

El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea

PAZ GAGO, J.M.

El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea. A Coruña: Hércules Ediciones. 2016, 221pp.

Noemí Pereira Ares

(pág 195 - pág 197)

El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea, escrito por José María Paz Gago, ofrece una visión crítica del papel de la moda en la sociedad contemporánea, donde el autor no solo eleva la moda a la categoría de “arte”, sino que va más allá al reivindicar su consideración como “el Octavo Arte”. Esta idea, que aparece reflejada ya en el propio título de la obra, es enfatizada por el prestigioso diseñador de moda Modesto Lomba en su prólogo al libro. Parafraseando al autor, Lomba afirma que *El octavo arte* aborda la moda como un medio de expresión artística, incluso como una ventana a lo que Charles Baudelaire se refirió en su día como “la moral y la estética de la época”, sin perder por ello de vista el hecho de que la moda es también una industria y, como tal, está ineludiblemente marcada por las sinergias del capitalismo. “Pensar la moda” (Paz Gago 2016a: 9) partiendo de estas premisas y a lo largo de más de dos siglos—desde 1780 hasta la actualidad—es, de hecho, el objetivo principal de este libro, un libro que constituye un trabajo pionero en el estudio de la moda, especialmente dentro del mundo de habla hispana. Con gran coherencia argumentativa y sistematización conceptual, *El octavo arte* se sitúa en la intersección entre estudios dedicados a analizar la moda como industria (White y Griffiths 2000; Steele 2000; Ewing 2014) y la dispersa literatura existente sobre las imbricaciones entre moda y arte (Mackrell 2005; Geczy y Karaminas 2012). Paz Gago logra integrar estas dos narrativas en un todo sin fisuras y, demostrando una admirable erudición, crea una obra que se nutre de varios ámbitos epistemológicos—la semiótica particularmente—e incluye un amplio corpus de análisis, desde publicaciones periódicas hasta blogs de moda contemporáneos, obras literarias, muestras cinematográficas y otras formas de expresión artísticas tales como la pintura y la fotografía.

Especialmente para aquellos interesados en las intersecciones entre moda y literatura o moda y cine, es un verdadero placer descubrir las múltiples referencias literarias y cinematográficas que el autor ha integrado en este libro. Es por ello que, aun no siendo su fin último, *El octavo arte* realiza una importante contribución al todavía escaso número de estudios centrados en el análisis de la moda a través y/o en relación con otros textos escritos y visuales (Hollander 1993; McNeil et al. 2009; Hancock II et al. 2013).

El octavo arte se organiza en torno a tres grandes capítulos que a su vez se subdividen en varias secciones, además de la correspondiente introducción y el epílogo final. En dicha introducción, el autor revisa, con perspectiva histórica, el trabajo de múltiples críticos y pensadores, a la vez que ofrece una detallada definición del propio concepto de

“moda”. Sin olvidar la función utilitaria y comunicativa de la moda, así como su valor artístico y estético, Paz Gago añade con certitud que “la moda implica al mismo tiempo un poder irresistible de seducción” (11), argumento este último que el autor ya había elaborado en una obra previa titulada *Moda e sedução—Moda y seducción—* (2016b). A lo largo de los principales capítulos que conforman el libro, Paz Gago examina la evolución de la industria de la moda moderna desde su infancia (1780-1880) hasta el *art-à-porter* (1880-1930), el *prêt-à-porter* (1930-1980) y, finalmente, la era actual que se aborda a través de conceptos tales como el *trend-à-porter* y *net-à-porter* (1980-presente). Con gran sutileza, el autor captura los cambios de estilo que han imperado en diferentes épocas, revisa múltiples disquisiciones de moda y contextualiza la obra creativa de las principales figuras de la escena de la moda, desde Charles Frederick Worth, padre fundador de la alta costura, hasta blogueros e *influencers* contemporáneos, pasando por Paul Poiret, Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Madame Grès, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Ágata Ruiz de la Prada, John Galliano, Oscar de la Renta o Carolina Herrera, entre otros muchos.

El último capítulo del libro, que abarca desde 1980 hasta la más reciente actualidad, resulta especialmente novedoso y revelador. En él, Paz Gago analiza, entre otros aspectos, el fenómeno de la “moda rápida”, realizando un análisis detallado del Emporio Inditex, su estructura corporativa integrada y las sinergias de marketing que convierten a sus productos en tendencias virales cada temporada. Del mismo modo, resulta extremadamente actual el posterior análisis sobre la omnipresente presencia de la moda en la blogosfera—y en este punto, el autor traza la trayectoria de destacados blogueros, desde los pioneros Scott Schuman e Yvan Rodic hasta Tavi Gevinson, Bryan Boy, Chiara Ferragni, Anna dello Russo, Rumi Neely, Blanca Suárez o Paula Echevarría. Como apunta Paz Gago, la web ha alterado nuestra relación con la moda de forma sustancial. En otros muchos efectos, ha acelerado el ritmo ya vertiginoso de la moda, dando lugar al constante lanzamiento de “micro-colecciones” y “colecciones cápsula”, al mismo tiempo que ha permitido que muchos amateurs se hayan convertido en auténticos iconos de la moda.

Sin lugar a duda, *El octavo arte* proporciona un análisis exhaustivo de la industria de la moda, su evolución y entresijos. Sin embargo, el verdadero valor del libro reside en la reivindicación que este hace del valor estético y artístico de la moda, enfatizando la imperante necesidad de abordar la moda como un arte híbrido que integra y se integra a su vez con otras formas de expresión artística. La moda, sostiene el profesor coruñés, es un “arte”, no solo porque constituye el “arte de la seducción” por excelencia (2016a: 31), sino porque representa también un sistema de “creaciones artísticas *sensu stricto*” (Paz Gago 2016a: 21). Como él afirma en este sentido, “la creación de alta costura, expuesta en una pasarela de valor arquitectónico singular o en las vitrinas de un gran museo, es una pieza única e irreplicable”, en ocasiones “sin funcionalidad vestimentaria directa porque muy probablemente nadie la va a comprar ni se la va a poner” (2016a: 33). En efecto, como señala Paz Gago, la moda ya se ha trasladado a galerías y salas de arte, espacios convencionalmente reservados a la contemplación del arte—podría hacerse referencia aquí, por ejemplo, a la exposición de Yves Saint Laurent en el MET de Nueva York (1983) o a la retrospectiva dedicada a Madame Gres en el Museo Bourdelle de París (2011).

A lo largo de los tres capítulos que componen el libro, Paz Gago traza y enfatiza el valor de la moda como expresión artística a lo largo de la historia, citando a escritores, filósofos o ensayista que ya esbozaron esta idea en su momento y rescatando publicaciones como *L'Art et la Mode* (1883-1965), cuyo título vislumbraba ya por aquel entonces la estrecha relación entre moda y arte. En esta línea, resulta especialmente interesante el análisis que el autor realiza sobre la evolución histórica del concepto de “artista de moda”. Según el actual presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica, mientras que Charles Frederick Worth fue el primer sastre en sentir que era un artista, de ahí que estampara su nombre en sus creaciones, Paul Poiret fue el primer modisto en ser, en efecto, un artista, no solo porque vio la alta costura como una “expresión artística” per se, sino también porque se inspiró en otras venas artísticas como “el teatro, la pintura o la escultura” (2016a: 97).

En este punto, Paz Gago hace hincapié en la figura del diseñador español Cristóbal Balenciaga, a quien el autor define como un “practicante de un arte que sintetiza todas las demás en un compendio de todas las disciplinas artísticas: arquitecto para los planos, escultor para las formas, pintor para el color, músico en la armonía y filósofo para la medida y el estilo” (2016a: 37). Es precisamente esta visión de la moda como una síntesis de todas las demás artes lo que lleva al investigador gallego a reivindicar la moda como “el Octavo Arte”. Como Paz Gago demuestra de forma convincente, hoy en día la moda se mueve sin cesar hacia “formas híbridas de expresión artística” (2016a: 165) y los desfiles de moda contemporáneos se han convertido ya en “espacios escénicos” (Paz Gago 2016a: 34), donde “pintura y poesía, teatro y cine, escultura y literatura, música y danza se funden y confunden con las propuestas siempre originales y creativas de las más elegante, provocadora y reciente moda indumentaria” (2016a: 35).

De esta forma, en una obra que resulta de gran interés tanto para académicos como para amantes de la moda, José María Paz Gago logra demostrar que, más allá del propio poder de seducción que el título de su libro ejerce sobre el lector, la idea de la moda como “el Octavo Arte” tiene verdaderamente una buena razón de ser.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- EWING, E. (2014) *History of 20th Century Fashion, 4th edition*. London: Batsford.
- HANOCK, J., JOHNSON-WOODS, T. J. y KARAMINAS, V. eds. (2013) *Fashion in Popular Culture: Literature, Media and Contemporary Studies*. Chicago: Chicago University Press.
- HOLLANDER, A. (1993) *Seeing through Clothes*. Berkeley: University of California Press.
- MACKRELL, A. (2005) *Art and Fashion: The Impact of Art on Fashion and Fashion on Art*. London: Batsford.
- MC NEIL, P., V. KARAMINAS, V y COLE. C. eds. (2009) *Fashion in Fiction: Text and Clothing in Literature, Film, and Television*. Oxford: Berg.
- PAZ GAGO, J. M. (2016) *Moda e sedução*. São Paulo: Estação das Letras e Cores.
- STEELE, V. (2000). *Fifty Years of Fashion: New Look to Now*. New Haven: Yale University Press.
- WHITE, N. y GRIFFITHS, I. eds. (2000). *The Fashion Business: Theory, Practice, Image*. Oxford: Berg.

