Pierre-Auguste Renoir *Palacio Ducal de Venecia, 1881*. Sterling and Francine Clark Art Institute. Williamstown, Massachusetts. EE.UU.
[Exposición *Impresionistas. Maestros franceses de la Colección Clark*]

10 ***Grandes Coleccionistas*** Novia de América en los años 50, la actriz **Debbie Reynolds**, una de las últimas leyendas del Hollywood dorado, nos descubre los secretos de su extraordinaria colección de recuerdos del cine en esta entrevista exclusiva.

16 ***Entrevista*** Profesor emérito de la Universidad de Oxford, **Martin Kemp** es el gran experto mundial en Leonardo da Vinci. Coincidiendo con la exposición dedicada al genio renacentista por la National Gallery de Londres, el escritor **Noah Charney** entrevista al académico para hablar de sus últimos descubrimientos.

20 ***Grandes Coleccionistas*** El influyente director de escena italiano **Pier Luigi Pizzi,** que tiene su casa en el que fuera taller de Tiziano, es un apasionado coleccionista de pintura del *Seicento.*

26 ***Entrevista*** El anticuario suizo **Adriano Ribolzi,** una autoridad del arte francés de los siglos XVII y XVIII, nos explica su fascinación por el Grand Siècle.

30 ***Entrevista*** Recién galardonado con el Premio Nacional de Moda, el diseñador cordobés **Elio Bernhayer** nos abre las puertas de su casa para contarnos sus inicios como pintor y sus vivencias al lado de grandes artistas del siglo XX.

36 ***Fotografía*** Miembro de la Agencia Magnum, **Martin Parr** no es solo uno de los fotógrafos más prolíficos de nuestros días, sino también un respetado coleccionista de libros y parafernalia política.

40 ***Entrevista*** **Manolo García** no necesita presentaciones si hablamos de música pero en esta entrevista el cantante y compositor nos habla de su faceta más privada: la de pintor.

42 ***Reportaje*** Sus formas volumétricas, innovadoras técnicas y exuberante colorido explican el auge del **cristal de Murano** entre los coleccionistas actuales.

46 ***Mundo Antiguo*** El anticuario belga **Jacques Billen**, miembro del comité organizador de las ferias *Brussels Ancient Art Fair* y *Ars Antiqua Brussels* y expositor en TEFAF Maastricht, inaugura nuestra sección dedicada a la arqueología.

70 ***Christies*** Bautizada como "*Las joyas de la corona de Hollywood*" la colección de **Elizabeth Taylor** es legendaria. Marc Porter, director de Christie's America, desgrana los secretos de la subasta de joyas más esperada de la historia.

84 ***Exposición*** *El Hermitage en el Prado*, muestra a través de ciento veinte obras la gran variedad y riqueza de las colecciones del museo ruso, uno de los primeros centros de arte del mundo. Una ocasión única y extraordinaria para disfrutar de obras maestras de todos los tiempos.

86 ***Exposición*** Manet, Monet, Degas, Renoir [en imagen], y todo el esplendor del París del comienzo del siglo XX llegan a Caixaforum Barcelona procedentes de la Colección de Sterling y Francine Clark.

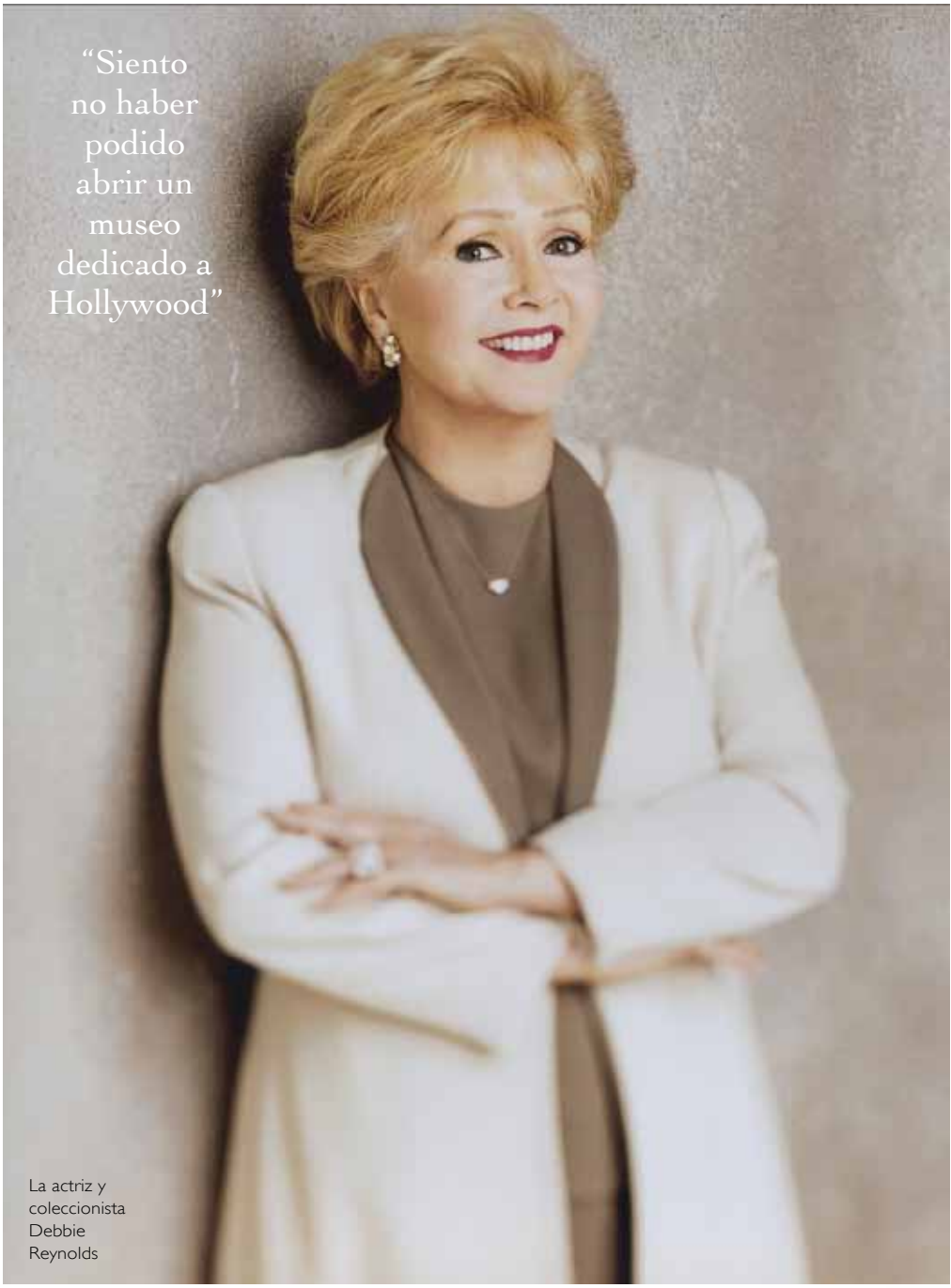
Debbie Reynolds

"Viví en un mundo que para la mayoría era un sueño"

Cuando tenía diecisiete años, gané un concurso de belleza, me descubrió un cazatalentos y de pronto me vi dentro del maravilloso mundo del espectáculo. Me crié en el seno de la Metro Goldwyn Mayer, el estudio que se jactaba de tener "más estrellas que en el cielo". Tuve la gran suerte de empezar mi carrera al lado de las leyendas de la gran pantalla. ¿Se imagina ir a trabajar cada día y ver a Fred Astaire pasar pirueteando a tu lado mientras iba de camino al estudio de sonido?. Yo vivía en un mundo que para la mayoría de la gente era un sueño" confiesa **Debbie Reynolds** (Mary Frances Reynolds, 1930, El Paso, Texas), la inolvidable protagonista de clásicos como *Cantando bajo la lluvia* y *Molly Brown siempre a flote*, una de las últimas leyendas de Hollywood, la "novia de América" en la década de los 50, madre de la también actriz Carrie Fisher (la princesa Leia de *La Guerra de las Galaxias*) con quien ***Tendencias del Mercado del Arte*** ha tenido la oportunidad de conversar sobre su extraordinaria colección y sus recuerdos de España.

"Mi amor por el coleccionismo surgió al comienzo de mi carrera en la Metro. Solía pasar mi tiempo libre en el departamento de vestuario, disfrutaba viendo cómo gente increíblemente talentosa creaba el guardarropa de los actores. Me fascinaba que fueran capaces de traducir una simple sugerencia del guión, a veces incluso un diálogo entero, en un traje magnífico. Aquella era la época de los grandes diseñadores que trabajaban para la Metro, como Walter Plunkett, que hizo el vestuario de *Cantando bajo la lluvia*. Helen Rose fue la diseñadora que probablemente tuvo más influencia en mí. Helen trabajó en muchas de mis películas e incluso diseñó mi vestido de novia. En mis tres bodas!."

Reynolds comenzó a coleccionar más en serio en 1970, cuando la MGM cambió de dueño y el estudio, buscando aligerar sus deudas, decidió sacar a subasta



La actriz y coleccionista Debbie Reynolds

Bustier de **Marilyn Monroe** en *Bus Stop*

Historia de una obsesión

"Desde que tengo memoria, mi madre ha sido una gran fan del cine además de ser una estrella de la gran pantalla.
Con el tiempo, coleccionar y preservar objetos históricos de Hollywood se convirtió en una prioridad -casi una obsesión- para ella. Ha atesorado vestidos, accesorios y muebles de las películas más famosas y queridas de todas las épocas, forjando la colección privada más extensa y extraordinaria del mundo. Con el propósito de abrir un "Museo de Hollywood", que abarcara desde los orígenes del cine, las películas mudas, hasta la actualidad, formó una colección que resume la quintaesencia de Hollywood. Mi madre vio el valor de estos objetos mucho antes de que lo hicieran otros, y consiguió hacerse con los mejores trajes que llevaban las grandes celebridades en las mejores películas.
Gracias a su dedicación hoy podemos disfrutar de muchos de los trajes y complementos utilizados en las películas más icónicas y apreciadas de todos los tiempos."
(**Carrie Fischer**)

Cámara Bell & Howell de **Charlie Chaplin** de 1918

Vestido de **Ava Gardner** diseñado por Walter Plunkett

"Vendí el vestido que llevaba Marilyn en *La tentación vive arriba* por 5,5 millones de dólares"

Traje de bailarina de **Barbra Streisand** en *Fanny Brice*.

"Cada traje conserva el aura de la estrella que lo vistió en la gran pantalla"

más de 300.000 trajes antiguos y accesorios. La actriz siempre soñó con convertir los estudios de rodaje de la Metro en un lugar turístico, mucho antes de que los estudios Universal pusieran en práctica esa idea. Y aunque la Metro recibió una oferta de 5 millones de dólares por toda la colección prefirió vender los objetos por separado a un subastador. "Cuando la Metro anunció que subastaría todo, excepto los inmuebles, yo aún seguía bajo contrato con ellos y conocía perfectamente el inventario. Eran las prendas que el estudio ni siquiera nos prestaba para acudir a fiestas y eventos!. Asistí a todas las sesiones y me centré en comprar vestidos y objetos de películas oscarizadas. Antes de aquella subasta, yo era una coleccionista "normal". Pero después, preservar la mayor cantidad de estos trajes se convirtió en una obsesión para mí. Después de aquella licitación, otros estudios siguieron su ejemplo. Fui muy afortunada porque como conocía al presidente de la Fox, éste me permitió adquirir muchos artículos directamente antes de que salieran a pujas. Con los años, seguí tratando de salvar tantas piezas como me era posible, mientras los estudios amenazaban su propia existencia. Y rápidamente esto se convirtió en una obsesión para mí" admite la actriz.

Debbie se gastó 400.000 dólares adquiriendo artículos de la historia del cine. Y dio un fuerte empujón a su colección en 1975, cuando la Twentieth Century Fox liquidó sus fondos. Así llegó a sus manos el icónico vestido blanco plisado de Marilyn Monroe. ¿Cómo dejaban escapar los estudios estos tesoros?. "No es que yo tuviera una vista de lince", reconoció recientemente al *Wall Street Journal*, "es que ellos no tenían ninguna."

Durante cuarenta años, Reynolds continuó persiguiendo con ahínco tanto piezas clásicas, que datan de los albores de la industria cinematográfica (como el sombrero hongo, que tiene más de un siglo, con el que Charlie Chaplin entonaba *Smile*) hasta indumentaria de las películas más recientes (como la estrafalaria vestimenta de *Austin Powers: La espía que me achuchó*, de 1999).

No siempre tenía que pagar por sus piezas porque muchos de sus célebres amigos le hacían regalos.

Incluso su legendaria 'enemiga' Elizabeth Taylor (que en 1959 le había "robado" a su marido, el *crooner* Eddie Fisher) le regaló uno de los llamativos cascos que lucía en *Cleopatra*.

En total, la actriz acumuló cerca de 3.500 trajes, 20.000 fotografías y miles de carteles, junto con infinidad de accesorios, cámaras *vintage* y bocetos originales realizados por los diseñadores de vestuario. Su colección atesora prendas utilizadas por todas las leyendas de Hollywood, como Katharine Hepburn, Charlton Heston, Marlon Brando, Grace Kelly, Barbra Streisand, Rita Hayworth, Frank Sinatra, Natalie Wood, Joan Crawford, John Wayne, Gregory Peck, Clark Gable, Humphrey Bogart, Cary Grant, Sean Connery, Tom Cruise, Mel Gibson, Sally Field y Tom Hanks.

Aunque intentó en repetidas ocasiones abrir un museo, ningún proyecto fructificó. Hubo intentos fallidos de colaborar con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Un edificio situado al lado de *Dollywood*, el museo dedicado a Dolly Parton en Tennessee, está vacío debido a que otro socio quebró. Reynolds a menudo tenía que pagar las facturas de los arquitectos y consultores, lo que la sumió en grandes deudas que ahora aspira

a liquidar gracias a lo que recaude en la serie de subastas organizadas por la sala *Profiles in History* [Paley Center for Media. Beverly Hills. California].

Ya se celebró una primera venta el pasado 18 de junio, y los mitómanos tienen una segunda oportunidad el próximo 3 de diciembre. Salen a pujas 400 lotes, entre trajes, cámaras de época, atrezzos completos de películas, pósters cuyos precios de salida van de unos pocos cientos de dólares hasta los 2 millones que piden por el vestido blanco de Marilyn de *La tentación vive arriba*.

"Adoro cada pieza que he coleccionado. No soportaba verlas perderse ni olvidarse. Cada traje conserva el aura de la estrella que lo llevaba en la gran pantalla. ¿Se puede pensar en *El Mago de Oz* sin los chapines rubí de Dorothy?.

¿O en *La tentación vive arriba* sin el vestido vaporoso de Marilyn en la escena del metro?. Yo no puedo. Por eso compré doce de los trajes de Marilyn. Todos estos complementos son tan famosos como las estrellas que los llevaron.

Hay magia en cada hilo, en cada botón y en cada lazo. Muchos de estos artículos maravillosos capturan ese momento especial de una película que nos conmovió profundamente. Para mí, el recuerdo de aquel momento pervive en cada una de estas piezas."

Con 79 años y una estupenda forma física, Reynolds sigue siendo la actriz pizpireta que enamoró a América. A pesar de su pequeña estatura -1,57 cm-, fue una talentosa bailarina, cuyas cualidades no pasaron desapercibidas para Fred Astaire y Gene Kelly que la eligieron como pareja de baile en varias de sus películas (" Rodar *Cantando bajo la lluvia* y dar a luz han sido las dos cosas más difíciles de mi vida!").

Debbie y España

'' Me acuerdo muy bien de España!. De hecho, adoro España!. Recuerdo una anécdota que me ocurrió en Madrid mientras me alojaba en el Hotel Palace. Estaba rodando la película ***Empezó con un beso***, en 1959, con Glenn Ford y Eva Gabor, y fuimos a una corrida de toros. Teníamos una escena importante en la arena, y de repente empezó a diluviar. Ya conoce el dicho ''The rain in Spain is mainly in the plain''. El caso es que empezó a llover a cántaros y todo el equipo salió disparado olvidándose de Eva y de mí!. Nos dejaron plantadas bajo la lluvia y se marcharon sin nosotras. Tuvimos que salir de la plaza a buscar un taxi pero no encontrábamos ninguno, menos mal que al final un señor se ofreció amablemente a llevarnos en su coche al hotel. A pesar de mi pobre español fui yo quien tuvo que explicarle adonde íbamos. El equipo de rodaje se había olvidado de nosotras!. ¿Puede creerlo?. Se olvidaron de las dos estrellas de la película!.

Me encanta España, hasta me compré un apartamento en La Manga que conservé durante 15 años.

Yo nací en El Paso, Texas, así que me crié a base de tortillas. Me encanta el español, México y España!.''

Todavía hoy Debbie está en la carretera 42 semanas al año recorriendo infatigable Estados Unidos representando un monólogo sobre su vida en el que rememora los viejos tiempos. Tras su debut en Broadway en 1973 con el musical *Irene* por el que fue nominada a un premio Tony, volvió a pisar las tablas en 1983 sustituyendo a Lauren Bacall en *La mujer del año*. Aunque no hace cine desde hace años ("Dejé de hacer películas porque no quería quitarme la ropa. Algunos lo llamarán realismo, para mí es basura") en los últimos tiempos ha participado en series televisivas de éxito como *Will & Grace*.

"Siempre soñé con abrir un museo, un lugar que alojara y exhibiera mi colección de forma permanente, para que todo el mundo pudiera apreciar de cerca estos trajes y complementos maravillosos. Durante los últimos cincuenta años, he coleccionado, conservado y amado cada uno de estos tesoros. He tenido el privilegio de ser su defensora y cuidadora. Lamentablemente, mi sueño no se hizo realidad. Al sacar estos preciosos objetos a subasta, mi deseo es que encuentren un hogar en el que se les venere y conserve junto con su historia."

La actriz y cantante tiene previsto desprenderse de toda la colección, conservando únicamente un par de vestidos que llevó en sus dos películas más emblemáticas, *Cantando bajo la lluvia* y *Molly Brown siempre a flote,* por la que recibió su única nominación a los Oscar, en 1964, como legado para sus hijos.

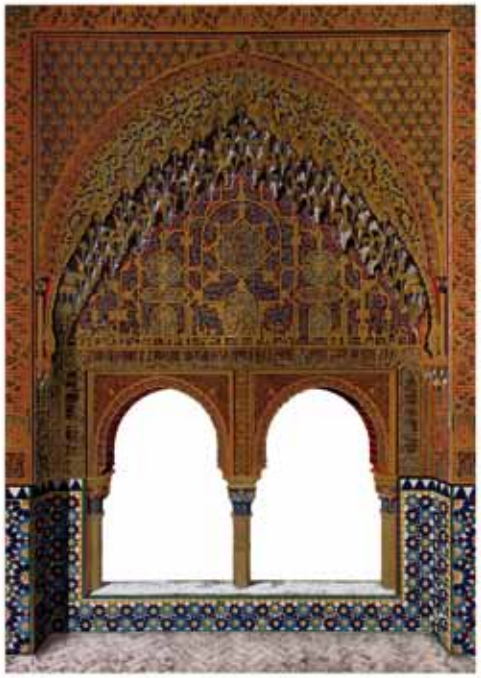
¿Puede un mito como usted ser mitómano? ¿Quiénes son sus artistas favoritos?

Por supuesto!. Adoro a muchos actores, a las grandes estrellas como Fred Astaire, Judy Garland o Barbra Streisand...

El 3 de diciembre saldrá a pujas parte del guardarropa de Marilyn Monroe con trajes tan especiales como el corpiño azul con el que interpretó la canción *That Old Black Magic* en la película *Bus Stop*. También habrá algunos vestidos de Ava Gardner, Katharine Hepburn y Barbra Streisand, de su película *Funny Girl*.

¿Cómo empezó a coleccionar objetos de Hollywood?

Poseo la mayor colección privada del mundo de recuerdos de Hollywood. Abarca toda la historia del cine, desde las películas mudas hasta la actualidad, con



Owen Jones and Jules Goury, *Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra*, 1842
©Victoria and Albert Museum / V&A Images

OWEN JONES
Y LA ALHAMBRA

EL DISEÑO ISLÁMICO:
DESCUBRIMIENTO Y VISIÓN

Del 21 de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2012

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA

Vestido de **Marilyn Monroe** en *Cómo casarse con un millonario*

Traje de chaqueta de **Marilyn Monroe** en *Niagara*

Para sentirse Marilyn

La subasta de la primera parte de la colección celebrada el pasado 18 de junio logró varios récord Guinness recaudando más de 22 millones de dólares. La casa de subastas californiana, dirigida por Joe Maddalena, pone a la venta en diciembre 430 lotes que harán las delicias de los mitómanos. Destacan varios vestidos lucidos por Marilyn Monroe en algunas de sus películas más conocidas. De ***Los caballeros las prefieren rubias***, se ofrece el sexy vestido de noche diseñado por William Travilla que llevó la actriz en su papel de Lorelei Lee (150.000 a 200.000 dólares). También diseñado por Travilla se ofrece el corpiño de lentejuelas con el que la mítica rubia interpretó a Cherie en ***Bus Stop*** (200.000 a 300.000 dólares). Esta fue una de las últimas colaboraciones entre la malograda actriz y su diseñador favorito. La escena en la que Marilyn, esposa infiel de Joseph Cotten, ataviada con un ajustado traje de chaqueta color verde agua, camina decidida, contoneando sus caderas, a la cita ilícita con su amante en la película ***Niagara***, está considerada una de las secuencias más sensuales del cine del momento, que tenía que sortear el severo código de censura (100.000 a 150.000 dólares). También de Jeakins se licita el exuberante vestido de seda plisado y talle imperio que lucía Amanda Dell, el personaje que Marilyn interpretó en la comedia ***Cómo casarse con un millonario*** (200.000 a 300.000 dólares).

Traje de chaqueta de **Marilyn Monroe** en *Los caballeros las prefieren rubias*

maravillosos objetos y vestidos de todos los tiempos. Es una colección muy grande, por eso, para dispersarla, se celebrarán varias sesiones: ya ha habido una venta, en junio, y habrá cuatro más, la primera de ellas, como le decía, en diciembre en Beverly Hills. Empecé a coleccionar en 1970, en una subasta de Metro Goldwyn Mayer, que duró tres semanas. Adquirí muchos artículos que pertenecieron a Greta Garbo, Clark Gable, Lana Turner y a otras grandes estrellas de la MGM. Luego hubo otra subasta en 1975 de los fondos de la Twentieth Century Fox en la que me convertí en la mayor compradora de *memorabilia* de Hollywood. Más tarde hubo otra de Columbia Pictures, y ahí me hice con vestidos de las grandes estrellas de la Columbia. Conseguí, por ejemplo, el que llevaba Kim Novak en la película *Picnic*. Después de más de cuarenta años comprando trajes y objetos, me he convertido en la mayor coleccionista privada de recuerdos de Hollywood.

¿Qué piezas tienen un significado especial para usted?

Bueno... hay muchas!. Pero mencionaría la primera cámara de cine de Charles Chaplin. La compró durante la época del cine mudo, en la década de 1920. Es una pieza rarísima, muy especial [Fue la única cámara adquirida directamente por el cineasta y la empleó para rodar algunas de sus míticas películas como *Tiempos Modernos*, *Candilejas* y *La fiebre del oro*] Pero también tengo un aprecio especial por un vestido de Mary Pickford, por el que lucía Ava Gardner en *Magnolia*, así como el corpiño que Marilyn Monroe llevaba cuando cantó *That Old Black Magic*. De hecho, en esta subasta se ofrecerán varios vestidos y accesorios utilizados por Marilyn, además de un fragmento de su última película, *Something's got to give*.

¿Cuáles han sido las piezas más caras?

El objeto más caro que he vendido fue el vestido plisado blanco que Marilyn vestía en la escena del metro por el que pagaron 5,5 millones de dólares. Otro de sus vestidos subió hasta 3,5 millones de dólares. Y el que llevaba Grace Kelly en *Atrapa un ladrón* se remató por 1,5 millones de dólares. También recuerdo los chapines rojos de Judy Garland en *El Mago de Oz* que se vendieron por 600.000 dólares.

¿Por qué vende ahora su colección?

Mis hijos querían que la vendiera porque perdí la ilusión de tener un museo donde todo el mundo pudiera ir a ver de cerca estos trajes y objetos. Un museo así requiere mucho dinero y mucho tiempo y no ha sido posible encontrar a nadie que se hiciera cargo del proyecto. Por eso mis hijos, Carrie y Todd, han decidido que ya era hora de que me tomara un respiro y dejara de gastar dinero. Creen que es el momento de compartir mi colección con los demás.

¿Qué papeles, de sus películas favoritas, le hubiera gustado interpretar?

Me hubiera gustado hacer el de Julie Andrews en la película *Sonrisas y lágrimas*, por ejemplo. Por cierto la guitarra que tocaba en aquella película también estuvo en mi colección y se vendió por 500.000 dólares. También me hubiera encantado hacer el de Audrey Hepburn en *My Fair Lady*, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. El precioso vestido blanco y negro que lucía en la escena de la carrera de caballos de Ascot se vendió en la primera subasta de mi colección en junio.

Vanessa García-Osuna

Elio Bernhayer

"Me hubiera gustado ser arquitecto"

Las láminas que recreaban las fantásticas plantas y flores descubiertas en Colombia por el botánico gaditano José Celestino Mutis en el siglo XVIII iluminan el vestíbulo de la casa madrileña del diseñador cordobés **Elio Bernhayer** quien nos recibe exultante por la concesión del Premio Nacional de Moda "debo ser el decano de la moda española, y posiblemente de la mundial. Creo que ya no queda ningún modisto de mi generación en activo, el único que podría acercarse a mi edad es Valentino, pero él ya está retirado..."

En 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la pasarela Cibeles celebró en 2009 su medio siglo en la moda. El periódico *The New York Times* le dedicó entonces un artículo en el que se le saludaba como uno de los más veteranos diseñadores del mundo que seguía desfilando.

El modisto, que a sus 82 años conserva un porte distinguido y jovial, nos conduce al salón donde se acomoda en uno de los sofás blancos situado junto a unos ventanales desde los que se ve el Museo del Prado. Sobre la mesa de centro se apilan libros sobre moda y obras de arte, una pieza del escultor Miguel Ortiz Berrocal y antigüedades egipcias, griegas y romanas. Gran amante del arte clásico, ha llenado las paredes de su vivienda, que proyecta modernidad, de bustos y estelas que le inspiran a la hora de crear sus modernos trajes; igual de inspirador es un delicioso librillo, cuyo original se conserva en el Museo Nacional de Hamburgo, que contiene las ilustraciones que realizó un dibujante del séquito de Carlos V durante el primer viaje a España

Dalí y los quesos

"Con Dalí tengo anécdotas buenísimas. Le envié algunos de mis trajes a Port Lligat y él los incluyó en unas fotografías maravillosas con aquellos huevos gigantescos de los que salían las maniquís. Estas fotos se hicieron para el *Sunday Times* de Londres y por desgracia el único ejemplar de la revista que yo tenía se perdió...

Dalí y yo nos conocimos cuando ambos colaborábamos con los almacenes Bergdorf Goodman. Me hicieron un homenaje y me pidieron que invitara a una cena en el Hotel Saint Regys a los españoles que estaban en aquel momento en Nueva York. Mis invitados fueron Dalí y Alfonso de Borbón.

Un día quedé para almorzar con él y se presentó con dos cachorros de tigre –les permitían la entrada porque Dalí les había arrancado las garras y los dientes y los alimentaba con biberones. Aquella excentricidad me enfureció. Yo adoro a los felinos, he tenido guepardos y ocelotes. Otro día fui a buscarle a su suite en la tercera planta del Saint Regys, cogí el ascensor y, de pronto, detecté un olor horroroso. Cuando estaba en la puerta de su habitación comprobé que era de allí de donde salía aquella pestilencia. Dalí había colgado quesos españoles por las paredes!. Estas extravagancias las hacía de cara a la prensa, en la intimidad no era tan loco. Era muy inteligente y daba gusto escucharle. Cuando él hablaba yo no abría la boca!."

Vestido de noche, c.1968-c.1975.
Exposición homenaje a Elio Bernhayer
© Museo del Traje

del emperador. El diseñador pasa las páginas con delectación haciendo observaciones sobre los dibujos que recrean la vestimenta de los españoles retratados por el dibujante del rey. Posee también otro facsímil relacionado con el rey Carlos V. Se trata de un volumen monumental que reposa sobre un atril en un lugar preferente, en el que se documenta a través de preciosas iluminaciones la genealogía del rey. Un poderoso lienzo de gran formato de José Hernández, gran amigo del modisto, es el único cuadro que cuelga en el salón. Con el pintor, Bernhayer, autor de más de cien colecciones y 22.000 trajes, comparte infancia de sacrificios y espíritu de superación.

Usted fue un niño autodidacta, ¿recuerda su primera experiencia con el arte?
Mis primeras experiencias fueron los figurines que diseñé para [la bailarina] Mariemma, *La danza fantástica taurina*.

Me inicié en el vestuario teatral de la mano de Gustavo Pérez-Puig y he estrenado grandes piezas como *La cantante calva* de Ionesco, *El arquitecto y el emperador de Asiria* de Fernando Arrabal o *Anillos para una dama* de Antonio Gala. Con el TEU [Teatro Español Universitario] inauguré el Corral de Comedias de Almagro con *Ifigenia en Aulide* de Eurípides. En 1960 presenté mi primera colección propia. Era muy pequeña, unos 20 trajes. La Cámara de la Moda me eligió para representar a España internacionalmente y mostré mis colecciones en 32 ciudades de todo el mundo. Todo iba bien hasta que en 1974 el ministerio de Hacienda decidió que la alta costura era un lujo para España y nos puso un impuesto del 60%. Se cargaron la moda española!. Fue entonces cuando Italia eliminó aranceles a la industria textil, lo que le permitió expandirse. Aguantamos hasta el 78 y ese año cerramos Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz y yo, un poquito antes ya había cerrado Balenciaga. Ninguno quiso hacer *prêt-à-porter* y el único que se reconvirtió a la confección en serie fui yo. Ya estaba demasiado enamorado de mi trabajo como para abandonarlo. Llevo 66 años en la profesión y sigo con proyectos nuevos.

¿Qué proyectos teatrales fueron los más gratificantes?
Bueno... hice el vestuario de *¿Por qué corres Ulises?* de Antonio Gala, diseñé la túnica que llevaba Victoria Vera. El primer destape en el teatro español!. Quizá el mayor desafío fue *Anillos para una dama* porque la historia está ambientada en la época del Cid pero los personajes utilizaban un lenguaje moderno, fumaban, las niñas eran contestatarias... Quise hacer ropa apropiada para la época del Cid, pero que si una de las actrices se la dejaba puesta después de la función para ir a una fiesta no pareciera que iba disfrazada, es decir, un vestido que sirviera para dos épocas tan distintas como la medieval y los años 70. Conseguir ese equilibrio era difícil, pero creo que lo logré. Es lo más difícil que he hecho en mi vida!.

Cuando usted era pequeño y trabajaba en una obra como listero, cogía los planos que había dejado el arquitecto y dibujaba cosas que no estaban proyectadas en los edificios. ¿Cómo nació su interés por el dibujo?
Casualmente hace un par de semanas mi hermana Plinia me trajo dibujos de cuando yo tenía 6 o 7 años. Siempre me ha gustado dibujar pero aprendí solo, no me enseñó ningún maestro. A mi padre lo fusilaron en la Guerra Civil -el mismo día que a Federico García Lorca- cuando yo tenía 7 años. Con 9 me puse a trabajar, nunca pude ir al colegio.

Mi primer trabajo fue de listero en una obra. Tenía que poner una rayita debajo del nombre de cada obrero que se había llevado una pala para controlar que la devolvían y no la robaban. Eran tiempos muy duros y la pobreza era enorme. Yo dormía en la misma obra, en sa-

Probando a Ava

La lista de clientas del mundo del espectáculo de Elio Bernhayer es larga e incluye a leyendas de Hollywood como las actrices Cyd Charisse y Ava Gardner. "Ava Gardner, aparte de ser clienta, fue una gran amiga. Salíamos muchísimo!. Era muy aficionada al flamenco, todas las noches íbamos a ***Zambra***, un tablao que había cerca del Hotel Ritz. En aquel momento Ava estaba rodando la película ***55 días en Pekín*** y tenía que estar en el plató a las 9 de la mañana. Venía a probarse a las 6 de la madrugada sin dormir o habiendo dormido tres horas!. No llevaba maquillaje y poseía una belleza extraordinaria. Sin duda es la mujer más guapa que he visto en mi vida. También vestí a la actriz mexicana Dolores del Río. Con ella me sucedió algo insólito. Vino a España y me encargó tres trajes. Al año siguiente regresó y dijo que no quería ver la nueva colección quería los mismos modelos del año anterior pero en otros colores!. Y un año después me pidió lo mismo. Nunca me ha vuelto a suceder nada igual!."

Gran maestro de la alta costura española, lleva seis décadas en activo

Zurbarán revisitado

"En mi cátedra estamos trabajando en un proyecto precioso y pionero. Estamos reuniendo todas las santas que pintó Zurbarán (en España tenemos una media docena, las demás vamos a solicitarlas a museos extranjeros, a ver si podemos reunir 14 o 15 cuadros). Mis alumnos reinterpretarán, actualizando, estas vestiduras extraordinarias. Para un niño que jamás fue al colegio tener un cátedra en la universidad es emocionante."

De copas con Francis Bacon

"Uno de mis grandes amigos del mundo del arte fue Claudio Bravo, de quien tengo algunos dibujos.
Claudio se había trasladado a Tánger, donde había comprado una mansión preciosa y me invitó a visitarle. Allí coincidimos con Francis Bacon. Solíamos salir de copas los tres juntos por las noches y me acuerdo que una vez, de regreso al hotel, Bacon se puso en medio de la calle a gritarle a Claudio "tu pintura es una mierda!". Claudio, claro, no sabía donde meterse –recuerda riendo Bernhayer- Bacon era un artista extraordinario, único, muy original. Una noche le acompañé a su hotel y me asusté cuando me enseñó el tugurio en el que se había metido a vivir. Fue un milagro que no le ocurriera nada grave."

cos, y me alimentaba de lo que me daban los obreros. Al mediodía el arquitecto se marchaba a comer y dejaba los planos en una mesita, yo los cogía y dibujaba encima. La arquitectura es mi gran pasión. Si mi padre hubiese vivido posiblemente habría estudiado la carrera. Con el primer dinero que gané me compré un libro de Le Corbusier. Y cuando hice mi primera colección me dije 'que ya que no puedo ser arquitecto, haré "la casa" que llevamos a cuestas'.

La ropa es para las personas como el caparazón de los caracoles. Por eso mis primeras colecciones eran absolutamente arquitectónicas. Cogía telas y las pegaba unas con otras para que tuvieran una estructura dura. En el Museo del Traje de Madrid hay trajes míos de aquella época que no sé como tuvieron éxito porque eran durísimos, totalmente arquitectónicos. Mi primera tienda en Barcelona la diseñé yo mismo, aunque no pude firmar el proyecto. Era un espacio extraño y desconcertante porque la ropa no se veía, estaba como empotrada al fondo y todo era redondo y blanco. Mis colecciones de alta costura siempre se cerraban con trajes blancos y negros como tributo a mi tierra. De Andalucía detesto la feria, los colorines, los lunares... Mi Andalucía es blanca y negra, la cal de los cortijos de los pueblos blancos y esa mujer vestida de negro al atardecer chismorreando... Azorín escribió algo que me gusta mucho: "Campo, campo, campo, y entre los olivos, los cortijos blancos".

¿Nunca pensó en dedicarse a la pintura?
No. De hecho, cuando empezaba hice una exposición en Cali (Colombia) que inauguró el que entonces era embajador de España, Alfredo Sánchez Bella. Se vendió todo!. Pero decidí no pintar más.

¿Qué temática tenían?
Muy desagradable!. Eran cabezas de Cristo, era un Cristo desenterrado, un poco 'podrido' que, sin embargo, tenía los ojos brillantes, nuevos, hermosos. Admito que no eran bonitas, pero se vendieron todas a coleccionistas privados. Ahora casi toda la colección está en Colombia. El Museo de Arte Moderno de Cali todavía tiene algún cuadro mío de aquella época...

Detalle vestido de fiesta, ca. 1970.
Donación: Elio Berhanyer.
Exposición homenaje a Elio Bernhayer
© Museo del Traje

"Me puse a trabajar de niño. Nunca pude ir al colegio"

Sus prendas se caracterizan por sus líneas geométricas, pero en ellas también se aprecia la elegancia histórica española, la de la pintura de los siglos XVIII y XIX.

¿Qué artistas le han inspirado?
He intentado tener mi estilo propio. Balenciaga me quiso llevar con él a París y Nueva York, pero yo era muy tímido, no hablaba inglés y la idea de irme de España me aterraba.

He presentado mis colecciones por todo el mundo pero siempre he vuelto a mi país. Siempre albergué la esperanza de que España se convertiría en la tercera potencia en moda de Europa, después de París y de Italia. Desgraciadamente me equivoqué. En los años 60 y 70 las cuatro grandes casas de costura eran Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez y yo, y los cuatro vendíamos a todos los grandes almacenes americanos. Los almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York

me contrataron durante tres años. Creaba para ellos colecciones especiales, distintas a las que hacía para España.

De sus viajes por todo el mundo ¿qué personalidades le han impresionado más?
Estuve una semana alojado en el Palacio de la Moneda [sede del presidente de la República de Chile] invitado por Salvador Allende y acompañado por la editora del *Vogue* americano. Allende había nacionalizado las fábricas textiles y las había entregado a los obreros. Quería poner en marcha una genuina industria de la moda evitando lo que había ocurrido en la China de Mao, donde todos iban vestidos iguales. La editora de *Vogue* y yo íbamos a seleccionar a los diseñadores chilenos que dirigirían las fabricas y crearían una moda más vanguardista y original.

Pensé que Allende me impresionaría mucho pero no fue así. Yo trataba de hablar de arte con él pero solo se tomaba en serio la política... lo demás le importaba 'un pito'. He conocido a tanta gente! He cenado con los duques de Windsor, he presentado colecciones en las embajadas de España en Washington y Londres...

"Vendí todos los cuadros de mi única exposición, pero decidí dejar de pintar"

El cuadro de Pepe Caballero

"Este cuadro de Pepe Caballero, que hizo diseños para el grupo de teatro La Barraca de Federico García Lorca, es muy importante para mi" dice apuntando hacia un impactante lienzo que ocupa en solitario la pared de uno de los salones de su casa. "Ha desfilado por toda Latinoamérica y por Nueva York, y ahora lo voy a prestar para una exposición en Málaga y en Cádiz. Yo tuve una época durante la cual todo en mis colecciones era redondo - hasta los bolsillos!- nada estaba acabado en punta, todo eran redondeces. Pepe me comentó: 'Elio me has influido tanto que yo también voy a empezar a pintar redondo'. Y un día me llamó y me dijo: 'Toma, he pintado esto en tu honor'. Y me regaló este cuadro. De cerca se ve que tiene incrustadas en el lienzo varias letras 'A'. Cuando le pregunté qué significaban me respondió: 'la A es la primera letra del alfabeto, y tu eres el primero."

¿Ha estado la alta costura subestimada respecto a las Bellas Artes? ¿Qué le parece el Museo del Traje de Madrid?
Es verdad que la moda no se ha incluido entre las seis Bellas Artes, pero tampoco lo estaban los toros, y ahora sí.

El de Madrid es el mejor museo del mundo. La única pega que le pondría es que no haya cuadros que acompañen a los trajes porque la pintura y la moda están indisolublemente unidas. También lo está con la arquitectura y la música. Yo fui el primero en poner música en mis desfiles. En cierta ocasión, una duquesa se levantó indignada de la silla muy ofendida porque pusiera canto gregoriano en un desfile. En Cibeles los trajes de noche siempre los he presentado con óperas.

¿Se siente profeta en su tierra?
Claro que sí. Incluso ahora se han emitido sellos de Correos con mis trajes. Pero todavía recuerdo que en los años 80 un alcalde de Córdoba llamó a Madrid diciendo "a ver si ese señor extranjero presenta su colección en Córdoba". No sabían que yo era cordobés!. Mucha gente cree que soy judío, por mi apellido, pero es que los andaluces tenemos sangre judía, árabe y romana. El solideo que me pongo es un homenaje a mi tierra. Es un símbolo de las tres religiones monoteístas que convivieron en el califato de Córdoba en paz. Yo soy árabe los viernes, judío los sábados y cristiano los domingos [dice sonriendo].

Carlos García-Osuna

El detective y el *leonardo* perdido

Noah Charney

La National Gallery de Londres acoge *Leonardo: Pintor en la corte de Milán*, una exposición largamente esperada que reúne, por primera vez, muchas de las obras maestras de Leonardo provenientes de todo el mundo, incluyendo *La dama del armiño*, que normalmente se exhibe en Cracovia, lejos de los circuitos turísticos, y las dos versiones de *La Virgen de las Rocas*, una propiedad del Louvre y la otra de la National Gallery. Pero aunque cualquier muestra dedicada a Leonardo tiene el éxito de taquilla asegurado, existe un cuadro que se mostrará al público por primera vez y que es objeto de acalorados debates entre expertos: *Salvator Mundi* que, según la mayoría de los especialistas, es una auténtica obra "perdida" de Leonardo.

Hace cincuenta años, *Salvator Mundi* estaba considerada una obra de escuela, más o menos excelente. En 1958 se vendió por apenas 75 dólares. Si realmente fuera un *leonardo* hoy podría valer 200 millones de dólares, lo que supondría un nuevo récord mundial para una pintura de Antiguos Maestros. Se cree que *Salvator Mundi* pudo ser pintado entre 1500 y 1513, y su historial de propietarios se remonta al rey Carlos I de Inglaterra, siendo mencionada en el inventario de su colección hacia 1649.

En 1763 fue adquirido en subasta por el hijo del duque de Buckingham. Se desconoce su paradero entre 1763 y 1900. En 1900 lo compró el coleccionista de arte inglés Frederick Cook. Uno de sus descendientes lo vendió en subasta en 1958 por sólo 45 libras (unos 75 dólares); en su momento fue considerado trabajo de un alumno de Leonardo, Giovanni Antonio Boltraffio. Un representante de sus actuales dueños, ha declarado que durante el siglo XX formó parte de una colección estadounidense.

Martin Kemp, profesor emérito de la Universidad de Oxford

Martin Kemp, el máximo experto mundial en Leonardo da Vinci, es uno de los especialistas que sostienen que *Salvator Mundi* es una obra original de Leonardo. El profesor Kemp es un académico sumamente respetado en Oxford, que llegó a la Historia del Arte desde la ciencia: es un detective del arte moderno. Combina el conocimiento intrínseco de su campo con las técnicas científicas. Pero aunque la mayoría de los estudiosos coinciden con el doctor Kemp y creen que *Salvator Mundi* es un genuino Leonardo, hay un segundo cuadro, también atribuido a Leonardo por Kemp, que en la actualidad no suscita la misma unanimidad.

La obra en cuestión está pintada sobre vitela y es un retrato de perfil titulado *La Bella Principessa*. Fue descubierta en una colección suiza y un reciente libro de Kemp la atribuye a Leonardo –el investigador incluso ha hallado el libro del siglo XVI del que fue arrancada esta pintura. Sin embargo, *La Bella Principessa* no se ha incluido en la exposición de la National Gallery, porque no es universalmente aceptada como un *leonardo* y porque la pinacoteca no pudo obtener de su propietario el compromiso de que no la vendería nada más finalizar la exposición.

Así que, en esencia, en los últimos años Kemp ha descubierto y autentificado dos *leonardos* "perdidos", un logro verdaderamente sorprendente.

Martin Kemp es profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad de

Oxford. Es alto y elegante con una mata de pelo oscuro y un aura de carisma y sabiduría que le convierte en una mezcla de estrella de rock y profesor tradicional. Su combinación de ciencia e historia del arte goza de buena reputación.

Colaborador habitual de prestigiosas revistas de arte, así como de la famosa cabecera científica *Nature*, presenta regularmente programas de televisión sobre Historia del Arte en los que recurre a su formación científica para explorar misterios históricos del arte. Sus libros más recientes son *La Virgen de la Rueca de Leonardo da Vinci: Una historia detectivesca, científica e histórica*, *De Cristo a Coca-Cola: ¿Cómo se convierte la imagen en icono*? y una nueva edición revisada de su aclamada biografía de Leonardo.

Fue hace más de un siglo, en 1909, cuando el último *leonardo* "perdido" [la *Madonna Benois* ahora en el Museo Hermitage de San Petersburgo], fue descubierta y atribuida definitivamente a Leonardo da Vinci. Y, sin embargo, en los últimos tiempos han salido a la luz dos nuevos candidatos. Ambos poseen historias fascinantes pero ninguno es universalmente aceptado como un *leonardo*. Los dos pertenecen a colecciones particulares, lo que significa que sus respectivos propietarios son dueños de unas obras de arte valoradas en el mercado en 100 millones de dólares, siempre que sean realmente de Leonardo. Y ambos han sido considerados auténticos por la principal autoridad mundial sobre Leonardo da Vinci, Martin Kemp.

El profesor Kemp ha sido entrevistado en exclusiva para ***Tendencias del Mercado del Arte*** por el historiador de arte y escritor **Noah Charney**, para hablar sobre los misterios de Leonardo, *Salvator Mundi* y la exposición de la National Gallery.

¿Cuándo fue descubierto el último posible Leonardo (o trabajo de un pintor del Renacimiento igualmente reconocido)? ¿Se aceptó como parte del canon o fue rechazado?. Me gustaría yuxtaponer estos dos nuevos descubrimientos con un tercero que sucedió antes y que podría ser análogo.

El último hallazgo ampliamente aceptado se remonta a 1909; era la *Madonna Benois*, la Virgen y el Niño del Hermitage de San Petersburgo. Así que han pasado más de cien años desde que apareciera algo que ahora es recogido en todos los libros serios de Leonardo como una obra pintada por él.

¿La exposición de la National Gallery es parte del proceso de autentificación de Salvator Mundi, o este cuadro sólo se incluiría si el museo estuviera absolutamente seguro de su autenticidad con antelación?

Bueno, la National Gallery diría, y con razón, que no quieren ser parte de un proceso de autentificación. Pero, inevitablemente, al mostrarla allí le concede un estatus que de otro modo no obtendría. Así que estimo que sólo lo expondrían si pensaran que fue pintado con seguridad por Leonardo. Es ingenuo pensar que ser exhibido en la National Gallery de Londres o en un museo equivalente, por ejemplo, en Estados Unidos, no da un enorme impulso a su estatus.

¿Por qué la National Gallery ha rehusado incluir La Bella Principessa en la muestra? ¿no tenían garantías de que fuese vendida inmediatamente después de la exposición?

No les he preguntado directamente por qué no la han incluido. Sé que el abogado del propietario ha redactado un documento en el que explica los argumentos por los que sí debería ser exhibida. El museo respondió, según tengo entendido, alegando que el cuadro no encajaba en la exposición. No puedo comentar el tema de *Salvator Mundi*, porque desconozco las garantías que ha recibido el museo. Sin embargo, sí conozco la propiedad de *La Bella Principessa* y creo que, incluso en el supuesto de que garantizasen que no iba a ser vendida, el museo probablemente hubiera seguido teniendo dudas al respecto.

La Gioconda, **Leonardo da Vinci**.
Museo del Louvre © RMN

Martin Kemp está considerado el máximo experto mundial en Leonardo da Vinci

¿De qué manera la autenticidad de La Bella Principessa y Salvator Mundi se decidirán, en última instancia, para la posteridad, cuando actualmente hay divergencia de opiniones entre los expertos?

En la aceptación hay dos dimensiones. Una, obviamente, es el juicio a largo plazo, donde, durante un período de tiempo, algo es visto como perteneciente [al artista] y pasa a formar parte integral de nuestra forma de pensar en Leonardo.

Pero hay problemas a corto plazo acerca de la manera en que una obra sale a la luz y cómo es presentada a los estudiosos. En cuanto a *Salvator Mundi*, el representante de su propietario ha trabajado de forma sistemática con varios de los principales estudiosos de Leonardo que pudieron ver en persona el cuadro, y así emitir juicios independientes.

La Bella Principessa apareció de forma más desordenada y aún no ha sido contemplada al natural por la mayoría de los expertos. Así que el diferente estatus que tienen estas dos atribuciones, dentro del campo de Leonardo, obedece a cómo aparecieron ante el dominio público y de que manera se dieron a conocer a los expertos.

¿Que le hizo pensar que Salvator Mundi parecía un leonardo?

Me invitaron a verlo, junto con otros estudiosos de Leonardo, en la National Gallery de Londres.

El cuadro estaba colocado sobre un caballete en el taller de restauración del museo, y creo que fui el último en llegar -yo venía de Oxford. Estaba a mi izquierda según entraba y los *leonardo* poseen una cierta presencia. He visto la *Mona Lisa* fuera de su marco, así que probablemente he examinado todos los grandes *leonardos* sin sus marcos y, es difícil describir esto sin parecer místico o sin hablar de una sensibilidad especial, pero todos tienen una presencia muy extraña. Creo que incluso los que no son expertos también la perciben, y esa es una de las razones por las que la Mona Lisa ha arraigado tanto en la imaginación de la gente. Así que la sensación de estar ante algo que destila una extraordinaria presencia comunicativa se encontraba allí desde el principio.

Usted es científico, historiador del arte, y estudioso de Leonardo. Yo estoy en contacto

con Maurizio Seracini, que también aporta enfoques científicos novedosos para el estudio de la Historia del Arte.
¿Podría comentar el trabajo del profesor Seracini sobre la probabilidad de que "La Batalla de Anghiari" pudiera estar enterrada bajo los frescos de Vasari? ¿puede establecerse un paralelismo entre su trabajo y el de Seracini, como científicos que hacen evolucionar el conocimiento de la historia del arte? ¿Emplean tecnologías y técnicas científicas similares?
En ambos casos, el análisis científico, los datos científicos, las técnicas que se utilizan para entender lo que se ha conservado, forman parte de la misma búsqueda. Yo trabajo con gente que utiliza datos que nos permiten ver por debajo de la superficie de la pintura, ver el dibujo preparatorio o las capas anteriores de la pintura, y es evidente que existe un gran paralelismo. Yo no estoy implicado buscando debajo de aquellos frescos una potencial pintura mural de Leonardo, pero [Seracini] está utilizando modernas técnicas científicas para hacerlo. Así que tanto él como yo estamos desarrollando, cada uno en su campo, los mejores métodos de examen científico posible.

¿Tiene alguna suposición sobre si Leonardo estará allí, bajo el fresco de Vasari?
Creo que es una suposición muy arriesgada, pero [Seracini] tiene suficiente información para resolver el asunto de una manera u otra. *La Batalla de Anghiari* fue pintada al óleo sobre el muro, y así como sabemos por *La Última Cena*, que fue pintada con un temple al huevo sobre la pared, y la adhesión en ese caso no es tan buena como la antigua técnica de temple al fresco, pintado sobre el revoque húmedo, así que mi hipótesis es que, si la pintura sobrevivió, es bastante probable que pudieran encontrarse fragmentos de pigmento en la parte inferior de la pared. Pero yo sería el primero en alegrarme de que ese no fuera el caso.

¿Ha visto la copia del siglo XVI de la Mona Lisa que estaba colgada fuera de la oficina del director del Louvre?
Sí, cuando vi por primera vez a la *Mona Lisa* fuera de su marco, cuando Pierre Rosenberg aún era director del Louvre, el cuadro estaba, de hecho, en un pasillo justo al lado de su despacho.

¿Tiene calidad suficiente? ¿Existe alguna posibilidad de que también sea de Leonardo?
Es una copia temprana muy bonita, difiere en un aspecto evidente, el de que hay más [parte] de las columnas visible a ambos lados [de la modelo], algo que los copistas hacían con frecuencia.
La Mona Lisa de Leonardo, y esto puedo afirmarlo con rotundidad, no fue reducida.
[Leonardo] dejó estos pequeños trozos de basas de las columnas a cada lado, al borde de la imagen, y los copistas, en general, no fueron tan atrevidos como él y plasman más parte de las columnas. Así que es distinta en ese detalle, pero es muy bonita.

Cristo como Salvator Mundi, **Leonardo da Vinci**, c.1499. Colección privada © 2011 Salvator Mundi, LLC. Photo Tim Nighswander/Imaging4Art

En los últimos años Kemp ha descubierto y autentificado dos leonardos 'perdidos'

¿Por qué cree que Leonardo se quedó con la Mona Lisa y no se la entregó a la familia Gherardini?
Al parecer, por los documentos de que disponemos, se desprende que un pequeño puñado de obras, que ahora consideramos el núcleo central de las pinturas autógrafas de Leonardo, jamás salió de sus manos. Y sabemos que su astuto discípulo, Salai, que recibió un disparo (sospecho que no por casualidad), atesoraba un escogido conjunto de pinturas, entre ellas *Leda y el cisne*, hoy perdida, que estaba en la colección real francesa, *La Virgen y el Niño con Santa Ana*, así como dos versiones de *San Juan Bautista*, una *Virgen con el Niño*, un retrato, y la *Mona Lisa*. [Salai estuvo muy implicado con los bienes personales de Leonardo que quedaron tras su muerte]. Así que es una carrera muy, muy rara en ese sentido, que su estudio [el de Leonardo] produjera pinturas vendibles, de pequeño formato, pero que este pequeño grupo de pinturas permaneciera siempre con él, como si fueran sus hijos.

¿Alguna de las copias del siglo XVI de la Mona Lisa podría ser de Leonardo?. ¿Cree que es posible que pintara más de una copia del mismo retrato?
No puede descartarse que así fuera, pero por lo general solo hacía copias de los retratos el propio artista o su taller si el modelo revestía especial importancia, es decir, si un Papa o un rey solicitaban más versiones para enviarlas a otras personas, o para mostrarlas en más de una residencia. Así que estimo muy poco probable que un retrato íntimo de este tipo, que se mostraba en privado en el ámbito familiar, fuera copiado por Leonardo. Pero es extraordinario que un retrato suyo fuera copiado tan pronto y con tanta frecuencia, cuando la modelo no tenía interés particular más que para su familia cercana.

En el proceso de redacción de mis dos últimos libros, que tratan sobre los robos de obras de arte, recabé toda la información que pude sobre el destino de la Mona Lisa durante la Segunda Guerra Mundial, que ha sido siempre un misterio. Los nazis pensaban que la habían robado, pero el Louvre dijo que nunca abandonó París. ¿Tiene algún dato que yo no haya conseguido sobre su paradero durante la Segunda Guerra Mundial?
No sé más de lo que usted ha dicho, y habiendo leído lo que ha escrito, con las dificultades de probar que la actual *Mona Lisa* fue robada, coincido con la idea general, bastante más plausible, de que esta preciosa copia del Louvre fue la que estuvo en poder de los nazis. No creo, y tal vez usted pueda confirmarlo, que existan evidencias sólidas para decir que entre aquel grupo de cuadros que [los nazis] poseían, se encontrara la verdadera *Mona Lisa*. La versión que solía estar colgada fuera del despacho del director, no sé donde estará ahora, sin duda es lo suficientemente buena para inducir a alguien que no sea experto a pensar: "Ah, sí, ésa es la *Mona Lisa*.

Leonardo: Pintor en la corte de Milán
Hasta el 5 de febrero
National Gallery de Londres
www.nationalgallery.org.uk

Noah Charney es autor de best-sellers y profesor de Historia del Arte. Sus libros están traducidos al español, incluyendo El Ladrón de Arte, la historia de la obra de arte más robada del mundo, Los Ladrones del Cordero Místico, y De Museos, su serie de guías por lo mejor del arte en Madrid, Barcelona, Sevilla y el País Vasco. Su último libro es El Robo de la Mona Lisa.

La doble vida de Martin Parr

Emiratos Árabes Unidos. Dubai. 2009. © Martin Parr / Magnum Photos

Martin Parr (Epsom, 1952), uno de los fotógrafos más prolíficos de nuestro tiempo, visitó recientemente Madrid para participar como profesor invitado en el nuevo Máster Europeo de Fotografía de Autor en el Istituto Europeo di Design (IED) y para presentar en el espacio Ivorypress Art+Books *El fotolibro latinoamericano,* una selección de 155 volúmenes publicados desde 1920 hasta la actualidad dedicados a los grandes nombres de la fotografía en América Latina. Miembro de la Agencia Magnum desde 1989, con una carrera de 40 años a sus espaldas, Parr ha investigado durante décadas los conceptos de ocio, consumo y comunicación. En palabras del respetado comisario Thomas Weski "sus fotografías reflejan de manera penetrante cómo vivimos, cómo nos presentamos y qué valoramos". "En mis fotos me gusta crear ficciones de la realidad. Trato de hacerlo tomando los prejuicios naturales de la sociedad y dándoles la vuelta" ha dicho el propio Parr.

¿Cómo llega a la fotografía?
Cuando era adolescente iba a visitar a mi abuelo, George, que era fotógrafo aficionado, y salíamos juntos por ahí a hacer fotos. Desde aquel momento siempre quise ser fotógrafo.

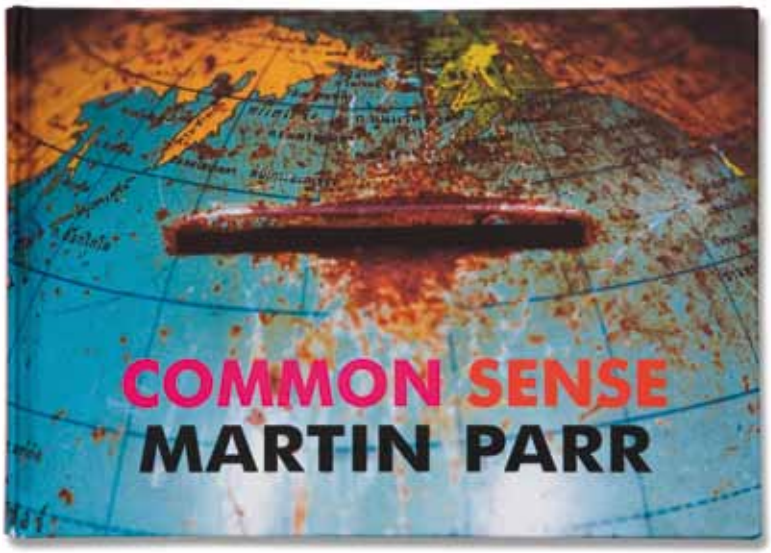
¿Qué edad tenía?
13 o 14 años, esto ocurría entre 1965 y 1966.

¿Estudió más tarde fotografía?
Sí, lo hice. En el Manchester Polytechnique entre 1970 y 1972. De hecho, en los años 70 se pensaba que para convertirse en fotógrafo había que empezar como ayudante de alguno.
En la universidad aprendí todas las técnicas de estudio básicas, pero me cansé de todo esto y empecé a trabajar por mi cuenta en proyectos propios. Esto significaba que tenía que justificar mis trabajos, lo que supongo que fue una buena práctica para luchar por lo que yo creía.

Usted es un conocido coleccionista. ¿En qué consiste su colección exactamente?
Mi colección se centra en diversas áreas. Colecciono libros de fotografía, porque los considero la historia no escrita de la fotografía. También parafernalia política como objetos relacionados con el terrorismo, Saddam Hussein [de quien posee 85 relojes], Gadafi... Y fotografías... sobre todo de fotógrafos

Parr es miembro de la Agencia Magnum desde 1989

España. Benidorm. 1997. © Martin Parr / Magnum Photos



Izquierda: Cascanueces Margaret Thatcher. Colección Martin Parr

Encima: Portada libro ***Common Sense***. © Martin Parr

Sentido del negocio

El fotógrafo británico expone y vende en catorce galerías de arte de todo el mundo, así como a través de las oficinas de Magnum en París, Nueva York y Tokio. El que sus fotografías puedan adquirirse en una red tan bien articulada no ha sucedido por accidente. La mayoría de los fotógrafos parece volcar su energía por completo en la creación y pocos entienden que tan importante como eso es la supervisión de sus otras actividades relacionadas, como sus colecciones y la comercialización de sus fotografías. Martin Parr, no solo es un excelente fotógrafo sino que también sabe sacar partido de sus talentos a ambos lados de la lente: tanto coleccionando como fotografiando la vida contemporánea tal como la percibe.

británicos. Además colecciono tarjetas postales. De hecho, las tarjetas postales fue de lo primero que empecé a coleccionar.

Este campo está directamente relacionado con mi propia obra fotográfica y mi evolución del blanco y negro al color.

Hice algunos trabajos en color en el proyecto *Hogar, dulce hogar* que inicié a principios de 1970, pero no fue hasta 1982, cuando me mudé de Irlanda, que empecé a ver el color de una manera seria.

El catalizador de este interés fue conocer la fotografía en color que hacían fotógrafos estadounidenses como William Eggleston, Joel Meyerwitz y Stephen Shore. Al mismo tiempo, descubrí las tarjetas postales de John Hinde.

Su brillante color saturado me impactó mucho.

Hábleme de su colección de libros...

Colecciono libros y maquetas de libros. En mi trabajo fotográfico, el libro es un elemento muy importante. Disfruto de todo el proceso de investigación hasta que el libro llega a mi estudio. La fotografía es una forma de coleccionar a través de tus propios viajes. Me gusta el trabajo de campo de buscar libros. Es el caso de *El fotolibro latinoamericano.*

¿Cómo consiguió este material?

De los propios fotógrafos, y cuando éstos ya habían fallecido, de sus familias.

¿Quiénes son sus referentes? ¿A qué fotógrafos admira?

Soy un gran admirador de la obra que surgió de la Escuela de los Becher, de hecho estos fotógrafos cambiaron la forma en que el mundo del arte percibía la fotografía que pasó de ser una actividad marginal a poseer una importancia capital, y supongo que todos nos hemos beneficiado de eso. También me gustan contemporáneos como Lorca di Corcia, Paul Shabroom, Joan Fontcuberta y muchos fotógrafos de Japón. Admiro a colegas de la Magnum como Bruce Gilden, Alec Soth, Gilles Perres y Jim Goldberg. Empecé a ir a Japón en 1990 y desde entonces he regresado prácticamente cada año. Araki, por ejemplo, ha explorado más ideas en sus libros y exposiciones que ningún otro fotógrafo que conozca. Los japoneses también han producido algunos de los libros de fotografía mejor diseñados e impresos desde la guerra.

Accesorios de baño del Palacio de Basra de Saddam Hussein. Colección Martin Parr

Colecciona con avidez libros de fotografía, postales y parafernalia política

¿De dónde saca tiempo para hacer todo? Mágnum, investigación, coleccionar...

Todas las actividades están relacionadas entre sí...

El mundo de Martin

Un plato con la cara de Margaret Thatcher fue la causa de que Parr empezara a coleccionar parafernalia política. A sus recopilaciones infantiles de sellos, monedas, puzzles, fósiles y nidos de pájaro le sucedieron postales, libros de fotografía (se precia de tener una de las compilaciones más nutridas del mundo, con unos 12.000 ejemplares) o ***souvenirs*** políticos. Muchos de estos pasaron a formar parte de la exposición itinerante ***Parrworld***. Para conseguir estos extravagantes objetos el fotógrafo admite que tiene alertas puestas en eBay sobre los temas que más le interesan.

¿Recuerda alguna anécdota especial?

La verdad es que no. Llevo una vida de lo más normal y bajo control!.

¿Qué podría contarnos acerca del marketing de su propia obra?

Soy fotógrafo documental y mi visión de la fotografía es muy democrática y populista.

Para mí es igual de importante que mi trabajo aparezca en los periódicos como publicar un reportaje en una revista de moda. Mi trabajo ahora es en color. En un primer momento, en la década de 1980 mis fotos eran en blanco y negro. La fotografía en color comenzó en América en algún momento antes de que se hiciera popular en Europa. Como le explicaba antes llegué al color a partir de mi colección de postales. Una vez que comencé a fotografiar en color nunca volví al blanco y negro.

¿De qué manera se mantiene en contacto con sus seguidores?

Bueno, tengo tres formas de dar cauce a mi trabajo: a través de la Agencia Mágnum, de la que soy miembro desde 1989, mi estudio en Londres, en el que está mi equipo y también mi página Web [www.martinparr.com].

La Web es probablemente el instrumento más completo de los tres para obtener información actualizada sobre mis actividades... El sitio es operado por un webmaster aunque yo, por supuesto, superviso el diseño general y la información para mantenerla fresca y al día. Lleva unos nueve años en funcionamiento y tiene varias secciones (una dedicada a mis publicaciones, a las películas que he producido, mi plan de estudios, un blog al que añado regularmente entradas, otra donde se cuelgan fotografías recientes, otra con las preguntas más frecuentes que suelen plantearme, y otra en la que figura una lista de las galerías que comercializan mi trabajo).

Rosalind Williams

Éxtasis y tormento

La colección de Pier Luigi Pizzi

Formado en el Piccolo Teatro di Milano junto a Giorgio Strehler, **Pier Luigi Pizzi** (Milán, 1930), el influyente director de escena italiano es, también, un insigne coleccionista de pintura del *Seicento*.

Viejo conocido de los teatros españoles, sus montajes sobre la trilogía de Haendel y Monteverdi se han escenificado durante las tres últimas temporadas en el Teatro Real de Madrid.

Luca Giordano, José de Ribera, Giuseppe Maria Crespi, Il Guercino, Cecco del Caravaggio, Guido Reni son algunos de los artistas seleccionados con atención e inteligencia crítica por este licenciado en Arquitectura que empezó su colección de arte en la madurez, cuando ya tenía 60 años.

Aunque al principio mostró interés por la figura humana, las arquitecturas pintadas y los bodegones, poco a poco su mirada fue centrándose en la mística del dolor, reuniendo una excepcional galería de rostros entregados al éxtasis y al tormento. Los suntuosos salones de siete metros de su palacio veneciano, el mismo en el que vivió Tiziano se impregnaron de una atmósfera tenebrista al poblarse de retratos de Cristo, mártires cristianos y héroes de la mitología clásica.

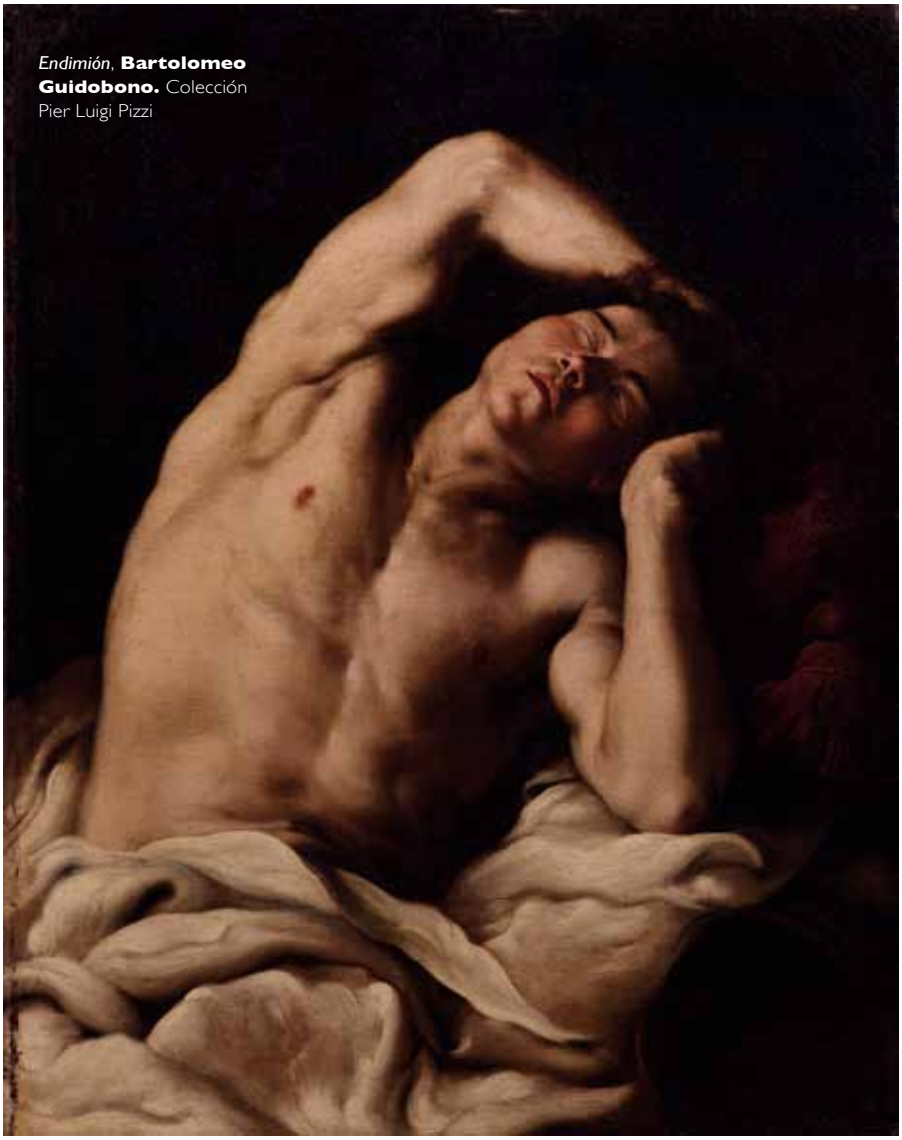
Las 46 pinturas que componen su colección han abandonado el palacio veneciano sobre las aguas en el que viven para visitar la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid –que ante el éxito de público ha prorrogado la exposición.

Son cuadros de gran valor e impacto visual salidos de los pinceles de los mayores representantes de un siglo que exalta los sentimientos, las pasiones extremas, y que revelan una espléndida puesta en escena representativa del Barroco, en cuanto auténtico teatro del mundo, con todos sus elementos dramáticos e inquietantes.

Destaca un filón temático concentrado en el arte figurativo, siguiendo las dos principales corrientes estilísticas del siglo XVII: el naturalismo y el clasicismo.

Formada en los últimos veinte años, su pinacoteca particular reúne principalmente lienzos con un único protagonista - sin paisajes, sin vistas, si se excluyen cuatro naturalezas muertas y dos perspectivas. Predominan los retratos de San Sebastián, la piedad de su martirio y su desnudez, que ofreció a muchos pintores motivos para investigar sobre el sufrimiento humano, para presentarlo como ideal de belleza, de esperanza y de fe- como en el caso del San Sebastián de Luca Giordano, de Giuseppe Maria Crespi y del Guercino.

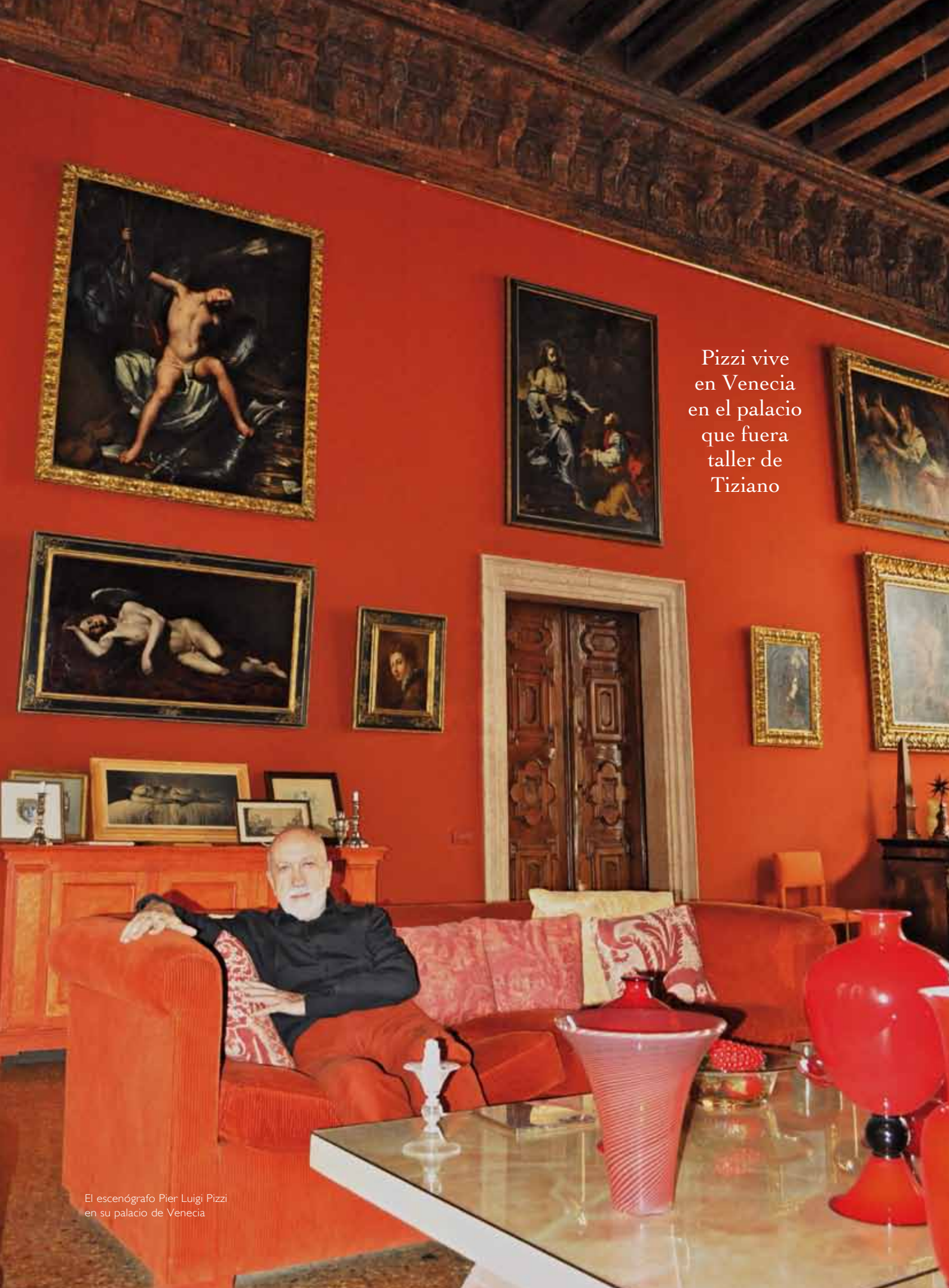
Todos estos sujetos retratados según la hagiografía de la Contrarreforma nos ofrecen una intensa reflexión. Un cielo que se oscurece sobre el cuerpo lívido de un mártir, en un escorzo audaz; el tema de la purificación y el de la seducción, todos juntos devuelven al espectador el ideal puro de la belleza, el placer estético,



Endimión, **Bartolomeo Guidobono.** Colección Pier Luigi Pizzi

Vivir en la casa Tiziano

"Pier Luigi siempre tuvo casa en Venecia; vivía en el Palazzo Contarini delle Figure, pero era una casa alquilada y él quería encontrar una vivienda para comprarla. Finalmente encontró un palacete cerca de la Iglesia Maria Gloriosa dei Frari, que tiene la particularidad de que está allí la maravillosa ***Asunción de la Virgen*** de Tiziano, y además, ahí está la tumba de Claudio Monteverdi. El palacete que compró había sido la casa taller de Tiziano y tiene las paredes de color rojo pompeyano, por eso nos pidió que pintáramos de este color las paredes para la exposición, para recrear la atmósfera en la que están las pinturas en Venecia" explica Carmelo di Gennaro.



Pizzi vive en Venecia en el palacio que fuera taller de Tiziano

El escenógrafo Pier Luigi Pizzi en su palacio de Venecia

El célebre regista milanés empezó a coleccionar pintura barroca seducido por su teatralidad

estimulando los aspectos más recónditos y oscuros de la imaginación.

Carmelo Di Gennaro, director del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, que fue director adjunto del Teatro Real de Madrid durante cinco años, ha conseguido traer esta espléndida colección a la Real Academia de San Fernando.

"El maestro Pizzi es un hombre extraordinario, encantador, un genio… tenemos amistad desde hace casi veinte años, es culto y amable, hemos pasado horas hablando de arte, literatura, teatro… charlar con él es un placer, es refinado sin ser presumido y es un anfitrión magnífico cuando se va a su casa -señala Di Gennaro- Me interesaba mucho, como director del Instituto Italiano de Cultura, dar a conocer la faceta de coleccionista de Pizzi porque, de algún modo, es como el heredero de la figura del mecenas de Papas y Príncipes, que medían su grandeza por los encargos de obras de arte. El mecenazgo es algo muy vinculado a la historia de Italia y los coleccionistas como Pizzi cumplen una misión muy importante conservando las grandes obras de arte"

La exposición muestra la colección en su integridad, casi medio centenar de cuadros. "En ella existe una línea barroca, muy puntual, en la que destacan lo teatral y las pasiones, con su natural oposición entre el sufrimiento y el gozo, y dentro de esta línea barroca. Hay una sublínea de once cuadros –añade Di Gennaro- cuyo tema es San Sebastián, una de las figuras en las que el sufrimiento y el gozo están muy presentes; entre ellos, hay dos de Luca Giordano, uno de Salvatore Rosa, que es bastante inhabitual puesto que la mayoría de su obra se centró en el paisaje, y uno de Guido Reni, del que se conocen seis versiones, una de las cuales está en el Museo del Prado; hay que añadir aquí que, según el historiador inglés Sir Denis Mahon, este Guido Reni de la Colección Pizzi es la versión más bonita de las seis porque despunta ya como una obra de madurez del pintor. Al lado del San Sebastián, hay otras piezas también estupendas."

Pizzi empezó a interesarse por la pintura barroca a los 60 años pues antes era un conspicuo coleccionista de arte contemporáneo. "Se desprendió de la colección de arte contemporáneo para iniciar la colección de pintura barroca. Siempre subraya que el primer cuadro que compró, al que tiene mucho cariño, es una obra de Cecco del Caravaggio, que fue asistente y amante de Caravaggio. Recientes estudios apuntan a que en esta pintura podría estar la mano del maestro. También son especiales un Ribera de 1631, muy bonito, y otro Luca Giordano, además de un Guercino, una cabeza de gentilhombre, que introduce un contraste interesante en la colección, que en su mayoría es de arte sacro, aportando la visión del arte profano."

El milanés sigue comprando con muy buen ojo y gusto exquisito. "Compra en alguna subasta, pero él no quiere hablar mucho de esto. Es amigo de muchos anticuarios y cuando hay alguna pieza buena que pueda interesarle, se la ofrecen" dice Di Gennaro, "Su colección tiene la particularidad de que ha comprado cuadros porque le gustaban y le parecían obras de gran calidad y luego han resultado ser obras de artistas importantes, como un Luca Giordano, certificado por Nicola Spinosa, experto en pintura napolitana

San Sebastián, **Luca Giordano.**
Colección Pier Luigi Pizzi

Un coleccionista con criterio

"Pizzi se inició con Cecco del Caravaggio y luego empezó con arquitecturas pintadas, tiene dos cuadros de gran envergadura de este género; luego siguió con los bodegones –explica Carmelo Di Gennaro-. Lo que es deslumbrante en su colección es que está marcada por una línea muy puntual; muchas colecciones tienen distintos autores, diversos conceptos… Pizzi es capaz de rechazar cuadros de primer nivel porque no encajan con la unidad que quiere dar a la colección. Es un hombre muy conocido a nivel internacional, pero esta colección nos ayuda a entender su mundo, las fuentes de su inspiración para realizar sus puestas en escena, algunas de las cuales han hecho historia, como ha pasado con ***Rinaldo*** de Händel, ***Alceste*** de Glück, ***Orlando el Furioso*** de Vivaldi, que tal como lo escenificó Pizzi fue un redescubrimiento de Vivaldi como compositor de ópera, ***Semiramide*** de Rossini… toda la estética entre lo barroco y lo neoclásico; claro que no son cuadros que uno colgaría en el salón de su casa porque son muy dramáticos, pero él valora estos efectos y los tiene en su casa."

Es capaz de rechazar cuadros de primer nivel porque no encajan con la unidad que quiere dar a su colección

Dédalo e Ícaro, **Johan Karl Loth.** Colección Pier Luigi Pizzi

de los siglos XVI y XVII –explica Di Gennaro- Es una colección muy interesante para los estudiosos, que siguen investigándola, ya que algunas obras han pasado por atribuciones distintas; por ejemplo, el Salvatore Rosa había sido anteriormente atribuido a Ribera."

Conseguir pinturas del siglo XVII de gran calidad no es tarea sencilla. "Es verdad –concede Di Gennaro-principalmente porque hay que tener una buena posición económica para acceder a ellas."

Debido a su formación como arquitecto Pizzi se dedicó a la escenografía atraído por su naturaleza efímera. "Todos los creadores de teatro se sienten atraídos por lo efímero, que es una estética muy barroca. Ahí se ve también la atracción de Pizzi por el Barroco, no es solo que se vean obras maestras en su casa…"

Visitar la vivienda-museo del escenógrafo es un privilegio reservado solo a unos pocos "Hay que ser amigo suyo" admite sonriendo Di Gennaro.

¿Es Pizzi un esteta? Di Gennaro lo tiene claro: "Si con ese término consideramos que la estética no tiene ética, no es el caso. Toda estética tiene que ir acompañada de ética, como decía Nietzsche; en este caso, sí, podríamos decir que es un esteta."

M. Perera

EBOLI
GALERIA DE ARTE

Carmen
Gutiérrez Díez
Y el movimiento
se hizo color
Del 24 de noviembre
al 30 de diciembre de 2011

Plza Ramales s/n
28013 Madrid
Telf: 915471480
www.galeriaeboli.com