

## CULTURAL MODELS IN HAUTE-COUTURE FASHION. PART II – SIZES, MATERIALS AND COLOURS IN HAUTE-COUTURE FASHION

### MODELE CULTURALE ÎN MODA HAUTE-COUTURE. PARTEA II – DIMENSIUNI, MATERIALE ȘI CULORI ÎN MODA TIP HAUTE-COUTURE

Traian FOIASI\*

INCDTP – Division Leather and Footwear Research Institute, Bucharest, email: icpi@icpi.ro

---

#### CULTURAL MODELS IN HAUTE-COUTURE FASHION. PART II – SIZES, MATERIALS AND COLOURS IN HAUTE-COUTURE FASHION

**ABSTRACT.** The cultural model expressed in haute-couture fashion, from the perspective of the author of the fashion product, is an artistic spectacle in itself, based on a philosophy of the culture of the moment at society level and on individual accumulation of culture. It becomes a successful media show if the whole collection of prototypes has managed to transpose, almost mathematically, the entire creative and cultural process of the author. The paper presents an analysis of relationships between the cultural concepts of the moment, area and technological style approached over time in footwear manufacturing, in order to demonstrate the role of the artistic concept of the product in the continuity of human culture. In the millennial history of footwear, sizes, materials, motifs, ornaments and colours have used symbols of national cultures, strictly related to artistic and religious values or to social status, and in the modern world history, cultural influences expressed through the fashion product were due to the socio-cultural, socio-economic and socio-ecological pressures of groups of people. Thus, in the 20<sup>th</sup> century, diversity of models and their quick transformations have constituted an aesthetic response of a socio-cultural dynamics. Once more it is proven that fashion is a mirror of the way people have lived, thought and were influenced by their natural environment and by society; in the 21<sup>st</sup> century, postmodern culture majorly influences lifestyles, attempting a modern adaptation of the individual to the universe.

**KEY WORDS:** sizes, materials, colour, footwear, fashion.

#### MODELE CULTURALE ÎN MODA HAUTE-COUTURE. PARTEA II – DIMENSIUNI, MATERIALE ȘI CULORI ÎN MODA TIP HAUTE-COUTURE

**REZUMAT.** Modelul cultural exprimat în moda tip haute-couture, la nivelul autorului produsului de modă, este un spectacol artistic în sine, bazat pe o filozofie a culturii momentului la nivel societal și pe acumularea culturală personală. El se transformă într-un spectacol mediatic de succes, dacă întreaga colecție de prototipuri a reușit să transpună, aproape matematic, întregul demers creativ și cultural al autorului. Lucrarea prezintă o analiză a relațiilor dintre concepțile culturale ale momentului, zonei și stilul tehnologic abordat în realizarea încălțăminte de-a lungul timpului, pentru a putea demonstra rolul conceptului artistic al produsului în perenitatea culturii umane. În istoria milenară a încălțăminte, în dimensiuni, materiale, motive, ornamente și culori s-au folosit simbolurile culturilor naționale, strict legate de valorile artistice, religioase sau ale statutului social, iar în istoria modernă a lumii, influențele culturale exprimate prin produsul de modă s-au datorat presiunilor socio-culturale, socio-economice și socio-ecologice ale grupurilor umane. Astfel, în secolul XX, diversitatea modelor și rapiditatea transformărilor lor nu au fost decât răspunsul estetic al unui dinamism socio-cultural. Se demonstrează încă o dată că moda este o oglindă a modului în care oamenii au trăit, au gândit, au fost influențați de mediul lor natural și de societate, în secolul XXI cultura postmoderna influențând major stilurile de viață, încercându-se o adaptare modernă a individului la univers.

**CUVINTE CHEIE:** dimensiuni, materiale, culoare, încălțăminte, modă.

#### LES MODÈLES CULTURELS DANS LA MODE HAUTE COUTURE. PARTIE II – DES DIMENSIONS, DES MATÉRIAUX ET DES COULEURS DANS LA MODE HAUTE COUTURE

**RÉSUMÉ.** Le modèle culturel exprimé dans l'haute couture, du point de vue de l'auteur, est un spectacle artistique en soi, basé sur une philosophie de la culture du moment au niveau societal et aussi sur l'accumulation personnelle de la culture. Il se transforme en un spectacle médiatique de succès, si l'ensemble de la collection de prototypes a été en mesure de traduire, presque mathématiquement, l'entièvre approche créative et culturelle de l'auteur. Cet article présente une analyse de la relation entre les concepts culturels du temps, de la région et le style technologique approché en matière de développer de chaussures au fil du temps, pour démontrer le rôle du concept artistique du produit dans la continuité de la culture humaine. Dans l'histoire millénaire des chaussures, on a utilisé, en ce qui concerne les tailles, les matériaux, les motifs, les ornements et les couleurs, des symboles des cultures nationales, strictement liés à des valeurs artistiques, religieuses ou du statut social, et dans l'histoire moderne du monde, les influences culturelles exprimées à travers le produit de la mode sont dus aux pressions socioculturelles, socio-économiques et socio-écologiques des groupes humains. Ainsi, dans le XXe siècle, la diversité des modèles et leur transformation rapide ont été seulement la réponse esthétique d'un dynamisme socioculturel. On démontre une fois de plus que la mode est un miroir de comment les gens vivaient, pensaient, étaient influencés par leur environnement et par la société; dans le XXI siècle, la culture postmoderne influence principalement les modes de vie, en essayant une adaptation moderne de l'individu à l'univers.

**MOTS CLÉS:** dimensions, matériaux, couleur, chaussures, mode.

---

\* Correspondence to: Traian FOIASI, INCDTP – Division Leather and Footwear Research Institute, 93 Ion Minulescu, Bucharest, email: icpi@icpi.ro

## INTRODUCTION

The paper presents an analysis of relationships between the cultural concepts of the moment, area and technological style approached over time in footwear manufacturing, in order to demonstrate the role of the artistic concept of the product in the continuity of human culture.

Shoe sizes, in different cultures, have been defined by distinct measurement systems, but also by technological shapes and solutions specific to each period [1, 2].

## SIZES, MATERIALS AND COLOURS IN HAUTE-COUTURE FASHION

If in the 18<sup>th</sup> century Italy and France were influenced by the style of ankle boots with heels from the age of Louis XV, lateral lacing, brocade, lace and decorations with flowers and birds, all embroidered manually on Chinese velvet and silks from India (Figure 1), in England the ironic style emerges, which will be transposed into fetish heels (Figure 2).



Figure 1. Louis XV France [3]  
Figura 1. Franța, Ludovic al XV-lea [3]

The art of Chinese footwear, reflected in the shape, originating from a millennial religious custom, that of female foot deformation using specific methods of foot binding, was present in the traditional society until the 19<sup>th</sup> century (Figure 3). In the 20<sup>th</sup> century, the

## INTRODUCERE

Lucrarea prezintă o analiză a relațiilor dintre concepții culturale ale momentului, zonei și stilul tehnologic abordat în realizarea încălțăminte de-a lungul timpului, pentru a putea demonstra rolul conceptului artistic al produsului în perenitatea culturii umane.

Dimensiunile încălțăminte, în diferite culturi, au fost definite de sisteme de măsurători distinctive, dar și de forme și soluții tehnologice proprii fiecărei perioade în parte [1, 2].

## DIMENSIUNI, MATERIALE ȘI CULORI ÎN MODA TIP HAUTE-COUTURE

Dacă în secolul al XVIII-lea Italia și Franța erau marcate de stilul botinelor cu tocuri din epoca Ludovic al XV-lea, şireturi laterale, materiale brocart, dantelării și decorațiuni cu flori și păsări, toate cusute manual pe catifea chinezească și mătăsuri din India (Figura 1), în Anglia apare stilul ironic, care se va transpune în dimensiunea tocurilor transformate în fetiș (Figura 2).



Figure 2. England, ironic style, fetish [3]  
Figura 2. Anglia, stilul ironic, fetiș [3]

Arta încălțăminte chineze, reprezentată la nivelul formei de o cutumă religioasă milenară, cea a deformării picioarelor fetițelor, prin metode specifice de strângere a piciorului, a fost prezentă în societatea tradițională până în secolul al XIX-lea (Figura 3). În

transition from tradition to a new interpretation of footwear involved respecting old chromatics and designs, but both sizes and shapes of lasts were reconsidered (Figure 4).



Figure 3. China, 19th century [3]

Figura 3. China, sec. al XIX-lea [3]

The period of the world wars mark a stagnation, sterile art forms, bulky shapes, dull colours, and the only lively elements are found in military uniforms or Bally style interventions, with small cuts, curved heels, decorative seams, contrast (Figure 5).



Figure 5. "Bally" style [3]

Figura 5. Stilul "Bally" [3]

Once the war was over, after years of improvisations, refinement and free architecture shapes will make their mark. Slightly rounded tips, heels ranging from small sizes to 10 cm size, expensive materials such as reptile skin and patent leather, as well as traditional materials, ornaments, heels and perforations will add a touch of beauty (Figures 6-7).

secolul XX, trecerea de la tradițional la o nouă interpretare a încălțămintei a presupus respectarea cromaticii și a desenelor vechi, dar s-au regândit atât dimensiunile, cât și formele calapoadelor (Figura 4).



Figure 4. China, 20th century [3]

Figura 4. China, sec. XX [3]

Anii celor două războaie mondiale marchează o rămânere pe loc, o artă săracă; formele sunt greoaie, culorile terne, singurele aşa-zise sclipiri fiind cele ale uniformelor militare, sau ale intervențiilor stilului Bally, cu mici decupaje, tocuri cambrate, cusături decorative, contrast (Figura 5).

Odată cu sfârșitul războiului, după ani de improvizații, rafinamentul, formele cu arhitectură liberă își vor pune amprenta. Vârfuri ușor rotunjite, tocuri de la cele joase până la cele cu dimensiuni de 10 cm, materiale scumpe, reptilă, lacuri, până la cele tradiționale, ornamentele, tocurile și perforațiile vor aduce un plus de frumusețe (Figurile 6-7).

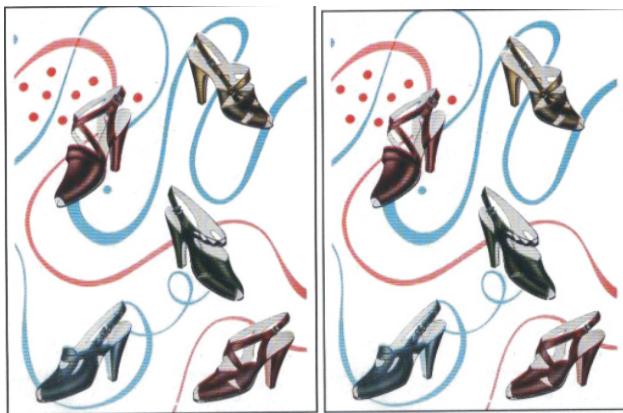


Figure 6. Round shapes, asymmetries [4]  
Figura 6. Forme rotunjite, asimetrii [4]

The joy of the '50s, increasingly high heels, asymmetries, patent leathers, colours ranging from canary yellow to red convey mundaneness, or, in a nutshell, the "Dolce Vita" style. Gold, black, the nylon thread will complete the designers' demands (Figures 8-10).



Figure 8. High heels, strong colours [4]  
Figura 8. Tocuri înalte, culori tari [4]



Figure 7. Heels and perforations [4]  
Figura 7. Tocuri și perforații [4]

Bucuria anilor '50, tocurile tot mai înalte, asimetrii, piele lăcuite, culori de la galben canar la roșu fac semnul mondenității, sau într-un cuvânt, stilul "Dolce vita". Auriul, negrul, firul de nylon vor întregi pretențiile designerilor (Figurile 8-10).

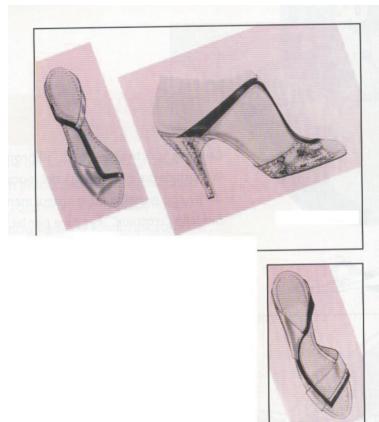


Figure 9. Refined asymmetries [4]  
Figura 9. Asimetrii rafinate [4]



Figure 10. Nylon design [4]  
Figura 10. Nylon design [4]

The beginning of the '60s reflects the trends of the second half of the decade. The long, pointed or square-toe shoes, the thin soles, the slightly concave heels and the decorative elements are reminiscent of the '50s.

Materials, from calfskin to *capretto*, plaid fabrics and reptile skins in colours ranging from grey *fumé* to black and white, opaque and shiny, pastel shades set an elegant tone (Figure 11).

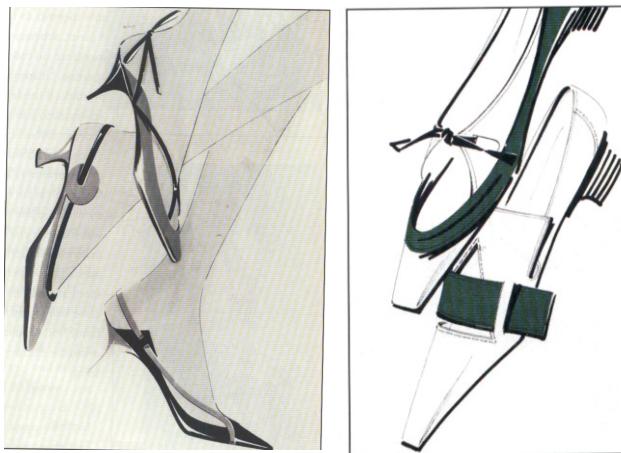


Figure 11. Long tips, concave heels [5]  
Figura 11. Dimensiunile lungi ale vârfului, tocuri concave [5]

The second half of the '60s marks the change from the classic type dominated by bourgeois ideas to a youth current oriented towards unisex, discarding high heels, ample and comfortable shapes, the style introduced by Audrey Hepburn in "Roman Holiday" with Capris and flats, which will influence fashion trends to this day (Figure 12).



Figure 12. Classic flat transposed in the '60s fashion [5]  
Figura 12. Balerin clasic transpus în moda anilor '60 [5]

Începutul anilor '60 ne demonstrează ce se va întâmpla în a doua jumătate a deceniului. Dimensiunile lungi ale vârfului încăltăminte, ascuțite sau caré, talpa subțire, tocurile ușor concave, elementele decorative mai păstrează puțin din perioada anilor '50.

Materialele de la vitel la capretto, țesăturile tip ecosez și piele de reptile în culori de la gri-fumé la alb-negru, opac și strălucitor, tonalități de pastel fac eleganța (Figura 11).

În cea de a doua jumătate a anilor '60, se inițiază schimbarea de la tipul clasic, dominat de ideile burgheze, spre un curent al tinereții îndreptat spre unisex, abandonul tocurilor înalte, formele largi și comode, mai bine spus stilul introdus de Audrey Hepburn în "Vacanță la Roma" cu pantalonii tip pescărești, ceea ce va marca moda până astăzi, balerinii (Figura 12).

Op Art fashion with visual motion effect prints, colourful pop fashion, beat, ye-ye, as well as masculine shoes with rounded tips and strong colours announce the beginning of the '70s (Figure 13).



Figure 13. Op Art fashion [5]  
Figura 13. Moda Op Art [5]



Figure 14. "Pop" fashion [5]  
Figura 14. Moda "Pop" [5]

The oriental and North American style, the "hippy" and "gitano" styles set an eccentric tone through sizes, very fresh colours with decorations from plastics to the unusual accessories made of conventional materials (Figures 14-15).

Moda OP ART cu imprimeuri de mișcare vizuală, moda pop plină de culoare, beat, ye-ye, precum și pantofii masculini cu vârful rotund și foarte colorați anunță începutul anilor '70 (Figura 13).

Stilul oriental și cel indian al Americii de Nord, filonul "hippy" și "gitano" aduc excentricitate prin dimensiuni, culori foarte proaspete cu decorațiuni virtuoase, de la materiale plastice la insolitele accesorii din materiale convenționale (Figurile 14-15).



Figure 15. "Hippy" style [6]  
Figura 15. Filonul "Hippy" [6]

Protest towards the '70s starts with the beginning of the '80s, returning to accuracy, to life between office and reception. Classic and elegant interpretations, cleavage, precious and expensive materials such as reptile skin, suede, nappa, *intreciatte*, in sober colours such as brown, ivory, grey, dark red and beige allow for a space of expression for designers (Figures 16-17).

Protestul față de anii '70 se impune odată cu începutul anilor '80, reîntoarcerea la acuratețe, la viața împărțită între birou și recepție. Interpretările clasice și elegante, decolteurile, materialele prețioase și costisitoare ca reptilele, velurul, nappa, *intreciatte*, în culori sobre de la maro, ivoriu, gri, roșu închis, bej anunță un spațiu de exprimare pentru designeri (Figurile 16-17).

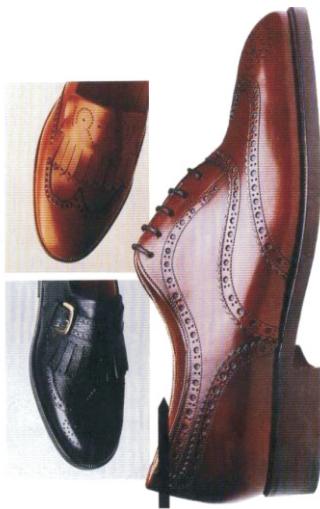


Figure 16. English style [6]  
Figura 16. Stilul englezesc [6]

In the first years of the '90s, footwear design becomes more discreet and minimalist. Rounded shapes, medium heels, lace, zipper and button closure



Figure 17. Precious materials [6]  
Figura 17. Materiale prețioase [6]

În primii ani ai deceniului '90, designul propus încălțăminte devine mai discret și este tratat minimalist. Formele rotunjite, tocurile cu înălțime

systems will multiply designers' suggestions (Figures 18-20).



medie, închiderile cu şiret, fermoare şi nasturi vor multiplica propunerile creatorilor (Figurile 18-20).



Figure 18. Classic and elegant [6]  
Figura 18. Clasic și elegant [6]

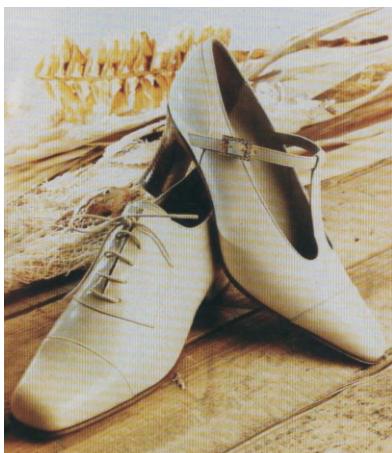


Figure 19. Different closure systems [6]  
Figura 19. Închideri diferite [6]

Calf and sheep skins in pastel colours from blue to lilac and dull brown will compete against lively combinations of red, yellow, green and black with lacquered finish in the second part of the '90s (Figures 21-22).



Figure 20. Nude elegance [6]  
Figura 20. Eleganță nude [6]

Pielele de viţel şi ovine acoperite în culori pastel, de la albastru la liliachiu şi maro tern, vor fi concurate în anii celei de a doua decade a deceniului '90, prin culori vii în combinaţii de roşu, galben, verde şi negru cu finisaje lăcuite (Figurile 21-22).



Figure 21. Vibrant colours [6]  
Figura 21. Culori vii [6]

The first years of the 21<sup>st</sup> century are conquered by opulence, with shapes ranging from pointed to rounded; sculptural heels will make the transition from minimalism to modernism with its inventive prints and unexpected expressions of technique and imagination (Figures 23-25).



Figure 22. Pastel colours [6]  
Figura 22. Culori pastel [6]

Secoulul XXI este cucerit de opulență în primii ani, cu forme de la cele ascuțite până la cele rotunjite; sculpturalele tocuri vor rezolva trecerea de la minimalism spre modernismul plin de materialele cu cele mai inventive imprimeuri și exprimări neașteptate ale tehnicii și imaginăției (Figurile 23-25).



Figure 23. Various sizes and shapes [6]  
Figura 23. Dimensiuni și forme diferite [6]



Figure 24. Sculptural heels [6]  
Figura 24. Tocuri sculpturale [6]



Figure 25. Flats with precious ornaments [6]  
Figura 25. Balerini cu ornamente prețioase [6]

## CONCLUSIONS

All elements defining shapes, sizes, materials and colours are not only a set of essential knowledge in the field, but also a real tool in approaching and subsequently integrating innovation and performance concepts in footwear design. Once more it is proven that fashion is a mirror of the way people have lived, thought and were influenced by their natural environment and by society; in the 21<sup>st</sup> century, postmodern culture majorly influences lifestyles, attempting a modern adaptation of the individual to the universe.

## CONCLUZII

Toate elementele care definesc formele, dimensiunile, materialele și culorile reprezintă nu numai un set de cunoștințe absolut necesar în domeniu, cât și un real instrument în abordarea și integrarea ulterioară a conceptelor de inovație și performanță în designul încălțăminte. Se demonstrează încă o dată că moda este o oglindă a modului în care oamenii au trăit, au gândit, au fost influențați de mediul lor natural și de societate, în secolul XXI, cultura postmodernă influențând major stilurile de viață, încercându-se o adaptare modernă a individului la univers.

## REFERENCES

1. Masek, V.E., Design and Quality of Life (in Romanian), Scientific and Encyclopedic Publishing House, Bucharest, **1988**.
2. Achitei, Gh., Breazu, M., Esthetics (in Romanian), Academy Publishing House, Bucharest, **1993**.
3. *Ars Sutoria*, 279, **2001**, Milan, Italy.
4. *Ars Sutoria*, 280, **2001**, Milan, Italy.
5. *Ars Sutoria*, 285, **2001**, Milan, Italy.
6. *Ars Sutoria*, 286, **2001**, Milan, Italy.