

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Teléfono: 915504700. Fax: 915504704
Departamento de difusión: difusion.mt.@mcu.es
<http://museodeltraje.mcu.es>

ENERO

2011 **MODELO DEL MES**
Los modelos más representativos de la exposición

*Vestido, 1950-1952
Antonio del Castillo*

Por Concha Herranz
SALA: "La moda renovada"

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

*Vestido, 1950-52. Antonio del Castillo
Museo del Traje. CIPE /MT092627/*

MUSEO del TRAJE

Antonio Cánovas del Castillo y Rey
(Madrid, 1908 –1984)

Importante diseñador, modista y creador español de moda en Alta Costura, afincado en París, al tiempo que Cristóbal Balenciaga. Podemos situar su trabajo desde 1941 a 1968.

Hijo de Jesús Cánovas del Castillo y de Elvira Rey, nació en Madrid el 13 de diciembre de 1908, en el seno de una familia burguesa vinculada a la política¹ y también a las artes². Según parece quiso dedicarse a la carrera diplomática; sabemos que cursó algunos años en la Universidad de Derecho y que se matriculó también en la Escuela de Arquitectura de Granada.

En los primeros días del mes de noviembre de 1936, con 28 años y estando de viaje en París, quedó huérfano e hijo único como consecuencia de la Guerra Civil³, circunstancias por las que se instaló definitivamente en París. Comenzaría entonces para Castillo una etapa dura, llena de carencias y marcada por las dificultades económicas; el flujo de dinero que recibía de España

se había acabado. Para sobrevivir recurrió de forma natural y casual a sus dotes artísticas, a su facilidad para el dibujo y el diseño sobre papel. Esta actividad rápidamente le vincularía con el mundo de la moda, ya que, inmerso en la vida creativa y bohemia de la ciudad de la luz, consiguió mostrar y convencer con su talento a sus futuros compradores, que por entonces frecuentaban los mismos espacios culturales. Sus primeras creaciones de *foulards*, pañuelos, joyas y vestidos interesaron a importantes diseñadores, entre ellos la italiana Elsa Schiaparelli, para quien trabajó en “*free lance*”.

Enseguida se incorporó a la Casa Chanel, gracias al contacto que le proporcionara Misia Sert, la mujer del pintor catalán José María Sert, gran amiga de Coco. Su relación duró alrededor de tres años, hasta 1939, y diseñó *foulards*, accesorios y sobretodo joyas. Después de 1940 realizó ilustraciones de moda para periódicos y revistas especializadas.

En 1941 Castillo sustituye en la Casa Piquet a su modelista Christian Dior, quien había sido movi-

Cámara fotográfica de Kaulek, marca J.H. Dallmeyer, Nº 32777, London, 4A, Patent. Museo del Traje. CIPE (MT037818 y MT092300-04)

MODELO DEL MES DE ENERO

lizado a causa de la Segunda Guerra Mundial. Su intervención será corta, aunque es allí donde presenta su primera colección de trajes.

Poco después, en 1942, la Casa Paquin le propuso crear sus colecciones de Alta Costura sustituyendo a Ana de Pombo⁴, y asumió la dirección desde 1942 a 1945.

En 1945 es contratado por Elizabeth Arden por espacio de cinco años, y por ello se traslada a Nueva York. Este período será muy importante en su trayectoria, ya que es el Director del Departamento de Costura de esta floreciente marca de cosmética, y es ahora cuando adquiere fama internacional como modisto. Fecha relevante será el año 1948, en el que Castillo ganará el Neiman-Marcus Award, premio americano creado en 1938 y con sólido prestigio; el año anterior lo había obtenido Christian Dior con su colección de 1947, del "New Look".

En 1950 acepta la propuesta que le hace la Casa Lanvin -en concreto Marie Blanche, Condesa de Polignac, hija de Jeanne Lanvin-, en 1949, tres años después del fallecimiento de su madre, para hacerse cargo y revitalizar la línea de Alta Costura. Por ello, Castillo regresa a París y, en sintonía con los valores de la firma, se inicia la diferenciación de todas las creaciones por su doble etiquetado; es decir, por su autoría compartida: Lanvin-Castillo⁵. Esta década será la de su consagración como Director de Costura y pasará a ser considerado uno de los grandes costureros españoles de fama internacional.

Desde 1952 Castillo estará asistido por el gran modisto Dominic Toubex, que se convertiría en su mano derecha durante diez años, y por Philippe Guilbourgé. En 1958, tras el fallecimiento de Marie-Blanche de Polignac, tomará la dirección de la Casa Lanvin Yves Lanvin, y con ello se producirá

⁴CASTILLO Y ELIZABETH ARDEN

VESTIDO DE ANTONIO DEL CASTILLO

Izda.: *Castillo en Nueva York*, etapa con Elizabeth Arden, de 1945 a 1950. Archivo familiar.

Arriba: *Evolución de la etiqueta*: la primera con el logotipo de Paul Iribe de 1920; en ambas, la firma de Castillo rubricada.

Vestido en damasco rosa, "robe soir", con escote bañera y tirantes. Lanvin/Castillo, ca. 1956. Museodel Traje. CIPE (MT102685-86).

MODELO DEL MES DE ENERO

un deterioro progresivo en las relaciones entre Castillo y los dirigentes de la Casa. En 1960 el puesto de Philippe Guilbourgé -tras marcharse con Marc Bohan a la Casa Dior- será ocupado por un nuevo asistente, llamado Oscar de la Renta, quien permaneció en el estudio con Toubeix y Castillo hasta 1963⁶.

Ese mismo año Castillo deja la Casa Lanvin y en 1964 abrirá su propia Casa de Costura, Castillo, en el número 95 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré de París, impulsado y financiado por Gloria Guinness⁷.

Contaba con el diseñador Henri Laurenti⁸, y con el modisto Francisco Delgado profesionales que le acompañaron hasta el cierre de su empresa. A principios del 64 presentó su primera colección de Alta Costura Primavera-Verano, y seguidamente recibió el Oscar de la *Couture* en Londres, por su colección Otoño-Invierno 1964-1965.

Sabemos por Henri Laurenti que contaba con tres talleres, dos de ellos de corte o de traje sas-

tre: uno dirigido por Denis y el otro por Francisco Delgado; el tercer taller era de "fou"⁹, con sus líneas más clásicas. En este taller de "fou", y en estos primeros años de Castillo, se diseñaría nuestra "Pieza del mes", este "robe de soir" color amarillo muy pálido o mejor color champán, que perteneció a S.A. la Princesa Albert Edouard de Ligne, de Bélgica, madre de la donante Wanda de Ligne, fiel clienta de la Casa Lanvin-Castillo.

Esta nueva casa de Costura, durante los cuatro años que permaneció abierta, mantuvo su propia clientela, y cierta notoriedad. Como empresa tenía un centenar de personas en plantilla y presentó ocho colecciones de Alta Costura, todas ellas bien acogidas por la prensa y el mundo de la moda.

Poco después de presentar la colección Otoño-Invierno de 1967-1968, la empresa entra en crisis y debe hacer frente a sus dificultades financieras derivadas de su actividad limitada al trabajo en exclusiva.

Vestido de encaje, "robe soir", asimétrico, cruzado y emballado.
Castillo/París 1964-1966. Museo del Traje. CIPE (MT092627). Donación Wanda de Ligne, 2004.

Traje sastre en tafetán de lana cruda, con cuerpo, falda y abrigo.
Castillo / BOUTIQUE / París, Atelier C. Mendés, 1967-1968. Museo del Traje. CIPE (MT106209-10).

Castillo entró de puntillas y brevemente en el *prêt-à-porter* de lujo ese mismo año y con C. Mendés¹⁰, *atelier* del que conservamos en el Museo este espléndido tres piezas de lana cruda.

Castillo, como ya se ha dicho, era un gran creador, un gran modelista que había desarrollado un magnífico trabajo para las más relevantes casas de moda, pero que como empresario, desde 1964 se aferró a la Alta Costura y no supo, o no quiso, evolucionar al ritmo de los tiempos para ajustarse a la nueva realidad, a los nuevos ideales, y a sus roles sociales. Castillo renunció al mundo de las licencias, a la incorporación del *prêt-à-porter*, y todo el mundo de los complementos, los accesorios y los perfumes; en definitiva, al concepto de *boutique*, y a la velocidad en el consumo, lo que se ha venido denominando “el comprar y tirar”. Ahora, casi finalizando la década de los 60, la empresa dedicada exclusivamente a la Alta Costura, como era la Casa Castillo, ya no resultaba económicamente viable.

Por estas y otras razones de índole financiero, tuvo que cerrar sus puertas tras presentar su última colección en 1968, al igual que otras casas de costura, entre ellas las de Cristóbal Balenciaga.

Su persona

Repasando un álbum fotográfico del archivo familiar, las escasas fotografías publicadas, y las conversaciones mantenidas con la familia, su hijo adoptivo Antonio Cánovas del Castillo, y su hermana Soledad, también con Henri Laurenti, con Tony Benitez y con Mario Castelló, gran conocedor de la vida y obra de Castillo, podemos describirle como un soltero de gran carácter y mucho genio, esteta y cuidadoso de su imagen, con grandes entradas y con bigote en los años en los que trabajó con Paquin, así como con marcas en la cara después de sufrir un aparatoso y grave accidente de tráfico cuando regresaba en su coche de ver la exposición de Napoleón en

MODELO DEL MES DE ENERO

Fontaineblau, acontecimiento sucedido al poco de empezar en Lanvin. Vestía de traje, siempre con corbata –como la mayoría de los costureros de la época- y con un abrigo camel, sombrero y bastón, en su mano izquierda y en el dedo meñique llevaba un sello con la heráldica del apellido Cánovas del Castillo, a la vez que sostenía un cigarrillo, pues fue un gran fumador que consumía hasta cinco cajetillas diarias. Era un hombre culto -hablaba francés, inglés e italiano, y gran aficionado al teatro y la ópera-; un cosmopolita, con una intensa vida social y con grandes amigos en España, Francia y América, entre ellos Javier Nebreda, Manolo Gatell, Vicente Viudes, Luis Escobar, Carmen Marañón, Trini Fierro, y Conchita Montes o Michel Brodsky...

Según refiere el diseñador sevillano Tony Benitez, le conoció en las fiestas que Castillo daba en su casa de Marbella, y le describe como uno de los grandes de la costura, aunque prácticamente desconocido en España. Era encantador, ágil, muy ameno e ingenioso, y con ese halo muy especial que identifica a los artistas; iba impecablemente vestido, y en los veranos marbellíes llevaba un *foulard* o un pañuelo al cuello. A sus fiestas acudían muchos de sus amigos franceses entre ellos muchos pintores, y relata que entre sus amigas estaba “la Cuchi”, llamada realmente Ana Saínz, la dueña del famoso chiringuito de la playa, mujer que Castillo admiraba mucho por su gran parecido con Coco Chanel, era morena y siempre vestía con sastres Chanel y collar de perlas.

Izda.: *Castillo en París, junto a sus inseparables sello heráldico y cigarrillo. Archivo familiar.*

Dcha.: *Traje pantalón en sarga coral. Castillo / París, 1964-1968. Museo del Traje. CIPE (MT106207-106208).*

Incursiones en el mundo del espectáculo

Era como ya se ha dicho un apasionado de las artes escénicas y por tanto del mundo del espectáculo, y, al igual que otros muchos diseñadores, dibujó abundante vestuario para actrices de cine y teatro francés, americano y español. Trabajando en la Casa Paquin, en 1946, animado por un joven asistente llamado Pierre Cardin, hizo el vestuario femenino para la película *La Belle et la bête* de Jean Cocteau, bajo los diseños de Christian Bérard, en los que se plasma un aire de misterio. Durante su estancia en Estados Unidos, y hasta 1950, colaboró en la realización de vestuario para el Metropolitan Opera.

En España colaboró dibujando y creando trajes para sus amigos, el escenógrafo Vicente

Viudes y el director Luis Escobar. Fue el caso, en 1961 de la obra *Los papeles de Aspern*, representada en el Teatro Eslava de Madrid¹¹. También parece que en 1963 diseña el vestuario para la ópera *Don Giovanni* de Mozart, dirigida por Luis Escobar y representada en la Scala de Milán.

Años más tarde, en 1972 conseguiría, junto con Yvonne Blake, el Oscar al mejor vestuario concedido por la Academia de Hollywood, por el trabajo que ambos desarrollaron en la película *Nicolás y Alejandra*, de Franklin J. Schaffner. Castillo visitó a las actrices Janet Suzman e Irene Worth.

En la década de los 80, al final de su carrera y ya establecido en Madrid, colaboró puntualmente con la Compañía Nacional de Teatro, dirigida en ese momento por Adolfo Marsillach. Castillo murió en Madrid el 13 de Mayo de 1984.

Análisis de su obra

Castillo forma parte del éxodo hacia París de una larga lista de modistos españoles que se afincaron en Francia, tal es el caso de Balenciaga, Ana de Pombo, Paco Rabanne, Ráphäel o Julio Lafitte, cuya obra artística, conjuntamente considerada constituye una gran aportación a la moda de París, y por extensión a la moda internacional.

Castillo desarrolló su carrera profesional como autodidacta, y logró convertirse gracias a su genio creador, a su sensibilidad y a su tesón y espíritu de trabajo, en un costurero. El era un admirador del genio Balenciaga, sobretodo de sus trajes sastre. Desde sus comienzos muestra en su obra una vinculación con la corriente historicista de la moda: perpetua a veces el carácter hispánico e interpreta a una mujer inspirada en la pintura española, Velázquez y Goya -los efectos crinolina-. Mantiene a lo largo de su carrera, como constantes, el gusto por los tejidos novedosos, y una predilección por el empleo del encaje, así como

por los volantes. Podemos destacar que en sus talleres se han formado modistos de la talla de Oscar de la Renta y Francisco Delgado.

Castillo tenía una visión muy personal de la mujer: su prototipo será su gran amiga y clienta Gloria Guinness. Dominaba la costura del “*frou*”, y tenía un sentido muy particular de la “*robe du soir*”; será recordado como el gran maestro del traje corto de encaje por debajo de la rodilla, presente en casi todas sus colecciones; éste será su marca de fábrica, su “*leit motiv*”, y su inconfundible sello.

Para finalizar, tan solo queremos dar las gracias a las personas que han colaborado generosamente en la elaboración de este breve trabajo, cuyo único fin ha sido rescatar del olvido¹² y poner en valor la creatividad y el genio de este “artista de la Moda”, conocedor de todos los secretos que definen la perfección en la Alta Costura parisina.

Su obra está presente en las colecciones de los más importantes museos de la moda, europeos y americanos.

Izda.: *Vestido de organza negra bordada y línea evasé con tres volantes.* Castillo/París, 1964-1968. Museo del Traje. CIPE (MT106212).

Dcha.: *"Robe soir", detalle del reverso.* Taller de "frou". Museo del Traje. CIPE (MT092627).

¹ Su padre, Jesús Cánovas del Castillo, fue Diputado a Cortes; su abuelo, Emilio Cánovas de Castillo, Senador del Reino y Gobernador del Banco Hipotecario; y su tío abuelo, Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), Presidente del Consejo de Ministros. Fue después de la muerte del Presidente cuando, los sobrinos decidieron unir su primer apellido en Cánovas del Castillo.

² El hermano mayor de su padre, Antonio Cánovas del Castillo (1894-1933), fue el famoso fotógrafo retratista del primer tercio del siglo XX, así como pintor paisajista. Abrió su estudio en 1904 y firmaba con los seudónimos Dalton Kaulak y Vascano, el primero para su producción fotográfica y el segundo para su obra pictórica -sabemos que Vascano es la resultante de una combinación de su apellido Cánovas.

³ Su hermano pequeño, Carlos, murió con diecisiete años asesinado el día 4 en la Checa de Fomento de Madrid, y su padre, igualmente el día 7 en Paracuellos del Jarama.

⁴ Mujer polifacética, rompedora y excéntrica, bailarina conocida como "Ana de España", diseñadora de moda y poeta. Como Directora de la Casa Paquin desarrolló modelos y decoró escaparates inspirados en la obra pictórica de Velázquez, acordes con la tendencia retro e historicista implantada en la Europa de esos años.

⁵ Desde los años 50 disponemos de obra firmada por Castillo, aunque compartida con la prestigiosa firma Lanvin, detalle original y único en la Historia de las casas de Alta Costura, que hasta la fecha no habían aceptado compartir la autoría con el o los responsables del diseño. Él firma con el primer apellido de su bisabuela paterna, apellido que ha venido acompañando a la saga Cánovas del Castillo desde que su bisabuelo Antonio Cánovas y García se casara con Juana del Castillo y Estébanez.

⁶ Oscar de la Renta había empezado en el mundo de la moda de la mano de Cristóbal Balenciaga en su estudio de Madrid. Él afirma que con quien aprendió realmente el oficio de modista fue con Castillo. Dos años más tarde, en 1965, Oscar de la Renta abriría su propia Casa de Costura.

⁷ Gloria Guinness (Veracruz 27-8-1912, Epalinges, Suizentland 9-11-1980) vivió 68 años y se llamaba Gloria Rubio y Altorre, icono de la moda del siglo XX, que aparece en el internacional Best Dressed List desde 1957 a 1963, años que coinciden con la firma Lanvin-Castillo.

⁷ Diseñador que en este año 2010 ha donado al Museo varios trajes de Francisco Delgado y abundante material gráfico, ya que ambos constituyeron en Madrid la empresa Francisco Delgado dedicada a la Alta Costura.

⁸ El término "frou" define la "robe de soir", la costura clásica, de línea ligera y elegante.

⁹ Grupo fundado a principios del siglo XX, Cerf Mendés, padre de Pierre Mendés-France, que fabricaría las líneas de *pré-à-porter* bajo licencia H.C. para Yves Saint Laurent, Rive Gauche y Ungaro Parallele, y en 1968 para la Nouvelle Boutique Givenchy.

¹⁰ En el anuncio publicado en el diario *ABC* del día 10 de noviembre de 1964, página 64, podemos leer: "En esta brillante empresa hay que citar al modisto Castillo cuyos figurines son de una rara elegancia, de una rara propiedad y de un gusto sin estridencias..." Adolfo Prego, *Informaciones*.

¹¹ Con el mismo fin, el diseñador Lorenzo Caprile, gran admirador de la obra de Castillo, pronunció su conferencia *Antonio del Castillo*, dentro del ciclo "Alta Costura en España", en el Museo del Traje.

BIBLIOGRAFÍA

- *Paris-Couture-Années trente*, Musée de la Mode et du Costume, París, Edition Paris-Musées et Societé de l'H'istoire du Costume, 1987, pp. 129 y 235.
- *España, 50 años de Moda*. Centro de Promoción de Diseño y Moda, Ministerio de Industria y Energía, Ajuntament de Barcelona, 1987, pp. 98-99.
- SIROP, Dominique: *Paquin*. Lyon, Musée Historique des Tissus de Lyon, Editions Adam Biro, 1989, pp. 74, 76, 77, y 165.
- MOWER, Sarah: *Oscar; The Style, inspiration and life of Oscar de la Renta*, Assouline 2002. pp. 40, 44 a 46, 60.
- PICON, Jérôme: *Jeanne lanvin*, Flammarion 2002, pp. 331-332.
- Museo del Traje. CIPE. *100% siglo XX, La colección de moda contemporánea del Museo del Traje*. CIPE. Ministerio de Cultura, 2009, pp.116 y 119.
- HERRANZ, Concha: *Traje años 20, Lanvin*. Madrid, Museo del Traje, “Pieza del mes”, de diciembre de 2004, pág. 6.
- *Élegance en gris et rose*, Musée de la Mode et du Costume, París, 1985. Catálogo de la exposición conmemorativa del primer aniversario de su fallecimiento.

En relación con las obras que estén sujetas a derechos de autor y que no han podido ser identificadas, hemos realizado una previsión de fondos de los mismos para poder dársela a primera petición.

Coordinación: María Navajas
Corrección de textos: Ana Guerrero
Maquetación: Mª José Pacheco

Concha Herranz es conservadora de la colección de indumentaria contemporánea del Museo del Traje. CIPE.

MODELO DEL MES DE ENERO

MODELO DEL MES. CICLO 2011

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos, 12:30 horas

Duración: 30 minutos

Asistencia libre

ENERO: *Antonio del Castillo. Vestido de fiesta, ca. 1950*

Concha Herranz

FEBRERO: *Mujer de Montehermoso, fotografía de Ortíz Echagüe*

Lorena Delgado

MARZO: *Joaldunak, Navarra*

Ana Guerrero y Américo Frutos

ABRIL: *Vestido, ca. 1910*

Rodrigo de la Fuente

MAYO: *Jubón, ca. 1660*

Silvia Montero

JUNIO: *Hubert de Givenchy. Vestido, ca. 1950*

Marina Martínez

SEPTIEMBRE: *Cartel, años 20*

Teresa García

OCTUBRE: *Violoncello, 1709*

Elena Vázquez

NOVIEMBRE: *Chatelaine, s. XVIII*

Mª Antonia Herradón

DICIEMBRE: *Pertegaz. Traje sastre, ca. 1998*

Paloma Calzadilla