

Novedades Library

biblioteca novelties

ReseñasReviews

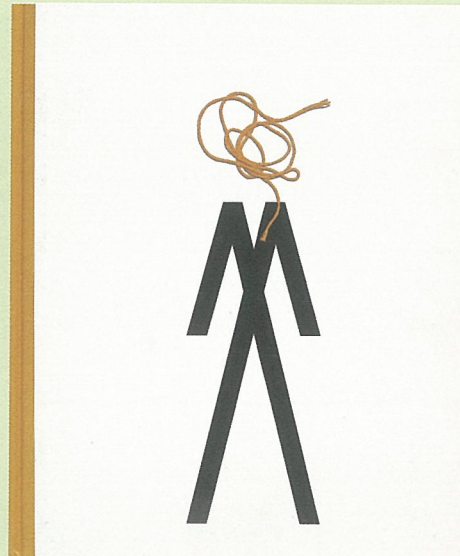
Tras el espejo. Moda española.

V.V.A.A. / (Various authors)
D.DI Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la
Innovación / Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003.
ISBN: 84-922587-2-1

Editado con motivo de la exposición homónima celebrada en el Centro de Arte Reina Sofía entre junio y septiembre de 2003, y con el objetivo de dar relieve a la moda creada en España.

Tras múltiples introducciones institucionales, una primera parte recoge los artículos que firman los integrantes del Comité de Expertos de la exposición, y que entendemos que ha sido la base sobre la cual se ha realizado la selección y organización de los materiales de la misma: Gonzalo Suárez, Chiara Arroyo, Víctor Fabregat, Pedro Mansilla, Jesús María Montes-Fernández, Pedro Narváez, Gervasio Pérez y Jorge Wagensberg. De todos ellos, hay que destacar dos especialmente: el de Jorge Wagensberg (lúcido –como siempre–, contundente y magistral) y el de Víctor Fabregat (las cuentas, los datos y los retos). En sus artículos, Pedro Mansilla nos ofrece un recuento ágil de las ilusiones de la moda en nuestro país, desde la postguerra hasta épocas recientes, y Jesús María Montes, una reflexión honesta sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de la moda.

La parte central de la obra contiene el catálogo de la exposición, que prioriza el impacto estético y la autoría de las creaciones, minimizando la información sobre cada una de ellas: es importante saber quién es quién, y quién está trabajando detrás de los productos que

The book of the exhibition of the same name (*Through the mirror: Spanish fashion*) held at the Reina Sofia Art Centre from June to September 2003.

After a great many institutional prefaces and introductions, the first section of the book comprises articles by the members of the exhibitions' Committee of Experts, who were presumably in charge of selecting and organizing the exhibits: Gonzalo Suárez, Chiara Arroyo, Víctor Fabregat, Pedro Mansilla, Jesús María Montes-Fernández, Pedro Narváez, Gervasio Pérez and Jorge Wagensberg. Two of the pieces stand out: the essays by Jorge Wagensberg (lucid as ever, forceful, and accomplished) and by Víctor Fabregat, who gives details on the accounts, general information, and outlines the challenges ahead). Pedro Mansilla offers a skilful overview of fashion in this country from the post-war period to the present day, and Jesús María Montes presents an honest reflection on the role of the media in the promotion of fashion.

The central part of the book reproduces the exhibition catalogue, laying emphasis on the aesthetic impact of the pieces and their

identificamos por una marca. Abre capítulo una breve referencia histórica (1940/2000) y sigue una serie de bloques dentro de los cuales se articulan prendas, complementos, fotografía de arte y creación publicitaria.

Finalmente, el libro recoge una serie de manifestaciones sobre la moda, firmadas por personajes relevantes de la vida pública del país. Su lectura no tiene desperdicio.

En conjunto, *Tras el espejo* supera con dignidad un requerimiento harto difícil. Y, sin embargo, falta algo. Falta el futuro. Un futuro que no depende sólo de la creatividad de las generaciones jóvenes, de la capacidad de las empresas o los planes de comunicación, sino de las opciones políticas que se tomen, en España y en Europa, sobre una industria globalizada en un mundo cada vez más desigual.

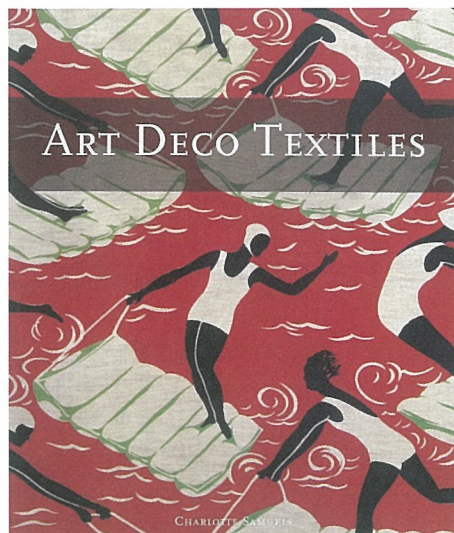
authorship, though relatively little information is given on the pieces themselves; it is important to know who is who, and who is behind the products identified by a trademark. The chapter opens with a brief historical account of the 1940-2000 period and continues with sections on clothing, accessories, art photography and advertising.

The book ends with a series of pronouncements on fashion made by leading public figures in Spain. Don't miss them.

Overall, "Tras el espejo" does the job it set out to do. Nonetheless, something is missing, and that something is the future. A future that will depend not only on the creativity of the younger generations, the ability of firms to respond to emerging needs but on the measures implemented at political level, both in Spain and in Europe, with regard to a globalized industry in an increasingly unequal world.

Art Deco Textiles.

Charlotte Samuels
Victoria & Albert Publications, 2003
ISBN: 1 85177 3924

Dentro de las infinitas colecciones del V & A se conserva una excelente selección de textiles Art Deco que han dado lugar recientemente a la exposición "Art Deco 1910-1939". El volumen se añade a la serie de monografías del museo que podrían calificarse de atlas visuales por la cantidad y calidad de sus imágenes y la exactitud de la sucinta información que las acompaña. En este caso, se nos ofrece un viaje a lo largo de 110 obras maestras de la creación textil: estampados, jacquards y diseños originales destinados a indumentaria, complementos y decoración de interiores: tapicerías, alfombras y colgaduras.

Among its fascinating range of collections the V & A has an excellent selection of Art Deco textiles which have recently been on display in the exhibition "Art Deco 1910-1939". This volume is the latest in a series of publications that can be described as visual atlases due to the quantity and quality of the images they contain and the information provided in the texts. The book takes us on a tour of 110 masterpieces of textile creation: prints, jacquards and original designs for clothing, accessories and interior decoration: tapestries, hangings, and rugs.

El texto de Charlotte Samuels nos introduce en esta época efervescente, seducida por todo tipo de exotismos, partida por una guerra, hundida por una crisis mundial y estimulada por las novedades tecnológicas y la mayor capacidad de consumo de las nuevas clases medias. La introducción de las primeras fibras sintéticas y las mejoras en los sistemas de tejer y estampar hicieron más asequibles los precios, coincidiendo con una fuerte renovación estética que significó la última gran etapa de colaboración fructífera entre artistas –pintores e ilustradores– y empresas textiles. Forzosamente hay que referirse a Mackintosh, Viena y el Wiener Werkstätte como arranque de las primeras líneas renovadoras, tras las que toman protagonismo Francia y la figura de Poiret –no precisamente como modista sino como responsable del Atelier Martine, creado a imagen de las experiencias austríacas y el primero que contrató los servicios de Raoul Dufy antes de que Bianchini Férier se lo quitara, ya en 1930–.

La colección del V & A y el texto de Samuels ponen en paralelo la evolución francesa y la que se produjo en Inglaterra y Estados Unidos, inspirada en gran parte en la primera pero con particularidades y ritmos distintos en su propio camino hacia la abstracción y el cubismo. La selección de piezas es magnífica, y reúne los nombres más emblemáticos relacionados con una etapa creativa aún poco conocida pero que cada vez despierta más interés.

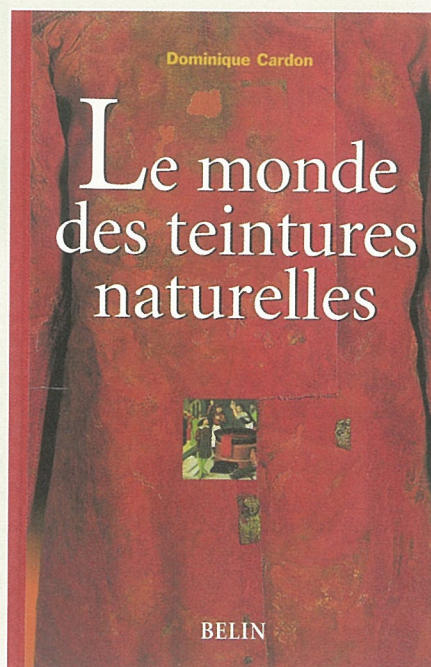
Charlotte Samuels' text brings alive this effervescent era, seduced by the exoticism of far-off countries, brutally interrupted by war, devastated by world recession and spurred by technological breakthroughs and the purchasing power of the new middle classes. The introduction of the first synthetic fibres and the advances in weaving and printing procedures brought down prices, and coincided with a period of aesthetic renewal that marked the last great era of collaboration between artists – painters, illustrators – and textile firms. Mackintosh, Vienna and the Wiener Werkstätte were the proponents of the initial stages of this renewal, followed by the French, and especially by Poiret: not in his role as a fashion designer, but as the founder of the Atelier Martine, which he set up on his return from Austria. He was the first to hire Raoul Dufy, later appropriated by Bianchini Férier in 1930.

The V & A collection and Samuels' text compare and contrast the evolution of the movement both in France and in Britain and the US, where Art Deco was inspired to a large extent by French models but developed particular characteristics of its own on the path towards abstraction and cubism. The choice of pieces is magnificent, and brings together the most famous names of a creative era of which relatively little is known but which is arousing more and more interest every day.

Le monde des teintures naturelles.

Dominique Cardon
Éditions Bélin, 2003
ISBN: 2-7011-2678-9

El libro de la tintura, en mayúsculas. Un volumen esperado, largamente trabajado por la autora y que se añade a su ya importantísimo currículo como investigadora del CNRS. Un libro más inusual de lo que debiera ser la bibliografía científica, por cuanto reúne métodos y resultados de distintos campos científicos –química, historia, técnicas textiles,

botánica y zoología-. Un libro perfecto en su presentación y en su organización interna, con un sistema de imágenes, citas y reenvíos muy bien resuelto incluso gráficamente. Una obra de referencia que refleja la personalidad de Dominique Cardon tanto por lo que respecta a su altísimo rigor científico como a su gran humanidad.

La obra se presenta en tres partes: En *El arte de la tintura* se dedica una completa introducción a las distintas técnicas de tintura aplicada al textil y todo un capítulo al descubrimiento de los mordientes y el dominio de sus técnicas. A continuación, *Las plantas tintóreas* nos ofrece un repertorio vegetal organizado según las gamas de color. Cada planta se presenta con el nombre científico y el popular (con traducción al inglés, alemán, italiano y español), una o varias imágenes de la planta y sus partes tintóreas, la descripción, su hábitat en el mundo, la época de cosecha, los principios colorantes, los procesos de tinte sobre diferentes materias textiles, la producción y explotación a lo largo de la historia y su contexto general. Todo ello acompañado de referencias arqueológicas e ilustraciones que en sí mismas ya son un resumen de la historia de las técnicas textiles en el mundo.

El mismo esquema se repite en *Los animales tintóreos: moluscos de la púrpura e insectos de tinte rojo*. Siguen un apéndice sobre *Grupos de colorantes, estructuras químicas*, que recoge la química de todos los colorantes mencionados en los capítulos anteriores, una extensísima bibliografía (organizada según las partes del libro) y un índice por especies y por nombres populares.

Y cierra el libro un epílogo que no conviene pasar de largo: el testimonio de la autora sobre la necesidad de investigar, de trabajar en equipo desde distintas disciplinas para conocer la diversidad de nuestro planeta y el uso que de ella han hecho los hombres de distintas épocas y entornos culturales. Asimismo, en un momento de seria reflexión sobre recursos sostenibles, la autora pone especial énfasis en el hecho de que las fibras y los tintes naturales representan una opción de futuro sobre la que habría que trabajar.

This is the book of dyeing *par excellence*. This long-awaited volume is the latest addition to Dominique Cardon's highly impressive curriculum vitae as a researcher at the CNRS. It brings together methods and results from a range of scientific fields: chemistry, history, textile technology, botany and zoology. Perfectly presented and organized, with a well-designed system of images, quotes and links, this is a work of reference that reflects the personality of Dominique Cardon and does justice to her stature as a scientist, humanist and human being.

The work is divided into three parts. The section *The art of dyeing* is a thorough introduction to the various dyeing techniques applied to textiles and an entire chapter on the discovery of mordants and the mastery of mordant techniques. Next, *Plants and dyestuffs* offers a repertoire of plants according to colour ranges. For each plant the scientific and popular names (with translations into English, German, Italian and Spanish) are given, along with one or more images of the plant and the parts from which the dye is extracted, descriptions, the plant's habitat, its harvest time, the main colours, the dyeing procedures on various textile materials, and its production and exploitation through history. All this is accompanied by archaeological references and illustrations which are in themselves a summary of the history of textile techniques throughout the world.

The section *Animals and dyestuffs: molluscs for purple and insects for red* has the same structure. This is followed by an appendix on *Groups of colouring agents, chemical structures*, which presents the chemistry of all the dyestuffs mentioned in the previous chapters, an extremely full bibliography (organized in accordance with the sections of the book) and an index according to species and popular names.

The book finishes with an epilogue which should not be missed. It is the authoress' testimony to the need for research, for a multidisciplinary approach to learn more about the diversity of our planet and how men of different eras and different geographical surroundings have learnt to use it. At a time of serious reflection on sustainable resources, natural fibres and dyestuffs represent an option for the future that deserves further research.