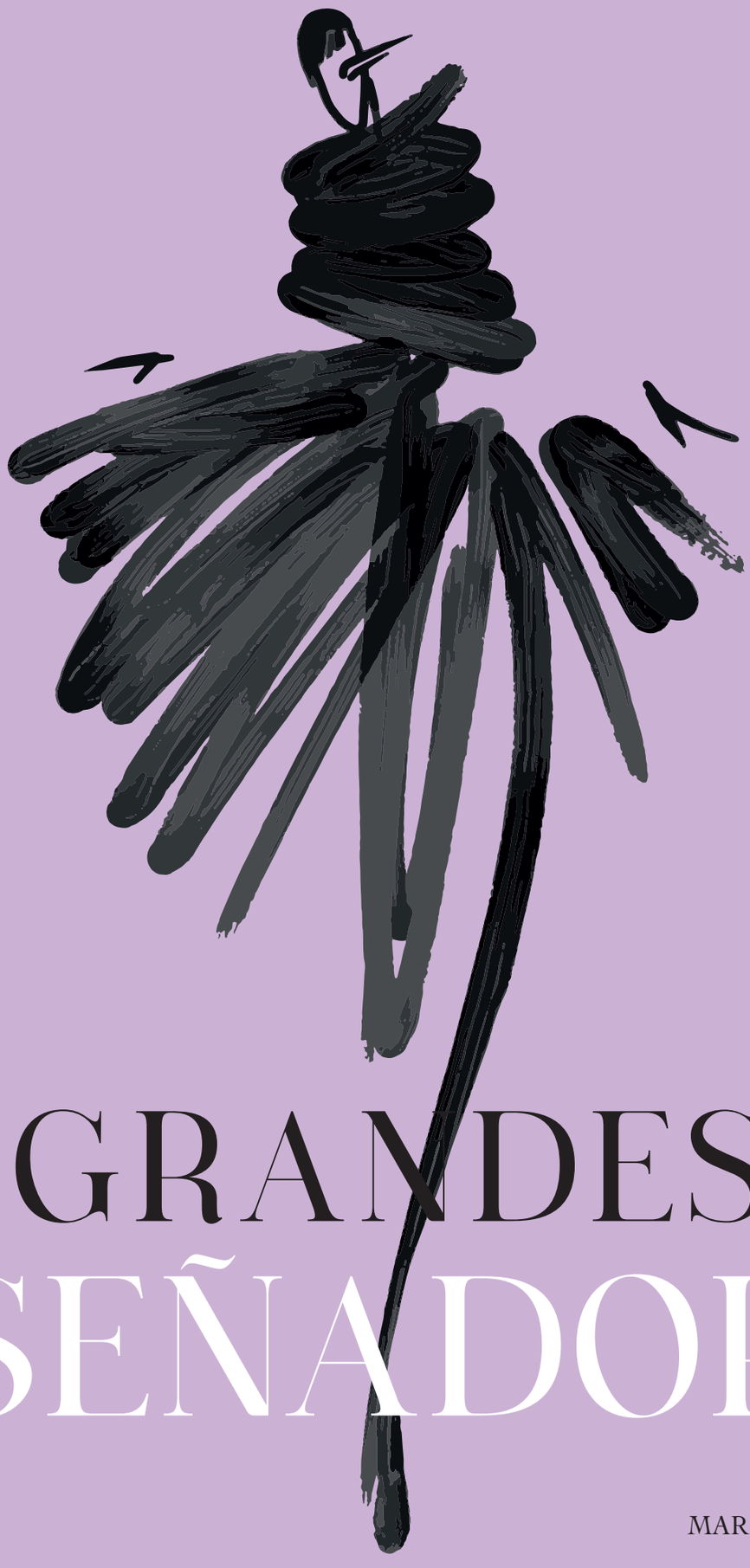
Figuras líderes de la moda y la alta costura

GRANDES DISEÑADORES

BLUME

MARIA LUISA TAGARIELLO

Título original *Masters of Fashion*

Edición Valeria Manferto de Fabianis, Giada Francia, Giorgia Raineri
Diseño Clara Zanotti
Traducción Rosa Cano Camarasa
Revisión de la edición en lengua española Estel Vilaseca Álvarez
Responsable del Área de Moda de LCI Barcelona
Coordinación de la edición en lengua española
Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2025

© 2025 Naturart, S.A. Editado por BLUME
Carrer de les Alberes, 52, 2.°, Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net
© 2024 White Star S.r.l., Milán (Italia)

ISBN: 978-84-10469-76-1
Depósito legal: B.13454-2025
Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C178000
FSC www.fsc.org

Figuras líderes de la moda y la alta costura

GRANDES DISEÑADORES

BLUME

MARIA LUISA TAGARIELLO

Contenido

Coco CHANEL página 10
Elsa SCHIAPARELLI página 20
Cristóbal BALENCIAGA página 28
Christian DIOR página 38
Emilio PUCCI página 48
Pierre CARDIN página 54
Hubert de GIVENCHY página 64
Roberto CAPUCCI página 76
VALENTINO página 86
Karl LAGERFELD página 100
Giorgio ARMANI página 114
Yves SAINT LAURENT página 128
Ralph LAUREN página 142
Vivienne WESTWOOD página 150
Yohji YAMAMOTO página 162
Gianfranco FERRÉ página 176
Gianni VERSACE página 186
Miuccia PRADA página 196
Jean Paul GAULTIER página 210
Martin MARGIELA página 222
DOLCE & GABBANA página 232
John GALLIANO página 246
Tom FORD página 258
Marc JACOBS página 270
Alexander McQUEEN página 280
Dries Van NOTEN página 290

6 Tras la muerte de Lee Alexander McQueen, Sarah Burton asumió la dirección creativa de la casa. La colección para otoño/invierno de 2011-2012, titulada *La reina del hielo y su corte*, muestra cómo compartía la visión del maestro.

INTRODUCCIÓN página 8 – AUTORA y CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS página 300

156 Vertiginosos tacones y maxiplataformas con estampado animal o decoradas con hojas doradas que envuelven los pies y las pantorrillas, en la pasarela de la colección para primavera/verano de 2014, en París.

Sin embargo, la intención era siempre la misma: romper el sistema y perseguir la libertad, dondequiera que eso llevara. La diseñadora lo hizo desde dentro. En 1982 diseñó su colección «Savage», a la que siguió «Nostalgia of Mud»: la integración de elementos decorativos y formas de diversas épocas y culturas pronto se convirtió en su seña de identidad. 1983 fue el momento de su célebre colección «Witches», que combinaba el lenguaje de la vanguardia artística neoyorquina de Keith Haring con el esoterismo prehistórico, mientras que 1986 fue testigo del «Mini Crini», que reinstauró una moda de enaguas y corsés victorianos que, hasta entonces, parecía destinada a permanecer definitivamente en el olvido. Dedicada al eclecticismo más radical, los experimentos de Westwood nunca parecieron, de hecho, amainar, y siguen vivos y vibrantes hasta hoy. Lo mismo ocurre con su ataque directo y casi entrañable a la autoridad: en 1989, posó para el Tatler disfrazada y maquillada como Margaret Thatcher, con un traje que la primera ministra británica había encargado, pero no había recogido. Y quién sabe si no disfrutó de un toque de placer sádico al ver a Naomi Campbell, entonces reina de la moda mundial, tropezar en la pasarela, en un desfile en 1993, calzada con unas plataformas «demasiado» altas incluso para ella.

157 *Bustier*, drapeados, cortes asimétricos y superposiciones, dobladillos inacabados, una mezcla de punk y moda victoriana, son algunas de las características esenciales del estilo Westwood. En la fotografía, un diseño de su colección para otoño/invierno de 2006-2007.

Westwood se implicó en movimientos sociales, civiles y políticos: transformó la moda en un medio para llamar la atención sobre el cambio climático, los derechos civiles, la independencia de Escocia, el vegetarianismo y la moda ética, aprovechando la visibilidad que ofrecía la pasarela para promover mensajes ecologistas, de apoyo al desarme nuclear, a la comunidad LGTBIQA+ y para llamar la atención de los medios de comunicación en sus batallas para *Active Resistence to Propaganda*.

190 Un boceto de Gianni Versace. Como un misterio que espera ser desvelado, su mujer ultrafemenina emerge del vórtice irreal de un vestido que la envuelve.

191 Naomi Campbell, musa y amiga de Versace, en la pasarela, durante la presentación de la colección para otoño/invierno de 1995-1996. Una lluvia de cristales es todo lo que lleva la Venus negra.

El personalísimo enfoque del diseñador quedó patente de inmediato en el escenario: incompleto al principio, pero ya con toda su fuerza. La intensidad de su fuerza expresiva resultó chocante porque era precisamente lo que constituía su moda; sacudía y perturbaba los cánones del buen gusto en el vestir y la seguridad de una planificación cuidadosa, con una estética sexi y exuberante, que las «señoras» nunca antes se habían creído siquiera capaces de tomar en consideración.

Sus creaciones se dirigían a una mujer consciente de sí misma y abierta, dueña de sus propios medios y orgullosa de su poder de seducción, a la vez atractiva, pero en absoluto subyugada a su propia fragilidad. En resumen, una mujer fuerte en su supuesta vulnerabilidad. El *leitmotiv* de lo que se convertiría en su estilo inimitable —a pesar de sus esfuerzos— podía leerse ya entre líneas.

Su visión magistralmente sesgada y conscientemente distorsionada de la historia del arte y la arquitectura eran evidentes: una pasión por la cultura clásica que, sin embargo, permitía una influencia de la antigua Grecia (hizo de la figura mitológica de Medusa el sello de la marca), los excesos redundantes del barroco, pero también la modernidad del arte pop, en un triunfo de un arte decorativo potencialmente esquizofrénico que rozaba lo *kitsch*, sin nunca llegar a serlo. Los materiales más dispares se yuxtaponían con libertad; los colores más chillones se emparejaban a la fuerza. Las técnicas clásicas de la sastrería, empezando por el drapeado, se reinventaron con curiosidad y un interés por lo espectacular.

Hizo su aparición triunfal en la pasarela el orotón, su emblemática malla metálica, el punto futurista que se convertiría en algo que «había que tener» exclusivo de la casa, después de 1981, y la introducción de la cultura punk y rock, que alcanzaría su punto álgido en uno de los diseños más icónicos del siglo xx, un vestido negro «sujeto» por docenas de grandes imperdibles dorados.

252 Una creación de John Galliano de la colección para otoño/invierno de 2005-2006 de Dior. Un viaje entre ángeles de fantasía que comienza y termina con un coche de caballos.

253 La colección para otoño/invierno de 2004-2005 de John Galliano fue un espectáculo colorista y psicodélico, cargado de referencias. La tribu yemení, que Galliano consideraba su fuente de inspiración, junto con los corsés y las crinolinas, dio vida a majestuosos trajes de costura de estilo gitano.

Coco CHANEL
Elsa SCHIAPARELLI
Cristóbal BALENCIAGA
Christian DIOR
Emilio PUCCI
Pierre CARDIN
Hubert de GIVENCHY
Roberto CAPUCCI
VALENTINO
Karl LAGERFELD
Giorgio ARMANI
Yves SAINT LAURENT
Ralph LAUREN
Vivienne WESTWOOD
Yohji YAMAMOTO
Gianfranco FERRÉ
Gianni VERSACE
Miuccia PRADA
Jean Paul GAULTIER
Martin MARGIELA
DOLCE & GABBANA
John GALLIANO
Tom FORD
Marc JACOBS
Alexander McQUEEN
Dries van NOTEN

BLUME

MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C178000
www.fsc.org

ISBN 978-84-10469-76-1
9 788410 469761