

MODA para todos

En el año 1966 Yves Saint Laurent abrió su primera tienda en París, en la rive gauche. Allí lanzó la primera colección *prêt-à-porter*, término que en español significa "lista para llevar".

Frente a la alta costura, ropa hecha a medida y de diseño exclusivo, el *prêt-à-porter* ha permitido producir prendas de moda en serie y llegar a un mayor número de mujeres, al ser más baratas.

A partir de entonces, Yves Saint Laurent trabajaría el doble, creando cuatro colecciones al año: dos de alta costura y otras dos de *prêt-à-porter*. En seguida le imitaron los otros grandes modistos.

Después de la de París, Yves Saint Laurent abrió tiendas en Nueva York, Tokio, Moscú... En los años 80 la firma contaba con miles de trabajadores repartidos por todo el mundo.

"Quiero que todos sepan el respeto que merece este oficio, que no consiste tanto en hacer arte, cuanto en la necesidad que tiene un artista de existir"

Yves Saint Laurent

¿Sabías que...?

Rive gauche significa "el margen izquierdo del río". En el margen derecho se encontraban los palacetes y los lugares más emblemáticos de la ciudad. También allí estaba la rue Saint Honoré, la calle de los modistos de la alta costura. Sin embargo, el margen izquierdo del Sena era un lugar habitado por los bohemios (poetas, artistas e intelectuales). Yves Saint Laurent, como diseñador transgresor que era, prefirió este lugar para abrir su tienda. ¡Logró que las mujeres más elegantes de París cruzaran el río y fueran al barrio bohemio para comprar en su "boutique"!

Y a ti, ¿qué te inspira?

Igual que Yves Saint Laurent se inspiró en el Arte o en lugares exóticos, tú puedes dibujar una colección de moda inspirada en lo que más te guste, los animales, los aviones, el agua, el fuego... ¡A ver qué se te ocurre!

Conjunto largo de noche
Colección de alta costura
Otoño-invierno de 1977
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
/ Photo A. Guirkingner

FUNDACIÓN MAPFRE En colaboración con

Fondation
PIERRE BERGÉ
YVES SAINT LAURENT

YVES SAINT LAURENT

Del 6 de octubre de 2011 al 8 de enero de 2012

Salas de Exposiciones RECOLETOS, Paseo de Recoletos, 23, 28004 Madrid

Gabinete Pedagógico Instituto de Cultura FUNDACIÓN MAPFRE
Textos: María Arango y María Brañas. Diseño gráfico: Mar Ferrero.
Información y reservas: 91 323 28 72
www.fundacionmapfre.com

VISITAS-TALLER FUNDACIÓN MAPFRE

YVES SAINT LAURENT

Retrato Yves Saint Laurent
©Pierre Boulat courtesy Association Pierre et Alexandra Boulat

Yves Saint Laurent fue un brillante modisto francés que revolucionó la moda femenina.

Había nacido en 1936 en Orán, por entonces colonia francesa de Argelia, dentro de una familia de la alta burguesía.

Desde pequeño a Yves Saint Laurent, le gustaba leer revistas de moda, como *Vogue*, y en sus juegos imaginaba tener su propia casa de costura en la *Place Vendôme*, una de las más elegantes de París.

Cuando terminó el bachillerato se trasladó a París para estudiar *alta costura*. Muy pronto Christian Dior, uno de los modistos más famosos de todas las épocas, se fijó en él y le contrató para trabajar como director artístico de la firma.

En 1958, con apenas 22 años, y después de la muerte repentina de Dior, Yves Saint Laurent presentó ante el público su primera colección llamada *Trapezio*. Obtuvo un gran éxito y a partir de ese momento se convirtió en la gran figura del diseño de moda. La sociedad estaba cambiando y Saint Laurent consideraba que los diseños de Dior eran demasiado clásicos para la mujer, así que la siguiente colección que lanzó fue tan moderna y diferente que recibió numerosas críticas, y fue despedido de Dior.

Entonces decidió fundar su propio taller junto con su amigo y empresario Pierre Bergé: nace entonces Yves Saint Laurent, una marca que ha revolucionado por completo la moda femenina.

Yves Saint Laurent ha vestido a las estrellas de cine más famosas de nuestra época. También ha sido el primer modisto del mundo que ha expuesto sus obras en un museo y el primero en crear las prendas femeninas más importantes del vestuario actual: el *esmoquin*, el traje pantalón, los *shorts*, la *sahariana*, el mono o *jumpsuit*... Veamos los logros que le han hecho tan famoso.

¿Has intentado alguna vez hacer un vestido a tus muñecas?

Busca retales en tu casa y ponte manos a la obra, ¡los calcetines desparejados y las medias estropeadas son la mejor materia prima!

Portadas revista Vogue
1946 y 1947
Colección particular

YVES SAINT LAURENT

Una leyenda de la moda

En los años 60, cuando Yves Saint Laurent crea su firma de moda, la sociedad estaba cambiando y las mujeres empezaban a salir del ámbito doméstico para convertirse en profesionales. El diseñador se dio cuenta de que las prendas femeninas debían renovarse y ponerse al servicio de este nuevo tipo de mujer. Comenzó la revolución Yves Saint Laurent.

¡Fíjate bien!

En **1962** lanzó con gran éxito su primera colección: en ella aparecen prendas como la blusa marinera y el trench-coat (gabardina). ¡Las vestimentas de los marineros y de los soldados de la Primera Guerra Mundial son su fuente de inspiración!

Aparecen también las **botas mosqueteras**, que se repetirán en muchas otras colecciones y que hoy continúan de moda.

Botas mosqueteras

1966 fue un año de gran creatividad: lanzó el primer **esmoquin** femenino. Ésta será una de sus prendas más recurrentes, que adaptará a vestidos cortos y largos, bermudas, bombachos...

También de estos años son la **sahariana** -inspirada en la vestimenta de los exploradores de safaris-, el traje pantalón y el primer **jumpsuit**, inspirado en los monos de los obreros. También diseñó el primer **blusón**, basado en la vestimenta que utilizaban los campesinos. Yves Saint Laurent buscaba la comodidad y la libertad en estas prendas, sin renunciar a la elegancia y el glamour.

Conjunto corto de día
Colección rive gauche
Primavera-verano de 1968
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

Esmoquin pantalón.
Colección de alta costura
Otoño-invierno de 1966
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

*El **Esmoquin** es el traje de etiqueta masculino para lucir en fiestas nocturnas. Su origen se remonta al siglo XIX y se dice que lo utilizaban los caballeros británicos para fumar (smoke=fumar, de ahí su nombre). Ojo, no se utiliza en las ceremonias, por lo que no lo verás en una boda, pero sí en la entrega de los Oscars o en una fiesta elegante.

1971 es el año de la **colección del escándalo**, un conjunto de prendas inspiradas en los años de la II Guerra Mundial. Esta colección fue totalmente rechazada en los salones de moda y recibió muchas críticas por parte de los periodistas, y sin embargo triunfó en la calle, donde puso de moda elementos que hoy vuelven a verse: zapatos de plataforma, vestidos muy cortos, hombreras, maquillaje provocador...

Abrigo corto de noche
Colección de alta costura
Primavera-verano de 1971
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

El año **2002** decidió retirarse y puso fin a 40 años de moda. Presentó entonces su última colección en la que recordaba los momentos más brillantes de su trayectoria.

Vestido largo de noche
Colección de alta costura
Primavera-verano de 2002
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

¿Sabías que...?

A Yves Saint Laurent no le gustaba viajar pero, a través de libros de otros países o culturas, realizaba viajes imaginarios. Muchos de sus diseños más exóticos están inspirados en estos viajes a la India, África, España... Sin embargo, sí que viajó en varias ocasiones a Marruecos, donde tenía una casa. De este país le deslumbraban los colores.

Su fascinación por el color está presente en los últimos años de su carrera, en los que aparecen diseños con combinaciones de tonos intensos que hasta entonces se consideraban de mal gusto en la alta costura: **negro-azul, amarillo-rosa...**

Conjunto largo de día
Colección rive gauche
Primavera-verano de 1991
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

Compara estos diseños, ¿cuál te parece más cómodo?

El New Look de Dior:

La colección Trapecio de Yves Saint Laurent:

Marca la cintura de avispa. Las mujeres necesitan corsé

Faldas de gran amplitud

Libera la cintura de la mujer, quitando ballenas y corsés.

YVES SAINT LAURENT y el arte

Yves Saint Laurent fue un gran coleccionista de obras de arte. A lo largo de su vida reunió una gran colección. Uno de los cuadros más famosos es un retrato que le hizo su gran amigo Andy Warhol.

Su diálogo con el arte fue constante, realizando multitud de trajes inspirándose en artistas como Picasso, Van Gogh, Mondrian, Matisse...

Sus « vestidos-escultura », en colaboración con la artista Claude Lalanne, ponen de manifiesto esta unión entre el arte y la moda.

Vestido largo de noche
Colección de alta costura
Otoño-invierno de 1969
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger

Yves Saint Laurent ha sido el primer modisto que ha podido ver sus trajes expuestos en un museo: en 1983 el Metropolitan Museum de Nueva York le dedicó una exposición y después le siguieron otros museos, como el Museo de Bellas Artes de Pekín, el Petit Palais de París y ahora la Fundación MAPFRE

Vestido corto de cóctel
Homenaje a Piet Mondrian
Colección de alta costura
Otoño-invierno de 1965
©Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / Photo A. Guirkinger