

Exposición: **'ENTRE BAMBALINAS. ARTE Y MODA'**
Institut Valencià d'Art Modern
18 Julio - 20 Octubre 2013

Comisaria: Maria de León Castillejo

Organiza: Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Patrocina:
CORTS VALENCIANES

Pedro del Hierro

Colabora:
Marcelo Vilá
Desde 1900, todo para su tienda

La exposición 'Entre Bambalinas. Arte y Moda' establece un diálogo entre las creaciones de destacados diseñadores contemporáneos y artistas presentes en la colección del IVAM, atendiendo a sus afinidades plásticas, cromáticas, y conceptuales. La muestra tiene como objetivo ilustrar la expresión de emociones contrapuestas, y al tiempo muy relacionadas: la nostalgia del pasado y la esperanza en el futuro que pueden surgir tanto de una obra de arte, como de un diseño de moda.

Las premisas, pasado y futuro, también determinan el recorrido de la exposición en un viaje de ida y vuelta entre bambalinas, que se inicia con la apuesta por el futuro de la moda española y nos devuelve, finalmente, a las raíces de la creación.

Esta propuesta, integrada en 'Arte y Moda', forma parte del proyecto multidisciplinar 'Viva Valencia' que engloba otras áreas expositivas: 'Arte y Espiritualidad', exhibida en el IVAM hasta el pasado mes de abril y 'Arte y Gastronomía' que finalizó el 7 de julio.

La exposición cuenta con un catálogo, prologado por el President de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, que reproduce las obras expuestas y reúne textos de Consuelo Ciscar, directora del IVAM, María de León Castillejo, comisaria de la muestra, y los especialistas en moda, Carlos Soler y Josep Lozano.

'Entre Bambalinas Arte y Moda' presenta diseños de Devota & Lomba, Miguel Palacio, Duyos, Francis Montesinos, Dolores Cortés, Teresa Helbig, Nicolás Vaudelet, Juanjo Oliva, Victorio & Lucchino, Alvarno, Elio Berhanyer, Ana Locking, Ailanto, Jorge Vázquez, Lydia Delgado, Agatha Ruiz de la Prada, Maya Hansen, Hannibal Laguna, Amparo Chordá, Juan Andrés Mompó, Álex Vidal, Valentín Herraiz, Gilles Ricart, Ángel Schlessler y Pedro del Hierro, en diálogo con obras de la colección del IVAM de los artistas: Jordi Teixidor, Gerardo Rueda, Pablo Palazuelo; Sophie Taeuber-Arp, Andreu Alfaro, Natividad Navalón, Sigmar Polke, Julio González, Esther Pizarro, Miquel Navarro, Elena del Rivero, Aurélie Nemours., Per Kirkeby, Anni Albers, Antoni Tapies, Pic Adrian, Lucio Fontana, Esteban Vicente, Jean Arp, Soledad Sevilla, José Sanleón, Sean Scully, Dieter Roth, Tony Bevan, Bart Van der Lek, Linda Karshan, Yan Huang, Ralph Steiner, Carl Buchheister, Claude Cahun, Manuel Mompó, Pierre Soulages, Eduardo Sevilla, Caio Fonseca, Manolo Gil, James Rosenquist, Ximo Lizana, Ana Peters, Ángeles Marco, Manolo Valdés, Gilles Aillaud, Carmen Calvo, Ad Reinhardt, László Moholy-Nagy o Eusebio Sempere .

La relación entre arte y moda ha visto como la frontera que las separa es cada vez más subjetiva ya que ambas disciplinas comparten sensibilidades, códigos de lectura y una convergente influencia social, en una sociedad donde las referencias cruzadas son una constante entre todos los lenguajes artísticos.

El arte es entendido, generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano, con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, sentimientos, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos: plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. La moda, en términos de vestuario, recoge aquellas tendencias y géneros que, por un periodo de tiempo, refleja a la sociedad que la adopta.

Un ámbito, en el que los diseñadores son parte esencial del "universo moda" y de alguna manera, su trabajo es considerado artístico ya que a través de sus diseños expresan ideas y emociones. El artista adopta una disposición especialmente sensible frente al mundo que lo rodea, del que extrae conceptos para la producción de su obras. Individualmente, mediante el uso de la técnica, desarrolla tanto su creatividad como la capacidad de comunicar.

Son muchos los diseñadores que han creado colecciones basándose en las obras de artistas consagrados. La comisaria de la exposición, Maria de León Castillejo, cita como referentes a Yves Saint Laurent con Mondrian o Van Gogh, Dolce & Gabbana con Jackson Pollock, Dior con Warhol, Oscar de la Renta con Picasso o el impresionismo que subió a las pasarelas en las colecciones de 2010 de Lacroix, Valentino o Marc Jacobs.

Mucho más reciente es la inspiración que encontró Nicolás Vaudelet en el pintor Joaquín Sorolla para la confección del vestuario del nuevo montaje del Ballet Nacional de España, *Sorolla* en el que reinventó los trajes regionales españoles tomando como referencia la obra del gran genio de la luz.

Por otra parte, la moda también ha inspirado al arte. Ejemplo de ello es la artista japonesa Yayoi Kusama, que estampó sus lunares en pañuelos, bolsos, gafas de sol, zapatos y abrigos de Louis Vuitton, al mismo tiempo que exponía una retrospectiva de su obra en el Museo Whitney de Nueva York. Remontándonos algo más en el tiempo, cabe recordar a Mariano Fortuny, pintor, fotógrafo, escultor, arquitecto, escenógrafo... y también diseñador, que recuperó para el mundo de la moda el gusto por la Antigua Grecia, innovó en el tintado de las telas y los estampados y llenó de aires vanguardistas la estética de principios del siglo XX.

Asimismo, hay que destacar figuras como, Peggy Guggenheim, una de las mecenas por excelencia del siglo XX y descubridora de Jackson Pollock, que se convirtió en un icono de moda sin pretenderlo. Peggy fue de las primeras en hibridar artistas y diseñadores: apadrinó a Fortuny, del que le fascinaban sus vestidos tableados estilo *Delphos*, y entre sus fotos más famosas figuran aquellas en las que posaba con gafas de sol en forma de mariposa, creadas por el pintor y escultor Edward Melcarth en 1966.

Diana Vreeland ha sido otra de las mujeres que ha ejemplificado ese trasvase constante de ideas e inspiración entre moda y arte. Creadora del concepto "editora de moda" que ahora ejemplifica su sucesora por antonomasia, Anna Wintour, Vreeland dirigió *Harper's Bazaar* y *Vogue* hasta 1971. Un año después, pasaría al Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, que le debe algunas de sus exposiciones más exitosas e imaginativas, como *The world of Balenciaga* (1973), *Romantic and glamorous Hollywood design* (1974) o *The glory of Russian costume* (1976).

Entre los artistas contemporáneos que han visto fusionada su obra con la moda figura Dalí, cuyas colaboraciones con Paco Rabanne pueden verse expuestas en la galería Robert Berman de Los Ángeles, en una muestra fotográfica del suizo Jean Clemmer.

Finalmente, María de León pone de relieve el papel fundamental que, en la consecución de esta muestra, ha desempeñado el diseñador Pedro del Hierro del que destaca la impecable arquitectura de sus creaciones.