

LEE RENDEZVOUS ALEXANDER McQUEEN ANN RAY

Alexander McQueen. Vestido en tela de tartán rojo y negro con encaje negro, de la colección *Widows of Culloden* (Viudas de Culloden), otoño/invierno 2006. Cortesía de Barrett Barrera Projects. Fotografía: Barrett Barrera Projects

El finado diseñador de modas británico, Lee Alexander McQueen (1969-2010) redefinió el ramo de la alta costura con su extraordinaria habilidad para combinar, con exquisita destreza, una narración altamente imaginativa. Mitificado durante su vida, el mundo veía a McQueen tanto como un “*enfant terrible*” (niño rebelde), un genio afligido, como uno de los diseñadores más visionarios de la época. Aun así, son pocas las personas quienes realmente conocían a este hombre intensamente privado. La excepción es un grupo muy unido de colaboradores que incluía a la diseñadora de joyería, Shaun Leane, el modista de sombreros, Philip Treacy, la modelo Annabelle Neilson, y la fotógrafa de modas, Ann Ray – la única artista permitida con acceso exclusivo al mundo de McQueen dentro y fuera de la pasarela. Ray tomó fotografías de cuarenta-y-tres colecciones en su totalidad a través de trece años creando una obra masiva y un registro indeleble del proceso creativo de McQueen. Por medio de sesenta-y-cinco fotografías seleccionadas por Ray y más de sesenta prendas de vestuario, incluyendo muestras de prêt-à-porter (listo para usar), otras exclusivas, y ejemplos de alta costura que abarcan el curso de

Fig. 1

la historia de la carrera de McQueen, esta exhibición ofrece una oportunidad de volver a revalorar la vida y legado de una muy querida, pero poco comprendida, figura y desentrañar la persona de la imagen pública.

McQueen nació en una familia de clase proletaria en la zona este de Londres y empezó su carrera desde adolescente como aprendiz en el mundo de la moda en el afamado Savile Row. En 1992, se graduó del prestigiado programa de modas en Central Saint Martins y con el apoyo de la socialité y editora de modas, Isabella Blow, fundó su propia marca epónima. Blow lo motivó a usar su segundo nombre, Alexander, porque sentía que sonaba "grandioso y más romántico" que el de Lee. Aunque trabajaba con un presupuesto austero, las primeras colecciones de McQueen hábilmente combinaban la sastrería tradicional inglesa con temas que incluían la muerte, luchas de poder, y violencia, evidentes en la tristemente célebre colección *Highland Rape* de la temporada de otoño/invierno en 1995. Los medios, en vez de comprender que la colección estuvo inspirada en un momento desolador de la historia de Escocia, la describieron como una "ridiculez misógina". Para McQueen, quien era de ascendencia escocesa, esta historia representaba algo personal y decidió confeccionar algunas prendas con el tartán de sus antepasados. A pesar de la crítica de la prensa, McQueen logró perfeccionar su talento durante esta época y refinó lo que serían dos de sus más reconocidas siluetas: pantalones de tiro muy bajo que llamaban "*bumsters*" y los sacos de frac largos a la rodilla de corte elegante.

McQueen, en 1996 fue nombrado director creativo de la casa de modas Givenchy. Resultó ser un capítulo estresante en la vida del joven de veinte-y-siete años quien repentinamente era el responsable de su propia marca y al mismo tiempo de una de las casas más afamadas de alta costura francesas. Consciente de su legado, quería que

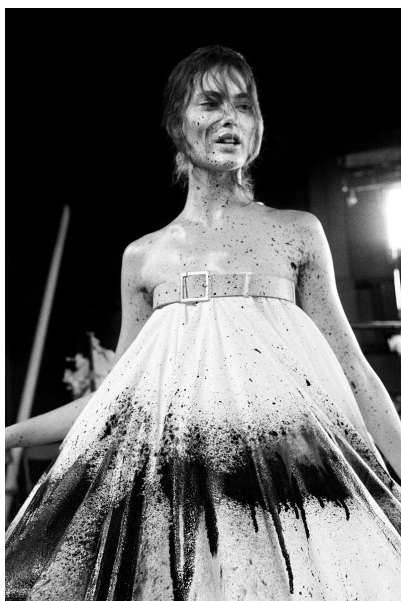

Fig. 2

alguien documentara los momentos efímeros y fugaces que rara vez eran registrados por la prensa editorial de la moda. En 1997 conoció a Ray, que había trabajado para Givenchy en Japón, y ella se volvió rápidamente en esa persona. Al igual que como con otros artistas y diseñadores, McQueen la incorporó para intentar realizar su visión al principio de su carrera, aunque no tenía para pagarle. Por lo tanto, ambos establecieron un sistema de intercambio: "Me gustan tus imágenes, pero me encuentro insolvente. Ayúdame con tus fotografías y yo te daré prendas de mi ropa" le dijo McQueen a Ray. Ella aceptó la propuesta y, a través de los siguientes trece años, los dos artistas se reunían periódicamente para llevar a cabo un "*rendez-vous*", que Ray describía como "reuniones raras, inesperadas...amables y esenciales." Ray captó todo con su cámara, desde los momentos frenéticos antes de los espectáculos con pasarelas hasta los momentos contemplativos del artista en su estudio de diseño en Londres. A menudo escogía documentar momentos menos heroicos, tal como una conversación con una costurera (fig. 1) o los ajustes a una prenda en elaboración sobre un maniquí.

Aunque esta época sería muy demandante para McQueen en que se enfrentó a luchas personales, también fue un momento de gran abundancia profesional en que sus pasarelas se volvían más dramáticas, sus referencias más eclécticas, y sus siluetas más exageradas y extravagantes. Un gran ejemplo de esto se visualiza en la fotografía *Insensé II* (Insensato II) (fig. 2), la cual capta los momentos

finales del espectáculo de primavera/verano 1999 *No. 13* (Núm. 13). La modelo Shalom Harlow se tambaleaba y se movía sobre una plataforma al sonido musical de una pista de audio de "Le cygne" ("El Cisne") de Camille Saint-Saëns en que dos robots, aparentemente perceptivos, agresivamente le pintaban su vestimenta blanca alternando entre tinta negra y verde neón. La interpretación duró escaso unos segundos, pero sería inmortalizada como un momento definitivo en la moda a finales del siglo veinte.

Fig. 3

Abrumado con la producción de más de diez colecciones por año, McQueen se encontraba fascinado y horrorizado, por partes iguales, con las intrigas del sistema global de la moda y su papel dentro de ello. En lo que exploraba los temas del poder y la explotación con su propia marca que

recibía gran reconocimiento crítico, luchaba para encontrar su espacio dentro del jerarquía rígida de Givenchy y renunció a la empresa en 2001. McQueen siguió abordando temas tan variados como la transitoriedad y falta de permanencia de la belleza en *Voss* (Ola del Mar) (primavera/verano 2001), el fanatismo religioso de los Salem Witch Trials (Juicios de Brujería en Salem) con el subtexto desafiante feminista de *In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692* (En Memoria de Elizabeth Howe, Salem, 1692) (fig.3), y la tradición de las principales reinas británicas como se relata en la fantasía juguetona de *The Girl Who Lived in a Tree* (La Joven Quien Vivía en un Árbol) (otoño/invierno 2008).

El último capítulo de la breve, pero sobresaliente, carrera de McQueen fue testigo del fallecimiento de su amiga y más intensa simpatizante, Isabella Blow, en 2007, y posteriormente de su adorada madre, Joyce, en 2010. Un elevado homenaje a Blow con *La Dame Bleue* (La Dama Azul) vio a McQueen regresar a sus raíces por medio del oficio de la sastrería, así

como por el mutuo amor que tenían Blow y el para los pájaros, entre otros atributos formales (fig. 4).

Su interpretación de la alegoría de Platón sobre la ciudad perdida, *Plato's Atlantis* (La Ciudad Perdida de Atlántida de Platón) (primavera/verano 2010), es una advertencia profética sobre los

efectos devastadores del desenfrenado cambio de clima. Las modelos parecen haberse transformado en animales/humanos híbridos al usar prótesis faciales reptilianas, tambaleándose con zapatillas de tacón estilo "armadillo" e indumentaria con estampados de transferencia digital de animales, quienes evolucionaron para sobrevivir en un mundo acuático surreal creado por los crecientes niveles del mar.

Fig. 3

Los críticos de la moda ampliamente elogiaron *Plato's Atlantis*, la colección más importante de McQueen a la fecha. Desgraciadamente, sin embargo, también sería el último proyecto que terminaría en su vida. Lee Alexander McQueen se suicidó el 11 de febrero de 2010. En lo que el mundo se tambaleaba con la pérdida de una mente tan singular y única, la maquinaria de la moda que McQueen había ayudado a crear – aunque se sentía explotado a veces por la misma – seguía creciendo y evolucionando. La marca Alexander McQueen, bajo la dirección creativa hasta 2023, de su confidente de confianza y anterior directora de ropa de mujer, Sarah Burton, se terminó la colección en la cual estaba trabajando McQueen cuando falleció. Con Séan McGirr al frente como el nuevo director creativo, sigue siendo una de las marcas de lujo más solicitadas en el mundo hasta la fecha.

Ann Ray, a través de los años que trabajó al lado de McQueen y su equipo de diseño, tomó más de treinta-y-dos mil fotografías que ahora se encuentran en la colección privada más grande del mundo de la obra de McQueen, Barrett Barrera Projects

en St. Louis, Missouri (EE. UU). Por medio de la combinación de las fotografías de Ray y las prendas de McQueen en esta exhibición, emerge una historia de artistas notablemente inspirados quienes recibían apoyo de sus más íntimos círculos de amigos.

Adaptado por Katie Delmez, curadora senior, del texto proporcionado por Barrett Barrera Projects

Fig. 1: Ann Ray. *Follow the Thread*, (Sigue con la Corriente) 1997. Impresión perdurable en gelatina de plata tomada de negativos originales; 11 3/4 x 15 3/4 pulgadas. Cortesía de Barrett Barrera Projects

Fig. 2: Ann Ray. *Insensé II*, 1998. Impresión perdurable en gelatina de plata; 70 3/4 x 47 1/4 pulgadas. Cortesía de Barrett Barrera Projects

Fig. 3: Alexander McQueen. Vestido de noche de terciopelo verde con bordado de llamas de cobre, *In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692*, autumn/winter 2007. Cortesía de Barrett Barrera Projects. Fotografía: Barrett Barrera Projects

Fig. 4: Alexander McQueen. Vestido estampado con un diseño de palomillas de arcoíris, colección *La Dame Bleue*, primavera/verano 2008. Cortesía de Barrett Barrera Projects. Fotografía: Barrett Barrera Projects

Términos de la Industria de la Moda

Atelier

Taller o estudio utilizado por un artista o diseñador.

Autumn/winter and spring/summer (Otoño/invierno y primavera/verano)

Las temporadas principales de la moda. Los diseñadores presentan sus colecciones nuevas sobre pasarelas durante las Semanas de la Moda en ciudades como Londres, Milán, Nueva York, y París. Las Semanas de la Moda se llevan a cabo meses antes de cada temporada para que los compradores y los medios puedan trabajar por adelantado.

Bespoke

Ropa hecha a la medida para una persona específica.

Bumster

Pantalones de tiro muy bajo que muestran parte de los glúteos, presentados por McQueen en su primera colección en 1993.

Bustle

Ropa interior acolchada o polisión de alambre utilizado para dar amplitud en la parte posterior de los vestidos históricos.

Couturier

Diseñador de modas.

Empire waist

Cintura de corte imperio creando la impresión de una cintura alta debajo del busto.

Frock coat

Saco de frac largo a la rodilla de corte formal.

Haute couture

Se refiere en francés a la “alta costura o confección” hecha a la medida para clientes exclusivos.

Milliner

Modista de sombreros para damas.

Panniers

Se conocen como miriñaques o armazones de falda y son prendas de ropa interior que sirven para ampliar las faldas dando una impresión de caderas más anchas.

Petit mains

Significa “manos pequeñas” en francés refiriéndose a los artesanos especializados quienes realizan los diseños de alta costura.

Prêt-à-porter

Significa “listo para usar” en francés refiriéndose a la ropa hecha en tallas estandarizadas y se venden como artículos terminados – a lo contrario de la alta costura.

Toile

Significa “cañamazo” en francés y puede referirse a la entretela en el interior de algunas prendas o una prenda confeccionada como muestra con una tela sencilla de algodón tipo manta sin blanquear.

30 de mayo–25 de agosto 2024

Ingram Gallery

La exhibición *Lee Alexander McQueen & Ann Ray: Rendez-Vous* fue organizada y producida por Barrett Barrera Projects.

Patrocinador de Platino

Apoyado en parte por

The Anne and Joe Russell Family

Patrono de Educación y Compromiso con la Comunidad

Apoyo para la traducción al español proporcionada por
**Center for Latin American, Caribbean, and Latinx
Studies at Vanderbilt University**

El Frist Art Museum es apoyado en parte por

Contáctenos en

@FristArtMuseum

#TheFrist #FristRendezVous

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org