

VIVIENNE WESTWOOD

ETAPAS-BIOGRAFÍA

Vivienne Isabel Swire (Derbyshire, Inglaterra, 8 de abril de 1941), conocida como Vivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda más importantes de Reino Unido, considerada como la principal responsable de la estética asociada con el punk y el New Wave. Además, es reivindicativa y **activista**, participando activamente en protestas por los derechos civiles, la ecología o la política.

La joven Vivienne estudió secundaria en la Glossop Grammar School, hasta que en 1958 su familia tuvo que mudarse por motivos de trabajo a Harrow, en Londres. Allí decidió estudiar joyería en la Harrow School of Art, pero lo dejó después de un tiempo, ya que como dijo **“no sabía cómo una chica de clase trabajadora como ella podría meterse en el mundo del arte”**. Tras esto, comenzó a trabajar en una fábrica y a la vez a estudiar en una escuela de magisterio. Vivienne se convirtió en profesora de educación primaria, aunque durante todo este tiempo, seguía creando sus propias joyas, que vendía en un puesto de Portobello Road.

Westwood fue una de las **creadoras de la moda punk** que domino la escena underground de Londres en los años 70, un estilo punk que incluía moda BDSM, parafernalia de *bondage*, imperdibles, hojas de afeitar, cadenas de bicicletas o cisternas en la ropa y collares de perro con pinchos como piezas de joyería, todo aderezado con extravagantes maquillajes y peinados. Otros de sus elementos de diseño esenciales eran los **tartanes escoceses**, así como la asunción de **cortes del siglo XVII y XVIII**. El uso de estos elementos tradicionales, hacían que la impresión global de sus diseños fuese aún más impactante. Su espíritu provocativo la ha llevado a experimentar sin temores ni restricciones.

El deconstruccionismo y la asimetría se consideran los distintivos del estilo de la diseñadora: costuras externas, piezas abotonadas incorrectamente, faldas estropeadas, rodillas y bolsillos estirados, así como características modificadas de un traje histórico como corsés, crinolinas, etc.

1971-1980. 430 KINGS ROAD: a finales de los 60 en Londres, el movimiento hippie aun estaba de moda. Sin embargo, a **Vivienne Westwood y a Malcolm McLaren** les interesaba más la rebelión y, en particular, en la ropa y la música. Juntos definieron la estética punk del Londres de los 80. Vivienne comenzó haciendo ropa de Teddy Boy para McLaren, abriendo en 1971 la tienda **“Let it Rock”** (aunque más tarde también pasaría a llamarse *“Sex”*, *“Too Fast to Live Too Young to Die”*, *“Seditionaries”* y finalmente, en la actualidad *“World Ends”*) en 430 Kings Road. Al principio, se centró en la ropa de motociclista, las cremalleras y el cuero, comenzaron a diseñar camisetas con mensajes provocativos, por lo que les juzgaron de obscenos. Entonces lo que hicieron fue cambiar la imagen de la tienda una vez más y producir imágenes aún más duras. Durante este periodo, McLaren se convirtió en manager de una banda de punk, los Sex Pistols, lo que le daría a Westwood una mayor atención, ya que la banda llevaba sus diseños. La tienda hizo que las correas y las cremalleras fueran tendencia. A este estilo la prensa lo llamó ‘Punk Rock’. El colapso de los Sex Pistols y la absorción del punk en la corriente principal dejaron a Westwood desencantada, por lo que, en 1980, la tienda fue remodelada y rebautizada con su último nombre *“World Ends”*, marcando ese pensamiento pesimista. La tienda, a medida que fue cambiando de nombre fue cambiando a la vez los productos que vendía al igual que su estética. La excentricidad y la anarquía eran dos de los lemas de la ropa que creaba Vivienne para su numerosa clientela procedente de las calles.

1981-1987. THE EARLY YEARS: la primera colección de moda lanzada por McLauren y Westwood ante la prensa, con la intención de atraer la atención de compradores internacionales, se llamó **"Pirate" (1981)**. A partir de ahí, la pareja presentó colecciones temáticas en París y Londres tituladas "Savages" (1981), "Buffalo/Nostalgia of Mud" y "Punkature" (ambas en 1982), "Witches (1983) y "World Ends" (1984), entre otras. Para la primera colección "Pirate" investigó sobre la vestimenta histórica, manteniendo los cortes originales como moda. Inspiración de los nativos americanos. Los pantalones pirata tenían un trasero holgado, contrastando con el trasero apretado de los hípsters y hippies. La posición del agujero del cuello hacía que las prendas fueran asimétricas. Vivienne desarrolló técnicas de corte étnico que se basan en rectángulos. La ropa siempre tiene una dinámica con el cuerpo. Ella continúa mezclando esto con recortes históricos en las siguientes colecciones mencionadas, inspirándose cada vez en una temática distinta. Por ejemplo, en "Buffalo Girls (Nostalgia of Mud)" se inspiró en las mujeres peruanas con bombín y falda amplia, bailando con sus bebés atados a la espalda; en "Punkature" se inspiró en el paisaje desértico de Blade Runner, tejido desgastado y trastos reciclados; en "Witches" visita a Nueva York y conoce a Keith Haring, del cual se inspiró en su arte que parecía signos mágicos e hieroglifos,; y en "Hypnos" utilizó la imagen del Dios griego del sueño, colección muy activa, deportiva, nada que ver con el sueño.

En 1984, Vivienne decidió disolver su relación con Malcolm McLaren y sacó su primera colección en solitario, ya bajo la marca World Ends, esta se llamó **"Clint Eastwood"**. Esta colección consto de grandes macs fluorescentes y medias corporales, ropa cubierta con logotipos de la empresa y parches Day-Glo inspirados en los letreros de neón de Tokio. La estética de Westwood sufrió una transformación a partir del 1981 con la colección "New Romantic" y hasta el 1991 con la colección **"The Pagan Years"**, en la cual la imagen punk que sus colecciones habían mostrado hasta el momento dio paso a una estética más 'Tatler', con la cual intentaba parodiar la ropa de las clases altas. Además, desde 1985 hasta 1987, Vivienne tomó inspiración del ballet Petrushka para diseñar la mini-criní, una versión reducida de la crinolina victoriana. Su característica silueta inspiró las faldas *puffball* presentadas por otros diseñadores más establecidos como Christian Lacroix. El mini-criní fue descrito en 1989 como la combinación de dos ideales en conflicto, la crinolina, que representaba una mitología de la restricción y la sumisión de la mujer, y la minifalda, que suponía un icono de la liberación femenina.

1988-1992. THE PAGAN YEARS: en esta época, un encuentro casual inspiró una de sus colecciones más importantes e influyentes, la colección **"Harris Tweed" (1987)** de otoño / invierno de 1987. Vivienne dijo: "Toda mi idea para esta colección le fue robada a una niña que vi en el metro un día. No podía tener más de 14 años. Tenía un pequeño moño trenzado, una chaqueta Harris Tweed y un bolso con un par de zapatillas de ballet. Se veía tan tranquila y serena parada allí ". Esta se caracterizó por un look infantil e inspirado en la familia real. Se inspiró en los tejidos británicos, especialmente en la lana de los uniformes del Imperio Británico. Algunas otras colecciones son: "Pagan I" y "Time Machine" (ambas en 1988); "Civilize" y "Voyage to Cythera" (ambas en 1989); "Pagan V" y **"Portrait"** (ambas en 1990) ; o "Cut and Slash" (1991), se inspiró en la manía del siglo XVI por cortar y pinchar telas que duró 200 años, aparentemente inspirada en una batalla. Esta última colección "Portrait" está inspirada por el museo de arte de Wallace Collection, de él surge el interés de Westwood por reproducir la pintura del S.XVIII con la obra de Francois Boucher de 1743 llamada "Daphnis and Chloe". Diversos elementos de la colección están inspirados en esta época. La representación de la pintura se aprecia en corsets con la impresión del lienzo, así como en otras prendas

(vestidos, sacos y camisas unisex con sastrería británica clásica). El rediseño clásico incluye terciopelo, esquila, seda y joyería inspirada por Madame de Pompadur, la principal patrocinadora de Boucher, con aretes y collares de perla. Deseo tener el lujo de toda la gama de telas, desde lino hasta piel (falsa). Y, la selección de colores en esta colección se apega a tonos pastel y los contrastes creados con el azul de Prusia, el rosa pálido y el blanco diluido con aceite, así como la integración de elementos dorados en representación de las cajas ornamentadas con decoraciones de oro y esmalte, propios del pintor francés y de la época del apogeo del estilo rococó.

1993-1999. ANGLOMANIA: Vivienne cree que la moda es una combinación e intercambio de ideas entre Francia e Inglaterra; “En el lado inglés tenemos la sastrería y un encanto fácil, en el lado francés esa solidez de diseño y proporción que proviene de nunca estar satisfecho porque siempre se puede hacer algo para hacerlo mejor, más refinado”. Convierte en su nuevo sello la combinación de los estilos inglés y francés. Westwood replantea irónicamente la moda de los siglos XVIII y XIX con las palabras “El único camino hacia el futuro es mirar hacia atrás”. Durante este periodo hizo varias colecciones, algunas de las más características son: “Grand Hotel” y “**Anglomania**” (ambas en 1993), se inspira en la época de Gainsborough, cuando los franceses se volvieron locos por la sastrería inglesa y la espontaneidad del encanto campestre; “Café Society” (1994), en la época de 'Café Society' el volumen de los vestidos y sus trenes había alcanzado proporciones máximas gracias a la colaboración con Andreas Kronthaler; “Vive la Cocotte” (1995), uso de una nueva silueta en los vestidos, la figura de reloj de arena construida con una jaula de metal liviano, y plataformas extremadamente altas; “Five Centuries Ago” (1997), se inspiró en Tudor; “La Belle Helene” (1999).

2000-PRESENTE. EXPLORACIÓN: comenzando a dejar de lado el historicismo, Westwood volvió a un corte más asexual, explorando la dinámica natural de la tela y tratándola como una masa viva. Colecciones; “**Gold Label**” (1999); “Exploration” y “Wild Beauty” (ambos en 2001); “Nymphs” y “Anglofilia” (2002); “Street Theatre” (2003); “Le Flou Taille” (2004), la elección del título explica el fuerte de las técnicas de corte originales de Vivienne, una combinación de flou y sastrería. En las últimas décadas ha seguido diseñando y vendiendo ropa bajo su marca, y ha realizado colaboraciones con otras marcas y tiendas como Nine West. Además, ha diseñado el uniforme académico de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es el Kings College de Londres. Al ser tan conocida, ha realizado múltiples colaboraciones con marcas como por ejemplo Asics o Burberry, entre muchas otras. Su trayectoria ha sido homenajeada por diversos museos del mundo como la National Gallery of Australia en Canberra, o el Victoria Albert Museum.

Actualmente, Andreas Kronthaler es su marido, a la vez que su socio creativo. Y el hijo menor de la diseñadora, Joseph Corré, sigue los pasos de su madre y crea “Agent Provocateur”, una marca de ropa interior famosa.

También crea vestidos de novia (apuntar alguno de alguna famosa o también sin ser de novia)

PREMIOS

-En 1998, la marca Vivienne Westwood recibió el **Premio real por contribuir al desarrollo de las exportaciones**. El mismo año, en su colaboración con la compañía japonesa 'Itochu', establece una empresa conjunta para promocionar sus piezas de diseño en los mercados de EE.UU. y Japón.

-En 2018 la dieron el **British Fashion Award for Positive Change**.

-En 2021 fue honrada con un premio **Good Energy Award** en reconocimiento a su activismo ambiental en un evento especial para conmemorar el Día de la Tierra. Este premio se otorga a figuras de diferentes industrias que han tenido un impacto significativo en el desarrollo sostenible en su campo.

-En 2021 fue honrada con el premio **“Leonardo da Vinci” Lifetime Achievement Award** en la XIII Bienal de Florencia. “Recibirá este premio en reconocimiento a una producción creativa revolucionaria que ha marcado la historia del diseño de moda durante los últimos cincuenta años, cambiando y ampliando el concepto de feminidad, y por diseñar y promover campañas con el objetivo de proteger la vida en la Tierra”.

EL ORBE (símbolo logo)

En 1985/6, aproximadamente un año después de la separación con Malcolm, hubo una pausa cuando la tienda World's End estuvo cerrada durante un año y Vivienne pasó su tiempo en Italia con Fiorucci, quien la apoyó y le dio acceso a sus instalaciones. Durante este tiempo estuvo trabajando en una colección con el tema de la realeza, pero con un toque futurista ya que la idea de llevar la tradición al futuro estaba en su mente.

Para este trabajo se influenció antes de ir a Italia en unas revistas que le mostró y prestó su madre, algunas revistas de astronomía que había coleccionado, en las cuales vio fotos de imágenes mejoradas por computadora de galaxias, el horizonte de eventos de los agujeros negros, artículos sobre 'Deep Fotografía del cielo y fotos del planeta Saturno con su sistema de anillos'.

Una de las prendas que estaba planeando realizar era un jersey de punto que imaginaba que el príncipe Carlos usaría en su tiempo libre. Así que en él estaban todas las insignias que podría tener un príncipe de Gran Bretaña; grifos, escudo de armas, el cardo de Escocia, el puerro de Gales, el trébol de Irlanda, una cadena, la corona y también el orbe de las joyas de la corona. Para traer la sensación futurista a esto, decidió con el orbe agregar un anillo de satélite a su alrededor como el que rodea a Saturno y también agregar al diseño del puente la frase “Deep Sky”. En Italia en ese momento estaba su amigo Carlo D'Amario (que ahora es el gerente comercial de Westwood). Vio el diseño del jersey y al ver el orbe le dijo que esto era perfecto para su logotipo (en ese momento le estaba pagando a otra persona para que intentara crear un logotipo para ella) ya que este emblema en sí mismo reflejaba perfectamente su idea de llevar la tradición en el futuro. Así nació el logo y estuvo presente en todas las colecciones a partir de ese momento. En primer lugar, estaba en la etiqueta, bordado en algunas prendas y en los botones, pero su uso se ha expandido durante los 28 años transcurridos desde su nacimiento, desde la primera aparición del colgante de orbe en el desfile Harris Tweed (1987-88) hasta ahora. En “Time Machine” (1988-89), fue la primera vez que apareció el **jersey Deep Sky** que había comenzado todo.