

NATY ABASCAL

iY LA MODA!

Naty Abascal

¡y la moda!

MUSEO JUMEX
07.NOV.2019–05.ENE.2020

#18

Naty Abascal iy la moda!

#18

NATY ABASCAL ¡Y LA MODA!

Luca Stoppini

En nuestros días, el *influencer* se define como una persona que marca estilos y tendencias. Son celebridades que surgieron de las redes sociales y son reconocidas por la cantidad de *likes* que reciben. Es por eso que sus preferencias y recomendaciones dictan conductas sociales que guían las elecciones de estilo y cultura en una “economía de influencers”. Actualmente, el mundo de la moda se sirve cada vez más de ellos como parte vital de la difusión de tendencias.

Naty Abascal pertenece a un tipo de “familia” diferente, una que ha estado presente en el mundo de la moda desde sus orígenes. Naty es el arquetipo mismo de musa, quizás una de las últimas musas verdaderas, una especie en peligro de extinción que ha jugado un papel crucial para que un amplio público entienda y aprecie el estilo. Sus opiniones no inciden solamente en la mayoría de la gente, ya que ha ejercido también una influencia más profunda e íntima en la vida de diseñadores y creadores, así como en el desarrollo de su trabajo.

Naty refleja las creaciones estilísticas de los diseñadores al ser un personaje ideal para los creadores que identifican en su figura la imagen viva de la mujer capaz de interpretar la moda de alta costura en todo su esplendor, concibiendo vestidos con ella y para ella. Su función es tanto de colaboradora como de observadora y comentarista. La relación de la modelo con los diseñadores no es tan sólo profesional, sino de una gran e intensa amistad; por ello, su aprobación representa más que un *like*, pues es el resultado de opiniones y experiencias de la vida compartidas con estos creadores.

7

Naty ha desempeñado un papel protagónico en las admirables trayectorias de Oscar de la Renta y Valentino, entre muchos otros diseñadores que han definido la moda, la alta costura y el estilo en los últimos cincuenta años. Más allá de modelar sus creaciones, ha inspirado y acompañado a estos maestros de la alta costura durante sus éxitos, otorgando vida a sus vestidos y, por si fuera poco, representándolos en las páginas de las revistas de moda, a través de la lente de los fotógrafos que han marcado época.

La exposición es una selección de piezas de la colección de Naty Abascal, la cual evoca a los grandes *ateliers* o talleres de costura, en donde los espejos han sido testigos, junto a diseñadores y modelos, de la evolución de la moda. Los reflejos destacan las particularidades del corte y la proporción de los trajes que contribuyen a la transformación de la silueta femenina, la cual da testimonio de la época contemporánea como cualquier otra forma de arte.

Naty Abascal ¡y la moda! explora la relación entre el espejo, el vestido, el diseñador, la fotografía y en especial a Naty como inspiración.

pp. 4–5: Fotografía: © Frank Horvat, 1967, París, para *Harper's Bazaar*. Naty Abascal en un traje de Yves Saint Laurent. Colecciones de alta costura francesa.

p. 6: Naty Abascal en un vestido de organza de Oscar de la Renta, 1969. Fotografía del archivo de Naty Abascal. © Alexius Ruspoli-Rodríguez.

p. 8: Naty Abascal, fotografiada por Norman Parkinson junto a un caballo negro en Barbados, 1982, para la revista *Town & Country*. Fotografía: © The Norman Parkinson Estate / Iconic images 2019.

NATY ABASCAL, PASIÓN POR LA MODA

Vicente Gallart

Modelo, musa, estilista e ícono de la moda. Por este orden, aunque se pueda alterar y, por supuesto, sean cualidades que destacaran al unísono desde los años ochenta hasta hoy en día. La capacidad de Naty Abascal para abarcar tanto radica en su inagotable energía, en su alegría de vivir innata. ¿Cómo? Disfrutando intensamente el presente y mirando siempre hacia el futuro. Porque del pasado ya se ocupa la propia moda cada temporada y ella tan sólo lo ha reinterpretado una y otra vez usándolo como instrumento de trabajo en sus incontables *shootings* alrededor del mundo.

La fascinante vida en la moda de Naty Abascal comenzó en 1964, cuando el gran creador Elio Berhanyer les pidió a ella y a su hermana Ana María que desfilaran con sus diseños en la Exposición Internacional de Nueva York. Después de eso, Naty permaneció en la Gran Manzana y comenzó su carrera de modelo a nivel internacional de la mano de la legendaria Eileen Ford. Fue una etapa maravillosa. Viajó sin parar a París, Londres y Milán para desfilar y tuvo la oportunidad de conocer a todos los que hacían de la moda algo único. También aprovechó su tiempo libre para visitar museos y galerías de arte, para acudir al teatro, a la ópera, al ballet, adquiriendo una exquisita cultura (e innovadora contracultura, gracias a artistas como Andy Warhol) que, después, se convertiría en parte de su sello personal a la hora de trabajar en la moda. Los años sesenta, energéticos y provocadores, fueron un auténtico reto para una joven modelo lejos de su Sevilla natal que aprendió muy rápido cómo las buenas oportunidades aparecen para ser aprovechadas al máximo. En su caso, llegaron de la mano de grandes nombres de la fotografía que, al instante de conocerla, se quedaron prendados de su enigmática e inusual belleza: Richard Avedon, Peter Beard, Horst P. Horst, Bill King, Bert Stern, Norman Parkinson, Melvin Sokolsky, Bill Silano, Lord Snowdon, Frank Horvat, William Helburn... Todos ellos plasmaron ante sus cámaras la vanguardista imagen de Naty para las páginas norteamericanas de revistas como *Harper's Bazaar* o *Esquire*.

Al mismo tiempo, la modelo revelación se convirtió en musa de algunos diseñadores emergentes que comenzaban a destacar en el panorama internacional. A Óscar de la Renta le conoció nada más llegar a Nueva York. El dominicano todavía no tenía su propia firma y trabajaba para Elizabeth Arden en la Quinta Avenida. Con él participó en todos y cada uno de sus desfiles hasta que se retiró a mediados de los años setenta. Con él mantuvo una relación profesional que ayudó a definir la elegancia intemporal que siempre caracterizó los diseños de esta firma. A Valentino le conoció en una cena en el año 1965 organizada por la revista *Status* y desde ese preciso momento conectaron poderosamente.

Naty Abascal, verano de 1973. © Peter Beard. Cortesía Peter Beard Studio / Art+Commerce,
www.peterbeard.com

Tanto que le contrató al instante para ir a Roma y participar en los desfiles de Alta Moda. ¡A punto estuvo de no volver a Nueva York! “Atrapada” por la fascinante personalidad del italiano que mejor sabía embellecer la imagen de mujeres legendarias y poderosas. ¿Otros creadores con los que Naty tuvo una relación muy cercana? Bill Blass, Geoffrey Beene y Giorgio di Sant’Angelo. Todos ellos tan diferentes, pero tan entrañables cuando se trataba de compartir momentos con una modelo que, además, era buena amiga y confidente.

Llegaron los años setenta y la moda sufrió una transformación total a través de la psicodelia *hippie* o del *glam rock*, estilos que estaban llamados a triunfar entre nuevas generaciones de jóvenes escépticos e indignados con la sociedad. A pesar de protagonizar una portada de la revista *Interview* para Andy Warhol, interpretar un papel en el film *Bananas* de Woody Allen o grabar un polémico spot televisivo para Salvador Dalí, fue entonces cuando Naty decidió bajarse de ese tren al que se subió más de una década antes, cuando realmente la creatividad vivió su momento de mayor gloria en la historia de la moda. Su vuelta a España se produjo del modo más discreto posible, ilusionada por reencontrarse con sus raíces familiares y con una España que comenzaba poco a poco una etapa democrática decisiva. La ilusión por formar una familia pudo más y su matrimonio con el Duque de Feria se lo permitió. Sus hijos Rafael y Luis le aportaron una estabilidad y una felicidad personal que la vertiginosa velocidad de la moda nunca le permitió disfrutar. Y su irrupción en los círculos aristocráticos nacionales e internacionales supuso el comienzo de Naty como ícono de la moda. Poco a poco fue escalando posiciones en las populares listas de las mujeres mejor vestidas y su imagen se transformó gracias a una sofisticada madurez que se alejaba de las tendencias menos elegantes que definieron el estilo de los años ochenta. No es extraño que fuera entonces cuando recibió en Nueva York el Oscar de la Elegancia y se le incluyera en el prestigioso libro *Hall of Fame* dedicado a las personalidades más destacables por su estilo al vestir.

Su capacidad para elegir los atuendos adecuados para todo tipo de compromisos sociales destacó por ser, al mismo tiempo, una plataforma perfecta para apostar por la moda más arrebatadora. Las capitales de la moda se rindieron ante la nueva Naty, símbolo de una elegancia moderna y contemporánea. Y ella aprovechó para consolidar su status de fiel musa y embajadora para Oscar de la Renta y Valentino, mientras no dudaba en prestar suma atención al resto de propuestas que consideraba interesantes... por motivos muy dispares. Del *made in Italy* de Giorgio Armani o Gianfranco Ferré al *chic parisienne* de Karl Lagerfeld para Chanel o el nuevo *American Style* de Calvin Klein o Donna Karan, pasando por la provocación de Jean Paul Gaultier, Claude Montana, Moschino, Gianni Versace o Thierry Mugler. Todos ellos (y muchos más) continuaron enriqueciendo un *background* de moda que Naty no dudaba seguir ampliando (sin necesidad de incluirlos en su propio armario, claro), bien segura de su talento innato para entender discursos estéticos que, ante todo, retaban las mentes más conser-

vadoras. La década de los ochenta invitaba a desafiar reglas preestablecidas, sobre todo en un país como España, inmerso en una auténtica explosión de libertad creativa que Naty observó desde una posición privilegiada, perfecta para prepararse de cara a un nuevo reto que, una vez más, le situaría en el ojo del huracán de la moda y le ayudaría a cerrar un círculo que, por lógica, supondría un nuevo éxito en su trayectoria personal y profesional.

Su regreso a la moda como estilista no fue una casualidad ni un capricho. Desde sus comienzos como modelo Naty mostró un gran interés por situarse “al otro lado”, detrás de la cámara. Ya fuera ayudando a sus propias compañeras de sesión o de desfile con sus *makeups*, sus peinados o sus *looks*, ya fuera entablando con el propio fotógrafo una amistad que le permitió aprender de los mejores y, a veces, participar expresando su propia opinión. Este fue el germen de una decisión muy meditada y deseada: dedicar el resto de su vida a crear imágenes de moda a través de estilismos únicos, sorprendentes. Al mismo tiempo, su propio estilo al vestir experimentó una evolución que definitivamente la situó como *celebrity* en un nivel superior, en ese Olimpo *best-dressed* tan sólo habitado por fascinantes mujeres como Nan Kempner, Jacqueline de Ribes, Marella Agnelli, Lee Radziwill, Gloria Vanderbilt, Pauline de Rothschild, China Machado...

12

Tras dedicar décadas al estilismo con la pasión y el perfeccionismo que siempre ha caracterizado el trabajo de Naty, su armario alcanzó una espléndida plenitud que, en realidad, ¡nunca alcanza su máxima expresión! Porque continúa creciendo y evolucionando a medida que la moda avanza. La exposición *Naty Abascal ¡y la moda!* del Museo Jumex en la Ciudad de México muestra una cuidada selección, realizada por la propia Naty, de diseños firmados por Balenciaga, Valentino, Oscar de la Renta, Azzedine Alaïa, Elie Saab, Roberto Cavalli, Ralph Lauren, SAINT LAURENT rive gauche, Emporio Armani... Es el reflejo de una vida dedicada a la moda en cuerpo y alma; es el homenaje personal de una gran profesional al trabajo de unos creadores extraordinarios; es la puerta que abre un armario que, ante todo, ha venerado la belleza por encima de todas las cosas. Bienvenidos al universo vital, estético, intelectual y humano de Naty Abascal. Una mujer siempre culta, sensible y apasionada que ahora comparte un legado de moda que le reafirma, una vez más, como símbolo indiscutible de la elegancia internacional.

Vicente Gallart es periodista, profesor y escritor de moda.

Fotografía: Telva / Jonathan Segade.

Fotografía: ©Mario Sierra.

ENTREVISTA

UN VIAJE EN LA MODA Y LOS RECUERDOS DE NATY ABASCAL

Giulia Massarenti

Es domingo. El cielo es gris en Milán, y eso preocupa a los amantes de la moda quienes se amontonan en las calles de la ciudad para ver los desfiles del *Fashion Week*. Una presencia colorida y elegante llega a la cafetería. Pantalón *palazzo* de chenilla amarillo y camisa de seda estampada. Más colores en el abrigo. Este no es un atuendo para todo el mundo, pero se ve impecable en Naty Abascal.

Segura de sí misma y precisa, le da sorbos a su café negro mientras recuerda. Mientras habla, evoca muchos momentos y lugares y, sobre todo, algunas de las principales figuras de la historia de la moda.

¿Quién pensó en organizar una exposición de sus atuendos?

Recibí una propuesta de la gente de la revista española *Telva* para mostrar mi colección. Fue la primera exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el segundo espacio de arte más grande en Madrid. El equipo de *Telva* hizo un trabajo fabuloso; la exposición tuvo una extraordinaria curaduría. Se concibió como un diálogo entre las piezas de mi guardarropa y las pinturas del museo, un intercambio único entre moda y arte. Luego, Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex, un gran amigo mío, quiso rendirme homenaje en el museo.

15

¿Cuál fue su experiencia de la exhibición en España?

Hubo una cena para la ceremonia de inauguración. Estuvimos rodeados de pinturas grandiosas de Rembrandt, Goya y Zurbarán, al igual que otros grandes nombres de la historia del arte. Me sentí particularmente emotiva estando en esa sala por la intensa conexión entre arte y moda. No pudimos instalar tantas piezas más, ya que el espacio en el museo era reducido, por lo que los maniquíes estaban bastante pegados, pero muy bien iluminados. Realmente se respiraba arte con todas las hermosas pinturas. Después de la cena, salimos al patio del museo donde hubo un coctel y el cantante Miguel Bosé interpretó la canción *Sevilla*. Todo el mundo empezó a bailar y a brindar.

Antes de eso, los miembros del círculo de la academia de arte abrieron el evento con un discurso conmovedor. Expresaron su gratitud porque fue una ocasión única, algo que nunca se había hecho. Fue muy emotivo, el ambiente muy serio.

Fotografía del archivo de Naty Abascal.

16

¿Cuál fue su proceso de selección de atuendos? ¿Fue difícil escogerlos?

Fuimos a mis casas de Sevilla y de Madrid, ¡porque tengo ropa por todos lados! El equipo de *Telva* quiso enfocarse en la idea de mis orígenes, o mis raíces, enfatizando que soy sevillana. Así que el punto de partida fue elegir dos vestidos tradicionales sevillanos. No sólo estaba la ropa. También elegimos cerámicas, libros y piezas de diseño. Había un poco de todo de lo que es importante para mí. El punto central fue los componentes españoles y artísticos de mi vida. No sólo se trata de moda, también estoy involucrada en el arte, diseño interior, viajes, casas, joyas, cosas interesantes que he investigado. Siempre he sido una entusiasta del arte y de la cultura. He ido a Nueva York y regresado con maletas de libros. Kilos y kilos. Siempre busco algo nuevo. Cada vez que voy a París voy a Galignani en búsqueda de los mejores libros.

Hablando de sus viajes, sé que tiene una relación muy especial con América Latina ya que la visita seguido. ¿Tiene su exposición en la Ciudad de México un significado especial para usted?

Para mí, México es fantástico. Es un lugar que amo. Los mexicanos se visten de una manera increíble. También amo Colombia. Tengo un vínculo muy estrecho con los países de Sudamérica. Al vivir en Nueva York tantos años, visité mucho esa región. Tengo grandes amistades entrañables ahí, aunque no nos veamos

muy a menudo. Esta exposición en la Ciudad de México es el paso perfecto después de la de Madrid.

¿Cómo se siente tener una exposición dedicada a usted?

Es un honor e inmensamente emotivo. Estoy orgullosa y ansiosa de mostrarle al público ropa de diferentes épocas, cómo se hizo, cómo nos vestíamos. En esta selección de ropa se aprecia la moda y la evolución del estilo. A través de mi guardarropa se ve un camino, se ve cuánto han cambiado las cosas en tan poco tiempo.

Su conexión con la moda empezó cuando era muy joven, con la boutique de su madre. ¿Qué recuerdos tiene de la moda de cuando era niña?

Mi madre era marquesa, una mujer digna con antecedentes muy respetables. De niña ya me encantaba la moda, al igual que a mi hermana gemela, Ana María. Cada vez que mi madre se arreglaba para ir a una fiesta siempre estábamos alrededor de ella muy curiosas. Las pieles, los zapatos, las joyas. Hasta nos poníamos sus zapatos.

Supongo que sus orígenes fueron una parte fundamental del desarrollo de su pasión. Sevilla es una ciudad con increíbles raíces de elegancia, arte y decoración. Tradicionalmente, se piensa de la gente de Sevilla como elegante y de buen gusto por vestimenta vernácula.

17

Absolutamente. Nuestro vestido tradicional sevillano fue una inspiración para los diseñadores de modas del mundo. Si piensa en algunas piezas de Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta o Valentino, el estilo español se ha convertido en modelo. En España tenemos muchas prendas tradicionales diferentes en cada región. Son fabulosas, como en Lagartera, Zamora, León y Salamanca. Piezas impresionantes, opulentas, ricas. Pero hay una gran diferencia. El estilo sevillano ha cautivado la imaginación de la mayoría de los diseñadores de modas. No hay nada semejante a ello.

¿Qué hay de su estilo personal? Usted siempre luce impecable, pero también natural. Tiene una elegancia innata.

Es verdad, lo hago sin esforzarme. Me lo pongo todo muy fácilmente. Un poco de esto y de aquello, elijo todo por casualidad y tengo la suerte de que todo me quede bastante bien. Esta mañana escogí estos pantalones amarillos. Algunas personas tardan mucho en elegir lo que se van a poner. Yo elijo fácil, rápida y naturalmente. Pero, sobre todo, sigo mi intuición. De repente, decido ponerme algo y después de un tiempo se convierte en una tendencia, y comienzo a verlo en todas partes a mi alrededor. Siempre ha sucedido eso a lo largo de mi vida.

También tiene una relación especial con el color que usted usa para comunicarse.

Me encantan los colores. No puedo vestir de negro, a menos que vaya a un velorio. No me gusta usar negro porque soy una persona muy alegre. Tal vez pueda vestir de negro en las noches, pero en la mañana me pone triste. Necesito alegría. El rojo es uno de mis colores favoritos porque soy muy energética. Al paso de los años, la moda ha cambiado mucho al igual que las paletas de colores. Sin embargo, nunca uso colores nude, por ejemplo, porque no me sientan bien. No hace lucir mi piel.

Si pensamos en su carrera, podemos decir que usted vio —y sigue viendo— la moda desde una perspectiva diferente. Usted ha sido modelo, musa, estilista y también diseñadora con la marca Aquazzura.

Tengo una interminable pasión y un infinito interés por la moda. Nunca me canso de ver, descubrir e investigar. Siempre quiero saber quién hizo esto y aquello. También busco a jóvenes creadores. Les doy consejos e intento ver lo que pueden perfeccionar. Siempre me concentro en la idea de hacer algo nuevo. Vivimos en una era de globalización. Hay mucha moda, muchos accesorios. Pero no hay suficiente innovación. Los diseñadores deben intentar hacer algo que nadie nunca haya hecho. Por mi lado, sigo con mi investigación constante, interminable. Siempre busco cosas nuevas, desconocidas.

18

¿Hay algo para usted en la moda que representa un elemento de sorpresa continua?

Hoy en día, para serle honesta, pocas cosas me sorprenden. Muy pocas. Primero, la calidad no es la misma de antes. Las piezas ya no están muy bien ejecutadas o hechas, al nivel que lo estaban antes. Todavía hay algunos diseñadores que realmente marcan la diferencia y asombran al público. En Italia, por ejemplo, está Gucci. El trabajo más hermoso que he visto hasta ahora —muy chic y elegante— es Etro. La marca ha mostrado una gran evolución, y ahora es muy juvenil, fresca, refinada y cool. Me encantó su desfile.

¿Usted percibe una falta de innovación?

Siempre espero ver cosas asombrosas en París, por ejemplo. Pero lo que falta es un elemento de profunda innovación. Tenemos tantas opciones, pero el estilo se está estandarizando. Los diseñadores se están inspirando demasiado entre sí. No quiero decir “copiar”, pero se siente así. Antes, todos tenían una identidad sólida. Mire a Valentino. Él nunca se fijó en lo que hacían los demás. Siempre ha sido él mismo, con su visión y su esencia. Armani es Armani. Hasta cuando John Galliano encabezó Dior, tenía un estilo poderoso, distintivo, tanto como Christian Lacroix e Yves Saint Laurent. Ahora vemos muchos estilos di-

Fotografía del archivo de Naty Abascal.

ferentes, pero no tienen características fuertes, no tienen una profunda pertenencia a la estética particular de una determinada marca. Mi diseñador favorito de ahora es Pierpaolo Piccioli en Valentino. Es uno de los creativos con más talento. La manera en la que mezcla colores, los volúmenes que crea. Tiene una fantástica visión de la moda: nueva y moderna. Supo reinterpretar las ideas de Valentino —porque tiene un archivo sorprendente— en su propio lenguaje, sin perder la esencia original, pero también sin perder la visión moderna. Las telas son fantásticas, las capas, los caftanes.

¿Usted siente que la identidad es un elemento faltante en la moda de hoy?

Absolutamente. Hoy estamos viviendo una era de grandes corporaciones en la moda, y ellas están a cargo del proceso creativo de los diseñadores. Todo está bajo su control. Ayer, por ejemplo, fui a ver el desfile de Giorgio Armani. Él tiene 85 años y sigue siendo un talento enorme, increíble. Siempre ha tenido su propio estilo. Siempre ha sido elegante, con clase, refinado. Él es él. Nunca temió proponer su propia visión.

¿Cuál ha sido el período favorito de su vida? ¿En el que más se divirtió?

Las diferentes épocas de la moda han sido maravillosas, extraordinarias. Pero la década de 1970 fue increíble. Los años ochenta fueron fabulosos también. Fue una década de exageración. Esa era brindó tantas ideas e impulsó la creatividad en tantas personas. No se trataba únicamente de colores, estaban los hombros, las formas. Los atuendos eran locos; fue muy divertido. Uno podía vestir piezas increíbles: los peinados, los accesorios, había tanta opulencia en cómo se diseñaba la ropa y cómo adornábamos nuestros cuerpos.

20

¿Qué le inspira en la vida?

Nadie investiga bien ahora. Nadie ve telas, libros. He leído toda mi vida y he viajado mucho. Eso siempre es enriquecedor. La gente, los viajes, los recuerdos visuales. Es una manera de obtener experiencia. La cultura es fundamental. Ahora la gente vive sin libros. Muchos sólo usan sus celulares. Yo sigo comprando publicaciones fabulosas. Antes de la llegada de internet, íbamos a museos a ver exposiciones y siempre comprábamos libros. Cuando se publicaba algo nuevo de un autor, todos queríamos comprarlo.

Ahora se puede ver un desfile en un celular. Antes uno tenía que asistir en persona, y observábamos mucho: cómo se usaban los atuendos, el largo de las faldas, la manera en la que se usaban los calcetines.

Su relación con la moda está hecha de atuendos de excelente calidad. Siempre ha vestido la ropa más fina, hecha por las mejores manos. Nuestra relación con cómo nos vestimos es de lo más íntimo, ya que está cerca de nuestra piel todo el tiempo. ¿Cómo se siente vivir dentro de ropa tan especial?

Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Se usa mucho el poliéster, hay fibras sintéticas: la calidad no es la misma. Se usan las máquinas mucho más que las manos. Yo viví en tiempos de ropa hecha por Valentino, Oscar de la Renta y Christian Lacroix. Las pruebas tardaban horas. Ahora, si el dobladillo no está bien hecho, lo pueden cortar fácilmente con una máquina. Recuerdo una prueba en Valentino en Nueva York. Duró quince días. Verificar únicamente las mangas podía tardar una tarde entera. Tal vez había un atuendo con un escote en particular, del cual todavía no estaban seguros, y la *première* quería revisarlo una y otra vez. Todo tenía que ser perfecto. Una pieza a la vez: así se trabajaba. Era tan especial y todo hecho a mano. Todavía tengo mis piezas de 1970 y 1971, con mi nombre arriba, y pronto se mostrarán en la exposición. Es una sensación totalmente distinta a lo que vestimos hoy. Ya no hay nada como eso, la manera en la que realzaba el cuerpo.

Había un ritual, cuando nos vestían para un desfile. Además de los vestidos, Valentino siempre presentaba joyería, sobre todo aretes. Él era sublime. Era la perfección. De Valentino aprendí sobre la belleza, un tipo de belleza que transmitió a lo largo de su vida. Todavía llevo conmigo todo eso. Es lo importante, el significado de la vida: aprender de los maestros. Siempre he buscado oportunidades para intercambiar mis puntos de vista con las mentes más creativas de mis tiempos, para crecer, para inspirarme. La moda es arte y es historia, pero eso puede estar llegando a su fin. Afortunadamente, hubo personas como Karl Lagerfeld cuya contribución a la moda fue enorme. Salvó a las bordadoras de Maison Lesage y Montex, los sombrereros de Maison Michel, los productores de flores y plumas de Lemarié, los guanteros de Causse. Todos estaban a punto de cerrar puertas. Él los salvó; fue algo increíble. Se ha perdido una gran parte del arte de enseñar.

21

Usted ha vivido tantas épocas de la moda. Es un conjunto increíblemente rico de experiencias y recuerdos.

Absolutamente. ¿Dónde más podría haber aprendido tantas cosas? Ninguna escuela puede enseñar esto. Durante todos estos años he vivido a través de la moda, el estilo de vida, el arte, el diseño interior; he aprendido tanto.

Oscar de la Renta es otro gran amigo. Quería mucho a mis hijos. Estábamos siempre con Giorgio di Sant' Angelo, era loco, muy chistoso y agradable. Óscar era la persona más humana del mundo. No se pueden imaginar la grandeza de su corazón, y con un gusto extraordinario. El vino de República Dominicana, estudió en España, y luego se mudó de París a Nueva York, donde nos conoci-

Naty Abascal y Valentino, 1972. Fotografía del archivo de Naty Abascal.

mos. Su gusto era como ningún otro. Era un gran creador. Tenía la pasión de los elementos caribeños, mezclaba muy bien los colores. También amaba bailar y cantar.

Unos de mis mejores recuerdos tienen que ver con telas. Los trabajadores investigaban a fondo las telas asiáticas y japonesas para crear estampados. Ahora, hay selecciones ya hechas que se puede comprar, pero antes, alguien creaba las telas para una colección en particular. Y se inspiraban en pinturas y dibujos. Estaba en Nueva York con Óscar de la Renta y me mostraba muestras de telas. Siempre esperábamos a Gimmo Etro. Llegaba con tantas maletas y todas llenas de muestras. Siempre tenía lo más especial. Esto se perdió con el tiempo.

Supongo que la relación más especial que tuvo fue con Valentino.

Hace mucho que conozco a Valentino. Lo adoro, lo amo. Viví con él, viajé con él muchos años. Vivimos momentos tan importantes juntos. Tengo una gran admiración por Valentino. Tuve tanta suerte de haber tenido la oportunidad de aprender de él. Eso es lo que deben hacer los talentos jóvenes de hoy: aprender de los maestros.

También tiene una relación especial con el cine.

He hecho muchas cosas en mi vida. Recuerdo cuando participé en un comercial con Salvador Dalí, fue para la marca Alka-Seltzer. ¡Qué bella experiencia! En ese entonces fue un escándalo. Fue un comercial para la televisión. Dalí fue un gran amigo. Nos conocimos en Nueva York y siempre desayunábamos o comíamos juntos. Un día, de la nada, me dijo que tenía que hacer algo para Alka-Seltzer y que quería que participara. Le dije inmediatamente que me encantaría. Sonaba como algo muy divertido. Cuando llegamos al estudio él ya había preparado un mono para que no se pintara directamente sobre mi cuerpo. La agencia encargada de este trabajo se llamaba Roland Yubinkan y habían firmado para siete comerciales. Hicimos un comercial y luego fuimos a comer a La Grenouille. La agencia nos estaba llamando al restaurante. Le dije: "maestro, tenemos que regresar a terminar el trabajo". Dalí no quería. ¡Dijo que su trabajo ya estaba hecho!

23

En ese entonces el comercial fue considerado un gran escándalo porque usó los pinceles como si fuesen un tipo de cuchillos.

Dalí era extraordinario y muchas veces controversial. Tenía tantas ideas sensacionales. Estaba tan contenta de haber trabajado con él en esa ocasión. No me importaba el escándalo. Fue un éxito.

¿Y qué hay de Woody Allen?

Fue en 1970, en Puerto Rico. Mi papel era el de la guerrillera, una revolucionaria. Estábamos en la selva, vestidas en ropa militar, sin maquillaje, sin peinar. Imagínese el día del casting. Parecía que había tres mil chicas ahí. Nunca pensé que me darían el papel porque había tanta gente. Y luego, un día me llamó la agencia para confirmar que me habían elegido. Me divertí tanto. Fue una experiencia única, algo muy diferente. Woody Allen era muy joven. Su exesposa, Louise, estaba en la película, pero acababan de divorciarse y él estaba perdidamente enamorado de Diane Keaton en ese momento. Keaton estaba trabajando en el musical *Hair* y venía los fines de semana a visitarlo.

¿Piensa que eran tiempos en donde todo era posible? ¿Mucho más que ahora?

Definitivamente. Las cosas eran sobre todo mucho más auténticas.

Con su increíble experiencia, después de ser testigo de tantas cosas, ¿tiene algún consejo que le quiera compartir a los jóvenes talentos de la moda?

Para mí la investigación y la curiosidad son los valores más importantes. Intento ir a ver tantas cosas como pueda. Hay tantas cosas que nunca se volverán a ver. Es muy importante entender profundamente la manera en la que las cosas se exponen y presentan. Todo importa: se puede hasta expresar el concepto detrás de un producto en la manera como se posiciona en el espacio. Todos estos aspectos son muy valiosos para mí. Vivimos en un mundo extremadamente competitivo: existe la necesidad de ser especial y atraer clientes.

Giulia Massarenti es periodista de moda.

ENGLISH

NATY ABASCAL AND FASHION!

Luca Stoppini

In today's world, the *influencer* is a predominant character in defining style and trends. Rising from the culture of social media, these personalities have become ubiquitous driven by the quantity of likes they receive. Their preferences and recommendations dictate social behavior and drive style and culture choices in an 'influencer economy'. The fashion system is studded with these *influencers* who use are used as part of its promotion.

Naty Abascal belongs to another quite different "family", one that has populated the fashion system since its origins. Naty is the very archetype of a Muse, perhaps one of the last real muses, a species at risk of extinction, yet has played a crucial to how we have come to understand and appreciate style. Her influence is not only merely on the side of the public. She has exerted a more deep and intimate influence on the designers and creators and the development of their work.

In one sense, Naty mirrors the stylistic creations of the couturiers. She presents an ideal character for creators who identify their epitome of a woman able to interpret their fashion at its best conceiving dresses and styles for and with her. Her role is a participant and collaborator, not merely an observer or commentator. The model's relationship with the designers is not just a professional one, but also a great, intense friendship. Her approval represents more than a like, it is the product of shared opinions and experiences, that is life, with those that create.

29

Naty has played the role of protagonist in the dazzling careers of Oscar de la Renta and Valentino among many others who have defined fashion, couture and style over the past half a century. More than simply modelling their creations, she has inspired and accompanied such designers during their most notable successes, giving life to their creations but also interpreting them in the pages of fashion magazines as pictured by photographers who have also defined the eras.

In this exhibition, a selection of pieces from Naty Abascal's collection is brought to life in installations reminiscent of the cabinets of the grand ateliers. In such places, mirrors were protagonist alongside the designers and models, their angulations highlighting the peculiarities of cut and proportion contributing to the evolution of the feminine silhouette, that, as the other forms of art, reflects and testifies to the contemporary period. This exhibition explores the relationship between the protagonists of mirror, dress, designer, photography and, most importantly Naty, as muse.

Naty Abascal, photographed by British fashion photographer Norman Parkinson with a black stallion 'Idle Ruler' in Barbados, 1982 for *Town & Country* magazine. Photo: © The Norman Parkinson Estate / Iconic images 2019

NATY ABASCAL, PASSION FOR FASHION

Vicente Gallart

Model, muse, stylist and fashion icon, in that order. Although they are interchangeable, these qualities have stood out in unison since the 80s until today in Naty Abascal. Her ability to encompass so much comes from her endless energy, her innate joy of living. How does she do it? By intensely enjoying the present and always looking to the future. While the past is re-used by fashion in every season, Naty has merely reinterpreted it again and again using it as a work instrument in her countless shoots around the world.

Naty Abascal's fascinating life in fashion began in 1964 when the great designer Elio Berhanyer asked her and her sister Ana María to be models for his runway show at the International Exhibition in New York. After that, Naty remained in the Big Apple and started her international modeling career with the legendary Eileen Ford at the Ford Models agency. It was a wonderful time. She traveled non-stop to Paris, London, and Milan for runway shows and had the opportunity to meet all of those who made fashion unique. She also made the most of her free time to visit museums and art galleries, to go to the theater, the opera, the ballet, and taking in exquisite culture—as well as innovative counterculture thanks to artists like Andy Warhol—an artistic appreciation that would later become part of her personal trademark when working in fashion. The energetic and provocative 60s were a real challenge for the young model far from her native Seville, who quickly learned how good opportunities need to be seized. In her case, these came from great names in photography who, instantly upon meeting her, fell in love with her enigmatic and unusual beauty: Richard Avedon, Peter Beard, Horst P. Horst, Bill King, Bert Stern, Norman Parkinson, Melvin Sokolsky, Bill Silano, Lord Snowdon, Frank Horvat, William Helburn all captured with their cameras the avant-garde image of Naty for US magazines like *Harper's Bazaar* or *Esquire*.

At the same time, the new It model became a muse for some of the emerging designers who were beginning to stand out on the international scene. Oscar de la Renta met her as soon as he arrived in New York. The Dominican did not yet have his own brand and worked for Elizabeth Arden on Fifth Avenue. Naty went on to participate in each and every one of his shows until she retired in the mid-70s. In this professional relationship, she helped define the timeless elegance that always characterized this brand's designs. She met Valentino at a dinner party in 1965, organized by *Status* magazine. From that evening they deeply connected, so much so he immediately hired her to go to Rome and take part in Alta Moda runway shows. She almost did not go back to New York, "enchanted" by the fascinating personality of the Italian who best knew how to

embellish the image of legendary and powerful women. Other creators Naty had a very close relationship with include Bill Blass, Geoffrey Beene and Giorgio di Sant'Angelo, all of them so different but so endearing when it came to sharing moments with a model who was also a good friend and confidant.

The 70s arrived and fashion underwent a total transformation with the influence of hippie psychedelia and glam rock, styles that were destined to be successful for a new generation of skeptical young people who were outraged with society. Despite appearing on the cover of Andy Warhol's *Interview* magazine, having a role in Woody Allen's film *Bananas*, and recording a controversial TV commercial with Salvador Dalí, it was then that Naty decided to get off the train on which she had been for over a decade, exactly when creativity had been at its peak in the history of fashion!!! She returned to her native country in the most discreet way possible, excited to get back to her family roots and to a Spain that was slowly entering a decisive democratic phase. Her desire to start a family won over and her marriage to the Duke of Feria made it real. Her sons Rafael and Luis brought her stability and personal happiness that the fast speed of fashion never allowed her to enjoy. And her emergence in national and international aristocratic circles marked the beginning of Naty as a different kind of fashion icon. She gradually went up the popular lists of best dressed women and her image was transformed thanks to a sophisticated maturity that took a distinct path to the less elegant trends that defined 80s style. It is not surprising that she then won the Oscar of Elegance in New York and was included in Eleanor Lambert's International Best Dressed Hall of Fame for her distinctive style.

32

Her ability to choose the right outfit for every type of social occasion stood out for being—at the same time—the perfect platform to bet on the most breathtaking fashion. The capitals of fashion surrendered to the new Naty, symbol of a modern and contemporary elegance. And while she took the opportunity to consolidate her status of loyal muse and ambassador for Oscar de la Renta and Valentino, she did not hesitate to pay close attention to other proposals that she considered interesting... for very different reasons. From the made-in-Italy design of Giorgio Armani or Gianfranco Ferré, to the Parisian chic of Karl Lagerfeld for Chanel, or the new American style of Calvin Klein and Donna Karan, as well as the provocative looks of Jean Paul Gaultier, Claude Montana, Moschino, Gianni Versace or Thierry Mugler. They and many more continued to enrich a fashion background that Naty decided to amplify (without having to add them in her own wardrobe, of course), very confident in her innate talent to understand aesthetic concepts that, primarily, challenged the more conservative minds. The 80s invited people to break pre-established rules, especially in a country like Spain, immersed in a real explosion of creative freedom that Naty observed from a privileged position to prepare for a new challenge that would place her in the eye of fashion's hurricane. Her next step closed the circle of success in both her personal and professional career.

Naty's return to fashion as a stylist was no coincidence or whim. From her beginnings as a model, she showed great interest to be "on the other side", behind the scenes. Whether it was helping the photographer with the shoot or runway show colleagues with their makeup, hairdos or looks; she learnt from the best and sometimes participated in the shoot by expressing her own opinion. This was the core of a very thought out and desired decision: to dedicate the rest of her life to creating fashion images with a unique, uprising style. At the same time, her own dress saw an evolution that definitely placed her as a celebrity on a higher level, in that best-dressed Olympus with fascinating women such as Nan Kempner, Jacqueline de Ribes, Marella Agnelli, Lee Radziwill, Gloria Vanderbilt, Pauline de Rothschild, China Machado, among others.

After devoting three decades to styling with the passion and perfectionism that has always characterized Naty's work, her wardrobe reached a splendid opulence that never ends. The exhibition *Naty Abascal and Fashion!* at Museo Jumex in Mexico City presents a selection of couture and outfits handpicked by Naty herself between designs signed by Balenciaga, Valentino, Oscar de la Renta, Azzedine Alaïa, Elie Saab, Roberto Cavalli, Ralph Lauren, SAINT LAURENT rive gauche, Emporio Armani... Together they reflect a full life devoted to fashion; it is a personal tribute from a great professional to the work of extraordinary creators; it is the door to a wardrobe that, most of all, has revered beauty above all things. Welcome to the vital, aesthetic, intellectual and human universe of Naty Abascal. An ever cultured, sensitive and passionate woman who now shares a fashion legacy that reaffirms her as an indisputable symbol of international elegance.

Vicente Gallart is journalist, professor and fashion writer.

Photo: © Mario Sierra.

INTERVIEW

A JOURNEY INTO THE FASHION AND MEMORIES OF NATY ABASCAL

Giulia Massarenti

Sunday. The sky is grey in Milan, and it's worrying the fashionistas crowded into the streets of the city to see the Fashion Week shows. A colorful and elegant presence arrives at the café. Yellow palazzo chenille trousers and a silk printed shirt. More colors on the coat. It's not an outfit for everyone, but it looks impeccable on Naty Abascal.

Confident and precise, she sips her black coffee as she reminisces. While she speaks, she evokes many different moments and places and most of all some of the main figures of fashion history.

Who had the idea of an exhibition of your outfits?

I received a proposal from the staff of the Spanish magazine *Telva* to show my collection. It was the first exhibition made in the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, the second largest art space in Madrid. The team of *Telva* made an amazing job, the exhibition was curated in an excellent way. It was conceived as a dialogue between the pieces of my wardrobe and the paintings of the museum, a unique exchange between fashion and art. Then, Eugenio Lopez Alonso, president of Fundación Jumex, who is a very good friend of mine, made contact and wanted to make an homage to me in the museum.

35

What was your experience of the exhibition in Spain?

There was a dinner for the opening ceremony. We were there, surrounded by extraordinaire paintings by Rembrandt, Goya and Zurbarán and other big names from art history. I felt especially emotional to be in that room because there was such an intense connection between art and fashion. We didn't manage to bring many of my pieces because in the museum the space was limited, so the mannequins were close to each other, but they were very well illuminated. You could really breath the art with all the beautiful paintings. After the dinner we went to the patio of the museum, there was a cocktail and the singer Miguel Bosé performed the song "Sevilla", so everybody started to dance and to toast.

Before that the members of the circle of the art academy gave a moving speech to open the event, they were grateful because it has been a unique occasion, something that has never been done before. A huge emotion, the ambience was very serious.

How did you work on the selection process for the outfits? Was it difficult to choose?

We went to my homes in Seville and Madrid, because there are clothes everywhere! The staff of *Telva* wanted to focus on the idea of my origins, or my roots, underling the fact that I am from Seville, so the starting point was the selection of two traditional “Sevillana” dresses. There were not just the clothes. We also added some ceramics, books and design pieces. There was a little bit of everything that is important to me. There focal point was on the fundamental Spanish and artistic components of my life. It's not just fashion, I deal with art, interior design, travel, houses, jewels; interesting things that I have researched. I have always been an art and culture enthusiast. I was traveling to New York and would come back with my luggage full of books. Kilos and kilos. I was always looking for something new. Every time I visited Paris, I would go to Galignani, to find the best books available.

Speaking about your travels, I know you have a very special relationship with Latin America, because you visit quite often. Does this exhibition in Mexico City has a special meaning for you?

For me, Mexico is fantastic. It's a place I adore. The Mexicans dress in an incredible way. It's incredibly large. I also love Colombia. I have a very intimate bond with the countries of South America. Because I lived in New York for many years, I was going quite often. I have many deep and great friendships there, even if we don't see each other very often. This exhibition in Mexico City is like the perfect step after the one in Madrid.

36

How does it feel to have an exhibition dedicated to you?

It's an honor and an immense emotion. Most of all I am proud and eager to show to the public the clothes from different times, how they were made, how we dressed. In the selection of the clothes you see fashion and the evolution of style. Through my wardrobe you follow a path. You can see how much things have changed in a small amount of time.

Your connection with fashion started very early, with your mother's boutique. What are your memories of fashion as a child?

My mother was a marquise, a very respectable woman with a respectable background. As a child I was already a fashion lover, along with my twin sister, Ana Maria. Every time that my mum was going to a party we were always around her full of curiosity. The furs, the shoes, the jewels. We would even try on her shoes.

Photo from Naty Abascal's archive. © Alexius Ruspoli-Rodríguez.

I guess your origins were also crucial in developing your passion. Sevilla is a city with incredible roots of elegance, art and decoration. The people from Sevilla are traditionally thought of as stylish and tastefulness because of the popular clothes.

Absolutely. Our traditional Sevillian dress became an inspiration for all the fashion designers in the world. If you think about some pieces by Lacroix, Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta or Valentino, the Spanish style has become a model. In Spain we have many different traditional clothing in every region, they are fabulous, like in Lagartera, Zamora, Leon and Salamanca. Stunning, opulent, rich pieces. But there is a profound difference. The Sevillian is the style that has captured the imagination of fashion designers the most. There is nothing similar.

What about your personal style? You always look smart and perfect, but also effortless. You have an innate chicness.

It's true, I don't make any effort. I wear everything. I pick things up very easily. A bit of this and that, I choose everything by chance, and I am lucky that everything fits me quite well. This morning I choose these yellow trousers. For some people it takes ages to decide. I make my choice with ease, very quickly, very naturally. Most of all I go with my intuitions. Suddenly I decide to wear something and after a little while it becomes a trend, and I start to see it everywhere around me. It has always happened throughout my life.

38

You also have a special relationship with color, which you use to communicate.

I adore color. I cannot wear black, unless I go to a funeral. I don't like to wear it, because I am a very cheerful person. Maybe I can dress in black for the evenings, but in the morning, it makes me feel sad. I need joy. Red is one of my favorite colors because I am extremely energetic and vital. During the years, fashion has been changing a lot and the palettes have changed as well. However, I never wear nude, for example, because I think it doesn't fit me. It doesn't enhance my skin.

If we consider your career, we can say that you saw, and you continue to see, fashion from all the different perspective and points of view. You have been a model, a muse, a stylist, and a designer with the brand Aquazzura.

I have an endless passion and an infinite interest for fashion. I never get tired of seeing, discovering, researching. I always want to see who made this, who did that. I also look for young creatives. I give advice to them, and to try to see what they can do best. I always try to focus on the idea of making something new.

We are living the era of the globalization. There is a lot of fashion, lot of accessories. But there is not enough innovation. The designers need to try to do something that nobody has done before. From my side, I continue with my constant, endless, research. I never stop looking for new, undiscovered things.

Is there something for you in fashion that represents an element of continuing surprise?

Nowadays, to be honest, there are few things that still surprise me. Very few. First, the quality is not the same as it was in the past. There are not so many things as extremely well executed or tailored to the same high level as there was. There are still some designers that can really make the difference and astonish the audience. In Italy, for example, there is Gucci. The most beautiful work that I have seen up to now, super chic and extremely elegant, is Etro. The brand has had a great evolution, and now it is very young, fresh, refined and cool. I liked their show very much.

Do you perceive a lack of innovation?

I always expect to see amazing things in Paris, for example. But what is missing, is an element of deep innovation. We have so many options, but style is becoming homogenized. The designers are taking too much inspiration from one another. I don't want to say copy. But still, there is a bit of this feeling. Before, everyone had a firm identity. Think of Valentino. He never looked at what the others were doing. He has always been himself, with his vision and his essence. Armani was Armani. Even when John Galliano was doing Dior, he had a powerful, distinctive style, as much as Christian Lacroix and Yves Saint Laurent. Now we can see many different styles, but they don't have strong characteristics, they don't have a deep belonging to the precise aesthetic of a certain brand. My favorite designer at the moment is Pierpaolo Piccioli at Valentino. He is one of the most talented creatives. The way he mixes colors, the volumes that he creates. He has a fantastic vision of fashion: new, modern. He was able to reinterpret the ideas of Valentino—because there is an amazing archive—in his own language, without missing the original essence but also without losing a modern vision. The fabrics are amazing, the capes, the caftans.

39

Do you feel like identity is the element that fashion is missing in the present?

Absolutely. Now we are living the era of the big corporations in fashion and they manage the creative process of the designers. Everything is under control. Yesterday, for example, I went to see the show of Giorgio Armani. He is 85 years old, yet he remains incredible, a huge talent. He always had his own style. He never copied. He has always been elegant, classy, refined. He is himself. He was never afraid to propose his own vision.

Which was your favorite period of your life? The one in which you had more fun?

The different epochs of fashion have been marvelous, extraordinary. But the 1970s were incredible. The 80s were fabulous as well. It was a decade of exaggeration. That era gave so many ideas and fueled creativity in so many people. It was not just about colors, there were the shoulders, the shapes. The outfits were crazy, it was a lot of fun. You could wear pieces that were unbelievable: the hairs, the accessories, there was such an opulence in the way we were styling the clothes and the adornments on our bodies.

What do you take inspiration from in your life?

Nobody does proper research anymore. Nobody looks at fabrics, at books. I have been reading all my life and I have travelled a lot. These things are always enriching. The people, the journeys, the visual memories. It's a way to gain experience. Culture is fundamental. People now live without books. Many of them just use their phones. I still buy so many fabulous publications. Before the advent of the internet, we would go to the museums to see exhibitions and were always buying books. When something new was published by an author we all wanted to buy it.

40

Now you can use your phone to see a runway show. Before you had to be there in person, and we were observing a lot: how the outfits were worn, what were the length of the skirts, the way the socks were styled.

Your relationship with fashion is made of outfits of an excellent quality. You have always worn the finest clothes, tailored the best hands. Our relationship with we our dress is the most intimate, because is near our skin 24 hours a day. How does it feel to live a life in such special clothes?

Nowadays things have been changing a lot. There is a lot of use of polyester, there are synthetic fibers: the quality is not the same. Machines are used much more than the hand. I lived in an era of the clothes made by Valentino, Oscar de la Renta and Christian Lacroix. The fittings would take hours. Now, if the hem is not made in the correct way, they can easily cut it with a machine. I remember one fitting at Valentino in New York. It lasted fifteen days. Just checking the sleeves might last an entire afternoon. Maybe there was an outfit with a particular neckline, about which they were still hesitant, and the Première would want to check it again and again. Everything had to be perfect. One piece at a time: this was the way of working. It was so special, and everything was handmade. I still have my pieces from 1970 and 71, with my name written at the top, and they will be shown at the exhibition. It's a completely different feeling from the things we wear now. There is nothing like them anymore, the way they enhanced the body.

Frida, 2003. Photo: © Ricardo Labougle.

Naty Abascal and Oscar de la Renta. Photo from Naty Abascal's archive.

There was a ritual, when they were dressing you for a runway show. Besides the dresses, Valentino would always present a lot of jewelry, especially earrings. He was sublime. He was perfection. From Valentino I learn such beauty, one that he conveyed throughout his life. I still carry all these aspects with me. This is the important thing, the meaning of life: to learn from the masters. I have always been looking for opportunities to exchange my views with the biggest creative minds of my epoch, to grow, to inspire myself. Fashion is art and is history, but this may be coming to an end. Fortunately, there were people like Karl Lagerfeld, that gave such a huge contribution to fashion. He saved the embroiderers of Maison Lesage and Montex, the hat makers of Maison Michel, the producer of flowers and feathers Lemarié, the glove makers of Causse. They were all about to close. He saved them: it was something amazing. There is a big part that has been lost from the art of teaching.

You lived so many different epochs of fashion. It is an incredibly rich ensemble of experiences and memories.

Absolutely. Where else I could have learned so many things? There is no school that can teach this. During all these years I have as I lived through fashion, life-style, art, interior design, I learnt so much.

Oscar de la Renta was another important friend. He was so devoted to my sons. We were always with Giorgio di Sant' Angelo, who was crazy, incredibly funny and pleasant. Oscar was the most human person in this world, you cannot even imagine how big his heart was, and with extraordinary taste. He came from the Dominican Republic, he went to study in Spain, then he moved to Paris and on to New York, where we met. His taste was unique. He was such a creator. He has this passion for the Caribbean elements, he was mixing colors very well. He also loved to dance and to sing.

43

Some of my favorite memories are about the fabrics. Workers were doing endless research of Asiatic and Japanese textiles to create prints. Now there are readymade selections that you can buy, but before, there was someone that was creating fabrics for a specific collection. And they would be looking at paintings and drawings for inspiration. I was in New York with Oscar de la Renta and he was showing me the samples of the fabrics. We were always waiting for Gimmo Etro. He would arrive with so many suitcases and everything was full of samples. He always had the most special things. This has been lost with the passage of time.

I guess the most special relationship that you had it was the one with Valentino.

I have known Valentino for so many years. I adore him, I love him. I lived with him, I travelled with him for many years. We lived so many important moments

together. I have a huge sense of admiration for Valentino. I was so extremely lucky to have had the chance to learn from him. This is what the young talents must do now: learn from the masters.

You also have a special relationship with the cinema.

I did many things in my life. I remember when I did an advertising with Salvador Dalí; it was for the brand Alka-Seltzer. What a beautiful experience! At the time it was a scandal. It was a spot for the television. Dalí was a very good friend of mine. We met in New York and were always going to have breakfast or lunch together. One day, out of the blue, he told me he had something to do for Alka-Seltzer, and he wanted me to be part of the project. I immediately said I was happy to participate. It sounded like a very fun thing. When we arrived at the studio, he had prepared a jumpsuit, so that the painting would not be made directly on my body. The agency that commissioned the work was called Roland Yubinkan and they signed up seven spots. We did one and then went to eat at La Grenouille. The agency was calling us at the restaurant. I said: "maestro, we have to go back and finish the work". Dalí didn't want to. He said his work was already done!

At the time the spot was considered a big scandal, because he was using the paint brushes as they were some sort of knifes.

44

Dalí was extraordinary, and often controversial. He was full of all these sensational ideas. I was so happy I worked with him in that occasion. I didn't care about the scandal. It was a success.

And what about Woody Allen?

It was in 1970, in Puerto Rico. My role was the one of the "guerrillera", a revolutionary woman. We were in the forest, dressed in military style, with no make-up, no hair styling. Imagine the day of the casting. It seemed like there were 3000 girls there. I thought I would have never obtained the role, because there were so many people. Then one day I got a call from the agency, to confirm I had been chosen. I had so much fun. It was a unique experience, something very different. Woody Allen was so young. His ex-wife, Louise, was in the movie, but they had just divorced and in that moment he was crazily in love with Diane Keaton. Keaton was working in musical *Hair* and she came during the weekend to visit him.

Do you think it was a period in which everything was possible? Much more than now?

Definitely. Most of all, everything was much more authentic.

Naty Abascal during the shooting of Woody Allen's *Bananas*, 1971. Photo from Naty Abascal's archive.

45

With your incredible experience, after witnessing so many things, is there any advice you want to give to the young talents in fashion?

To me, research and curiosity are the biggest values to keep in mind. I try to go to see as many things as I can. So much will be never seen again. It's very important to deeply understand the way things are exposed and presented. Everything matters: the concept behind a product can even be expressed by the way it is positioned in the space. All these aspects are extremely valuable to me. We live in a world that is an extremely competitive one: there is the need to be special to attract the clients.

Giulia Massarenti is a fashion journalist.

Photo: Telva / Santiago Belizón.

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

Exposición organizada por / Exhibition organized by
Naty Abascal

Diseño museográfico / Exhibition design
Luca Stoppini

MUSEO JUMEX

Coordinadora de la exposición /
Exhibition Coordinator
Begoña Hano

Registro / Registrar
Luz Elena Mendoza

Asistentes de Registro / Assistants,
Conservation and Collection
Mariana López, Astrid Esquivel,
Alejandra Braun

Producción / Production
Francisco Rentería, Enrique Ibarra,
Erika Loana Rivera

Montaje / Installation Team
Óscar Díaz, Iván Gómez, José Juan Zúñiga

Coordinación audiovisual /
Audiovisual Coordinator
Daniel Ricaño

Agradecemos el apoyo de /
We thank the support of:

Attrezzo Mannequins, Tolentino Hats, Lisette Trepaud
Johnson y Trepaud & Co., Teresa Sáez de Montagut,
American Express, El Palacio de Hierro

CUADERNILLO / BOOKLET

Textos / Texts
Luca Stoppini, Vicente Gallart, Giulia Massarenti

Traducciones / Translations
Fátima Rateb, Clarity

Coordinación editorial / Editorial Coordination
Arely Ramírez

Diseño / Design
Andrea Volcán

Portada / Cover
Fotografía del archivo de Naty Abascal

Publicado por / Published by
Fundación Jumex Arte Contemporáneo
© 2019

