

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Teléfono: 915504700. Fax: 915446970
Departamento de difusión: difusion@mt.mcu.es
<http://museodeltraje.mcu.es>

MTIB 143.118

MAYO

MODELO DEL MES ²⁰⁰⁷
Los modelos más representativos de la exposición

Traje pantalón
Carmen Mir

Por Esperanza García Claver
SALA 13

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

"Cada generación se ríe de las modas pasadas, pero sigue religiosamente la nueva."
Thoreau.

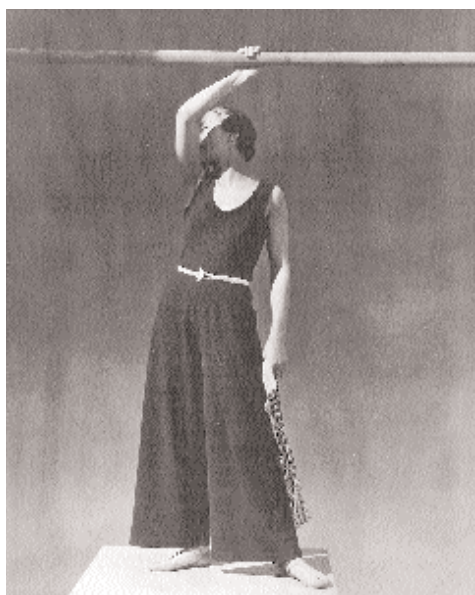
Hoy en día un pantalón o un traje pantalón no nos llaman excesivamente la atención, puesto que estamos acostumbrados a verlos constantemente en la calle o en las pasarelas y se han convertido en una de las piezas indiscutibles de nuestro fondo de armario.

La pieza objeto de estudio, el traje pantalón de Carmen Mir (realizado entre 1969 y 1970), se puede considerar como una de las piezas de diseño más rompedoras y representativas de la década de los años 60.

Geneviève Antoine Dariaux en su *Guía de la elegancia*, escrita en los años 50, dedica un capítulo a la popularización del uso del estilo pantalón:

"Los hombres han cambiado singularmente a través de los siglos, hasta aceptar finalmente que las mujeres tienen tanto derecho como ellos a llevar pantalones, lo que es un sagrado privilegio que nunca habían disfrutado, ni siquiera con Juana de Arco".

Esta cita hoy nos puede resultar bastante lejana, pero los cambios que acontecieron en la moda femenina durante los años 60, gracias a los movimientos feministas y de liberación sexual, hubieran resultado impensables en cualquier otra década anterior.

Simone Demaria, Traje de baño por Elsa Schiaparelli, 1930.
Foto de Hoyningen-Huene.
Imagen sacada de su libro, *The Photographic Art of Hoyningen-Huene*. New York, 1986.

MODELO DEL MES DE MAYO

Las mujeres en los años 20 y 30 ya utilizaban pantalón, pero su uso era exclusivo para la playa y la casa. Los "conjuntos de playa" o "pijamas de playa" eran piezas enteras de vestido pantalón largo, que las mujeres utilizaban como prenda informal y deportiva durante estas décadas. Por este motivo, podemos considerar a estos conjuntos como el antecedente más directo de los trajes pantalón, que a su vez empezarán a utilizarse en los 60 y 70. Al mismo tiempo, el traje de baño evolucionará hacia estructuras más sencillas, y la diseñadora americana Claire McCardell fue quien mejor supo transformar el traje de baño en una ropa deportiva más fresca y moderna.

Traje de baño de Claire McCardell, 1948.
Foto de Louise Dahl-Wolfe.
Esta imagen apareció en el *Harper's Bazar* de mayo 1948.

El uso del pantalón se popularizó a partir de 1968, después de los disturbios de "Mayo del 68" y de su intenso impacto en los valores sociales y políticos. El pantalón se consideraba la nueva prenda revolucionaria en esos años de profundas agitaciones feministas, así como el símbolo más claro de la igualdad de sexos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la incorporación de la mujer al trabajo, que supuso un compromiso de la moda, los pantalones se convirtieron en un símbolo de una manera de pensar y fueron aceptados como una prenda femenina informal; pero será en 1964 cuando den el salto definitivo a la Alta Costura de manos de André Courrèges. Ese año, el diseñador francés presentó un conjunto pantalón como vestido de noche con un gran éxito de crítica y seguidores.

Esta misma fórmula, con la que se refrescaba la imagen de las Maisons, se aplicó a otra de las prendas con un mayor éxito generalizado, la minifalda. En 1964 André

Courrèges adaptó la minifalda a una colección de Alta Costura y en 1968 Cristóbal Balenciaga la llevó a los vestidos de noche.

Por otra parte, el interés que existió en los 60 por la carrera espacial (los trajes de los astronautas) y por los experimentos de nuevas siluetas y tejidos también potenciará el diseño y el uso de esta prenda. Al ser utilizado por la Alta Costura, el pantalón logrará llegar a tener una gran difusión a partir de 1967 y sobre todo, a finales de la década, fecha en la que Carmen Mir diseñó el traje pantalón que estamos estudiando.

El más conocido por nosotros como traje pantalón fue lanzado por Yves Saint Laurent y por André Courrèges. En 1960 Yves Saint Laurent abrió su primera boutique de *prêt-à-porter*, Saint Laurent Rive Gauche, para cuya inauguración presentó una línea de pantalones sastre como prenda de moda urbana para las mujeres; recordemos que hasta entonces sólo se permitía su uso en la playa o en la casa.

LOS 60

Década movida y "moderna" donde las haya. Años comprometidos, de la contracultura y de la contramoda.

Fue durante los años 60 cuando un sector de la población, la juventud, se convirtió en protagonista de importantes cambios económicos, políticos y religiosos. Todo ello trajo nuevas energías y nuevas inspiraciones.

Desde las revueltas del "Mayo francés", los jóvenes también se habían convertido en condicionantes de las transformaciones de la moda y se dio paso a "las modas". Nunca antes, en una sola década, surgieron tantos cambios en la forma de vestir, desde la minifalda a la maxi, los pantalones, los shorts, la silueta más ajustada o la más amplia...

Según James Laver, "estos cambios fueron el resultado de una incertidumbre general sobre lo que el futuro depararía y de un deseo de rebeldía".

Lo más impactante de la época fueron las innovaciones tecnológicas y los experimentos espaciales, pero sobre todo, la llegada del hombre a la Luna en 1969. Este interés por el espacio y por el futuro tuvo como consecuencia directa la investigación de nue-

MODELO DEL MES DE MAYO

vos materiales artificiales (fibras artificiales) de uso fácil y económico. Y, a su vez, los tejidos sintéticos dieron lugar a innovadores y futuristas diseños de texturas artificiales y a toda una moda de la Era Espacial creada por Pierre Cardin en 1964.

Vestido realizado con placas de metal. Primavera-verano 1968. París. Foto de Richard Avedon.

André Courrèges, Pierre Cardin y Paco Rabanne fueron los tres diseñadores de referencia de la década, y quienes popularizaron el uso de estos materiales en sus creaciones.

André Courrèges diseñó una colección cuyos protagonistas fueron los pantalones, las faldas cortas y las botas, con una nueva silueta y colorido. El desfile de dicha colección, como asegura Magda Solé, "supuso el auge de la confección y el declive de la Alta Costura".

Paco Rabanne sustituyó el hilo y el tejido convencional por otros materiales como el metal, los plásticos transparentes o el charol. Las mallas metalizadas de Rabanne fueron las prendas más innovadoras y futuristas de la época.

Barbarella

Pierre Cardin fue el creador de la línea cosmonauta y uno de los diseñadores, junto a Mary Quant, que popularizaron el uso de la minifalda.

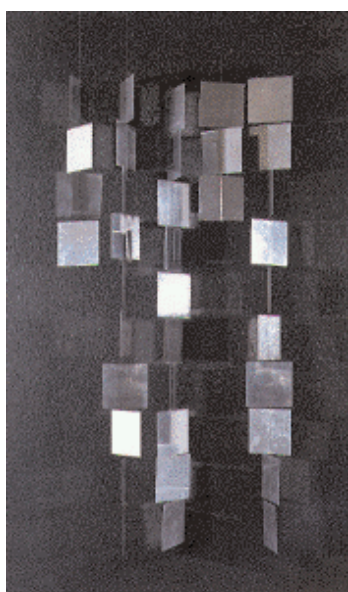
En los 60 los efectos luminosos y metalizados de la plata o el metal se convirtieron en los protagonistas de diferentes campos como el arte, la moda o el cine.

ARTE

En los años 60 los diseñadores y los artistas responden de una manera diferente a los conceptos estéticos establecidos. Ambos se convierten en investigadores de las técnicas y de los materiales nuevos para resolver los problemas de la plástica y del diseño.

Tal y como asegura Laver "para los diseñadores de moda de los 60, el cuerpo era un objeto más de diseño, un lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea." Uno de los modistos que llevó al extremo este concepto fue Paco Rabanne, quien se consideraba como un artista al realizar vestidos de metal o plástico que eran auténticas esculturas en movimiento.

El arte se introdujo en el mundo de la moda. Las formas geométricas y sencillas de la moda de los 60 permitieron la estampación directa sobre la prenda de los estilos artísticos del momento. De esta forma el Pop art, el Op art o los dibujos psicodélicos se convirtieron en las estampaciones más queridas en la Alta Costura y el *prêt-à-porter*.

Así, en 1965 Yves Saint Laurent diseñó el "Vestido Mondrian" y con ello el *Mondrian Look*, del que se han hecho tantas versiones en el mundo de la moda.

Las relaciones existentes entre arte, tecnología y ciencias darán lugar a tres movimientos artísticos principales en estos años: el Cinetismo, el Lumino-Cinetismo y el Op art.

"Inestabilidad. Proposición arquitectural". 1963-1964. Julio le Parc. Aglomerado, aluminio e hilo de plástico. 102 x 60,5 x 8,5 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

El movimiento y la luz son los elementos plásticos fundamentales de los artistas cinéticos. Los objetos cinéticos de los 70 se convierten en una especie de espectáculo total, donde los cambios de color, los efectos lumínicos, el sonido... son los protagonistas. Precisamente, y no es una casualidad, las formas geométricas y los efectos luminosos son las características principales de la moda de la época.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

El traje pantalón de Carmen Mir forma parte de una colección de Alta Costura catalana expuesta temporalmente en el Museo del Traje de Madrid. Una interesante selección de modistos, desde los años 30 a los 80, como Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Asunción Bastida o Pedro Rodríguez, entre otros.

Traje pantalón Carmen Mir. Imagen Museo del Traje. CIPE.

La prenda está diseñada en una sola pieza en crep reversible, con mangas y perneras en forma evasé, tan característica de la época, que evolucionarán en los 70 en los pantalones campana.

El traje sigue la tendencia más característica de la época, "la moda cosmonauta" creada por Pierre Cardin en 1964 (un estilo futurista de inspiración espacial, de formas geométricas, sencillas y tejidos innovadores: plástico, charol, metal...).

En 1969 Carmen Mir recibe el encargo de diseñar una colección de monos blancos de estilo futurista. La inspiración de este trabajo daría como resultado el diseño del traje pantalón ahora expuesto en el Museo del Traje, que formaría parte de su siguiente colección para el Otoño-invierno 1969. Los conjuntos de mono los volvería a presentar en la colección del otoño-invierno de 1976.

El traje tiene cascabeles metálicos plateados en el cuello, las mangas y los bajos de los pantalones, que producen sonido al moverse. Sonido y movimiento eran característicos del arte y la moda de la época, así como, tal y como comentamos al hablar del contexto de los 60, los brillos metalizados.

La pieza no perteneció a ninguna clienta en concreto, pero su patrón fue utilizado para diseñar a clientas privadas, aunque los cascabeles desaparecieron.

El traje pantalón se llevaba con un cinturón y un collar de diseño sencillo, creados por Elsa Peretti -afamada diseñadora de Tiffany. En esos años, Peretti fue colaboradora de la Casa Carmen Mir, para quien creó una colección de sortijas, collares y cinturones en hojalata, cobre y latón, materiales muy utilizados en la época.

ALTA COSTURA CATALANA

La historia de la Alta Costura comienza en París a finales del siglo XIX, cuando Charles Worth ideó los principios de su industria, sin olvidar los sucesivos cambios que han dado lugar a su concepto actual.

Las colecciones de Alta Costura son diseñadas a medida y de forma artesanal para un selecto número de clientas privadas. En la Alta Costura el proceso creativo del diseñador llega a sus más altas cotas de creación.

MODELO DEL MES DE MAYO

En España su nacimiento fue hacia 1920, aunque tuvo una interrupción importante en los años 30 por la Guerra Civil española. Después de ella volvieron a abrir sus puertas: Pedro Rodríguez (Casa fundada en 1918), Balenciaga (Casa fundada en 1915) o Asunción Bastida (Casa fundada en 1926).

En 1940 se organiza en Barcelona el Primer Salón de la Moda Española y algunos de sus participantes fundaron la Cooperativa de Alta Costura para apoyar y promocionar la moda española. Esta Cooperativa toma como referencia la Chambre Syndicale de La Couture Parisienne francesa (Asociación fundada en 1910 que promocionaba la alta moda parisina). El Salón de Moda se presentaba cada seis meses, primero en la Cúpula del Teatro Coliseum y después en el Ritz.

Carmen Mir en Washington en 1969.
Foto archivo Carmen Mir.

En los 40 aparecen, entre otras, las Casas de de Alta Costura de: Carmen Mir (1940), Pertegaz (1942), Rosser (1947) y Pedro Rovira (1948).

El bloqueo internacional de los países vencedores a la España del régimen franquista, después de la II Guerra Mundial, contribuyó al desarrollo de la Alta Costura en España, al concentrarse todas las fuerzas en su evolución. En los años 60 tendrá mucha importancia la proyección internacional.

Durante los 50, el protagonismo será para la Alta Costura en Barcelona, con los mismos protagonistas que en los 40, y en Madrid, con Herrera y Ollero, Vargas-Ochagavía, Marbel, Natalio y Rosina.

En los 60, la Alta Costura española comenzará su crisis debido a la aparición del *prêt-à-porter* y de las boutiques. En efecto, los modistos de Alta Costura comienzan a lanzar sus colecciones de *prêt-à-porter*.

El protagonismo de la juventud, que demanda una moda deportiva, sencilla y económica, es uno de los motivos principales de esta crisis. La confección y el *prêt-à-porter* acabarán con el diseño de piezas únicas de la Alta Costura.

Como asegura Laver, esta crisis dará lugar a un nuevo concepto del diseño de moda aplicado a la industria y a una producción en serie, lo que motiva la aparición de "los denominados como nuevos creadores, como Manuel Piña, Margarita Nuez, Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez..."

CARMEN MIR

Carmen Mir (1903-1986) funda su Casa de Alta Costura en 1940, aunque su primera colección la presentó en 1925. En los años 70 comienza su línea de *prêt-à-porter*. La Casa ha permanecido abierta durante más de 30 años y la continuadora de la firma, la Sra. Elisa Lacambra, ha seguido con costura a medida y *prêt-à-porter* hasta julio de 2006.

Carmen Mir preparando a sus modelos para uno de sus desfiles en 1970.
Foto Archivo Carmen Mir.

MODELO DEL MES DE MAYO

Carmen Mir, junto a otros diseñadores como Pertegaz, Pedro Rodríguez, Pedro Rovira o Elio Berhanyer, formó parte de la Comisión de Moda española que viajó a Estados Unidos para promocionar nuestra Alta Costura en el extranjero. Sus diseños se venderán en almacenes tan prestigiosos como Lord and Taylor y colaborará con marcas como *Elizabeth Arden*. De estos años, precisamente, es la influencia en su trabajo de las tendencias internacionales como la moda espacial, la mini, la maxifalda y los shorts.

Su inspiración y referencia fue Cristóbal Balenciaga, de quien también parece heredar la elegancia y sencillez que le caracterizaba.

Los primeros vestidos sastre y de noche que presentó desde los años 40 a los 70, eran diseños sobrios, sencillos pero de una extrema elegancia. A sus colecciones les caracteriza en general un "sport elegante".

En los 60 y los 70 Carmen Mir presentó unas colecciones para una mujer moderna, independiente, segura de sí misma y fiel a sus tiempos.

Traje sastre de Carmen Mir. Invierno 1968.
Imagen sacada de la revista Ama (200), 1968.
Reportaje de Josefina Figueras.

Sus trajes de chaqueta y abrigos eran de aire muy deportivo, con bolsillos y cinturones muy recurrentes de la época. Destacaron sus abrigos con muchos botones y, sobre todo, las capas con las que acompañaba a las faldas o pantalones. En 1976 diseñará unos ponchos con capucha, aunque su prenda más característica fue la capa española reversible, de gabardina de lana con aplicaciones doradas.

Otros diseños que tuvieron enorme aceptación fueron las faldas y los chaquetones en lanas reversibles, de corte perfecto y costuras dobles, tan propias de la diseñadora. Los vestidos de cocktail, pero sobre todo los de noche con bordados de pedrería y cristal de Luguél, eran lo más aplaudido por su clientela y valorado por la crítica de la época.

Los tejidos que más utilizaba la diseñadora eran: gabardinas de lana para el día y gasas, organzas, tafetanes y muselinas para el cocktail para la noche. Las más apreciadas eran las telas bordadas, las sedas gruesas y los bordados de pedrería.

Los colores eran suaves y pálidos: grises para el invierno; acuarelados para el verano. Su paleta cromática se consideraba la más "luminosa de la moda española: los tonos amarillos, turquesa, melocotón, azul y ...mucho blanco". (Ama 1971).

Las colecciones de verano eran siempre las preferidas por la crítica especializada al emplear los colores claros en maravillosas faldas de capas o pliegues.

ACTUALIDAD

Actualmente estamos viviendo un *revival* de las inspiraciones e intereses de los años 60. Las revistas de moda nos hablan de futurismo y retrofuturismo como propuestas estéticas para la próxima temporada del verano 2007. Mujeres de inspiración ciber-girl, que parecen recuperadas de películas futuristas como *Metrópolis*, *Barbarella* (precisamente Paco Rabanne fue el diseñador de las prendas que la protagonista llevaba en la película) o *Tron*.

Igual que en los 60, estamos asistiendo a una revolución tecnocientífica, y cada día se inventan nuevos materiales de futuro que se llevan a la pasarela. La ciencia ficción, lo robótico y lo espacial vuelven a estar de moda.

MODELO DEL MES DE MAYO

Los vestidos mecanizados del diseñador Hussein Chalayan, los destellos metálicos de Nicolas Ghesquiére para Balenciaga o los diseños de Rei Kawakubo para “Comme des Garçons” para se han convertido en las estrellas indiscutibles de la temporada.

La última muestra de este interés por lo espacial ha sido la exposición que se puede visitar en el Espace Louis Vuitton (Campos Elíseos de París), “The Temptation of Space”, en la que la presencia del hombre en el espacio se convierte en el argumento de la misma.

Imagen de la exposición “The Temptation of Space”.
Espace Louis Vuitton.

Como apunta la nota de prensa de la Casa Louis Vuitton:

"El espacio ha sido motivo de sueños para la humanidad desde que el hombre es hombre. Viajar a él siempre ha sido un reto y que parece que pronto estará al alcance de todos... los que puedan permitírselo".

En la actualidad existen empresas que aspiran a ser las primeras en realizar un vuelo al espacio para pasajeros. Precisamente, Phillippe Starck, uno de los artistas de la muestra, es el director creativo de una de estas empresas, *Virgin Galactic*.

Con una espectacular puesta en escena que imita el interior de una nave espacial, se exponen obras de arte y documentos, como fotografías históricas del archivo de la NASA

No cabe duda de que todos estos proyectos y trabajos nos vuelven a trasladar a la inmensidad del espacio. Por este motivo, he querido comenzar este estudio con la cita de Thoreau, "Cada generación se ríe de las modas pasadas, pero sigue religiosamente la nueva." Contradictorio, ¿verdad?

Imagen de la exposición "The Temptation of Space". Espace Louis Vuitton.

BIBLIOGRAFÍA

- Dariaux, G. A. *Muy chic: Una guía de la elegancia*. Barcelona, 2005. Primera edición, EEUU, 1964.
- Ewing, W. *The photographic Art of Hoyningen - Huene*. New York, 1986.
- Figueras, J. "La moda española", *Ama*, 164 (1966).
- Figueras, J. "Moda española: colecciones de Madrid y Barcelona", *Ama*, 200 (1968), pp. 60 - 81.
- Figueras, J. "Así son las colecciones españolas", *Ama*, 270 (1971), pp. 6 - 78.
- Figueras, J. "Moda española: colecciones otoño - invierno", *Telva*, 310 (1976).
- Laver, J. *Breve historia del traje y de la moda*. Madrid, 2005.
- Metayer, M. *Erwin Blumenfeld*. New York, 2004.
- VV. AA. "Coloquios de ABC", *ABC*, (27 de octubre de 1968).
- VV. AA. *Historia del Arte en el S. XX*. Barcelona, 1970.
- VV. AA. *España, 50 años de moda*. Catálogo de la exposición. Barcelona, 1988.
- VV. AA. *Moda: Una historia desde el S. XVIII al S. XX*. Barcelona, 2003.
- VV. AA. *Pertegaz*. Catálogo de la exposición. Madrid, 2004.
- VV. AA. *Icons os fashion. The 20th century*. Nueva York, 2005.
- VV. AA. "Viajamos al futuro", *EPS Extra moda primavera - verano 2007*, (marzo 2007).

MODELO DEL MES. CICLO 2007

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: Traje de noche de Sybilla

Laura Luceño Casals

FEBRERO: Corsés del hierro de los siglos XVI-XVII

Amalia Descalzo Lorenzo

MARZO: Traje femenino del valle de Ansó

Irene Seco Serra

ABRIL: El polisón de la reina

Lucina Llorente Llorente

MAYO: Traje pantalón de Carmen Mir

Esperanza García Claver

JUNIO: Polonesa del siglo XVIII

María Redondo Solance

SEPTIEMBRE: Chocolatería El Indio

Teresa García Cifuentes

OCTUBRE: Traje Romántico, ca. 1830

Pablo Pena González

NOVIEMBRE: Traje cóctel "Eisa" de Balenciaga

Laura Cerrato Mera

DICIEMBRE: Relieve de la Adoración de los Reyes Magos (ca.1530)

Helena López de Hierro D'Aubarède