

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, presentado por:

Dña. Beatriz Arribas Butenegro

Con D.N.I. 70828464-X

Tutora: Dña. Eva Navarro Martínez

Segovia, diciembre del 2015.

Universidad de Valladolid

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ÍNDICE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

I.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO.....	pág. 6
I.2 OBJETIVOS.....	pág. 7
I.3 HIPÓTESIS.....	pág. 7
I.4 METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO.....	pág. 7

CAPÍTULO II: CONTEXTOS

III.1 CONTEXTO SOCIAL Y TEMPORAL.....	pág. 10
III.2 CONTEXTO ARTÍSTICO: LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS.....	pág. 12
III.3 EL SURREALISMO: EL ESTILO DE SCHIAPARELLI.....	pág. 14
III.4 EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ARTE.....	pág. 16

CAPÍTULO III: ELSA SCHIAPARELLI A LO LARGO DE LA HISTORIA

IV.1 BIOGRAFÍA.....	pág. 24
IV.2 SU ESTILO.....	pág. 29
IV.3 SUS INFLUENCIAS: EL ANTES Y EL DESPUÉS.....	pág. 35
IV.4 APORTACIONES DE ELSA SCHIAPARELLI AL ARTE Y A LA MODA.....	pág. 45

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

WEBGRAFÍA

ANEXOS

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

“Diseñar moda, para mí no es una profesión sino un arte”

Elsa Schiaparelli.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

I.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO

La investigación va a tratar de descubrir la conexión que existe entre el arte y la moda, ya que ambas están directamente relacionadas y ambas se nutren la una de la otra. Para ello, vamos a centrarnos en un caso de estudio concreto como es el de Elsa Schiaparelli y el surrealismo.

He querido indagar en este ejemplo porque esta diseñadora no se entiende sin el movimiento artístico surrealista. Es decir, necesitamos comprender este movimiento para después poder descifrar el arte de esta modista de los años 20 y 30, y que escandalizó a la sociedad parisina.

Otro aspecto a examinar, es el hecho del papel de la mujer en el arte. Y es que siempre hemos estudiado a grandes pintores, escultores o arquitectos, incluso diseñadores. Nunca, nos han hablado de artistas de sexo femenino. Por eso, es a principios del S. XX cuando comenzamos a descubrir a jóvenes mujeres promesas del arte que intentan escapar de esa gran burbuja que las tiene sometidas y que no las deja ver la luz. También, es gracias a las Vanguardias, y a su ruptura con el arte tradicional, lo que hace posible su despertar. De ahí, que también estudiemos la influencia de este movimiento en la obra de dicha diseñadora, y viceversa.

Fig. I.1: Vestido de organza de seda de Elsa Schiaparelli que tiene una langosta pintada a mano diseñado por Salvador Dalí. Fotografía de André Durst (1937).

I.2. OBJETIVOS

Los objetivos que se plantean en la investigación son los siguientes:

- Descubrir el papel que desempeña la mujer en el arte y averiguar por qué no ha sido reconocido como artista hasta el S. XXI
- Conocer, desde el caso de estudio de la diseñadora Elsa Schiaparelli y la Vanguardia Surrealista, esa relación que existe entre ambos artes; es decir, entre el arte y la moda (considerada como otro arte).
- La influencia que existe entre la moda de Elsa y la moda actual. Cómo ha dejado una estela tan marcada y cómo sigue siendo actualmente una fuente de inspiración para los diseñadores y personajes del espectáculo.
- Estudiar el estilo de la diseñadora parisina y el de la Vanguardia Surrealista, para luego relacionarlos. Ya que uno no se entiende sin el otro.

I.3. HIPÓTESIS

Con esta investigación pretendo indagar en el mundo de la moda, pero sobre todo en el del arte. Comprobar por qué nunca se ha tenido en cuenta el papel de la mujer en la historia del arte. Quizá simplemente sea porque la mujer siempre ha estado en el segundo plano del hombre; porque nunca ha estado bien visto que la mujer trabajase fuera del hogar familiar; porque el trabajo del artista en la mayoría de los casos no era reconocido ni bien visto en algunos casos.

También, quiero observar como el arte interviene en el mundo de la moda. Analizar si de verdad la modista italiana se inspiraba en el surrealismo para llevar a cabo sus colecciones. O si simplemente mantenían una relación intelectual, sin ningún tipo de pretensiones. Porque aunque el artista surrealista Dalí colaborara con Schiaparelli en el diseño de algunas prendas, no quiere decir que esta reciba sus influencias para el resto de obras.

Sin lugar a dudas, es un caso de estudio fascinante. El poder indagar sobre una persona tan creativa y llamativa, no sólo en su época, sino también en la actualidad. Ya no es sólo poder conocerla como diseñadora sino también como artista y la relación directa que mantenía con estas personas. Y además, toda esa influencia que se transmitían unos a otros. El concepto de que el arte es un cuadro o una escultura, es una noción completamente obsoleta. Y ya no solo se puede plasmar en moda o en alta costura (como estamos estudiando), sino que cualquier forma de expresión artística puede ser considera arte. Desde una serie de ficción hasta una fachada de un edificio. Porque el arte no tiene límites. Y esto es lo que quiero demostrar con esta investigación.

I.4 METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

La forma principal de llevar a cabo este trabajo, es indagando en la historia, ya que considero que es la principal fuente de estudio de la que se obtienen resultados. Dentro de este contexto artístico en el que se desarrolla nuestra investigación, examinaremos qué influencia tiene la mujer en este arte. Para concluir, finalizaremos con la investigación del papel de la mujer en el arte gracias a la incorporación al mundo de la moda, centrándonos en el caso de Elsa Schiaparelli.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Partimos de la base de que las artes están relacionadas entre sí, y que no se pueden entender sin su contexto. Todas las artes han ido evolucionando de la misma manera, siempre dependiendo del contexto espacio temporal.

Después, seguimos con el concepto de que la moda forma parte de la vida cotidiana, y los artistas vanguardistas también querían de alguna manera introducir el arte en este ámbito. De esta forma, los artistas comienzan a incorporarse en este mundo de la moda que también se empieza a expandir.

Por tanto, la mujer también comienza a incorporarse al mundo laboral, y por ello, al arte y a la moda. Sin embargo, como ya veremos más adelante, su papel es más destacado por crear moda que por hacer arte, ya que en este ámbito parece no existir presencia femenina.

Para realizar esta investigación, voy a llevar a cabo varios tipos de análisis que serán necesarios para comprender mejor dicha cuestión.

Análisis intertextual: la intertextualidad es la relación transformativa de una obra con otro texto.

La primera persona en utilizar la palabra *intertextualidad* fue la teórica búlgaro-francesa Julia Kristeva, cuya noción se presenta en un texto titulado "*Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela*" (1967) en la revista francesa "Critique", como consecuencia de dos libros de Mijaíl Batjín (1895-1975), quien tenía una visión distinta de dicha definición. Kristeva incluye por primera vez este concepto al afirmar que:

(...) todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble.¹

La *intertextualidad* según Roland Barthes, es la relación que poseen unos textos, ya sean orales o escritos, con otros. Considerando textos como un tejido, y este como un conjunto de hilos. Cada uno de esos hilos, podríamos decir que es un entramado del material de estudio. Al separarlos, podemos comprender mejor y de manera diseccionada el tejido que compone los textos.²

De una forma más concreta, analizaremos el estilo del arte surrealista y el carácter de la diseñadora Elsa Schiaparelli, para finalmente comprender como contribuyeron ambos a su desarrollo.

¹ KRISTEVA, Julia. *Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela*. En Navarro, Desiderio (selecc. y trad.). Intertextualité, La Habana: UNEAC, Casa de las Américas, 1997. p. 3.

² BARTHES, Roland. *El placer del texto y lección inaugural*. Méjico: Editorial S.XXI. 2005.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

CAPÍTULO II: CONTEXTOS

II.1 CONTEXTO SOCIAL Y TEMPORAL

A continuación, vamos a analizar el contexto de la época y la sociedad en la que transcurre el tema que estamos investigando. Además, examinaremos algunos de los objetivos expuestos anteriormente.

Para comenzar, hay que señalar las épocas que vamos a analizar y sus años correspondientes. El acontecimiento que marcaría un antes y un después en la sociedad de principios del siglo XX, fue la **Primera Guerra Mundial** (1914-1918).

Pero justo antes de la contienda, la ostentación de las riquezas estaba al orden del día. Hasta entonces, la minoría adinerada veraneaba en la costa y participaba en las famosas carreras de caballos de Deauville (Francia). Hasta el agosto de 1914, cuando las tropas alemanas entraban en Saint-Quentin y arrasaban con todo lo que se les ponía por medio. Así estalló la Primera Guerra Mundial. Y Deauville, acogía a toda la nobleza que iba a refugiarse a la costa francesa. Como diría Coco Chanel, quien se refugió allí ya que había abierto una *boutique*, años después:

Un mundo llegaba a su fin, otro iba a nacer. Yo estaba allí en ese momento: vi una oportunidad, la aproveché. Yo tenía la edad del nuevo siglo y él me eligió a mí para que lo ayudara a expresarse en la manera de vestir... ¡Las carreras de caballos antes de 1914!... Cuando yo iba al hipódromo, qué lejos estaba de sospechar que asistía a la muerte del lujo, a la agonía del siglo XIX, y también al final de una época.³

Y así fue, terminó un siglo lleno de lujo y riqueza, para dar lugar a otro nuevo llenó de guerras, pobreza y muchos cambios: económicos, sociales, culturales, artísticos, etc.

La Gran Guerra causó enormes destrozos y grandes pérdidas, produciendo cambios importantísimos en la vida cotidiana de la mayor parte de la población. Repercutiendo en todos los aspectos habituales del hombre, como en este caso el vestir. Al irse éstos a la guerra a luchar por sus países, a las mujeres no les quedaron otro remedio que cambiar su estilo de vida. Sustituyeron el estilo victoriano por uno más cómodo que les permitiera realizar el trabajo de sus maridos en la industria y en la tecnología. Además, ante la dureza de la guerra, el estilo se convirtió (más si cabe) en sobrio y sencillo.

Aun así, esta guerra no paralizó por completo la vida desenfrenada que existía por las noches en las grandes ciudades. Según narra Doris Langley, los soldados que volvían del frente a Londres o París por unos días necesitaban levantarse los ánimos y recurrían a las cenas y fiestas, donde éstos las veían tan bellas y bien vestidas. Por tanto, es así como las mujeres necesitaban también acostumbrar a sus maridos a llevar modelos de falda más corta que las utilizadas con anterioridad a la guerra. Así, fue como el mundo de la moda continuó su desarrollo y no cesó en su experimentación⁴.

Al finalizar dicha contienda, la vida desenfrenada de París no finalizó. Los únicos beneficiarios de este período, llamado "*los años locos*", fueron un pequeño porcentaje de la población. El resto, la gran mayoría, eran las clases medias y bajas que tenían importantes problemas económicos, ya que los hombres habían muerto dejando desamparadas a sus familias. Además de los mutilados por el conflicto, dejándolos incapacitados para todos los trabajos.

³ CHARLES-ROUX, Edmonde. *El siglo de Chanel*. Madrid: Herce Editores, S.L. 2007. Pág. 124.

⁴ LANGLEY MOORE, Doris (1949), *The woman in fashion*. Londres: Editorial B.T. Batsford. 1949.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Las consecuencias de la guerra produjeron una crisis económica que se vio reflejada directamente en los precios, obligando a reducirlos considerablemente debido a la escasa demanda de la población empobrecida.

De esta forma, Francia se convirtió en el paraíso económico para los americanos donde el poder adquisitivo de su dinero se multiplicaba. Mientras que Estados Unidos se encontraba sumido en un ambiente puritano prohibiendo el juego y el alcohol, éstos huían hacia París, al igual que el resto de europeos. Además, de la **crisis económica del 29** que perjudicó en gran medida a los norteamericanos aunque los europeos también sufrieron algunas consecuencias.

París desprendía aires opulentos, cultos e inteligentes. Se convirtió en una ciudad heterogénea en la que se podían distinguir diferentes subconjuntos sociales que se compenetraban entre sí. En primer lugar, los célebres millonarios generalmente americanos que sufragaban la vida ostentosa de los artistas. Por otro lado, los aristócratas, imitados por los primeros que querían conseguir su clase. Estos tienen una gran importancia por su cultura y refinamiento, ya que dictaban lo que era de buen y mal gusto. Y el otro gran subgrupo, estaba formado por artista, escritores y músicos. Ellos eran quienes guiaban al resto sobre opiniones o preferencias que surgían en la época. Tenían una fuerte sensibilidad que captaba las transformaciones que la era estaba sufriendo. El resto del círculo los seguía e imitaban mientras que estos imponían nuevas maneras de vivir llena de excesos. Alcohol, drogas o “libertad” sexual eran algunas de las extravagancias que los artistas y adinerados comenzaron a llevar a cabo. Pero existía otro subgrupo que eran los más extremistas, los estudiantes y artistas de segunda. Llamaban la atención para así estar en lo más alto del círculo. Pero éste, se fue ampliando cada vez más, extendiéndose sus costumbres y formas de vida por todo el mundo.

Los veranos los pasaban en el norte de España y en la costa oeste de Francia, (la denominada Costa Azul) en especial Biarritz, donde su ajetreado ritmo de vida no frenaba, sino que aumentaba considerablemente. Las mañanas las pasaban en la playa bañándose y bronceándose, y las noches acudían a bailes y casinos. Es allí donde la mujer comenzará a cambiar su papel en la sociedad, y de esta forma su forma de vestir. Pero este gran cambio lo expondremos en el punto II.4 “el papel de la mujer en el arte”.

Fig. II.2: Conjunto para ir a la playa de Biarritz, por Elsa Schiaparelli en 1934.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Con la **Segunda Guerra Mundial** (1939-1945), Francia cayó bajo el imperio nazi cortando así el contacto que existía entre París y los países aliados. De esta forma, terminaron con las relaciones comerciales. Algunas de las casas de moda se vieron obligadas a cerrar, como es el caso de Schiaparelli o Chanel. Sin embargo, otras permanecieron abiertas diseñando para los colaboracionistas y para el nuevo mercado que se expandía hasta Alemania.

Las creaciones de esta época se convirtieron en extravagantes y exageradas, acorde con la nueva sociedad que regía la moda. Es sorprendente cómo esta guerra, en vez de frenar el mundo de la moda, lo aceleró insuflando una gran dosis de creatividad.

II.2 CONTEXTO ARTÍSTICO: LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS

A finales del S. XIX y principios del S. XX, en los lugares más industrializados de Europa se vivía un momento muy agitado y enmarañado compuesto por una serie de transformaciones.

Se desarrolló una lucha constante entre el pasado y el futuro, es decir, la ruptura con los estilos pasados y el evidente sentido del presente. Una revolución social despertaba de la mano de la clase obrera, mientras que por otro lado se establecían los valores de la cultura burguesa en la sociedad. De esta forma, se desarrolló una crisis política. Los avances técnicos y logros en la ciencia que se imponen en las antiguas máquinas de las fábricas. Además, con la crisis que preside el arte en la sociedad, se comenzarían a desarrollar las vanguardias.

Las vanguardias⁵ nacen, en la primera década del S. XX y entreguerras, como rechazo a las artes antiguas procedentes de Europa. Sin embargo, se basan en ellas de una manera más original e intelectual, que caracteriza al artista con estos atributos. De esta forma, a través del arte realizan una crítica agresiva al sistema burgués y a su forma de entender esta facultad. Así mismo, tratan de una forma cómica y humorística toda forma que predominase anteriormente: la época, la cultura, la autoridad, las instituciones, etc. Pretenden hacer desaparecer el arte como una forma individualista. Convertir el arte en posesión de los artistas. Ya no se trabajaría en talleres ni corporaciones, sino cada artista desarrollaría su obra en su estudio de forma individual.

Los distintos movimientos artísticos que surgieron fueron los siguientes:

- 1) Impresionismo (1874): algunos historiadores no la consideran una vanguardia por no buscar el rechazo del público. Sin embargo, fue el primer movimiento que se rebeló contra los gustos que dominaban en la época. El precursor de este movimiento fue Eduard Manet, que recurría a la pincelada muy marcada. Influyó en los demás artistas impresionistas que además lo admiraban: Degas, Monet, Renoir, Pizarro, Sisley y Cezanne.
- 2) Neoimpresionismo o puntillismo (1884): aparece gracias a las nuevas técnicas de impresión de la época, en la que los principales artistas Georges Seurat y Paul Signac, aprenden la lección impresionista y la aplican de una forma más científica, más racional y estudiada.

⁵ Disponible en: <http://www.um.es/aulasenor/saavedrafajardo/trabajos/vanguardias.pdf>

- 3) Postimpresionismo (1910): los artistas Vincent Van Gogh, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec tienen una única cosa en común en sus obras, y es que todos empiezan con Impresionismo, pero continúan de una manera muy distinta. Van Gogh transforma la pincelada impresionista por otra con más carga y ordenada. Gauguin reivindicó lo bidimensional y decorativo. Y Toulouse-Lautrec era un gran ilustrador y precursor del cartel publicitario.
- 4) Fauvismo (1905-1907): utiliza un arte subjetivo predominado por el color, como medio de representación de la realidad. Considerado una reacción contra el Impresionismo, sus principales artistas fueron: Matisse, Derain, Dufy y Braque.
- 5) Cubismo (1907-1914): rompe con la óptica renacentista y opta por representar distintos puntos de vista a la vez en una única imagen. A partir de la realidad del artista, se crea una imagen propia, nueva. Sus principales representantes fueron los españoles Pablo Picasso y Braque. Además de Juan Gris, Francis Picabia, Franz Leger y Albert Gleizes.
- 6) Expresionismo (1905-1913): tratan de dar al espectador la visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura son los elementos que utiliza el artista para transmitir su estado de ánimo. Es una pintura subjetiva que supone el inicio del arte abstracto. Dos grandes grupos son los que representan este movimiento: “Die Brücke” (el puente) en Dresde formado por Ernst Kirchner y Emil Nolde, y “Der blauer Reiter” (el jinete azul) compuesto por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Munich.
- 7) Futurismo (1909-1914): con el primer manifiesto futurista publicado en 1909 por Filippo Marinetti, en el cual se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico. Este movimiento es el precursor de otros posteriores como el Dadaísmo, el Constructivismo ruso, o el Surrealismo. Sus principales protagonistas fueron Humberto Boccioni, Gino Severino y Giacomo Balla.
- 8) Dadaísmo (1915-1922): movimiento anarquista que se mostró en contra de cualquier norma social, moral o estética. Es un arte provocador, destructor basado en lo absurdo. Su objetivo era cuestionar todos los criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época. El artista más conocido fue Marcel Duchamp, además de Hans Arp, Francis Picabia, M. Ernst y el fotógrafo Man Ray.
- 9) Surrealismo (1924-1939): existen dos tipos de Surrealismo pictórico y dos grupos de pintores. Por un lado, están los pertenecientes al Surrealismo figurativo, Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron deformando y transformando la realidad, pero sin abandonar la referencia real de los objetos. Y por otro lado, el Surrealismo abstracto, compuesto por Yves Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp.
- 10) Suprematismo (1915-1919): busca a través de un nuevo lenguaje plástico la sensibilidad pura del arte, sin referencias figurativas ni influencias artísticas anteriores. Recurre a la representación de formas puras y perfectas de color austero, en especial el blanco y el negro con algún color poco saturado. Siendo el mayor representante Kazimir Malevich.
- 11) Constructivismo (1913-1920): el desarrollo es paralelo al anterior, contiene una alta carga política e ideológica propia de la revolución rusa. Pretende unir la pintura, la escultura y la arquitectura, compartiendo objetivo de una de las escuelas más famosas de la Historia del Arte, la Bauhaus. Sus autores principales fueron Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Antón Pevsner y Naum Gabo
- 12) Neoplasticismo (1917): no siguió la ideología del Constructivismo pero sí los valores estéticos. Recurrieron a las formas geométricas puras y a los colores

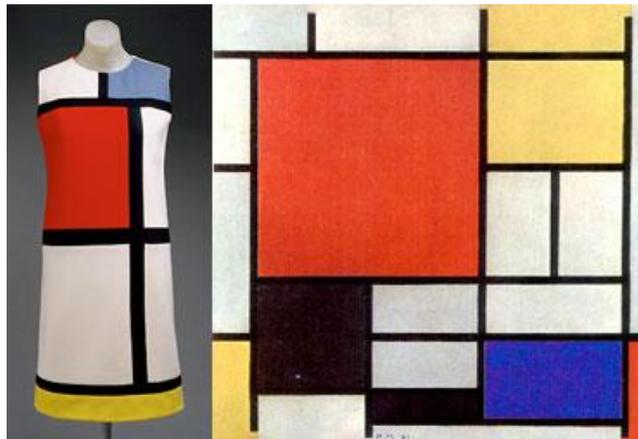
La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

saturados, principalmente los primarios y el negro para crear contraste. Los principales protagonistas fueron Theo van Doesburg, y Piet Mondrian.

Es muy destacable el hecho de que estos artistas vanguardistas veían cierta relación entre el arte y la moda. Considerando que si las artes aplicadas (la moda) formaban parte de la vida diaria, las bellas artes (el arte) también quedarían integradas en este ámbito (la vida diaria).

De esta forma artistas como Picasso, Dalí o el futurista Thayaht, intervinieron en el mundo de la moda, bien sea diseñando el vestuario para el teatro o el ballet como es el caso del primero, o los otros dos virtuosos colaborando en las colecciones de algunos modistos como Elsa Schiaparelli o Jeanne Vionnet.

Fig. II.3: A la izquierda, vestido de la “serie Mondrian” diseñada por Yves Saint Laurent para la Colección Otoño/Invierno 1965-1966. A la derecha, cuadro del artista del neoplasticismo Piet Mondrian, “Composición en rojo, amarillo, azul y negro” de 1926.

II.3 EL SURREALISMO: EL ESTILO DE SCHIAPARELLI

El término “*surrealismo*” y “*surrealista*” nace de la mano del artista Guillaume Apollinaire, en 1917, cuando escribe en el guion de mano para el musical “Parade” (mayo de 1917) en el que admite el trabajo de los artistas surrealistas en la sociedad. Así mismo, se repetiría un mes más tarde, en su obra de teatro surrealista “Las tetas de Tiresias”, en la que manifiesta la creatividad de los artistas como forma de reproducir el mundo, transformándolo y enriqueciéndolo. Lo expresó a través de este ejemplo: *Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda, que no parece en nada a una pierna. Así hizo surrealismo sin saberlo.*⁶

Más tarde, en 1924, André Breton escribe el “Primer manifiesto surrealista” afirmando que tras el momento histórico de posguerra en que se vivía, se requería de una transformación en el arte que profundizara en el interior del ser humano para entender al hombre en el total de su integridad. De esta forma define:

Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.⁷

⁶ APOLLINAIRE, GUILLAUME. *Las tetas de Tiresias*. Buenos Aires: Edición Gog y Magog. 2010.

⁷ BRETÓN, André. *Manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires: Editorial Argonauta. 2001. Pág 44.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

De esta forma, nace un movimiento poético, en el que la pintura y la escultura se entienden como consecuencias plásticas de la poesía.

En este estilo, será muy importante la influencia de Sigmund Freud en el psicoanálisis como método de creación artística. Para estos artistas, el arte nace de cualquier forma de expresión en la que la mente no actúe como fuerza de control. A través de formas abstractas y figurativas, pretenden expresar las representaciones reales más profundas del ser humano, el mundo de los sueños y el subconsciente. Asimismo, el pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, y el erotismo y el sexo serán utilizados de forma obscena.

Fig. II.4: La persistencia de la memoria, Salvador Dalí (1931)

En esta investigación, recurriremos a varios artistas surrealistas que colaboraron con la obra de Schiaparelli, como son Jean Cocteau, Man Ray y el más importante, Salvador Dalí. Este último influyó en el diseño de distintos modelos, así como en el punto de vista surrealista de la modista italiana. Pero también, la diseñadora provocaría un gran influjo en los artistas de esta corriente artística, otorgándoles el poder de intervenir en sus creaciones, además de obsequiarlos con otro medio más, que no fuera plástico, en el que plasmar su arte.

Fig. II.5: Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí, a la derecha, en Neuilly, Francia, 1950. Fotografía: Sipa Press / REX.

II.4 EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ARTE

Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no existe constancia de que ninguna mujer trabajase en ningún taller ni estudio artístico. Pero a partir de ese momento, las mujeres participarían de la construcción del arte moderno. Desgraciadamente, la historia del arte ha preferido obviar a estas artistas de sexo femenino. Pero gracias a las acciones de *Guerrilla Girls*, que comentaremos más adelante, y a exposiciones como “Amazonas del Arte Nuevo”, de la Fundación MAPFRE, podemos constatar que las mujeres también crearon arte.

Históricamente, las mujeres siempre habían sido relegadas a un segundo plano respecto a los hombres. Ellos eran quienes trabajaban y llevaban el dinero al hogar, mientras que ellas no salían de él. Sus tareas eran cuidar de la casa y de los hijos, sólo salían para ir al mercado a por comida y los domingos para ir a la iglesia. Ciertamente es que las mujeres de clase baja hasta la Edad Media sí trabajaban, en el campo o de sirvientas para las clases altas, además de en sus propias casas. Tampoco recibieron ningún tipo de educación. Por lo que, no intentaron cambiar sus situaciones aprendiendo a leer o escribir. Respecto a los hombres, no obtuvieron tampoco la misma educación, ya que no eran considerados como iguales. La educación que recibían algunas mujeres estaba orientada a las labores familiares y del hogar.

Pero a partir de la Revolución Industrial en 1789, la mujer comienza a incorporarse poco a poco en el mundo laboral aunque con un sueldo muy inferior en comparación con los hombres, y con unas condiciones de trabajo infrahumanas.⁸

Sin embargo, es a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando el rol de la mujer en la sociedad comienza a cambiar. Los hombres tienen que ir a defender el frente, mientras que ellas se incorporan a realizar el trabajo de sus maridos, e incluso algunas comienzan sus estudios universitarios. Esta contienda, supondrá el fin de un siglo, el S. XIX, y el comienzo de otro nuevo, S. XX.

Es a partir de este siglo cuando comienzan a existir, o más bien, empiezan a dejarse ver, las mujeres artistas. Pero *¿se puede hablar de un arte de mujeres?*⁹

Con el cambio de siglo, no solo se rompe con los talleres y academias, sino también con los prejuicios y malas críticas hacia las mujeres artistas que ya pueden trabajar en un ambiente más propicio para ello. Como escribe Charles Saunier a principios de siglo:

Decididamente, ya ha pasado el tiempo en el que, desde la entrada a las exposiciones organizadas por mujeres pintoras o escultoras, se sonreía. Había sospechas desde la propia selección, se acusaba a tal compañero masculino, justamente célebre, de una colaboración afectuosa. Una única expositora, Rosa Bonheur, reunía los sufragios. Y es porque era tan fea, física y moralmente, que no había en ella nada de femenino.¹⁰

⁸ Disponible en:

<http://psicologia.laguia2000.com/general/el-rol-de-la-mujer-a-traves-de-la-historia>

⁹ JIMÉNEZ BURILLO, Pablo. *Amazonas del arte nuevo*. Fundación MAPFRE: Madrid. Cuaderno nº 28. 2008. Pág. 3.

¹⁰ *Ibidem*. Pág. 4- 5.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Pero no todas son buenas críticas. En esa misma revista, Félicien Fagus las denomina el estatus de obreras, de artesanas, comparándolas con las trabajadoras que llenan las grandes ciudades. Mujeres emancipadas pero sin nivel, sin la capacidad suficiente para acceder a la talla del gran arte.

Fig. II.6 : Romaine Brooks. Femme avec des fleurs. 1912. Colección particular, París

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

A partir del S. XIX, las mujeres comienzan a ser admitidas en las academias, y con ello a participar en el arte. Por ejemplo, en Estados Unidos, la “National Academy of Design” de Nueva York admitía mujeres como miembros de la organización desde 1825, pero no admitió alumnado femenino hasta 1831, y tendrían que esperar hasta el año 1847 para poder asistir a una clase de dibujo. Aquí estudió Mary Cassat.

Desde 1857, en Inglaterra la “Society of Female Artists” lleva realizando una exposición al año sobre mujeres artistas. Y más tarde, en París se creó la “Société des Femmes Artistes Modernes”, un salón donde exponían pintoras y escultoras de toda naturaleza, tales como Tamara de Lempicka o Camille Claude. Gracias a estas artistas, que consiguieron abrir las salas de exposiciones para colgar sus obras, abrieron el camino a las que llegarían a partir del S.XX.

Fig. II.7: Mary Cassat. *The Boating Party*, 1893–94. Se encuentra en la “National Gallery of Art”, Washington.

Entre los años 1900 y 1940, se incrementan el número de representaciones de sus cuadros y esculturas de artistas femeninas. Se convierten en las protagonistas. Se emancipan de la vida hogareña que llevaban para dedicarse por completo a la sociedad. Detrás de una gran obra ya no hay un nombre masculino, sino que en una mujer quien ha creado ese producto digno del gran arte.

Como ocurre la mayor parte de las veces con las minorías o las vanguardias, que llevan consigo una gran transformación del estilo convencional, el grupo de artistas femenino tuvo que unirse para crecer. El apoyo, para este tipo de artistas, es imprescindible porque si no fuera de esta manera, los círculos intelectuales no dejarían que se uniesen a ellos. Pero entrar en estos círculos no deja de ser algo primario, como el primer empujón. Una vez que se conseguía llegar hasta el éxito, o un punto medio, se olvidaba de esa fuerza que las unía en un principio. Como es el ejemplo de Louise Breslau, la primera mujer en entrar en la Académie Julian, como artista y no como modelo, y abandonase a sus compañeras cuando las cosas la empezaron a ir bien.

Estas nuevas artistas, “las Evas modernas”¹¹, avanzan a pasos agigantados en una sociedad que también se va transformando, abriéndose paso a nuevos descubrimientos y nuevas costumbres. Como ya hemos comentado anteriormente, París, en esta época, es la cima del arte y la cultura. Y no iba ser menos, que este grupo de mujeres tuviera su nacimiento y su auge en la capital francesa.

¹¹ “Evas modernas”: Nombre con el que se denomina a las mujeres artistas de finales del siglo XIX y mediados del XX en la exposición *Amazonas del Arte Nuevo* (2008).

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Además, durante los años 20, las mujeres decidieron implantar una nueva tendencia, que romperían con los anteriores estilos. El objetivo de esta nueva tendencia era parecerse al hombre. Se cortaron el pelo y se disimularon el busto y la cintura, llegando a unos extremos en los que resultaba incómodo. A este estilo se le ha llamado *look garçonne* o *flapper*, perdurando durante toda la década de los 20.¹²

Por otro lado, con la exposición de *Amazonas del Arte Nuevo* (2008), se ha pretendido hacer un reconocimiento a algunas de esas nuevas artistas que dejaron marcado la primera mitad del siglo XX. Pero también, pretende concienciar sobre cómo se ha llegado a configurar esa nueva identidad femenina, en un momento histórico tan convulso, entre dos guerras mundiales y con tantos cambios tanto sociales como ideológicos.

Por eso, no es de extrañar que muchas de estas artistas hagan girar su obra en torno a sí mismas, conformes con la manera de afrontar su propia existencia y agraciadas con su condición de mujer. Un paso muy importante para ellas en los años 30, será el sufragio femenino en algunos países europeos. Imponiéndose más aun el papel de la mujer en el mundo laboral. Ya no llamaba la atención, como antes, ver mujeres desempeñando cualquier tipo de trabajo o verlas pasear solas por las calles.

Consecuentemente, comenzaron a llevar un estilo de vestir más natural. Es decir, dejaron de intentar parecerse al hombre. Marcaron las curvas, pero sin dejar de perder las libertades alcanzadas en las primeras décadas del siglo.

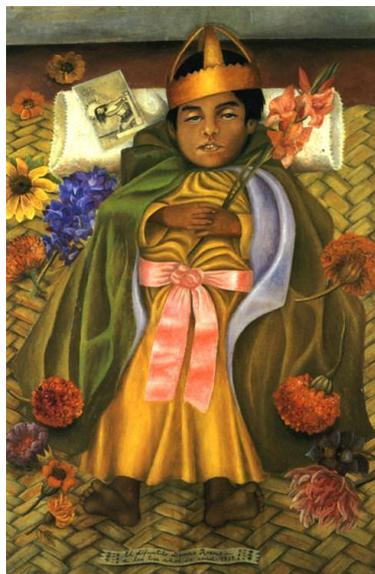

Fig. II.8: Frida Kahlo. “El difunto Dimas”. 1937

“Yo no pinto sueños...yo pinto mi realidad”, le dijo Frida Kahlo a André Bretón en 1938 cuando este dijo que su obra era surrealista.

¹² LAVER, James. “*Costume and fashion: a concise history*”. (1988). London: Editorial Thames and Hudson. 1988.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Guerrilla Girls

En 1985, aparecerá un grupo que luchará por los derechos de las mujeres artistas. A pesar de los avances que las mujeres habían conseguido a mediados de siglo, seguían existiendo grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por tanto, éstas se enfrentarán al mundo del arte predominado en su mayoría por varones. Combatirán hasta conseguir la igualdad de sexo y de color y no pararán hasta conseguir que sus obras sean expuestas en las galerías de los museos, al lado de las obras masculinas. Este grupo precursor de la igualdad de género se llamará “*Guerrilla Girls*”.

Este grupo nace en Nueva York, cuando el MOMA (*Museum of Modern Art*) realiza una exposición compuesta por 169 artistas, de las cuales únicamente 13 eran mujeres. Delante del museo se manifestaba en contra de esta desigualdad un grupo de personas con máscaras de simios. Se hacían llamar *Guerrilla Girls* y sus identidades eran anónimas, pero el sexo era femenino. Utilizan estas máscaras como símbolos del dominio masculino. Siempre utilizaban como pseudónimos los nombres de artistas ya fallecidas como Frida Kahlo o Marlen Dietrich.

A través de carteles con mensajes irónicos, que utilizaban como forma de exponer al público la discriminación que sufrían las mujeres artistas en el mundo del arte, consiguieron llamar la atención y atraer una gran incógnita acerca de este grupo. También, poseían carteles muy críticos con las instituciones, así como a empresarios y a sus fábricas, por la contaminación que estas desechaban. Otros temas con los que están implicadas son con el aborto, la pobreza, la violación o la guerra del Golfo.

Fig. II.9: En 1989, cartel colocado frente al *Metropolitan Museum* de Nueva York que decía:

“¿TIENEN QUE ESTAR DESNUDAS LAS MUJERES PARA ENTRAR EN EL MET?”

Aunque menos del 5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos”

Por otro lado, también denuncian la discriminación racial. La imagen de la izquierda dice: “Sólo cuatro galerías comerciales en Nueva York exponen obras de mujeres negras. De ellas, sólo una muestra obras de más de una mujer negra”. Y la de la derecha: “VENDEMOS PAN BLANCO. Ingredientes: hombres blancos, aromatizantes artificiales, conservantes. Contiene menos del mínimo diario requerido de mujeres blancas y personas no blancas.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

**ONLY 4 COMMERCIAL
GALLERIES IN N.Y. SHOW
BLACK WOMEN.***

**ONLY 1 SHOWS MORE
THAN 1.****

*Cavin-Morris, Condesa/Lawler, Bernice Steinbaum, Shreiber/Cutler
*Cavin-Morris

Box 1056 Cooper St. NY, NY 10276 **GUERRILLA GIRLS** CONSCIENCE OF THE ART WORLD

Fig. II.10

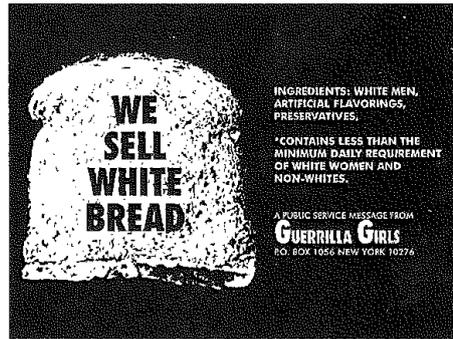

Fig. II.11

Uno de sus carteles más críticos e irónicos, a la vez que famoso, enumera una serie de “ventajas” de ser mujer artista.

THE ADVANTAGES OF BEING A WOMAN ARTIST:

Working without the pressure of success
Not having to be in shows with men
Having an escape from the art world in your 4 free-lance jobs
Knowing your career might pick up after you're eighty
Being reassured that whatever kind of art you make it will be labeled feminine
Not being stuck in a tenured teaching position
Seeing your ideas live on in the work of others
Having the opportunity to choose between career and motherhood
Not having to choke on those big cigars or paint in Italian suits
Having more time to work when your mate dumps you for someone younger
Being included in revised versions of art history
Not having to undergo the embarrassment of being called a genius
Getting your picture in the art magazines wearing a gorilla suit

A PUBLIC SERVICE MESSAGE FROM **GUERRILLA GIRLS** CONSCIENCE OF THE ART WORLD

Fig. II.12

- Trabajar sin la presión del éxito.
- No tener que coincidir con hombres en las exposiciones.
- Poder desconectar del mundo artístico tras tus cuatro trabajos como autónoma.
- Saber que tu carrera profesional puede repuntar cumplidos los ochenta años.
- Tener la garantía de que, no importa el tipo de arte que hagas, se te etiquetará siempre como femenino.
- No verte atrapada en un puesto fijo en la enseñanza.
- Ver tus ideas perpetuadas en las obras de los demás.
- Tener la oportunidad de elegir entre una carrera profesional y la maternidad.
- No tener que ahogarte con esos puros enormes ni pintar ataviada con trajes italianos.
- Tener más tiempo para trabajar cuando tu compañero(a) te deje tirada por otra persona más joven.
- Que te incluyan en versiones revisadas de la historia del arte.
- No tener que pasar por el bochorno de que te llamen genio.
- Que tu imagen salga en las revistas de arte disfrazada de gorila.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Escribieron dos libros, dieron conferencias en museos y en colegios de todo el mundo, enviaron cartas de denuncia y crearon premios ficticios que delataban los artilugios ocultos que existían en el mundo del arte. Su mensaje fue difundido por todo el mundo y fue imitado por otras mujeres que también se hacían llamar *Guerrilla Girls*.

Lo que realmente querían conseguir estas artistas, era que los museos y galerías expusieran arte que mostrara una imagen real y actual del mundo cultural. Reivindicaban que aumentara el porcentaje de mujeres que exponen en estos lugares, que estaba en menos de un 10%. Ellas representaban el arte como reflejo de la experiencia personal y social, lo cual era una visión muy diferente de la de los artistas masculinos.

En 1999, el grupo había crecido considerablemente y decidieron establecerse como *Guerrilla Girls Inc.* Pero en poco más de un año, comenzó a descomponerse. El grupo de performers y el comando online se disgregaron por su cuenta, lo que provocó un proceso judicial entre ellos.

Este suceso no debería haber oscurecido el trabajo de denuncia y crítica social que habían llevado a cabo durante tantos años. Su ejemplo fue único, y aunque fue imitado y copiado, ningún colectivo fue tan reivindicativo como el de *Guerrilla Girls*¹³, reclamando unos derechos que seguían siendo negados a las mujeres. Fueron un grupo de feministas, movimiento que en esos tiempos estaba emergiendo. Pero fueron originales y extraordinarias a la hora de demandar sus derechos de mujeres: con inteligencia, insolencia y con mucha ironía.

Creo que es muy importante destacar el hecho de que al principio de formar el grupo y de empezar a reivindicar, no se obtuvieron los resultados que se habían estimado. Como son los diferentes objetivos políticos planteados por el feminismo entre los sesenta y setenta. Pero, con estos carteles y demás armas feministas, de alguna forma nos animan a continuar con esta lucha, en la que afirman con el cartel 1988 “*Until Feminism Has Achieved Its Goals, There Is Not Post-Feminism*” (*Hasta que el feminismo no haya alcanzado sus objetivos no habrá postfeminismo*). Con esto, a pesar de haberse disgregado, siguen actuando y luchando por los derechos que reclaman. Y queda constancia de que no pararán hasta haberlo conseguido en todo el mundo, ya que existen distintos grupos de mujeres alrededor del globo terráqueo que apoyan estas acciones.

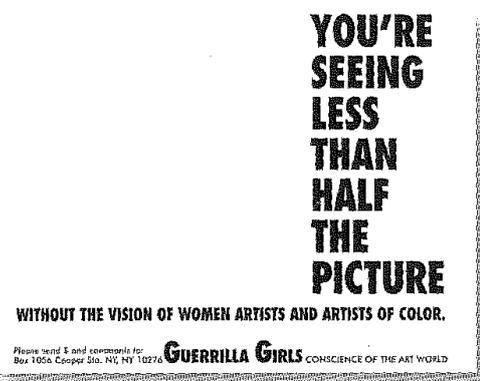

Fig. II.13: “*ESTARÁS VIENDO MENOS DE LA MITAD DE LA IMAGEN...falta la visión de mujeres artistas y artistas de color.*”

¹³ Ver documental: *Guerrilla Girls*. Programa Metrópolis nº 1183(2015). Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-guerrilla-girls/3057518/>

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

CAPÍTULO III: ELSA SCHIAPARELLI A LO LARGO DE LA HISTORIA

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

III.1 BIOGRAFÍA

Elsa Schiaparelli, nacida en Roma en 1890 en una familia de aristócratas e intelectuales, estudió Filosofía en la Universidad de Roma. En 1911, a causa de la publicación que llevó a cabo de unos poemas sensuales, llamados “*Arethusa*”, que escandalizó a toda su familia, fue enviada a un convento en Suiza, donde comenzó una huelga de hambre como acto de rebeldía. Dos años más tarde, aceptaría un trabajo como niñera en Londres. Allí, en 1914, fue donde conoció a su marido el conde Wilhelm Wendt de Kerlor, en unas conferencias que este impartía sobre teología. Un par de años después, dejarían su casa para vivir en Nueva York, donde en 1920 nacería su primera hija Yvonne. Ésta a los 18 meses de vida la diagnosticaron “la poliomielitis”, enfermedad que afecta al sistema nervioso central, dejándola escayolada y con muletas la mayor parte de su infancia.

Fig. III.14: Elsa Schiaparelli esquiando con su hija Yvonne en St. Moritz, Suiza, el 5 de enero de 1934.

Ante la falta de ayuda de Kerlor, el derroche ligero de la dote de Elsa y la infidelidad con una bailarina, la diseñadora le pediría el divorcio. Tras abandonarlo, Elsa se trasladó a Paris con su hija ya que Europa estaba a la cabeza en los tratamientos que necesitaba para curarse de “la polio”. Por la mañana, Elsa trabajaba en un anticuario y por la noche asistía al restaurante “Le Boeuf sur le Toit”, donde se movía en círculos de intelectuales. Allí empezó a conocer a grandes artistas, uno de ellos Paul Poiret, unos de los grandes diseñadores de la época. En cuanto Elsa conoció la casa de alta costura en la que éste diseñaba, prestándole algunos de sus diseños, comenzó a dibujarse un punto de inflexión en su vida.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.15: Elsa con su jersey con trampantojo

A partir de ese momento, Elsa se convertiría en diseñadora. Creando en primer lugar el jersey tejido a mano con un motivo de trampantojo en blanco y negro. Este se convertiría en una “obra de arte” para la famosa revista de moda “Vogue” y para Estados Unidos, donde se transformó en un producto de éxito.

Fig. III.16: Paul Poiret en su estudio de Paris en 1911.

En 1927, funda su propio negocio en su apartamento. Pero no será hasta un año más adelante, cuando cree su propio taller, salón y oficinas en la Rue de la Paix (París). En dicho taller, combinó alta costura con ropa deportiva, llamando así la atención de los fabricantes textiles estadounidenses. Así fue, como Elsa comenzó su gran carrera como diseñadora de moda. Ella creó el primer vestido de noche, trajes con grandes hombreras, sombreros excéntricos, monos con cremalleras visibles, etc. Continuando con la puesta en escena de cuatro colecciones por año gracias a la ayuda e influencia que obtuvo de grandes talentos creativos.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.17: Primer vestido de noche diseñado por Elsa Schiaparelli. Retrato de la diseñadora fotografiado por Man Ray (Otoño de 1931).

Fue tan revolucionaria y creativa que se convirtió en la primera mujer que salió en la portada de la revista estadounidense “Time” en 1934. Por eso, sus mejores clientes eran mujeres con una personalidad fuerte e independiente al igual que ella. Como por ejemplo: Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Gala Dalí, Ginger Rogers, entre otras muchas.

Fig. III.18: Portada de la revista “Time” en 1934.

En 1943, Elsa empezó a ampliar su taller a ocho en París, abrió una tienda y salones en Londres y una oficina en Nueva York. Creó su primera fragancia “S” y en 1943 tres perfumes “Soucis”, “Salut” y “Schiap”. Al año siguiente, la casa compra el “Hotel de Fontpertuis”, 21 place “Vendôme”, con el doble de capacidad para talleres, pisos, trabajadores y boutique.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Los años 30, estuvieron marcados por las grandes colaboraciones con las que contó la diseñadora. Salvador Dalí con el tan conocido vestido con langosta impresa, o Jean Cocteau con sus dibujos en abrigos, fueron unos grandes influyentes surrealistas.

Fig. III.19:
Chaqueta
diseñada por
Jean Cocteau.

Fig. III.20:
Vestido
diseñado por
Dalí

Uno de sus más llamativos inventos fue el color “Shocking” en 1937. Se creó a partir de su perfume llamado también “Shocking” y era de color “rosa impactante”, como el rosa fucsia. Por eso lo llamó así al color.

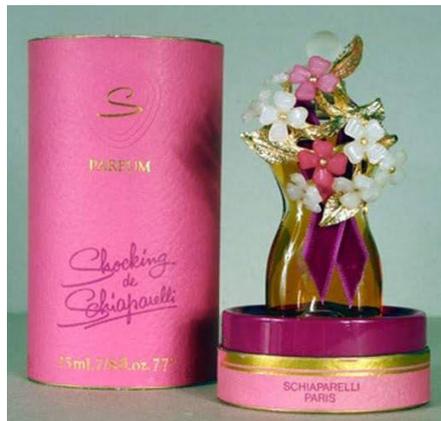

Fig. III.21: Perfume “Shocking”

Pero pronto comenzaría la guerra, en 1940, y “Shiap” (como era normalmente conocida) tuvo que adaptarse a las exigencias de esta, creando ropa más cómoda y funcional. Ese mismo verano, dejaría París para dar una serie de conferencias en Estados Unidos, las cuales no dejarían ni un asiento libre. Allí, fue donde fue la primera europea en recibir el premio “Neiman Marcus.”¹⁴

A pesar de la guerra y del trabajo que la ofrecieron en el MoMA como directora del departamento de moda, ella decidió volver a París. En el viaje, llevó consigo 13.000 cápsulas de vitaminas para administrar en Francia. Pero en la aduana la confiscaron la carga. Al regresar, tuvo que ceder su casa de alta costura en su mano derecha hasta que acabó la guerra en 1945, ya que su estatus como italiana en París corría peligro. Por lo que, regresó a Nueva York y continuó ayudando a Francia con multitud de iniciativas.

¹⁴ Premio “Neiman Marcus”: por servicios distinguidos en el campo de la moda. Creado en 1938 por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

En cuanto acabó la guerra, Elsa volvió a París y recuperó la tienda de su “Maison” (Casa en francés), creando una colección en septiembre. Contrató a Hubert de Givenchy¹⁵ como director creativo de la boutique.

Fig. III.22: Modelos posan vestidas con diseños de Elsa Schiaparelli en la boutique de la planta baja con vistas de la columna de “Vendôme”. Fotografía realizada por Walter Carone en 1950.

En 1946, “Schiap” revolucionó a las mujeres de la época con su colección “la Constelación”, constaba de seis vestidos, una capa reversible y tres sombreros, con un precio de menos de 12 libras cada prenda.

En el verano de 1949, presentó una colección aunque no estaba acabada por varios motivos: la huelga de sus costureros y la falta de material. Sin embargo, por su carácter marcado y juvenil, presentó su colección llamando las miradas de las revistas norteamericanas. El “New Yorker” describió la colección como “llamativa” y el “Newsweek” la dedicó una portada.

Fig. III.23: Portada dedicada a Elsa Schiaparelli gracias a su colección, por la revista “Newsweek”.

¹⁵ Hubert de Givenchy: creador de la marca francesa de alta costura “Givenchy” en 1952.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

A pesar de la multitud de éxitos que había conseguido, Elsa decidió retirarse y cerrar su “Maison Haute Couture” alegando que el mundo de la Alta Costura estaba cambiando. Esa es la verdadera razón por la cual la diseñadora decide cerrar su negocio. Su estilo ya no encajaba con el de la sociedad de posguerra. Además, la incorporación de nuevos diseñadores al mundo de la moda dejó a Elsa fuera de juego. Por lo que decidió cerrar la *maison* en 1954, y decide escribir su propia biografía en un libro llamado “*Shocking life*”. Elsa fallecería más tarde, el 13 de noviembre de 1973, mientras dormía.

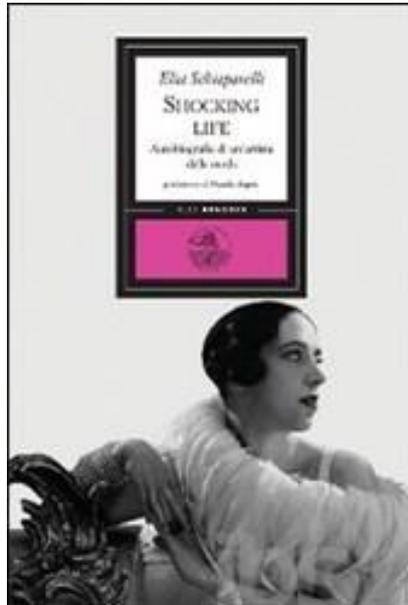

Fig. III.24: Libro autobiográfico escrito por ella misma “*Shocking life*”

Elsa, aunque abandonó su pasión, nunca dejó de ser feliz ya que poseía una diferencia, que destacaba muchas veces, que la distinguía de Coco Chanel. A diferencia de Chanel, Elsa nunca estuvo sola ya que poseía una hija, un yerno y dos nietos. Con los que viviría felizmente hasta su muerte.

IV.2 SU ESTILO

La pasión era mucho más importante que la moda para Elsa. Y lo dejaba muy claro en cada una de sus obras. Creativo, extravagante e ingenioso, es como denominan algunos artistas el estilo de la modista italiana. Utilizaba la inspiración como motor fundamental de cada colección, y consecuentemente cada una de ellas era totalmente distinta de la anterior. La diferencia con otros diseñadores, es que en sus creaciones no existía continuidad.

Como ella misma decía: “*El diseño de vestuario no es para mí una profesión sino un arte*”¹⁶. Gracias a su carácter abierto a todo y a su capacidad de creación, su inspiración fue inagotable. Fue una artista diseñadora. Para ella, el instante era algo importantísimo en el proceso artístico. Tan rápido como se la presentaba una idea, en seguida la plasmaba y la utilizaba para alguna de sus obras. Pensaba que la prenda era un medio para la expresión artística, y no para demostrar las habilidades del diseñador. Por ello, siempre empleó a los mejores artesanos para que colaboraran con la realización de sus obras.

¹⁶ SCHIAPARELLI, Elsa. “*Shocking life*”. Londres: Editorial J.M. Dent and Sons Ltd. 1954. Pág. 14.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Era una mujer moderna cuya intención era vestir a las mujeres como ella con prendas funcionales y cómodas. Está considerada la precursora del *prêt-à-porter* (en español, “listo para llevar”) que tan de moda se pondría años después. No creía en la ropa hecha a medida, ya que había conocido a la mujer estadounidense que vestía libre de complicaciones. Con sus estrictos vestidos y trajes de falda y pantalón, simplificaba y redondeaba las formas. Convirtiéndolos en look perfectos para cualquier ocasión.

Fig. III.25: Traje de dos piezas realizado por Elsa Schiaparelli en 1950. Foto realizada por mí en el Museo del Traje (Madrid) para la exposición temporal “Vistiendo el tiempo”.

Los aspectos más característicos de su obra y que empleaba más constantemente son la línea, el color y la textura.

En primer lugar, la línea, en Schiaparelli, parece tener un segundo plano. La línea, el corte o la silueta, es el marco que afirma sus prendas. La silueta es siempre sencilla, limpia y pura. Un aspecto muy destacado de sus creaciones. Un buen ejemplo, es el del vestido diseñado con la colaboración de Salvador Dalí, destaca por su simplicidad y limpieza, pero con el impactante estampado de una langosta con hojas de perejil, consiguiendo así un *look* completamente alocado.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.26: Diseño de Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí. “Vestido langosta”. 1937.

El color, podríamos decir, que es la seña de identidad de Elsa Schiaparelli. Fue una innovadora, siempre siguiendo el legado que había dejado Paul Poiret, y que la italiana había modernizado. Sus característicos colores vibrantes dejaron una gran estela en la década de los 30. Pero no podemos dejar de destacar el color inventado por Schiaparelli, *shoking pink*, mezcla de magenta y rojo, inspirado en el rosa de los indios de Perú. Este color llenó su vida y sus creaciones. Además, permitió que otros colores vibrantes como el amarillo azafrán o el azul cían estuvieran presentes en sus colecciones. Esta apreciación del color, la aleja notablemente de su mayor rival Coco Chanel.

Fig. III.27: Actriz Zsa Zsa Gabor vestida con un modelo de Schiaparelli, en color *shoking*, para la película “Moulin rouge” de 1952.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Por último, la textura es otro aspecto importante ya que, al igual que el color, fue una innovadora. Siempre estaba a la última respecto a los materiales, incluso fue la primera en utilizarlos y, por tanto, en imponerlos. De su primera colección, firmó un contrato con la firma americana “*Westcott Hosiery Mills*”, por el uso de *fabrimode*, una tela para calcetines y elástico, a la que consiguió dar el mismo efecto que la seda de *crêpe*, *shantung* y *tweed*. También, utilizó otros materiales poco inusuales como el rayón, imitando sedas, lanas, *crêpes* y algodones; celofán, debido a su brillo y suavidad; balboa, creada por la firma “*Colcombet*” en 1932 pensando en ella, era una mezcla de celofán y seda sintética; fibra de vidrio, expuesta en sus famosas *túnicas de vidrio*. Como se puede comprobar, Elsa tenía gran admiración por los avances tecnológicos.

Fig. III.28: Túnica de vidrio, hecha en rhodophane. Fotografía de André Durst.

No podemos negar, que todo el conjunto de obras de Elsa Schiaparelli girara en torno al arte. Elsa, durante toda su vida, estuvo rodeada de arte, pero no fue hasta su primer viaje a Nueva York cuando tendría una relación directa con los artistas, que más tarde marcarían su trabajo. Marcel Duchamp y Francis Picabia le abrieron su círculo al que pertenecían Man Ray o Alfred Stieglitz, entre otros. De regreso en París, ya se instala como *couturier*, y comienza a trabajar influenciada por sus experiencias, que la sitúan definitivamente hacia el surrealismo.

Su estilo surrealista, la llevó a escandalizar y divertir al público, utilizando la ironía y la provocación en sus colecciones, características que la diferenciaban de su rival Coco Chanel. De esta forma, fue la primera diseñadora de moda en colaborar con artistas como Salvador Dalí o Jean Cocteau. También, fue la primera en sacar los objetos de su contexto habitual y darles un nuevo significado aplicándolos a sus prendas. Como es el caso, de su sombrero zapato, sus botones insecto o su bolso teléfono.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.29. Fig. III.30. Fig. III.31: De izquierda a derecha: sombrero zapato, botones insecto y bolso teléfono.

Sus colecciones siempre giraban en torno a un tema, como actualmente ocurre. Sin embargo, en la época no solía suceder así. De esta forma, consiguió colecciones deslumbrantes, inspiradas en la obra de Picasso, inspiró sus tejidos estampados con artículos de periódico, o en un circo (1937 y 1938, respectivamente).

Fig. III.32: Blusa diseñada por Elsa Schiaparelli perteneciente a su colección "Circus", 1938.

Para concluir con este punto, Elsa además de moda también diseñó perfumes. El más famoso es el llamado "Shocking", por su color rosa impactante. El frasco, es el busto de la modelo Mae West. También, diseñó otros perfumes como "Zut", complementario al anterior; "Snuff", el envase lo presentó con forma de pipa donde existe una clara relación con la obra de René Magritte "La traición de la imagen" de 1929; "Sleeping", representa a través de la forma del envase de una vela, jugando con el nombre y la

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

forma, para crear la idea de que con ese aroma las mujeres dormirán tranquilas y que sus sueños se harán realidad.

Fig. III.33. Fig. III.34. Fig. III.35. Fig. III.36: Carteles de algunos de los perfumes diseñados por Elsa Schiaparelli: *Shocking* (arriba a la izquierda), *Snuff* (arriba a la derecha), *Zut* (abajo a la izquierda) y *Sleeping* (abajo a la derecha).

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

III.3 SUS INFLUENCIAS: EL ANTES Y EL DESPUÉS

Anteriormente, hemos mencionado la mayor influencia que la modista italiana recibió, el surrealismo. Pero, ¿hay alguna fuente más que haya predominado sobre la obra de Elsa Schiaparelli? ¿Y si la hay, cómo ejerce esa influencia sobre ella?

Elsa, desde su niñez comenzó a recibir influencias. Puesto que vivía en Roma, es indiscutible el arraigo cultural que eso causa en ella. Desde su casa, el palacio Corsini, hasta la catedral de San Pedro, fueron grandes fuentes de inspiración. La cúpula, la plaza, la guardia suiza con sus trajes diseñados por Miguel Ángel, fueron años después la estampa de una de sus colecciones. Todos estos recuerdos estimulaban la inspiración de Elsa, la cual no se agotaría jamás.

Además, procedía una familia de intelectuales, de los cuáles obtuvo su conocimiento y sensibilidad. Su padre era el responsable de la biblioteca Lincei (actualmente, la Academia de Ciencias Italiana). Fue quién le enseñó el globo celeste con los planetas en sus casas zodiacales, inspirándola años después para crear su colección astróloga, una de las más brillantes de Elsa. Pero también, sería su tío, astrónomo, quien le enseñaría la vida del Universo. Más tarde, y gracias también al papel que tenía su padre en biblioteca, se interesaría por el mundo de la mitología, compartiendo experiencias con Marco Polo o Pizarro en sus conquistas de los Incas, donde conoció el rosa impactante que tanto la fascinaría.

Fig. III.37: Chaqueta realizada, por Elsa Schiaparelli, en terciopelo azul noche, bordada de estrellas, planetas, cometas y los 12 signos de zodiaco. Colección 1937.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Otros aspectos de su vida, también marcarían sus colecciones. Como la vez que se plantó semillas de flores en la boca, la nariz y los oídos, y se sentó para ver si florecían. Este hecho marcaría el diseño de sus botones de macetas y los bolsillos de los trajes llenos semillas. También, al escuchar hablar de la práctica del paracaidismo, ella misma lo intentó hacer tirándose desde un segundo piso con un paraguas. No resultó herida, pero años después incluiría el paracaídas y las alas de Ícaro en sus estilismos estratosféricos y aeroplano.

Sin duda, su obra está repleta de influencias de su infancia y adolescencia. Siendo un recurso inagotable en las colecciones de la diseñadora italiana. Pero también fue muy importante el influjo artístico que recibió cuando vivió por primera vez en Nueva York. Tanto dadaísta como surrealista, ambos estilos calaron en Elsa dejándolo muy presente en su obra.

El principal actor influyente en la obra de Elsa, fue Salvador Dalí. No sólo colaboró con ella en el diseño de distintas prendas, sino que además penetró fuertemente en su estilo surrealista. Ya hemos visto algunas de las prendas en las que intervino como el sombrero zapato o el vestido langosta. Pero existen más muestras de su dominio. En 1936 realiza una *Venus de Milo con cajones*, como muestra de la alegoría de los distintos olores que emanan de los cuerpos femeninos y cada cajón simboliza uno de ellos. Pero no podemos dejar de destacar, que entre 1936-1937 Dalí desarrolló esa misma idea en varios de sus cuadros surrealistas (Véase anexo 1). El mismo año que Dalí lanza esa escultura, Elsa traslada esa misma idea a un elemento textil desarrollándolo en un abrigo, su *Abrigo Escritorio*. Algunos de esos cajones eran falsos bolsillos. Años más tarde, Agatha Ruiz de la Prada emularía este diseño con un vestido repleto de cajones, para su colección 2009/2010.

Fig. III.38. Fig. III.39: A la izquierda, boceto del Abrigo Escritorio por Elsa Schiaparelli (1936), en el centro, la Venus de Milo con cajones, escultura de Salvador Dalí (1936) y a la derecha vestido de Agatha Ruiz de la Prada (2009).

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Otro de sus diseños más conocidos y copiado, es el vestido- esqueleto. Diseñados por ambos artistas, pertenece a la colección “Circus” (1938). Vestido de *crêpe* negro con doble tela rellena de algodón en las zonas donde simulaba las costillas, la columna vertebral y los huesos de las piernas. Modelo eternamente copiado por diseñadores como Jean Paul Gaultier o Alexander McQueen, entre otros. (Véase anexo 2).

Elsa fue famosa por el diseño de los complementos. Sombreros, bolsos, guantes, botones. Pero sin duda destacan, los que diseña junto Dalí, los broches con forma de labios y otro en forma de ojo del tiempo. Los labios estaban hechos de rubíes. Y el ojo, también de rubíes, poseía un reloj dentro del globo ocular, que simulaba el paso del tiempo. Pero estos broches, serán copiados hasta la saciedad, y no solo con esta utilidad, sino también como colgantes, botones o collares.

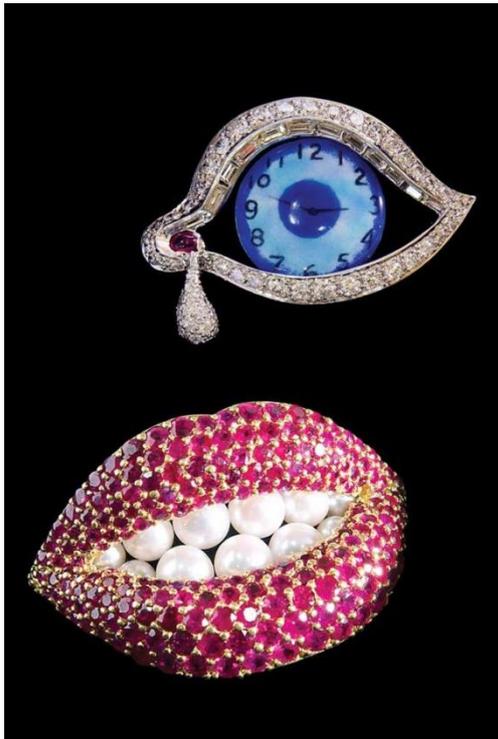

Fig. III.40: Broches diseñados por Schiaparelli y Dalí (1930-1940).

(Véase más ejemplos anexo 3)

Los labios son un símbolo que sería muy utilizado, posteriormente, por el Pop Art o el grupo de música británico de rock and roll, “The Rolling Stones”. También, puede identificarse con el actual estilo *kitsch*.

Y hablando de labios, no podemos dejar de destacar el sofá que diseñó Dalí para la tienda de Elsa Schiaparelli, el número 36 de Upper Grovenor, de Londres. El sofá tenía la forma de los labios de la actriz Mae West.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. IV.41: Sillón diseñador por Dalí con la forma de los labios de Mae West.

El resto de complementos tan famosos de Elsa, son de una clara inspiración surrealista. Ya sean sus botones, broches o el collar de insectos; botones con formas de acróbatas, coronas, caballitos de circo, espejos, etc; bolsos con forma de teléfono y con la famosa langosta; los sombreros con mil y una forma completamente surrealistas, con formas zapato, con chuletas de cordero, con forma de mano, etc; los guantes con las uñas pintadas. Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver de esta modista surrealista. Y también, algunos de los diseños que posteriormente han reproducido otros creadores de moda. (Véase anexo 3)

Fig. III.42. Fig. III.43: A la izquierda, capa con un gran alfiler de insecto diseñado por Elsa Schiaparelli, fotografía realizada por Robert Randall (1952). Y a la derecha un diseño de Dolce&Gabbana, camisa blanca de hombre con dibujos de insectos cosidos a ella (2015).

Pero hay quién plantea su orientación dadaísta en otros diseños, como por ejemplo el gorro con “trampilla” para el ojo y una ceja de diamantes en él. O el tocado de tul o el collar y los pendientes de plumas de gallina de Guinea. Tiene esta influencia ya que el primer círculo artístico en el que entró fue dadaísta. Por tanto, no nos extraña que también tenga orientaciones hacia esta vanguardia artística.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.44: Gorro con “trampilla” para el ojo y una ceja de diamantes en él. Diseñado por Elsa Schiaparelli.

Otro de los artistas que colaboró con Elsa, fue Jean Cocteau. Este pintor creó varias prendas. Un chaqueta de lino en la que aparecía una mujer que dejaba caer su melera sobre el brazo izquierdo (según se mira) de la chaqueta y con una mano se tocaba la cintura sutilmente, diseñado en 1937. La otra prenda, eran dos abrigo, uno violeta y otro gris, en los que en la parte posterior aparecía una imagen con doble significado además de jugar con la simetría: el espectador puede ver dos caras besándose o la silueta de un jarrón, de ahí las flores de la parte superior. Posteriormente, este “face to face” será repetido en multitud de creaciones. Como la de la firma italiana Miu Miu en 2014. (Véase anexo 4).

Fig. III.45. Fig. III.46. Fig. III.47: Prendas diseñadas por Elsa Schiaparelli y Jean Cocteau (1937)

La primera prenda que creó, su famoso jersey trampantojo en negro y con lazo blanco, ha sido un recurso que prácticamente todos los diseñadores han representado en sus colecciones alguna vez. Como por ejemplo esta firma brasileña Neon (2011) que no solo imita sus jersey sino también rememora sus famosas manos abrazando cuidadosamente el cuerpo femenino.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.48: Diseños de la firma brasileña Neón (2011)

El efecto del trampantojo se ha modernizado con el tiempo. Pero se sigue usando de la misma forma. La diseñadora griega Mary Katrantzou digitaliza sus estampados asemejándolos a de esta técnica. Pero otros diseñadores como Stella McCartney lo utilizan para hacer más delgada a quien lo viste. Miles son las muestras de esta técnica que tan usada es en el mundo del moda, así como en el del arte. Pero esos mismos dibujos que utiliza Elsa en el trampantojo también son ejemplificados, de la misma forma cómica con que lo representa la diseñadora italiana. (Véase anexo 5)

Fig. III.49: Jerseys de punto con técnica trampantojo de Elsa Schiaparelli (1927-1928)

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Se está comentando mucho del brazo que diseña Jean Cocteau para una chaqueta de noche de Elsa Schiaparelli. Y es que en varios ejemplos ya lo hemos visto, pero aún quedan más. Ya siendo en ella misma o en otros diseñadores más contemporáneos. Se ha convertido en un recurso muy recurrente para cualquier tipo de prenda. (Véase anexo 6)

Fig. III.50: Sujetador diseñado por Elsa Schiaparelli con el detalle de las manos como sostenedora del pecho femenino (1940).

Otro artista surrealista de gran influencia en Schiaparelli fue René Magritte (1898-1967). Con su obra *“Love Disarmed”* (1935), la italiana se inspira para crear unos botines con piel de mono colgando de ellos. Pero no solo eso, sino también crea un perfume para hombre con forma de pipa representando el famoso cuadro del artista *“La traición de las imágenes”* (1928-1929). (Véase anexo 7)

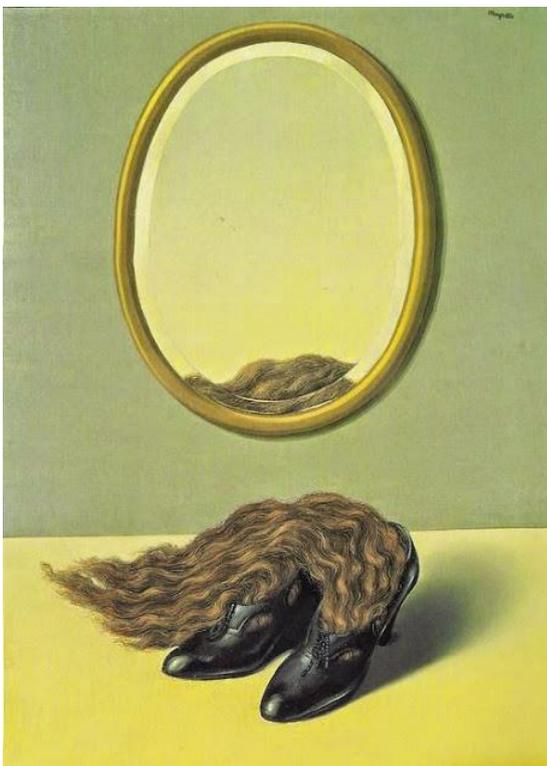

Fig. III.51. Fig. III.52

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

En el mundo actual, Elsa Schiaparelli ha dejado una estela imborrable en el mundo de la moda. Aunque tuvo que cerrar su *maison* porque sus prendas ya no tenían el éxito que antes de la II Guerra Mundial, actualmente su estilo sigue vivo en cada colección. Y los diseñadores contemporáneos la rinden homenaje como a una impulsora de la moda disparatada que era. Muchas de las prendas actuales que vemos día a día en la calle, no se entenderían si no conociéramos la obra de la modista italiana.

Por ello, creo que es imprescindible hablar de la diseñadora Miuccia Prada, para su firma Prada. El 10 de mayo de 2012, el *Metropolitam Museum os Art* de Nueva York, abre sus puertas a una exposición única: *Schiaparelli y Prada: Impossible Conversations*. Son dos firmas separadas por el tiempo pero no por el estilo y las ideas. Mujeres fuertes que gracias a su talento han creado prendas que han perdurado en el tiempo, y que siguen presentes en la actualidad. Es una exposición que indaga sobre las mentes de las dos diseñadoras italianas.

Fig. III.53: Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada.

En esta exposición, se exhibieron prendas de ambas diseñadoras. Y se realizó un vídeo¹⁷, ficticio, que se exponía en las galerías en el que aparecen las dos diseñadoras hablando en una cena. Elsa Schiaparelli es interpretada por Judy Davis y Miuccia Prada por ella misma. Ambas hablan sobre sus carreras profesionales y sobre cómo la moda ha cambiado tanto. Pero también, discuten sobre si la moda es un arte. Schiaparelli expone sus razones a favor, pero Prada no está de acuerdo. De ahí que el nombre de la exposición sea *Impossible Conversations*. Miuccia creará el vestido langosta de Elsa, en su honor, que más tarde luciría Anna Wintour en 2012. (Véase anexo 8)

En el año 2009, nos encontramos una colección completamente dedicada a Elsa Schiaparelli de la mano de los diseñadores italianos Dolce&Gabbana. Forma en la que estos modistos creyeron conveniente reivindicar, a través de Schiaparelli, cómo en tiempos difíciles la diseñadora fue capaz de crear y sorprender a su vez al público. Con los gorros de guantes, utilizados también como bufandas o cinturones; el color rosa impactante llamado *shocking*; las hombreras voluptuosas; las formas marcadas pero sencillas; sus botones de conchas marinas o sus llamativos collares, Dolce&Gabbana quieren rendir homenaje a una mujer que no seguía las normas dictadas por la sociedad, sino que era ella quien rompía con las reglas y las implantaba a su gusto. (Véase anexo 9)

¹⁷ Ver vídeo sobre la exposición *Schiaparelli y Prada: Impossible Conversations* (2012). Disponible aquí: <http://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ci/gallery-views-impossible-conversation>

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.54

Pero son muchas otras firmas las que elogian a Elsa Schiaparelli, representando elementos de esta sus diseños. Como por ejemplo es el caso de *Viktor & Rolf* en la primavera de 2008, en la que lanzan una colección en la que los instrumentos musicales son los protagonistas. Representan la obra de Man Ray, *El violín de Ingres (1924)*, en la que tiene la ayuda de Elsa. Pero también, la casa francesa *Lanvin*, como ya hemos visto anteriormente, simuló collares y cinturones con la silueta de los labios y con insectos. *John Galliano*, en 2005, creó prendas con estampado de periódicos como ya lo hiciera Elsa Schiaparelli en 1937. Además, diseñó una langosta para decorar el pecho masculino (2013). Moschino también juega con el diseño de trampantojos divertidos. (Véase anexo 10)

Una de las famosas más influyentes y extravagantes de la actualidad es Lady Gaga. Ha recibido cientos de críticas por sus look excéntricos. Pero ahora que estudiado la obra de Elsa Schiaparelli comprendo perfectamente el porqué de llamar la atención de esta forma. Al igual que Elsa, la cantante quiere provocar y llamar la atención del público de una forma divertida. Pretende ser diferente al resto. No seguir las convenciones sociales. También, es una forma de recordar el estilo de la diseñadora italiana. A una cena en Londres, apareció vestida con un traje transparente, con una langosta, similar a la que en su día diseñó Dalí, en la cabeza y una pata de gallina en la mano. También, apareció en una entrevista de televisión con un teléfono en la cabeza a modo de tocado. Cosa que hizo Schiaparelli y Dalí con un zapato. Cosa que también llevó a cabo la cantante. Pero quizá, el modelo más extravagante de todos los que ha usado Lady Gaga sea el que utilizó en la MTV Video Music Awards en 2010, el vestido, tocado y zapatos hechos de chuletas de cordero. Sin duda, en todos los look de la cantante nos encontramos con representaciones de arte. Todo tiene una razón de ser, la de escandalizar. (Véase anexo 11)

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. III.55. Fig. III.56

Pero sin duda, el elemento más copiado y representado es el color impactante que se inventó Elsa Schiaparelli, el *shocking*. Sin duda, el color más copiado y reinterpretado en el mundo de la moda. La marca de maquillaje Nars en 2012 le rinde un homenaje sacando una colección con el *shocking* como protagonista. Pero, muchas marcas son las que se rinden ante este color, que tan favorecedor para ser sobre la piel. Existen miles de ejemplos de cómo este color es usado, tanto el maquillaje, como en moda o complementos. (Véase anexo 12)

Fig. III.57: Marilyn Monroe en la película “Los caballeros las prefieren rubias”. (1953)

A raíz de la creación de sus prendas raídas. El “*vestido andrajoso*”, un traje de lujo para ocasiones únicamente especiales con estampado como roído, que hacía pensar que estaba muy usado. La guinda final del *look* era una capa también con varios rotos. El escándalo estaba asegurado. Pero podemos afirmar que gracias a este conjunto, Elsa Schiaparelli, sin saberlo, fue la precursora del estilo punk años más tarde. Nació en la década de los 70 de la mano del género musical. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un estilo de vida, de vestir y de ser. Un estilo en el que, en cuanto a moda se refiere, se llevaban lo vaqueros rotos, camisetas ajustadas y cazadoras de cuero. Un elemento

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

que no era nuevo, las prendas roídas. Sin saberlo, los seguidores del punk estaban copiando un estilo diseñado por una artista surrealista en los años 30. Sin duda, es la gran pionera de este estilo que tanto han copiado también los diseñadores para sus colecciones. Un *look* que claramente no pasará de moda nunca.

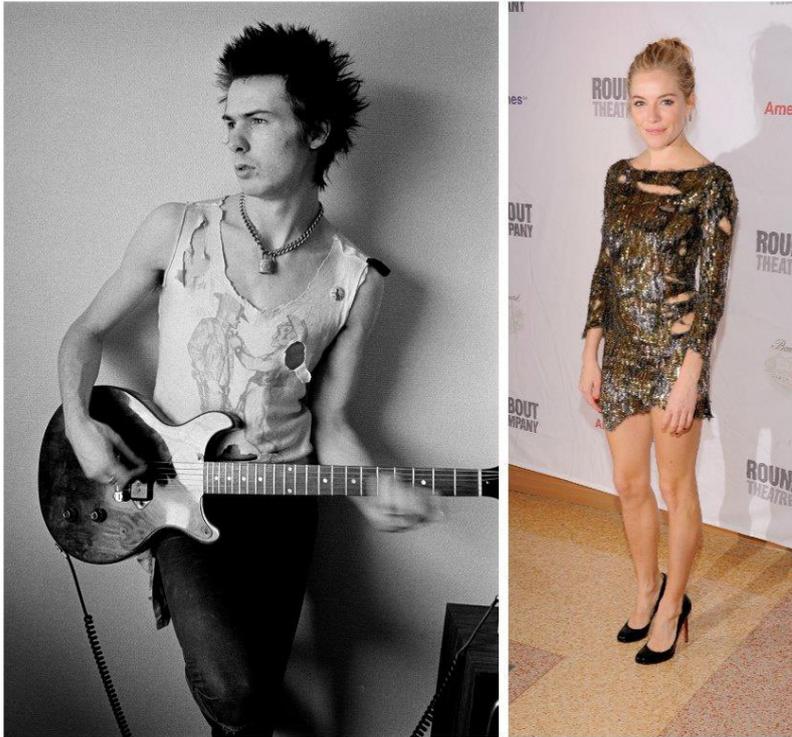

Fig. III.58: Denis Morris, el cantante y guitarrista de *Sid Vicious*. A la derecha, la actriz Sienna Miller con un vestido raído diseñado por Balmain.

Para concluir con este punto, es imprescindible mencionar, que aunque la diseñadora italiana tuvo que cerrar su *maison* en 1954, en 2012 Farida Khelfa, la actual embajadora de la firma, decide reabrir. Con ella, se vuelven a abrir los talleres y comienza nuevamente la producción. Poco después, se elegiría un director creativo, Marco Zanini, quien diseñaría para la firma durante un año. En 2015, es cuando se elige el actual diseñador, Bertrand Guyon. Este mismo declara: *“Me siento honrado de ser parte de Schiaparelli hoy y desarrollarlo aún más, respetando su patrimonio y la tradición al tiempo que añade una versión contemporánea y moderna, algo Elsa Schiaparelli siempre ha demostrado”*. De esta forma, aparecen colecciones como la última, Otoño/ Invierno 2015-2016. En ella podemos observar, cómo se conservan muchos de sus elementos distintivos de Elsa y además se busca añadirlos otros más actuales y modernos, pero siempre respetando la tradición y el nombre que les atañe. (Véase anexo 13)

III.4 APORTACIONES DE ELSA SCHIAPARELLI AL ARTE Y LA MODA

Elsa Schiaparelli, se puede decir que aportó a los artistas surrealistas otro medio en el que crear. Les abrió las puertas a otro arte que ellos desconocían, o no podían acceder fácilmente. A partir de la colaboración de Elsa con artistas como Dalí o Jean Cocteau, las puertas para estos estarían para siempre abiertas.

En 1938, se desarrolla la Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería Wildenstein de París. En ella se reúnen artistas de esta vanguardia en la ciudad que les vio nacer para mostrar sus obras de arte. La obra estaba bajo la supervisión de Marcel

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Duchamp. El aspecto más destacado fue la colocación de diecisiete maniqués, todos ellos vestidos con atuendos extravagantes. Uno de ellos, diseñado por Salvador Dalí y con la colaboración de Elsa Schiaparelli. El maniquí llevaba un gorro de pingüino rosa *shocking*, clara contribución de la italiana al mundo de la vanguardia surrealista.

Fig. III.59: Salvador Dalí junto a su maniquí en la Exposición Internacional del Surrealismo (1938).

Pero también, Dalí diseñó junto a Schiaparelli el famoso vestido langosta. Obsesionándole, al artista surrealista, este tema. De tal forma, que después de diseñar el vestido, llevó a cabo el tocado de una langosta, el teléfono con una langosta. Objetos que no hubieran sido posibles si Dalí nunca hubiera colaborado con la diseñadora italiana.

Pero más que una contribución de la diseñadora al surrealismo, o viceversa, fue una influencia mutua. Ambos se nutrieron de ambos. Ambos participaron del mundo del arte y del mundo de la moda. Convivieron juntos y crearon juntos. Por tanto, las colecciones de unos no se entenderían sin la de los otros. Y es por eso, por lo que la obra de Elsa Schiaparelli no se puede comprender sin estudiar primero a la vanguardia surrealista.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES GENERALES

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Después de la investigación que he llevado a cabo, se puede afirmar que Elsa Schiaparelli ha sido una de las mejores diseñadoras que ha existido en la historia, pero apenas había escuchado hablar de ella. Fue una mujer transgresora para su época y muy avanzada intelectualmente. Sin tener conocimientos de diseño ni de confección, se lanzó a crear su primera colección de jerséis trampantojos. Y no se quedó ahí, sino que diseñó multitud de prendas, de noche y de día, como ya hemos visto con anterioridad. Una mujer que creó tantos adelantos para la época, y de los que actualmente nos beneficiamos sin saber quién fue la creadora. Resulta una pena que Schiaparelli no haya tenido más difusión y no haya alcanzado el prestigio que tienen otros modistos del siglo pasado. Como es el caso de Coco Chanel, su eterna rival, o de su empleado Givenchy.

El hecho en cuestión, es que al cerrar la *maison* Schiaparelli en 1954 y no haberse reabierto hasta el 2012, las demás casas de costura han seguido creando y gestionándose un nombre, ahora mundialmente conocidos. Y Elsa Schiaparelli, durante todo este tiempo, ha sido relegada del mundo de la alta costura. Pero nunca olvidada, ya que sus diseños han sido copiados y reinterpretados, sin que Elsa se haya llevado ningún tipo de mérito.

Sin embargo, Elsa Schiaparelli es considerada una artista, además de una gran diseñadora. En todos los estudios donde he consultado sobre su historia, su estilo, su trayectoria profesional, etc., la consideran una artista que creó arte. Por tanto, sus obras están consideradas obras de arte. Detrás de cada prenda y de cada creación, llevaba un gran trabajo detrás ya que contaba con los mejores colaboradores. Era muy exigente y sólo se permitía lo mejor para sus colecciones.

Su fracaso llegó al reabrir el negocio después de la Segunda Guerra Mundial. El estilo había cambiado completamente. Debido a las circunstancias tan duras que había sufrido la sociedad en la contienda, su arte ya no es comprendido. En este caso, el dicho “renovarse o morir” queda perfectamente reflejado. Schiaparelli no supo adaptarse a las nuevas necesidades de la población, y por tanto, tuvo que finalizar con su negocio.

Por otro lado, la conclusión que puedo extraer de la exposición “Amazonas del Arte Nuevo” (2008), que tanto me ha ayudado a afrontar a entender el papel de la mujer en el arte, es que en un mundo que estaba en continuas transformaciones, las mujeres supieron ver su momento de autor realizarse, como artistas, y a su vez, reinventar la sociedad y sus tradiciones. Pero lo más importante, para mí, es que con todos estos cambios el papel de la mujer en la sociedad se redefiniera.

Y otro aspecto muy importante que he averiguado es que prácticamente todas las artistas femeninas provenían de familias acomodadas. Gracias a los caros estudios recibidos en la niñez han podido mezclarse con el arte y la cultura. Teniendo así una gran base artística con la cual comenzar a desarrollarse con sus propios estilos. Es un hecho muy importante ya que a raíz de codearse con gente y artistas de un alto estatus han podido introducirse en este mundo, y consecuentemente exponer sus obras en exposiciones o galerías. Pero únicamente por el hecho de tener un elevado nivel adquisitivo. De esta manera, también pudieron viajar de un país en otro mostrando sus obras y conociendo otros artistas y estilos.

Pero es gracias a este grupo de artistas adineradas del siglo XIX, las que abrieron las puertas al resto de autoras que no tuvieron las mismas oportunidades y que continuaron luchando por su integración en el mundo del arte. Por ello, continúan luchando las *Guerrillas Girls*. Por una inclusión total del sexo femenino en la sociedad. Y sin tener en cuenta el nivel adquisitivo que se posee.

La conclusión más importante, para mí, que he extraído con esta investigación, es que he ganado otro punto de vista respecto de la moda. Siempre he sabido que la moda tenía mucho que ver con el arte. Y siempre he considerado este mundo como otro arte más. Entiendo la moda como el octavo arte. Pero ahora, verifico aún más mi postura sobre este planteamiento. Aunque

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

algunos diseñadores, como es el caso de Miucca Prada, no se considere una artista, sino simplemente una apasionada de su trabajo. No considera que sus prendas sean arte, porque es su trabajo. Pero yo no opino como ella, porque después de ver la obra de Elsa Schiaparelli, puedo afirmar que la moda es otro arte más. Lleva mucho trabajo detrás, y ya no sólo en el diseño de las prendas, sino también en el espectáculo que se crea alrededor del desfile para presentar la colección. Algunos de los últimos desfiles que he visto en la semana de la moda de París de este otoño, son auténticas obras de arte. Las cuales llevan mucho trabajo y dedicación. Y creo que esas son las cualidades principales que se necesitan para crear arte. ¿O acaso recubrir el museo del Louvre de París con 400.000 delphiniums no es crear una obra de arte?

Fig. IV.60

Fig. VI.61

Desfile Chirstian Dior, primavera/verano 2016. Fotografías por GETTY IMAGES.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

BIBLIOGRAFÍA

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

AFFATICATI, Andrea. *Elsa Schiaparelli*. Barcelona: Editorial Electa. 2007.

APOLLINAIRE, GUILLAUME. *Las tetas de Tiresias*. Buenos Aires: Editorial Gog y Magog. 2010.

ARAKISTAIN, Xabier. *Guerrilla Girls. 1985-2015*. Matadero de Madrid, 30 de enero/ 26 de abril de 2015.

BARTHES, Roland. *El placer del texto y lección inaugural*. Méjico: Editorial S.XXI. 2005.

BRETÓN, André. *Manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires: Editorial Argonauta. 2001.

CARDONA, Coco. *Los modelos más representativos de la exposición: vestido de Elsa Schiaparelli*. Museo del Traje. Modelo del mes: Febrero del 2005.

CHARLES-ROUX, Edmonde. *El siglo de Chanel*. Madrid: Editorial Herce Editores, S.L. 2007.

E. BLUM, Dilys (2003). *Shocking! The art & fashion of Elsa Schiaparelli*. Philadelphia Museum of Art.

Disponible en:

http://www.philamuseum.org/doc_downloads/education/ex_resources/schiaparelli.pdf

Web visitada el 6/10/2015

FOGG, Marnie. *Moda y surrealismo*. Barcelona: Editorial Blume. 2014.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ- COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. *Metodología de la investigación*. Méjico: Editorial McGraw Hill /Interamericana Editores, S.A. 2006.

JIMÉNEZ BURILLO, Pablo. *Amazonas del arte nuevo*. Fundación MAPFRE: Madrid. Cuaderno nº 28. 2008.

LANGLEY MOORE, Doris (1949), *The woman in fashion*. Londres: Editorial B.T. Batsford. 1949.

LAVER, James. *Costume and fashion: a concise history*. London: Editorial Thames and Hudson. 1988.

MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del S. XX*. Madrid: Editorial Alianza Forma. 1979.

MIR BALMACEDA, María José. *La moda femenina en el París de entreguerras. Las diseñadoras Coco Chanel y Elsa Schiaparelli*. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias. 1995.

SCHIAPARELLI, Elsa. *Shocking life*. Londres: Editorial J.M. Dent and Sons Ltd. 1954.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

SEELING, Charlotte. *MODA. 150 años. Modistos, diseñadores, marcas.* Postdam: Editorial H. F. Ullmann. 2011.

VILLALOBOS ALPÍZAR, Iván (2003). *La intertextualidad en Kristeva y Barthes.* Escuela de Filosofía, U.C.R.

Disponible en:

<http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista%20de%20Filosof%C3%ADa%20UCR/Vol.%20XLI/No.%20103/La%20noci%C3%B3n%20de%20intertextualidad%20en%20Kristeva%20y%20Barthes.pdf>

Web visitada el 9/11/2015

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

WEBGRAFÍA

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

- Elsa Schiaparelli.
<http://www.schiaparelli.com>.
Web visitada 6/10/2015
- EL PAÍS
http://elpais.com/diario/2006/10/01/eps/1159684028_850215.html
Web visitada 6/10/2015
- HPRINTS
http://fr.hprints.com/Schiaparelli_1950_Place_Vendome_Walter_Carone_Photographer-41557.html
Web visitada 8/10/2015
- THE TELEGRAGH
<http://www.telegraph.co.uk/luxury/womens-style/18054/fashion-impossible-the-magic-of-schiaparelli.html>
Web visitada 8/10/2015
- Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/intertextualidad.htm
Web visitada el 9/11/2015
- The Art Story
<http://www.theartstory.org>
Web visitada el 11/11/2015
- Arte España
<http://www.arteespana.com>
Web visitada el 11/11/2015
- Pinterest
<https://www.pinterest.com/vestirelalma/elsa-schiaparelli/>
Web visitada el 21/11/2015
<https://www.pinterest.com/explore/zsa-zsa-gabor/>
Web visitada el 30/11/2015
- Vogue
<http://www.vogue.co.uk/news/2012/09/13/vogue-on-designers-books-go-on-sale/gallery/841956>
Web visitada 21/11/2015
- Vogue
<http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2012/4/18/elsa-schiaparelli-style-file/gallery/776462>
Web visitada 21/11/2015
- Christie´s, the art people
<http://www.christies.com/sales/the-personal-collection-of-elsa-schiaparelli-paris-january-2014/art/>
Web visitada 21/11/2015
- Christie´s, the art people
<http://www.christies.com/sales/the-personal-collection-of-elsa-schiaparelli-paris-january-2014/horst-man-ray/>
Web visitada 21/11/2015

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

- Frida Kahlo.
<http://www.fkahlo.com>.
Web visitada el 26/11/2015
- THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
<http://www.metmuseum.org/search-results?y=0&x=0&ft=schiaparelli&rpp=100&pg=3>
Web visitada el 30/11/2015
- Blog “Arte y Moda”
<http://alonsomerchan.blogspot.com.es/2013/06/surrealismo-ii-elsa-schiaparelli.html>
Web visitada el 30/11/2015
- La Peccata Minuta
<http://lapeccataminuta.com/archives/4628>
Web visitada el 1/12/2015
- Dolce&Gabbana
<http://www.dolcegabbana.com/man/collection/apparel/dolce-and-gabbana-winter-2016-man-collection-46/>
Web visitada el 1/12/2015
- Vogue
<http://www.vogue.com/fashion-shows>
Web visitada el 1/12/2015
- Blog de moda Sadiengen
<http://sadiengen.blogspot.com.es/2011/12/i-cant-believe-my-eyes-trompe-loeil-in.html>
Web visitada el 1/12/2015
- Blog FIDM Museum & Galleries
<http://blog.fidmmuseum.org/museum/2011/01/newsprint-fashion.html>
Web visitada el 2/12/2015
- Blog The Singer
<http://thesingerblog.blogspot.com.es/2013/03/jean-paul-gaultier-john-galliano-viktor.html>
Web visitada el 2/12/2015
- Blog The IA lab
<https://theialab.wordpress.com/tag/lady-gaga/>
Web visitada el 2/12/2015
- Blog Moda desnuda
<https://modadesnuda.wordpress.com/2013/01/21/los-locos-guantes-de-schiaparelli/>
<http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/impossible-conversations>
Web visitada 2/12/2015

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXOS

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 1: Cuadros de Salvador Dalí (1936-1397).

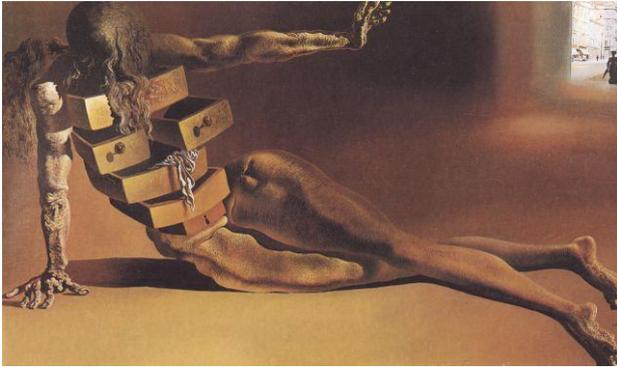

Fig. 62: La ciudad de los cajones.

Fig. 63: Jirafa en llamas.

ANEXO 2: Influencia del vestido- esqueleto de Elsa Schiaparelli en otros diseñadores.

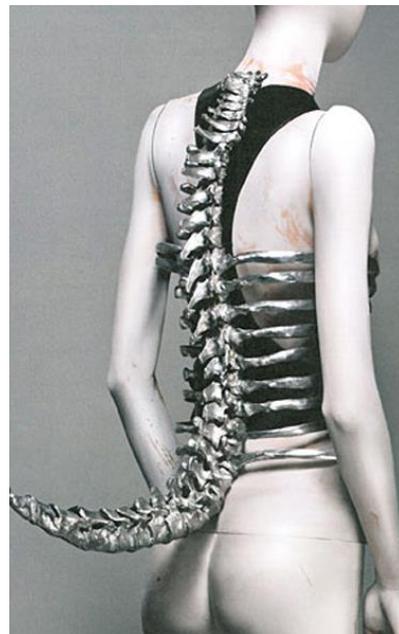

Fig. 64. Fig. 65: A la izquierda vestido- esqueleto de Elsa Schiaparelli (1938) y a la izquierda corsé de Alexander McQueen (1998).

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 66: Colección de Jean Paul Gaultier, que aparece junto a Dita Von Teese, para la casa de moda francesa Yves Saint Laurent (2010).

Fig. 67: Otro diseño de Jean Paul Gaultier para su propia firma. Y diseño de Dsquared2.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 3: Representación de diseños de Elsa Schiaparelli por otros modistos.

Fig. 68: Broche Lanvin y anillo Bimba y Lola (2012)

Fig. 69: Collar de Zara (2013)

Fig. 70. Fig. 71: Pendientes y collar Lula Frost (2013)

Fig. 72: Diseños de Lanvin (2012)

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 73. Fig. 74: Elsa Schiaparelli con tocado de langosta y langosta en el pecho por John Galliano (2005)

Fig. 75: Sombrero de Schiaparelli, y a la derecha gorro de Dolce&Gabbana (2009).

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 76: Portada dedicada a Elsa Schiaparelli por Vogue Italia (2012). Muestra de sus guantes con las uñas pintadas y el sombrero con trampilla en el ojo.

Fig. 77: A la izquierda guantes de Charlotte Olympia, y a la derecha guantes de Schiaparelli.

Fig. 78: Ejemplos de botones: a la izquierda de Dolce&Gabbana y a la derecha de Schiaparelli.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 4: Colección Miu Miu 2014, inspirada en los diseños de Jean Cocteau y Elsa Schiaparelli.

Fig. 79

Fig. 80

ANEXO 5: Ejemplos del trampantojo de Elsa Schiaparelli en otros diseñadores.

Fig. 81: Diseño de la griega Mary Katrantzou.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 82: Diseños de la firma brasileña Neon (2011).

Fig. 83

Vestidos trampantojo de Moschino.

Fig. 84

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 6: Representación del elemento de la mano en otros diseñadores.

Fig. 85: Robert Patinson y FKA Twigs en la edición Met Gala 2015. Vestido diseñado por Christopher Kane.

Fig. 86: Diseño de Diane von Furstenberg (2012)

Fig. 87: Diseño de Marc Jacobs en 1986.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 7: Ejemplos de la influencia de René Magritte en Schiaparelli:

Fig. 88

Fig. 89

El primero cuadro de René Magritte "*La traición de las imágenes*" (1928-1929). El segundo perfume para hombre de Elsa Schiaparelli "*Snuff*".

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 8: Imágenes sobre la exposición *Schiaparelli y Prada: Impossible Conversations*.

Fig. 90: Anna Wintour junto Miuccia Prada en la gala MET (2012). Vestido langosta de Prada en homenaje a Elsa Schiaparelli.

Sala Waist Up/Waist Down:

Fig. 91
Wallis Simpson en Elsa Schiaparelli
Vogue,
Junio 1, 1937
Fotografía por Cecil Beaton,
Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby's

Fig. 92
Miuccia Prada, primavera/ verano2011
Fotografía por David Sims

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Sala Ugly Chic:

Fig. 93

Elsa Schiaparelli, *Vogue Paris*,
Febrero 1927
Fotografía por George
Hoyningen-Huené
© R.J. Horst

Fig. 94

Miuccia Prada, autumn/winter
1996–97
Photograph © Toby McFarlan
Pond

Sala Hard Chic:

Fig. 95. Fig. 96

Elsa Schiaparelli, *Vogue*
Septiembre 15, 1938
Fotografía por Regina Relang

Miuccia Prada, otoño/invierno
2004–5
Fotografía por Toby McFarlan
Pond

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Sala Naïf Chic:

Fig. 97. Elsa Schiaparelli, *Vogue* Paris, Junio 1949
Fotografía por Rutledge
Rutledge @ *Vogue* Paris

Fig. 98. Miuccia Prada, primavera/verano 2006
Fotografía po Toby McFarlan Pond

Sala The Classic Body:

Fig. 99. Elsa Schiaparelli in Elsa Schiaparelli
Otoño 1931
Fotografía por Man Ray
2012 Artists Rights Society (ARS)

Fig. 100. Miuccia Prada, otoño/invierno
2004-5
Fotografía por Toby McFarlan
Pond

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Sala The Exotic Body:

Fig. 101. Fig.102.

Elsa Schiaparelli, *Vogue*, Junio 1, 1935
Fotografía por Horst
Horst / *Vogue*; © Condé Nast

Miuccia Prada, primavera/verano 2004
Fotografía por Toby McFarlan Pond

Sala The Surreal Body:

Fig. 103. Fig. 104.

Elsa Schiaparelli, *Harper's Bazaar*
Febrero 1935
Fotografía por André Durst
Harper's Bazaar/Hearst
Communications, Inc.

Miuccia Prada, otoño/invierno
2002-3
Fotografía por David Sims

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 9: Colección Dolce&Gabbana (2009) inspirada en Elsa Schiaparelli.

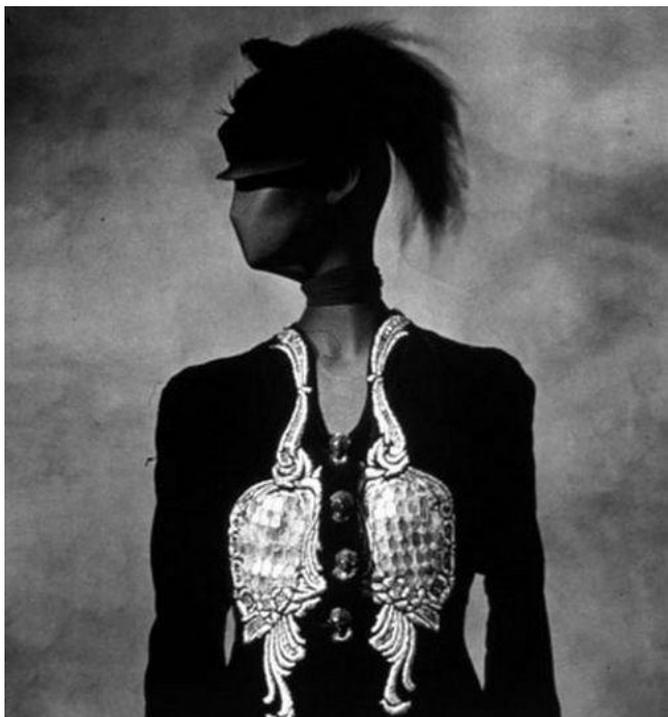

Fig. 105

Fig. 106

Fig.107

Fig. 108

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 109. Fig. 110. Fig. 111. Fig. 112.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 113. Fig. 114. Fig. 115. Fig. 116.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 10: Ejemplos de elementos de Elsa Schiaparelli en otros diseñadores contemporáneos.

Fig. 117: colección Viktor & Rolf (2008)

Fig. 118: fotografía Man Ray (1924)

Fig. 119: langosta de John Galliano (2005)

Fig. 120: Salvador Dalí con langosta (1938)

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 11: Ejemplos de la influencia surrealista de Elsa Schiaparelli en Lady Gaga.

Fig. 121: Lady Gaga con zapato en la cabeza. Foto realizada por Mariano Vivanco.

Fig. 122: conjunto hecho de chuletas de cordero. Fig. 123: tocado de teléfono.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

ANEXO 12: Representaciones de la actualidad del color *shocking*.

Fig. 124: Coco Rocha en la gala MET 2012, vestida por Givenchy. Rinde homenaje a Elsa Schiaparelli.

Fig. 125: Zooey Deschanel con un vestido de Óscar de la Renta.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 126: Elizabeth Cordry con un diseño sirena rematado con una estola en color shocking.

Fig. 127: la bailarina Julianne Hough con un diseño de Carolina Herrera.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 128: Chris Benz y Julie Macklowe se tiñen el pelo rosa *shocking* para rendir homenaje a la diseñadora.

ANEXO 13: Modelos de la colección Otoño/ Invierno 2015 de Elsa Schiaparelli, comparados con los trajes diseñados por la diseñadora italiana.

Fig. 129: colección Otoño/ Invierno 2015. Fig. 130: chaqueta 1937.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Fig. 131: conjunto de chaquetas 1937-1939.

Fig. 132: colección Otoño/ Invierno 2015.

Fig. 133: colección Otoño/ Invierno 2015.

Fig. 134: Capa bordada 1938-1939.

La unión de dos artes que hizo historia. La moda y el arte, es decir, Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Schiaparelli