

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Teléfono: 915504700. Fax: 915504704
Departamento de difusión: difusion.mt.@mcu.es
<http://museodeltraje.mcu.es>

Nº INVENTARIO: MT0101211

MAYO

2010 **MODELO DEL MES**
Los modelos más representativos de la exposición

*Vestido de fiesta,
cristal Swarovski
Gianni Versace*

Por Rita Sánchez Aragón
SALA: *De la moda al espectáculo*

Domingos a las 12:30 horas
Duración 30 minutos
Asistencia libre y gratuita

“Todo aquel que se viste de Versace corre el peligro de excederse, de pasarse de la raya o simplemente de ir tal vez demasiado vestido, pero sé -como todo verdadero artista o estilista- que el placer reside en el riesgo estético”.

Gianni Versace

El diseño de moda en el siglo XX

La moda, al igual que cualquier otra manifestación artística, refleja el pensamiento de la sociedad que la crea. Siempre se ha considerado que el diseño de moda del siglo XX se gesta en las últimas décadas del siglo XIX, de la mano del entonces modisto Charles F. Worth, el primer diseñador que cosió a sus prendas una etiqueta identificativa con su nombre y que mostraba a sus clientas figurines con sus diseños realizados a la acuarela. Se habla en términos de “diseño de moda” desde 1858 en oposición a “diseño de vestua-

rio”. Durante los primeros años del siglo XX, los modelos diseñados por Paul Poiret irrumpen en el París de la *Belle Époque*, periodo de ostentación y extravagancia. Sus innovadores planteamientos en torno a la moda femenina liberaban a la mujer de los corsés. Además, el talle ascendía en sus diseños, que se caracterizaban por su asombroso colorido y las influencias orientales. En paralelo, Mariano Fortuny Madrazo, hijo del famoso pintor, regresaba a las fuentes del clasicismo griego con trajes drapeados y con técnicas artesanales en el tratamiento de los tejidos.

El siglo XX se caracteriza por la sucesión vertiginosa de las modas y también por la conquista de nuevos materiales. La Alta Costura se estructuró por primera vez en 1868 en París a través de la Cámara Sindical de la Confección y la Costura, que tenía como principal fin evitar la copia

Zapatos, Gianni Versace, 1990 ca.
Museo del Traje. CIPE, Madrid
(MT101240)

Figurín de Arturo Elena para Gianni Versace, 2001. Museo del Traje CIPE, Madrid. (MT084155)

de modelos ya creados. En España habrá que esperar hasta 1940 para que se funde la Cooperativa de la Alta Costura de Barcelona, que presentaba sus colecciones semestralmente en el Salón de la Moda de España. La etapa de mayor auge de la Alta Costura en España se produce entre 1940 y 1970, cuando el *prêt-à-porter* se impone con fuerza, ya que permite presentar a la potencial clientela ropa creada por diseñadores de renombre pero producida en serie y, por tanto, a un coste mucho menor. Chanel o Balenciaga destacan entre los primeros

creadores de moda tal y como la entendemos actualmente. Madrid acoge en estos primeros años del siglo XX multitud de propuestas que se suceden y solapan. Según James Laver, estudioso de la historia de la moda, no se viste el cuerpo sino el espíritu, por lo que la moda es la expresión externa de una concepción interna de la vida.

Haute Couture vs prêt-à-pòrter

El término *Haute Couture* significa Alta Costura, y forma parte del patrimonio

VESTIDO DE FIESTA, CRISTAL DE SWAROVSKI

Abrigo, Gianni Versace, 1994.
Museo del Traje. CIPE, Madrid
(MT101233)

artístico y económico de Francia, ya que es este país prácticamente el único donde se comercializa esta moda artesanal y de lujo. Los desfiles de Alta Costura de París se celebran dos veces al año, en enero y en julio. En los desfiles de enero se presentan las colecciones de primavera-verano de ese mismo año; en los de julio, la moda de otoño-invierno. Es una de las diferencias con las colecciones de *prêt à porter*, obligadas a exhibirse seis meses antes de la estación que anuncian, ya que se trata de colecciones que deben fabricarse en serie durante los meses siguientes para que lleguen a tiempo a las tien-

das. En cambio, los modelos de Alta Costura son únicos, no se fabrican en serie y sólo deben adaptarse a la cliente que los compra. En los últimos años ha surgido una vía alternativa que ha recibido la denominación de "*prêt à porter* de lujo". Se trata de hacer modelos con diseño y tejidos muy cuidados pero que no son únicos; es decir, que se producen en series limitadas. Están confeccionados por máquinas pero con acabados artesanales. Paco Rabanne, Valentino, Chanel, Carolina Herrera y Óscar de la Renta entre otros, trabajan actualmente en esta dirección.

Gianni Versace, el genio

Gianni Versace nació en Reggio Calabria (Italia) en 1946. Creció rodeado de patrones y telas, ya que su madre era costurera de oficio. Desde muy joven trabajó en la *boutique* familiar y se convirtió en arquitecto antes de establecerse en Milán, en el año 1972, donde trabajó para grandes empresas de moda como Valentino, Callaghan, Genny o Complice. Tras recibir el apoyo de una familia de modistos italianos, pudo establecerse por libre y creó Gianni Versace Spa en 1978. En ese mismo año estrenó su primera colección femenina de *prêt-à-porter*. Desde ese momento, su carrera creció exponencialmente y se erigió en uno de los principales representantes italianos de la moda en el panorama internacional. Murió asesinado en Miami (EEUU) en 1997.

Versace fue un hombre culto cuya vida giró en torno a una serie de pasiones además de la moda y el diseño. Las artes, como la pintura, la escultura, la música y la danza, marcaron la deriva de sus creaciones y supusieron un enorme influjo para el diseñador, tanto en lo que a la iconografía se refiere como a las técnicas y a los materiales empleados. Se deleitaba con todas las formas de creación humana y disfrutaba de sus visitas a museos. Se sentía especialmente atraído por todo aquello que tuviera relación con el arte contemporáneo pero también con “lo histórico”. Igualmente en la ópera encontró inspiración y placer estético. Íntimamente

comprometido con el mundo del arte, Gianni Versace colaboró con el Museo Victoria & Albert en 1985 ofreciendo unas charlas sobre diseño de moda. Ante la exigente audiencia, el genio enfatizó la necesidad de trabajar duro, entrenarse y experimentar para alcanzar el verdadero triunfo.

Gianni Versace, las colecciones

Mediante la búsqueda incansable de nuevos materiales, como tejidos de aluminio o combinaciones de cuero y caucho, y el empleo de técnicas innovadoras, como los cortes con láser, Gianni Versace impulsó su marca hasta lo más alto de las pasarelas internacionales. Experto en realzar las cualidades físicas de la mujer, sus vestidos se convirtieron en los más sensuales que se habían exhibido hasta entonces en las pasarelas internacionales y su nombre se ha identificado desde los primeros años con un estilo a la par moderno y glamuroso. Trabajó con las principales *tops* de los años 80, hecho que sin duda contribuyó al éxito de sus diseños. Además, era habitual que las grandes estrellas del celuloide y de la música *pop* lucieran sus trajes en los eventos a los que acudían. Sus colecciones, tanto de Alta Costura como de *prêt-à-porter*, accesorios, complementos y una amplia línea de objetos decorativos quedaron marcadas por las influencias del arte en todas sus formas de expresión. También diseñó modelos para ballets y obras teatrales. Los diseños de Versace

se caracterizaron por el lujo y el enorme impacto que causaban sus estilos, recargados. Disfrutaba subvirtiendo los modelos por todos aceptados, combinando elementos fuera de sus contextos tradicionales, revisando los roles sexuales y creando un nuevo fondo de armario femenino que alternaba con el masculino y viceversa. Su destreza consistió en combinar y armonizar materiales aparentemente disonantes. La empresa Versace diseña actualmente ropa, accesorios, fragancias, maquillaje, y tiene una línea *Home*. Tras la muerte de Gianni Versace fue su hermana Donatella la que asumió el protagonismo de la firma.

Gianni Versace y la innovación con los materiales

Según señalan algunos de los estudiosos de sus colecciones en sus numerosas investigaciones, Versace estuvo realmente interesado por las posibilidades que brindaban los nuevos materiales, así como las nuevas tecnologías, siendo éstas vías revolucionarias para tratar los materiales desde el momento de su fabricación. Generalmente son las manufacturas textiles las que presentan los materiales de los que se puede disponer en cada temporada para que sean los diseñadores los que realicen una selección de aquellos que van a emplear. Eligen textu-

Pantalón vaquero, Gianni Versace, 1990.
Museo del Traje. CIPE, Madrid (MT105033)

MODELO DEL MES DE MAYO

ras, diseños y colores para transformar esas ideas en volúmenes y elementos tangibles. Pero Versace intervenía en aspectos muchos más tempranos y fundamentales de la fabricación de tejidos. Con frecuencia proponía el empleo de nuevos procesos de tratamiento de materiales para conseguir materias no empleadas hasta la fecha. Uno de los ejemplos más evidentes es el vestido elegido como modelo del mes, en el que empleó vinilo y diamantes Swarovsky, completamente descontextualizados de su uso típico. Mientras que el vinilo es un material utilitario, el cristal Swarovsky es el protagonista de la moda más suntuosa y emblemática de la mujer. Ambos se fusionan creando un modelo único.

Eloísa Bercero, la mecenas española de la Alta Costura

A lo largo de la Historia del Arte, aquellos que tenían poder económico e interés erudito eran quienes se erigían en comitentes y protectores de las que entonces se consideraban Bellas Artes. En la actualidad el diseño de Alta Costura puede y debe ser considerado un arte y las coleccionistas que adquieren las piezas deben ser denominadas mecenas. La coleccionista de Alta Costura Eloísa Bercero ha dedicado toda su vida y una inversión sin duda millonaria a la adquisición de diseños de los grandes creadores del siglo XX. Ella misma ha confesado que su existencia no tendría sentido sin las dos temporadas de compra de Alta Costura que forman parte de su agenda anual. Dedicó su vida a seguir los desfi-

Traje de chaqueta Donatella,
Versace, 1998. Museo del Traje. CIPE, Madrid
(MT101284-MT101285)

les de moda de sus modistos favoritos y a comprar sus diseños. Del traje de noche de Gianni Versace está especialmente orgullosa, ya que fue uno de sus últimos diseños antes de ser asesinado, y existen únicamente dos ejemplares más en todo el mundo. Tras su muerte, el vestido triplicó su precio. Ella lo lució en el desfile de moda en el que se homenajeaba a Versace. Eloísa dice preferir “un Balmain a un Picasso” y dedica su vida a homenajear a los grandes diseñadores de Alta Costura; es un tributo personal a una pasión que nació hace quince años. Actualmente tiene una colección de más de 500 vestidos.

Vestido de noche de cristal Swarovski

Es un traje de fiesta realizado en cristal Swarovsky color anaranjado, y destaca en cristal rojo una línea vertical interrumpida por un óvalo también rojo. Es corto hasta la rodilla, ajustado y tiene escote recto y tirantes. El forro es de tafetán de seda color mostaza, con refuerzos interiores de crep al tono en el escote y los tirantes. Cierra en el costado izquierdo con cremallera, corchete y presilla de hilo. Pertenece a su última colección del año 1997. Los materiales empleados son seda, rayón y pasta vítrea o cristal Swarovski en colores rojo y amarillo.

Vestido de noche, cristal de Swarovski, 1997. Gianni Versace. Museo del Traje. CIPE, Madrid (MT101211).

MODELO DEL MES DE MAYO

La técnica consiste en el engarzado de cristales sobre tela.

Daniel Swarovski y la “invención” del cristal

Nacido en Bohemia, Daniel Swarovski aprendió a trabajar el cristal en la fábrica de su padre. Adquirió la técnica de cortar-

lo y en 1892 inventó una tecnología revolucionaria para dicho proceso de trabajo. Registró la patente y fundó su propia compañía. Pronto se dio cuenta de que necesitaba más espacio para llevar a cabo sus planes de negocio y ansiaba poner su invento a salvo de la competencia, así que se instaló en el Tyrol.

Bolso, Loewe, 2005.
Museo del Traje. CIPE, Madrid.
(MT098685)

Bibliografía

CALABRESE, O.: *Gianni Versace Vanitas: lo stile dei sensi*. Editorial Leonardo, 1991.

CAPELLA, M y CUCCO, P.: *Versace: il genio della moda e l'arte*. Fondazione Giacomini-Meo, 2006.

LANGES, M.: *Daniel Swarovski: a world of beauty*. Editorial. Thames & Hudson, 2005.

LAVIER, J.: *Breve historia del traje y la moda*. Editorial Ensayos Arte Cátedra.

MARTIN, R.: *Gianni Versace, 1997*. Editorial. Ensayos Arte Cátedra, 2005.

MONTES FERNÁNDEZ, JM.: *Donatella Versace, diseñadora*.

VV.AA.: *Iconos del siglo XX*. Catálogo de la exposición, del 13 de junio al 31 de agosto de 2008.

VV.AA.: *Guía del Museo del Traje*. CIPE. 2005.

WILCOX, C, MENDES, V y BUSS, C.: *The art and craft of Gianni Versace*. London: A. & C. Black, 2002.

MODELO DEL MES. CICLO 2010

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos, 12:30 horas

Duración: 30 minutos

Asistencia libre

ENERO: *La joyería charra*

María Antonia Herradón

FEBRERO: *Traje, 1900-1906 ca.*

Rodrigo de la Fuente

MARZO: *Traje de pasiego*

Américo López y Ana Guerrero

ABRIL: *Nancy azafata de Elio Berhanyer*

Lorena Delgado

MAYO: *Traje de Elio Bernhayer*

Rita Sánchez

JUNIO: *Jabegote malagueño*

Irene Seco

SEPTIEMBRE: *Guantes del siglo XVI*

Elvira González

OCTUBRE: *Traje de Paco Rabanne*

Clara Nchama

NOVIEMBRE: *Jabegote malagueño*

Elena Vázquez

DICIEMBRE: *Capota de mujer, 1840*

Paloma Calzadilla

Rita Sánchez Aragón es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Museología y Catalogación de Bienes Culturales por la Universidad San Pablo CEU. Su experiencia profesional se ha desarrollado en la Editorial Santillana, el Museo del Traje. CIPE y el Museo del Ejército.

Textos: Rita Sánchez
Coordinación: María Navajas
Corrección de estilo: Ana Guerrero
Maquetación: Mª José Pacheco