

Novedades biblioteca

Library novelties

SCHIAPARELLI & PRADA. IMPOSSIBLE CONVERSATIONS

Andrew Bolton y Harold Koda

The Metropolitan Museum of Art, New York, 2012
ISBN: 978-0-300-17955-2

por / by EULÀLIA MORRAL

Editado en ocasión de la exposición del mismo título, este libro es, aparentemente, tan poco convencional como las diseñadoras que lo protagonizan. Físicamente se ofrece como un libro dentro de otro, el primero conteniendo el diálogo imaginado entre las dos creadoras, y el segundo dando cabida a las magníficas imágenes de diseños de Schiaparelli –excelentes reproducciones en blanco y negro procedentes de los archivos de *Vogue*, *L'Officiel* y *Harper's Bazaar*– y las captadas por David Sims y Toby McFarlan Pond de los modelos diseñados por Prada.

Similitudes extraordinarias, próximas y lejanas a la vez, como lo son las vidas y la filosofía de estas dos mujeres de referencia; en ambas, muchos denominadores comunes, sobre todo la voluntad de superar cualquier convencionalismo, de no plegarse a la banalidad, de experimentar con los materiales, de favorecer la libertad y la autoestima de la mujer en el vestirse.

Los temas de la “conversación” se centran en tres conceptos del *chic* –fuerte (en alusión al aspecto sastre), feo (fealdad y rareza como formas de subversión) y naif (la exploración de la idea de la inocencia)– y en tres modelos de cuerpo: el clásico, el surreal y el exótico; la altura de la cintura protagoniza las últimas páginas. A título introductorio, un texto de Bolton y Koda resume las intenciones de la obra, y el texto “Twin peaks”, firmado por Judith Thurman, define los trazos básicos de la personalidad de Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada, separadas por seis décadas y unidas a través de Saint Laurent –protégido de la primera y maestro de la segunda.

En la época de Schiaparelli el diseño era concebido como arte; trabajar con artistas era revolucionario y engrandecía la profesión. Para Prada, quizás nada sea arte, puesto que éste es puro y no tiene implicaciones comerciales; las ideas de los diseñadores, por creativas que sean, han de someterse a criterios de mercado. Prada

Published on the occasion of the exhibition of the same title, this book is as unconventional as its two protagonists. Physically it is presented as one book inside another. The first contains an imagined dialogue between the two designers, and the second presents magnificent images of their creations: excellent black and white reproductions from the archives of *Vogue*, *L'Officiel* and *Harper's Bazaar* in the case of Schiaparelli, and photographs by David Sims and Toby McFarlan Pond in the case of Prada. At once so close to each other and yet so distant, the two women present striking similarities in terms of their lives and philosophies. There are so many common denominators: the desire to overcome convention, to resist banality, to experiment with materials, and to promote women's freedom and self-esteem.

The themes of the “conversation” focus on three concepts of *chic* – hard (exploring the influence of uniforms), ugly (ugliness and oddness as forms of subversion) and naif (exploring the idea of innocence) – and three models of the body: the classical, the surreal and the exotic, the height of the waist (waist up/waist down) dominating the last pages. The introductory text by Bolton and Koda summarizes the intentions of the work, and the text *Twin Peaks* by Judith Thurman defines the personalities of Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada, separated by six decades but united by Saint Laurent – protégé of the former, and teacher of the latter.

In Schiaparelli's times, design was conceived as an art; working with artists was a revolutionary act that ennobled the profession. For Prada, perhaps nothing is art, because art is pure and has no commercial implications: designers' ideas, however creative, must bow to the criteria of the market. Prada never wanted to be an artist, while for Schiaparelli “the dream of Pygmalion is irresistible.”

nunca quiso ser artista, mientras que para Schiaparelli “el sueño de Pigmalión es irresistible”.

Pero es difícil no considerar obras maestras los modelos de una y otra. El juego de contrastes –telas ligeras y pesadas, rugosas y suaves, opacas y transparentes–, el juego de apariencias –uso de materiales ricos para texturas intencionadamente rústicas, reinterpretación de ligamentos o diseños pobres con procedimientos manuales y carísimos– que hoy apasiona a Miuccia Prada bebe de fuentes históricas y de culturas exóticas, al igual que Schiaparelli se fascinó por formas y materiales del Próximo Oriente. Ella rompió muchos esquemas de mujer pero sabiendo que el aspecto de cada una debía corresponderse necesariamente con su sistema de vida, trabajo y posición económica. Prada rompe la tipología “incidental” del vestir femenino, ya no sujeto a cada ocasión sino al placer de vestirse y de sentirse uno mismo.

Un placer, también, degustar estas conversaciones ficticias que los conocimientos y habilidad de los autores han convertido en realidad.

It is hard not to consider the works of both designers as masterpieces. The play of contrasts between fabrics that are light and heavy, rough and smooth, opaque and transparent; the play of appearances, the use of rich materials for intentionally rustic textures and the reinterpretation of modest weaves or designs using expensive manual methods which so excites Miuccia Prada draw on historical sources and exotic cultures, just as Schiaparelli became fascinated with forms and materials from the Near East. Schiaparelli broke many moulds but she knew that the appearance of each individual woman must necessarily correspond to her way of life, her work, and her economic status. Prada breaks down the “incidental” typology in female dress, subject not to a particular occasion but to the pleasure of dressing and of being aware of one’s own individuality.

And what a pleasure it is to enjoy these fictional conversations so skilfully turned into reality.

LA FEMME DU DIRECTOIRE AU 1er EMPIRE

Nathalie Harran

Éditions Errance

ISBN: 978-2-87772-410-4

por / by ASSUMPTA DANGLA

¿Cómo vestían, y cómo vivían, las mujeres francesas después de la Revolución? Nathalie Harran, historiadora de la indumentaria, ha querido recrear instantáneas de la vida cotidiana en las épocas del Directorio al Primer Imperio, desde la emperatriz Josefina hasta una gran mayoría de mujeres anónimas. Y en esta obra particular viste y pone rostro a mujeres de los más variados estamentos sociales, adentrándonos así en sus estancias particulares y en sus momentos de recreo o trabajo.

Esta obra nace de un extenso trabajo de investigación y confección realizado durante años por la autora. Todos los accesorios y vestidos que ilustran el texto y que llevan las modelos provienen de su colección o son piezas reconstruidas. Los patrones han sido desarrollados a partir de piezas originales, y la confección, los sistemas de cierre, los tipos de ornamentación y la elección de materias se han hecho con un exhaustivo trabajo de búsqueda. Incluso la localización de las fotografías pretende dar veracidad a la escena, cuidando al mínimo detalle los elementos del entorno y del mobiliario.

El libro se compone de dieciocho capítulos, cada uno dedicado a una mujer de diferente condición, que se subdividen en tres partes: una introducción a los usos y costumbres de la época, seguida por la historia real o ficticia de cada mujer –de las que se da a conocer nombre y apellido–, y finalmente una descripción de su indumentaria.

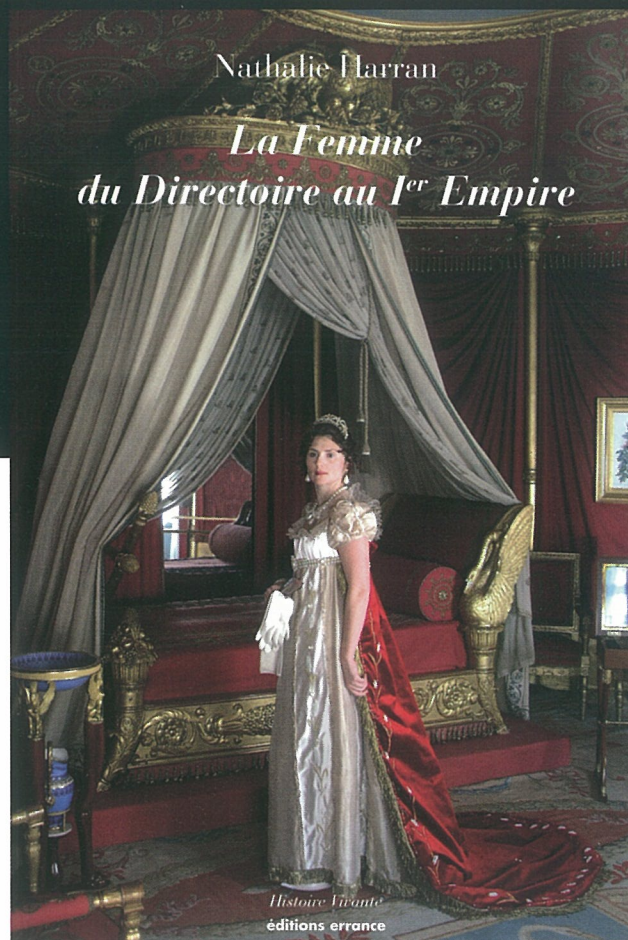
Así, el retrato de las *Merveilleuses*, de la dama de palacio, de la emperatriz y la duquesa, muestra en qué empleaban el tiempo y cómo se desenvolvía la vida en la corte. También narra el día a día de mujeres trabajadoras; entre ellas encontramos las profesiones de costurera, pintora, florista, campesina e incluso una prostituta. En cada capítulo desgrana aspectos de la vida cotidiana, de la situación económica, de las

How did French women dress and live after the Revolution? In this study the costume historian Nathalie Harran recreates the everyday life of a broad cross-section of society, from the Empress Josephine to a wealth of anonymous women, in the period between the Directory and the First Empire. Harran dresses and depicts women from the most varied walks of life, entering their private realms and their moments of leisure or work.

This book is the result of the author's extensive research and preparation carried out over many years. All the accessories and dresses worn by the models are either originals from her collection or are reconstructions. The patterns have been made on the basis of original pieces, and the garments, the types of decoration and choice of materials have been exhaustively researched. Even the locations chosen for the photographs add veracity to the scene and immense care has been taken with details such as the furniture and other items in the environment.

The book consists of eighteen chapters, each devoted to a woman of a different status, which are subdivided into three parts: an introduction to the manners and customs of the time, followed by the real or fictional story of each woman, who is given a name and surname, and finally a description of their clothing.

For example, the portrait of *Les Merveilleuses* – the ladies of the palace, the Empress and the Duchess – shows how they spent their time and how life unfolded at court. Other protagonists whose daily lives are described are working women, among them a seamstress, a painter, a florist, a peasant and even a prostitute. Each chapter explores aspects of everyday life – the economic situation, social customs and cultural influences – which are then considered with reference to the subjects' dress, and ends with a detailed description

costumbres sociales e influencias culturales, que luego traduce a la indumentaria. Y cada capítulo termina con la descripción al detalle de los vestidos y complementos, y de cómo éstos tratan de responder a sus necesidades.

En el volumen, que empieza con una completa cronología, se intercalan cinco interesantes capítulos sobre grabados de moda, sombreros y peinados, lencería, recetas de belleza y uno especial dedicado al *spencer* y otras piezas clave de la moda del Directorio al Primer Imperio.

Junto a la labor de recreación de las piezas, destaca el relato íntimo, que narra el día a día de estas mujeres y reinventa su historia a través del vestido. Ficción y rigor conviven en un retrato de la vida de las mujeres que conduce al estudio de la indumentaria.

Una vez más, la historia de la moda nos brinda la oportunidad de conocer la forma de vida de una sociedad –y no sólo de las clases más elevadas–, otorgando un rostro a tantas mujeres anónimas que, desde sus modestos hogares, construyeron una época.

of the garments and accessories and of how they met the needs of their wearers.

The volume begins with a full chronology and intersperses five interesting chapters on fashion, hats and hairstyles, lingerie, beauty tips and a special chapter dedicated to the *Spencer* and other key aspects of fashion from the period between the Directory and the First Empire.

Alongside the presentation of the recreated garments, the intimate accounts bring these women alive and reinvent their story through their clothing. Fiction and rigour combine in the portrait of the lives of women through the study of their dress.

Again, the history of fashion opens a window on the lifestyle of a society – a cross-section, not just the upper classes – and gives faces to so many women who, though anonymous, helped to create an era from inside their modest homes.

GEBROKEN WIT (De blanco) Kant in Vlaanderen, Forum Alte Spitze, Landelijke Organisatie Kant Kunst

Brusel·les 2008

por / by NEUS RIBAS SAN EMETERIO

En el mes de abril, con motivo de la 25a Diada de la Puntaire (Encuentro de la Encajera), se pudo ver en Arenys de Mar una exposición de encaje contemporáneo y una pequeña muestra de piezas antiguas de una colección particular alemana. La exposición, organizada por Kant in Vlaanderen, la asociación de encajeras de Flandes, permitió contemplar objetos de encaje realizados por diversos artistas y artesanos. Los responsables de la exposición regalaron al Museo de Arenys de Mar el catálogo *Gebroken wit* (De blanco), un proyecto realizado en 2008 del que formaban parte algunas de las piezas que se podían contemplar en Arenys de Mar.

El encaje contemporáneo es una modalidad con pocos ejemplos en España. En la mayoría de los casos el encaje artesano está centrado en las técnicas y los diseños tradicionales. Por el contrario, en países como Bélgica, Alemania y sobre todo la República Checa el encaje contemporáneo ha experimentado un gran desarrollo. En el catálogo *Gebroken wit* se muestran los trabajos de 14 artistas-artesanos belgas, 11 de Alemania y 10 de los Países Bajos, reunidos en un proyecto conjunto de tres asociaciones de encaje de Bélgica, Alemania y Países Bajos que se realizó en los tres países. En el libro podemos contemplar trabajos volumétricos, piezas que mezclan diversos materiales con el tejido. En general predomina la originalidad y la creatividad, la búsqueda de nuevas formas a través del encaje. En la mayoría de las propuestas que se presentan en este catálogo destaca la calidad de los diseños y el dominio de nuevas técnicas con el hilo que rompen con los esquemas estrictos de las técnicas tradicionales y los diseños naturalistas.

Last April, on the occasion of the 25th *Diada de la Puntaire* (the Lacemakers' Meeting) Arenys de Mar hosted an exhibition of contemporary lace and a small sample of old pieces from a German private collection. The exhibition was organized by *Kant in Vlaanderen*, the Flemish lacemakers' association, and displayed lace creations made by various artists. The exhibition organizers presented the Arenys de Mar Museum with the catalogue *Gebroken wit* (In white), a project which was launched in 2008 and contains some of the pieces on display in Arenys de Mar.

Contemporary lace is a form with few examples in Spain. In most cases artisanal lace is based on traditional techniques and designs. However, in other countries like Belgium, Germany, and especially the Czech Republic contemporary lace has made great strides forward. The catalogue *Gebroken wit* shows the works of 14 artists from Belgium, 11 from Germany and 10 from the Netherlands gathered together in a joint project run by the three lace associations of these countries. In this book we find pieces that mix different materials with the fabric, original and creative works that seek to produce new forms through the medium of lace. Most of the pieces presented stand out for the quality of their design and the clear mastery of new techniques that break down the strict patterns of traditional techniques and naturalistic designs.