

ARACNIDA

Diseño de Giorgio Armani para la pasarela Primavera-Verano 1990.

SUPERMODA

¿Quién no ha deseado disfrazarse de Superman, La Mujer Maravilla, Batman o Gatúbela para emular a esos grandes superhéroes? Probablemente demasiados. Estos personajes ficticios, producto de la imaginación, han permeado casi todos los aspectos de la cultura popular, no por nada muchos han sucumbido ante sus poderes como los diseñadores de moda, quienes se han encargado de llevar a estos iconos del cómic o la pantalla grande hacia sitios terrenales para que podamos gozar de su dominio. Siendo estos héroes una buena fuente de inspiración para muchos de ellos, han conseguido una vez más la inmortalidad en una exhibición única.

FOTO: CORTESÍA MUSEO METROPOLITANO DE ARTE NY

Si alguna vez quiso estar tan cerca de sus superhéroes, esta es la oportunidad. El Instituto del Traje en el Museo de Arte Metropolitano en Nueva York en colaboración con el extraordinario diseñador italiano Giorgio Armani, ha reunido en una muestra única poco más de 60 conjuntos incluyendo vestuario de películas, alta *avant-garde* y ropa deportiva de alto desempeño que revela la forma en que el superhéroe funciona como la metáfora última, decisiva, primordial de la moda y su habilidad para dar poder y transformar al cuerpo humano

"Superhéroes, moda y fantasía" abrió sus puertas el pasado 5 de mayo, permitiendo a los visitantes durante los próximos cuatro meses explorar las asociaciones simbólicas y metafóricas entre estos personajes ficticios y la moda.

La exposición, en el primer piso de las galerías de muestras especiales del museo, incluye vestuario de películas tanto como moda radical que literal y figurativamente hacen referencia a la iconografía del superhéroe, incluyendo el vestido azul real de Bernhard Willhelm de 2006 que porta el escudo rojo y amarillo de Superman, una chaqueta inflable de vinil rosa de 1996 diseñada por Walter van Beirendonck y un bustier de motocicleta por Thierry Mugler con manubrios policromados y espejos laterales. Una larga chamarra Balenciaga de piel, con mallas articuladas de bronce que evocan a la piel metálica de IronMan, y un bodysuit de Jean Paul Gaultier que comparte la aerodinámica de Flash.

Los diseñadores en la exhibición incluyen a Atair, Giorgio Armani, Balenciaga, Pierre Cardin, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Eiko Ishioka, Alexander McQueen, Julien Macdonald, Moschino, Thierry Mugler, Nike, Rick Owens, Gareth Pugh, Speedo, Spyder, Three As Four, Walter van Beirendonck, Versace y Bernhard Willhelm.

Los objetos están organizados temáticamente alrededor de superhéroes específicos, cuyos trajes de películas y superpoderes son catalizadores para las discusiones sobre los conceptos claves del súper heroísmo y su expresión en la moda. Los trajes de Superman y el Hombre Araña son el discurso del "Cuerpo gráfico", relacionando a la "S" de Superman con marcas y logos de diseñadores. Gatúbela representa el "Cuerpo paradójico", el cual explora las tribulaciones del personaje entre el bien y el mal. Las barras y las estrellas en el uniforme de La Mujer Maravilla, un compuesto de la bandera norteamericana, personifica al "Cuerpo patriótico" y dibuja las emociones nacionalistas

implícitas en el personaje. Hulk, una metáfora de la potencia masculina, introduce la sección del "Cuerpo viril", que incluye ropa inflable que crece para exagerar el físico masculino

Flash, personaje que posee una velocidad sobrehumana, nos muestra el "Cuerpo aerodinámico" como manifiesto de la ropa deportiva de alta tecnología que incluye al "Fastskin LZR Racer" de Speedo, diseñado por Rei Kawakubo para Michael Phelps y el resto del equipo olímpico de natación de EU de 2008, el "Swift Suit" de Nike para correr y el "Muscle Suit" de Descende para patinaje de velocidad. Batman y Iron Man representan al "Cuerpo con armadura", y examina a la moda *avant-garde* que mezcla a la piel y el metal, la piel y el cromo. El "Cuerpo mutante", indicado por los X-Men, destaca a la ropa que transforma a los hombres en bestias. Ghost Rider (el motociclista demonio con el cráneo en llamas) y El Castigador (The Punisher, el vigilante que porta un emblema gigante de calavera de la muerte en su camiseta) simbolizan el "Cuerpo postmortem" que sugiere una identidad de anti-héroe a través de una mezcla ecléctica de estilos callejeros.

La exhibición fue organizada por Andrew Bolton, con ayuda de Harold Koda, curador a cargo, ambos del Metropolitan Museum's Costume Institute. Nathan Crowley, diseñador de producción de películas como *Batman comienza* y *The Dark Knight*, próxima a estrenarse, auxilió como consultor creativo para la muestra.

Septiembre será el mes de la clausura de esta muestra que si bien no podrá otorgarle fantásticos poderes, sí le dará la ilusión de recordar a estos superhéroes que nos han acompañado desde la niñez hasta nuestros días.

Nace un superhéroe

Sin duda, el público ha aplaudido la aparición de los superhéroes. Sin embargo, estas historias no hubieran sido contadas sin la aportación de sus progenitores. Su imaginación ha sido imprescindible para dotar a estos personajes, buenos y malos, de originalidad, trajes únicos y fantásticos poderes. Aquí las historias de vida de algunos superhéroes que vestirán el MET con sus mejores ropas.

Supermán, conocido también como "el Hombre de Hierro", es considerado uno de los más famosos personajes y un icono de la cultura norteamericana. Fue creado por el escritor Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1932 para venderlo seis años después a Detective Comics Inc. Su primera aparición fue

FELINA

Diseño de Thierry Mugler para la pasarela Otoño-Invierno 96-97.

PODEROSA

Diseño de Bernhard Willhelm Primavera-Verano 2006.

PURO VENENO

Diseño de Thierry Mugler
Otoño-Invierno 97-98.

REBELDE

Diseño de Thierry Mugler para la
pasarela Primavera-Verano 1992.

FOTOS: CORTESÍA MUSEO METROPOLITANO DE ARTE NY

en el no. 1 de *Action* en 1938; después de eso se convertiría en un personaje mediático: series de radio, programas de televisión, películas, videojuegos, tiras cómicas, etcétera.

Con el éxito de sus aventuras, Superman ayudó a crear el género del superhéroe y estableció su primacía dentro del cómic norteamericano. La original historia de este héroe relata que nació como Kal-El en el planeta Kriptón, y fue enviado por su padre siendo un bebé en una nave hacia la Tierra, momentos antes de la destrucción de su mundo. Una vez en nuestro planeta, fue adoptado y educado por un granjero de Kansas y su esposa bajo el nombre de Clark Kent, con valores morales muy fuertes. A una edad temprana, Superman comenzó a mostrar habilidades sobrehumanas, mismas que utilizó en beneficio de los terrícolas al alcanzar su madurez.

Durante las siete décadas de la aparición de Superman, los personajes han sido reinventados y actualizados en varias ocasiones. Este héroe ha fascinado también a intelectuales, quienes han explorado el impacto y el papel de este personaje en los Estados Unidos y el resto del mundo. Umberto Eco estudió las míticas cualidades del personaje a principios de los sesenta y por su parte, Larry Niven ha reflexionado sobre las implicaciones de una relación sexual entre Superman y Luisa Lane.

La propiedad de los derechos del personaje ha sido a menudo tema de disputa; Siegel y Shuster fueron dos veces demandados por los mismos. El copyright está de nuevo en pleito debido a los cambios en las leyes de derecho de autor que permiten a la hija y la esposa de Siegel reclamar un porcentaje sobre los derechos en manos de la Warner Bros.

Louise Mingenbach, diseñadora de vestuario de 42 años y originaria de Los Ángeles, se encargó de diseñar el último traje de este superhéroe para la película de Bryan Singer, *Supermán regresa* (2006). "Nuestro trabajo era consolidar a todos los supermanes, así que cuando se me designó el trabajo estudiamos los dibujos de este personaje en décadas pasadas. Superman había vestido largos calzoncillos que se veían como pañales, había sido dibujado con un enorme pecho como de barril que era el ideal del cuerpo masculino en esa época. En los años setenta portaba una enorme 'S' que casi llegaba hasta las axilas de Christopher Reeve, lo veías y pensabas: 'Mira esa enorme toalla sobre su espalda y esas botas de Peter Pan, ¡eso nunca va a volar!'. En nuestro caso decidimos elevar la 'S' en el uniforme y remover el escudo de la

misma en la capa. Trabajamos en 80 diferentes trajes de Supermán antes de lograr el final", explicó Mingenbach.

C3PO. Cómo olvidar el look dorado de "Threepio" (como lo denominan los estadounidenses), un personaje que fue creado en un dibujo durante la fase temprana de la producción de la película *Star Wars* por Ralph McQuarrie, el artista gráfico que se inspiró para ello en la película *Metropolis* de Fritz Lang. El personaje de C3PO fue interpretado en varias de sus apariciones por el actor Anthony Daniels, quien de hecho, con el traje puesto, dejó la impresión de sus zapatos en el Teatro Chino. Ralph, al traer a la vida la visión de George Lucas, director y creador de la saga de *Star Wars*, se convirtió en uno de los artistas gráfi-

cos visionarios más importantes de nuestro tiempo. Participó también en la serie original de televisión *Battlestar Galactica*, *E.T.* y *Cocoon*, por la que ganó un Oscar. De hecho, RMQ, como se le conoce en el medio, realizó las ilustraciones que acompañaron a varias publicaciones del reconocido escritor Isaac Asimov.

Cuando George Lucas anunció en 1995 que realizaría la secuela de *Star Wars*, RMQ fue invitado para dirigir el equipo de diseño, como lo había hecho con Joe Johnston 31 años atrás. Sin embargo, después de su llegada declinó su participación —lo que causó una gran decepción entre los fans— al declarar que el equipo de diseño existente, liderado por Doug Chiang, era más que suficiente. McQuarrie interpretó el papel del General McQuarrie en *Star Wars: Episode V. The Empire Strikes Back*.

Iron Man. Tras una impenetrable armadura se esconde Anthony Stark. *Tony*, como también se le conoce, un personaje ficticio de los comics de Marvel creado por el editor y escritor Stan Lee, el escritor Larry Lieber y los dibujantes Don Heck y Jack Kirby. Su primera aparición la hizo en el mes de marzo de 1963 en *Cuentos de suspenso* número 39.

CATWOMAN (GATÚBELA) REPRESENTA EL CUERPO PARADÓJICO QUE EXPLORA TRIBULACIONES ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Tony Stark, un exitoso empresario e ingenioso inventor, después de ser gravemente herido es obligado a construir una devastadora arma. En su lugar, crea una poderosa armadura dotada de alta tecnología para salvar su vida y proteger al mundo luchando contra el crimen como Iron Man. A lo largo de su carrera, Iron Man ha sido miembro del equipo de superhéroes Los vengadores, y ha sido presentado en varias encarnaciones en su propia serie de comics. Ha sido adaptado en diversos filmes animados y series de televisión y Robert Downey Jr lo interpretó recientemente en la cinta *Iron Man*. La revista *Forbes* lo incluyó en su lista anual de los personajes ficticios más ricos. Por su parte, *BusinessWeek* lo coloca entre los personajes ficticios más inteligentes en los comics estadounidenses.

Adi Granov podrá no ser un nombre popular, pero cuando Iron Man aparezca en la cartelera de películas de superhéroes, las huellas de este artista de 31 años se verán sobre toda la armadura del héroe. Junto a los artistas conceptuales Phil Saunders y Ryan Meinerding, Granov diseñó los trajes de Iron Man (Robert Downey Jr) y del villano Iron Monger (Jeff Bridges). La armadura principal de la película está basada en el diseño que Granov creó mientras ilustraba la historia del "2005 Extremis" en el libro de comics de Iron Man.

"Mientras ideábamos el traje para la película, el reto principal era tomar el diseño y convertirlo en un traje práctico y funcional. Ya con tiempo y presupuesto, trabajé sobre una idea totalmente nueva y sofisticada, a la vez que trataba de mantener los rasgos visuales que hicieran reconocible a la armadura Extremis", explica Granov en un e-mail a Central Michigan Life. "Phil Saunders, quien es un talentoso diseñador de superficies duras, aportó mucha de su experiencia técnica al traje. Finalmente, el resultado ha sido positivo, llevar una armadura de un comic a la 'vida real' es lo que determinará parte del éxito en taquilla".

Flash es un nombre compartido por varios superhéroes del mundo ficticio del universo de comics de DC. Sus padres: el escritor Gardner Fox y el artista Harry Lampert. Flash mostraría su gran velocidad por primera vez en *Flash Comics* no. 1 (1940). Alguna vez apodado "Scarlet Speedster" (Velocista Escarlata), este personaje posee un impresionante habilidad para correr y moverse extremadamente rápido y aparentemente violar ciertas leyes de la física. Hasta ahora cuatro diferentes personajes, que

de distintas maneras llegaron a adquirir el poder de la velocidad, han asumido la identidad de Flash: Jay Garrick (1940-), Barry Allen (1956-1986), Wally West (1986-2006, 2007-) y Bart Allen (2006-2007).

La versión de Barry Allen apareció en la serie de televisión de 1990, protagonizada por John Wesley Shipp, y la serie animada fue retomada de la versión de Wally West.

La Mujer Maravilla. Por fin una mujer inteligente y hermosa pondría en jaque a varios villanos. Esta heroína ideada por William Moulton Marston para DC Comics fue uno de los tres personajes continuamente incluidos en las publicaciones de la casa editorial en 1944, después de su presentación oficial en *All Star Comics* número 8, publicada en 1941.

Además del cómic, el personaje fue caracterizado de 1975 a 1979 en una adaptación para la televisión por Lynda Carter, así como en las series animadas de los Súper Amigos y la Liga de la Justicia y ahora en una próxima serie animada donde la interpretación de voz, se rumora, la realizará la actriz Keri Russell, quien ganó fama al interpretar a la joven estudiante Felicity en la serie homónima.

Claramente sus orígenes nos hablaban de una bella amazona. Su historia, al igual que su nombre, está basada en la mitología de las Amazonas de Grecia. La princesa Diana o Artemis, hija de la reina Hippolyta, viene a nuestro mundo donde se le conoce como La Mujer Maravilla, escondiendo su identidad bajo el nombre de Diana Price. Sus poderes fueron obsequio de los Dioses del Olimpo, incluyendo "el lazo de la verdad" creado a partir del cinturón dorado de Gaea y los indestructibles brazaletes formados del escudo de Egida. Por varios años fue descrita en cada historia como "tan bella como Afrodita, sabia como Atenea, más rápida que Hermes y más fuerte que Hércules".

El diseñador de vestuario Donfeld había creado un bikini rojo, azul y blanco de dos piezas para que Carter interpretara a La Mujer Maravilla en el agua. Cuando el bikini fue terminado, parecía no mantenerse quieto sobre el cuerpo de la actriz durante las escenas que debía filmar, de modo que la producción optó por un traje completo. Donfeld, originario de Los Ángeles, California, fue nominado a los premios de la Academia por el diseño de vestuario en cuatro ocasiones gracias a cintas como: *Days of Wine and Roses* (1962), *They Shoot Horses, Don't They?* (1969), *Tom Sawyer* (1973) y *Prizzi's Honor* (1985).

METÁLICA

Dolce & Gabbana para la pasarela Primavera-Verano 2007.

CHICA DORADA

Diseño de Alexander McQueen para la pasarela Otoño-Invierno 07-08.

FOTOS: CORTESÍA MUSEO METROPOLITANO DE ARTE NY

VENGADORA

Diseño de Nicolas Ghesquière para Balenciaga Primavera-Verano 2007.

DAMA DE NEGRO

Diseño de Gareth Pugh para la pasarela Primavera-Verano 2007.

FOTOS: CORTESÍA MUSEO METROPOLITANO DE ARTE NY

Gatúbela. Bill Finger y Bob Kane hicieron de este personaje toda una fiera. DC Comics fue su hogar. La original y más conocida Gatúbela (Selina Kyle) apareció en la primavera de 1940 en el no. 1 de *Batman*, en el que se le llamó simplemente "La Gata". Siendo una adversaria de Batman, era una ladrona que portaba un látigo y tenía un gusto por los robos de alto riesgo. Los escritores modernos han encontrado en sus actividades y la identidad de su traje una respuesta a su vida llena de abusos.

Desde la década de los noventa, Gatúbela ha sido interpretada en diversas series epónimas que la retratan como una antiheroína en vez de una supervillana. El personaje ha sido de los más duraderos intereses románticos de Batman y ocasionalmente ha sido retratada como su verdadero amor.

Este personaje ha aparecido en la mayoría de las versiones de Batman, ya sean películas, comics o series animadas. Las actrices Julie Newmar, Lee Meriwether y Eartha Kitt se encargaron de presentarla a la audiencia en la serie de televisión de los sesenta, *Batman*. Y Michelle Pfeiffer interpretó con gran éxito a Gatúbela en 1992 en la popular película *Batman regresa*. Por su parte, Halle Berry estelarizó la película *Gatúbela* en 2004, a pesar de que en este filme el personaje tiene muy poco que ver con el de los comics.

Como un científico de la Nasa construyendo un nuevo traje espacial, Angus Strathie creó con el gran presupuesto de los estudios Warner Bros., y los Village Roadshow, una nueva tela de silición que fue añadida en algunas partes al traje de Gatúbela para Hally Berry. Strathie investigó también los atuendos de las gatúbelas de antaño. El diseñador goza de una excelente reputación no sólo por este trabajo, sino por la elaboración de los extraordinarios trajes para la película *Moulin Rouge*, lo que le hizo acreedor, junto con Catherine Martin, de la codiciada estatuilla dorada.

El Castigador (The Punisher). El vigilante y antiheroe de los comics Marvel. Gerry Conway y los artistas John Romita y Ross Andru fueron los responsables de crear este personaje de naturaleza brutal. Su debut fue en febrero de 1974 en *The Amazing Spider-Man* no. 129. El Castigador es un vigilante que considera el asesinato, el secuestro, la extorsión y toda clase de violencia y torturas como tácticas aceptables para combatir el crimen. Motivado por el asesinato de su familia a manos de la mafia por haber atesti-

guado una ejecución de pandillas en Central Park, en Nueva York, le declara la guerra a todos los criminales usando toda clase de armas. Veterano de guerra, Frank Castle es un experto en artes marciales, en combate mano a mano y en el manejo de una gran variedad de armas.

Su inclinación a matar lo convirtió en un personaje principal de los comics norteamericanos en 1974. A finales de los ochenta formaba parte de la nueva ola de antiheroes psicológicamente ambiguos. Se han filmado dos adaptaciones cinematográficas de su historia: una de 1989 con Dolph Lundgreen y otra de 2004, interpretada por Thomas Jane. Una tercera versión se encuentra en post producción con Ray Stevenson como Castle, planeada para diciembre de 2008.

EN LA ÚLTIMA PELÍCULA DE SUPERMÁN SE TRABAJÓ EN 80 TRAJES DIFERENTES ANTES DE LOGRAR EL FINAL

Ghost Rider. También del grupo de los antiheroes supernaturales de Marvel Comics. El primer Ghost Rider es el motociclista de acrobacias Johnny Blaze, quien para salvar la vida de su mentor está de acuerdo en ofrecer su alma a Satanás (el cual se revela después como el archi demonio Mefistófeles). En vez de esto, su alma se fusiona con una entidad llamada Zarathos. Cuando utiliza los poderes de éste, la carne de Blaze es consumida por el fuego del infierno causando que su cabeza se convierta en una calavera en llamas. Viaja en una motocicleta y lanza fuego infernal de sus esqueléticas manos, desde que apareció en los comics de 1973 a 1983.

Las series subsecuentes de Ghost Rider (1990-98) tenían a Daniel Ketch como su nuevo protagonista. Después de que su hermana fuera herida por gansters ninjas, Ketch se puso en contacto con una motocicleta que de alguna forma había sido místicamente encantada para contener la esencia de un "espíritu vengador". Este espíritu había sido alguna vez un puritano llamado Noble Kale, un ancestro tanto de Blaze como de Ketch. Johnny Blaze reapareció en esta serie como un personaje secundario en la que se reveló que era hermano de Ketch.