

SKETCHING FASHION

*Revisión de estilo: Silvia Senz
Diseño: Lucy Victoria Davis*

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

*© de los textos:
Laia Beltran Querol y Lucy Victoria Davis
© de esta edición:
Editorial GG, SL, Barcelona, 2023*

*Printed in Spain
ISBN: 978-84-252-3382-1
Depósito legal: B. 6174-2023
Impreso por: Egedsa*

*Editorial GG, SL
Via Laietana 47, 3.º 2.ª, 08003 Barcelona, España. Tel.: (+34) 933 228 161
www.editorialgg.com*

Este libro se ha impreso en papel fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con altos estándares ambientales, garantizando una explotación de los recursos sostenible y beneficiosa para las personas. También para generar un menor impacto, hemos dejado de retractilar nuestros libros. Con estas medidas, queremos contribuir al fomento de una forma de vida sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

*Créditos de imágenes:
Todas las imágenes de este libro están acreditadas en la página 221.*

SKETCHING FASHION

Una historia práctica
de la ilustración de moda

www.editorialgg.com

Laia Beltran Querol
Lucy Victoria Davis

GG

ÍNDICE

EL PODER DE UN TRAZO	6
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN DE MODA	10
SIGLO XVI: UNA NUEVA VISIÓN	12
SIGLO XVII: EL SALTO A LA PRENSA	20
SIGLO XVIII: TIEMPO DE CAMBIOS	24
SIGLO XIX: MUJER Y CONSUMO	28
SIGLO XX: LA EDAD DE ORO	34
SIGLO XXI: LA ERA DIGITAL	56
PALABRA DE ARTISTAS	59
COLABORADORES, BIBLIOGRAFÍA Y CRÉDITOS	220
AGRADECIMIENTOS	223

EL PODER DE UN TRAZO

«Un trozo de hilo puede desencadenar un mundo.» Esta cita del artista catalán Joan Miró para referirse a los espectaculares tapices que desarrollaba con el tejedor Josep Royo viene que ni pintada para empezar este libro. Solo necesita una pequeña adaptación: «El trazo de un lápiz puede desencadenar un mundo». Seguro que muchos ilustradores de moda suscribirían estas palabras. Y quien dice lápiz, dice tinta, acuarela, rotulador, carboncillo, pastel o cualquier otro material o técnica que le permita dar forma a aquello que ronda por su cabeza. Algunos de ellos ni tan siquiera necesitarían una hoja de papel para dejar volar su imaginación. Hoy en día es más que suficiente un ordenador y un *software* con buenos programas gráficos. Precisamente, en este abanico de opciones reside la riqueza de la ilustración de moda contemporánea. ¡Tiene tantas caras como artistas estén dispuestos a representarla!

Sketching Fashion, el libro que tienes entre manos, es un viaje en dos etapas. En la primera, sobrevolamos un mapa inmenso que arranca en pleno

Renacimiento, cuando los grabados se convirtieron en el primer medio de reproducción gráfica de la indumentaria. Su progresiva aparición en las incipientes revistas literarias de finales del siglo XVII cimentó un nuevo estilo de vida para los lectores europeos de clase acomodada. En el siglo XIX, hasta Charles Baudelaire era consciente del poder de influencia de las refinadas láminas de moda que mostraban las novedades en vestidos y accesorios con profusión de detalles. En palabras del poeta francés, eran, ni más ni menos, que «la encarnación de la moral y el sentimiento estético de su tiempo».

Nuestro vuelo ligero continúa con el *boom* de la ilustración de moda en las primeras décadas del siglo XX, gracias al talento de George Barbier, Georges Lepape, Erté, Eduardo García Benito y René Gruau, entre muchos otros. Su cénit artístico coincidió con la eclosión de la fotografía, que desde finales del siglo XIX se había infiltrado sigilosamente en las revistas de moda. A partir de las décadas de 1940 y 1950, la ilustración fue relegada de las portadas de

las cabeceras de prestigio. Artistas de la talla de Kenneth Paul Block tuvieron que conformarse con ilustrar las páginas interiores y las campañas publicitarias que aún no habían caído en manos de la fotografía. Pero el carácter cíclico de la industria –y la aparición de revolucionarios como Antonio Lopez en las décadas de 1960 y 1970 y Tony Viramontes en la de 1980– volvieron a poner la ilustración de moda en el punto de mira. El advenimiento de la era digital y su brutal capacidad de propagación ha sido el espaldarazo definitivo para que esta disciplina artística recupere el prestigio y la visibilidad de la que gozó durante su edad de oro.

Blair Breitenstein, Cecilia Carlstedt, Rebecca Coltorti, Lara Costafreda, Lucy Victoria Davis, Bil Donovan, David Downton, Malika Favre, Alessandra Genuardo, Richard Haines, Ángel Hernández, Bijou Karman, Richard Kilroy, Jordi Labanda, Prince Láuder, Jacky Marshall, Vincent Moustache, Gladys Perint Palmer, Antonio Soares, Sandra Suy e Hiroshi Tanabe: la segunda etapa de *Sketching Fashion* la confi-

guran nombres y apellidos relevantes que trabajan en diferentes partes del mundo. No nos limitamos a sobrevolar las trayectorias y las técnicas de estos 21 artistas, sino que aterrizamos en ellas para mostrar cómo de ecléctica es la ilustración de moda contemporánea: además de representar y de influenciar, también es pura expresión artística. Así lo sintió Yves Saint Laurent un día de 1976 ante la miríada de dibujos que más tarde conformaría su colección de alta costura *Óperas - Ballets russes*: no trataban tanto de la mujer moderna, de su armario y de sus necesidades, como de una exaltación de la belleza y de la extravagancia. ¿Qué es, si no, la ilustración de moda?

«Para el artista, dibujar es descubrimiento. Y esto no es solo una frase ligera. Es literalmente cierto.» John Berger en *Drawing is Discovery* (1953).

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN DE MODA

A lo largo de la historia de la civilización, la indumentaria siempre ha sido representada: en las paredes de una cueva del Neolítico, en los bajorrelieves egipcios, en las esculturas griegas, en los mosaicos romanos, en los vitrales góticos, en las sedas chinas, en los tapices renacentistas y, por supuesto, en los grabados, los lienzos, los códices, los libros, la prensa, las pantallas... Esta variada representación gráfica de carácter universal ha aportado luz sobre diferentes maneras de vivir en diferentes lugares y en diferentes momentos de la historia. Porque todos vestimos y es así como hemos sido –y como somos– representados.

La ilustración ha sido una herramienta rica y eficaz para representar la indumentaria de los últimos cinco siglos.

www.editorialgg.com

Antonio

BLACK

XVI

SIGLO XVI UNA NUEVA VISIÓN

Durante el Renacimiento, la vieja Europa cambió radicalmente: se crearon ciudades-Estado, se consolidó la alta burguesía y se abrieron nuevas rutas terrestres y marítimas. Este intenso intercambio comercial, sumado a los avances de la imprenta, propició que a finales del siglo XVI se editaran las primeras recopilaciones de grabados y de xilografías en las que se representaban la indumentaria y las costumbres tanto de ciudades y regiones europeas como de territorios lejanos. Estos libros de trajes –formados por láminas coloreadas a mano, acompañadas de breves textos descriptivos– no tenían la voluntad de mostrar ninguna moda, sino de documentar la heterogeneidad y la variedad de las sociedades de la época.

A lo largo de su prolífica carrera, el pintor y grabador alemán Albrecht Dürer (1471-1528) se sintió muy atraído por la indumentaria, como dejó patente en muchas ocasiones. En este dibujo a pluma de juventud, fechado en 1496 y que se conserva en el Städel Museum de Frankfurt, compara la vestimenta de una mujer de Nuremberg (a la izquierda) con otra de Venecia, dos ciudades en las que residió y cuyo estilo de vida idealizó en su obra.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](#)

SKETCHING FASHION

Una historia práctica
de la ilustración de moda

Laia Beltran Querol
Lucy Victoria Davis

GG

Sketching fashion
Laia Beltran Querol
Lucy Victoria Davis

www.editorialgg.com