

Analizá un desfile de moda como todo un experto

Ebook gratuito
por modoslowuy.com

De izquierda a derecha: Ermanno Scervino S25 / Lacoste F24 / Bottega Venetta S24 / Gestuz S24 / Kartik Research S25 / Jacquemus S24

*Todos los derechos reservados. Esta información es propiedad de Modo Slow y del ebook 'Analizá un desfile de moda como todo un experto.' Queda prohibida su reproducción, distribución, o venta sin autorización previa. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación vigente

Los desfiles de moda no son sólo exhibiciones de ropa, sino verdaderas expresiones artísticas que cuentan historias, reflejan el estado de la sociedad y proyectan tendencias hacia el futuro.

Cada desfile está cuidadosamente diseñado para transmitir un concepto y narrativa, desde los colores y las formas de las prendas, hasta los accesorios y la elección del lugar. Anualmente se celebra el evento "Semana de la moda" (que consiste de varias semanas) en distintas capitales de la moda como Paris, New York y Milan entre otras, donde marcas reconocidas y emergentes presentan sus nuevas colecciones.

Bottega Veneta S24

Durante estas semanas de la moda pueden realizarse hasta 15 desfiles y presentaciones por día, por lo que prestar atención a toda esta información y seguir el ritmo puede no ser tan fácil.

Es clave tener el ojo entrenado para disfrutarlas y observar formas, colores y accesorios que serán tendencia en las próximas temporadas. Esta guía te ayudará a analizar un desfile como todo un experto y poder interpretarlo desde una perspectiva más profunda y profesional, ya sea como espectador, estudiante, profesional de la moda o simplemente amante de este fascinante universo!

Kolor S25

Inspiración y concepto

La inspiración es el punto de partida de toda colección. Los diseñadores y directores creativos suelen nutrirse de muchas fuentes para construir sus propuestas: arte, películas, culturas, sentimientos personales, problemáticas socio ambientales o elementos cotidianos.

La clave para entender un desfile está en descifrar la historia que la marca o el diseñador quiere contar y cómo ésta se traduce en prendas, colores y detalles

Tip: Tu análisis va a ser mucho más productivo y profundo si también investigas la marca y su historia, así como quien es el director creativo o diseñador y sus influencias. Sobre todo en grandes firmas donde los directores creativos cambian con los años, como Hermes, Dior o Bottega Veneta, donde cada uno de los creativos trae a la marca una mirada distinta y su propia personalidad a cada colección y desfile.

¿Qué observar?

- **El tema central:** Mirar más allá de las prendas es crucial. ¿Qué concepto o historia atraviesa la colección? ¿Se inspira en una época específica, un paisaje, un movimiento político o una emoción? ¿Qué mensaje quiere transmitir?
- **Referencias:** ¿Logras identificar conexiones con la música, el cine, la literatura, historia o el arte? ¿Qué influencias parecen haber nutrido el diseño?
- **Los valores de la marca:** Algunas colecciones buscan reforzar los valores y esencia propia de la marca, como la sostenibilidad, la inclusión o la innovación. Observá cómo se traducen estos valores en el desfile y colección.

Stella McCartney SS25

Colección inspirada en la preservación de las aves. Destaca por resaltar el impacto de la moda en estas especies y proponer alternativas sostenibles, con piezas conscientes y sofisticadas como vestidos bohemios, jeans embellecidos y diseños de alta costura que combinan lujo y ética. El 91% de la colección está hecha con materiales responsables

MM6 Maison Margiela F22

La colección reimagina códigos históricos y vestimenta cotidiana con un enfoque surrealista sobre la reinención y el eterno retorno, simbolizado por el ouroboros y un mazo de cartas. Blazers, chaquetas y tops adquieren un aire lúdico e intelectual con solapas exageradas, cinturas ajustadas y detalles brillantes. Colores azules, durazno y lila, junto con gráficos serpentinos, refuerzan el tema de transformación constante, manteniendo el espíritu vanguardista de MM6.

Jacquemus S24

Estilismo

El estilismo o *styling* es el arte de combinar prendas, accesorios, calzado, peinado y maquillaje para construir una imagen o narrativa visual coherente. Se trata de transmitir una historia, conectar con el público y destacar las prendas en su mejor contexto, utilizando cada elemento como una herramienta para reforzar la identidad de la marca, una estética particular y el concepto de la colección.

Cada look está diseñado cuidadosamente, de pies a cabeza, sin dejar ningún detalle al azar. Cada elemento cumple un propósito, reforzando la narrativa y la inspiración detrás de la colección. El estilismo no solo comunica un mensaje, sino que también refleja tendencias actuales y comunica el *target* o público objetivo al que la marca apunta.

Además, el *styling* puede ayudarte a identificar nuevas corrientes. Los accesorios, por ejemplo, no solo son un componente clave para cerrar el look, sino también un fuerte indicador de tendencias futuras.

¿Qué observar?

- **Accesorios clave:** ¿Qué detalles o accesorios llaman más la atención? ¿Hay un bolso, cinturón, o zapato que destaque? ¿Hay elementos que no son accesorios en si, como objetos cotidianos o elementos, pero que aportan al estilismo?
- **Peinados y maquillaje:** Observá el maquillaje y peinado y cómo estos refuerzan el concepto de la colección ¿Son minimalistas, extravagantes, vintage o futuristas?
- **Presentación de las prendas:** Analizá cada look en su totalidad, la forma en que las prendas están presentadas y cómo todos estos elementos (prendas, maquillaje y accesorios) funcionan en conjunto.

Issey Miyake SS25

Colección inspirada en el papel y la artesanía japonesa. Destaca por estilismos innovadores con siluetas escultóricas que evocan origami, tejidos ligeros y fluidos. Los accesorios minimalistas complementan la estética, mientras que el peinado y maquillaje mantienen un enfoque natural, enfatizando la simplicidad transformadora de una colección etérea y enraizada en la naturaleza y la tradición.

Chloé F24

Esta colección no solo honra el pasado de Chloé, sino que también reimagina el Boho Chic para una nueva generación, combinando elegancia, practicidad y modernidad en cada detalle. Desde maxiverdos y siluetas amplias con botas altas, hasta abrigos a cuadros y capas con detalles funcionales que evocan el estilo francés de los años 70 con un giro contemporáneo. A esto se le suma una paleta de colores cremas, celeste claro, caramelo y rosa, reflejando una estética suave y romántica.

Marimekko F24

Prendas y siluetas

Es fundamental observar el diseño de cada prenda con atención a estampados, texturas y morfología, ya que o solo son parte esencial de la estética, sino que cada detalle es una expresión de la narrativa de la colección y de la esencia de marca.

Además, las categorías de prendas que predominan en una colección suelen reflejar las necesidades, deseos o incluso el estado de ánimo del consumidor en una temporada específica.

La paleta colores y texturas elegidos por la marca cuentan historias: una paleta vibrante puede evocar optimismo y energía, mientras que tonos apagados o texturas orgánicas pueden hablar de introspección o sostenibilidad. La forma en que estas elecciones se combinan con las siluetas y cortes traduce la inspiración en piezas concretas, logrando que cada prenda hable por sí misma.

¿Qué observar?

- **Siluetas predominantes:** ¿Predominan las prendas ajustadas, *oversized* o fluidas? Cuales son aquellos cortes o siluetas que se repiten? Analizar las prendas desde su morfología y silueta permite identificar qué tendencias están tomando forma en la industria
- **Colores y texturas:** Observá combinaciones de colores y texturas y cómo el mensaje e inspiración se traducen en éstos. ¿Hay colores que predominen más que otros? ¿Cuáles son los colores base y cuáles los acentos? ¿Qué nos transmiten las texturas y estampados?
- **Categorías de prendas:** ¿Es una colección predominantemente de sastrería, tejido, vestidos, prendas casuales o piezas *statement*?

Prada S25

La colección *Closer*, fusiona la juventud, el optimismo y el juego entre la realidad y la ilusión. Nos invita a observar más de cerca: lo que parece simple al principio revela capas inesperadas. Desde la distancia, las piezas pueden parecer ingenuas o simples, pero de cerca, cada detalle revela una nueva dimensión. Vemos pantalones con efecto trompe l'oeil, impresos directamente sobre la tela. Las siluetas, ajustadas y recortadas, evocan prendas heredadas o "robadas a mamá o papá", según las notas del desfile. Los trajes con pliegues exagerados añaden un toque de imperfección, simbolizando el paso del tiempo y la autenticidad

Vivetta SS25

La colección celebra la feminidad y la confianza a través de siluetas que realzan la figura y detalles dramáticos. La diseñadora Vivetta Ponti se inspiró en elementos domésticos, incorporando motivos de cortinas y papel tapiz en sus diseños, fusionando la moda con la decoración del hogar. Un estampado floral característico se convirtió en el molde para prendas y accesorios, aplicado en materiales ligeros como mezclas de algodón y seda.

Stine Goya F23

Locación y arte

La elección del lugar y la dirección artística son elementos clave para descifrar el mensaje global de un desfile. Estos aspectos construyen una atmósfera inmersiva que conecta al público con la visión del diseñador o la esencia de la marca, convirtiéndose en una extensión tangible de la narrativa creativa.

Reflexioná sobre la forma en que cada decisión refuerza esa narrativa: desde la escenografía y el estilo hasta la estética y la música. Cada detalle está diseñado para transmitir emociones, captar la esencia de la temporada y revelar las principales inspiraciones que dieron vida a la colección.

¿Qué observar?

- **Locación:** ¿El desfile se realiza en un espacio histórico, un museo, al aire libre o un lugar techado? ¿Cómo es la pasarela? ¿Tiene un diseño particular, como un formato circular o laberinto?
- **Escenografía:** Observá la decoración, juegos de luces, música y elementos interactivos. Incluso la ausencia de estos quiere transmitir un mensaje. ¿Se busca una experiencia inmersiva o minimalista? ¿Qué nos transmite la atmósfera y entorno?
- **Conexión con el público:** ¿El público está alejado, es un mero espectador o existe interacción con el desfile o los modelos?

Jacquemus SS21

Esta colección titulada "L'Amour," celebra el amor y la conexión humana. Inspirada en la simplicidad y la pureza de la vida rural, el diseñador eligió un campo de trigo a las afueras de París como escenario del desfile, resaltando la esencia orgánica de las prendas. Este entorno natural contrasta con el ritmo acelerado de la moda actual, transmitiendo calma, serenidad y una profunda conexión con la tierra, mientras reinterpreta elementos cotidianos en un contexto atemporal

Diesel SS25

La presentación de Diesel S25, liderada por Glenn Martens, se presentó sobre un escenario cubierto de restos de textiles de jean reciclados del proceso de producción, reflejando el compromiso de la marca con la sostenibilidad. Este impactante escenario no solo resaltó la colección, sino que también envió un mensaje poderoso sobre los problemas de desecho y sobreconsumo en la industria de la moda.

Tods's SS25

Colección inspirada en la artesanía italiana. Destaca por su escenografía monumental, con esculturas de manos del artista Lorenzo Quinn sosteniendo bandas de cuero cruzadas, simbolizando la mano de obra artesanal. La pasarela circular refleja la conexión entre la vida, la moda y la tradición, en un homenaje al lujo atemporal y la innovación artesanal.

Analizar un desfile no es solo un ejercicio para identificar lo que será tendencia en las próximas temporadas, sino una oportunidad para comprender cómo los diseñadores, marcas y directores creativos reflejan y responden al mundo que los rodea. Las pasarelas son un diálogo constante entre la moda, el arte, la sociedad y la cultura.

Tu desafío:

La próxima vez que veas un desfile, intentá desglosarlo con las claves de esta guía. Preguntate qué te transmite y cómo cada detalle potencia ese mensaje.

