

Josep Font

Belleza e inquietud

Exposición
30.06.2023 — 07.01.2024

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

B

La premisa «detrás de la belleza siempre hay inquietud» es una constante a lo largo de la trayectoria de Josep Font. La belleza, en todo su esplendor, produce inquietud e incluso desasosiego, pero es quizás por ello que genera, también, la energía para seguir alcanzándola sin parar.

Font ha sido reconocido de forma unánime como uno de los creadores españoles más personales y apreciados del paso del siglo XX al XXI, con una destacada proyección a escala internacional.

En 2014 recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda, otorgado por el Ministerio de Cultura, galardón que sumaba a los numerosos premios que ya había recibido hasta entonces, fuera y dentro de España.

Josep Font estudió Arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya y se graduó en Diseño de Moda por la Escola de Disseny i Moda Felicidad Duce, en Barcelona.

De carácter introvertido y actualmente apartado de los grandes escenarios de la moda, proyecta una imagen inalcanzable y enigmática, un fenómeno al que contribuye su inusual trayectoria.

En un momento cumbre de su carrera, cuando participaba reiteradamente en la Semana de la Alta Costura, en París, pierde su propia marca. Tras siete años de éxitos continuados con Delpozo —firma que rediseñó y relanzó internacionalmente de una forma asombrosa— se retira sin conceder entrevistas, manteniéndose hasta la actualidad en el más absoluto anonimato. Con esta última decisión su figura ha pasado a ser legendaria.

La exposición *Josep Font. Belleza e inquietud* —producida por el Museo Cristóbal Balenciaga y comisariada Josep Casamartina i Parassols, director de la Fundació Antoni de Montpalau, en estrecha colaboración con el creador—, supone la primera muestra antológica dedicada al diseñador catalán. Y, en el marco del Museo Cristóbal Balenciaga, pretende incidir, además, en las múltiples concomitancias que se pueden establecer entre el diseñador y el Maestro de Getaria.

FW 2015, *Vibrant paintings of Rhys Lee, and Andrey Remnev*
contemporary reimaginings of Pre-Raphaelite works, New York
Colección privada

A través de un discurso estético, la exposición se centra en el trabajo producido por Josep Font durante las dos primeras décadas del siglo XXI e incluye algunas de sus creaciones más relevantes para alta costura y *prêt-à-porter*. Colecciones presentadas en Barcelona, Tokio, Madrid y París, en la etapa de la marca Josep Font, y en Madrid, Nueva York, París y Londres, en la de Delpozo.

La exposición está compuesta por un total de 54 piezas de indumentaria, entre abrigos, conjuntos de calle, cóctel, noche y novia; procedentes de la Fundació Antoni de Montpalau —que tiene el principal fondo de piezas del diseñador catalán— y de diversas colecciones particulares españolas y norteamericanas.

El conjunto reúne, asimismo, algunos complementos de las dos marcas, como zapatos, perfumes y tocados. El recorrido incluye fotografías emblemáticas de Joseph Hunwick, Javier Biosca y Ernesto Artillo, además de una entrevista realizada al creador por el Museo Victoria & Albert de Londres.

La Fundació Antoni de Montpalau, encabezada por Josep Casamartina i Parassols con la ayuda de Ismael Núñez Muñoz, cuenta con un fondo de más de 17.500 piezas de indumentaria, y está considerada como una de las colecciones de indumentaria más relevantes del panorama nacional. Dedicada desde hace varios años a documentar y recopilar la obra de Josep Font —sobre todo la comprendida entre 1987 y 2011—, ha llegado a reunir más de 200 referencias convirtiéndose así en el fondo más completo que existe sobre la obra del diseñador catalán. «Esta labor, realizada en constante contacto con Font y con muchos de sus colaboradores ha dado pie al germen de este proyecto expositivo en el Museo Cristóbal Balenciaga» apunta Casamartina.

Para Font, la belleza, en todo su esplendor, produce inquietud e incluso desasosiego, pero es quizás por ello que genera, también, la energía para seguir alcanzándola sin parar. La construcción arquitectónica, el juego de volúmenes y la ornamentación de los tejidos son señas de identidad de su obra. Sin olvidar su búsqueda incesante de un ideal femenino muy personal y en constante evolución, lejos de estridencias y provocaciones, hipersensible, elegante, refinado y etéreo.

Según el diseñador, esta exposición es importante para apreciar mejor su producción: «Mucha gente vio las prendas de Delpozo en desfiles o en *celebrities*. Lo realmente interesante es percibir cómo están hechas, la composición y conjunción de colores y tejidos, cómo caen... Hay que valorarlo de cerca», declara Font.

En la pletórica producción de Font, que abraza más de treinta años dedicados a la moda, se pueden establecer tres grandes períodos, casi en paralelo a las tres décadas en las que discurre su obra.

De los inicios a la consolidación

Josep Font consolida su propia marca con Luz Díaz, sobre todo a partir de 1987, aunque hacía varios años que ya gozaban de reconocimiento en el mundo de la moda. Ambos habían sido alumnos de Pedro Rodríguez en la Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce, de Barcelona. Juntos crean una estética de colores sobrios, austera y depurada. Su inspiración nace de la indumentaria popular cotidiana, con el uso de materias naturales, seda, lana y algodón, y un patronaje estudiado y severo. Sin embargo, en 1995, Font sigue su carrera en solitario y a finales de esta década evoluciona hacia un mundo mágico e hipersensible, de amplias coloraciones, tejidos lujosos y refinados, bordados espectaculares y atrevidos, alcanzando el éxito internacional. Un proceso que culmina en las tres colecciones de *prêt-à-porter* presentadas en París y las cuatro de alta costura —entre 2008 y 2009— que triunfan de manera absoluta en la capital francesa. Los colores austeros darán paso a la eclosión de una paleta espectacular, con el uso de encajes, bordados atrevidos y hermosos, terciopelos, devorés, cloqués y tejidos labrados que recuperan el esplendor de la costura.

El relanzamiento de Delpozo

Después de perder su propia marca en 2011 y de diseñar, durante un año, para otras firmas de forma anónima, Josep Font recibe el encargo de remodelar y relanzar la firma del fallecido diseñador madrileño Jesús del Pozo. Con la denominación Delpozo y una estructura y talleres actualizados, Font dirige todo el nuevo concepto de la marca y sus tiendas en Madrid, Miami, Londres, Moscú y Dubai. En estas nuevas colecciones evoluciona lo que había iniciado en alta costura y crea una línea de *prêt-à-couture* impecable, rigurosa, innovadora y exquisita, tal como es propio en él. Es una etapa muy depurada, de volúmenes contundentes y atrevidos, pero a la vez ingravidos, en los que se deja sentir la huella de Cristóbal Balenciaga, así como la de Emilie Flöge —refinada modista vienesa, íntima de Gustav Klimt—, el mundo mágico e hipersensible del pintor ruso Andrey Remnev, o las propuestas cromáticas del alemán Josef Albers.

Madurez y reconocimiento internacional

Josep Font alcanzará el cénit de su carrera en su etapa para Delpozo. Entre 2012 y 2018, crea 19 colecciones, y en esta pletórica producción es donde se vislumbra de forma más evidente la influencia de Cristóbal Balenciaga. En Delpozo, el diseñador catalán alcanza su madurez y el máximo reconocimiento a escala mundial con las colecciones que presenta en Madrid, Nueva York, París y Londres, y sitúa a la marca entre las favoritas de la alfombra roja y las celebridades como Keira Knightley, Cate Blanchett, Julianne Moore, Elle Fanning, Rihanna o Zendaya, creando tendencia y marcando un hito en el mundo de la moda.

SS 2015, *Josef Albers*, New York
AdM 15493. Fundació Antoni de Montpalau

SS 2017, *Soo Sunny Park*, New York
Colección privada

El Museo Cristóbal Balenciaga inaugura con esta muestra una nueva línea de contenidos expositivos que explorará la influencia de Cristóbal Balenciaga en la moda actual a través de la obra de creadores contemporáneos a nivel global.

La exposición *Josep Font. Belleza e inquietud* es la primera propuesta de esta línea y da testimonio de la influencia del legado de Cristóbal Balenciaga. «En este sentido, es misión del Museo crear conversaciones alrededor de la obra de Balenciaga, además de propiciar la investigación y la nueva creación en torno a su colección, ya que de esta forma se enfatiza la relevancia de su legado, no solo en su momento histórico sino, sobre todo, en el presente y en el futuro» apunta Miren Vives, directora del Museo Cristóbal Balenciaga.

Tal y como apunta el comisario de la muestra «la mirada de Josep Font a la obra de Cristóbal Balenciaga nunca será mimética, sino que hará una interpretación muy personal a partir del estudio del volumen tratado de forma autónoma e independiente de la anatomía femenina; alcanzando así una sensualidad sublimada y silenciosa, tal y como la entendía Balenciaga».

Font logra una gran perfección técnica que se aprecia en el tratamiento simple y a la vez contundente de los tejidos, en la construcción arquitectónica y en la utilización de exquisitos bordados, acercándose así al legado del maestro de Getaria. Quizás como ningún otro diseñador español contemporáneo, su obra encaja con el famoso concepto de Balenciaga: «un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida».

FW 2013, *Arquitectura Orgánica*, New York
Colección privada

© Cristóbal Balenciaga Museoa / Alex Iturralde

SS 2009, *Mirando al mar*, Haute Couture, Paris
AdM 15772. Fundació Antoni de Montpalau

© Javier Biosca

Josep Font

Josep Font Calvet nace en Santa Perpètua de la Mogoda, en la provincia de Barcelona, en 1965. Después de cursar estudios en Sabadell y La Garriga, estudia arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya, pero también se implica en el mundo de la costura y la moda y cursa Diseño de moda en la Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce, de Barcelona, diplomándose en 1983 con las enseñanzas de Pedro Rodríguez. El hecho de haber estudiado arquitectura propiciará su gran dominio de la forma y la estructura que tendrán siempre sus creaciones de indumentaria femenina. Su talento para la moda tiene muy pronto reconocimiento. Con sólo 21 años, mientras está estudiando, obtiene el Air France Mode Prix y expone en París, en el Musée des Arts Décoratifs. Asociado con la también diseñadora Luz Díaz, con quien había estudiado moda, crean la marca Mapamundi, con la que producen camisas blancas realizadas en popelín de algodón y alcanzan un notable éxito. Ello propicia que inicien colecciones que presentan en la Pasarela Gaudí de Barcelona; a partir de 1987 la prensa especializada comienza a fijarse en ellos y en su estilo simple y depurado, en contraposición a las tendencias ostentosas que predominan en los años ochenta.

En 1989 obtienen el Prix Fil d'Argent y quedan nominados para el Prix Fil d'Or en Mónaco, participan de nuevo en la Pasarela Gaudí y, por

vez primera, en la Pasarela Cibeles, en Madrid, y, también en el Salone della Moda de Milán. En 1991 se crea la empresa Gabriela y abren su primera tienda en Barcelona, en el Passeig de Gràcia, y en 1992 en Bilbao. En 1993, se amplía la sociedad y participan en la Fashion Fair Igedo en Düsseldorf y, su marca se introduce en el mercado alemán. En 1995 uno de los inversores asume la totalidad de la empresa, y a partir de este momento Josep Font comienza a presentar las colecciones en solitario. En la segunda mitad de la década de los años 90 la estética de Font, tan austera hasta entonces, adquiere, de forma gradual, más sensualidad y fantasía, en un proceso que tendrá su máximo esplendor a lo largo de la década siguiente. En 1997 la compañía japonesa Itokin, especializada en moda internacional de alta calidad, establece un acuerdo para introducir y distribuir las creaciones de Josep Font en el mercado del sudoeste asiático, y se abre una cadena de tiendas en Japón con su nombre y con mobiliario diseñado por él. Ese mismo año participa en la Japan Fashion Week de Tokio. En 1998 colabora con el arquitecto Òscar Tusquets y diseña junto a él el Cliper Sofá, para la marca italiana Driade, de Enrico Astori.

Con el inicio del milenio, el diseñador catalán abrirá tienda en Madrid y obtendrá el Premio L'Oréal a la mejor colección de la temporada otoño invierno 2000-2001, además de otros premios relevantes. En 2001, las Galeries Lafayette, de París, incluyen las colecciones de Font en el espacio Le Laboratoire des Créateurs. Al año siguiente traslada su tienda de Barcelona al carrer de Provença y comienza a presentar colecciones en París y presenta en la feria / salón Circuit, de Barcelona, su segunda línea «2 de Josep Font».

En 2004, Font abre tienda en París, en la rue de la Sourdière, cerca de la rue de Saint Honoré, es invitado a participar en la exposición Runway Rocks de Swarovski, que se muestra en el Victoria and Albert Museum de Londres. En 2005 participa en diversas subastas benéficas celebradas en París, junto a otros destacados diseñadores internacionales, como Yohji Yamamoto o John Galliano. En 2006 se encarga de la dirección de arte del catálogo de la joyería Vassari. Y entre 2006 y 2007 Font presenta tres colecciones en la Paris Fashion Week, obteniendo éxito unánime, algo que propiciará que, entre 2008 y 2009, la Fédération Française de la Couture le invite a presentar cuatro colecciones

más en París, en este caso de alta costura, obteniendo de nuevo un éxito arrebataador.

En 2010 Font muestra algunas de sus creaciones de alta costura en Barcelona, en La Pedrera, en el marco de la exposición dedicada a Mariano Fortuny y Madrazo. Justo en el momento más álgido de su carrera, entra en conflicto con la empresa que él había creado, y pierde su nombre, tal como había pasado con otros diseñadores estrella como Romeo Gigli, Jill Sander, Antonio Miró o Christian Lacroix. Después de dos años diseñando para otras marcas, la empresa Perfumes y Diseño le propone relanzar la marca de Jesús del Pozo, a raíz de fallecimiento de éste en 2011. Font rediseña la marca completamente que a partir de entonces se denominará: Delpozo. No sólo será el director creativo si no que, con su equipo, se encargará del nuevo posicionamiento de la marca, la estrategia de imagen y distribución de productos. Diseña y define toda la nueva identidad corporativa, así como el diseño de boutiques en Madrid, Miami, Londres, Dubai y Moscú. Posiciona Delpozo en el *ready-to-couture*, combinando técnicas artesanales y el *savoir faire* de la alta costura con técnicas innovadoras para crear un *ready-to-wear* moderno y exquisito. Font, propone los nuevos valores de la marca, incidiendo en la investigación creativa, la reinterpretación de la artesanía, con el uso de bordados modernos y frescos, totalmente innovadores, e incide también en el compromiso con la calidad exquisita en todos los detalles que es lo que define la gran diferencia. La proyección de la firma tanto a nivel nacional como internacional hace que se convierta en una marca insignia de la alfombra roja, siendo la favorita de muchas celebridades y otras personalidades relevantes. Moda Operandi y Net-a-Porter serían los primeros dos clientes en creer en la marca. Para Delpozo Font presenta 19 colecciones en Madrid, Nueva York, París y Londres, y a pesar de que, en su anterior etapa, el diseñador catalán había obtenido un amplio reconocimiento, con Delpozo superaría, incluso con creces, lo que ya había alcanzado de una forma indiscutible.

En 2014 recibía el Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Estado español. En otoño de 2018, sin embargo, Font se retira de la firma Delpozo y deja el mundo de la moda.

Josep Casamartina

Josep Casamartina i Parassols (Sabadell, 1956) es historiador y crítico de arte, moda y arquitectura, además de director y vicepresidente de la Fundació Antoni de Montapalau, entidad creada en 2004 para el estudio y promoción de la moda histórica.

Como comisario independiente, Casamartina ha comisariado numerosas exposiciones sobre arte, moda, diseño, arquitectura y fotografía. Entre las que cabe destacar *Joana Biarnés, Madrid/Moda a pie de calle*, Sala Canal de Isabel II, Madrid, 2023; *Santa Eulalia 180 años de moda*, Palau Robert, Barcelona, 2022-2023; *Ismael Smith, la belleza y los monstruos*, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 2017; *Pedro Rovira, de la alta costura al prêt-à-porter*, Museo del Traje, Madrid, 2017; *Catalunya és Moda*, Espai Catalunya Europa, Bruselas, 2014; *Balenciaga y la alta costura en Barcelona*, Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria, 2013-2014; *Togores, clasicismo y renovación*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997; *Serge Charchoune, entre el Dadá y la abstracción*, 2004, y *Amazonas del Arte Nuevo*, 2008, Fundación MAPFRE; *Ángeles Santos, un mundo insólito en Valladolid*, Museo Patio Herreriano, 2003, entre muchas otras.

Josep Font. Belleza e inquietud

Colaborador asociado

Colaboradores

Colaboradores estratégicos

kutxa kultur
moda
kutxa FUNDAZIOA

El Museo Cristóbal Balenciaga, inaugurado el 7 de junio de 2011, está situado en Getaria, villa natal del modisto y escenario de sus años de formación y maduración profesional, esenciales para entender su aportación al mundo de la moda.

Con el fin de dar a conocer la vida y obra de Balenciaga, su relevancia en la historia de la moda y el diseño, y la contemporaneidad de su legado, el Museo atesora una colección única. Su amplitud —más de 4.500 piezas de un conjunto que sigue en aumento gracias a depósitos y donaciones— y su extensión formal y cronológica —incluye, por ejemplo, los modelos más tempranos que se conservan del diseñador— convierten esta colección en una de las más completas, coherentes e interesantes.

Otro valor excepcional de la colección reside en la procedencia de las piezas. No en vano las grandes clientes internacionales de Balenciaga eran promientes figuras sociales en las décadas centrales del siglo XX: Mona Von Bismarck, Rachel L. Mellon, Patricia López Wilshaw, Barbara Hutton, Lilian Baels, Grace Kelly o Madame Bricard vistieron algunos de los modelos que se custodian en los Archivos.

INFORMACIÓN

Zuriñe Abasolo Izarra
Responsable de Comunicación

zurine.abasolo@fbalenciaga.com

T +34 943 004 777

M +34 647 410 775

Aldamar Parkea 6
20808 Getaria
T +34 943 008 840
info@crislobalbalenciagamuseoa.com
www.crislobalbalenciagamuseoa.com

B

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

