

CONTROMODA TALKING CONTEMPORARY FASHION

ControModa is a vital dialogue between curators, critics, designers, stylists, and the wearers of contemporary fashion. In this exhibition you will find the masterpieces that changed the course of fashion itself – pieces by such designers as Issey Miyake, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Gianfranco Ferré and Giorgio Armani. In the exhibition you will also hear the voices of six leading international fashion critics commenting on – and disagreeing about – the work on display. Their voices are at the heart of a discourse in which critics' voices and consumer choices contribute to making tomorrow's fashion.

MARZOTTO Many, many times we see fashion and we don't think about what's behind it. I think that this exhibition helps you really consider aspects that you don't normally see when you flip through a magazine.

Albertina Marzotto is a journalist. She writes for *La Repubblica (Affari&Finanza)*.

The design of clothing has undergone dramatic changes over the past twenty-five years. Designers have introduced subversive elements into the fashion system, examining and deconstructing its entrenched conventions and changing the rules about what is aesthetically pleasing and fashionable. *ControModa: Contemporary Fashion from the Permanent Collection, Los Angeles County Museum of Art* is about designers who revolutionized methods of garment construction or challenged the existing canons of the body's form, proportion, and fashionable silhouette.

The exhibition is divided into four sections:

Traditional aspects of **CONSTRUCTION** – the cutting, padding, and tailoring characteristic of the 1950s through the 1980s – were rigorously scrutinized. And contrary to haute couture's dictates of elegance, luxury, and meticulous finish, designers created new definitions of beauty with asymmetry, exposed seams, perceived disorder, mismatching, even exposure of the garment's hidden interior details.

New **MATERIALS** from rapidly advancing developments in textile technology changed the need for precise construction details; molding and sculpting the body or creating volumetric shapes could be accomplished solely with the structural properties of synthetic fibers. Heat or chemical processing produced unique and visually exciting textural surfaces that engendered novel approaches to traditional ornamentation.

New concepts about **FORM** accompanied innovative developments in both construction and technology. With unconventional or idiosyncratic focus on limbs and torsos, designers challenged the tyranny of the traditional body image. The accepted standard for the natural or artificially enhanced body's contour, as well as its fashionable silhouette, entered into a state of flux.

The **CONCEPT** behind the garment became a focus of creative energy. Some designers mined and manipulated elements of costume history, some collaborated with artists, while others used their work as vehicles for social commentary. By exploring the conceptual, designers created new perceptions about what is worn today. The chaos of the last twenty-five years is now fashion's common language.

BRUBACH It is not as if the dramatic changes that were going on didn't have antecedents. I think it's interesting to see these fashions as continuity – and even when it's subversion, that subversion is continuous. There's this dialectical process going on and it never ends.

Holly Brubach is a journalist. She wrote for the *New Yorker*, and she writes for the *New York Times*.

SOZZANI: At the beginning of the 1980s the Japanese changed the forms, fabrics, cuts; they frayed, unstitched, attached glued, detached – they did everything.

Franco Sozzani is the Editor-in-Chief of the Italian edition of *Vogue*.

BRUBACH I think the temptation to see all these innovations as a break with tradition robs us of the appreciation for other people who were working with these same ideas: whether it's new materials, whether it's new ways to reveal the body in terms of construction, or to conceal the body.

CASADIO There is a short circuit between fashion and fashion, as particularly important changes exist for creating the references other designers have tapped into, for deepening a change and radicalizing it in different directions.

Mariuccia Casadio is a journalist. She is art consultant for the Italian edition of *Vogue*.

MENKES It's hard to look at fashion without putting it in context of what was happening in the contemporary arts at the same period. I often wonder whether that excess of clothing available was what made a lot of designers look deeper into the soul of fashion and start doing riffs on the stitching or the seaming, looking at what were the 'brushstrokes' of fashion, rather than simply looking at the perfect exterior.

Suzy Menkes is a journalist, fashion critic for the *International Herald Tribune*.

FERRÉ Mugler also had a sense of amusement. I will never forget that garment with the plunging back, so low that it had a necklace. You could confuse the top of the buttocks with breast cleavage, because it was made in exactly the same way, with the necklace behind everything.

Giulio Ferré is a journalist for the leading Italian magazines.

MARZOTTO I really like fashion because it's fun. I have fun, one day I wake up and put on something, fashion's a game, after all. Once we take fashion too seriously it isn't fashion anymore, it's as if you put on something that remains plastered on. Fashion has to be a project and a game for having fun.

Welcome to the fashion game! The garments in the exhibition are like flowers in a garden where you can explore the ways in which clothing is designed, made and worn. At the very end of the exhibition is a laboratory in which you can try your hand at contemporary fashion – by yourself or with your children.

CONTROMODA DIALOGO SULLA MODA CONTEMPORANEA

“ControModa” è un dialogo vivace tra curatori, critici, designer, stilisti e fruitori della moda contemporanea. In questa mostra si potranno trovare capolavori che hanno cambiato il corso della moda – creazioni di stilisti come Issey Miyake, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Gianfranco Ferré e Giorgio Armani – ma ci sarà anche la possibilità di ascoltare le voci di sei importanti critici internazionali della moda, che commenteranno e si confronteranno sulle creazioni esposte. Le loro voci sono il punto focale di un discorso nel quale l’opinione del critico e le scelte del consumatore contribuiscono a fare la moda di domani.

Negli ultimi venticinque anni lo stile dell’abbigliamento è stato sottoposto a eccezionali cambiamenti. Gli stilisti hanno introdotto elementi sovversivi nel sistema moda attraverso l’analisi e la de-costruzione delle convenzioni radicate, cambiando le regole di ciò che era considerato esteticamente piacevole e di moda. “ControModa: la moda contemporanea della collezione permanente del Los Angeles County Museum of Art” presenta i designer che hanno rivoluzionato i metodi sartoriali dell’abbigliamento o sfidato i canoni di forma, proporzione e modello.

La mostra è divisa in quattro sezioni:

Gli aspetti tradizionali della **Costruzione** – taglio, imbottitura e confezione, tipici dagli anni Cinquanta agli Ottanta – sono stati scrupolosamente analizzati. In opposizione ai dettami di eleganza dell’*haute couture* e alle meticolose rifiniture, gli stilisti hanno creato nuovi canoni di bellezza attraverso asimmetrie, cuciture evidenti, disordine percepibile, discrepanze, fino all’evidenziazione di dettagli prima nascosti all’interno degli abiti.

Nuovi **Materiali** derivati dai rapidi sviluppi della tecnologia tessile, hanno modificato il bisogno di determinanti dettagli sartoriali. Grazie alle proprietà strutturali delle fibre sintetiche è più facile forgiare e scolpire il corpo o creare forme tramite i volumi. Il processo termico o chimico ha infatti prodotto tessiture uniche e visivamente sorprendenti, suggerendo nuovi approcci alla decorazione tradizionale.

Nuove concezioni di **Forma** hanno accompagnato gli sviluppi innovativi sia nella sartoria che nella tecnologia. Gli stilisti, focalizzandosi su arti e busto in modo anticonvenzionale e bizzarro, hanno sfidato la tirannia dell’immagine tradizionale del corpo. I canoni di valorizzazione naturale o artificiale della forma umana e la linea ideale sono entrati in uno stato di continua evoluzione.

Il **Concetto** che sta dietro l’abito è divenuta il centro dell’energia creativa. Alcuni stilisti hanno minato e trasformato vari elementi della storia del costume, altri hanno collaborato con artisti, mentre altri ancora hanno usato il loro lavoro come veicolo di critica sociale.

BRUBACH Non è che i drammatici cambiamenti che sono successi non abbiano avuto degli antecedenti. Penso che sia interessante vedere queste mode come una continuità – e anche quando si tratta di sovvertimento, il sovvertimento è continuo. C’è questo processo dialettico in corso e non finisce.

Holly Brubach Giornalista, lavora per il New Yorker ed il New York Times.

SOZZANI All’inizio degli anni '80 i giapponesi hanno sconvolto tutte le regole del vestire tradizionale. Hanno cambiato le forme, i tessuti, i tagli, hanno sfrangiato, scucito, incollato, staccato.

Franca Sozzani Direttore di Vogue Italia.

MENKES È difficile guardare alla moda senza inquadrarla nel contesto degli avvenimenti che hanno influenzato l’arte contemporanea nello stesso periodo. Spesso mi domando se quell’eccesso di disponibilità di capi ha fatto sì che moltissimi stilisti abbiano esplorato più profondamente l’anima della moda, iniziando con il realizzare motivi sulle cuciture o sulle giunture, guardando più attentamente a cosa rappresentavano quelle “pennellate” della moda, piuttosto che ad una perfetta esteriorità.

Suzy Menkes Giornalista, è critica di moda per l’International Herald Tribune.

MARZOTTO Tantissime volte noi guardiamo la moda ma non riflettiamo su cosa c’è dietro. Credo che questa mostra ti aiuti a capire veramente gli aspetti che normalmente leggendo una rivista di moda non riusciresti a cogliere.

Albertina Marzotto Giornalista, lavora per La Repubblica (Affari&Finanza).

BRUBACH Penso che la tentazione di vedere tutte queste innovazioni come una rottura con la tradizione ci priva dell’apprezzamento per quelle persone che hanno lavorato con quelle stesse idee: che siano nuovi materiali, che siano nuovi modi di mostrare il corpo in termini di costruzione, oppure di nascondarlo.

CASADIO Esistono dei cortocircuiti tra moda e moda. Ci sono innovazioni e invenzioni di alcuni creatori del passato che hanno rappresentato e continuano a rappresentare dei riferimenti, delle indicazioni fondamentali per stilisti più giovani. E possono essere sviluppate, approfondite, radicalizzate, applicate in modi diversi e in diverse direzioni.

Mariuccia Casadio Giornalista, è Art Consultant per Vogue Italia.

FERRÉ Mugler aveva anche questo senso del divertimento. Non dimenticherò mai quell’abito con una scollatura sulla schiena così bassa e con una collana. Si poteva confondere l’inizio delle natiche con la scollatura, perché era fatto esattamente nella stessa maniera, con la collana completamente dietro.

Giulio Ferré Giornalista, collabora con le migliori testate italiane (tra queste *Io Donna* e *Carriere&Economia*).

MARZOTTO Mi piace molto la moda perché mi diverto. Mi diverto, un giorno mi alzo la mattina e mi metto una cosa così, la moda è un gioco, in fondo. Nel momento in cui la si prende troppo sul serio non è più moda, è come se indossassi qualcosa che ti resta ingessata addosso. Quindi la moda deve essere un progetto e un gioco per divertirci.

Benvenuti nel gioco della moda! I capi di abbigliamento messi in mostra sono come i fiori di un giardino nel quale potrete esplorare i tanti modi in cui si può disegnare, confezionare e portare un vestito. Alla fine della mostra ci sarà un laboratorio nel quale potrete mettervi alla prova con la moda contemporanea, da soli o con i vostri figli.