

El uso de los elementos del *Qipao* en los diseños de Christian Dior desde una perspectiva semiótica

Fang Xie⁽¹⁾ y Jing Zhou⁽²⁾

Resumen: El Qipao, como vestido chino tradicional, no sólo tiene los distintivos caracteres nacionales, sino también posee la riqueza artística, lo que lo convierte en un modelo de la estética del traje chino. Sin embargo, en un entorno internacional en el que predomina la indumentaria occidental, el uso de los elementos del Qipao en los diseños de la moda le convierten en un signo representativo oriental. En el presente trabajo, se toman los vestidos del Fashion Show de Christian Dior como ejemplo, y a partir de la metodología semiótica, se intenta explicar la función simbólica del Qipao en el mercado mundial y su relación con el sistema y el significado en la cultura popular, e interpretar el fenómeno de la moda contemporánea en relación con el Qipao. Para realizar este objetivo, y tras la introducción, se expone la estructura semiótica de Qipao y se pone de manifiesto la relación entre la cultura y el Qipao. A través del uso de los elementos del Qipao en el vestido de Dior, se manifiesta el fenómeno de la comunicación intercultural. Sobre esta base, se concluye que el Qipao ha atravesado un proceso, pasando de ser un signo hacia el consumo de la moda.

Palabras clave: Qipao - signo - cultura - Christian Dior - moda.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 66-67]

⁽¹⁾ Doctoranda de Universidad Complutense de Madrid. Publicaciones: “The discourse of the garment from the cultural perspective”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Atlantis Press, (2021). “La representación de la imagen Elvis en el cine a través del vestuario: Mirada de la cultura estadounidense”. *Espéculo: revista de estudios literarios*, (2022). “Emoji: procesos semióticos, comunicativos y culturales”. *Tendencias Sociales. Revista de Sociología*, (2023). Correo electrónico: fangxie@ucm.es.

⁽²⁾ Licenciatura en Filología hispánica (Universidad de la ciudad de Beijing, China). Máster en Comunicación Social (Universidad Complutense de Madrid). Doctoranda en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas (Universidad Complutense de Madrid). Correo electrónico: jzhou@ucm.es

Introducción

Actualmente, el sector de la moda ha generado un gran interés en la incorporación de elementos chinos y de alta costura en sus diseños. Las marcas de lujo han logrado incorporar de manera perdurable dichos elementos en sus creaciones. El *Qipao*, como una prenda tradicional china distintiva, es un mito de vestido colonial, oriental, femenino, moderno y sexual, que combina la tradición oriental y el estilo moderno en una integración (Zhang Hong, 2012, p. 3). En su libro *In the Mood for Cheongsam*, Lee & Chung (2012) sostienen que el *Qipao* constituye un nuevo estilo de vestimenta para las mujeres contemporáneas en China. Surgido en la década de 1920, este estilo se popularizó rápidamente en todas las clases sociales del país.

La singularidad del estilo del *Qipao* atrajo rápidamente la atención de las marcas de moda occidentales, lo que proporcionó a reconocidos diseñadores internacionales una nueva fuente de inspiración. Un ejemplo destacado de esta influencia se dio en 1977, cuando Yves Saint Laurent presentó la colección “Les Chinoises”, inspirada en la exquisita vestimenta de la dinastía Qing, donde los detalles como cuellos altos y nudos *pankou* se encontraban presentes en todas partes. En la colección Christian Dior otoño/invierno de 1977, el talentoso diseñador John Galliano utilizó el *Qipao* como fuente de inspiración, infundiendo sus diseños con la elegancia y la sofisticación del traje chino. Por su parte, la colección otoño/invierno de 2004 de Tom Ford para Yves Saint Laurent retomó la emblemática colección china de 1977 de la marca, resaltando las líneas del *Qipao* e incorporaba patrones de dragones y celadones para resaltar los elementos de encanto oriental. En el desfile de otoño/invierno de 2009 de Chanel, Karl Lagerfeld presentó su propia interpretación de los elementos chinos al combinar el *Qipao* con prendas de corte occidental. Esta audaz fusión resultó en una nueva perspectiva estética en la moda, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo de manera magistral. En la Semana de la Moda de París de 2011, Louis Vuitton también se sumó a esta tendencia al incorporar elementos chinos en sus diseños, como los cuellos altos y los nudos *pankou*, presentando una colección que iba más allá de la tradición china pero aún mantenían su esencia y estilos chinos. El diseñador de origen chino Alexander Wang, en su colección de primavera/verano de 2019, combinó el estilo tradicional del *Qipao* con monos, creando diseños que fusionaban elementos clásicos con características contemporáneas. Esta innovadora fusión de estilos resaltaba la versatilidad y la adaptación del *Qipao*, demostrando cómo puede evolucionar y adaptarse a los gustos y tendencias actuales.

En resumen, la influencia del *Qipao* en la moda occidental ha sido profunda y duradera. Desde las icónicas colecciones de Yves Saint Laurent y Christian Dior hasta las interpretaciones innovadoras de diseñadores como Karl Lagerfeld, Louis Vuitton, el *Qipao* ha destacado como una prenda que resalta la belleza y la riqueza cultural de China. La incorporación de elementos del *Qipao* por parte de las grandes marcas ha convertido al estilo chino en una valiosa fuente de inspiración en el diseño de moda, lo que ha llevado a una amplia difusión de los elementos chinos y la cultura china en todo el mundo. En este sentido, este estudio tiene como objetivo explorar la función simbólica del *Qipao* en las marcas de moda. Tomando como ejemplo el vestido presentado en el desfile de moda de Christian Dior, se investiga la relación entre los elementos del *Qipao*, la cultura china y otras cultu-

ras, así como la influencia del *Qipao* en la moda contemporánea y su tendencia global. En resumen, este trabajo pretende comprender el papel del *Qipao* en la moda global a través de un enfoque semiótico.

Para alcanzar este objetivo, se presenta la estructura semiótica del *Qipao* y se enfatiza la relación entre la cultura y el *Qipao*. A través del uso de elementos del *Qipao* en los vestidos de Dior, se pone de manifiesto el fenómeno de la comunicación intercultural. A partir de esta interacción, se llega a la conclusión de que el *Qipao* ha experimentado una transformación significativa, evolucionando de ser un mero signo a convertirse en un objeto de consumo en la moda. Este proceso de transformación demuestra la dinámica y la influencia mutua entre la cultura y la moda, así como la capacidad del *Qipao* para adaptarse y resonar en un contexto global.

El análisis del significado del *Qipao*

El estilo del *Qipao* tiene sus raíces en el *Paofu* de la dinastía Qing. “El *Paofu* es un vestido tradicional de Manchuria, con el establecimiento de la dinastía Qing por Nurhaci, *Paofu* se promovieron en varias regiones en China” (Xie, 2023, p. 199). Con los grandes cambios en el contexto histórico, el *Qipao* ha evolucionado desde su forma original de vestimenta hasta la sociedad moderna. Si bien ha mantenido su estilo tradicional, el significado del *Qipao* ha experimentado una transformación desde una perspectiva semiótica.

La estructura semiótica del *Qipao*

“El signo es siempre lo que me abre a algo distinto” (Eco, 1990, p. 72). En este sentido, el *Qipao* se considera como un signo, específicamente un signo visual. Sin embargo, como portador de significado simbólico, el *Qipao*, no puede prescindir de la ayuda de la estructura de los signos al realizar la comunicación visual.

En su obra *El sistema de la moda*, Roland Barthes propone una estructura para comprender la ropa. Él sostiene que la ropa no es simplemente un objeto material, sino que también es un sistema de signos. En este sistema, la ropa tiene múltiples niveles de significado. Tal como explica el autor, “el signo es la unión del significante y el significado” (Barthes, 1978, p. 187). En primer lugar, a nivel material, la forma, el tejido, el color y otros elementos constituyen el significante del *Qipao*, es decir, las características físicas que componen su imagen visual. Estos elementos materiales forman el primer plano del sistema de signos, representando el signo inicial. Con la profunda del signo, el primer plano se transforma en el significante del segundo plano del sistema del signo. En este plano, el significado del *Qipao* se traslada de lo material a su función social. Al ser usado por personas, el *Qipao* adquiere un significado social específico, transmitiendo a los demás una identidad personal o grupal, un estatus social, género y un contexto cultural. De esta manera, el *Qipao* se convierte en un metalenguaje dentro del sistema de signos, construyendo el tercer plano

del sistema. En este nivel, se reflejan las respuestas internas y las resonancias emocionales de quienes visten el *Qipao*, generando un sentido de conexión emocional.

Desde esta perspectiva, “el signo de vestimenta, es decir, el signo del código de vestimenta, desprovisto de su aparato retórico, se define por la singularidad de la relación significante, no por la singularidad del significante o de la del significado” (Barthes, 1978, p. 187). Por lo tanto, la estructura del signo del *Qipao* se presenta como una estructura dinámica, una estructura que genera significado y enfatiza la unión entre el significante y el significado.

En su conjunto, el *Qipao* adquiere un significado como un signo visual, y su estructura compleja destaca los múltiples planos de significado que lo rodean. No se trata simplemente de una prenda de vestir, sino que representa la expresión de la sociedad y las ideologías personales.

El significado semiótico del *Qipao*

En palabras de Eco, el signo puede ser definido como “cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa” (Eco, 1976, p. 23). Hasta cierto punto, el signo siempre expresa sentido. En el caso del *Qipao*, este sentido no solo proviene de su forma y apariencia en sí, sino también de la identificación cultural y la imaginación que las personas tienen sobre el *Qipao*.

El progreso social en China tuvo un impacto significativo en la evolución del *Qipao*, tal como señala Finnane (2008), bajo la influencia del Movimiento del Cuatro de Mayo, las mujeres progresistas rompieron con las tradiciones feudales y comenzaron a estar expuestas al pensamiento feminista occidental. En este contexto social, lucharon por derechos como la igualdad salarial, el divorcio, la herencia y la educación. Durante este período, las mujeres chinas expresaron su búsqueda y anhelo de belleza, y se vieron influenciadas por los cortes de ropa occidental, lo que transformó gradualmente la vestimenta tradicional china en el esbelto y ceñido *Qipao* que conocemos hoy en día.

A partir de la década de 1920, la forma del *Qipao* ha experimentado cambios significativos con los tiempos. “En la década de 1920, estaba de moda el *Qipao* con mangas amplias invertidas y una parte superior ajustada a la cintura; en la década de 1930, surgió un estilo de *Qipao* más ceñido al cuerpo, así como la popularidad del *Qipao* que arrastraba el suelo” (Jiang & Tan, 2008, pp. 33-36). En la década de 1940, el énfasis de las curvas del cuerpo femenino se hizo más prominente en el diseño del *Qipao*. Para resaltar diferentes cualidades femeninas, se introdujeron variaciones en los estilos de cuello en el *Qipao*. Es importante destacar que el *Qipao*, tal como lo conocemos en la actualidad, se refiere principalmente a la ropa femenina de estas décadas, que representó el apogeo del desarrollo del *Qipao* y también fue considerado la época dorada de la transformación de la moda femenina en China. Durante este período, las estrellas de cine, las damas de alta sociedad y mujeres a la vanguardia de la moda se convirtieron en embajadoras de la belleza de *Qipao*, luciendo en diversas ocasiones públicas y eventos sociales.

Para profundizar en el significado especial de esta prenda en particular, el *Qipao*, debemos construir una semiosfera, entendida como el espacio cultural en el cual el signo realiza la

representación de su significado. Entonces, la semiosfera es un “espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis” (Lotman, 1966, p. 77). Dentro de esta semiosfera, el *Qipao* se desarrolla gradualmente y forma su propia cultura, construyendo así un espacio especial de signo para esta prenda. Debido a la influencia de la cultura occidental desde los años 30, “gran parte de la población con el deseo de emular a las naciones occidentales, querían desechar la indumentaria manchú, pero al mismo tiempo creían que era susceptible y malintencionado. Así que durante un tiempo convivieron el vestido tradicional y el traje occidental” (Pan, 2020, p. 226). La evolución del *Qipao* a lo largo del tiempo reflejó la influencia de la estética occidental de la época. Durante ese periodo, la falda del *Qipao* se alargó gradualmente y la abertura lateral se amplió, resaltando aún más la sensualidad del cuerpo femenino. Estos cambios en el estilo de vestimenta de las mujeres marcaron un alejamiento de las tradiciones conservadoras y dando mayor importancia a resaltar la belleza personal del cuerpo femenino. Además, con el rápido desarrollo industrial en las grandes ciudades, las mujeres fueron liberadas progresivamente de trabajos físicamente exigentes y se les brindaron más oportunidades de participar en la producción industrial. Desde esta perspectiva, el *Qipao* no solo es el resultado de la fusión de culturas entre Oriente y Occidente, sino también un reflejo del desarrollo industrial. Es decir, “el *Qipao* no es simplemente un vestido, sino que un fruto de una serie de fusiones horizontales y verticales entre lo dentro y lo fuera, lo tradicional y lo moderno” (Pan, 2020, p. 227). No obstante, el significado que lleva el *Qipao* puede transmitirse a través del lenguaje visual, es decir, mediante la imagen y el comportamiento de quien lo lleva. En un nivel más profundo, el *Qipao* no es simplemente una prenda de vestir, sino también una forma de expresión artística que refleja la cultura china y sus conceptos estéticos. De hecho, se puede considerar como un “arte que crea formas simbólicas del sentimiento humano”. Como lo describe Susanne Langer, “lo que expresa el arte no es sentimiento verdadero, sino ideas de sentimiento” (Langer, 1967, p. 60). Aplicado en el alcance del vestido, el acto de vestir el *Qipao* va más allá de su entidad material. Al combinarlo con el contexto social, histórico y cultural, se vuelve aún más relevante su conexión con las emociones del diseñador. Especialmente después de décadas de silencio, la sociedad contemporánea ha vuelto a valorar los elementos del *Qipao* y los ha reintroducido en el escenario internacional de la moda. Es importante tener en cuenta los sentimientos y la ideología del diseñador al abordar el significado del *Qipao*, ya que esto contribuye a que la experiencia estética y emocional se convierta en un medio para expresar el profundo significado del *Qipao*.

La aplicación de elementos del *Qipao* en la moda de Christian Dior

A partir de finales del siglo pasado, la cultura china ha atraído gradualmente una amplia atención debido a su distintivo carácter étnico, lo que ha llevado a los diseñadores occidentales a mostrar un notable interés en la incorporación de elementos orientales en la industria de la moda. El *Qipao*, como una prenda exclusivamente china, dotada de sus singulares elementos orientales, refleja la larga historia de la cultura china, despertando un fuerte interés y admiración entre los diseñadores occidentales. Tras una exhaustiva

revisión de los desfiles de Christian Dior a lo largo de casi tres décadas, hemos identificado los elementos del *Qipao* en sus creaciones de alta costura y analizado su evolución en el transcurso del tiempo. Entre ellos, se destaca el período de John Galliano (1996-2011), durante el cual utilizó el *Qipao* como inspiración para sus creaciones, mezclando elementos chinos con la moda occidental para generar una estética visual verdaderamente única que resonaba tanto en el mercado chino como en el internacional.

Choque de elementos orientales y occidentales

John Galliano es un maestro en la deconstrucción de diferentes elementos de Oriente y Occidente para mezclarlos y crear un estilo de moda nuevo. En el desfile de primavera/verano de 1997 de Christian Dior, que también fue la primera presentación de Galliano después de unirse a Dior. Su llegada revitalizó la marca, marcando el comienzo de una nueva era en la moda femenina. En este desfile, Galliano incorporó elementos de diversos estilos y regiones, donde destacaron los llamativos *Qipaos* de seda como un elemento oriental prominente (*Figura 1*). Como lo describe Vogue: “el gibraltareño presenta una colección que actualiza el legado de Dior con suntuosos trajes de gala, corsés y, sobre todo, mucha mezcla de culturas (2003, s/p). Esta transformación gradual redefinió el significado de la marca Dior, pasando de una imagen femenina elegante y singular hacia un estilo más diverso.

Figura 1: Desfile de primavera/verano de Christian Dior, 1997.

1a. Pinterest (2020, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.com/pin/john-galliano-for-the-house-of-dior-springsummer-1997-haute-couture--348958671099311187/>.

1b. Les Incroyables (2012, s/p). Disponible en <https://johnngallianolesincroyables.tumblr.com/post/37064701508/john-galliano-for-christian-dior-spring-summer>.

1c. Pinterest (2019, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.com/pin/514395588671722683/>

Si el desfile de primavera/verano fue el primer intento de Galliano con el *Qipao*, en el desfile de otoño/invierno alcanzó su máximo esplendor. El diseñador tomó el *Qipao* como inspiración para todo el desfile, realizando modificaciones en el diseño tradicional del *Qipao* y creando una nueva ola de moda.

En este impactante desfile, Galliano se basó en el estilo popular de las décadas de 1930 y 1940 para fusionarlo con el vibrante escenario de Shanghái como telón de fondo. Desde una perspectiva occidental, presentó diseños del *Qipao* llenos de encanto oriental (Figura 2). Utilizó ampliamente seda y satén como tejidos principales, manteniendo la silueta ajustada característica del *Qipao* y destacando especialmente los sin mangas como elemento central del diseño, lo cual permite resaltar las curvas femeninas de forma excepcional. Al mismo tiempo, Galliano acortó la longitud tradicional del *Qipao* y aumentó la apertura de las faldas, e incluso incorporó audaces diseños de espalda descubierta en algunas de sus creaciones. Si bien conservó las características icónicas del *Qipao*, como la solapa diagonal, los botones decorativos y las aberturas en las piernas, puso mayor énfasis en realzar la belleza de la piel femenina. El enfoque de Galliano en resaltar la feminidad y la sensualidad a través de su reinterpretación del *Qipao* resultó en diseños que combinaban la elegancia tradicional con un toque de modernidad.

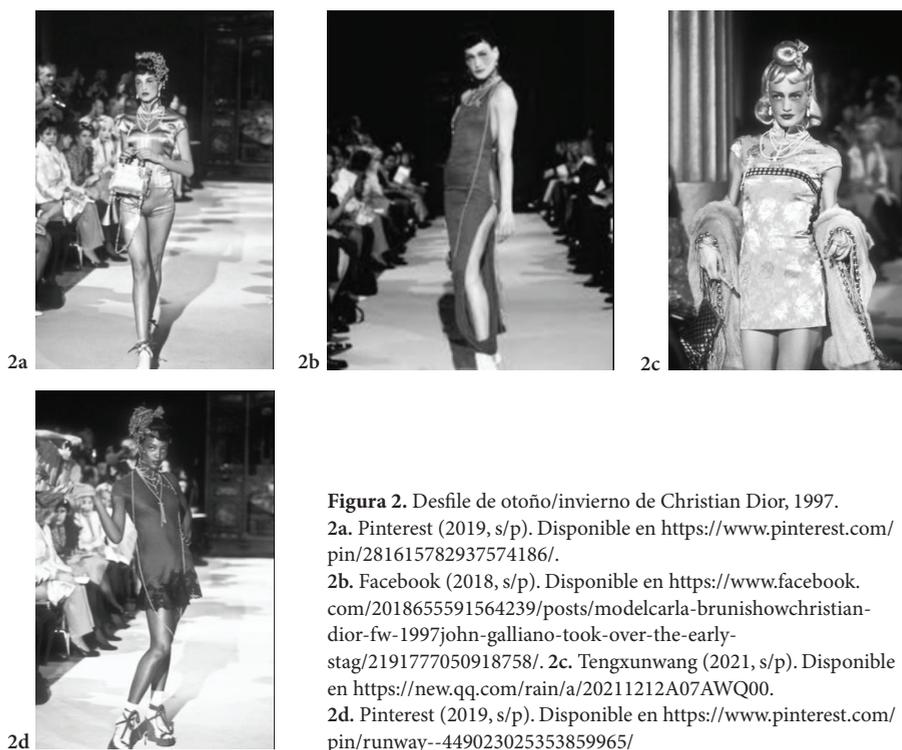

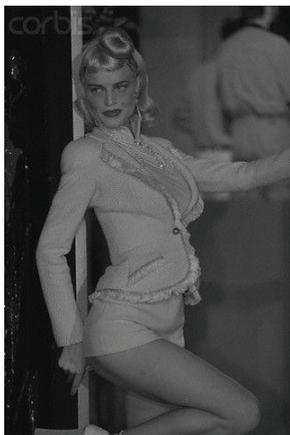
Figura 2. Desfile de otoño/invierno de Christian Dior, 1997.

2a. Pinterest (2019, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.com/pin/281615782937574186/>.

2b. Facebook (2018, s/p). Disponible en <https://www.facebook.com/2018655591564239/posts/modelcarla-brunishowchristian-dior-fw-1997john-galliano-took-over-the-early-stag/2191777050918758/>. 2c. Tengxunwang (2021, s/p). Disponible en <https://new.qq.com/rain/a/20211212A07AWQ00>.

2d. Pinterest (2019, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.com/pin/runway--449023025353859965/>

Por supuesto, en los diseños de Galliano se puede apreciar claramente que una característica destacada de la colección es la ligera amplitud de las caderas y el dobladillo inferior (*Figura 3*). Este diseño demuestra la creatividad del diseñador al fusionar el emblemático estilo occidental del *Bar Suit* de Christian Dior con la vestimenta oriental del *Qipao* (*Figura 4*). Se han incorporado elementos clásicos occidentales, como los flecos, y se ha hecho uso del encaje, que es una técnica de diseño frecuentemente empleada por Galliano, este tipo de diseño confiere un movimiento dinámico al caminar con estas prendas puestas.

3a.

3b.

3c.

4

Figura 3: Desfile de otoño/invierno de Christian Dior, 1997

3a. Pinterest (2020, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.cl/pin/39688040438357576/>

3b. Gettyimages (2011, s/p). Disponible en <https://www.gettyimages.es/search/more-like-this/124053687?family=editorial&assettype=image&phrase=fashion%20galliano%20dior%2011>

3c. Pinterest (2020, s/p). Disponible en <https://www.pinterest.com/pin/christian-dior-couture-runway-show-fw-1997-by-galliano--299911656442549776/>

Figura 4: Bar Suit de Christian Dior.

El amor de Galliano por los elementos del *Qipao* no solo quedó plasmado en sus desfiles de ese año, sino también en el desfile de primavera/verano de Dior en 1999. Mientras conservaba los nudos tradicionales del *Qipao*, él realizó modificaciones en los diseños de esta prenda. A través de combinaciones ingeniosas entre chaquetas y pantalones occidentales, así como la fusión de faldas plisadas con la parte superior del *Qipao*, se logró un impactante encuentro entre la moda occidental y oriental, dando origen a una nueva tendencia (Figura 5).

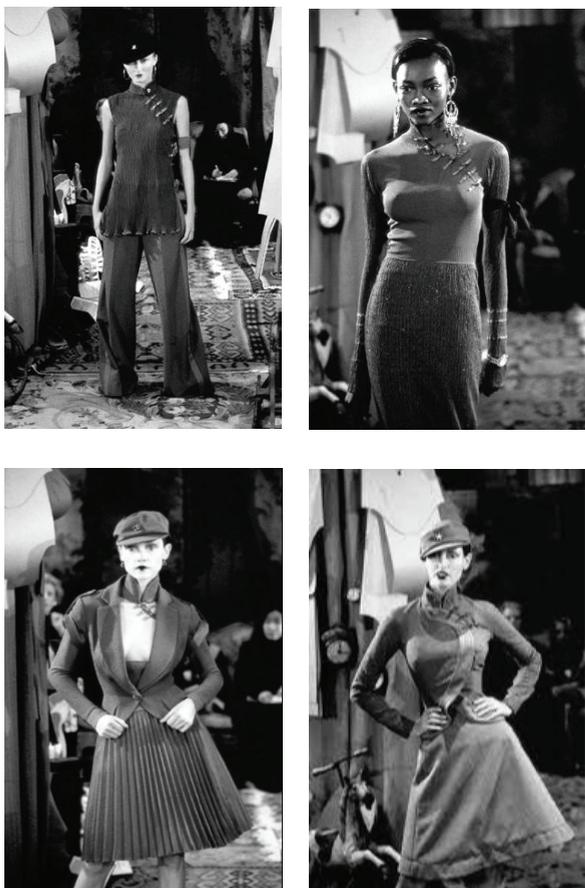

Figura 5: Desfile de primavera/verano de Christian Dior, 1999, en "Les Incroyables" (2013, s/p). Disponible en <https://johnngallianolesincroyables.tumblr.com/post/50979994727/john-galliano-for-christian-dior-spring-summer>