

LA MODA EN PORTADA

EDUARDO GARCÍA BENITO

Exposición temporal Mayo – Julio 2013

Ciclo “Museo y Moda: Encuentros en la Casa Lis”

Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis. Salamanca

'LA MODA EN PORTADA: EDUARDO GARCÍA BENITO' (17 MAYO-20 JULIO)

El **Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis (Salamanca)** incluye en su programa de actividades para el año 2013 un ciclo dedicado a la Moda denominado "*Museo y Moda: Encuentros en la Casa Lis*" que tendrá lugar entre los meses de Marzo y Octubre.

El ciclo consta de conferencias, exposiciones, talleres y presentaciones que cuentan con la presencia de diseñadores, periodistas, escritores y expertos en Moda de gran relevancia, tanto en nuestro país como a nivel internacional. El programa dio comienzo en Marzo con la presencia de Oscar Scopa, Lorenzo Caprile y Espido Freire como conferenciantes y la presentación de los diseños de Miguel Palacio, Luby&Lemerald, Alma Aguilar y Juan Vidal, piezas que ya forman parte de la exposición temporal colectiva "Creadores de Moda" que irá conformándose durante todo el ciclo.

La protagonista de estos Encuentros de Moda en la Casa Lis es la moda del primer tercio del s.XX y en este contexto, Eduardo García Benito es uno de los artistas que mejor representa en su obra la estética Art Déco. Por ello, el 17 de Mayo se inauguró la exposición temporal "La Moda en portada: Eduardo García Benito" con 20 portadas de revistas internacionales ilustradas por el artista y cedidas en préstamo por la Diputación de Valladolid, así como un óleo de Benito sobre el matrimonio compuesto por Poiret y Boulet perteneciente a la Fundación Eugenio Fontaneda.

Estas portadas han sido seleccionadas por ser representativas de la moda de la época, así como por su relación estética con los movimientos artísticos del primer tercio del s.XX presentes en la colección del Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis. Esta relación se ha querido reforzar en esta muestra incluyendo ocho piezas de la colección del Museo Casa Lis que están directamente relacionadas con la estética de las ilustraciones de García Benito y de la época representada en ellas.

EDUARDO GARCÍA BENITO

Eduardo García Benito (Valladolid, 1891-1981) es uno de los artistas españoles más representativos del Art Déco a nivel internacional. Tras formarse en Bellas Artes en Valladolid y Madrid, el Ayuntamiento de Valladolid le concedió en 1912 una beca para ampliar sus estudios en París, donde trabajó amistad con destacados artistas como Picasso, Juan Gris y Modigliani. En París conoció los Ballets Russes de Diaghilev y a raíz de la exposición de la Section d'Or, el Cubismo, movimiento que tanta influencia tuvo en su obra. En su producción se aprecian tendencias cubistas, fauvistas, expresionistas y Art Déco, siendo esta última la que mejor define su obra. Lejos de ser un artista ecléctico, Benito sintetizó estilos creando el suyo propio.

En 1917 realizó su primera exposición de conjunto en la "Galería du Faubourg Saint-Honoré" y a partir de 1920 Eduardo García Benito logró hacerse un nombre en París gracias a sus ilustraciones llenas de geometría y color para las grandes publicaciones internacionales de moda de la época y los bocetos que realizó para los mejores diseñadores del momento como Lanvin, Maboche, Schiaparelli y Lelong.

El artista vallisoletano conoció al editor americano Condé Montrose Nast gracias al diseñador Paul Poiret. Así, trabajó amistad con el propietario de publicaciones como Vogue y Vanity Fair, quien ya admiraba los trabajos de García Benito publicados en la Gazette du Bon Ton. El vallisoletano comenzó a trabajar para él a partir de 1923, realizando numerosas portadas entre las que se encuentran sus mejores obras y las más representativas del Art Déco, con formas estilizadas formas geométricas y un aire de modernidad que contribuyeron a la creación de un nuevo ideal de la moda americana.

García Benito residía a caballo entre París y Nueva York, donde se rodeó de importantes artistas y celebridades de la época como George Bellows, Speicher, Joseph B. Platt, la actriz Gloria Swanson o el propio Condé Nast, para quienes realizó retratos, ilustraciones y trabajos de decoración. Expuso el conjunto de su obra en la Galería Wildenstein de Nueva York en dos ocasiones (en 1924 y en 1933) y con gran éxito, pero Benito siempre tuvo en mente volver a Europa. Cuando finalmente regresó a París, el ambiente artístico que él había conocido ya no existía: el mercado del Arte era totalmente distinto, había perdido muchos de sus contactos y la figura del marchante era imprescindible para los artistas.

García Benito decidió pasar el verano en España y valorar la situación, de manera que en el verano de 1936 se instaló en Hernani, pero el estallido de la guerra civil le obligó a volver a Francia. Tras pasar no pocas calamidades debido a la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana, el matrimonio se instaló de nuevo en París. Allí García Benito siguió trabajando, realizando numerosas vistas urbanas y retratos de destacados personajes como el mariscal Petain o los emperadores de Indochina hasta que volvió a su ciudad natal en 1958.

En las últimas décadas de su vida, García Benito recibió numerosos reconocimientos en su ciudad natal (fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de Valladolid) e incluso del Congreso de los Estados Unidos por su aportación a la Cultura.

EDUARDO GARCÍA BENITO Y LA MODA

Durante la década de los años 20, el Arte y la Moda iban de la mano, los postulados estéticos de los movimientos de Vanguardia se dejaban ver en la indumentaria y fueron numerosos los artistas plásticos que diseñaron piezas de indumentaria o vestuario para espectáculos como los Ballets Russes de Diaghilev: Benito, Raoul Duffy, Lepape, Van Dongen, Léo Baskt, Fernand Leger, Picasso o Coco Chanel entre otros.

Si tuviéramos que establecer una analogía entre la Moda y una disciplina artística, sin duda sería con la Arquitectura. Los diseñadores creaban prendas que llevaban el nombre de famosas construcciones, a la vez que las características de esos modernos edificios se adivinaban en el corte de los vestidos. De ese modo, a partir de 1925 vemos en las portadas de Benito cómo triunfan las prendas de líneas rectas, el equilibrio de proporciones y la armonía del conjunto. Tras la Primera Guerra Mundial todo cambió, en las artes, en la moda y en el modo de vida: se buscaba un nuevo urbanismo, construcciones prácticas y funcionales y al mismo tiempo se buscaba en la indumentaria una comodidad acorde a los nuevos tiempos y al nuevo modo de vida. Se buscaban prendas cómodas y sencillas pero elegantes y sofisticadas.

El gran cambio que sufrió la moda con la supresión del corsé y otros elementos incómodos de la indumentaria femenina del fin de siècle se atribuye al modista Paul Poiret. El modista francés fundó en 1910 los Talleres Martin junto con el artista Raoul Duffy y en ellos trabajaban destacados dibujantes, entre ellos Benito, realizando escenografías y decorando espacio. En una de las famosas fiestas de Poiret el artista vallisoletano conoció a Condé Nast y al poco tiempo comenzó a trabajar para él ilustrando las portadas de Vogue y Vanity Fair.

A través de sus ilustraciones y de esas portadas, Benito contribuyó inconscientemente al cambio radical que se dio en la moda en las primeras décadas del s.XX: en ellas mostraba mujeres vestidas para la vida moderna, con prendas que les permitían afrontar las nuevas actividades que a causa de la guerra mundial se habían visto obligadas a desempeñar. Se acabaron las damas lánguidas y etéreas: sus gestos nos indican que son mujeres fuertes y seguras, mujeres que adoptan un rol masculino envuelto en la más femenina sofisticación.

Tras la I Guerra Mundial, se hace evidente la unificación en las diferentes disciplinas artísticas, incluida la Moda, y esa influencia se aprecia en la obra de García Benito. De ese modo, podemos ver cómo las grandes cabezas de sus ilustraciones se asemejan a la obra de Brancusi o apreciamos trazos constructivistas en algunas joyas que adornan a la protagonista de alguna de sus portadas. Una de las grandes aportaciones de García Benito fue la difusión de las Artes, la Moda y la Cultura a través de un medio asequible y de gran tirada como las publicaciones de Moda.

GARCÍA BENITO, E. WINTER FASHIONS.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1928

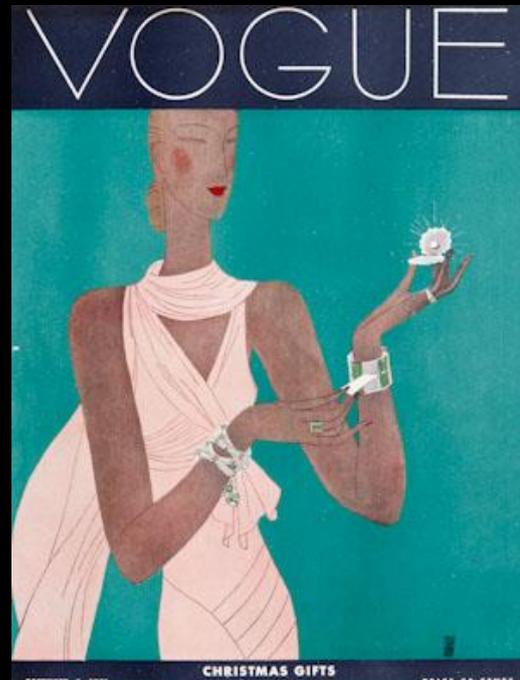
GARCÍA BENITO, E. HOT WEATHER FASHIONS.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1928

GARCÍA BENITO, E. PARIS OPENINGS.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm Siglo XX. 1929

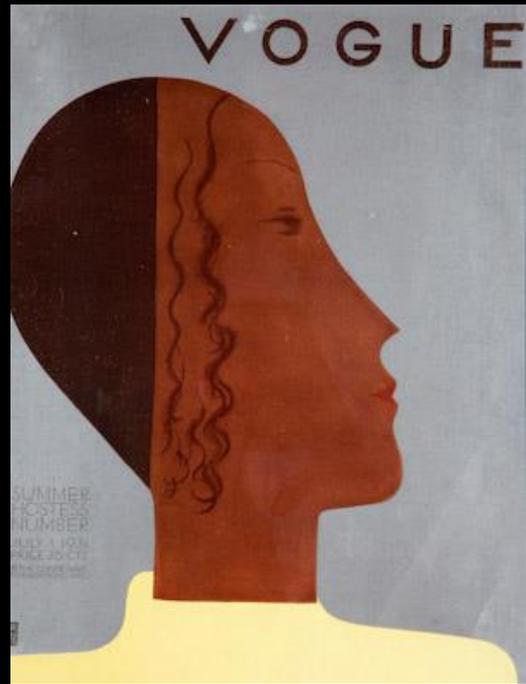
GARCÍA BENITO, E. CHRISTMAS GIFTS.

Serie: "Portada revista internacional" Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1931

GARCÍA BENITO, Eduardo. VACANCES

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1930

GARCÍA BENITO, Eduardo. SUMMER HOSTESS

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1931

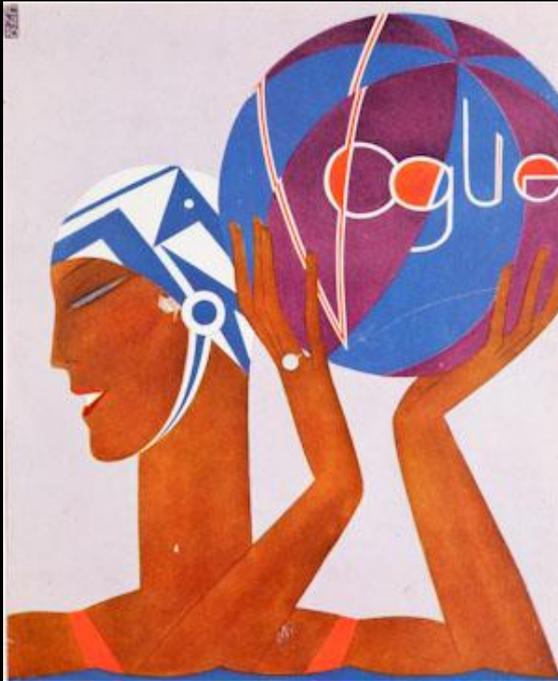
GARCÍA BENITO, E. SPRING MILLINERY AND ACCESORIES

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1931

GARCÍA BENITO, E.. HATS AND GOWNS FROM EARLY PARIS OPENINGS

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1932

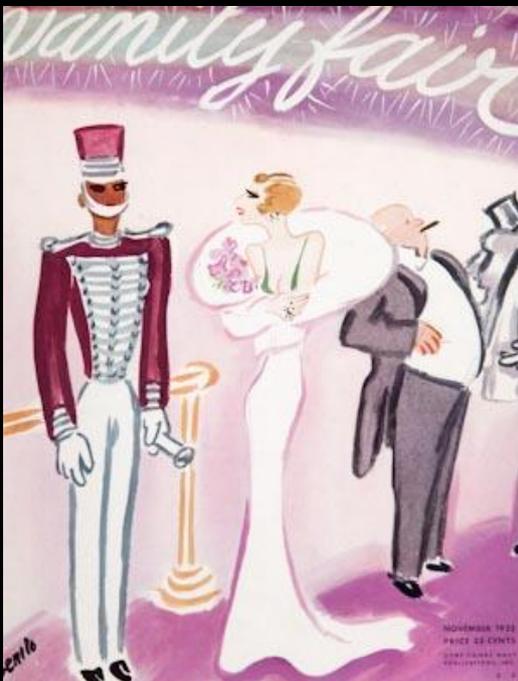
GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1920 – 1935

GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1920 - 1934

GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1935

GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
27 x 21.5 cm. Siglo XX.

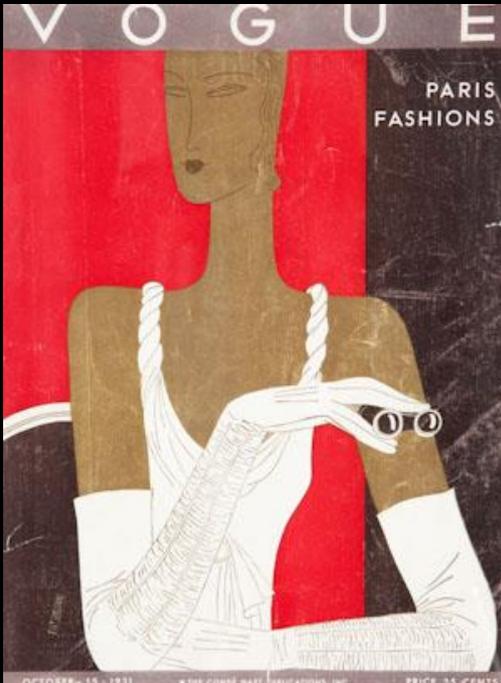
GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
26.5 x 24 cm. Siglo XX.

GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
22 X 16.5 cm. Siglo XX.

GARCÍA BENITO, E. PARIS FASHIONS

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm Siglo XX. 1931

GARCÍA BENITO, E. PARIS FASHIONS NUMBER

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1926

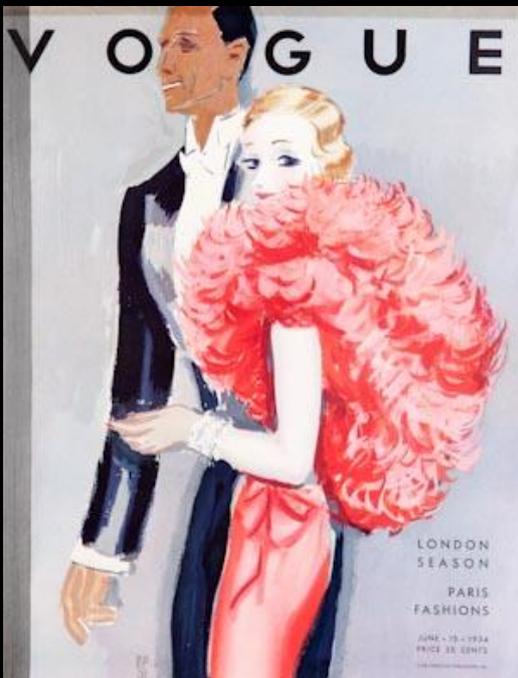
GARCÍA BENITO, E. AUTUMN FABRICS AND ORIGINAL DESIGNS

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1931

GARCÍA BENITO, E.

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1920. 1935

GARCÍA BENITO, E. LONDON SEASON. PARIS FASHIONS DESIGNS

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1934

GARCÍA BENITO, E. PARIS IMPORTATIONS. NEW YORK

Serie: "Portada revista internacional". Cartel. Papel.
Reproducción litográfica de amplio tiraje.
32.5 x 24.5 cm. Siglo XX. 1935

MONSIEUR ET MADAME POIRET: UN MATRIMONIO DE MODA

Eduardo García Benito mostró siempre un gran interés por el retrato del matrimonio Poiret. El cuadro lo realiza por encargo de Paul Poiret, al que frecuentaba en su casa del Faubourg Saint Honoré. Es allí, en una de sus famosas fiestas, donde el modisto le presentó al editor americano Condé Nast. El conocimiento de estas dos personalidades tuvo una influencia decisiva para Benito a lo largo de su trayectoria artística, tanto en París como en Nueva York, y su agradecimiento a Poiret se manifiesta en este cuadro. En relación con ello, Alfonso León afirma:

El matrimonio compuesto por Paul Poiret y Denise Boulet posa para el artista cómodamente sentado en distintos sillones: él se gira hacia ella, su musa, y ella, sin embargo, busca la complicidad del espectador mirándolo de frente.

Paul Poiret y Denise Boulet contrajeron matrimonio en 1905 y tuvieron cinco hijos. Poiret siempre dijo de su esposa que era su inspiración, ya que encarnaba el ideal de mujer moderna y lucía mejor que nadie sus creaciones.

En este cuadro el artista no se preocupa por el espacio: las figuras parecen flotar sobre un sofá apenas esbozado y llevan la indumentaria adecuada para asistir a alguno de los numerosos eventos sociales a los que solían acudir: Monsieur Poiret viste smoking y una silueta más esbelta de la que se aprecia en las fotografías de la época. Se trata de una deferencia de Benito hacia su persona. Denise Boulet luce un vestido de corte clásico en el que puede apreciarse la influencia del orientalismo plasmado en brillantes rasos y un abanico que, como un golpe de color, representa una mancha plana de rojo brillante y aporta un toque de exotismo. No obstante, no se debe traducir como un símbolo de la opulencia, dada la ausencia de grandes joyas y su pelo recogido con un sencillo tocado, lo que demuestra la voluntad del artista de retratar a la mujer sin aquello que pueda esconder su elegancia natural.

Los ballets Russes de Diaghilev habían causado sensación en París y Poiret se dejó llevar por ese ambiente de 'Las Mil y una noches', un orientalismo que se aprecia también en las actitudes de los protagonistas del cuadro de García Benito. Así ocurre con la manera en que Denis Boulet se abandona sobre el sofá con una postura indolente mientras mira al espectador. El rostro de Denise anuncia el ideal femenino que representará García Benito en muchas de sus portadas y que es influencia de Modigliani y Brancusi: un rostro oval, un cuello largo y estilizado y cejas y nariz unidas en una línea continua.

Las vanguardias de principios del s.XX influyeron claramente en la obra de Benito, dejándose ver en esta obra a través de los trazos rojos y verdes con los que crea juegos de luces y sombras en torno a los pómulos de Madame Poiret, uso del color propio del fauvismo y expresionismo.

En 1929, tras el cierre de la Casa Poiret, el cuadro pasa a manos privadas y, años más tarde, cuando Benito regresa a Valladolid en 1959, trae consigo el retrato del matrimonio Poiret. A su muerte, éste es adquirido por un galerista vallisoletano. Gracias a la sensibilidad y conocimiento del gran coleccionista que fue Eugenio Fontaneda, el cuadro descansa en la Fundación que lleva su nombre. Teresa Ortega-Coca lo considera como *una verdadera pieza museable del fauvismo español* y una de las obras más emblemáticas del artista.

García Benito, E. Matrimonio de Poiret y Boulet. Propiedad de la Fundación Eugenio Fontaneda (Valladolid)

EDUARDO GARCÍA BENITO Y LAS COLECCIONES DEL MUSEO

El pintor vallisoletano mantuvo contacto con artistas como Modigliani, Picasso y Juan Gris, entre otros, y compartió con ellos bohemia y necesidad, un estilo que plasmó en el dibujo y las nuevas vanguardias. Entre las piezas que componen las colecciones del Museo pueden encontrarse obras influenciadas por su pintura. Así ocurre con las pequeñas esculturas decorativas del vienés Karl Hagenauer y de su hermano Franz, obras con marcados contornos geométricas y el funcionalismo de las portadas de Benito en Vogue. Sucede algo similar con las cabezas realizadas por Rudolf Knorlein para la alemana Goldscheider, piezas que marcan un estilo de mujer trasladado por Benito a sus dibujos. A ellas se suman los perfumes de la maison Worth, que, junto a un monedero lacado con dibujos déco, completan esta pequeña muestra de las obras del Museo presentes en la exposición.

OBJETO: bolso monedero con decoración geométrica
MATERIA: esmalte y metal
DIMENSIONES: 7x 8,8 cm.

OBJETO: lámpara. Cabeza de mujer negra con pelo verde
MATERIA: cerámica esmaltada, madera metalizada.
DIMENSIONES: 32 cm. altura

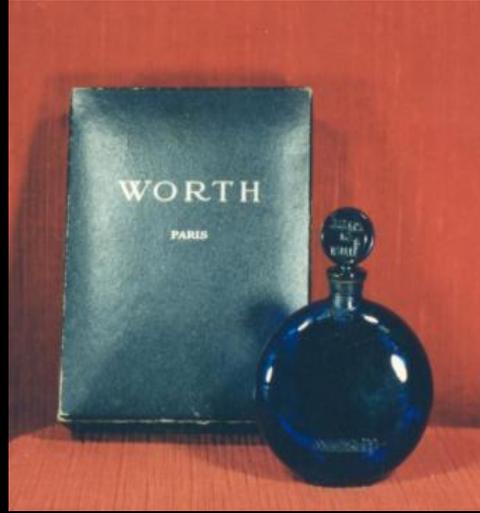
OBJETO: figura de metal. Desnudo femenino con galgo
AUTOR: Hagenauer
FECHA: c.1930
MATERIA: metal cromado y madera
DIMENSIONES: 43 cm. altura

OBJETO: figura de metal. Desnudo femenino con pantera
AUTOR: Hagenauer
MATERIA: metal niquelado y peana de madera
DIMENSIONES: 26,4 cm altura

OBJETO: figura de cerámica. Busto de mujer
AUTOR: Goldscheider
FECHA: a. 1925
MATERIA: cerámica
DIMENSIONES: 11 cm. altura
MARCA: "Goldscheider Made in Austria" pintado en base

OBJETO: frasco de perfume "Dans la nuit" de Worth
AUTOR: René Lalique
MATERIA: cristal azul soplado y prensado
DIMENSIONES: 14 cm altura
MARCA: "René Lalique" en la base y "Worth" en el tapón

PATROCINA

COLABORAN

