 2020	Nicolas Chesquière	Centro de vuelo TWA Aeropuerto JFK, Nueva York, US					
2019	SAINT LAURENT	Prêt-a-pôrtier ss 20	Anthony Vaccarello	Torre Eiffel, Trocadero, Paris, Francia					
2019	DOLCE & GABBANA	Haute Couture ss 20	Domenico Dolce e Stefano Gabbana	Villa Bardini, Florencia, Italia					

Fig. 9. Summary table of the cases analysed in the study. Elaboration by the authors.

Normally, the brands have a symbolic relationship of belonging to the place chosen for their fashion show. This is the case of brands such as Fendi, whose house was founded in Rome, and Dolce&Gabbana, which has a tradition closely linked to Italy. Not forgetting the case of Saint Laurent, which chose the Eiffel Tower as an emblematic building in Paris, the place where the firm was founded, and not because the collection is inspired by that monument.

Architecture helps fashion to transmit the idea and principles of each of the firms, reinforcing their brand image. That which, although the collections change and bring forgotten trends back into fashion, will always remain in the memory.

Notes

[1] <https://www.dior.com/es_es/moda-mujer/desfiles-de-pret-a-porter/folder-cruise-2021/la-escenografia>

[2] In addition to the videos that can be found of each of the fashion shows, on Youtube, on the FF Channel channel. In order to make the documentation as accurate as possible. In addition, these videos have been used to analyse the models' routes, the location of the media and how the set is laid out.

References

<<https://www.despiertaymira.com/index.php/2015/09/la-residencia-de-verano-de-pierre-cardin-como-pasarela-de-la-moda-dior/>> (accessed 24 December 2023).

<https://www.dior.com/es_es/moda-mujer/desfiles-de-pret-a-porter/folder-cruise-2021/la-escenografia> (accessed 24 December 2023).

Barthes R. (2003). *El Sistema de la moda*. Barcelona: Paidós.

Camps M., Evans C., Grumbach D., Guillaumon J., Lécallier S., Mora C., Urrea I., Zazzo A. (2007). *Fashion Show: Les Desfilades de Moda*. Barcelona: Museu Tèxtil i d'Indumentària, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.

Chaves M. (2018). *Edificios de moda: Pasarelas en arquitecturas singulares*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura, Trabajo Fin de Grado inédito.

Domosidi E. (2012). *Olded territories: A Parallel Symbiosis of Architecture & Fashion*. Milán: Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Tesis Doctoral inédita.

Santamaría P. (2019). *Arquitecturas efímeras para Chanel. Los desfiles en el Grand Palais*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Trabajo de Fin de Grado inédito.

Authors

Daniel López-Bragado, Universidad de Valladolid, daniel.lopez.bragado@uva.es
Victor Lafuente-Sánchez, Universidad de Valladolid, victorantonio.lafuente@uva.es
Antonio Álvaro-Tordesillas, Universidad de Valladolid, aatordesillas@uva.es
Althea Saiz-Medina, Universidad de Valladolid

To cite this chapter: Daniel Lopez Bragado, Víctor Lafuente-Sánchez, Antonio Álvaro-Tordesillas, Althea Saiz-Medina (2024). Análisis gráfico de las pasarelas de moda celebradas en edificios históricos. Graphic analysis of fashion shows held in historic buildings. In Bergamo F., Calandriello A., Ciammaichella M., Friso I., Gay F., Liva G., Monteleone C. (Eds.). *Misura / Dismisura. Atti del 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione / Measure / Out of Measure. Transitions. Proceedings of the 45th International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Milano: FrancoAngeli, pp. 1613-1632.