

ABRIL

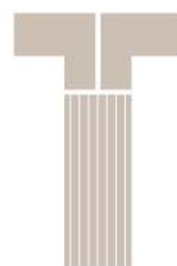
MODELO DEL MES

Los modelos más representativos de la exposición

Hopalandas para teatro de Fortuny

Por Carmen González
Rodao
SALA 9

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

MUSEO DEL TRAJE

MARIANO FORTUNY Y MADRAZO

(Granada 1871-Venecia 1949)

Mariano Fortuny y Madrazo nace en Granada en 1871, en el seno de una familia dedicada al arte. Su padre, Mariano Fortuny y Marsal, es uno de los pintores más influyentes de su tiempo y su abuelo, Federico Madrazo y Kuntz, pertenece a una dinastía de artistas del siglo XIX que continuará en el XX. Nuestro personaje crece rodeado de creadores e intelectuales, en un ambiente en el que se potencia la creatividad y que favorecerá el desarrollo de sus inclinaciones artísticas.

En 1873 la familia Fortuny-Madrazo se traslada a vivir a Roma, donde fallece Mariano Fortuny y Marsal un año más tarde. Ese mismo año se instalan en París hasta 1889, año en el que se trasladan a Venecia, donde fija su residencia definitiva. Es en esta ciudad donde desarrolla la mayor parte de sus creaciones y desde donde va a iniciar constantes viajes, a lo largo de todo el mundo, pasando largas temporadas en París y en algunas ciudades alemanas. No obstante, siempre se sintió español y llevó con orgullo el nombramiento de Cónsul Honorífico de España en Venecia.

Desde muy pequeño, recibe las primeras lecciones de pintura, de la mano de su tío Raimundo de Madrazo, completando su formación en el taller de Benjamín Constante. Educado en el más estricto academicismo, conoce las vanguardias artísticas del momento y opta por el Simbolismo como forma de expresión artística. También estudia Física y Óptica, y se interesa por los grandes avances de la electricidad y las ciencias aplicadas, que en este momento están en una etapa de gran efervescencia; es el periodo de las grandes Exposiciones Universales y de las Exposiciones de Artes Decorativas e Industriales.

Mariano Fortuny con su cámara Stereographe, ca. 1890. Museo Fortuny, Venecia

El primer contacto con la música lo debe a su madre, Cecilia de Madrazo, notable pianista que le trasmite el gusto por la música clásica y la ópera. Pero será Rogelio de Egusquiza quien le acerque al mundo del teatro y le descubra la obra de Wagner y su concepto de “arte global”, que ejercerá una gran influencia en su concepción del arte y del teatro. Esta idea de “arte global” se basa en que el drama musical es el principio fundamental al que se subordinan todas las artes.

Otra de las influencias más importantes en su forma de entender el arte es la del Arts & Crafts, encabezado por William Morris, que lucha por revitalizar la artesanía y las artes aplicadas durante una época en la que comienza a crecer la producción en serie, con la vulgarización que eso conlleva. El objetivo fundamental de este movimiento, que comparten posteriormente los diseñadores del *Art Decó* y los racionalistas de los años 20 y 30, es equiparar las Artes Decorativas con el resto de las artes, puesto que “no hay mejor o peor arte, sino mejores o peores artistas”. Así, el *leitmotiv* de la creación de Mariano Fortuny será convertir cualquier creación en una obra de arte.

MARIANO FORTUNY, Composición con distintas acuarelas de paisajes venecianos. ca 1890. Museo Fortuny, Venecia.

A la manera de los grandes hombres del Renacimiento, experimentó con todas las formas de expresión artística que tuvo a su alcance: la fotografía, la luminotecnia, la escenografía, la pintura, el grabado, la fabricación de tejidos y el diseño de objetos y de moda. En cada una de ellas combina las formas artesanales de trabajar con las innovaciones tecnológicas del momento, en constante renovación. En su afán investigador se convierte en inventor de nuevos artefactos que pone al servicio del arte y que utiliza en sus procesos de diseño, tanto de objetos como de tejidos o vestuario, llegando a registrar más de cincuenta patentes.

Fortuny participa activamente del fértil clima intelectual y artístico de la Europa de su tiempo, siendo reconocido y admirado por sus contemporáneos. Entre todas las actividades de este artista polifacético debemos destacar dos, por la influencia que ejercen posteriormente: el diseño de moda y tejidos y sus innovaciones en el campo del teatro.

DISEÑADOR

La pasión por los tejidos la hereda de sus padres, que atesoran una considerable colección que él continúa y que le sirve como referente e inspiración en muchas de sus creaciones. En el diseño de sus piezas controla la producción de los tejidos, eligiendo las mejores calidades y basándose en un profundo conocimiento de las materias primas y de su fabricación. También interviene en la elección y creación de los tintes, que serán siempre naturales, frente a los nuevos, sintéticos, que irrumpen en ese momento en el mercado, como las anilinas. Trata el color como si pintara en un lienzo, asignando una parte muy importante del proceso creativo a la estampación, y elaborando sistemas propios basados en el estudio de los tradicionales, sobre todo los procedentes de Oriente. Las decoraciones abarcan prácticamente todos los estilos: motivos clásicos, coptos, renacentistas, de influencia persa y africana, y los que genera el arte de su momento.

En el momento en que Fortuny irrumpe en el mundo de la moda las mujeres visten trajes recargados y suntuosos y continúan utilizando el corsé que oprime y modela el cuerpo. Podemos decir que Fortuny fue el primero en crear un traje que realmente liberara, y resaltara, el cuerpo femenino de toda sujeción, abriendo el camino a otros creadores, como Madeleine Vionnet, Mademoiselle Babani, Paul Poiret y Maria Gallenga.

Esta liberación del cuerpo femenino encuentra su máximo exponente en una de sus creaciones más significativas, el denominado *Delphos*, una prenda de seda plisada que se

ALFERD STIEGLITZ, Fotografía de Selma Schubert. 1955. Metropolitan Museum of Art, Nueva York

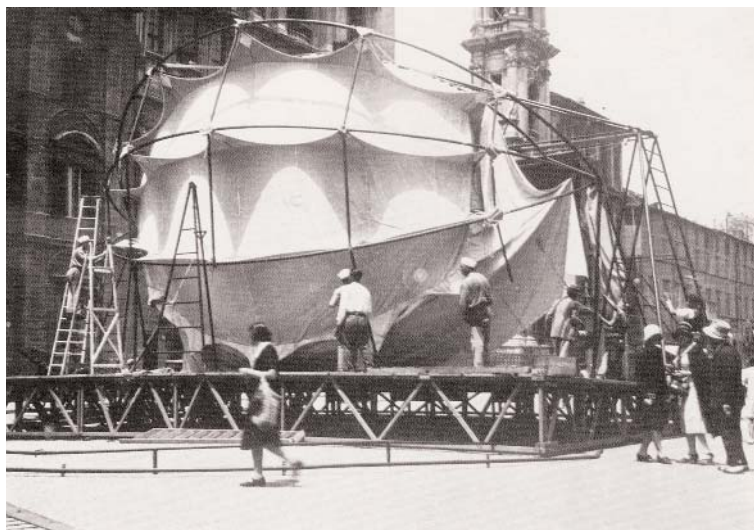
obtiene gracias a un sistema patentado en 1909. El corte del *Delphos* es tan sencillo como revolucionario y cada modelo es único, ya que la silueta la marca el cuerpo contenido en el vestido, que se sujeta con finos cordoncillos de hilos de seda y pequeñas cuentas de cristal de Murano.

EL TEATRO

La faceta que más éxito profesional y fama le aportó entre sus contemporáneos fue el teatro. Es este medio el que le ofrece la oportunidad de expresar su concepto de “arte total” y de exponer sus ideas estéticas. Con el objeto de conseguir la máxima perfección en las representaciones escénicas, investiga y crea toda una serie de nuevos artefactos, de los que vamos a destacar sólo dos, considerados como las mayores aportaciones del autor a este medio.

En 1901 patenta un sistema de iluminación escénica por luz indirecta, denominado *Sistema Fortuny*, basado en la reflexión de la luz e inspirado su comportamiento en la naturaleza. Consiste en una serie de lámparas de arco reflejan su luz en superficies esmeriladas, que a su vez se reflejan sobre la superficie que se ha de iluminar. Con este sistema se obtienen ventajas en relación a los anteriores: evita las sombras y los deslumbramientos, obtiene tonalidades y cambios de luz espectaculares y, además, ofrece la posibilidad de proyectar imágenes en el fondo del escenario.

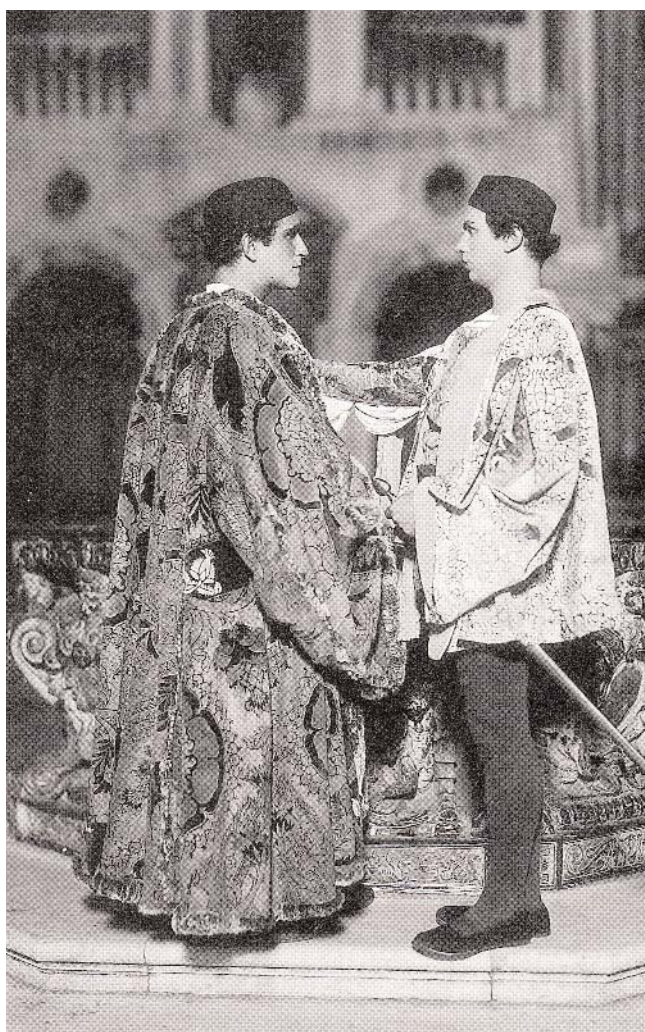
Como complemento del sistema anterior, desarrolla un nuevo sistema escenográfico, la *Cúpula Fortuny*, que consiste, *grosso modo*, en un armazón flexible fabricado en hierro,

Fotografía realizada por Mariano Fortuny durante la instalación de su Cúpula. París, 1929. Museo Fortuny, Venecia

con sección de esfera, que se recubre con dos telas impermeables. El objetivo de este dispositivo escenográfico es reproducir el cielo en el escenario, para dar una mayor credibilidad y realismo a los decorados. Otra de las aplicaciones que se le asignan es la optimización de la acústica, sobre todo en representaciones al aire libre.

Hemos de mencionar que la relación entre Fortuny y la indumentaria parte, en cierto modo, de su vinculación con el teatro y la creación de vestuarios. Éstos serán muy apreciados entre sus contemporáneos, puesto que conoce perfectamente el medio y adapta las creaciones de guardarropía a la comodidad de los actores, creando prendas y utilizando tejidos que les hacen más fácil su trabajo en el escenario. Por otra parte, investigó a cerca de las calidades plásticas y la reflexión de la luz sobre los tejidos, los colores y las decoraciones, las sensaciones de clarooscuro y de relieve.

Trajes de Fortuny para la representación Otelo en el *cortile* del Palacio Ducal de Venecia. 1934. Museo Fortuny, Venecia.

LA COLECCIÓN

El Museo del Traje. C.I.P.E alberga una extensa y valiosa colección que perteneció a Liselotte Höhs, discípula de Mariano Fortuny, y que fue adquirida a través del Ministerio de Cultura en el año 2003, por medio de una dación (pago de impuestos a través de la entrega de bienes culturales) realizada por INDITEX, S.A.

La colección está formada por 495 piezas de las que sólo una parte se expone en estas salas. Del total de las piezas, 248 son vestidos y tejidos diseñados por Fortuny. El resto pertenece a la iniciada por sus padres y continuada por él mismo y que contiene indumentaria histórica y tejidos procedentes de Europa, Asia y África.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Esta hopalanda fue diseñada por Fortuny en el verano de 1934, para la representación del *Otelo* de Shakespeare en el *cortile* del Palacio Ducal de Venecia, dirigida por Pietro

ANDREA MANTEGNA, La corte de los Gonzaga, (detalle) 1465-1474. Mantua, Palazzo Ducale

AGNOLO BRONZINO, Eleonora de Toledo con su hijo, ca. 1545. Florencia, Galleria degli Uffizi

Scharoff. Además de la elaboración del vestuario, tuvo a su cargo la dirección de iluminación de la obra. Posteriormente, en 1952, Orson Welles utiliza este vestuario para el rodaje de la película basada en la misma obra, cuya ambientación se sitúa en el Renacimiento veneciano, momento que intenta recrear la pieza, tanto en su hechura como en su decoración.

La hopalanda es una prenda “de encima”, de uso tanto masculino como femenino, que se utilizaba en el siglo XV y que se caracteriza por pliegues tubulares que recorren el delantero y la espalda. Solía realizarse en materiales ricos como terciopelos labrados, brocados..., y se forraba con piel en su interior, puesto que servía como prenda de abrigo. Otra característica de este tipo de prenda es la diversidad de sus mangas tanto en formas como en cortes. Su vistosidad y la utilización de ricos materiales indica el poder adquisitivo de las personas que la utilizaban.

Fortuny, basándose en un profundo conocimiento de la indumentaria de este periodo, los tejidos y las formas de confección, reinterpreta esta pieza con el fin de crear una atmósfera lo más fiel posible al momento en el que transcurre la obra. De esta manera, diseña una chaquetilla ajustada al cuerpo y cerrada en la parte anterior, que se ciñe en la cintura a base de pequeños frunces en el delantero y la espalda, para dar la idea de los pliegues tubulares ya comentados. Además, el forro de piel se limita al ribeteado en todo el perímetro de la hopalanda.

El tejido seleccionado para la confección de esta prenda es un terciopelo de seda, similar en textura y color a los brocados del Renacimiento veneciano, que Fortuny simplificará sustituyendo la labor de brocado por un estarcido en oro. Para elaborar la decoración, selecciona motivos de granadas y cardos, contenidos en una red romboidal de disposición vertical, motivos muy del gusto de la época renacentista.

CARMEN GONZÁLEZ RODAO

BIBLIOGRAFÍA

- DESCHODT, A.M.: *Mariano Fortuny: un malicien de Venise*. Regard, París. 1979.
- FUSO, S.: “El mago Fortuny” en *FMR* nº 70 pp. 105-128. 2003.
- LEHNERT, G.: *Historia de la moda del siglo XX*. Koneman, Barcelona. 2000.
- LUCIE- SMITH, E.: *Artes visuales en el siglo XX*. Equipo de Ediciones, Barcelona. 2000.
- NICOLÁS MARTÍNEZ, M. M.: *Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición*. Fundación Universitaria Española, Madrid. 2001.
- V.V.A.A.: *El Fortuny de Venècia*. Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona. 1984.
- V.V.A.A.: *Fortuny e Caramba: la moda a teatro. Costumi di scena, 1906-1936*. Cataloghi Marisilio, Venecia. 1987.
- V.V.A.A.: *Mariano Fortuny y Madrazo*. Mercado Puerta de Toledo, Madrid. 1988.

MODELO DEL MES. CICLO 2005

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 una versión abreviada de la conferencia.

Domingos, 12:30 h.
Duración: 30 minutos
Asistencia libre

Enero: Manto de la Orden de Carlos III
Por Alicia Gómez Gómez

Febrero: Vestido de Elsa Schiaparelli
Por Coco Cardona Suanzes

Marzo: 300 años de traje formal masculino
Por Pablo Pena González

Abril: Hopalanda para teatro, de Fortuny
Por Carmen González Rodao

Mayo: Traje de majo
Por Antonio Sánchez Luengo

Junio: Abanicos de los siglos XVIII y XIX
Por María Redondo Solance

Septiembre: Frac neoclásico
Por Carolina Notario Zubicoa

Octubre: Tejido plano de Fortuny
Por Lucina Llorente Llorente

Noviembre: Joyas en acero y strass
Por María Antonia Herradón Figueroa

Diciembre: Sombrillas del siglo XIX
Por Mercedes Pasalodos Salgado

MUSEO DEL TRAJE. C.I.P.E.
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040.
Teléfono: 915497150. Fax: 915446970
Departamento de difusión: difusion@mt.mcu.es
<http://museodeltraje.mcu.es>

