

Novedades biblioteca

Library novelties

ALEXANDER McQUEEN. Savage beauty

Andrew Bolton, Solve Sundsbo et alii.
The Metropolitan Museum of Art, New York, 2011
ISBN: 978-1-58839-415-5

por / by EULÀLIA MORRAL

«Hay que conocer las normas para romperlas. Esto es lo que busco, demoler las normas pero manteniendo la tradición.»

Profundamente culto, apasionado de «todo aquello que se hace con las manos», introvertido e hiperactivo, McQueen nunca se consideró un artista, sólo un diseñador. Su público fue, por tanto, el mundo de la moda, que probablemente no era el más apropiado para apreciar su obra..., aunque gracias a él pudo permitirse hacer lo que quisiera, sin limitaciones ni cortapisas.

Su medio de expresión fue el *show*, pieza fundamental y punto de partida de cada colección. Cada *show* una historia, un ambiente, una escenografía cuidada hasta la obsesión y trabajada con un grupo de colaboradores fiel y compacto. Su objetivo nunca fue crear trajes hermosos sino provocar un choque emocional, despertar los sentidos hacia nuevas percepciones de la belleza, evocar el contraste entre opuestos: bello/grotesco, vida/muerte, luz/oscuridad.

La trayectoria vital y profesional de McQueen es tan sorprendente y excesiva como su obra, y en el libro que presentamos viene referenciada por la periodista Susannah Frankel. Sin embargo, es la entrevista de Tim Blakes a Sarah Burton la que permitirá al lector acercarse mucho más a la personalidad de McQueen, su sistema de trabajo y su relación con el entorno.

El cuerpo central del libro lo constituye el catálogo de obras presentadas en la exposición que le dedicó el Metropolitan hace unos meses. Una selección extensa en el tiempo y en la tipología, que parte ya desde la colección que diseñó McQueen para su graduación en el St. Martin's College de Londres (1992) hasta la última que vio la luz, ya después de su muerte, en primavera de 2010. El trabajo se debe a Andrew Bolton, conservador del Costume Institute de Nueva York, y a la magnífica fotografía de Solve Sundsbo.

Las piezas se presentan agrupadas según las grandes líneas creativas de McQueen, presididas por su particular interpretación del romanticismo (gótico, exótico, nacionalista, primitivista, naturalista...) y muestran la inimitable

“You’ve got to know the rules to break them. That’s what I’m here for, to demolish the rules but to keep the tradition.”

Highly cultured, passionate about “everything that is handmade”, introverted and hyperactive, McQueen never considered himself an artist, but a designer. His public was, therefore, the world of fashion, probably not the best suited to appreciate his work ... but thanks to the world of fashion he was able to do what he wanted, without limitations or restrictions.

He expressed himself through the “show”, the point of departure of each of his collections. Each show was a story, an atmosphere, a meticulously constructed scenography, created in conjunction with a tight-knit group of loyal colleagues. His goal was never to create beautiful clothes but to cause an emotional impact, to awaken the senses to new perceptions of beauty, to evoke the contrast between opposites – the beautiful and the grotesque, life and death, light and dark.

McQueen’s life and professional career were as surprising and excessive as his work. In the book under review here the journalist Susannah Frankel gives her vision of it. However, it is Tim Blake’s interview with Sarah Burton that brings the reader closest to McQueen’s personality, his way of working and his relationship with the world around him.

The central body of the book is the catalogue of creations presented at the exhibition that the Metropolitan devoted to his work a few months ago: an extensive selection both in terms of time and typology, which starts with the collection McQueen designed for his graduation from St. Martin’s College, London in 1992 to the last one that saw the light of day, after his death in spring 2010. The book is edited by Andrew Bolton, curator of the Costume Institute in New York, and includes magnificent photography by Solve Sundsbo.

The pieces are grouped according to McQueen’s broad creative interests, headed by his original interpretation of romanticism: Gothic exotic, nationalist, primitive, natural-

imaginación y maestría del diseñador tanto en el dominio de la forma y el corte como en el uso de los materiales hasta el punto de transgredir los límites entre texturas (duro/blando, orgánico/mineral) y apariencias (humano/animal/vegetal).

Es posible que McQueen fuera incomprendido en el ámbito estricto de la moda. Parece que tampoco se encontraba muy cómodo en este entorno, un mundo que no era el suyo aunque le daba de comer y le permitía gastar fortunas en una *performance* o en encargar tejidos o materiales que luego podía desechar. Y es que su obra, guste o no, es, sencillamente, arte.

Si les apetece, además, verlo en movimiento, pinchen en <http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/video/>.

istic ... and bear witness to the designer's inimitable imagination and expertise in the mastery of the form and in the use of materials to the point of transgressing the boundaries between textures – hard and soft, organic and mineral – and appearances – human, animal, and vegetable.

Perhaps McQueen was misunderstood in the strict field of fashion. He never seems to have felt entirely at home in this environment, a world that was not his but which fed him and allowed him to spend fortunes on a performance or to order fabrics or materials which he could then discard. And his work, whether we like it or not, it is simply art.

To see him in action, click here <http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/video/>.

LA FEBRE D'OR. Escenes de la nova burgesia

Varios autores
Obra Social La Caixa, 2011
978-84-99000-45-9

por / by NEUS RIBAS

Durante el último cuarto del siglo xx Barcelona vive un impresionante crecimiento económico a partir de la expansión de la industria del algodón. Este crecimiento industrial va acompañado del surgimiento de nuevas entidades de crédito y del enriquecimiento a partir de la especulación bursátil al que sigue una grave crisis económica. La primera mitad de la década de 1880 se ha llamado los años de la «fiebre de oro»: la burguesía catalana se enriquece a partir de inversiones bursátiles cada vez más arriesgadas e irracionales. La fiebre de oro culminó con la quiebra de importantes instituciones financieras catalanas, que ya no se recuperaron y, de rebote, llevó la industria a la crisis. La gran protagonista de este período es la burguesía catalana que, amparada en su enriquecimiento, quiere ganar prestigio con el mecenazgo de las artes y fija su mirada en la ciudad de París asimilando las corrientes artísticas, políticas, estéticas, sociales...

El escritor catalán Narcís Oller (1846-1930) escribe su gran obra *La febre d'or*, un magnífico retrato de esta burguesía, de su afán de enriquecimiento y de cómo este materialismo comportará una pérdida de valores. La novela es el telón de fondo del catálogo y la exposición *La febre d'or. Escenes de la nova burgesia*, que nos permite visualizar la radiografía de esta burguesía industrial y financiera que vivió una época dorada, y los cambios culturales que se produjeron desde el último tercio del siglo xix hasta principios del xx. Tal y como ha manifestado Miquel-Àngel Codes, comisario de la exposición y autor de algunos de los artículos del catálogo, tres elementos son los ejes de trabajo: el progreso como motivo central de esta nueva clase social, su tendencia a caer en el materialismo, que aparecen retratados en la novela de Narcís Oller, y un tercero, cómo la burguesía en su afán de ganar prestigio fue promotora de las artes. Todo el arte de este período, ya sea el llamado realista, modernista o simbolista, tiene un nexo de unión: la burguesía. Los miembros pertenecientes a esta clase social fueron los compradores y en muchos casos los protagonistas de las obras.

A través del estudio de los autores y las imágenes de

Towards the end of the nineteenth century, Barcelona underwent impressive economic growth thanks to the expansion of the cotton industry. It was accompanied by the emergence of new credit firms and stock market speculation, followed by a period of serious economic recession. The first years of the 1880s were called the “gold rush”, when the Catalan bourgeoisie grew rich from increasingly risky investments: it ended with the collapse of Catalonia’s main financial institutions and industrial crisis. The leading protagonist of this period was the Catalan bourgeoisie, which, supported by its wealth, aimed to acquire prestige through the patronage of the arts and looked to the city of Paris as its artistic, political, aesthetic, and social model.

The Catalan writer Narcís Oller (1846-1930) completed his great work *La febre d'Or* (Gold Fever) in 1893. It was a magnificent portrait of the bourgeoisie, of its desire for wealth and its progressive loss of values. The novel is the backdrop for the exhibition and the catalogue “The Gold Fever: Scenes from the new bourgeoisie”, an x-ray of this industrial and financial bourgeoisie who lived through a golden age, and of the cultural changes of the late nineteenth and early twentieth centuries. For Miguel Ángel Codes, exhibition curator and author of some of the entries in the catalogue, the exhibition focuses on two main elements: progress as the driving force among this new class, and their tendency to fall into the trap of materialism. These phenomena are both portrayed in Oller’s novel. To these two elements, the curator of the exhibition adds the bourgeoisie’s keenness to promote the arts as a prestige activity. All the art of this period, be it realist, modernist or symbolist, has a link: the bourgeoisie. The bourgeoisie were the buyers of these works and in many cases the protagonists as well.

The study of the authors and images from the works of Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Joan Llimona, Manuel Cusí, Francisco Galofre, Lluís Graner and Modesto Teixidor can provide fascinating insights into these exhilarating

las obras de Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Joan Llimona, Manuel Cusí, Francisco Galofre, Lluís Graner o Modesto Teixidor, entre otros, se conoce mejor este período convulso. El hilo argumental de la novela de Oller nos sirve para mostrar la evolución de esta burguesía y cómo las obras de arte que se realizan son su espejo. La *dolce vita* que estos cuadros retratan tiene sin duda también un interés sociológico y así ha quedado documentado en el correspondiente catálogo. Un período en que nacen nuevas costumbres como el veraneo, la compra de obras de arte y la cultura del exhibicionismo: mirar y ser mirado. Estas obras son un compendio de los gustos estéticos de la burguesía y un excelente documento histórico para conocer las escenas que protagonizaron, sus espacios y sus costumbres, muchos de los cuales ayudaron a crear y aún perduran. Además de las obras de arte también destacan objetos de época y documentos que permiten reconstruir el contexto histórico: las acciones de la Compañía General de Tabacos de Filipinas y del Banco de Barcelona, un cartel de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, un anuncio de champán francés, un vestido para mujer y otro masculino de la época.

Además de los textos de Miquel-Àngel Codes Luna, comisario de la exposición y experto en arte catalán de finales del siglo XIX, en el catálogo también participan los historiadores del arte Francesc Fontbona e Isabel Fabregat Marín y la profesora de la Universidad de Barcelona y experta en literatura catalana de finales del XIX, Rosa Cabré i Monné.

times. The novel's storyline serves to reveal the evolution of the bourgeoisie and of the works of art that are a reflection of the society. The *dolce vita* that these paintings depict is of great sociological interest and is documented in the catalogue. The period saw the emergence of new customs such as spending the summer outside the city, buying works of art, and cultivating exhibitionism: that is, looking at others and being looked at oneself.

These works are a compendium of the aesthetic tastes of the bourgeoisie and an excellent historical document for learning more about their lives and customs, many of which endure until the present day. As well as works of art, the catalogue also includes vintage objects and documents that allow us to reconstruct the historical context: the activity of the Tobacco Company of the Philippines and the Bank of Barcelona, a poster from the Universal Exhibition held in Barcelona in 1888, an advertisement for French champagne, and male and female dress from the period.

In addition to the texts by Miguel Àngel Codes Luna, exhibition curator and expert in Catalan art of the late nineteenth century, the catalogue also includes work by art historians Francesc Fontbona and Isabel Fabregat Marín and by Rosa Cabré i Monné, lecturer at the University of Barcelona and expert in Catalan literature of the late nineteenth century.

SOUS LE SIGNE D'ÉROS.

Mariaelena Roqué exalte Carles Santos

Michel Bataillon
Éditions Stéphane Bachès
ISBN: 978-2-357-52071-4

por / by ASSUMPTA DANGLA

«Mariaelena Roqué conoce a Carles Santos en Barcelona en el año 1982. Un día, sus caminos se cruzan, se unen, y desde entonces se funden sin confundirse nunca. De su encuentro, de la unión de sus energías vitales y creativas, nace, en un cuarto de siglo, una obra espectacular.»

Mariaelena Roqué, artista multidisciplinar catalano-venezolana, creadora de vestuario, escenógrafa, directora artística y cofundadora de la Companyia Carles Santos (1985-2010), es autora de los más de 150 trajes de escena que se muestran en el catálogo de la exposición.

Rebelde e inconformista, rechaza la indumentaria costumbrista en escena. Inventa vestidos que responden a la anatomía y el movimiento del cuerpo. Este proceso le lleva a cubrir y descubrir al intérprete en un trabajo de transformación continua del personaje durante la representación y evolución escénica de la partitura musical.

Carles Santos —pianista, compositor, artista conceptual y director de orquesta y coro— es al mismo tiempo sujeto y objeto de su obra, actor central de su relato, en complicidad con Mariaelena Roqué.

«Afinidades electivas bajo el signo de Eros», el primer capítulo del libro, narra cómo en este encuentro confluyen la música, las artes visuales y plásticas, la danza, el cine y la alta costura en un lenguaje escénico reconocible y único, producto de la unión tumultuosa Roqué-Santos. Una obra total que resulta espectacular porque es singular, sorprendente, seductora, de rabiosa vanguardia contemporánea.

La segunda parte del libro muestra cómo en cada obra, en cada escenografía, toman cuerpo sus creaciones y destaca la capacidad de transformación que ejerce la indumentaria en el escenario. Este proceso de construir y deconstruir los personajes lleva implícito un trabajo de investigación sobre la historia del arte y la moda, donde el vestuario integra el intérprete en la obra escénica, escapando del mero disfraz e imitación literal.

Este libro se suma a la puesta en valor actual de su obra

“Mariaelena Roqué and Carles Santos met in Barcelona in 1982. One day, their paths crossed, joined, and since then have merged together without ever becoming confused. Their meeting, the union of their vital and creative energies, gave birth to a quarter of a century of spectacular creativity.”

Mariaelena Roqué, a multidisciplinary artist, half Catalan, half Venezuelan, costume designer, scenographer, artistic director and cofounder of the Carles Santos Company (1985-2010), is the creator of more than 150 stage costumes which are now displayed in the catalogue of the exhibition.

Rebellious and nonconformist, Mariaelena rejects conventional stage dress: she invents costumes that match the anatomy and the movement of the body. This process leads her to cover and uncover the actor in a continuous work of transformation of the character during the performance and evolution of the musical score.

Carles Santos – pianist, composer, conceptual artist and orchestra and chorus director – is both at the subject and object of his work, the central figure in his account, in complicity with Mariaelena Roqué.

“Elective Affinities under the sign of Eros”, the first chapter in the book, tells how their meeting brings together music, visual and plastic arts, dance, film and high fashion, in a recognizable and unique theatrical language, the product of their tumultuous union. A spectacular : singular, surprising, seductive, contemporary art at the cutting edge.

The second part of the book shows how in each work, each scenography, their creations take shape and develop their capacity for transformation. This process of constructing and deconstructing the characters requires thorough research into the history of art and fashion, where the costume becomes a part of the actor, going beyond mere disguise and imitation.

This book, which consolidates their work as cultural heritage, is a reflection of the exhibition held at the Musée des Tissus de Lyon in 2010. Their work has also been exhibited at the Centre National du Costume de Scène de Moulins

como patrimonio cultural. Nacido de la exposición que tuvo lugar en el Musée des Tissus de Lyon en 2010, es el último testigo visual de lo que ha sido escenificado anteriormente en el acto dramático, efímero. Su creación también ha sido expuesta en el Centre National du Costume de Scène de Moulins y el Museu Tèxtil i d'Indumentària de Barcelona, entre otros, y actualmente se muestra, bajo una nueva mirada, en la exposición retrospectiva del Museu de l'Estampació de Premià de Mar.

Si desean visitar su web, pinchen en:
www.mariaelenaroque.com

and the Textile and Clothing Museum in Barcelona, among others, and is currently on display in the retrospective exhibition at the Premià de Mar Print Museum.

To visit their website, click on:
www.mariaelenaroque.com