

METAMORFOSIS

Variatio 3
a 1 Clav.

Handwritten notes and markings include:
 - "Unisono" at the top left.
 - "B3" and "B4" in the left margin.
 - "4th + R6 Ranges" in the middle left.
 - "R3 R2 + R6 R" and "R3 R1" in the middle.
 - "R3 R1" and "R1 R3" in the bottom middle.
 - "1003(2)" on the right side.
 - "6/12 4" and "2/4 6" in the bottom right.
 - "4th + R6 Ranges" and "R3 R2 + R6 R" are circled in red.
 - "R3 R1" and "R1 R3" are also circled in red.
 - "B3" and "B4" are circled in red.
 - "Unisono" is circled in red.
 - "4th + R6 Ranges" is circled in red.
 - "R3 R2 + R6 R" is circled in red.
 - "R3 R1" is circled in red.
 - "R1 R3" is circled in red.
 - "1003(2)" is circled in red.
 - "6/12 4" and "2/4 6" are circled in red.

Variatio 4
a 1 Clav.

Handwritten notes and markings include:
 - "25" in the top left.
 - "List" in the top right.
 - "6/12 4" and "2/4 6" in the bottom right.
 - "6/12 4" and "2/4 6" are circled in red.
 - "B3" and "B4" in the left margin.
 - "4th + R6 Ranges" in the middle left.
 - "R3 R2 + R6 R" and "R3 R1" in the middle.
 - "R3 R1" and "R1 R3" in the bottom middle.
 - "1003(2)" on the right side.
 - "6/12 4" and "2/4 6" in the bottom right.
 - "4th + R6 Ranges" and "R3 R2 + R6 R" are circled in red.
 - "R3 R1" and "R1 R3" are also circled in red.
 - "B3" and "B4" are circled in red.
 - "Unisono" is circled in red.
 - "4th + R6 Ranges" is circled in red.
 - "R3 R2 + R6 R" is circled in red.
 - "R3 R1" is circled in red.
 - "R1 R3" is circled in red.
 - "1003(2)" is circled in red.
 - "6/12 4" and "2/4 6" are circled in red.

METAMORFOSIS

Una colección de Silvia Vilarelle

Trabajo Fin de Máster

Silvia Vilarelle Fernández

Equipo tutorial:

Lola Dopico
Charo Froján
Alfredo Olmedo
Patricia Dopico
Fernando Suárez
Eduardo Outeiro

Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa de Moda
Curso académico 2018/2019

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	/11
DESARROLLO DE LA COLECCIÓN: REFERENTES	
La indumentaria de trabajo	/16
Libertad y opresión	/20
Metamorfosis: Género e identidad sexual	/23
Volúmenes	/24
Oscuridad	/26
METODOLOGÍA	
Tejidos y paleta de color	/30
Bocetos e inspiración	/32
Procesos de trabajo	
Firmado: Hannibal Lecter	/36
Desde mi celda	/38
Complementos	/40
RESULTADOS	
Editorial	/42
Lookbook	/68
CONCLUSIONES	/77
FUENTES DOCUMENTALES	/78
TRANSLATIONS	/82

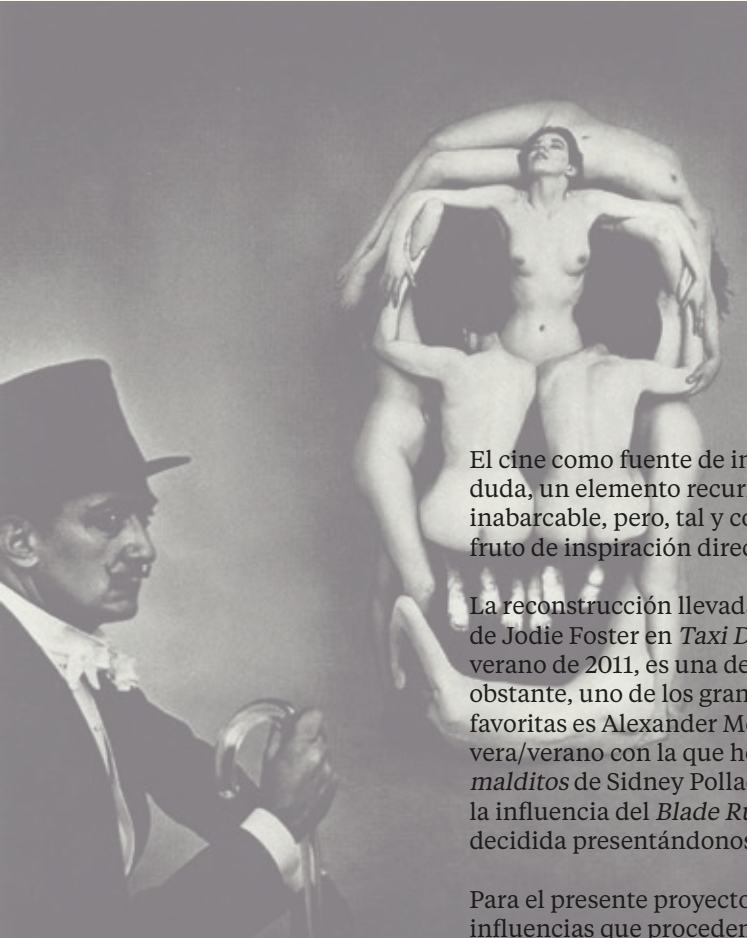
metamorfosis

Tb. metamorfosi, desus.

Del lat. metamorphōsis.

- 1. f. Transformación de algo en otra cosa.
- 2. f. Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la pobreza a la riqueza.
- 3. f. Zool. Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida.

(Real Academia Española [RAE], 2019)

El cine como fuente de inspiración y material de investigación conforma, sin duda, un elemento recurrente en el ámbito de la moda. Citar ejemplos resultaría inabarcable, pero, tal y como señala Leach (2012), existen ciertas colecciones fruto de inspiración directa en películas difíciles de olvidar.

La reconstrucción llevada a cabo por Marc Jacobs basándose en la interpretación de Jodie Foster en *Taxi Driver* de Scorsese de 1976, para su colección primavera/verano de 2011, es una de esas claras encarnaciones de un personaje fílmico. No obstante, uno de los grandes que ha vuelto una y otra vez sobre sus películas favoritas es Alexander McQueen. Así lo hizo en 2004 en su colección de primavera/verano con la que homenajea y recrea la atmósfera de *Danzad, danzad, malditos* de Sidney Pollack del 69, o en su colección del 98 para Givenchy donde la influencia del *Blade Runner* de Ridley Scott se cuela en la colección de forma decidida presentándonos a una Rachel inolvidable.

Para el presente proyecto, *Metamorfosis*, abrimos igualmente la puerta a las influencias que proceden del mundo cinematográfico, a través de un referente quizá poco previsible. *El silencio de los corderos* (1991), dirigida por Jonathan Demme, con guión de Syd Field y basada en la novela homónima de Thomas Harris, es el filme elegido para el desarrollo de la presente propuesta.

A través de una metafórica y compleja metamorfosis, con ese cambio de larva a mariposa, la película gira en torno a la personalidad y a la transformación que se produce, de un modo u otro en sus personajes principales. Una transformación que se pretende reflejar en este proyecto. Por una parte, se encuentra Clarice Starling, una joven aspirante del FBI que lucha en un ambiente patriarcal para ejercer y dejar atrás sus temores del pasado. Por la otra, el Doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra forense condenado a cadena perpetua por canibalismo. A través de sus encuentros con él, la agente Starling intentará, mediante un asfixiante juego de negociaciones, obtener información para poder atrapar a Jame Gumb, apodado *Buffalo Bill*, un asesino en serie transgénero que fabrica un traje con las pieles de sus víctimas para convertirse en aquello que tanto anhela.

El desarrollo de la colección se consolida gracias al análisis detallado de cada personaje y su entorno a lo largo del filme. Basta con analizar la propia carátula de la película, en la que se extrae una referencia a la obra de Dalí *In Voluptas Mors*¹, que se puede observar en la Figura 1. Se trata de un tableau vivant creado con siete modelos desnudas, fotografiadas por Philippe Halsman, que, perfectamente posicionadas, componen la silueta de un cráneo. Este se puede apreciar en el tórax de la esfinge calavera de la que se habla en la película.

¹ Figura 1: Halsman, P. *In voluptas mors* (1951).

La fascinante personalidad de Hannibal Lecter también aporta un sinfín de referencias evidenciadas en diferentes detalles de las prendas. Conocidas son las habilidades del Dr. Lecter en anatomía, ya que él mismo extraía minuciosamente las partes que consideraba más exquisitas de sus víctimas y que sirven para introducir elementos como bisturíes o fotografías e ilustraciones antiguas sobre esta ciencia, e incluso algunas prácticas poco ortodoxas como la lobotomía.

De las paredes de su celda o de sus conversaciones se extraen datos como la predilección que siente por las *Variaciones Goldberg* de Bach, interpretadas por el pianista canadiense Glenn Gould. Igualmente, conocido es su interés por las reflexiones de Marco Aurelio o la sabiduría culinaria de Alexander Dumas. Hannibal Lecter contaba con gran talento para el dibujo. Prueba de ello son las ilustraciones que adornaban su celda y que, parafraseando a Harris, la memoria es lo único de lo que dispone para suplir las carencias de una ventana (Harris, 1993). Por ello, dedica su tiempo a reproducir en papel grandes edificios de la arquitectura renacentista.

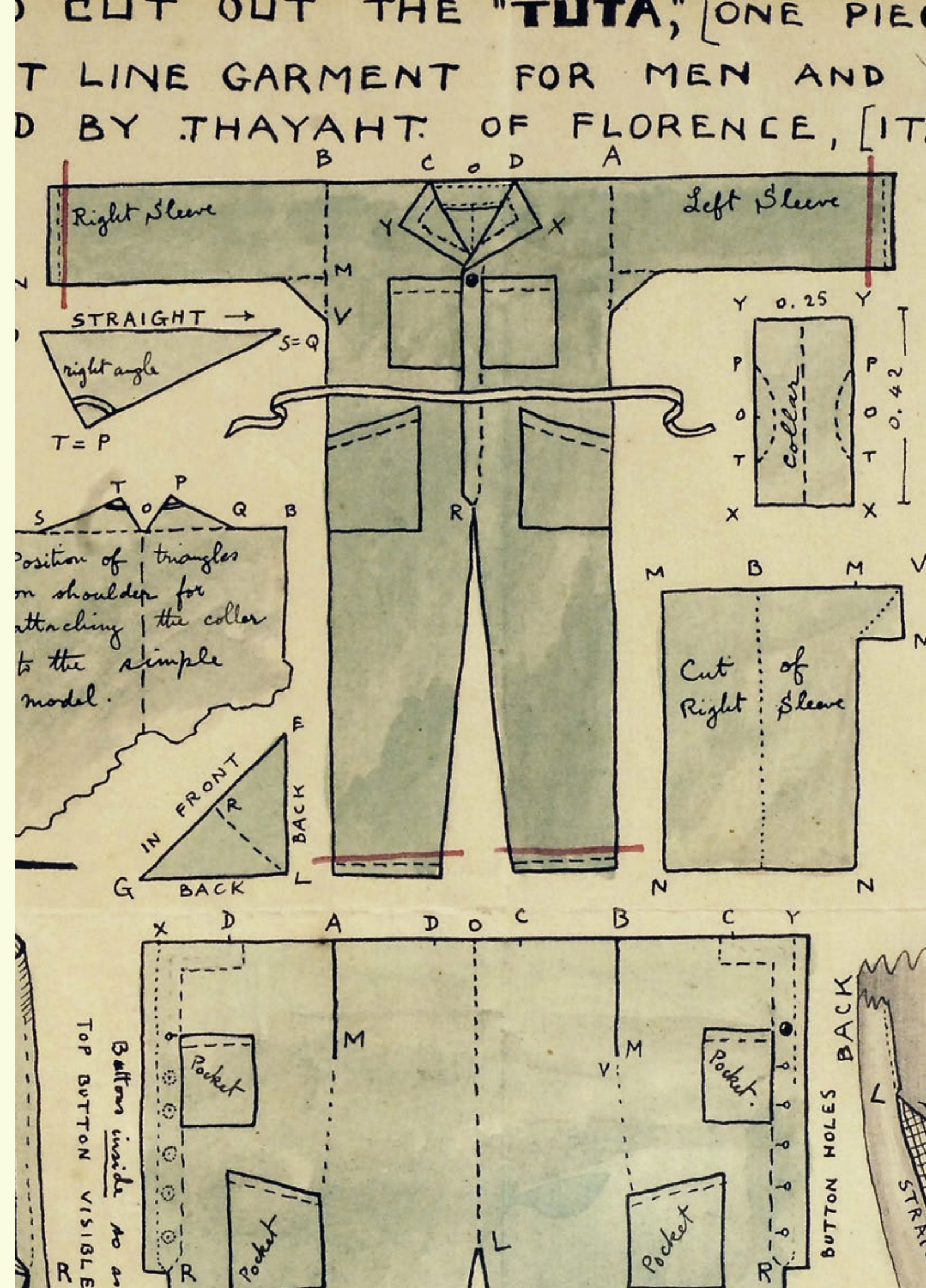
Por otro lado, los datos extraídos de películas posteriores que giran en torno al personaje de Lecter han supuesto también una fuente de inspiración para otros elementos de la colección. Por ejemplo, el acento oriental de alguna de las prendas fue basado por la película *Hannibal, el Origen del mal* (2007), en que se narra la infancia de este personaje y desvelan los motivos de su violenta personalidad, además de cómo canalizaba su ira a través de la práctica del kendo, apareciendo totalmente uniformado para su práctica. Del filme *Hannibal* (2001) se extraen detalles del estilo de vida del Dr. Lecter en Florencia, donde ejerce de conservador de una biblioteca. Imágenes del Ponte Vecchio, el Duomo o diferentes esculturas repartidas por la ciudad son transferidas e incorporadas a algunas de las prendas.

Asimismo, la selección de tejidos y las líneas de diseño elaboradas focalizan la atención en la esencia de la colección: la dualidad estática/dinámica inherente a los estados físico y mental de la especie humana. Estas se encuentran supeditadas a una paleta de color preestablecida con una estrecha vinculación al proceso de metamorfosis. En este sentido, se inspira en el orden lepidópteros, perteneciente al reino animal, caracterizados por sus tonalidades naranjas y marrones, como, por ejemplo, la familia de los ninfálidos.

Prendas como el uniforme carcelario de Hannibal se trasladan de una particular forma a *Metamorfosis*. Inspirados en la indumentaria de trabajo a lo largo de la historia, el eje principal de la colección se basa en el mono en sus diferentes versiones, conformando estos una interpretación actualizada del icónico outfit que lucía Lecter en la cárcel. El mono entero de *Metamorfosis* parte de un patrón geométrico, tal y como lo creó Thayath en 1919 y cuyos detalles se pueden observar en la Figura 2 anexa.

Además, el correa de la colección guarda una estrecha vinculación con la indumentaria de trabajo por su presencia en detalles de algunos uniformes del ejército. Leach (2012) señala la estética army como una fuente inagotable de inspiración.

Por otra parte, las prendas con cierta holgura y toques masculinos de la colección dejan entrever el estilo de la agente Starling durante la película. Al igual que en las fases intermedias de la metamorfosis animal, se caracterizan por una falta de diferenciación sexual y volúmenes anatómicamente desproporcionados. Se trata de una estética inspirada en la moda de los 90 y que está siendo recuperada desde hace ya algunas temporadas. Se presentan, pues, mangas anchas y abullonadas que se ven coartadas en su libertad de movimiento tras la intervención con correa y arneses.

PIANTA DELLA CITTÀ DI FIRENZE

Presso Molini

Scala di Pasi 600-000

Indumentaria de trabajo

La creación del mono de trabajo, actualmente también conocido boiler-suit u overol, se remonta a finales del S.XIX como prenda para evitar que los empleados de las fábricas manchasen su ropa, se enganchasen en la maquinaria o la rompiesen durante la jornada laboral. Esta prenda, además, aislaba a los trabajadores de calderas del calor desprendido por el vapor y de las posibles quemaduras que pudiesen sufrir.

La idea de diseñar y lanzar al mercado el mono de trabajo como una prenda de calle e incorporarla a la indumentaria de la época surgió en 1920. El artista responsable fue Thayah, seudónimo de Ernesto Michahelles, perteneciente al movimiento futurista.

Thayah bautizó la creación bajo el nombre de *Tuta*. Una prenda monocromática, práctica y funcional, alejada del estereotipo burgués y que pretendía introducirse en un nuevo mundo industrializado. Su patrón fue mostrado a través del diario *La Nazione*, propiciando el éxito del *Tuta* entre la alta sociedad florentina.

Simultáneamente, en Rusia se presentaban modelos similares, si bien se denota un aporte constructivista y colorista. Rodchenko y Stepanova crearon monos inspirados en la ropa campesina tradicional y la tendencia modernista del futurismo y cubismo, a menudo destinados con fines lúdicos.

En *Metamorfosis*, el diseño de los dos overoles enteros realizados parte de un patrón geométrico como la *Tuta* de Thayath, formando una especie de triángulo invertido. Se han confeccionado con una base de denim orgánico que le aporta suavidad y libertad de movimiento.

El éxito del workwear tal y como lo conocemos hoy en día es atribuido a grandes empresas estadounidenses como Dickies. Nacida en 1918, fue uno de los principales proveedores de las fuerzas armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial y, a día de hoy, continúa como líder en la producción de workwear. Tribus urbanas como los skaters las han incorporado a su indumentaria diaria por su comodidad y funcionalidad.

Leach (2012) menciona a otra de las marcas más importantes de workwear que se mantienen en la actualidad, Carhartt. Fundada en Michigan en 1889 y haciendo de su triple costura un emblema, logró internacionalizar sus productos estableciendo fábricas en Europa. Si se habla de indumentaria de trabajo, resulta imprescindible citar a Levi Strauss como uno de sus principales impulsores. A él se atribuye el éxito de los petos de trabajo concebidos como un mono de cintura al que se le añaden tirantes. Si bien ya existía en el mercado, es a finales del S.XIX cuando Levi's crea un modelo en loneta dura y resistente, el denim. Tanto los vaqueros fabricados por Levi's como los petos fueron concebidos como indumentaria de trabajo para mineros u obreros que demandaban un uniforme resistente. Levi's se mantiene como el principal fabricante de denim en Estados Unidos. En esta misma época, surgen otras firmas, como su principal competidor Lee u Osh Kosh B'Gosh, que en 1895 introduce el peto en la indumentaria infantil y cuyo éxito persiste en la actualidad (Leach, 2012).

³ Figura 3: Proyecto Hombres del S. XX, recogido en *August Sander* (Heiting, 1999).

En los años 70, con el movimiento hippie, el peto se traslada a la calle, adoptando formas acampanadas. No es hasta las décadas de los 80 y 90 cuando esta tendencia se populariza y se acaba convirtiendo en un referente estético de la época. Tanto es así que surgen nuevos modelos, en diferentes tejidos, patrones e incluso la versión con falda, el pichi. Firmas como Osh Kosh B’Gosh se convirtieron en impulsoras de este tipo de prendas.

Resulta fascinante cómo el personaje de Lecter consigue imprimir identidad propia a un atuendo, a priori, uniforme. Refleja autenticidad como el proyecto inacabado de August Sander *Hombres del S. XX*. Como si de una gran enciclopedia se tratase, Sander quería catalogar al ser humano en diferentes tipologías. Para ello, retrató a ciudadanos anónimos clasificándolos de acuerdo con su profesión y dejando que la propia imagen se encargue de transmitir lo más profundo de las personas. Al respecto, Sander afirma que:

Sabemos que las personas están formadas por luz y aire, por los rasgos que han heredado y por sus acciones. Podemos decir a qué se dedica alguien por su aspecto; podemos leer en su cara si es feliz o está preocupado⁴

August Sander es una fuente de inspiración para grandes diseñadores como Yohji Yamamoto. En el documental dirigido por Wim Wenders, *Notebook on cities and clothes*, reflexiona sobre las fotografías de *Hombres del S. XX* de Sander, enfatizando el poder de la prenda sobre el hombre y la belleza de lo imperfecto, adentrándonos, de este modo, en el proceso de trabajo de Yamamoto.

El ensayo fotográfico de W. Eugene Smith para la revista Life, recoge en imágenes cinco semanas en la vida de Dr. Ernest Ceriani (retratado en la Figura 4 de la izquierda⁵), un médico rural de Kremmling, Colorado (Loengard, 2012). El reportaje ensalza la figura de Ceriani al tratarse del único médico para las 2000 personas de la localidad, una mirada íntima de la vida del facultativo y que aporta detalles clínicos a la colección.

La profusión del mono continúa imparable, e incluso como si se tratase de una apropiación de la clase obrera. El ritmo de vida, la falta de tiempo y la búsqueda de comodidad son algunos de los detonantes del éxito de esta prenda, abarrotando los streetstyle de las ciudades más importantes del mundo. Isabel Marant, Ferragamo, Hermès y Giambattista Valli, entre otros, apuestan por esta tendencia en sus colecciones 2019/2020.

(...) Podemos decir a qué se dedica alguien por su aspecto; podemos leer en su cara si es feliz o está preocupado

⁴ Citado en *Haciendo clásico lo cotidiano. Caos y clasicismo: arte en Francia, Italia, Alemania y España, 1918–1936*. Recuperado de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores/haciendo-clasico-lo-cotidiano>

⁵ Figura 4: Smith, W.E., *El médico rural Ernest Ciriani*, imagen tomada de *Life. Los grandes fotógrafos* (2012: 9).

Libertad y opresión

A lo largo de la historia, la mutación o transformación del cuerpo para adaptarlo a los cánones de belleza ha estado presente. La moda se adapta y reinventa constantemente a la regla de las proporciones ideales de la figura humana.

Mediante el uso de elementos moldeadores, el cuerpo de la mujer se redefine permanentemente. Corsés, miriñaques o arneses, son algunos de los artilugios utilizados para tal fin, gracias a la compresión y sujeción que ejercen sobre el cuerpo femenino. Desde su aparición, sus materiales han evolucionado, así como la percepción social y funcionalidad.

En la actualidad, el uso del arnés y el correaaje, se asocia al fetichismo sexual y asimismo es sinónimo de libertad de expresión y provocación, evocando sexualidad y alejándose del uso para el que fue diseñado.

Como precursora de la moda punk en los años 70, Vivienne Westwood fue una de las impulsoras de productos fetiche como indumentaria femenina y sofisticada, haciendo que estas prendas pasasen de estar ocultas a exteriorizarse y convertirse en piezas clave en sus colecciones. Diferentes tribus urbanas lo han adoptado como un elemento indispensable y definitorio de sus looks. A su vez, (Koda,2002) afirma que otros diseñadores como Helmut Lang y Jeremy Scott comparten su interés y espíritu crítico reinterpretando de manera explícita la sexualidad y las cuestiones de género en sus colecciones.

Virgil Abloh, Lanvin o Gaultier, entre otros, incorporan el arnés y el correaaje en sus propuestas, sin aparentes connotaciones sexuales. Gucci, en su colección Primavera/Verano 2020, utiliza el correaaje y piezas utilitarias para representar de forma extrema la opresión de la sociedad actual, que anula la autoexpresión y la identidad individual.

En *Metamorfosis*, estos elementos opresores, confeccionados en cuero y con hebillas metálicas, reflejan la situación personal de los protagonistas del filme, carentes de una completa sensación de libertad. Su combinación con tejidos más etéreos y dinámicos, exhibe de manera metafórica el conflicto emocional de los personajes principales.

Esta es su verdadera metamorfosis, la liberación de un rescoldo de sentimientos atrapados en lo más profundo de un asesino

Metamorfosis: género e identidad sexual

(...) En la metamorfosis de los insectos la larva se convierte en una ninfa contenida en la crisálida, la cual, al cabo de cierto tiempo, sale de su camerino secreto convertida en hermosísima imago(...) (Harris, 1993: 176)

La esfinge calavera presente en el cartel de presentación de El Silencio de los corderos es tan solo el preludio de la temática principal de la película e hilo conductor entre los protagonistas.

El proceso de transformación de Jame Gumb es, quizá, el más explícito. La crisálida que deja como una particular firma en las escenas de sus crímenes se convierte en la pista principal para poder averiguar el objetivo de sus despiadados crímenes. Gumb compara su proceso de transformación con el de las esfinges calaveras que cría con esmero en el sótano de su casa. Los días transcurren observando cómo los insectos tratan de alcanzar su transformación. Sin embargo, no es hasta la fase final cuando Gumb asesina a sus víctimas. En cierto modo, sus actos se desarrollan en paralelo al proceso biológico de los insectos.

Inolvidable se torna la escena en la que Buffalo Bill, después de percatarse de que una de sus polillas está a punto de desplegar sus alas y convertirse en imago, baila al son de Goodbye Horses de Q. Lazzarus delante de un espejo, mientras se filma a sí mismo tratando de ocultar sus rasgos masculinos a través de un sensual baile que, a la vista del espectador, acaba teniendo ciertos tintes circenses. A través de una especie de ritual, el controvertido personaje disfruta del momento maquillándose y cuidando al detalle su aspecto, para acabar vistiendo únicamente un kimono ancho y unas medias a la altura del muslo que dejan al descubierto su cuerpo desnudo. Próximo a alcanzar su objetivo, se prepara para su catarsis final como la mariposa que empieza a salir de su pupa.

Desde el principio de El silencio de los corderos, el espectador puede percibir que la agente Starling vive en una sociedad patriarcal, ya sea por los continuos planos de cámara en los que aparece rodeada de hombres que llegan a intimidarla, o por los numerosos comentarios sexistas que recibe por parte de algunos personajes. En el transcurso del filme se aprecia la particular metamorfosis de Clarice, que tiene que luchar por hacerse respetar en un entorno retrógrado. Al contrario que Gumb, que se exhibe ante su inminente transformación, Clarice simula encontrarse atrapada en una pesada muda de la que tendrá que liberarse.

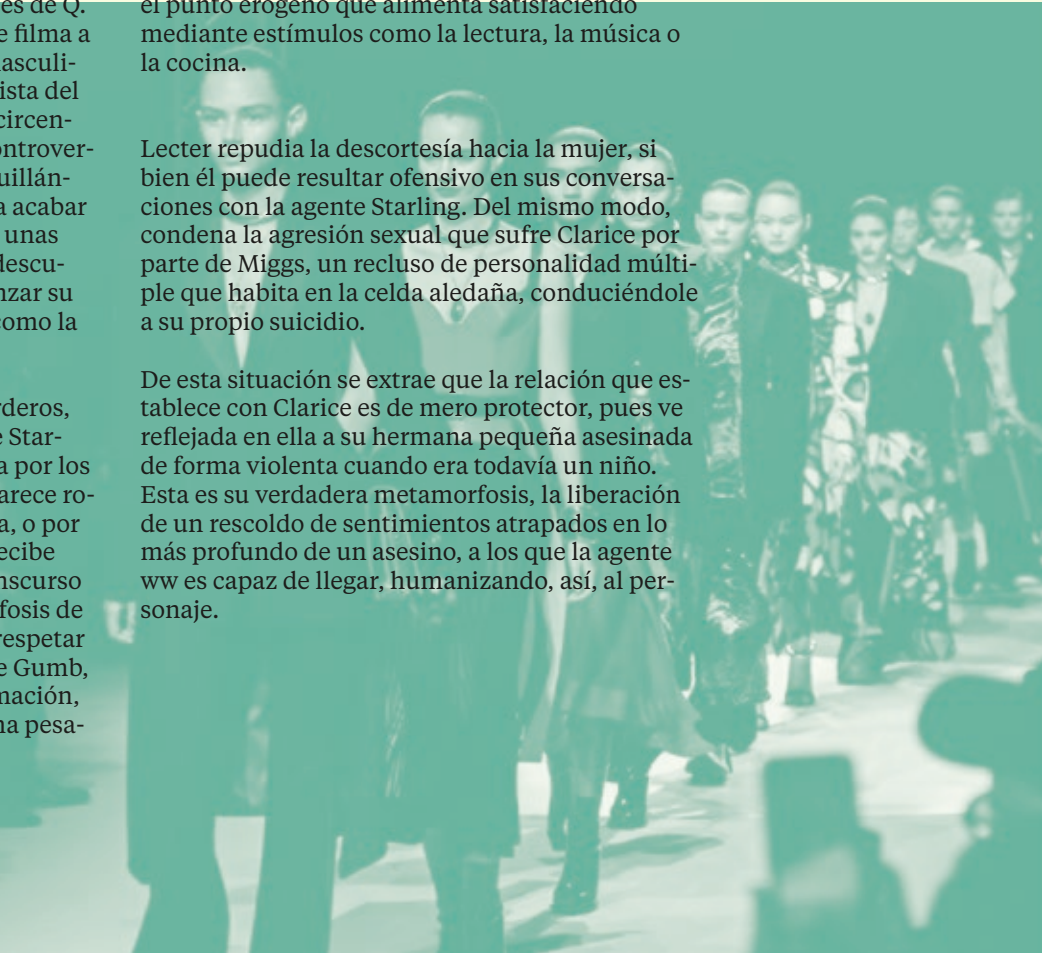
(...) Empezamos a codiciar lo que vemos cada día. ¿No nota usted cada día ojos que la recorren por entero, Clarice, en encuentros casuales? (Harris, 1993: 245)

El estilo de la agente Starling en particular, y de la década de los 90 en general, se caracteriza por siluetas de corte oversize y toques masculinos que desdibujan la silueta femenina como una crisálida en fase de desarrollo. En *Metamorfosis*, este proceso se evidencia en las siluetas amplias de las prendas, en los cuellos altos de las camisas, las americanas con hombreras y de corte amplio o los pantalones holgados. Para completar los looks, se confeccionan bucket hats a juego con unos cuellos que parten del mismo patrón y que tapan el rostro casi al completo. El cuerpo queda oculto y protegido por las prendas que actúan como esa coraza de la joven y de la que trata de liberarse de su propio cautiverio metamorfoseándola en complejas formas (Ewing, 1996). El personaje de Hannibal durante El silencio de los corderos se perfila como un ser despiadado con una personalidad influenciada por la carencia afectiva-familiar y que limita su capacidad de amar. Los datos que se atisban sobre su sexualidad hacen intuir que Lecter alcanza el placer con la estimulación del intelecto, siendo su cerebro el punto erógeno que alimenta satisfaciendo mediante estímulos como la lectura, la música o la cocina.

Lecter repudia la descortesía hacia la mujer, si bien él puede resultar ofensivo en sus conversaciones con la agente Starling. Del mismo modo, condena la agresión sexual que sufre Clarice por parte de Miggs, un recluso de personalidad múltiple que habita en la celda aledaña, conduciéndole a su propio suicidio.

De esta situación se extrae que la relación que establece con Clarice es de mero protector, pues ve reflejada en ella a su hermana pequeña asesinada de forma violenta cuando era todavía un niño. Esta es su verdadera metamorfosis, la liberación de un rescoldo de sentimientos atrapados en lo más profundo de un asesino, a los que la agente ww es capaz de llegar, humanizando, así, al personaje.

⁶ A la derecha, imagen del desfile Otoño/Invierno 2018 de la colección de Alexander McQueen, inspirada en la metamorfosis.
⁷ Tocado de Phillip Treacy para Alexander McQueen, Primavera/Verano 2008.

Volúmenes

No cabe duda de que el mono se convierte en la prenda protagonista de la colección. Inspirado en un diseño vintage de Issey Miyake que forma parte de su línea *Plantation* y fruto de la investigación textil en el que prima la comodidad, el uso de tejidos orgánicos y el uso de técnicas artesanales (Miyake Design Studio, s.f).

Las piezas confeccionadas en piel sintética aportan a la prenda un aspecto corpulento. Nanushka, marca fundada en 2005, elabora todas sus colecciones usando este material y adaptándolo a los dictámenes de las tendencias más actuales.

Contribuye a la materialización de *Metamorfosis* la influencia de A.W.A.K.E. Mode y su colección Primavera/Verano 2018 en la que los patrones de sus blusas destacan sus originales mangas influenciadas por el arte y cultura japonesas. Como ejemplos, cabe mencionar las blusas confeccionadas por Alexander McQueen en su colección Pre-Fall 2017, intervenidas con correa y corsés de cuero.

Prendas de corte oversize, como las americanas con grandes hombreras, reconfiguran el cuerpo cuestionando los roles de género con su silueta andrógina. Los 90 son una época marcada por este tipo de volumen. Permanecerá para siempre en la memoria la imagen de Julia Roberts recogiendo su Globo de Oro en 1990 vestida con un traje de corte masculino, corbata incluida, firmado por Armani. Marc Jacobs lo lleva al extremo en su propuesta Primavera/Verano 2019 y Lady Gaga se encarga de aportarle a la prenda un significado reivindicativo del papel de la mujer en Hollywood.

- 1. Diseño vintage de Issey Miyake.
- 2.Peter Lindbergh para VOGUE Italia (Febrero ,1991).
- 3. A.W.A.K.E Mode Primavera/Verano 2018.
- 4. Jil Sander Pre-Fall 2019.

1

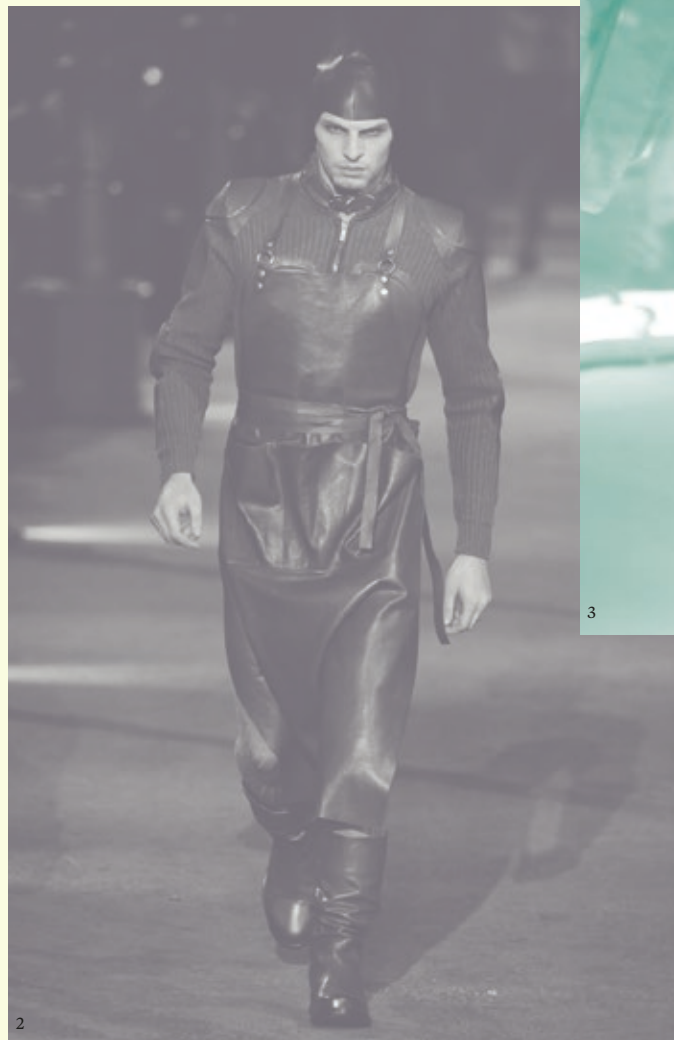

Oscuridad

Alexander McQueen ha supuesto un importante referente a la hora de abordar una colección inspirada en un thriller psicológico. Desde su debut en 1992 con una colección inspirada en Jack El Destripador, y bajo su particular punto de vista, sus controvertidas fuentes de inspiración recurrentemente abordan elementos sombríos del ser humano o grandes obras del cine de terror como *El resplandor* de Stanley Kubrick de 1980, o *Los pájaros* de Alfred Hitchcock del 63. Una temática oscura y provocativa que mezclaba referentes más cultos procedentes del arte y la literatura y los integraba en su reconocida estética punk.

No es el único diseñador que recurre al género de terror como fuente de inspiración. *Tiburón*, dirigida por Steven Spielberg en 1975, es llevada a la pasarela de la mano de Raff Simons en su colección Primavera/Verano 2019. Gucci, inspirándose en el concepto de *cyborg*, generó gran controversia durante su desfile Otoño/Invierno 2018 cuando las modelos salieron una pasarela reconvertida en quirófano, con una réplica de su propia cabeza decapitada bajo el brazo.

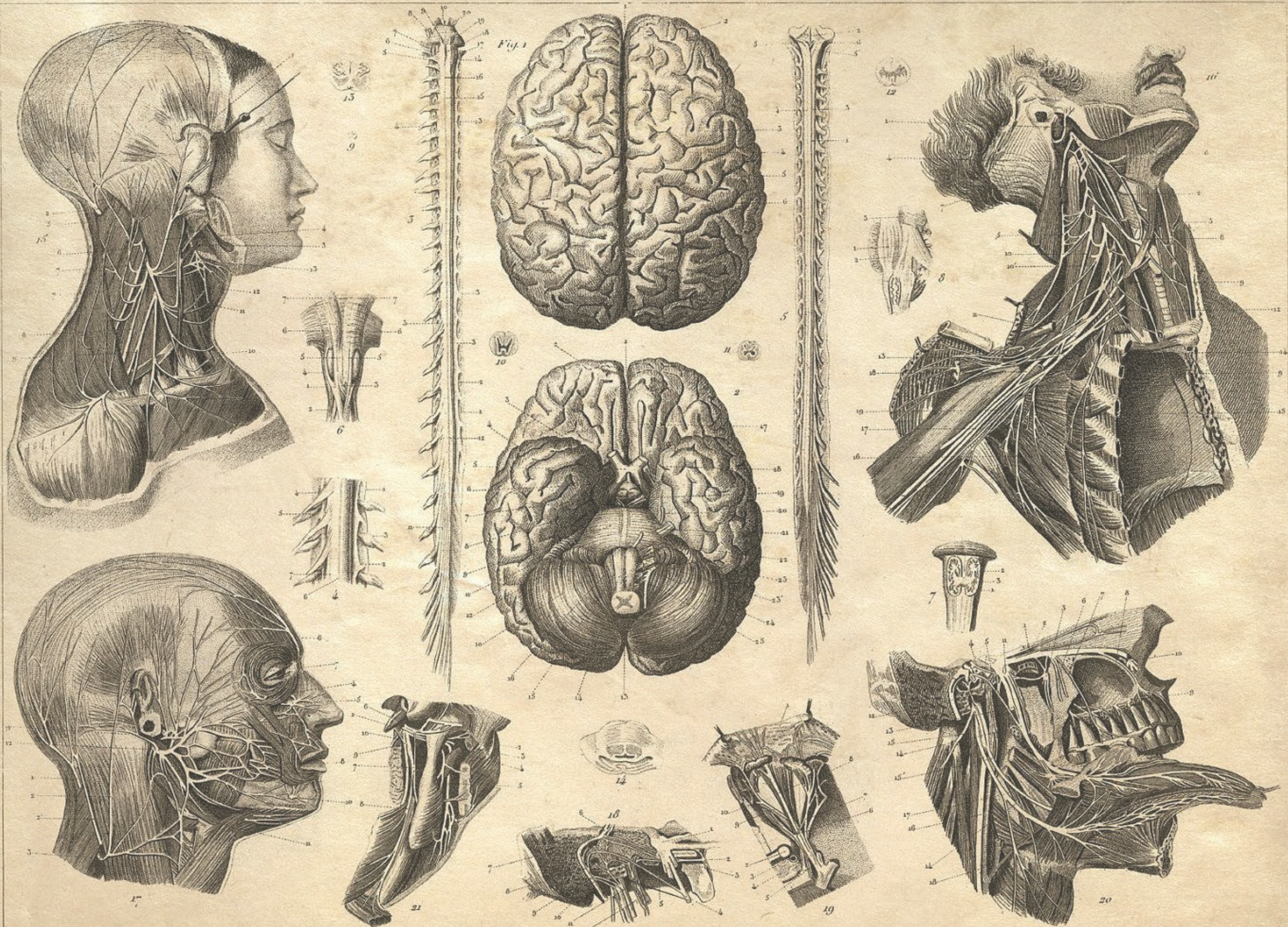
Asimismo, clásicos cinematográficos como *La naranja mecánica* de Stanley Kubrick de 1971 o *Alguien voló sobre el nido del cuco* de Milos Forman de 1975 se emplean en *Metamorfosis* como refuerzo visual y estético.

2

3

1. Gucci Otoño/Invierno 2018.
2. Alexander McQueen Otoño/Invierno 2010.
3. Gucci Primavera/Verano 2020.

Mezcla de lana mostaza.
Mezcla de angora naranja.
Twill de viscosa naranja.
Mezcla de lana naranja
oscuro.
Denim 100x100 algodón.
Popelin blanco crudo.
Lana azul grisácea.
Polipiel marrón oscuro.
Piel vacuna desgastada.
Ante color marrón.
Polipiel beige y ocre.

34

35

Firmado Hannibal Lecter

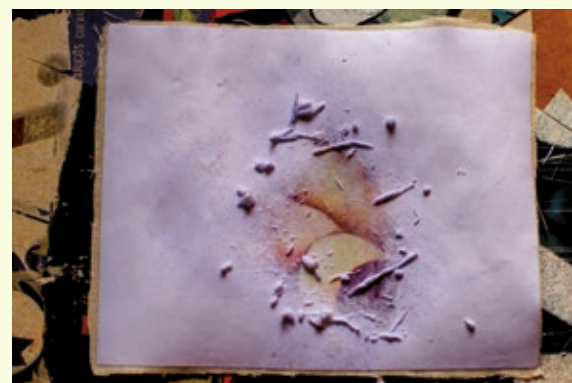
La carta que el Dr. Lecter escribe a la agente Starling en *Hannibal* sirve de base para crear un particular cuaderno de notas sobre batista que cuelga de las prendas. Más allá de la carta que aparece en una escena de la película, se reproducen también fragmentos de las reflexiones de Marco Aurelio y diferentes bocetos que guardan una estrecha relación con el personaje.

Desde mi celda

Del mismo modo que los textos recogidos son incorporados a las prendas, las imágenes son transferidas a tela como si de una calcomanía se tratase. Todas ellas conforman una particular composición con las preferencias de Hannibal Lecter y que se cosen individualmente a la prenda simulando puntos de sutura.

Fotos antiguas de anatomía, Gleen Gould, Bach o la arquitectura renacentista tienen cabida en las prendas intervenidas con transferencias. La mayoría de las fotos fueron tratadas con masas de color para conseguir un lenguaje armónico de la prenda.

SOMBRERO + WELLO

- I. MODELAR SOBRE MANIQUÍ EN CARTÓN
- II. PROTOTIPO EN POLIPIEL
- III. PATRÓN PARA DIGITALIZAR Y CORTAR CON LÁSER

Más alto
Ajuste a hombro

1 m.

→ 1 m.

REVERSIBLE

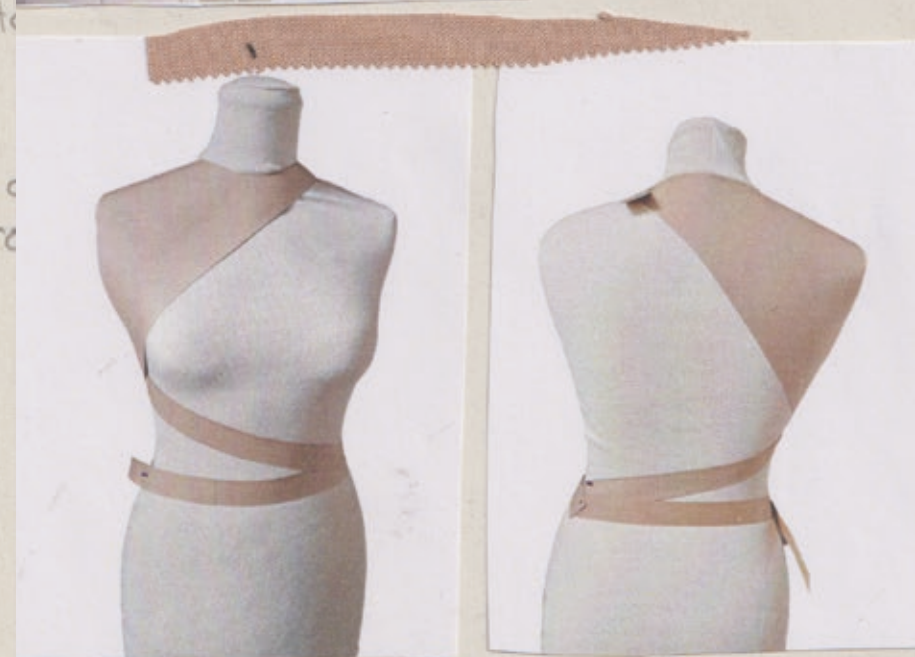
trasera

x 4

x 4

x 2

INCORPORAR
BASILLOS

Preludio I

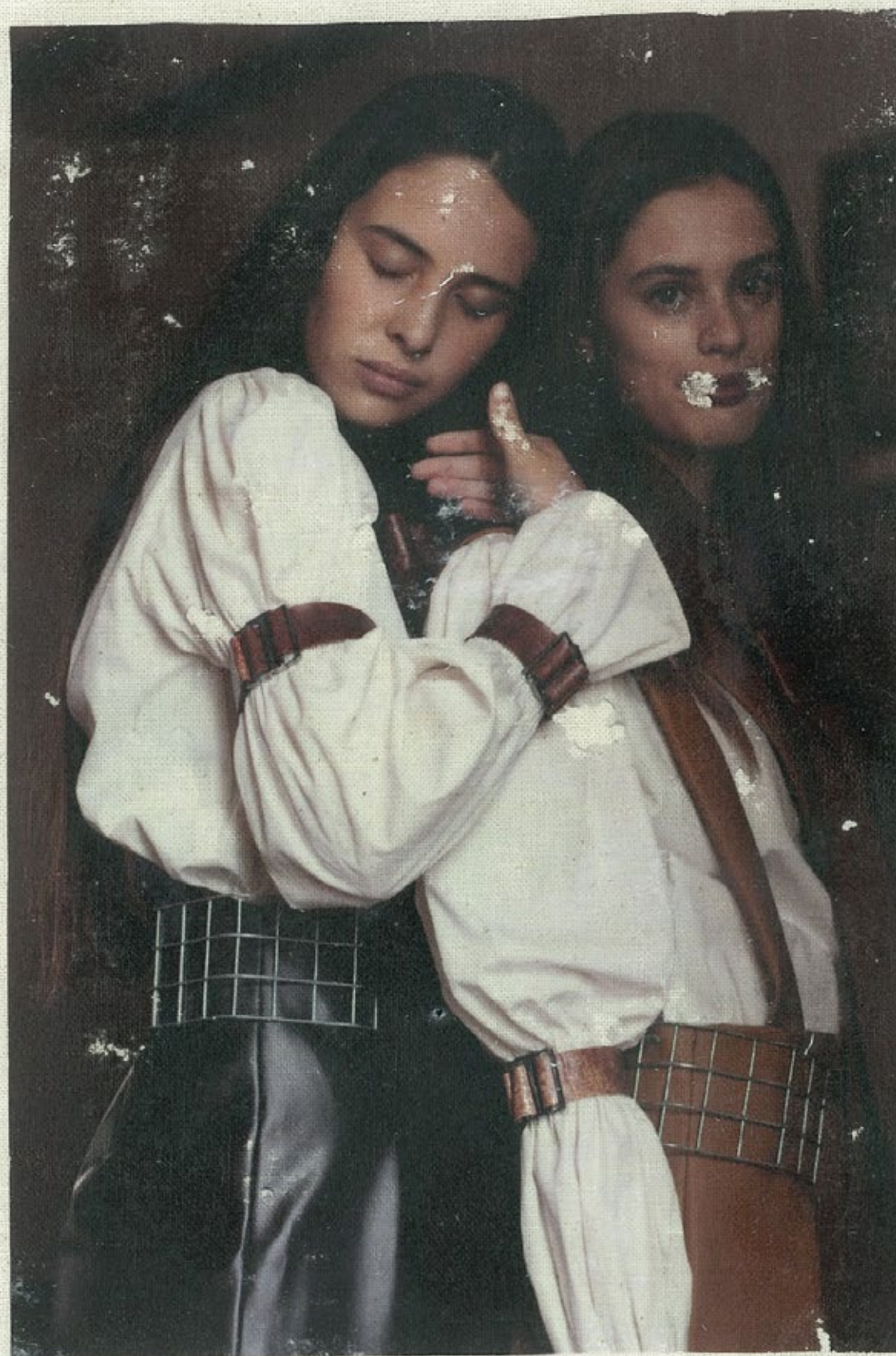

Preludio II

Preludio III

Preludio IV

/01

Mono denim blanco 100x100 algodón combinado con lana azul grisácea.

Cuello denim blanco 100x100 algodón.

/02

Mono denim blanco 100x100 algodón con trasnferencias de imágenes cosidas a mano.

Sombrero denim blanco 100x100 algodón.

/03

- Peto de polipiel en color ocre .
- Camisa de popelín en color blanco roto.
- Pañuelo de voile con applique de cuero.
- Correas de cuero con cierre de hierro.
- Cinturón de metal con tiras de cuero.

/04

- Peto de polipiel en color marrón oscuro.
- Camisa de popelín en color blanco roto.
- Pañuelo de voile con applique de cuero.
- Correas de cuero con cierre de hierro.
- Cinturón de metal con tiras de cuero.

/05

Vestido de twill de viscosa en naranja oscuro con mangas estilo kimono.

Sombrero denim con cuello a juego 100x100 algodón .

Arnés fluído de cuero.

/06

Pantalón de polipiel en color beige.

Camisa de popelín en color blanco roto.

Arnés de cuero con detalle en hierro.

/07

Pantalón denim blanco 100x100 algodón con imágenes transferidas cosidas a mano.

Blusa naranja de mezcla de angora.

Americana de mezcla de lana en color mostaza con detalles de batista cosidos a la prenda.

Sombrero y cuello a juego de mezcla de lana en tono mostaza.

Arnés fluído de cuero.

/08

Traje de chaqueta de mezcla de lana naranja oscuro.

Camisa de popelín en color blanco roto con detalles cosidos de batista.

Sombrero y cuello denim 100x100 algodón .

Conclusiones

El cine siempre ha conformado una fuente de inspiración para el mundo de la moda. Durante todo este proyecto se ha intentado incorporar el concepto de la *Metamorfosis* representada especialmente en la película de El silencio de los corderos. A través de los distintos modelos presentados en este trabajo, se ha logrado trasladar esa transformación que los personajes tanto de Hannibal Lecter como de Clarice Starling sufren en el transcurso del afamado filme.

Del mismo modo, el propio proceso creativo de *Metamorfosis* ha supuesto un proceso de aprendizaje muy enriquecedor a lo largo de sus diferentes fases de ejecución. Elaborar la colección ha implicado, además, una mejora en cuanto a organización, planificación y ejecución de un proyecto.

Al igual que en *El silencio de los corderos*, a medida que avanza la trama –o, en este caso, el proyecto- van surgiendo nuevos aspectos que se incorporan a la personalidad de los protagonistas. El entorno, las relaciones personales, la intra-historia, el pasado personal o los pensamientos más oscuros han encontrado su espacio en una colección que bebe también de otros referentes del sector de la moda como Thayaht, Issey Miyake o Alexander McQueen. Asimismo, durante el curso se abrieron diversas y amplias vías de investigación de las que a priori no se partían. En este sentido, cabe mencionar la profundización en la indumentaria de trabajo, que ha supuesto una fuente de inspiración inagotable para este trabajo.

Por otra parte, ha resultado muy interesante ver cómo el proyecto ha ido evolucionando conforme fue avanzando la investigación y el trabajo de campo, surgiendo nuevas ideas y descartando otras anteriores. La importancia de los accesorios, que inicialmente no se planteaban como elementos relevantes, ha cobrado un gran protagonismo, suscitando un inesperado interés abriendo nuevas vías de investigación.

A pesar de las diversas modificaciones incorporadas durante el proceso de creación, si algo ha permanecido, como en el caso de los personajes, la esencia del proyecto: el carácter manual de la colección, descartando técnicas digitales que hubiesen facilitado el trabajo. De este modo, se pone también en valor la labor artesanal derivando en un resultado realmente satisfactorio que concuerda con la evolución de los protagonistas en *El silencio de los corderos*.

Referencias bibliográficas:

Ewing, W. A. (1996). *El cuerpo: Fotografías de la configuración humana*. España: Ediciones Siruela.

Harris, T. (1993). *El Silencio de los corderos*. Barcelona, España: RBA EDICIONES.

Heiting, M. (Ed.). (1999). *August Sander*. Köln, Alemania: Taschen.

Issey Miyake Studio. (Sin fecha). *The Concepts and Work of Issey Miyake*. Recuperado de http://mds.isseymiyake.com/im/en/work/

Koda, H. (2001). *Extreme Beauty: The Body Transformed*. New York, USA: The Metropolitan Museum of Art,New York.

Leach, R. (2012). *The fashion resource book. Research for design*. London, UK: Thames & Hudson.

Loengard, J. (Ed.). (2012). *Life: Los grandes fotógrafos*. Barcelona, España: Lungweg.

Real Academia Española[RAE] (2019). Metamorfosis. Recuperado de https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=metamorfosis

Bibliografía:

Boucher, F. (2009). *Historia del traje en occidente*. España: Editorial Gustavo Gili.

De Carvalho, O. (1996). *Símbolos e mitos no filme “ O silencio dos inocentes”*.Rio de Janeiro, Brasil: Instituto de Artes Liberais.

Harris, T. (2016). *Hannibal el origen del mal*. España: Debolsillo.

Harris, T. (2018). *El dragón rojo*. España: Debolsillo.

Kafka, F. (2011). *La Metamorfosis*. España: Alianza Editorial.

Müller, J. (2005). *Cine de los 90*. Köln, Alemania :Taschen Benedikt.

Neil, A. et al. (1983). *Fascinante Naturaleza*. España: Blume.

Riviere, M. (1996). *Diccionario de la moda: los estilos de los del S.XX*. España: Grijalbo.

Steele, V.(2001). *The Corset: a cultural History*. Reino Uni-

do: Yale Uiversity Press.
Stevenson, R.L. (2019). *El extraño caso del Dr.Jekyl y Mr.Hyde*. España: Alma Europea.

Wilcox, C. (2003). *Radical Fashion*. New York. USA: V&A Publications.

Filmografía:

Bonhôte, I. y Ettedgui, P. (2018). *McQueen* [cinta cinematográfica]. UK: Salon Films, Misfits Entertainment in association with Creativity Capital,Time Based Arts , The Electric Shadow Company, Commondeer Films y Moving Pictures Media.

Demme, J. (1991). *El Silencio de los corderos* [cinta cinematográfica]. USA: Strong Heart/Demme Production , Orion Pictures.

Fincher, D. (1995). *Seven* [cinta cinematográfica]. USA: New Line Cinema, Cecchi Gori Pictures, Juno Pix.

Forman, M. (1975). *Alguien voló sobre el nido del cuco* [cinta cinematográfica]. USA: United Artists y Fantasy Film.

Kubrick, S. (1971) *La naranja mecánica* [cinta cinematográfica]. USA: Warner Bros y Hawk Films.

Mann, M. (1986) *Manhunter* [cinta cinematográfica]. USA: The Laurentiis Entertainment Group y Red Dragon Productions S.A.

Ratner, B. (2002). *El dragón rojo* [cinta cinematográfica]. USA: Universal Pictures, Dino De Laurentiis Company y Metro-Goldwyn-Mayer.

Ridley S. (2001). *Hannibal* [cinta cinematográfica]. USA: Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Studios, Dino De Laurentiis Company y Scott Free Productions.

Ridley,S. (1982). *Blade Runner* [cinta cinematográfica]. USA: Warner Bros, Ladd Company y Shaw Brothers.
Scorsese, M. (1976). *Taxi Driver* [cinta cinematográfica]. USA: Columbia Pictures.

Webber, P. (2007). *Hannibal el origen del mal* [cinta cinematográfica]. Francia: Young Hannibal Productions, Carthago Films, Dino De Laurentiis Company, ETIC Films, Ingenious Film Partners, Quinta Communications, Zephyr Films.

Wenders, W. (1989). *Notebook on cities & clothes* [cinta cinematográfica]. Francia: Centre Pompidou, Centre de Creation Industrielle y Road Movies Filmproduktion.

Webgrafía:

Blindness Spring-Summer 2018 - SEOUL FASHION WEEK. (20/10/2017). *Male Fashion Trends*. Recuperado de http://www.malefashiontrends.com/2017/10/blindness-spring-summer-2018-seoul.html

Cine y moda: diseñadores que exorcizan demonios. (31/10/2018) . *Vogue*. Recuperado de https://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/influencia-cine-terror-en-la-moda/14621

De Gorgot, E. (09/2017). El retorno de Hannibal Lecter. *Jotdown*. Recuperado de https://www.jotdown.es/2017/09/el-retorno-de-hannibal-lecter/

Fernández, D. (02/02/2015). Ernesto Michaelles “Thayaht”. Una propuesta de moda democrática en manos de un futurista. *Vestuarioescénico.wordpress.com*. Recuperado de https://vestuarioescenico.wordpress.com/2015/02/02/ernesto-michahelles-thayaht-una-propuesta-de-moda-democratica-de-manos-de-un-futurista/

Gámez, C. (13/8/2014). Sex: así nació el punk y el escándalo. *S Moda*. Recuperado de https://smoda.elpais.com/moda/sex-asi-nacio-el-punk-y-el-escandalo/

García, M. (21/6/2019). Cómo el vestuario de “El cuento de la criada” representa el estado mental de las protagonistas. *S Moda*. Recuperado de https://smoda.elpais.com/moda/como-el-vestuario-de-el-cuento-de-la-criada-representa-el-estado-mental-de-las-protagonistas/

Guggeheim Bilbao. (s.f). Haciendo clásico lo cotidiano : Caos y clasicismo: arte en Francia, Italia, Alemania y España, 1918–1936. Recuperado de https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores/haciendo-clasico-lo-cotidiano

La historia del “mono” en imágenes: la prenda más cool de todos los tiempos. (1/9/2018). *Vogue*. Recuperado de https://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/galeria-imagenes-historia-moda-evolucion-mono-tiempo/14506

Moral, P. (14/02/2016). 25 cosas (que probablemente) no sabías de “El silencio de los corderos”. *Cinemanía*. https://cinemania.20minutos.es/noticias/25-cosas-que-probablemente-no-sabias-de-el-silencio-de-los-corderos/

Moreno, P. (2/2/2018). Ropa de trabajo, la firma que sí, hace ropa de trabajo (y muy bonita). *Vogue*. Recuperado de https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/ropa-de-trabajo-firma-colombiana-workwear/32953

Pérez, M.J (23/9/2019). Los 5 minutos en los que Gucci fue casi minimalista y terminó recordando la importancia de

la autoexpresión (y la propia moda). *Vogue*. Recuperado de https://www.vogue.es/moda/articulos/gucci-primavera-verano-2020-desfile-analisis

Ruiz, J.M. (7/2/2019). El arnés, o por qué no entiendes el complemento masculino del momento. *Revista GQ*. Recuperado de : https://www.revistagq.com/moda/tendencias/articulos/timothee-chalamet-louis-vuitton-golden-globes-arnes-moda/33163

Tate.(2004). Jana Sterbak: Legacies of Surrealism. Recuperado de http://www.tate.org.uk/context-comment/video/jana-sterbak-legacies-surrealism

Tabla de figuras:

Figura 1: Halsan, P. (1951). In voluptas mors. [Fotografía]. Recuperado de https://www.pinterest.es/

Figura2: Michahelles, E. (1919). Patrón propuesto por Thayath denominado Tuta. [Ilustración]. Recuperado de https://www.pinterest.es/

Figura 3: August, S. (1932). Maurermeister . [Fotografía]. Recogido en August Sander (Heiting,1999).

Figura 4: Smith, W.E. (1948). El médico rural Ernest Ciriani. Recogido en Life: Los grande fotógrafos (2012: 9)

AGRADECIMIENTOS

A mi familia y mis amigos que me han apoyado durante esta etapa incondicionalmente.

A Iago, porque sin tí esto no hubiese sido posible.

Pero sobre todo a mi madre, luchadora y valiente, ganarás la batalla.

ÍNDEX

INTRODUCTION	/11
COLLECTION DEVELOPMENT: REFERENTS	
Workwear	/16
Freedom and oppression	/20
Metamorphosis: Gender and sexual identity	/23
Volumes	/24
Darkness	/26
METHODOLOGY	
Fabrics and colour palette	/30
Sketches and inspiration	/32
Work processes	
Signed: Hannibal Lecter	/36
From my cell	/38
Accessories	/40
RESULTS	
Editorial	/42
Lookbook	/68
CONCLUSIONS	
	/77
DOCUMENTARY SOURCES	
	/78

Introduction

Certainly a recurring element in the field of fashion. Quoting examples would be inexhaustible, but, as Leach (2012) points out, there are certain collections that are directly inspired by films which are hard-to-forget.

The reconstruction carried out by Marc Jacobs based on Jodie Foster’s portrayal of Scorsese’s Taxi Driver in 1976, for his spring/summer 2011 collection, is one of those clear incarnations of a film character. However, one of the greats who has gone back over his favourite films time after time is Alexander McQueen. He did so in his 2004 spring/summer collection with which he honours and recreates the atmosphere of They Shoot Horses, Don’t They? by Sidney Pollack 1969, or in his 1998 collection for Givenchy where the influence of Ridley Scott’s Blade Runner sneaks decisively into the collection introducing us to an unforgettable Rachel.

For this project, Metamorphosis, we also open the door to influences that come from the film world, through a perhaps unforeseeable reference. The Silence of the Lambs (1991), directed by Jonathan Demme, scripted by Syd Field and based on Thomas Harris’ novel of the same name, is the film chosen to develop this proposal.

Through a metaphorical and complex metamorphosis, with that change from larva to butterfly, the film revolves around personality and the transformation that occurs, one way or another in its main characters. A transformation that is intended to be reflected in this project. On the one hand, there is Clarice Starling, a young FBI candidate who struggles in a patriarchal environment to perform her functions and leave behind her fears of the past. On the other, Dr. Hannibal Lecter, a forensic psychiatrist sentenced to life imprisonment for cannibalism. Through her encounters with him, Agent Starling will attempt, through a suffocating trading game, to obtain information in order to catch Jame Gumb, nicknamed Buffalo Bill, a transgender serial killer who makes a suit with his victims’ skins to become what he so longs for.

The development of the collection is consolidated thanks to the detailed analysis of each character and its surroundings throughout the film. It is sufficient to analyse the film cover, in which a reference to the work of Dalí In Voluptas Mors1 is extracted, which can be seen in Figure 1 on the left. It is a tableau vivant created with seven nude models, photographed by Philippe Halsman, who, perfectly positioned, make up the silhouette of a skull. This can be seen in the thorax of the skull sphinx spoken of in the film.

Hannibal Lecter’s fascinating personality also provides countless references which are made evident in different details of the garments. Dr. Lecter’s skills in anatomy are known, as he himself meticulously extracted the parts he considered most exquisite from his victims and that are used to introduce elements such as scalpels or old photographs and illustrations about this science, and even some unorthodox practices like lobotomy.

Data such as his predilection for Bach’s Goldberg Variations, performed by Canadian pianist Glenn Gould, are drawn from the walls of his cell or from his conversations. Similarly, his interest in the reflections of Marcus Aurelius or the culinary wisdom of Alexander Dumas is known. Hannibal Lecter had a great talent for drawing. Proof of this are the illustrations that adorned his cell and that, to paraphrase Harris, memory is the only thing available to fill the deficiencies of a window (Harris, 1993). For this reason, he devotes his time to reproducing on paper large buildings of Renaissance architecture.

On the other hand, data extracted from later films that revolve around Lecter’s character have also provided a source of inspiration for other elements of the collection. For example, the oriental emphasis of one of the garments was based on the film Hannibal Rising (2007), which chronicles the childhood of this character and reveals the reasons for his violent personality, as well as how he channelled his anger by doing kendo, appearing fully uniformed to do so. Details of Dr. Lecter’s lifestyle in Florence, where he works as a curator of a library, are drawn from the film Hannibal (2001). Images of Ponte Vecchio, the Duomo or different sculptures scattered throughout the city are transferred and incorporated into some of the garments.

In addition, the selection of fabrics and elaborate design lines focus attention on the essence of the collection: the static/dynamic duality inherent in physical and mental states of the human species. These are subject to a pre-set colour palette closely linked to the process of metamorphosis. In this sense, it is inspired by the lepidoptera order, belonging to the animal kingdom, characterized by their orange and brown hues, such as the nymphid family.

Clothes such as Hannibal’s prison uniform are transferred in a very particular way to Metamorphosis. Inspired by workwear throughout history, the main axis of the collection is based on overalls in their different versions, forming an updated interpretation of the iconic outfit that Lecter wore in prison. Metamorphosis’ complete overall stems from a geometric pattern, as created by Thayath in 1919 and whose details can be seen in the annexed Figure 2.

In addition, the strapping of the collection bears close connection to workwear due to the presence of some army uniform details. Leach (2012) points to army aesthetics as an inexhaustible source of inspiration.

On the other hand, the garments with some looseness and masculine touches in the collection reveal Agent Starling’s style during the film. As in the intermediate phases of animal metamorphosis, they are characterized by a lack of sexual differentiation and anatomically disproportionate volumes. It is an aesthetic inspired by the fashion of the 90s and that has been reviving for some seasons. We can see wide, puffed sleeves which are limited in their freedom of movement after the intervention of straps and harnesses.

Workwear

The creation of work overalls, now also known as boiler-suits or jumpsuits, dates back to the late nineteenth century as a garment to prevent factory employees from staining their clothes, getting hooked on machinery or breaking it during the working day. This garment also protected boiler workers from the heat caused by steam and any possible burns they could suffer.

The idea of designing and launching work overalls as a street garment and incorporating it into the clothing of the time emerged in 1920. The artist responsible was Thayah, a pseudonym of Ernesto Michaelles, belonging to the futuristic movement.

Thayah christened the creation under the name Tuta. A monochromatic, practical and functional garment, away from the bourgeois stereotype and intended to enter a new industrialized world. His pattern was shown in the newspaper La Nazione, promoting Tuta’s success among the Florentine high society.

Simultaneously, similar models were presented in Russia, although a constructivist and colourful contribution was denoted. Rodchenko and Stepanova created overalls inspired by traditional peasant clothing and the modernist tendency of futurism and Cubism, often intended for recreational purposes.

In Metamorphosis, the design of the two complete overalls stem from a geometric pattern such as Tuta de Thayath’s, forming a kind of inverted triangle. They have been made with an organic denim base that gives them softness and freedom of movement.

The success of workwear as we know it today is attributed to large American companies such as Dickies. Founded in 1918, it was one of the main suppliers of the American armed forces during World War II and, to this day, continues as leader in the production of workwear. Urban tribes such as skaters have incorporated them into their daily clothing for their comfort and functionality.

Leach (2012) mentions another of the most important workwear brands that remain today, Carhartt. Founded in Michigan in 1889 and making its triple stitching an emblem, it managed to internationalize its products by establishing factories in Europe. When it comes to workwear, it is essential to cite Levi Strauss as one of the main driving forces. The success of work overalls conceived as a waist overall to which suspenders are added is down to them. Although it already existed on the market, it was at the end of the 19th century that Levi’s created a hard and sturdy canvas model, denim. Both the jeans and dungarees made by Levi’s were concei-

ved as workwear for miners or workers who demanded a sturdy uniform. Levi’s remains the leading denim manufacturer in the United States. In this same period, other firms emerged, such as its main competitor Lee or Osh Kosh B’Gosh, which in 1895 introduced the dungaree into children’s clothing and whose success persists today (Leach, 2012).

In the 1970s, with the hippie movement, dungarees moved to the street, taking on flared forms. It was not until the 80s and 90s that this trend became popular and becomes an aesthetic reference of the time. So much so that new models emerge, in different fabrics, patterns and even the skirt version, the pinafore. Firms such as Osh Kosh B’Gosh became the driving force of this type of clothing.

It’s fascinating how Lecter’s character manages to print his own identity onto an outfit, a priori, a uniform. It reflects authenticity as in the unfinished project of August Sander People of the 20th Century. As if it were a great encyclopaedia, Sander wanted to catalogue the human being in different typologies. To do this, he portrayed anonymous citizens by classifying them according to their profession and letting the image itself be responsible for transmitting the innermost depths of people. In this regard, Sander states that:

We know that people are made up of light and air, by the features they have inherited and by their actions. We can tell what someone does because of their appearance; we can see on their face if they are happy or worried4

August Sander is a source of inspiration for great designers such as Yohji Yamamoto. In the documentary directed by Wim Wenders, Notebook on Cities and Clothes, he reflects on the photographs of Men of the Twentieth Century by Sander, emphasizing the power of the garment over man and the beauty of imperfection, thus delving into Yamamoto’s work process.

W. Eugene Smith’s photo essay for Life magazine, gathers five weeks in the life of Dr. Ernest Ceriani in images (portrayed in Figure 4 on the left5), a rural physician from Kremmling, Colorado (Loengard, 2012). The report extols the figure of Ceriani as being the only doctor for the 2000 people of the town, an intimate look on the life of the doctor and that provides clinical details to the collection.

The profusion of the overall remains unstoppable, and even as if it were an appropriation of the working class. The pace of life, lack of time and the search for comfort are some of the triggers for the success of this garment, crowding the streetstyle of the most important cities in the world. Isabel Marant, Ferragamo, Hermois and Giamballista Valli, among others, went for this trend in their 2019/2020 collections.

(...) We can tell what someone does because of their appearance; we can see on their face if they are happy or worried

Freedom and oppression

Throughout history, the mutation or transformation of the body to adapt it to the canons of beauty has been present. Fashion constantly adapts and reinvents itself following the rule of the human figure’s ideal proportions.

By using moulding elements, the woman’s body is permanently redefined. Corsets, crinolines or harnesses, are some of the gadgets used for this purpose, thanks to the compression and support they exert on the female body. Since they came out, the materials have evolved, as well as social perception and functionality.

Nowadays, the use of harnesses and strapping is associated with sexual fetishism and is also synonymous to freedom of expression and provocation, evoking sexuality and moving away from the use for which it was designed.

As a forerunner of punk fashion in the 1970s, Vivienne Westwood was one of the driving forces behind fetish products such as feminine and sophisticated clothing, making these garments go from being hidden to externalized and becoming key pieces in their collections. Different urban tribes have adopted it as an indispensable and defining element of their looks.

In turn, (Koda,2002) states that other designers such as Helmut Lang and Jeremy Scott share their interest and critical spirit by explicitly reinterpreting sexuality and gender issues in their collections.

Virgil Abloh, Lanvin or Gaultier, among others, incorporate the harness and straps into their proposals, without apparent sexual connotations. Gucci, in its 2020 Spring/Summer collection, uses strapping and utilitarian pieces to represent, in an extreme way, the oppression of today’s society, which annulls self-expression and individual identity.

In Metamorphosis, these oppressive elements, made of leather and metal buckles, reflect the personal situation of the film’s protagonists, devoid of a complete feeling of freedom. Its combination with more ethereal and dynamic fabrics, metaphorically exposes the emotional conflict of the main characters.

Metamorphosis: gender and sexual identity

(...) In insect metamorphosis the larva becomes a nymph contained within a chrysalis, which, after a certain time, leaves its secret dressing room converted into a beautiful imago(...) (Harris,1993:176)

The skull sphinx present in the presentation poster of The Silence of the Lambs is just the prelude to the main theme of the film and the common thread between the protagonists.

Jame Gumb’s transformation process is perhaps the most explicit. The chrysalis he leaves as a personal signature at the scenes of his crimes becomes the main clue to finding out the purpose of his ruthless crimes. Gumb compares his transformation process to that of the skull sphinxes that he carefully rears in the basement of his house. His days go by observing how the insects try to achieve their transformation. However, it is not until the final phase that Gumb murders his victims. In a way, his actions unfold in a parallel manner to the biological process of the insects. An unforgettable scene is that in which Buffalo Bill, after realizing that one of his moths is about to unfold its wings and become an imago, dances to the sound of Goodbye Horses by Q. Lazzarus in front of a mirror, while filming himself trying to hide his masculine features through a sensual dance which, from a spectator’s point of view, ends up having a certain circus touch. Through a kind of ritual, the controversial character enjoys the moment by putting on make-up and taking care of his appearance in detail, to end up wearing only a wide kimono and stockings at thigh height which expose his naked body. Close to reaching his goal, he prepares for his final catharsis as does the butterfly that begins to emerge from its pupa.

From the beginning of The Silence of the Lambs, the spectator can perceive that Agent Starling lives in a patriarchal society, either by the continuous camera shots in which she appears surrounded by men who even intimidate her, or by the numerous sexist comments she receives from some characters. During the film we can see Clarice’s personal metamorphosis, as she has to fight to be respected in a retrograde environment. Unlike Gumb, who shows off before his imminent transformation, Clarice pretends to find herself trapped in a heavy suit muda from which she will have to free herself.

(...) We start coveting what we see every day. Do you not notice Clarice eyes that run all over you every day, in chance encounters? (Harris, 1993: 245)

Agent Starling’s style in particular, and the style of the 90s in general, is characterized by oversized silhouettes and masculine touches that blur the female silhouette like a chrysalis in development. In Metamorphosis, this process is evident in the wide silhouettes of the garments, in the high collars of the shirts, the wide cut blazers with shoulder pads or the loose trousers. To complete the looks, matching bucket hats are made with collars that stem from the same pattern and cover the face almost completely. The body is hidden and protected by garments that act as the armour of that young woman who she tries to free herself from her own captivity by metamorphosing her into complex forms (Ewing, 1996). Hannibal’s character during The Silence of the Lambs outlines itself as a ruthless being with a personality influenced by a lack of

family affect which limits his ability to love. The data that can be made out about his sexuality gives the intuition that Lecter gets pleasure out of stimulating his intellect, his brain being the erogenous point that he satisfies through stimuli such as reading, music or cooking.

Lecter repudiates rudeness towards women, although he can seem offensive in his conversations with Agent Starling. Similarly, he condemns Clarice’s sexual assault by Miggs, an inmate with multiple personality in the adjoining cell, leading to his own suicide.

It is denoted from this situation that the relationship he establishes with Clarice is merely protective, as in her, he sees his little sister who was violently murdered when he was still a child. This is his true metamorphosis, the release of feelings caught up in the depths of a killer, which Agent Starling is able to reach, thus humanizing the character.

This is his true metamorphosis, the release of feelings caught up in the depths of a killer

Volumes

There is no doubt that the overall becomes the star garment of the collection. Inspired by a vintage design by Issey Miyake in his Plantation line and the result of textile research in which comfort, the use of organic fabrics and the use of handcrafted techniques prevail (Miyake Design Studio, s.f).

The pieces made of synthetic leather give the garment a burly look. Nanushka, a brand founded in 2005, produces all its collections using this material and adapting it to the rules of the most current trends.

The influence of A.W.A.K.E. Mode and its 2018 Spring/Summer collection in which the patterns of their blouses highlight their original sleeves influenced by Japanese art and culture contributed to the materialization of Metamorphosis. Examples include Alexander McQueen’s blouses in his 2017 Pre-Autumn collection, with straps and leather corsets.

Oversized garments, such as blazers with large shoulder pads, reconfigure the body by questioning gender roles and their androgynous silhouette. The 90s are an era marked by this type of volume. The image of Julia Roberts collecting her Golden Globe in 1990 in a men’s-cut suit, tie included, by Armani, will always be remembered. Marc Jacobs takes it to the extreme in his 2019 Spring/Summer proposal and Lady Gaga is responsible for giving the garment a sense of reaffirmation of the role of women in Hollywood.

Darkness

Alexander McQueen has been an important reference when it comes to tackling a collection inspired by a psychological thriller. Since his debut in 1992 with a collection inspired by Jack the Ripper, and from his particular point of view, his controversial sources of inspiration tackle, in a recurring way, sombre elements of human beings or great horror films such as Stanley Kubrick’s The Shining from 1980, or Alfred Hitchcock’s Birds of ’63. A dark and provocative theme that mixed the most cultured references from art and literature and integrated them into his renowned punk aesthetic.

He’s not the only designer who uses the horror genre as a source of inspiration. Jaws, directed by Steven Spielberg in 1975, is taken to the catwalk by Raff Simons in his 2019 Spring/Summer collection. Gucci, inspired by the concept of cyborg, generated great controversy during its 2018 Autumn/Winter fashion show when the models emerged onto a catwalk converted into an operating theatre, with a replica of their own decapitated head under their arm.

Likewise, cinema classics such as Stanley Kubrick’s 1971 The Clockwork Orange or Milos Forman’s Someone Flew Over the Cuckoo’s Nest from 1975 are used in Metamorphosis as a visual and aesthetic reinforcement.

Signed Hannibal Lecter

The letter Dr. Lecter writes to Agent Starling in Hannibal is the basis for creating a particular notebook on batiste which hangs from the garments. Beyond the letter that appears in a scene from the film, fragments of Marcus Aurelius’ reflections and different sketches that have a close relationship with the character are also reproduced.

From my cell

Just as the gathered texts are incorporated into the garments, the images are transferred to fabric as if they were stickers. All of them form a particular composition with Hannibal Lecter’s preferences and are individually sewn onto the garment simulating suture points.

There is room for old photos of anatomy, Gleen Gould, Bach or Renaissance architecture in the garments operated on with stickers. Most of the photos were treated with colour masses in order to achieve a harmonic style of the garment.

Conclusions

Cinema has always been a source of inspiration for the fashion world. Throughout this project, an attempt has been made to incorporate the concept of Metamorphosis especially represented in the film The Silence of the Lambs. Through the different models presented in this work, it has been possible to transfer the transformation which both characters Hannibal Lecter and Clarice Starling undergo during the famous film.

Similarly, Metamorphosis’ own creative process has entailed a very enriching learning process throughout its different phases of execution. Elaborating the collection has also implied an improvement in the organization, planning and execution of a project.

As in The Silence of the Lambs, as the plot progresses – or, in this case, the project – new aspects emerge and are incorporated into the personality of the protagonists. The environment, personal relationships, inner-history, personal background or darker thoughts have found space in a collection that also feeds from other fashion industry referents such as Thayaht, Issey Miyake or Alexander McQueen.

In addition, during the course, diverse and extensive lines of research were opened up, which a priori were not considered. In this sense, it is worth mentioning the deepening into workwear, which has been an inexhaustible source of inspiration for this work.

On the other hand, it has been very interesting to see how the project evolved as research and fieldwork progressed, new ideas emerging and discarding previous ones. The importance of accessories, which initially did not seem to be relevant elements, has taken on great prominence, arousing unexpected interest and opened up new lines of research.

Despite the various modifications during the creation process, if something remained, as in the case of the characters, it was the essence of the project: the hand-crafted character of the collection, discarding digital techniques that would have facilitated the work. In this way, craftsmanship is also valued, providing a truly satisfactory result that is consistent with the evolution of the protagonists in The Silence of the Lambs.

