

ACUMEN

GALERIE
JOSEPH

DISPONIBLE EN
4 IDIOMAS

FRANÇAIS
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL

ACUMEN

"LA FÊTE N'EST PAS FINIE" ES EL NOMBRE ELEGIDO POR LA AGENCIA MUOTO PARA REPRESENTAR A FRANCIA EN LA 18ª BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENEZIA, CUYO TEMA ES "EL LABORATORIO DEL FUTURO".

El título de nuestro número de junio se inspira en estas sencillas palabras, que suenan como un grito de esperanza y nos permiten vislumbrar la posibilidad de crear juntos nuevos mundos imaginarios... Sin duda esta es una visita obligada...

Con su propuesta arquitectónica en forma de semiesfera, una referencia al globo terráqueo, el equipo multidisciplinar que está detrás de este audaz proyecto ha imaginado un lugar de celebración y experimentación, ofreciendo a los visitantes una experiencia compartida que es a la vez espacial, estética y sonora. Otro momento destacado fue la 76ª edición del Festival de Cannes, y la oportunidad de descubrir películas de muchos países diferentes... Un cine intenso y ecléctico que algunos miembros de la redacción de *Acumen* tuvieron la suerte de descubrir.

Nuestra sección de cine "especial Cannes" destaca las películas que nos emocionaron y los talentos carismáticos immortalizados en la Croisette, al pie de la escalinata, en veladas de cine o en la intimidad de una habitación de hotel. Estas imágenes espontáneas en blanco y negro, tomadas in situ por nuestro fotógrafo oficial François Berthier, se encuentran en nuestro portafolio especial Cannes 2023.

Además tuvimos la suerte de contar con la artista mexicana Tania Franco Klein, cuyas imágenes están saturadas de luz y color. La fotógrafa nos lleva en un viaje satírico a través del sueño americano y los profundos desastres psicológicos que genera en la vida cotidiana. Sus imágenes desafían y cuestionan nuestra visión del mundo actual.

"La fête n'est pas finie" también resuena con el deseo de libertad extrema que sentimos al ver la obra de la artista estadounidense Shae Detar. Sus imágenes, que se encuentran entre la fotografía y la pintura, nos transportan a un mundo alternativo a la vez hipnótico y surrealista, colorista y texturizado. Imágenes artesanales que nos conectan con la humanidad de la vida con una poderosa intensidad.

En un universo artístico completamente distinto pero igualmente hipnótico, hemos tenido la suerte de colaborar con la fotógrafa Eseniya Araslanova para nuestro Editorial de junio, que tiene como protagonista a la gran Renata Litvinova. Actriz, escritora, directora y guionista, esta artista de mil talentos huyó de Rusia el año pasado para reescribir la historia de una nueva vida de pasión, libertad y felicidad absoluta. Esta producción potente, metafórica y minimalista revela el eterno renacimiento de la talentosa Renata Litvinova, entrevistada por Alexey Nilov, redactor jefe de *Homme Ukraine*.

Asimismo queremos dar las gracias al fotógrafo Emmanuel Annor (The Bridge Gallery) por la portada de nuestra revista, al igual que agradecemos a todos nuestros colaboradores, cuyos maravillosos descubrimientos nos permiten imaginar que la fiesta aún no ha terminado.

¡Disfruten la lectura !

MÉLISSA BURCKEL

PORTADA

© Sarfo Emmanuel Annor, Courtesy by The Bridge Gallery

EDITORIAL

© Vincent Fournier

© Sergei Polzhev

© Sarfo Emmanuel Annor, Courtesy by The Bridge Gallery

DISEÑO

- 13 LE CANN, UN DIÁLOGO MINIMALISTA ENTRE LAS ARTES Y LOS TIEMPOS
- 19 KHALED EL MAYS ANTROPOMORFISMO LÚDICO Y EGIPTO ANTIGUO
- 23 ANDRÉS MONNIER ALQUIMISTA DE LOS MATERIALES
- 27 MICHELE DE LUCCHI ARQUITECTURA HUMANISTA PARA EL BIENESTAR
- 32 ODE AL DISEÑO DE LOS 80'S
- 39 EL ARTE DE LA PLUMA
- 44 ISAMU NOGUCHI

ARQUITECTURA

- 50 VINCENT FOURNIER, UN FUTURO ANTERIOR
- 59 GLASS PAVILION
- 64 NORMAN FOSTER
- 72 RAGA SVARA, UN PARAÍSO VERDE EN LA INDIA
- 78 LA VILLA BRUMMELL MAJORELLE O UN HOMENAJE CONTEMPORÁNEO A LA MEDINA
- 85 UNA NUEVA RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN URUGUAY
- 88 LA BIENNALE DI VENEZIA - PABELLÓN FRANCÉS

ARTE

- 96 GREGORY OREKHOV, EL LAND ART POSTMINIMALISTA
- 102 FRANÇOISE PÉTROVITCH
- 109 ESCULTURA HIPERREALISTA
- 115 FIGURATIONS
- 120 KIMSOOJA
- 124 FOTOTREALISMO
- 130 JARRONES DE PIEDRA DEL ANTIGUO EGIPTO

FOTOGRAFÍA

- 134 LOS MUNDOS ULTRATERRESTRES DE SHAE DETAR
- 144 THE BRIDGE GALLERY COMBINA FOTOGRAFÍA Y BLOCKCHAIN
- 152 HARRY GRUYAERT, OBSESIÓN DE COLOR
- 156 ELINA BROTHERUS
- 162 DE MIDWEST A MIDTOWN
- 171 WERONIKA GESICKA, ESTUDIO SOBRE LA MEMORIA COLECTIVA
- 175 COUP D'ŒIL

RESUMEN

CINE

- 178 TANIA FRANCO KLEIN UNA VISIÓN ESPECTRAL DE LA HUMANIDAD
- 185 PAUL GUILHAUME, LUZ DEL DOCUMENTAL
- 190 BENJAMIN MILLEPIED REINVENTA CARMEN
- 194 MICHEL GONDRY, ENTRE DOS PELÍCULAS
- 198 ACUMEN PRESENTS CANNES FILM FESTIVAL TALENTS 2023
- 211 FESTIVAL DE CANNES

ESFERA DE LA MODA

- 222 LORIANE LEGER EL ARTE DE DEJAR HABLAR A LA BELLEZA NATURAL
- 230 RENATA LITVINOVA RENACIMIENTO ETERNO
- 249 JENNY HYTÖNEN, SIMBIOSIS ENTRE TECNOLOGÍA Y CUERPO
- 254 SVRN: DISEÑO MINIMALISTA
- 258 QUÉ RECORDAR DEL PRIMER DESFILE DE MODA DE FEAR OF GOD
- 263 KOLOR, ESPÍRITU COLORISTA Y LIBRE DE ESTRUCTURAS

GASTRONOMÍA

- 268 EL PRADA CAFFÈ LLEGA A HARRODS EN LONDRES
- 273 PREMIO BALZAC DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
- 276 A PARÍS, AL AMOR, A LA FIESTA
- 280 TEMPÊTE
- 284 LA LUZ, EL VEHÍCULO DEL FUTURO POR MASQUESPACIO
- 289 MADAME SAKÉ, COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS DEL PASADO Y DEL PRESENTE

VIAJE

- 295 PARCO DEI SESI
- 298 LES ITALIENS
- 304 MONSIEUR GEORGE
- 308 NUEVA DIRECCIÓN SO CHIC CAP D'ANTIBES BEACH HÔTEL
- 313 HOTEL DAME-DES-ARTS

RESUMEN

© Tania Franco Klein

© Sarah Ford

© Bruno Barbey

© Studio VF

FRANCIA - PARÍS

LE CANN, UN DIÁLOGO MINIMALISTA ENTRE LAS ARTES Y LOS TIEMPOS

Le Cann es un estudio, un estilo, un diálogo y un universo imaginado por el dúo de diseñadores y arquitectos de interiores: Raphaëlle Robert y Guillaume Fantin. Sin embargo, también es la búsqueda de un equilibrio entre líneas puras, luz y textura para crear interiores minimalistas, cálidos y elegantes. ¡Un dúo a seguir de cerca!

Nacida de un encuentro en los bancos de la École Bleue de París, esta pasión por la pureza de las líneas llevó al dúo a empezar diseñando residencias, boutiques y hoteles para sentar las bases de un estilo. Un universo compartido que Raphaëlle y Guillaume han desarrollado a lo largo de los años y al ritmo de las estaciones, con un ADN que no dejan de alimentar y desarrollar a través de colaboraciones en mobiliario y diseño.

Su búsqueda es una búsqueda de equilibrio basada en una sencillez atemporal que les es propia, creando un diálogo entre diferentes medios artísticos y diferentes épocas para aportar relieve y emoción a sus creaciones. Sus creaciones dan armonía, pero sobre todo alma a los lugares, creando un contraste entre los materiales, las notas vintage y los volúmenes resaltados por el juego de luces. Además, no podemos dejar de mencionar el arte del detalle que hace posible la artesanía, una etapa importante de su proceso creativo.

“Siempre trabajamos con una envolvente muy minimalista, diseñada según ejes simétricos, herencia de mi época en Joseph Dirand”, explica Guillaume Fantin. “Luego, es interesante favorecer el juego de volúmenes en lugar de tabiques y medios tabiques para dar funciones a un espacio voluntariamente abierto”, añade Raphaëlle Robert.

Así pues, Raphaëlle y Guillaume crean sobre todo a partir de los deseos de los propietarios, del lugar y del espacio. Juegan con una sobriedad dinamizada por referencias tomadas de la historia de la arquitectura, el diseño, las artes plásticas y audiovisuales, y reúnen y hacen converger las artes y las épocas en un mismo lugar.

THOMAS DURIN

STUDIOLECANN.FR

LÍBANO - BEIRUT

KHALED EL MAYS ANTROPOMORFISMO LÚDICO Y EGIPTO ANTIGUO

Atelier Khaled El May, estudio de diseño multidisciplinar con sede en Beirut, que trabaja en diseño de mobiliario, arquitectura de interiores y diseño gráfico, se apoya en una miríada de artesanos presentes en todo el "País de los Cedros".

Favoreciendo un proceso creativo muy orgánico, se inclina por materiales naturales como el mimbre, el cuero o el hilo. Con ocasión de la última edición de la Semana del Diseño de Milán, el estudio desveló dos colecciones de alto nivel con el apoyo de la Galería Nilufar, institución de renombre del mundo del diseño en la ciudad lombarda. La primera, "Flora Modular Sofa", se despliega a través de formas generosas, orgánicas y coloristas a través de tres asientos y una mesa auxiliar. Ligeramente antropomórficas, todas estas piezas se visten con telas estampadas en una gama de llamativos motivos gráficos.

Otra propuesta milanesa es la colección “The Lotus Series”, presentada como una exploración de las expresiones arquitectónicas de la famosa flor, este proyecto comenzó hace cinco años, cuando El Mays empezó a esculpir madera y mármol, como si quisiera redescubrir la sensación visual del entorno construido. El objetivo era explorar la mejor manera de crear obras que estuvieran influidas por una forma original, pero que permanecieran enraizadas en el presente y proyectadas hacia el futuro, en lugar de ser un simple ejercicio de nostalgia.

El diseñador recurrió entonces a la flor de loto, omnipresente en el orden arquitectónico y las pinturas murales del antiguo Egipto. La flor fue entonces revisitada, deformando su silueta inicial para darle alas. Un experimento de investigación estética que se ha declinado a través de una miríada de mármoles, así como de mesas, pedestales o incluso un elegante asiento de satén gris, que parecen a la vez perdidos en los meandros de nuestra cronología estética, pero también resueltamente contemporáneos.

LISA AGOSTINI

@KHALEDELMAYS

MÉXICO - ENSENADA

ANDRÉS MONNIER ALQUIMISTA DE LOS MATERIALES

Piezas esculturales que cuenten historias a través de la unión del arte, el diseño y obviamente la escultura. Este es el objetivo de Andrés Monnier, artista mexicano y autodidacta nacido en Guadalajara y actualmente radicado en Ensenada, Baja California.

© Courtesy of Maison Mouton Noir and Galerie Philli

¿Su primer recuerdo de la creación? Se lo debe a su abuela. *“No sé exactamente por qué tengo este recuerdo, pero de niño recuerdo que sentía curiosidad por una pequeña estatua que pertenecía a mi abuela y con esta ‘curiosidad’ empecé a intervenir (o más bien destruir) esta estatua con lápices y pintura. Mi abuela se enfadó, porque era una marca de reconocimiento de la Universidad de Guadalajara donde ella era profesora de artes plásticas. No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero no me castigó. Al contrario, me dio una explicación de la forma de la estatua y creo que así abrió en mí la puerta del arte.”*

Una puerta que se abrió del todo en 2017, cuando puso en marcha su propio estudio, donde, apoyado por todo su equipo, crea piezas, objetos de arte y muebles funcionales, con fuego, roca, vidrio, hormigón, madera o incluso metal. Tres años más tarde, el artista optó por crear su primera colección de piezas utilizando únicamente roca; que se convirtió entonces en su material de cabecera. No fue hasta 2021, cuando también estudiaba medicina e ingeniería industrial, cuando decidió lanzarse como artista emergente y organizó su primera exposición titulada *“Olympo”* en Tribeca, Nueva York, bajo el patrocinio de la galería Philia. La exposición constaba de diecisiete piezas, todas ellas de su primera colección inspirada en la mitología griega.

LISA AGOSTINI

ANDRÉS MONNIER ES REPRESENTADO POR LA GALERÍA PHILIA
 @GALERIE.PHILIA
 GALERIE-PHILIA.COM
 @MONNIERANDRES

BÉLGICA - BOUSSU

MICHELE DE LUCCHI ARQUITECTURA HUMANISTA PARA EL BIENESTAR

Michele de Lucchi es arquitecto, escritor y diseñador, nacido en 1951 en Ferrara (Italia). Tras graduarse de arquitectura en Florencia, se convirtió en uno de los principales diseñadores italianos de renombre internacional, gracias a su enfoque humano y artístico.

En los años en que la arquitectura era radical y experimental, desarrolló su creatividad con ideas y experimentos vanguardistas mientras que navega entre el deseo de modificar la forma de concebir el hábitat y la ciudad, con una voluntad real de desvincularse de los aspectos técnicos y funcionales para plantear lo afectivo, lo poético y lo simbólico.

Este artista multidisciplinar, conocido por su lámpara Tolomeo producida en 1987 y editada por Artemide, se convirtió en protagonista de movimientos como Cavart, que propone performances de arte y arquitectura en las bodegas del Véneto, Alchymia y Memphis.

Benedetto, chène naturel, 2007 © Michele De Lucchi

28

DISEÑO

Tre Chiodi © Tom Vack

29

A lo largo de su carrera, Michele de Lucchi creó lámparas y muebles para renombradas empresas italianas y europeas con la mayor libertad de expresión, combinando así técnica y estética en el trabajo. Entre 1988 y 2002, Michele de Lucchi fue responsable de diseño de Olivetti. Allí desarrolló proyectos experimentales que incluían una amplia gama de muebles, ordenadores y objetos, así como numerosas teorías personales sobre el diseño del espacio de trabajo como respuesta a los diversos movimientos que reclamaban más humanidad y menos tecnicismo.

A lo largo de los años, ha diseñado y renovado varios edificios en todo el mundo, desde Japón (NTT) a Alemania (Deutsche Bank), Suiza (Novartis) e Italia (Olivetti, Piaggio, Poste Italiane, Telecom Italia y Enel). Pero este italiano también colaborará en el desarrollo de la imagen de las empresas introduciendo la innovación al servicio de las personas. Durante su carrera profesional, se le confió la tarea de construir e imaginar escenografías y edificios para museos como la Triennale de Milán.

“Quería provocar una paradoja, [...] provocar una reacción. Si se nos estimula a reaccionar y evitar el peligro, incluso en la vida normal, debemos ser conscientes de la realidad que nos rodea para ser proactivos y vivir cada momento con intensidad”.

En 2000, Michele de Lucchi fue condecorado como oficial de la República Italiana por el Presidente Ciampi por sus méritos en el campo del diseño y la arquitectura. En 2003, el Centro Pompidou, que adquirió varias de sus creaciones, se unió al círculo cerrado de países que exponen su obra, junto con Estados Unidos y Japón. En los últimos años, el artista italiano ha desarrollado proyectos arquitectónicos para clientes privados y

públicos, sobre todo en Georgia, donde diseñó el Puente de la Paz de Tiflis, sin olvidar los numerosos premios recibidos por su trabajo y su visión de perseguir el carácter personal de las formas arquitectónicas. Este año, el Grand-Hornu, museo del patrimonio belga, ha decidido explorar su visión de la arquitectura con una exposición titulada: “Futuro Gentile - Un futur aimable”.

De la misma forma, este artista desarrolla proyectos como *Earth Stations*, edificios visionarios concebidos para promover el bienestar humano y la salud del planeta. Concibe la interacción humana y una relación ética con la naturaleza, considerando el medio ambiente como un educador capaz de influir en el comportamiento de las personas, y proponiendo espacios comunes para desarrollar una cooperación social feliz y productiva.

A través de su obra, Michele de Lucchi experimenta por un lado con la arquitectura paradójica para observar nuevos comportamientos y animar al ser humano a tomar conciencia de su cuerpo y de su capacidad de adaptación, y por otro con la arquitectura naturalizante para obtener una reacción del ser humano frente a la evolución proponiendo una arquitectura fértil. Esta arquitectura toma la forma de pequeños lugares de reflexión, invernaderos, albergues y pabellones de madera que pueden volver a ser humus con el tiempo.

Michele de Lucchi, arquitecto humanista cuyo deseo es concienciar a la gente de que la arquitectura no es sólo un edificio, sino que dentro de él hay interacciones, cuerpos en movimiento que hay que tener en cuenta para aportar bienestar tanto al hogar como al lugar de trabajo.

THOMAS DURIN

EXPOSICIÓN: FUTURO GENTILE - UN FUTUR AIMABLE »,
MICHELE DE LUCCHI & AMDL CIRCLE
SITE DU GRAND-HORNU
82, RUE SAINTE-LOUISE, BOUSSU (BÉLGICA)
DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE AGOSTO DE 2023

FRANCIA - PARÍS

ODE AL DISEÑO DE LOS 80'S

Remix Gallery revive el diseño de los 80 con una estética posmoderna, con una colección de piezas raras e icónicas.

Los años 80 siguen siendo un símbolo de cambio revolucionario y sociológico en muchos niveles de la sociedad. Este es precisamente el credo de los fundadores de la Galería Remix en el ámbito del diseño francés. Una herencia estética y ecléctica para el mundo contemporáneo que Valérie Bouvier y Antoine Nouvet sacan a la luz y actualizan desde 2015 en su espacio de Saint-Ouen-sur-Seine. Valérie Bouvier es artista visual y Antoine Nouvet es historiador. Ambos desarrollan una reflexión a la vez “formal, funcional y política”, al tiempo que dedican su investigación a la obra de Philippe Starck, un diseñador visionario cuyos objetos se han convertido en objeto de culto. Sofás, sillones, sillas, iluminación, biombos, librerías, mesas, escritorios... En ocho años, han conseguido constituir “un stock y una colección tan importante como escasa de piezas más publicadas”, reivindicando “una estética posmoderna, icónica de este periodo prolífico y mítico”.

RENOVACIÓN E INGENIO

En su galería, el dúo cuenta ya con grandes nombres, como Andrée Putman, Ettore Sottsass, Pascal Mourgue, Olivier Gagnère, Gilles Derain, Christian Duc, Alessandro Mendini, Jasper Morrison... Estos dos hijos de los 80 defienden con uñas y dientes a diseñadores y creaciones, renovando los estilos y la visión vanguardista de esta floreciente década que no parece destinada a agotarse. No hay más que ver las diversas exposiciones monográficas que han organizado en su espacio, pero también, recientemente, sus stands diseñados en el mercado Paul Bert y en el PAD París del pasado mes de marzo. Aún hoy, la estética *eighties* sigue seduciendo a todas las generaciones, sorprendiéndolas por su inventiva, su audacia, su radicalismo, sus formas geométricas y sus colores vivos. También contribuye regularmente “a enriquecer las colecciones institucionales y privadas”, como señalan, para una renovación perpetua en el diseño, y más ampliamente en el arte y la moda.

NATHALIE DASSA

REMIXGALLERY.FR

© Avec l'aimable autorisation de la Remix Gallery

“EL ÚNICO LÍMITE ES SU
IMAGINACIÓN Y EL RESPETO
POR SU MATERIAL.”

FRANCIA - PARÍS

EL ARTE DE LA PLUMA

Maxime Leroy trabaja las plumas con un espíritu rockero y de alta costura para llevarlas al terreno del arte y el diseño.

¿Qué tienen en común una bomba, una moto, una lámpara y un disfraz del Moulin Rouge? Los adornos de plumas de Maxime Leroy. Se formó en plumistería en la única escuela del mundo que enseña este arte, el liceo parisino Octave Feuillet, donde recibió clases de Dominique Pillard, pero también de la maestra Nelly Saunier. Desde entonces cultiva el arte de la diversión. “*Con una pluma se puede hacer cualquier cosa*”, afirma el creador para quien el único límite es su imaginación y el respeto por su material. Lo demuestra jugando con ilusiones de texturas y trampantojos, y utilizando la pluma donde no se espera. Teñida, cortada, quemada, trenzada y cosida, crea asociaciones insólitas con la madera, el cuero o el metal... Así, el artista ha hecho crecer un musgo más realista que la vida sobre un bloque de madera quemada gracias a un vaporoso plumón de pavo teñido, ha imitado el pelaje y las crines de un león en su *Trophée de Némée*, ha personificado el cuadro de una bicicleta enluciendo con plumas negras, o ha escenificado la aerodinámica de una moto desenfundada llamada *Céline*, para el Palais de Tokyo...

40

© M. Marceau

41

Hace apenas diez años, Maxime Leroy abrió su taller *M. Marceau*, para actualizar técnicas ancestrales y desarrollar su visión personal de la artesanía. Desde entonces, sus colaboraciones con profesionales de otras disciplinas han dado lugar a piezas tan gráficas como un taburete cuyo asiento está adornado con los reflejos de plumas de pavo, diseñado con Sarah Madelaine Bru, o la lámpara Eclipse creada conjuntamente con Ludwig & Dominique, maestros del arte de la ebanistería. Mientras las grandes casas de alta costura recurren a él, desarrolla su propio estilo con *Sacco Baret*, una marca de lujo fundada con los diseñadores Paul Baret y Jayma Sacco, para renovar los accesorios de moda. Zapatos, bolsos y joyas se convierten en arte para vestir. Para mantener vivo un saber hacer poco común, Maxime Leroy también ha asumido la dirección artística de la *Casa Février*, galardonada con el sello *Entreprise du patrimoine vivant* (Empresa del patrimonio vivo). Fundada en 1929, ha vestido de plumas a las más grandes estrellas del music-hall, y sigue dando vida a su encanto. De la tradición a la creación, el arte de la pluma es un arte contemporáneo.

SOPHIE REYSSAT

ATELIER M. MARCEAU
 M-MARCEAU.COM
 @M.MARCEAU.M
 @M.MAXIM.M

EXPOSICIÓN: HAUTE VOLTIGE, ŒUVRES
 EN PLUMES DE MAXIME LEROY
 MUSÉE DES ARTS PRÉCIEUX PAUL-DUPUY
 13, RUE DE LA PLEAU, TOULOUSE
 DEL 24 DE MAYO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
 MUSEEPAULDUPUY.TOULOUSE.FR
 @MUSEE_PAUL_DUPUY

FRANCIA - VILLENEUVE-D'ASCO

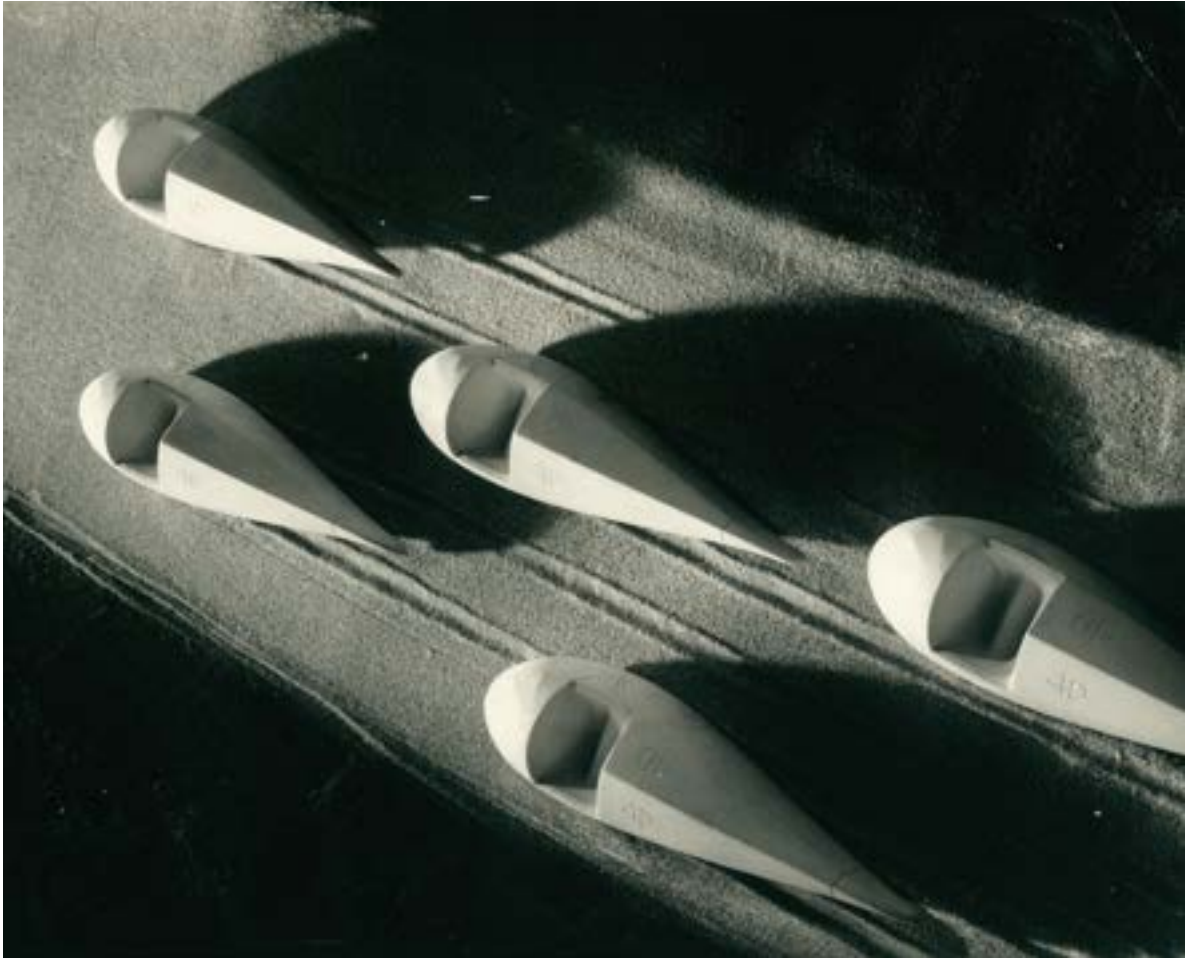
ISAMU NOGUCHI

ESCULPIENDO EL MUNDO

"Ir más allá del arte de los objetos" era el objetivo del artista japonés-americano Isamu Noguchi (1904-1988), a quien el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Villeneuve d'Asq (Lille Métropole) dedica una retrospectiva, después del Barbican Center de Londres, el Museo Ludwig de Colonia y el Zentrum Paul Klee de Berna.

Isamu Noguchi, Plaster Model of Dymaxion Car, 1932. © Fay S. Lincoln photograph collection, HCLA 1628.
Photo : F.S. Lincoln © Special Collections Library, Pennsylvania State University.

Famoso por sus lámparas de papel *washi* sobre estructuras de bambú que mezclan el arte tradicional japonés con las formas más contemporáneas, las lámparas Akari producidas a partir de 1952, el antiguo ayudante del escultor rumano Constantin Brancusi nunca dejó de desdibujar las fronteras entre las artes, el diseño y la escultura, pero también la arquitectura, la danza y la caligrafía. “*Nunca he suscrito la idea de que las esculturas son sólo esculturas*”, confió el hombre que, ya en 1926, inventó máscaras teatrales para uno de los maestros de la “danza moderna”, Michio Ito, y que, durante casi treinta años, participó en la creación de trajes y decorados para la gran coreógrafa Martha Graham. “*Martha los utilizaba como herramientas simbólicas o gestuales. Eran una extensión de su cuerpo*”.

Así, como seguidor del “arte total”, el escultor-diseñador concibió su investigación formal libre de todo mimetismo naturalista, buscando sin descanso “ampliar las posibilidades de la escultura” desarrollando su arte a escala del objeto y del espacio doméstico, pero también del cuerpo en movimiento y del paisaje.

De este modo, en 1946, durante su espectáculo *Cave of the Heart*, Martha Graham vendrá a vivir, moverse y metamorfosearse en el fascinante “*Vestido araña*” con hilos de latón que emergen de una *Serpiente* de bronce (*Spider Dress and Serpent*)...

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: ISAMU NOGUCHI : SCULPTER LE MONDE
LAM
1, ALLÉE DU MUSÉE, VILLENEUVE-D'ASCQ
HASTA EL 2 DE JULIO DE 2023
MUSEE-LAM.FR

Martha Graham avec Spider Dress and Serpent d'Isamu Noguchi pour son spectacle Cave of the Heart, 1946.
The Noguchi Museum, Archives 01619.
© Cris Alexander.

AR

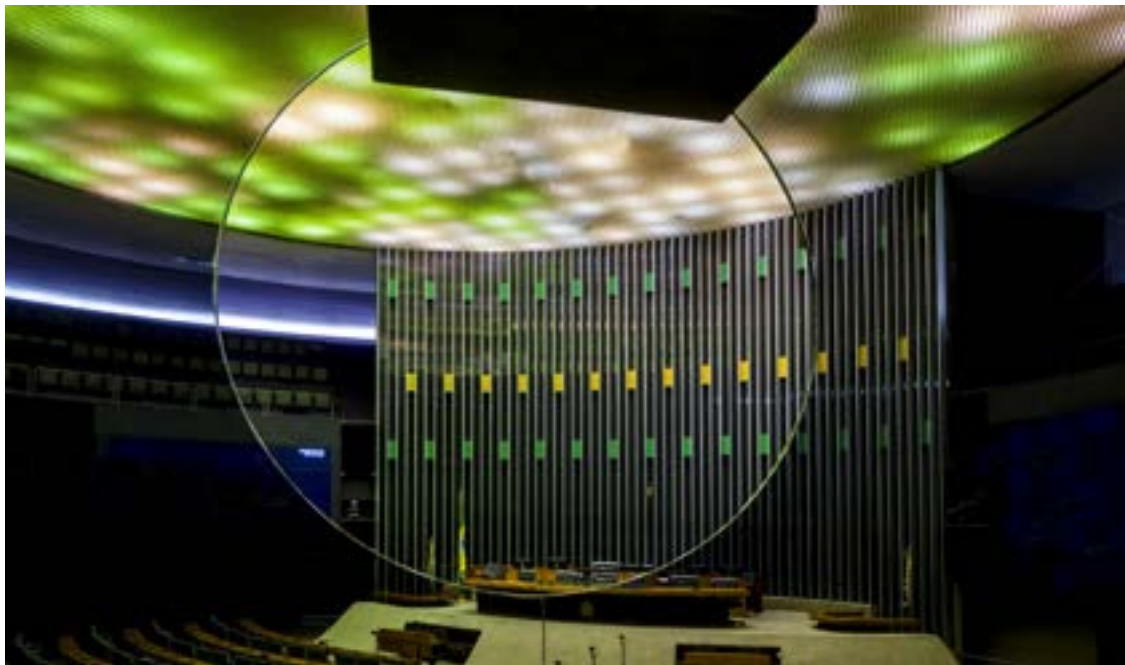
ARQUITECTURA

BRASIL - BRASÍLIA

VINCENT FOURNIER, UN FUTURO ANTERIOR

En su serie sobre la utópica pero muy real ciudad de Brasilia, el fotógrafo confronta arquitectura y personas. Estas imágenes invitan a un viaje espacio-temporal.

© Vincent Fournier

LE FANTASME SPATIAL EST OMNIPRÉSENT.

Fascinado por las manifestaciones del futuro, el artista explora sus múltiples facetas, desde las aventuras espaciales hasta la metamorfosis de lo viviente, pasando por las utopías arquitectónicas. La de Brasilia es tan impactante como una novela de anticipación. Esta capital de ensueño surgida del desierto brasileño ex nihilo, diseñada en 1957 por el urbanista Lucio Costa y construida por el arquitecto Oscar Niemeyer, encarnó el futuro de los años sesenta antes de congelarse para la eternidad. Ahora es una máquina del tiempo, que ha servido de escenario ilusorio para el fotógrafo. Ventanas hechas de ojos de buey, pasillos similares a los de las estaciones orbitales, estructuras colocadas sobre pilotes que las hacen parecer platillos volantes, una de ellas llevando la metáfora hasta el punto de rodearse de un anillo que evoca Saturno... la fantasía espacial es omnipresente.

El cielo sirve de telón de fondo a estas arquitecturas horizontales que juegan con la plenitud y el vacío. Con sus ángulos aéreos y planos que destierran la perspectiva, consiguiendo que confundamos el suelo con la fachada, Vincent Fournier desafía las leyes de la física en esta ciudad regida por el dogma de la geometría, cuyos volúmenes incorpóreos rozan la abstracción. La más mínima presencia humana crea un efecto surrealista con el que juega hábilmente para escenificar los espacios, utilizando las líneas modernistas como teatro de experimentación visual. En su diversidad y movimiento, la vida se opone al rigor de la arquitectura, cuya uniformidad racional genera una impresión de soledad. Sin embargo, de la estética de estas vastas estructuras se desprende una poesía inquietante. Al perder su escala humana, han ganado posteridad. Brasilia, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, ha encontrado una nueva dimensión al ser inmortalizada por Vincent Fournier, algunas de cuyas fotografías han sido incluidas en las colecciones permanentes del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y de LVMH en París.

SOPHIE REYSSAT

EXPOSICIÓN: *UCHRONIE* - VINCENT FOURNIER
MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
62, RUE DES ARCHIVES, PARIS III
HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VINCENTFOURNIER.CO.UK
@VINCENT_FOURNIER_ARTIST
CHASSENATURE.ORG

A SABER

Vincent Fournier presenta otra serie fotográfica en el marco de la exposición “Uchronie”: imágenes que exploran nuestra relación con la naturaleza y la tecnología en una versión alternativa de la historia.

© Vincent Fourmier

ESTADOS UNIDOS - SHEFFIELD

GLASS PAVILION

El estudio estadounidense Specht Architects ha diseñado un magnífico pabellón de cristal en Sheffield (Massachusetts). Los propietarios cambiaron su histórica mansión del siglo XVIII por un estilo minimalista y moderno para disfrutar de su jubilación. Sin embargo, conservaron las antigüedades y objetos que habían coleccionado a lo largo de su vida.

El arquitecto Scott Specht se enfrentó a un gran reto arquitectónico: fusionar dos estéticas opuestas en medio de un campo agrícola en barbecho bordeado por altos árboles centenarios. El tejado flotante en voladizo protege del sol y el viento, limitando la necesidad de aire acondicionado y calefacción. El interior diáfano de 185 m² consta de salón, comedor y cocina, con un dormitorio en cada extremo. La decoración adopta un aire de galería para sus colecciones. Cuadros del siglo XIX o utensilios de cocina forjados de los siglos XVI y XVII se exhiben en las paredes del cuarto de baño y la despensa, igualmente centenaria.

Los acabados incluyen superficies de porcelana, armarios de roble europeo y cuarzo en la cocina. En cuanto a la iluminación, las luminarias LED, los interruptores, los enchufes y otros aparatos están ocultos a la vista para enfatizar las líneas puras. *“Nos preguntamos si estábamos a la altura del reto de una nueva forma de vida, especialmente en el retiro”, dicen los propietarios. “Evolucionamos y refinamos nuestros objetivos (...) para abrazar un nuevo mundo de hornos de inducción, iluminación controlada por Google y un hogar controlado por aplicaciones.”*

NATHALIE DASSA

SPECHTARCHITECTS.COM

FRANCIA - PARÍS

NORMAN FOSTER

DE LA TIERRA A LA LUNA

En 2.200 m², la exposición "Norman Foster" del Centro Pompidou -la mayor dedicada a un arquitecto vivo- presenta 130 proyectos de la plétora de obras realizadas por este maestro del urbanismo a lo largo de seis décadas. Presente en 70 países, con más de 300 premios en su haber, y con un estudio de 1.500 personas que incluye a algunos de los ingenieros más avanzados del mundo, el inmenso arquitecto se merecía esta "futurespectiva" de sus proyectos más innovadores, desde el viaducto de Millau hasta sus proyectos de hábitats en la Luna, pasando por sus aeropuertos transparentes.

© Ben Johnson

En el centro de todos sus diseños, que combinan industria, tecnología y naturaleza, la ecología está en el origen de varios proyectos innovadores. La cuestión medioambiental, y más concretamente la de la integración de los edificios en el paisaje, apareció desde el principio y parece haber encontrado su culminación en el *Apple Park*, un gran edificio circular que se extiende sobre un parque de 71 hectáreas y alberga a 12.000 empleados, cuyos tejados totalmente cubiertos de paneles fotovoltaicos garantizan la autonomía energética, mientras que las marquesinas filtran la luz natural. Aquí, como en muchos otros proyectos (las oficinas de IBM se abren a la naturaleza, el Carré d'art de Nîmes refleja el teatro antiguo, la Ombrière du Vieux-Port de Marsella, etc.), los límites entre interior y exterior se difuminan.

© Nigel Young / Foster + Partners

Herederos del pensamiento de Le Corbusier (ensamblar para liberar espacio en el suelo), Foster concibe la arquitectura como una entidad (integrando sistemas con estructuras), a la vez como punto fijo y como entrada al paisaje. Desde los espacios abiertos hasta las cúpulas, los tejados de cristal y otras membranas translúcidas, la penetración de la luz parece ser el otro elemento fundamental de su gramática arquitectónica. El Hong Kong and Shanghai Bank (1979-1986), construido de dentro afuera en torno a un atrio gigante y un inmenso exoesqueleto, revolucionó por completo la tipología de los edificios de gran altura. Diseñada según el mismo concepto de *“piel y huesos”* (derivado de Mies van der Rohe), que lleva la estructura al exterior para crear una envoltura abierta que interactúa con el mundo exterior, la cúpula de cristal y acero creada en 1999 para coronar el Reichstag, al igual que la del gran patio del Museo Británico (1994-2000), pretende *“maximizar la presencia de la luz”*, pero también, en el caso del Reichstag, incorporar tecnologías de vanguardia que permitan a la estructura ventilarse de forma natural y ahorrar energía.

Es una preocupación constante, hasta los proyectos de hábitats lunares (2012-2015), que utilizan el regolito (suelo lunar) y reproducen la estructura alveolar del hueso para crear una cúpula aislante, protegiendo los posibles hábitats de las radiaciones cósmicas, la delgadez de la atmósfera y las fuertes fluctuaciones de temperatura...

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: *NORMAN FOSTER*
 CENTRE POMPIDOU, GALERÍA 1, NIVEL 6
 PLACE GEORGES-POMPIDOU, PARIS IV
 HASTA EL 7 DE AGOSTO DE 2023
 CENTREPOMPIDOU.FR

INDIA - RAJKOT

RAGA SVARA, UN PARAÍSO VERDE EN LA INDIA

Este centro de bienestar terapéutico, situado en Rajkot, en el estado de Gujarat, es una mezcla perfecta de estética, filosofía y ecología. Su lema "Pause" invita a los huéspedes a detenerse en el tiempo, escuchar su cuerpo en sinergia con la naturaleza y recargar las pilas de forma didáctica.

El estudio de arquitectura Shanmugam Associates adopta aquí un enfoque biofílico, rodeado de higueras Banyan y Pagoda, mangos, tierras de cultivo, caminos serpenteantes... La recepción da la bienvenida a los visitantes con este exuberante paisaje que se extiende hasta el techo, oculto por enredaderas colgantes, como una cortina verde que se filtra hasta la entrada. Árboles gigantes rodean el restaurante (con su cocina gujarati), la biblioteca y la piscina, mientras que los mangos rodean la sala de yoga, ofreciendo un espacio para la reflexión. Las veinte residencias están construidas en torno a un jardín comunitario y un puente circunvalatorio que enmarcan un cultivo de moringa bañado por el sol.

Piedras naturales locales, muebles de teca maciza y ratán son los materiales utilizados en el diseño interior. Las cabañas también tienen su propio jardín privado con piscina, enclavado tras verdes espacios zen. Las salas de tratamiento se encuentran en la parte trasera de la propiedad, con un vestíbulo y una tienda envueltos por un tamarindo de Manila que hace las veces de dosel. El centro Raga Svava, de casi 7.000 m², es así una oda a la biodiversidad y la serenidad.

NATHALIE DASSA

RAGASVARA.IN

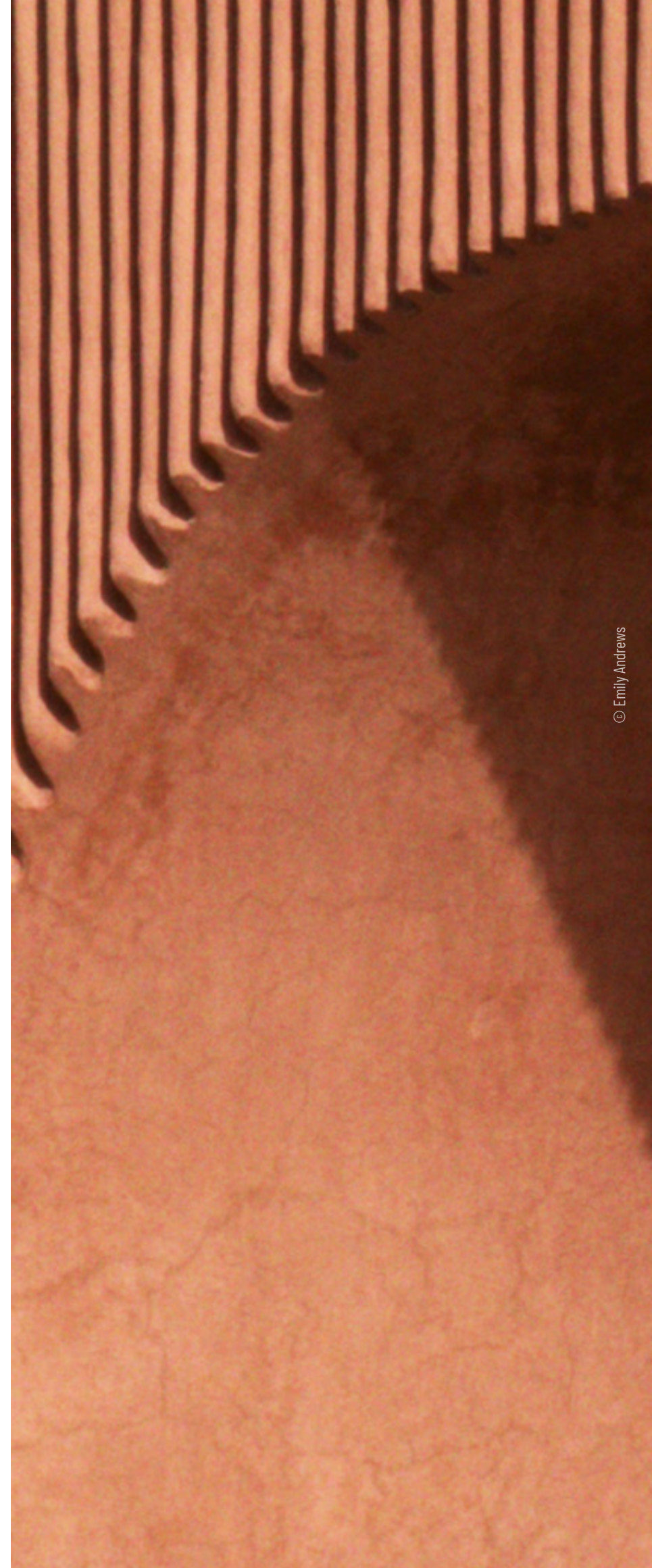
MARRUECOS - MARRAKECH

LA VILLA BRUMMELL MAJORELLE O UN HOMENAJE CONTEMPORÁNEO A LA MEDINA

Una interpretación lúdica de los elementos arquitectónicos árabes destilados a través de ojos extranjeros, en particular los del arquitecto neozelandés Bergendy Cooke. Así se presenta la majestuosa Villa Brummell Majorelle de Marruecos. Inspirada en la riqueza arquitectónica de este mundo, pero sin replicarla, la forma escultórica del edificio rinde homenaje a las antiguas murallas de la medina de la famosa ciudad roja.

Las diversas incisiones de esta pieza ocre, sólida y escultural, ofrecen una variedad de experiencias espaciales a través de la escala, la luz y la sombra. Los jardines circundantes utilizan un lenguaje similar. Diferentes niveles de plantación forman jardines privados para los huéspedes, que contrastan con la forma escultural del edificio y refuerzan la idea de un oasis urbano.

“Era importante ser juguetón”, explica el estudio de arquitectura. “No es un edificio serio, sino un edificio encantador que (esperemos) evoque placer. No es prescriptivo ni intenta replicar la arquitectura local”.

Exteriormente, se compone de varios acabados de yeso, azulejos hechos a mano y terrazo local en los espacios comunes, incluido el muro de entrada que define su presencia en la calle. Los remates de latón denotan las transiciones entre los distintos espacios, de la calle al hotel y de los espacios públicos a los privados.

Construido en tres niveles, el hotel también cuenta con un *hammam* tradicional, diseñado en mármol local y *tadelakt*, un yeso típico marroquí. Un lugar ideal para relajarse tras una visita al Museo Yves Saint Laurent.

LISA AGOSTINI

BERGENDYCOOKE.COM

82

83

© Emily Andrews

URUGUAY - JOSÉ IGNACIO

UNA NUEVA RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN URUGUAY

Casa Neptuna forma parte de la Fundación Ama Amoedo, creada por la filántropa, coleccionista de arte y mecenas Amalia Amoedo. Esta residencia de artistas se creó para *"fomentar el pensamiento creativo"*.

El edificio, inmerso en el entorno natural del océano y el bosque indígena de José Ignacio (Uruguay), fue construido por Edgardo Giménez durante la pandemia. Su estructura lúdica y de vivos colores está en consonancia con el estilo de este artista y diseñador argentino, cuya carrera comenzó en los años sesenta con la escena vanguardista del arte pop en Buenos Aires. En su interior, el espacio minimalista es totalmente blanco y luminoso para favorecer la concentración y las necesidades de los artistas interdisciplinarios, funcionando como un "laboratorio de ideas y experimentación". Incluye un gran estudio compartido, habitaciones privadas con baño, una cocina totalmente equipada y una sala polivalente compartida. El objetivo del fundador es crear un impacto duradero en el ecosistema del arte contemporáneo latinoamericano. Se espera que la institución amplíe el diálogo y las redes de las artes latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora, centrándose en las escenas argentina y uruguaya.

NATHALIE DASSA

FUNDACIONAMAAMOEDO.ORG
EDGARDOGIMENEZ.COM.AR

ITALIA - VENEZIA

18° EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA - LA BIENNALE DI VENEZIA PABELLÓN FRANCÉS

BALL THEATER

"Un teatro para despertar el deseo de utopía":
ésta es la bella propuesta de la agencia Muoto
que representa a Francia para esta 18ª Bienal de
Arquitectura cuyo tema es "El laboratorio del futuro".

Arquitectura sonora que interactúa con el visitante, un espacio performativo, así es el Ball Theater, que fue concebido como "una invitación al viaje" por un equipo multidisciplinar: Georgi Stanishev y Clémence La Sagna para la escenografía (inmersiva) y Anna Tardivel para la programación (mezcla de música, arte en vivo y artes visuales), asociados a Jos Auzende (especialista de la escena musical y performativa de vanguardia, y de las culturas post-internet, que firmó la programación del Batofar y luego de In famous, antes de convertirse en codirector artístico de la Gaité Lyrique).

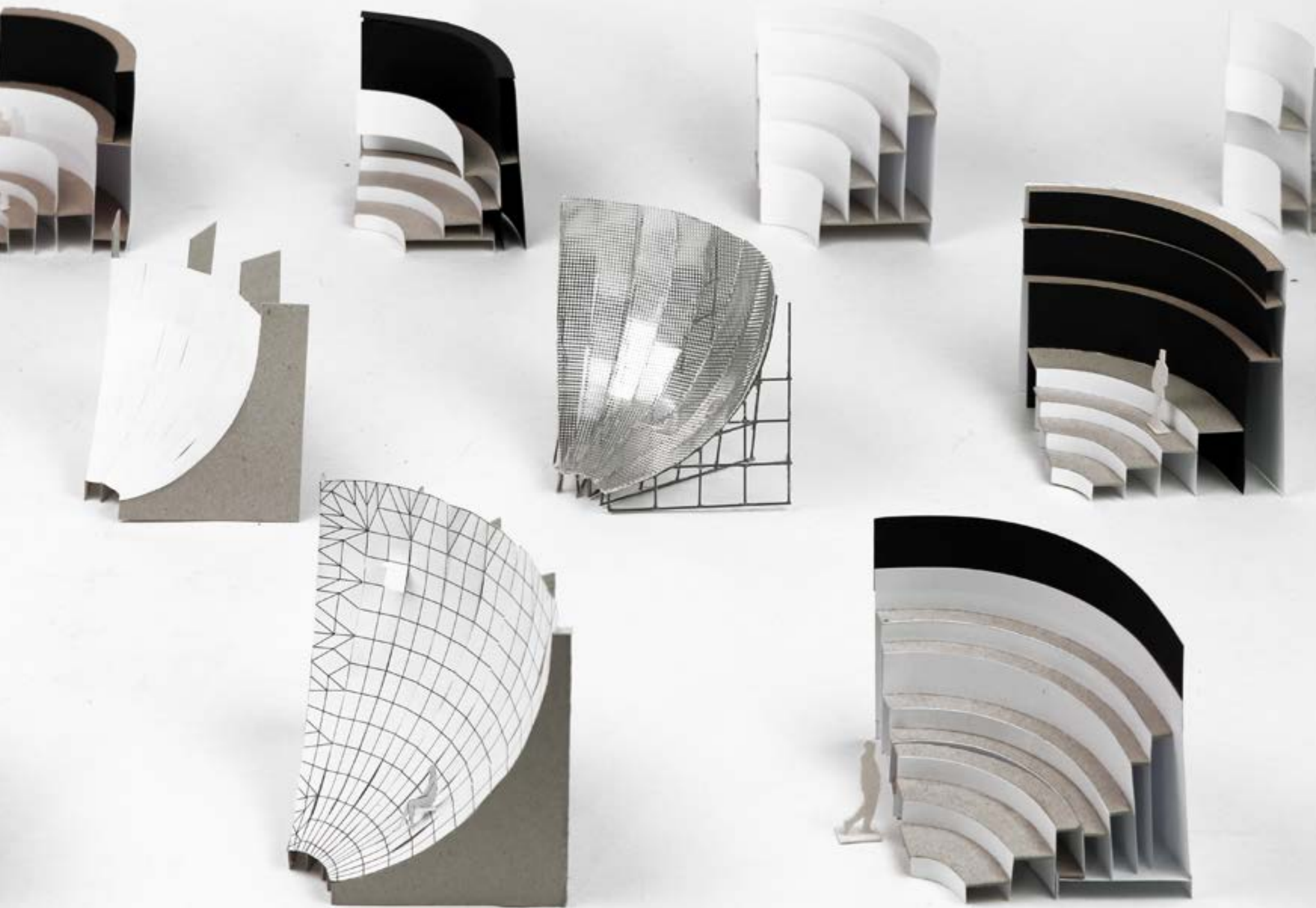
89

90

© Muoto + Georgi Stanishev & Clémence La Sagna

91

ARQUITECTURA-TEATRO

Ball Theater - La fiesta no ha terminado. El título, en forma de requerimiento o proclama, de esta semiesfera metálica similar a una bola de discoteca gigante, anuncia el papel de este “*lugar de celebración y experimentación*” destinado a ser activado por bailes, residencias-talleres y mesas redondas que se celebrarán a lo largo de la Bienal con el fin de “*crear juntos nuevos mundos imaginarios y construir nuestro futuro*”¹, Según los diseñadores de este Ball Theater, “*el teatro es en esencia un laboratorio de identidades, lugares e imaginaciones*” y el dispositivo puesto en marcha, que ofrece a los visitantes una experiencia espacial, estética y sonora, “*les permite proyectarse en otro lugar y en el futuro*”.

ARQUITECTURA DEL FUTURO

Arquitectura modular y ligera inscrita en la figura perfecta del círculo, esta semiesfera resplandeciente remite al globo terráqueo (que representa el mundo en miniatura) y a las arquitecturas utópicas. Concebida para “*despertar nuestro deseo de utopía*” pero también para “*convocar la imaginación del festejo*”, reivindica una nueva concepción de la arquitectura, ya no fija y puramente representativa, sino experimental y prospectiva. ¿Vasija improvisada, cápsula futurista, cabaña neoprimitiva? La ambivalencia formal de este ovni arquitectónico está destinada a perturbarnos e interrogarnos, al igual que los fragmentos de voces, susurros, interferencias de radio y otros ruidos fantasmales que escapan de él... ¿Refugio, capullo, habitáculo, escenario o góndola? Corresponde a los visitantes decidir cómo utilizar este teatro sonoro concebido como una “*cámara de eco y resonancia*” para “*escuchar, captar, emitir sonidos e intentar imaginar nuevos rituales*”... Una propuesta festiva y poética.

¹ Erol Ok, Director General del Instituto Francés, operador del Pabellón Francés.

STEPHANIE DULOUT

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE
 LABIENNALE.ORG

© Nikita Subotkin

03

ARTE

RUSIA - MOSCÚ

GREGORY OREKHOV, EL *LAND ART* POSTMINIMALISTA

Las instalaciones del artista ruso recurren a imágenes metafóricas, abstracción geométrica, formas puras y líneas, como "Red Vertical", un homenaje a Kasimir Malevich.

Gregory Orekhov siguió los pasos de su padre, escultor y académico de renombre, aprendiendo técnicas y materiales en su estudio antes de su prematura muerte a los 25 años. Tras fundar el Museo de Yuri Orekhov en su honor en 2004, este antiguo egresado de la Academia Rusa de Pintura, Escultura y Arquitectura se dedicó al land art posminimalista; creó la instalación “*Agatha*”, en honor del nacimiento de su hija, y “*Black Square*”, una escultura de espejos en memoria de Kasimir Malevich en el parque del mismo nombre de Moscú, y en 2022 el artista de cuarenta años regresó con tres estructuras fascinantes. Con “*Red Vertical*”, el artista vuelve a homenajear a este icono de lo abstracto, en la que transpone uno de sus cuadros emblemáticos, “*Casa roja*” (1932), que se encuentra en la colección del Museo Estatal Ruso. Esta creación de 7 x 5 x 2 tiene así la apariencia de un edificio, que no es tal. En su ámbito tangible, es tanto una cabaña como una torre, desprovista de ventanas y puertas. Es un ejemplo de arquitectura “privada de su función” o que “se niega a ser una vivienda, desprovista de cualidades humanas”. Gregory Orekhov retoma las bases de la concepción pictórica de Malevich, como el color rojo, dominante y revolucionario, que se repite a lo largo de toda su carrera.

RESPETANDO LA REALIDAD ORIGINAL

Esta obra a gran escala conserva así la sensación de espacio y realidad en la que el maestro del *"Cuadrado Negro"* vivió los últimos momentos de su vida. Para *"Nowhere"*, el artista explora la noción de alfombra roja a través de una línea de polipropileno que se extiende 250 metros por un bosque nevado del parque. A lo largo de la historia, este símbolo ceremonial ha dado la bienvenida a dirigentes y miembros de la realeza, jefes de Estado y celebridades. Aquí anima al visitante a asumir "el papel de gobernante", al tiempo que subraya que *"el deseo de gloria, riqueza y poder carece de sentido cuando se trata de la grandeza del universo y la naturaleza"* y su reflexión va aún más lejos con sus líneas roja, como "prohibidas" y "que no deben cruzarse". Así, establece un paralelismo con la actualidad y las "violaciones de fronteras", cada vez más "móviles" y nos invita a cruzarlas, para redibujar los límites de lo aceptable.

En cuanto al concepto de *"Sunflower"*, esta escultura de acero inoxidable pulido como un espejo está dedicada a *"la memoria de todos aquellos que han luchado y muerto por la paz, en oposición al mal, la guerra y la violencia"*. Este girasol, orientado hacia el cielo y el sol, se compone de tres elementos: el trigo (el pan), el círculo (los ciclos infinitos de la vida) y el banco (para los habitantes del mundo, la gente). Esta vez, Gregory Orekhov se interroga sobre los fundamentos de la existencia dentro de esta interconexión humana en un mundo sereno pero posible.

NATHALIE DASSA

GREGORYOREKHOV.COM

FRANCIA - PARÍS

FRANÇOISE PÉTROVITCH

ENTRE (D)EUX

"Hay que romantizar el mundo [...] Cuando doy a las cosas comunes un significado augusto, a las realidades habituales un sentido misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito un aire, un reflejo, un resplandor de lo infinito: las romantizo", escribió en 1798 el Papa del Romanticismo alemán, Novalis.

Aplicada con mayor o menor éxito, la receta ha tenido muchos adeptos. ¿Y hoy? ¿Qué pintor sigue intentando "romantizar" el mundo? El Musée de la Vie Romantique, deseoso de integrar el arte contemporáneo en sus colecciones, se ha fijado en la diseñadora Françoise Pétróvitch. Se supone que los adolescentes de ojos cerrados y cuerpos evanescentes de la artista resuenan con los Abélard y Héloïse, Paolo y Francesca y otros amantes trágicos que guardan luto en sus paredes, pero sus colores estridentes (rosas y azules vivos) destacan en el sosegado decorado.

Françoise Pérovitch, Sans titre, 2023, lavis d'encre sur papier, 50 x 40 cm
© A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023

Françoise Pérovitch, Tenir, 2023, lavis d'encre sur papier 120 x 160 cm
© A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023

Françoise Pétrivitch juega con los estereotipos y reactiva motivos consagrados (rostros y posturas melancólicas, caricias, párpados cerrados, cabellos de ensueño, etc.) y se sumerge con indisimulado deleite en las aguas turbias de la aguada de tinta, de la que ha hecho una especialidad. Mucho más que en sus retratos pintados al óleo, es en sus paisajes flotantes, y en particular en sus islas inspiradas en la extraña y fascinante *Isla de los muertos* de Arnold Böcklin, donde puede aparecer una cierta herencia romántica, a través del temblor del agua, el juego de reflejos y desdoblamientos, las manchas y goteos con formas aleatorias, las formas indecisas y movedizas. ¿Y si el Romanticismo fuera “*esa parte que se nos escapa, lo indefinido, lo provisional...*”¹?

¹ Cita del artista extraída de una entrevista filmada con Gaëlle Rio, directora del Musée de la Vie romantique.

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: FRANÇOISE PÉTRIVITCH : AIMER. ROMPRE
 MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
 16, RUE CHAPTAL, PARIS IX
 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 MUSEEVIEROMANTIQUE.PARIS.FR

FRANCIA - NANTES

ESCULTURA HIPERREALISTA

DE NUEVO!

En una época de utopías transhumanistas y cirugía estética, ¿cómo vemos nuestros cuerpos imperfectos?

Nacida en Estados Unidos en los años sesenta, la escultura hiperrealista vive un resurgimiento de interés que nos plantea interrogantes. Por esta razón, el Museo Maillol y la Fundación Beyeler¹, le rinden homenaje en el Museo de Artes de Nantes con una única colección pública francesa que alberga una escultura del maestro del género, Duane Hanson.

Junto a su marchante de libros y pinturas de tamaño descomunal (moldeado en resina de poliéster pero vestido con ropa y accesorios reales), se presentan unas cuarenta obras de once artistas internacionales, entre ellos Marc Sijan, Tony Matelli, Gilles Barbier y Daniel Firman.

ESPEJISMOS

De los jóvenes encapuchados o con casco de esta última se hacen eco los susurros de figuras enterradas bajo mantas “*como fantasmas de tragedias humanas*” de Berlinda De Bruyckere o el zapato que asoma bajo una fascinante colcha de cerámica de Saana Murtti. A los bebés arrugados de silicona de Sam Jinks (2013) responde el rostro arrugado y malhumorado de la anciana de Tip Toland en gres pintado (2021)... No menos sobrecogedor por su realismo es el busto de espalda de bronce patinado de Evan Penny (2009), que consigue plasmar no solo la tensión de los músculos y los huesos, sino también el brillo de la piel...

EFFECTO ESPEJO

En 1972, un periodista de la revista Art in America preguntó a John DeAndrea, uno de los pioneros del género, a quien la galería Vallois dedicó una exposición en París: “¿Hasta dónde quiere llevar la 'verdad' de sus esculturas?” “Quiero que respiren”, respondió... Y aquí estamos, ante esta ilusión, esta engañosa veracidad, innegablemente turbados, divididos entre la fascinación por el perfecto ilusionismo que reproduce el cuerpo humano en sus más mínimos detalles y una cierta repulsión por la morbosidad de estos maniqués inertes...

Desdibujando las fronteras entre arte y realidad, más allá de la proeza técnica de la producción, más allá de la meticulosa representación de estos cuerpos no idealizados (desde las arrugas hasta la textura de la piel...), y más allá de su “inmovilidad absoluta”, ¿no pertenecen estas esculturas al arte vivo, se pregunta Katell Jaffrès, curadora científica de la exposición? “¿Una forma de arte vivo, como el teatro, que, al situarnos a distancia de nosotros mismos, nos permite mirarnos de otra manera?”

¹ “*Hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps*”, museo Maillol, París, 7 de septiembre – 8 de enero de 2023 ; “*l'Hyperréalisme face à 150 ans d'art*”, fundación Beyeler, Riehen (Suiza), 30 de octubre – 8 de enero de 2023

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: *HYPER SENSIBLE. UN REGARD SUR LA SCULPTURE HYPERRÉALISTE*
MUSEO DE ARTES DE NANTES
HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR

EXPOSICIÓN: *JOHN DEANDREA - GRÂCE*
GALERÍA GEORGES-PHILIPPE & NATHALIE VALLOIS
DEL 9 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2023
GALERIE-VALLOIS.COM

ADEMÁS
EXPOSICIÓN: *RON MUECK*
FUNDACIÓN CARTIER
HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023
FONDATIONCARTIER.COM

EXPOSICIÓN: *HANS OP DE BEECK - SILENCE ET RÉSONANCE*
MUSEO DE FLANDRE, CASSEL
HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUSEEFLANDRE.FR

FRANCIA - YERRES

FIGURATIONS

OTRO ARTE ACTUAL

Cuerpos, rostros, secciones de arquitectura, líneas y signos... pintados o esbozados, a veces borrados o tachados, los elementos que componen los lienzos de Doria Jeridi (que acaba de graduarse en la Escuela de Bellas Artes de París) chocan en el vacío del lienzo con una fuerza expresiva y una potencia gráfica que evocan las distorsiones y los desajustes de Francis Bacon.

“Bacon decía que utilizaba los marcos para concentrar la intensidad. Creo que el arte es una intensificación de la realidad. [...] Lo que cuenta es el equilibrio global del cuadro”, explica el artista, ganador de la beca Revelaciones Emerige 2022, que juega con las oposiciones y las contradicciones (entre los tonos apagados y silenciosos del carboncillo y la vivacidad de los óleos, lo figurativo y lo abstracto...), y no duda en sustituir una cabeza por un círculo morado...

Es una de las caras fuertes de la nueva pintura figurativa, a la que se rinde homenaje en cuatro secciones sucesivas en la Orangerie de la propiedad Caillebotte, en Yerres (Essonne), junto a las grandes figuras tutelares de la pintura figurativa de la segunda mitad del siglo XX, que se exponen al mismo tiempo en la casa del pintor impresionista.

Una vez más, con el retorno del arte figurativo entre las jóvenes generaciones, rendimos homenaje a los pintores figurativos olvidados por las instituciones desde hace sesenta años. Entre los mayores, mencionemos a Gérard Schlosser (fallecido en 2022) y sus encuadres ajustados que nos convierten en voyeurs confrontados a escenas de la vida que recuerdan las fotonovelas o los fotogramas congelados; como Mouna Rebeiz y su desnudo desollado tatuado con una inscripción pintada con spray: *"I am a fucking painter"* (2008); Youcef Korichi con un impresionante retrato que emerge de un monumental y virtuoso drapeado azulado (2015); el juego de enmarañadas estructuras espaciales en colores Pop de Leonardo Cremonini (circa 1967); los retratos cinematográficos falsamente hiperrealistas de François Bard (2021-2022), los cuerpos en perdicción de Jean Rustin (1998-2002) y los sorprendentemente modernos montones de basura y casas suburbanas de Jürg Kreienbühl (circa 1955).

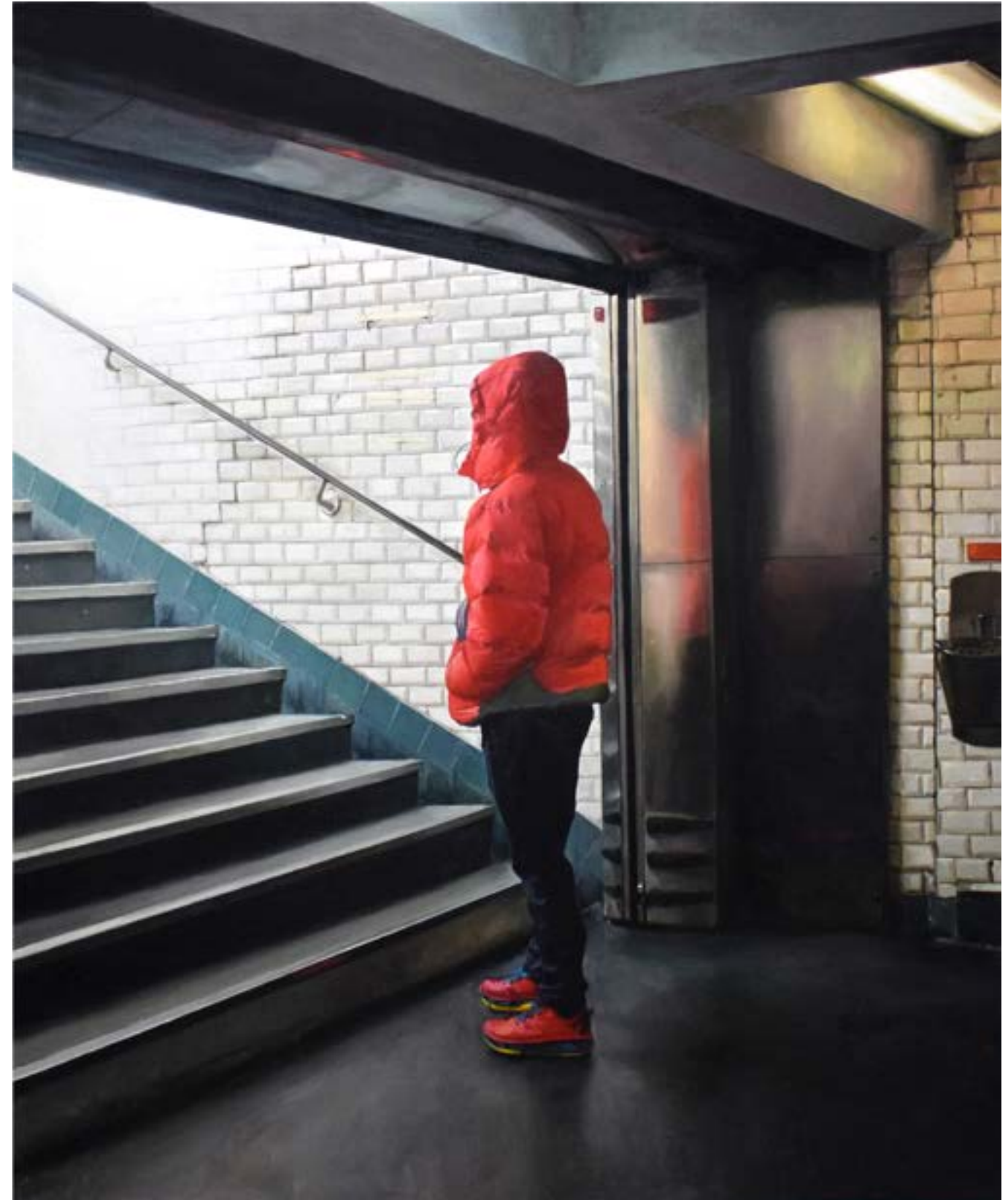
118

En el lado joven, Nicolas Sage ofrece retratos y paisajes arquitectónicos con juegos de luz casi expresionistas y muy teatrales, mientras que Manon Pellan juega con el ilusionismo de la línea y los blancos entre presencia y ausencia. En cuanto a Bilal Hamdad, retrata la soledad de los seres en paisajes urbanos (estaciones de metro, terrazas de cafés...) provocando una sensación de extrañeza que se siente aún con más fuerza ante los lienzos de Axel Roy pintados al óleo, acrílico y polvo de mármol, y con razón, para concentrarse en “las interacciones entre las personas”, el artista ha tomado la decisión de suprimir todos los elementos circundantes (vegetación, arquitectura, mobiliario urbano...).

La frontera entre lo real y lo imaginario, lo figurativo y lo no figurativo parece así definitivamente obsoleta, si es que alguna vez existió...

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: FIGURATIONS.
UN AUTRE ART D'AUJOURD'HUI
MAISON CAILLEBOTTE
8, RUE DE CONCY, YERRES
(A 20 MINUTOS DE PARÍS EN EL RER D)
HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2023
MAISONCAILLEBOTTE.FR

119

TRENDS

K

FRANCIA - PARÍS

IMSOOJA

TO BREATHE

Las Galerías Lafayette han invitado a la artista coreana Kimsooja a "habitar" su histórica cúpula para rendir homenaje a Jaques Grüber, (el gran maestro vidriero del Art Nouveau que, cuando se construyó la cúpula en 1912, diseñó vidrieras de colores que más tarde fueron retiradas y sustituidas por vidrio blanco) eligieron vestir a la artista con una película que difracta la luz en espectros de arco iris.

Luego del Palacio de Cristal de Madrid y la catedral de Metz, el gran "bazar de lujo" neobizantino vuelve a inundarse de tonos tornasolados durante dos meses. Un aderezo luminoso duplicado con una experiencia física propuesta a los visitantes en el corazón de la cúpula, o, más exactamente, en el espacio entre las dos cúpulas, donde se nos invita a respirar la obra del artista "al ritmo de nuestra propia respiración" para habitar, a nuestra vez, el espacio iluminado... Se trata de mezclar "la energía de la respiración" con "la experiencia sensible del color" "en el corazón de un espacio cromático cambiante" para hacer visibles y perceptibles "dos principios esenciales de la vida": el aire y la luz.

Con la esperanza de infundir "energía creativa" en la abarrotada tienda, Kimsooja nos adentra en su concepción altamente experimental y contemplativa de la obra de arte: seguidor del principio del "no hacer", la artista busca hacer perceptibles nociones inmateriales, como el paso del tiempo, y "[realizar] apariciones que cuestionen las fuerzas que actúan en el arte y en la vida, invitando a todos a experimentar y sentir el mundo en todas sus superficies".

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: *TO BREATHE*
GALERIES LAFAYETTE, 8VO & 5TO PISO
40, BOULEVARD HAUSMANN, PARIS IX
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023

HAUSMANN.GALERIELAFAYETTE.COM
GALERIEDES GALERIES.COM

INGLATERRA - LONDRES

FOTOTOREALISMO

PICTURE THIS !

"Cuando miramos un cuadro fotorrealista, hay una doble imagen: vemos tanto una pintura como una imagen claramente derivada de una fotografía. El tema del cuadro de [Don] Eddy [Private parking III, 1971], por ejemplo, no es un Volkswagen, sino una fotografía de un Volkswagen. El cuadro corresponde tanto a la fotografía como al coche".

En 1973, Lawrence Alloway puso de relieve la duplicidad de las imágenes hiperrealistas y aclaró cualquier confusión sobre el movimiento fotorrealista que surgió en Estados Unidos a mediados de la década de 1960 siguiendo la estela del Pop Art. Aunque nació como reacción al expresionismo abstracto y al minimalismo imperantes, y aunque pretendía una reproducción ultraminimalista de la realidad, era pintura... y, además, pintura que se podía ver (mediante pinceladas o empastes)... Una paradoja que agrada a nuestros ojos, como demuestran las obras de los maestros del género reunidas en la Galería Waddington Custot: John Baeder, Charles Bell, Tom Blackwell, Davis Cone, Robert Cottingham, Don Eddy, Richard Estes, Ralph Goings, David Parrish, John Salt... todos los protagonistas del movimiento que se desarrolló hasta finales de los años 80 están presentes.

Entre las obras más destacadas se encuentran la reluciente *Harley Davidson* de David Parrish pintada desde un ángulo bajo y en un marco ajustado, el asiento de coche de John Salt con su tapicería plateada rasgada, el primer plano de un coche de carreras de Ron Kleemann y el bodegón casi engañoso de Ralph Goings con ketchup (*Still Life [Color Pick]*, 1982).

© John Salt, *Arrested Vehicle (Silver Upholstery)*, 1970, oil on canvas, 53 x 77 in / 134.5 x 195.7 cm

© Ralph Goings, *Still Life (Color Pick)*, 1982, oil on canvas, 40 x 60 in / 101.6 x 152.4 cm

MÁS ALLÁ DEL ILUSIONISMO

Como en los frescos del arte pop, los motivos recurrentes incluyen todos los productos, emblemas y otros fetiches de la sociedad de consumo: Carteles luminosos, vallas publicitarias, fachadas de tiendas, estanterías de supermercados, restaurantes, gasolineras, coches, motos, juguetes... Los pintores fotorrealistas (que a menudo pintaban a partir de fotografías en blanco y negro), que privilegiaban las superficies reflectantes (cristal, cromo, cuero o plástico), hacían gala de un extraordinario virtuosismo en la representación de los materiales y los efectos fugaces de la luz y la sombra, pero también en la representación de la visión distanciada y plana (monocular) de la cámara. Al hacer brillar los colores (a menudo inventados) y alterar las perspectivas, trabajan la composición. A pesar de las apariencias, lejos de ser calcos de fotografías, los cuadros fotorrealistas son “interpretaciones artísticas”. “*Simplemente utilizo el tema como punto de partida para componer el cuadro*”, dice Robert Cottingham. Entrevistado en 1972, Don Eddy declaró : “*Plantea la cuestión de si estás viendo una ilusión de objetos en el espacio o una representación de un trozo de papel plano –una fotografía– que es a su vez una representación de cosas en el espacio. No me interesa mucho la idea de ser fotográfico o fiel a la realidad. Son las referencias entre lo que sabemos, lo que vemos, lo que creemos ver y lo que está ahí, entre la superficie del lienzo y la ilusión en el lienzo. Me parece que esos son los verdaderos problemas.*”

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: PICTURE THIS - PHOTOREALISM 1966-1985

GALERÍA WADDINGTON CUSTOT

11 CORK STREET, LONDRES (INGLATERRA)

HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2023

WADDINGTONCUSTOT.COM

OPUS
ancient arts

FRANCIA - PARÍS

JARRONES DE PIEDRA DEL ANTIGUO EGIPTO

Una de las industrias más notables del antiguo Egipto es la de los jarrones de piedra: vajillas de lujo en basalto, alabastro, diorita o brecha coloreada; copas, jarrones, frascos monolíticos, con asas y pies tallados en la misma materia, de líneas simples y puras. Su perfección formal y su elegancia dan fe de una técnica perfectamente dominada.

JARRÓN KOHOL

Anhidrita
Alto :7 cm
Egipto, Reino Medio, 2060-1786 a.C.
Ex colección parisina, M. G. , antes de 1980.

El nacimiento del tallado de estos vasos se remonta al Éufrates Medio, en el VII milenio a.C. Los artesanos del antiguo Egipto demostraron un gran y muy temprano dominio de la fabricación de objetos de piedra: en periodos tan remotos como el Badariano (5000-3900 a.C.) o el de Nagada I (3900-3500 a.C.), los vasos de este tipo ya formaban parte de la parafernalia funeraria del Alto Egipto.

Tras haber utilizado principalmente piedras duras como el basalto o la diorita, los artesanos llegaron a preferir el alabastro, más fácil de trabajar. Estos objetos preciosos se consideran una producción de lujo, reservada a los reyes, los grandes dignatarios y su séquito, y albergan todo tipo de ungüentos y aceites perfumados, a los que los egipcios eran aficionados.

Al morir, los egipcios se llevaban consigo numerosos objetos de tocador de diversas formas, así como utensilios de maquillaje y vasijas de barro y cristal para diversos usos. Teniendo en cuenta el esfuerzo y el tiempo invertidos en extraer la materia prima y procesarla, estos vasos de piedra eran sin duda depósitos valiosos.

En un proceso metonímico habitual en la antigua lengua egipcia, la producción de objetos de piedra es tan importante que la imagen del taladro acaba representando la palabra y la idea misma de creación y artesanía

LAURA BOSC DE GANAY

GALERÍA ARTEAS
LTD, 2 ATHENAEUM ROAD, N20 9AE LONDRES
ARTEASLTD.COM

OPUS - ANCIENT ARTS
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2023
GALERÍA JOSEPH
116, RUE DE TURENNE, PARIS III
OPUSARTFAIR.COM

© Shae Detar

04

FOTOGRAFÍA

ESTADOS UNIDOS - LOS ANGELES

LOS MUNDOS ULTRATERRESTRES DE SHAE DETAR

La artista estadounidense mezcla fotografía y pintura en sus obras, que nos transportan a un mundo alternativo, a la vez hipnótico y surrealista, colorista y texturizado.

Shae Detar revive el poder de la fotografía pintada a mano. En la historia del medio, uno de los primeros métodos de tratar los colores era pintarlos, devolviéndoles así una apariencia de dinamismo real. La artista estadounidense, con formación en teatro y modelado, comenzó su práctica artística a los treinta años, instalando su cuarto oscuro y experimentando con técnicas de pintura al óleo del siglo XIX. En la actualidad, exalta el proceso para explorar mejor su propia estética. Sus composiciones surrealistas sumergen a modelos desnudas en paisajes naturales y salvajes, como el desierto de California, los paisajes lunares de Islandia y los acantilados de la costa británica. Su influencia procede de pintores clásicos y fotógrafos icónicos, cuando las impresiones que manipula en el estudio se montan en cartones a mayor escala, luego aplica pintura, carboncillo o resina epoxi antes de sellar la obra con barniz protector de los rayos UV... Aunque Shae Ditar no utiliza lienzo, sino papel de acuarela con aspecto texturizado, para ella todo es cuestión de color y tacto.

© Shae Detar

RELACIONES SENSORIALES

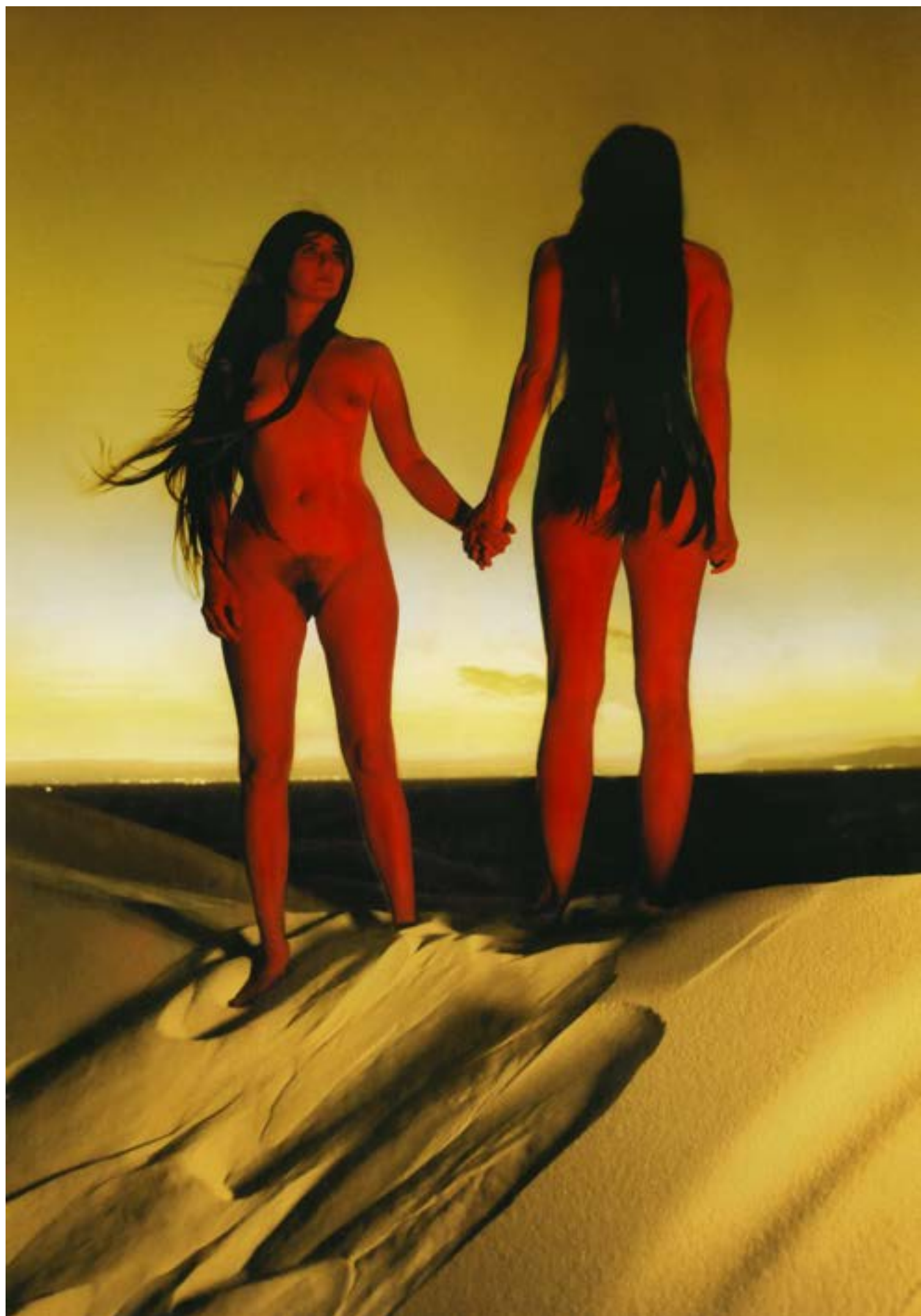
En un mundo digital en constante cambio, esta virtuosa artista afincada en la Costa Este se está haciendo un nombre con imágenes artesanales que “conectan con la humanidad de la vida”. Shae Detar publicó su primer libro, *Another World*, y su correspondiente serie, que tratan de las emociones y la evasión en todas sus formas. Fascinantes instantáneas que nos transportan a esta utópica realidad alternativa, regida por la Madre Tierra y la mujer mística, libre de los dictados de la sociedad. Esta odisea de doce años no sólo culmina con asombro y plenitud, sino que también cierra un capítulo de su propia vida. En sus narraciones visuales, procura que sus creaciones sean lo más auténticas posible, manteniéndose fiel a sus deseos y a su visión. “*Cuando trabajo en nuevas imágenes, intento tener un espíritu libre, como los niños cuando dibujan, porque no se juzgan, están en el momento*”, explica. Entre la fuerza y la fragilidad, Shae Detar difumina las fronteras entre la fotografía, la pintura y el arte contemporáneo, celebrando la belleza carnal de la mujer en toda su pureza dimensional.

NATHALIE DASSA

ANOTHER WORLD DE SHAE DETAR
 SKELETON KEY PRESS, MARZO 2023
 55 €
 SHAEDETAR.COM
 SKELETONKEYPRESS.COM

© Shae Detar

140

141

© Shae Detar

ÁFRICA

THE BRIDGE GALLERY COMBINA FOTOGRAFÍA Y BLOCKCHAIN

The Bridge Gallery es un nuevo espacio de arte dedicado a fotógrafos de África y su diáspora, que invierte en blockchain y NFT para coleccionistas.

Cinco artistas consagrados y emergentes componen ya la Bridge Gallery, fundada en marzo de 2022, con el objetivo de potenciar, inspirar y conectar con una nueva generación de coleccionistas de arte en la cadena de bloques. En el corazón de este corpus fotográfico se encuentran las nuevas perspectivas africanas del talento contemporáneo. Sarfo Emmanuel Annor, Asiko, Angèle Etoundi Essamba, François Visser y Fatoumata Diabaté producen obras polifacéticas, expresando su sensibilidad estética a través de una reflexión sobre la cultura, el patrimonio y la identidad del continente negro. La Bridge Gallery se compromete a impulsar su trabajo y su valor a través de la innovación, la NFT y el blockchain para poner de relieve todo el potencial cultural y artístico del medio. Con su entrada en el mercado del arte, la Bridge Gallery contribuye a la consecución de esta nueva y creciente escena africana.

146

© Asiko, Courtesy by The Bridge Gallery

MÚLTIPLES EXPRESIONES ARTÍSTICAS

El ghanés Sarfo Emmanuel Annor ensalza la variedad y riqueza de su cultura natal a través de la cromoterapia, para compartir mejor las historias y los sueños de los jóvenes de su mundo. El nigeriano Asiko trabaja en la exploración cultural y espiritual de su herencia yoruba. Su lenguaje visual y monocromático articula nuevas formas de entender las posibilidades liberadoras de la identidad diaspórica. La artista camerunesa Angèle Etoundi Essamba reflexiona sobre la identidad de la mujer y cuestiona el complejo vínculo entre costumbre e innovación, rompiendo con las representaciones estereotipadas. François Visser se sitúa en la confluencia del retrato, el documental y la fotografía de paisaje, centrándose en la vida cotidiana y la belleza que reside en lo sublime, anidada en la sensibilidad y la experimentación. Fatoumata Diabaté se centra en las mujeres y la generación más joven de Malí, entre tradiciones orales, creencias y transmisión. Objetos cotidianos, máscaras improvisadas y telas se convierten así en vehículos simbólicos de una memoria viva compartida.

NATHALIE DASSA

THEBRIDGEGALLERY.YYZ

© Pep Bonet, Courtesy by The Bridge Gallery

150

151

FRANCIA - PAU

HARRY GRUYAERT, OBSESIÓN DE COLOR

Harry Gruyaert nació en 1941 en Amberes (Bélgica). Estudió fotografía y cine en Bruselas y más tarde realizó documentales para la televisión flamenca como director de fotografía. Más tarde, a principios de la década de 1960, se trasladó a Francia y se instaló en París, su ciudad de adopción.

Sin embargo, fueron fotógrafos estadounidenses como Richard Avedon e Irving Penn quienes le animaron a dedicarse a la fotografía de moda. Así, Harry Gruyaert, un joven creativo que veía el mundo en monocromo, tuvo que esperar a un viaje a Estados Unidos para cambiar su visión de las cosas. Allí descubrió el Pop Art y el poder del color para transformar un lugar común en un reino exótico.

Esta nueva obsesión por el color, que él traduce como experiencia física, es también una forma de estar más presente en el mundo que le rodea. A la vuelta de este viaje, este destacado colorista llegó a explicar que se sentía más cerca de un enfoque fotográfico estadounidense que de la fotografía humanista francesa.

“El color es más físico que el blanco y negro, que son más intelectuales y abstractos. Ante una foto en blanco y negro, uno quiere entender lo que ocurre entre los personajes. Con el color, hay que dejarse afectar inmediatamente por los diferentes tonos que expresan una situación” explica Harry Gruyaert.

A lo largo de los años, viajó por todo el mundo para descubrir y captar los colores de Marruecos, India, Egipto, Japón, pero también de su país natal, Bélgica. De ahí que vaya a dedicar dos libros a esta colección de fotografías: *“Made in Belgium”* y *“Roots”*.

Su visión pictórica del mundo le convirtió en uno de los raros pioneros europeos en dar al color una dimensión puramente creativa. En 1982 se unió a la mundialmente famosa agencia Magnum y multiplicó las retrospectivas y las grandes exposiciones fotográficas.

Actualmente, la ciudad de Pau recorre parte de su carrera en una exposición titulada *“Rivages”*, dedicada a las sutiles vibraciones cromáticas de Oriente y Occidente.

THOMAS DURIN

EXPOSICIÓN: RIVAGES
PARVIS ESPACE CULTUREL E. LECLERC TEMPO
2, AVENUE LOUIS-SALLENAVE, PAU
DEL 14 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2023

TURQUÍA - ESTAMBUL

ELINA BROTHERUS

Como "Apariciones" en el paisaje, las siluetas de Elina Brotherus (1972) representan la soledad del hombre ante la inmensidad de la naturaleza -o a veces, de un interior- con gran modernidad y asombrosa agudeza.

Como el hombre de espaldas al borde del infinito en los sublimes paisajes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich (1774-1840), la artista adopta a menudo la posición de espaldas, sobre todo en su más reciente obra, encarnando así un modelo cuyo campo de visión coincide con el del espectador... Así, nosotros también formamos parte de la imagen, transportados a las llanuras, valles rocosos y cordilleras desiertas de las que se apodera la fotógrafa y realizadora de vídeo finlandesa, libres para sentir, meditar, imaginar, extrapolar...

La exposición del Museo Arter se centra en la estrecha relación de Elna Brotherus con la música, e incluye una serie creada en 2006 en homenaje a Erik Satie (*Large de Vue: Hommage à Erik Satie*). En su característico enfoque disruptivo, que confiere a sus autorretratos un poder magnético, combina las poco convencionales instrucciones para tocar escritas por el compositor francés en sus *Aperçus désagréables* (escritas entre 1908 y 1912) con sus tradicionales paisajes nórdicos, que se transforman así en partituras imaginarias. Como mandatos visuales o conceptuales, las instrucciones del maestro grabadas en los cristales de encuadre de las fotografías conducen la mirada *De la esquina, Hacia Afuera...*, de lo *Visible* a lo invisible.

ENTRE LA DISONANCIA Y LA ARMONÍA

Como contrapunto a sus series de fotografías y vídeos, Elena Brotherus pone en escena desde 2016 partituras musicales tomadas prestadas de otros artistas o compuestas por ella misma, como su *Wind Music* (2022). Una composición ruidosa y burlesca que, como muchas de sus otras composiciones, parte de la herencia dadaísta del movimiento Fluxus y de los happenings musicales de John Cage o Yoko Ono. Impulsando aún más la interacción entre imagen y sonido, su "*Musical piece*", creada en 2022 con el compositor finlandés Max Savikangas, emite una nube de sonidos (notas tocadas en pizzicato en una viola amplificada) que rebotan en el espacio, mientras que la imagen la muestra lanzando bolas de nieve delante de líneas eléctricas que evocan una partitura musical. Una nueva meditación sobre el paso del tiempo que nos conduce, con gran poesía, al borde del absurdo y la melancolía.

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: ELINA BROTHERUS - LARGE DE VUE
 MUSEO ARTER
 IRMAK CADDESI N°13, BEYOGLU, ISTANBUL (TURQUÍA)
 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2023
 ARTER.ORG.TR

TRENDS

DE MIDWEST A MIDTOWN

ESTADOS UNIDOS - LOS ANGELES

Ezra, 2019 © Julie Blackmon, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles

162

La Galería Fahey/Klein sigue promoviendo el talento que está redefiniendo el medio de la fotografía artística a través de dos exposiciones: Midwest Materials, de Julie Blackmon, y Midtown Exit, de Geof Kern.

La galería, fundada por David Fahey y Randee Klein Devlin, presenta a dos artistas contemporáneos en su espacio de Los Ángeles. La primera es Julie Blackmon con *“Midwest Materials”*. Esta fotografía de 57 años afincada en Missouri ofrece una colección de imágenes narrativas centradas en las complejidades y contradicciones de la vida moderna, con referencias a obras icónicas estadounidenses.

Esta es una exposición en colaboración entre la Galería Fahey/Klein y SuperRare, un mercado dedicado a las NFT, donde se podrán adquirir obras de la artista. Julie Blackmon se inspira aquí en la “aparente monotonía de su ciudad natal americana”. La artista recontextualiza ciertos cuadros del siglo XIX y da vida a los detalles de la infancia y el juego imaginativo en un mundo desprovisto de adultos. Obras satíricas ambientadas entre porches, ríos y calles semidesiertas plagadas de artefactos inútiles. Sus historias siguen una línea oscura pero humorística entre “la Americana ligera y el caos de la vida cotidiana”.

Smoke, 2021 © Julie Blackmon, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles

164

165

FÉRTIL IMAGINACIÓN

El segundo es Geof Kern con *"Midtown Exit"*. Las imágenes, tomadas aquí a lo largo de su carrera, ilustran escenas caprichosas, incluso irónicas, con su personal estética cinematográfica. Su estilo, que combina fotografía e ilustración, redefine los géneros tradicionales de la moda y la naturaleza muerta. Este nativo de Brooklyn se ha hecho un nombre por sus narrativas estilizadas y surrealistas, en las que utiliza escenarios inventados y escenas pseudo suburbanas para burlarse de lo mundano, con vecinos, conocidos y lugareños en la cámara. Geof Kern es más conocido por trabajar con la directora creativa Georgia Christiansen en la campaña anual de Neiman Marcus "El arte de la moda", un encarte de treinta páginas que aparece cada dos años en *Vogue*, *Harper's Bazaar* y *Vanity Fair*, junto a Richard Avedon, Helmut Newton y Annie Leibovitz. Su historia retrataba a una chica que aspiraba a ser una modelo famosa, pero que escena tras escena evolucionaba hasta convertirse en una modelo sin vida. Cuando se publicó, la revista *Time* calificó la consiguiente polémica de "la mejor campaña impresa de 1995". En la actualidad, parte de la obra de Geof Kern forma parte de la colección permanente del Museo de Artes Decorativas de París.

NATHALIE DASSA

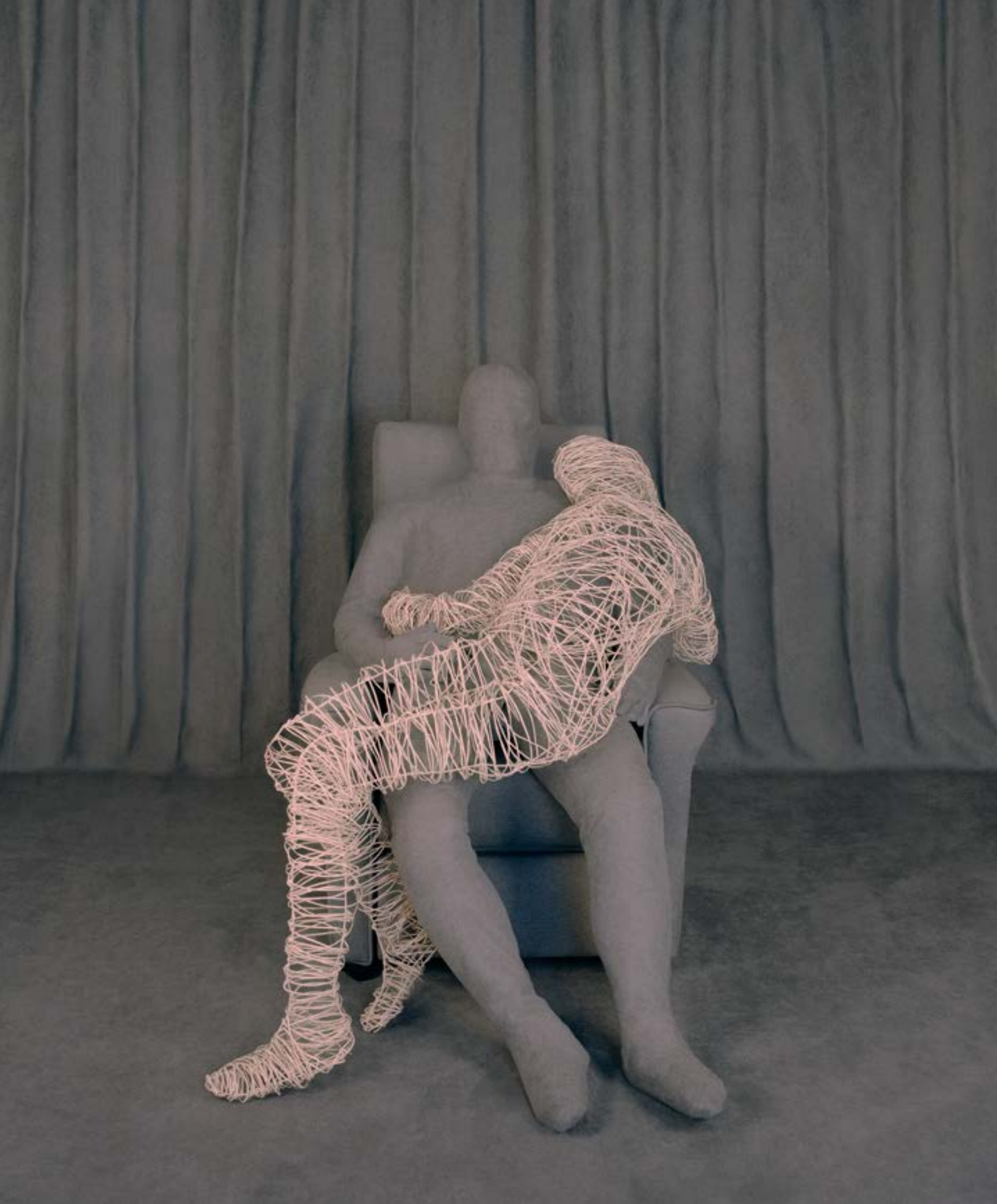
EXPOSICIONES: *MIDWEST MATERIALS & MIDTOWN EXIT*
 FAHEY/KLEIN GALLERY
 148 NORTH LA BREA, LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS)
 HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2023
FAHEYKLEINGALLERY.COM

En haut : Casual, 2000 © Geoff Kern, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles
En bas : Three Hiding, (Matsuda), Portugal, 1992_ © Geoff Kern, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles

168

Fashion (little village), Devon, 1995 © Geoff Kern, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles

POLONIA - VARSOVIA

WERONIKA GESICKA, ESTUDIO SOBRE LA MEMORIA COLECTIVA

Teorías científicas y pseudocientíficas, dispositivos mnemotécnicos o diversos trastornos que le preocupan, todo se convierte en campo de experimentación para la fotógrafa polaca. Esta antigua licenciada de la Academia de Bellas Artes y la Academia de Fotografía de Varsovia explora los recuerdos y sus mecanismos. En su obra fotográfica, sobre todo en su serie “Huellas”, Weronika Gęsicka recurre a bancos de imágenes y documentos de archivo para obtener, crear y ensamblar estas escenas idealizadas distorsionándolas digitalmente. Su obra, entre la verdad y la ficción, cuestiona así nuestra percepción y esta “manía contemporánea” de reunir elementos colectivos que más o menos definen nuestra identidad. Con su serie “Collection”, que aquí nos interesa especialmente, lleva más lejos su pensamiento. La artista, de 39 años, crea objetos y artefactos que capta tras el objetivo. Este enfoque experimental, en colaboración con artesanos y artistas, se inspira en su trayectoria vital, al tiempo que utiliza su propio cuerpo como modelo. Weronika Gęsicka trata así de analizar “*cómo las cosas cotidianas pueden ser un signo de la época en que se crean*” y si “*esta realidad será interpretada por los antropólogos culturales y tendrá alguna influencia en un futuro lejano*”.

NATHALIE DASSA

WERONIKAGESICKA.COM

Weronika Gęsicka, Untitled #11, from the 'Collection' series, 2017-2018. Courtesy the artist and Jednostka Gallery

172

173

Weronika Gęsicka, Untitled #5, from the 'Collection' series, 2017-2018. Courtesy the artist and Jednostka Gallery

COUP D'ŒIL

En cada número, la redacción de Acumen pone luz sobre una fotografía encontrada en Instagram. Una obra d'arte que emocione y que suscite curiosidad. Este mes, os recomendamos la fotografía de Anna Karvounari.

@ANARCHISME

COUP D'ŒIL

© Tania Franco Klein

LES

CINE

178

MÉXICO - MÉXICO

TANIA FRANCO KLEIN UNA VISIÓN ESPECTRAL DE LA HUMANIDAD

Su práctica fotográfica oscila entre la realidad y la ficción en un extraño espacio donde las dramáticas combinaciones de luces y sombras juegan con las perspectivas como si fueran fotogramas de película.

179

SU OBRA RETRATA A PERSONAJES FEMENINOS QUE CEDEN A ESTA TENDENCIA HACIA EL AISLAMIENTO, LA DESESPERACIÓN, EL OLVIDO DE SÍ MISMOS Y LA ANSIEDAD.

El portafolio de Tania Franco Klein es un fascinante juego de imágenes cinematográficas saturadas de luz y color. En su proceso narrativo, esta nativa de Ciudad de México indaga en los comportamientos sociales de la sociedad a través del consumo, el circo mediático del espectáculo, la obsesión por la eterna juventud y el sueño americano. De este modo, pone de relieve las profundas consecuencias psicológicas que generan en la vida cotidiana. Su obra se revela como un viaje mental de iniciación que retrata a personajes femeninos que ceden a esta tendencia hacia el aislamiento, la desesperación, el olvido de sí mismos y la ansiedad.

Sus (auto)retratos y escenas íntimas de interior/exterior se expresan en imágenes fragmentadas que son a la vez ficticias y reales. No es de extrañar que esta graduada en fotografía por la Universidad de las Artes de Londres llamara rápidamente la atención. Desde entonces, ha expuesto su singular visión por toda Europa, Estados Unidos y México, colaborando con importantes revistas como *The New York Times*, *The New Yorker*, *L.A Times* y *The Guardian*, y marcas como Dior. Además, recientemente, alcanzó la cima con su magnífico retrato del gran Steven Spielberg en la portada de *Time 100*.

DE LO ESTÉTICO A LO EXISTENCIAL

Sus dos últimas exposiciones iluminaron las paredes de la Rosegallery, que la representa en Santa Mónica. La primera, *“Proceed To The Route”*, explora los caminos del “progreso” y la gentrificación. Aquí, Tania Franco Klein reflexiona sobre el “mapa” como representación del territorio, “Internet” como representación de la vida. *“El progreso nos ha sobrepasado, dejando un estado de nada y confusión en nuestra realidad ecléctica e hiperconectada, donde la historia corre más rápido que los segundos del reloj”*, explica. *“Es en el vacío del campo donde podemos localizar el encuentro de una vieja forma de vida que aún espera su abandono y confinamiento, reflejo del nuevo crecimiento de un sistema capitalista central.”* A través de estos recorridos, la fotógrafa traza una historia de soledad, desasosiego, pérdida de orientación y de sentido. En *“Positive Disintegration”*, su primera monografía, que también incluye su serie *“Our Life in the Shadows”*, se inspira en las teorías del filósofo Byung-Chul Han. Se trata de la compulsión a rendir constantemente, que ha hecho de la fatiga y el agotamiento la enfermedad del siglo. Una *“era neuronal caracterizada por enfermedades neuropsiquiátricas que van desde la depresión, el agotamiento y el trastorno por déficit de atención hasta la hiperactividad y el trastorno bipolar”*. La artista sitúa así esta contradicción en el centro de sus imágenes, donde ella y esta humanidad desatendida intentan escapar.

NATHALIE DASSA

TANIAFRANCKLEIN.COM
ROSEGALLERY.NET

FRANCIA - PARÍS

PAUL GUILHAUME, LUZ DEL DOCUMENTAL

Colaborador habitual de Léa Mysius (le debemos las imágenes de *Ava* y *Les Cinq Diables*, películas de las que también es coguionista) y director de fotografía de *Olympiades*, la película urbana en blanco y negro de Jacques Audiard, Paul Guillaume es uno de los directores de fotografía más prometedores de su generación. Con *Casa Susanna*, emitida el 14 de junio en Arte, colabora también por cuarta vez en un documental con Sébastien Lifshitz.

186

187

Paul Guillaume conoció a Sébastien Lifshitz para el rodaje de *Vies de Thérèse*, un retrato de la activista feminista LGBT Thérèse Clerc, filmado durante los últimos días de su vida. Después filmó con el documentalista durante cinco años la vida de dos adolescentes, Emma y Anaïs, para *Adolescentes* (alternando con Antoine Parouty), y siguió con el cineasta durante un año la vida cotidiana de Sasha, una joven transexual, en la conmovedora *Petite Fille*. Para estos retratos íntimos y naturalistas, lo más cercanos posible a los individuos filmados, Paul Guillaume se une a un equipo muy unido. En *Adolescentes*, normalmente sólo hay tres personas: una para la imagen, otra para el sonido y el cineasta. Un equipo reducido y tiempos de rodaje muy largos -algunas escenas sólo duran unos minutos y proceden de decenas de horas de rush- que permiten olvidar al hombre detrás de la cámara y luego es cuestión de encontrar el justo equilibrio: estar lo suficientemente lejos para no ser intrusivo y perturbar la naturalidad, y lo suficientemente cerca para poder arrastrar al espectador a la confianza.

Por último, hay que saber adaptar el encuadre y la forma de rodar a los deseos del director en el futuro inmediato, ante una realidad que no se puede repetir ni rehacer. “*En una escena de clase, había encuadrado instintivamente desde el hombro, con movimientos... Comprendí, por la mirada de Sébastien, que no estaba en el tono de lo que él quería*”, declaró el director de fotografía a la Asociación Francesa de Directores de Fotografía (AFC) en 2020.

Se podría pensar que el trabajo de un director de fotografía es más anecdótico en un documental que en una ficción. *Ava*, *Les Cinq Diables* o *Les Olympiades* son películas muy visuales, en las que se piensa inmediatamente en la imagen. Sin embargo, más allá de las dificultades inherentes a la confrontación con la realidad, las películas de Sébastien Lifshitz proponen siempre un trabajo muy fino sobre la imagen. En *Petite Fille*, Sasha siempre está filmada con una gran dulzura que nos hace empatizar inmediatamente con su deseo de identidad y la violencia de un mundo que la juzga. En *Adolescentes*, el uso recurrente del campo/contracampo acentúa la oposición emergente entre dos amigos separados por el destino social. En *Casa Susanna*, Paul Guillaume ya no filma a chicas jóvenes, sino a señoras mayores, Diane y Kate. A sus 80 años, las dos estadounidenses recuerdan los años 50 y 60, cuando eran hombres y formaban parte de una red clandestina de travestis, escondidos en una pequeña casa de madera en las montañas del Estado de Nueva York, Casa Susanna. Para esta cuarta colaboración con Sébastien Lifshitz, Paul Guillaume se enfrenta a otro reto, el de crear una coherencia visual entre las imágenes rodadas para la película y los numerosísimos archivos en color de la América de mediados del siglo XX. Un documental que promete ser bello, rico y emocionante.

PIERRE CHARPILLOZ

PAULGUILHAUME.COM
@PAUL_GUILHAUME

BENJAMIN MILLEPIED REINVENTA CARMEN

Transponer a la América contemporánea un gran clásico de la literatura y la ópera francesas del siglo XIX: ése es el programa de la primera película de Benjamin Millepied. Y ¿qué mejor manera de lanzar la carrera cinematográfica del antiguo director de danza de la Ópera de París que con una adaptación cinematográfica de *Carmen*?

190

191

© Carmen, Melissa Barrera & Aidan Paul Mescal, Agoalpost Pictures

La novela de Prosper Mérimée ya había sido adaptada varias veces al cine -se han rodado casi treinta películas desde 1907- y recordamos especialmente la libre reinterpretación de Jean-Luc Godard en 1983 con *Prénom Carmen*. La obra de Millepied, en cambio, se aleja de la sobriedad un tanto hermética del autor de la Nouvelle Vague. La referencia es más bien a la famosa ópera cómica de Georges Bizet, porque esta *Carmen* es un drama musical, cantado y sobre todo bailado.

El cineasta convierte a *Carmen* (interpretada por la artista revelación, Melissa Barrera) en una joven mexicana que intenta cruzar la frontera con Estados Unidos, y transforma a Don José en Aidan, un ex marine que le salva la vida. Fuera de Andalucía, bienvenidos a América, camino de Los Ángeles, donde vive el ex bailarín reconvertido en director-coreógrafo y donde fundó su compañía, L.A. Dance Project.

No se trata, por supuesto, de la primera versión moderna del clásico. Recordemos la puesta en escena de Calixto Bieito, representada varias veces en la Ópera de París, en la que sopranos y tenores cantaban en un aparcamiento lleno de viejos Mercedes Clase C. Sin embargo, Millepied va más allá en la adaptación: la música de Bizet da paso a baladas folclóricas tocadas a la guitarra por el protagonista masculino, Paul Mescal (*Aftersun*), y a una partitura original de Nicholas Britell -a quien debemos el inquietante tema musical de la serie *Succession*.

Benjamin Millepied es conocido por ser un amante del cine. En 2015, propuso una coreografía inspirada en una famosa escena de *Muerte en la noche*, de Hitchcock. Quizá su mayor revelación cinematográfica fue su experiencia coreografiando las escenas de baile de *Cisne negro*, de Darren Aronovsky, en 2010, rodaje en el que conoció a su mujer, la actriz Natalie Portman. Para el ex bailarín del New York City Ballet, la transición al cine parece natural, y el proyecto -producido por el productor de *Los tres mosqueteros* Dimitri Rassam- es ambicioso y podrás verlo en los cines a partir del 14 de junio.

PIERRE CHARPILLOZ

CARMEN

ESTRENO EN CINES: 14 DE JUNIO 2023

YOUTUBE

.....

FRANCIA - CANNES

MICHEL GONDRY, ENTRE DOS PELÍCULAS

Presentada el mes pasado en la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes, *Le livre des solutions* es la primera película de Michel Gondry desde *Microbe y Gasoil*, estrenada en 2015. Ocho años durante los cuales el director de *Eternal Sunshine of the Spotless Mind* se mantuvo alejado de la gran pantalla, pero no del cine.

En 2014, por consejo de Audrey Tautou, que acababa de protagonizar su adaptación de *L'Écume des Jours*, Michel Gondry se embarcó en uno de sus proyectos más personales: la evocación de un recuerdo de infancia, el de una amistad que compartió de adolescente con un joven un poco manitas. Desde el estreno en 2015 de *Microbe et Gasoil*, su undécimo largometraje, el cineasta ha multiplicado sus proyectos más allá de la gran pantalla.

Artista visual por encima de todo, Michel Gondry volvió por primera vez a su primer amor, los vídeos musicales y los anuncios publicitarios. En 2017, Michel Gondry dirigió un increíble anuncio para la plataforma musical estadounidense Pandora: en poco más de un minuto, recreó y dio vida en escena a una docena de portadas de álbumes legendarios de rock y rap, desde *Morrison Hotel*, de The Doors, hasta *Blackstar*, de David Bowie, pasando por *Nothing Was the Same*, de Drake, *Starboy*, de The Weeknd y, por supuesto, *Nevermind*, de Nirvana.

TALENTO VISUAL Y MUSICAL

La loca creatividad de este vídeo aúna las dos grandes pasiones de Michel Gondry: el arte del patchwork y el bricolaje visual -que hace del cine algo plástico- y la música. Forma parte del ADN de Gondry, músico él mismo y autor de numerosos vídeos musicales legendarios (*Around the World* de Daft Punk, *Come Into my world* de Kylie Minogue...).

Desde 2015, el cineasta ha firmado cinco nuevos clips, entre ellos el vídeo de *Go* para el grupo británico de electro The Chemical Brothers, rodado en la losa Beaugrenelle de París. No obstante, Michel Gondry ha colaborado sobre todo en una colección de clips rodados en 2021 sobre canciones de Serge Gainsbourg. También ha dirigido un cortometraje para *La Chanson de Prévert*, retomando para la ocasión su pasión por la animación fotograma a fotograma a base de cartón recortado.

© Michel Gondry, clip de la chanson de Prévert de Gainsbourg

196

197

REGRESO AL CINE

En los últimos ocho años, Gondry también dirigió *Détour*, una road movie musical de diez minutos rodada íntegramente con el iPhone 7 para Apple. A principios de este año, diseñó el decorado del desfile de moda masculina otoño-invierno 2023-2024 de Louis Vuitton, que recordaba a la habitación de un niño pequeño. Además, dirigió la mayoría de los episodios de la serie *Kidding*, creada por Dave Holstein (disponible en Francia en MyCanal), que supone el reencuentro con su amigo Jim Carey, el protagonista de *Eternal Sunshine*.

Sin embargo, muchos fans del director, que acaba de cumplir sesenta años, esperaban su regreso al largometraje. Sobre todo porque *Le livre des Solutions* es tan ambicioso como su reparto - Pierre Niney, Françoise Lebrun y Blanche Gardin, entre otros - y promete una historia muy personal.

En efecto, su duodécimo largometraje sigue las peripecias de Marc, un director de cine, que ve impulsada su creatividad por un rodaje en una casa familiar. Este genio está tan lleno de ideas que decide convertirlas en un libro, *El libro de las soluciones* (*Le livre des Solutions*). Una comedia intrigante que podrás descubrir pronto en las salas de cine.

PIERRE CHARPILLOZ

LE LIVRE DES SOLUTIONS
MICHEL GONDRY

PRESENTADO EN LA QUINZAINÉ DES CINÉASTES DEL FESTIVAL DE CANNES 2023

SPÉCIAL

ACUMEN PRESENTS

CANNES FILM FESTIVAL TALENTS 2023

FRANCIA - CANNES

© Photographie : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

198

CINE

ADÈLE EXARCHOPOULOS
ACTRIZ
LE RÈGNE ANIMAL
ELEMENTAL
Fendi, Bulgari, YSL Beauté

© Photographe : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

200

RAPHAEL PERSONNAZ
ACTOR
MIEMBRO DEL JURADO DE LA CÁMERA D'OR
Hermès

VINCENT LACOSTE
ACTOR
LE TEMPS D'AIMER
ELEMENTAL
Celine

© Photographe : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

202

KARIM LEKLOU
ACTOR
VINCENT DOIT MOURIR
Berluti

CINE

203

ELENA MARTÍN GIMENO
DIRECTOR
CREATURA

© Photographe : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

BENOIT MAGIMEL
ACTOR
OMAR LA FRAISE / LA PASSION DE DODIN BOUFFANT / ROSALIE

KORE EDA
DIRECTOR
MONSTER

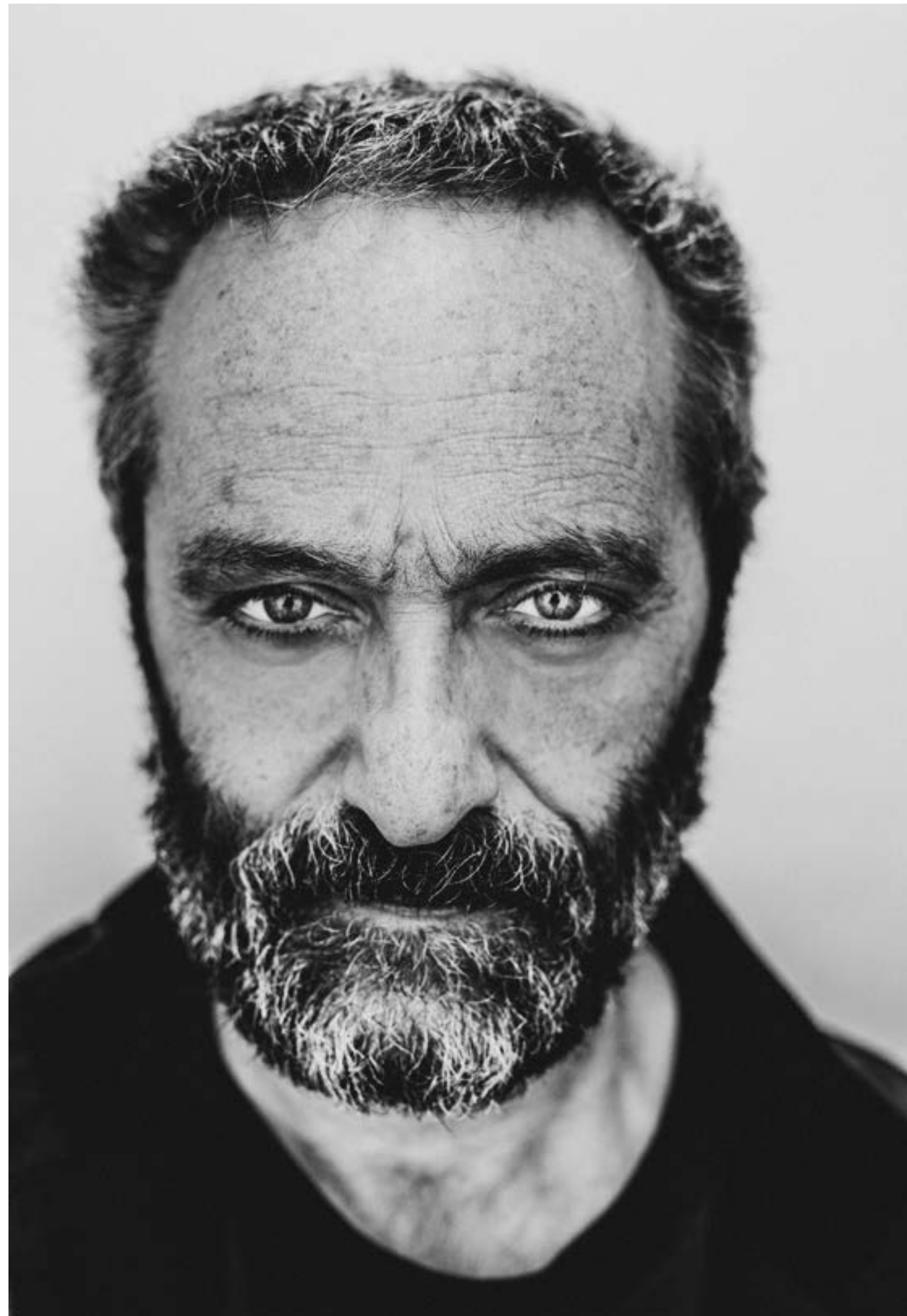
HAYA KHAIRAT
FOTÓGRAFO, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Y CINEASTA
PREMIO PIERRE-ANGÉNIEUX "ESTÍMULO ESPECIAL"

© Photographe : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

206

PAUL BEUREPAIRE
ACTEUR
LE TEMPS D'AIMER

207

CÉDRIC KAHN
ACTOR, DIRECTOR Y GUIONISTA
LE PROCÈS GOLDMAN

© Photographe : François Berthier @francoisberthier
Assistante créative : Ana Lizana @anlizana

208

DALI BENSALLAH
 ACTOR
 INVITADO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA
 Dior, Omega
 Hairstyle: Alexandrine Piel (@alexandrinepiel)

209

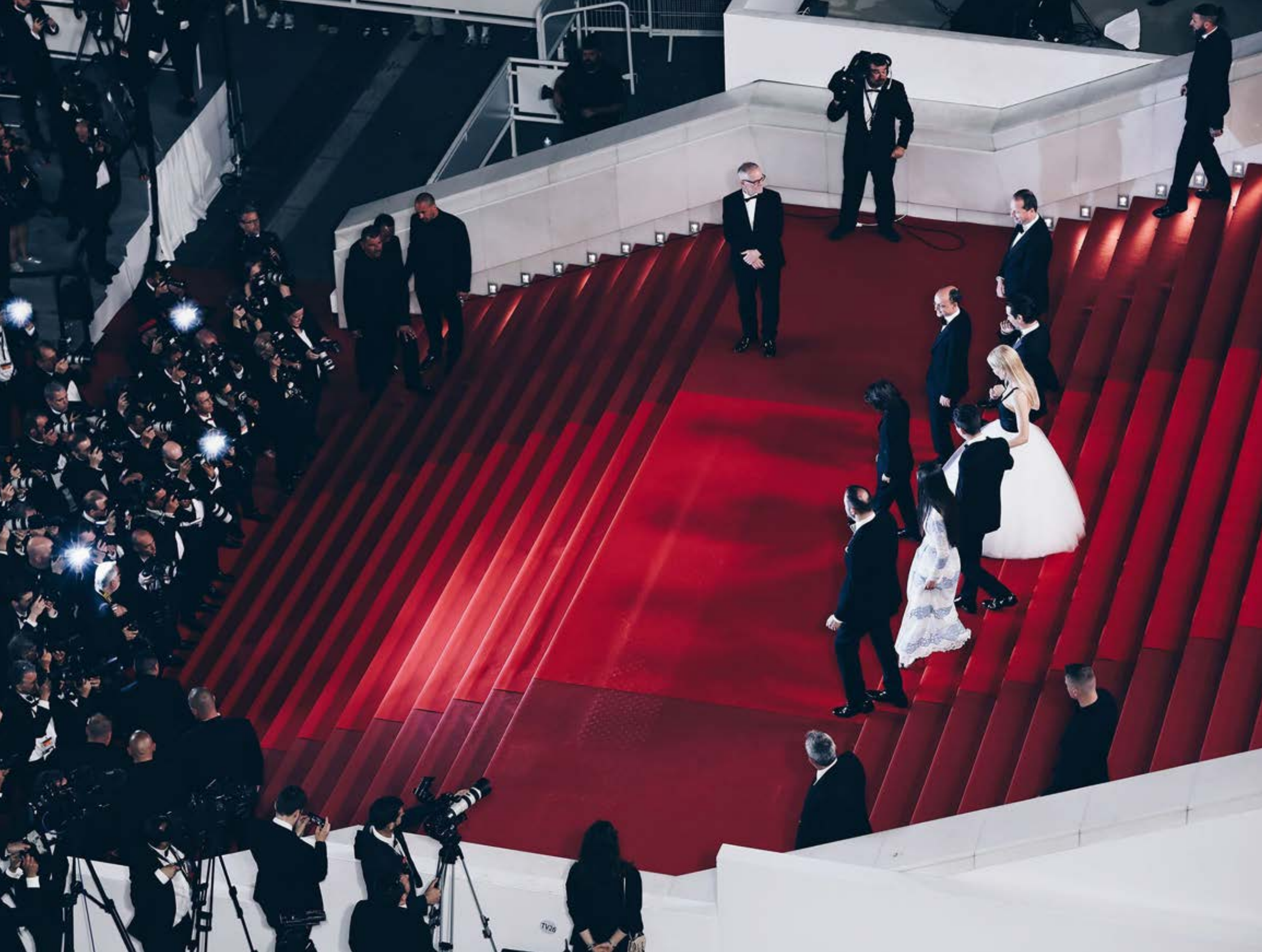

FRANCIA - CANNES

FESTIVAL DE CANNES

LOS PROTAGONISTAS DE LOS PREMIOS

ACon su impresionante película *Anatomie d'une chute*, Justine Triet es la segunda directora francesa que gana la Palma de Oro del Festival de Cannes en tres años. Sucede a Julia Ducournau -miembro del jurado de este año-, que ganó por *Titane* en 2021. Con su cuarto largometraje, Justine Triet ganó el Grand Slam de Cannes. Su primera película, *La Bataille de Solferino*, estuvo en ACID, una selección paralela dedicada a cineastas emergentes; su siguiente película, *Victoria*, abrió la Semana de la Crítica del festival en 2016; luego *Sybil* estuvo en la competición oficial en 2019 y con su Palma de Oro cuatro años después, esta artista tiene un récord excepcional. Además, el actor japonés Koji Kakusho ganó el premio al mejor actor por su papel contenido y profundamente conmovedor en la hermosa *Perfect Days*, de Wim Wenders. También hay que destacar que el premio al Mejor Director fue para la película más sorprendente de la selección, *La Passion de Dodin-Bouffant*, de Tran Anh Hùng, un largometraje lleno de ternura, como una declaración de amor a la gastronomía tradicional francesa. Por último, *The Zone of Interest*, de Jonathan Glazer, obtuvo el Gran Premio. Esta es una película poderosa e inquietante, de una rara maestría, que relata la vida cotidiana de Rudolf Höss, (director de Auschwitz), y su familia en su gran villa situada en las inmediaciones del campo de exterminio.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

PALMA DE ORO

ANATOMIE D'UNE CHUTE DE JUSTINE TRIET

GRAN PREMIO

THE ZONE OF INTEREST DE JONATHAN GLAZER

PREMIO DE DIRECCIÓN

LA PASSION DE DODIN-BOUFFANT DE TRÂN ANH HÙNG

PREMIO DE GUIÓN

MONSTER DE HIROKAZU KORE-EDA

PREMIO DEL JURADO

LES FEUILLES MORTES DE AKI KAURISMÄKI

MEJOR ACTRIZ

MERVE DIZDAR DANS *LES HERBES SÈCHES*

DE NURI BILGE CEYLAN

MEJOR ACTOR

KÔJI YAKUSHO DANS *PERFECT DAYS* DE WIM WENDERS

PALMA DE ORO AL CORTOMETRAJE

27 DE FLÓRA ANNA BUDA

CÁMARA DE ORO

L'ARBRE AUX PAPILLONS D'OR DE AN PHAM THIEN

OTRAS TRES PELÍCULAS DESTACADAS EN LAS SELECCIONES PARALELAS

OCCUPIED CITY DE STEVE MCQUEEN (FUNCIÓN ESPECIAL)

Cineasta ecléctico (*Shame*, *12 Years a Slave*, la serie *Small Axe*, etc.) y figura destacada del arte contemporáneo (ganador del premio Turner en 1999), el director británico Steve McQueen volvió a Cannes para presentar un largo documental -4h30 con intermedio- sobre su ciudad natal, Ámsterdam, donde vive desde hace unos quince años con su pareja, la directora e historiadora holandesa Bianca Stigter, artífice de este documental fascinante y preciso, en el que una voz en off (de la que es autora) describe sin afectación la vida de diversos lugares, edificios, direcciones y plazas de la capital de los Países Bajos durante la ocupación alemana. Steve McQueen opta por no incluir ninguna imagen de archivo con estas descripciones, a menudo escalofriantes. En su lugar, filma estos mismos lugares en la actualidad o más bien, durante los recientes acontecimientos históricos que marcaron el rodaje de la película, como la crisis de Covid-19, que tuvo un gran impacto en la ciudad y sus edificios. Con este concepto, a fin de cuentas sencillo, el cineasta provoca un choque de imágenes y discursos que ofrece intensos elementos de reflexión sobre el trabajo de la memoria y el futuro de una ciudad.

OCCUPIED CITY DE STEVE MCQUEEN
PRÓXIMAMENTE EN CINES

THE SWEET EAST DE SEAN PRICE WILLIAMS (QUINZAINE DES CINÉASTES)

Primer largometraje de un cineasta que ya se ha hecho un nombre como director de fotografía emblemático del nuevo cine independiente neoyorquino (con Alex Ross Perry y los hermanos Safdie, en particular), *The Sweet East* es una sorprendente comedia en forma de cuento de hadas ambientada en la América contemporánea. Rodada en 16 mm, con su característica imagen granulada, Williams nos lleva en un viaje por carretera a través del este de Estados Unidos, siguiendo la vida desbocada de una chica de instituto (la impresionante Talia Ryder) y sus encuentros con una variedad de personajes pintorescos (incluido un profesor universitario neonazi con inclinaciones QAnon, interpretado por el brillante Simon Rex, descubierto en Cannes en 2021 en *Red Rocket*, de Sean Baker). Bajo sus aspectos barrocos y atemporales, *The Sweet East* es sin duda la comedia más deliciosamente contemporánea del festival.

THE SWEET EAST DE SEAN PRICE WILLIAMS
PRÓXIMAMENTE EN CINES

LE RÈGNE ANIMAL DE THOMAS CAILLEY (UN CERTAIN REGARD)

Llevamos nueve años esperando el regreso de Thomas Cailley a la gran pantalla, desde que en 2014 se estrenara la estupenda *Les Combattants*, protagonizada por Adèle Haenel. El director francés hizo su reaparición inaugurando la selección Un Certain Regard del Festival de Cannes con su segundo largometraje, *Le Règne Animal*. En este relato de ciencia-ficción, tan íntimo como espectacular, que hace un amplio uso de los efectos especiales, Thomas Cailley describe un mundo en el que las mutaciones genéticas han dado lugar a seres híbridos, mitad humanos, mitad animales. Cuando esta extraña enfermedad, que transforma a los humanos en bestias salvajes, golpea a una familia refugiada en el sur de Francia, los individuos tendrán que aprender a convivir con sus hermanos animales. Con un reparto impecable (Romain Duris, Paul Kircher, la siempre perfecta Adèle Exarchopoulos, y también Tom Mercier, descubierto en *Synonymes*, de Nadav Lapid), *Le Règne Animal* se aventura con audacia en un territorio poco explorado por el cine francés: el relato fantástico de anticipación y ofrece una parábola fascinante sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, y sabemos que Thomas Cailley está muy comprometido con las cuestiones ecológicas (como lo vimos en *Les Combattants*). *Le Règne Animal* continúa en la misma línea con esta película, escrita durante la pandemia de Covid-19. Tras constatar la rapidez con que la población se acostumbraba a los profundos cambios ligados al confinamiento, como la aparición de jabalíes en medio de la ciudad, el cineasta y su coguionista Pauline Murier estaban convencidos de que los humanos se adaptan muy rápidamente... Siempre que no sea demasiado tarde...

LE RÈGNE ANIMAL DE THOMAS CAILLEY
EN CINES EL 4 DE OCTUBRE DE 2023

PIERRE CHARPILLOZ

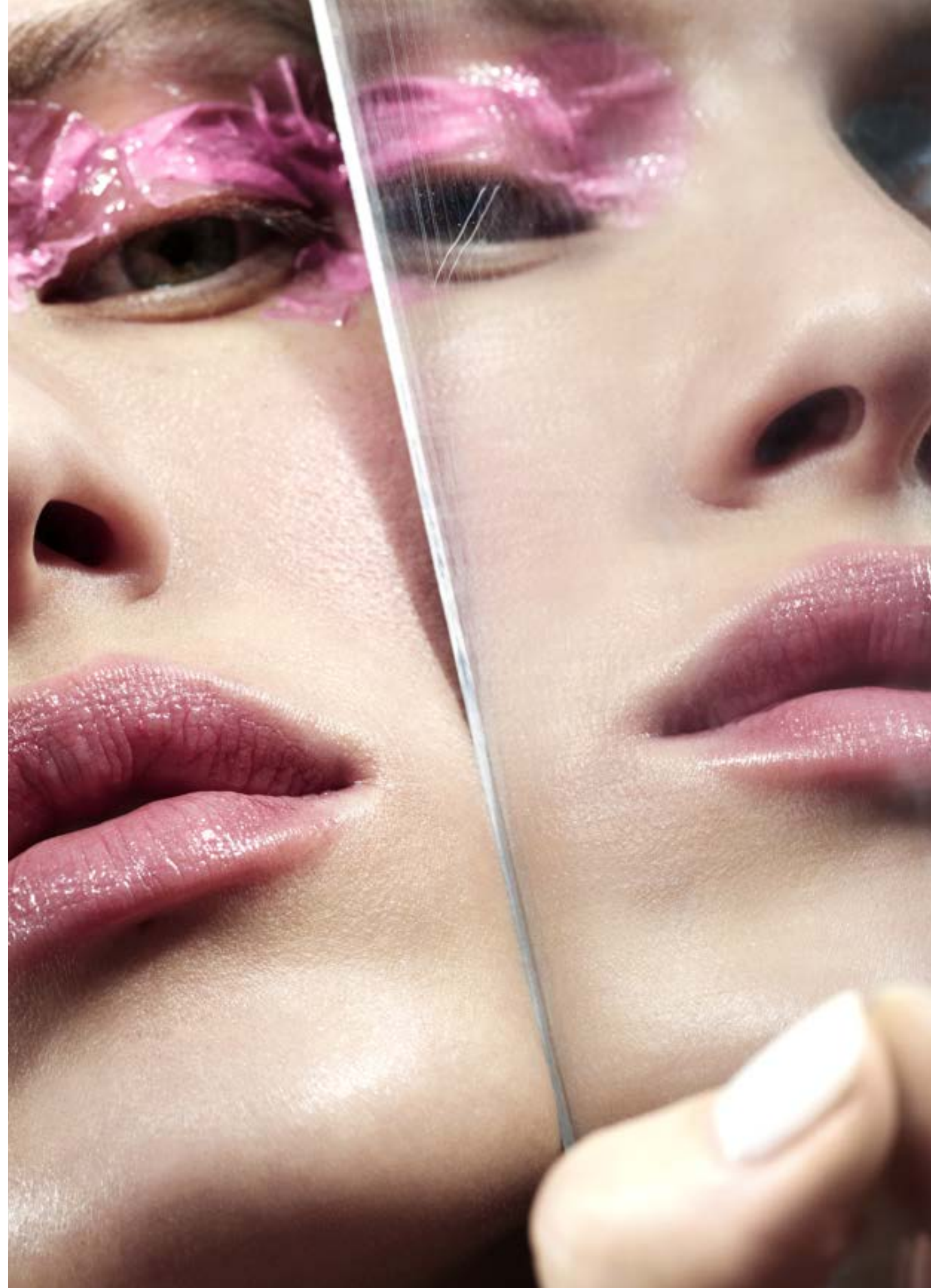
© Sarah Ford, Chin

FRANCIA - PARÍS

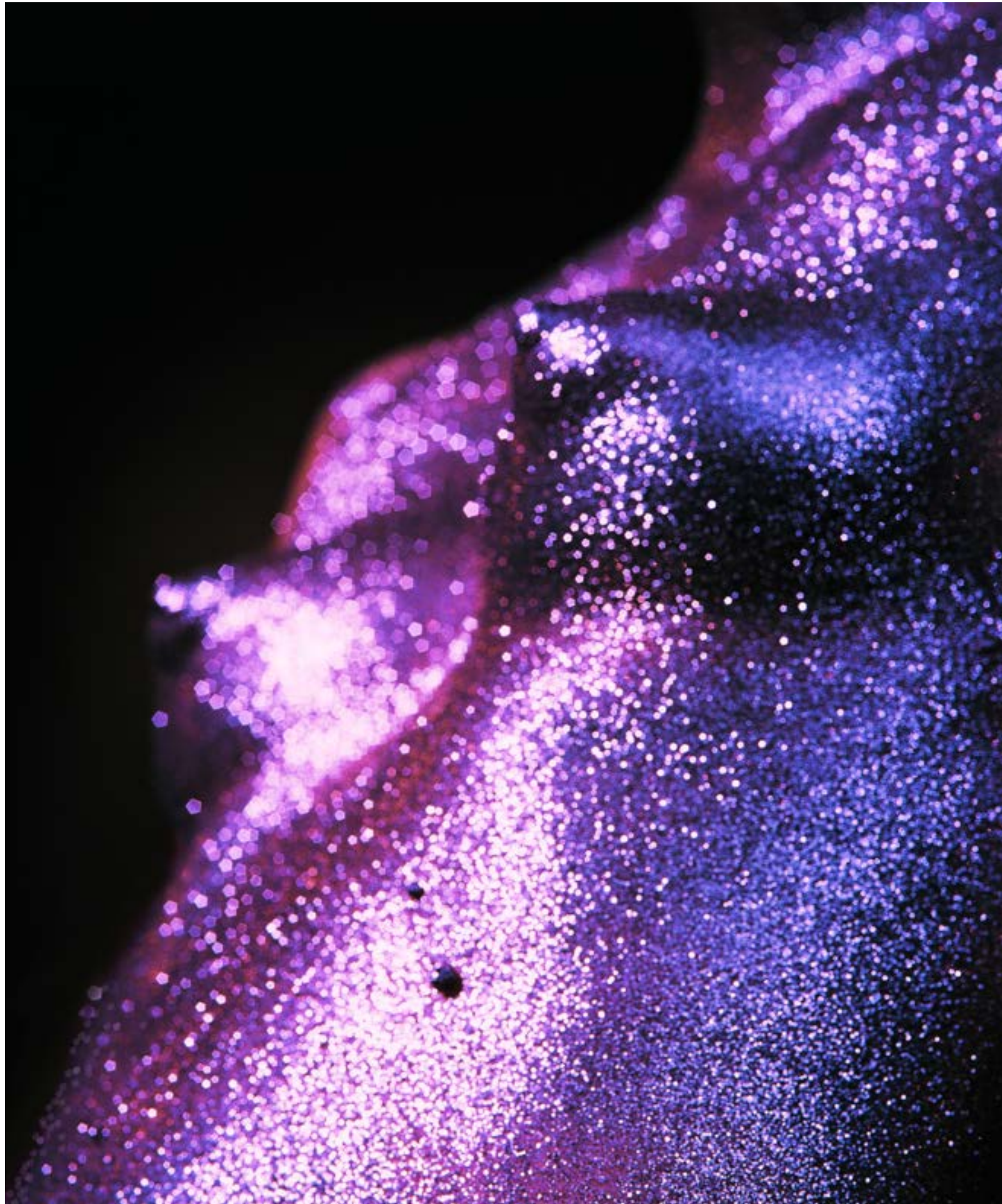
LORIANE LEGER EL ARTE DE DEJAR HABLAR A LA BELLEZA NATURAL

Lauriane Leger, que creció en la Haute-Savoie, llegó a París a principios de la década de 2000 para estudiar y desarrollar su arte con *Make Up For Ever*. Se graduó como la mejor de su clase. Con el paso de los años, ha ido escalando puestos y nunca ha dejado de mantener su espíritu creativo y libre.

Guiada por sus viajes y la naturaleza, esta joven artista propone un universo vivo y colorista ofreciendo un arte que pretende ser atemporal, moderno, minimalista y poético sin olvidar mencionar sus palabras clave: delicadeza, precisión, creatividad y sensibilidad, pero lo que Loriane Leger aprecia sobre todo es poder jugar con las texturas, los colores, el dibujo y la pintura conservando una belleza natural ligada a las líneas del rostro y a la personalidad de la persona que está en sus manos.

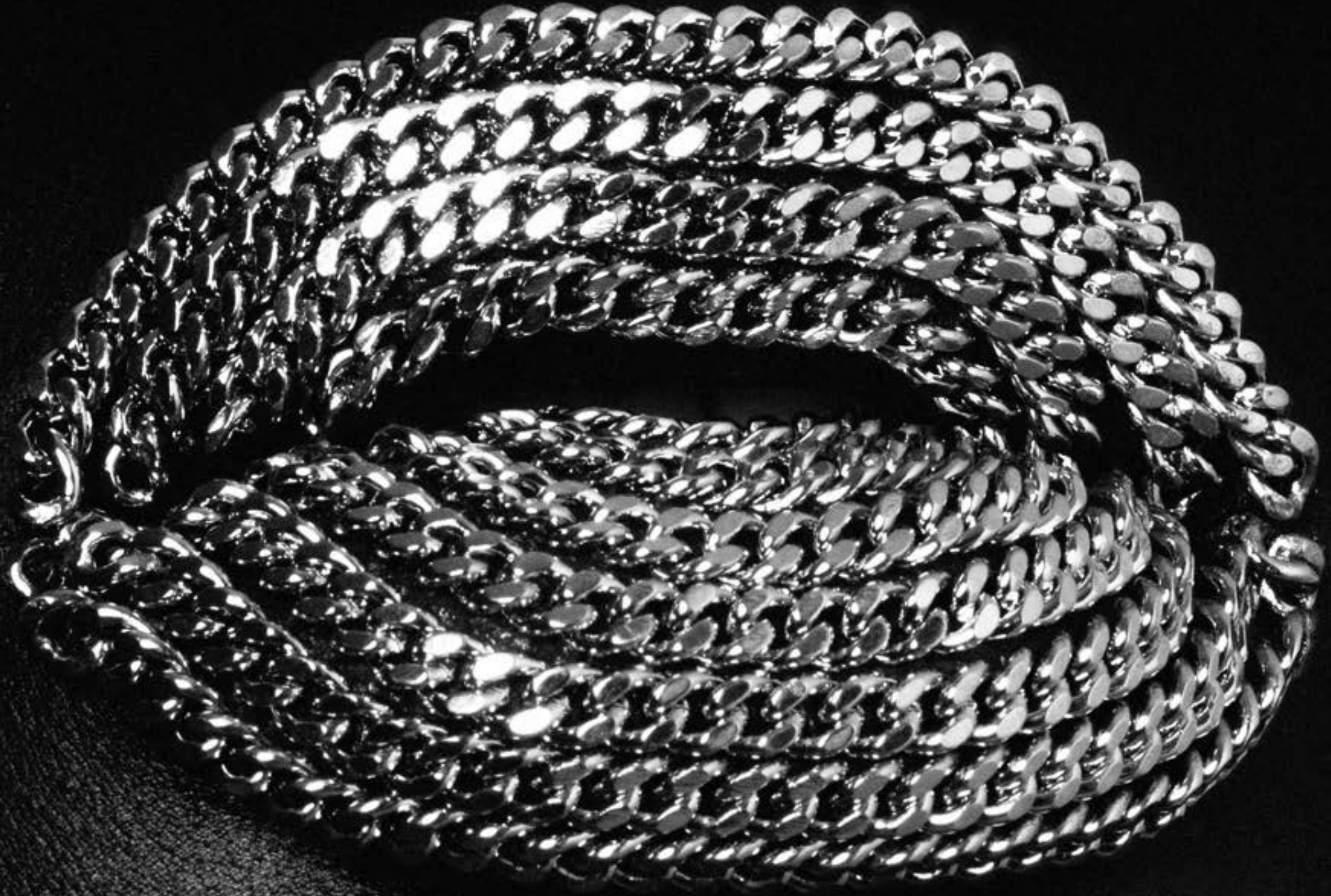

224

225

Este trabajo también se puede encontrar en las pasarelas de las grandes marcas internacionales durante las Semanas de la Moda. Hace diez años, Loriane Leger entró a formar parte del equipo de Pat Mcgraph, antes de unirse al de Inge Grogard hace cinco años. Dos mundos opuestos que la fascinaron y que le permitieron desarrollar su propio estilo. Uno se caracteriza más por su lado glamuroso, ejecutado a la perfección con una creatividad sin límites, mientras que el segundo es más moderno, minimalista e instintivo.

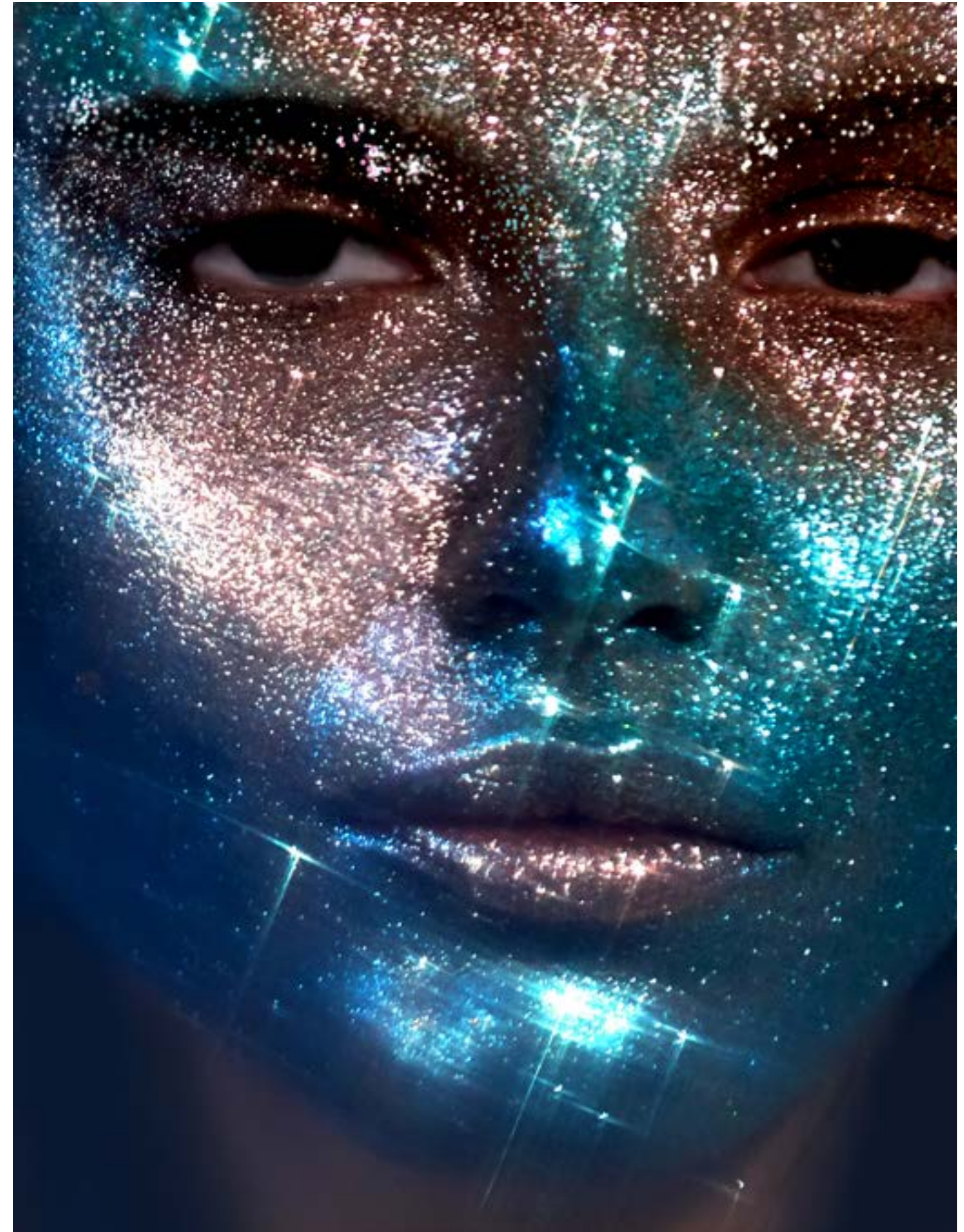

El terreno de juego de esta artista multidisciplinar es el arte, la belleza y la elegancia. Sin embargo, a Loriane también le gusta trabajar en innovaciones y buscar nuevas perspectivas creativas y una nueva visión de la belleza con equipos reunidos en torno a diversos proyectos artísticos.

Entre sus colaboraciones con revistas como *Vogue*, *L'Officiel*, *Numéro*, *Bazaar* y *Elle*, por citar sólo algunas, Loriane Leger pone su arte al servicio de marcas que van de Dior a Chanel, pasando por Jean Paul Gaultier, Rochas, Saint Laurent y muchas otras, pero no se detiene ahí, ya que en 2022, esta pintora también montó su primera exposición de óleos y ya prepara la segunda...

THOMAS DURIN

LEGERLORIANE.COM

INTERVIEW

RENATA LITVINOVA RENACIMIENTO ETERNO

Hace más de un año, la estrella indiscutible de nuestra época se trasladó a París. Autora de obras profundas y sensuales, directora, guionista, actriz... estos múltiples talentos son sólo la punta del iceberg de la rica personalidad y el genio de Renata Litvinova. Hoy, como muchas personas que han abandonado Rusia, empieza de nuevo. Y este nuevo viaje será de felicidad.

© Eseniya Araslanova

230

"Hoy no soy nadie, pero pronto seré importantísima para la gente que me reconozca", comienza Renata, y continúa: "Conozco lo positivo y lo negativo, pero no la indiferencia. De la nada, voy a convertirme en algo. Al volver a empezar mi vida, me siento joven de nuevo, estoy descubriendo todo de nuevo. Esta mañana me he levantado sintiéndome la persona más asombrada del mundo. Estoy aturdida, en estado de shock, no puedo asimilar lo que ha pasado. Pero es increíble que no me haya convertido en una persona más mala y destruida. Estoy sorprendida en todos los sentidos de la palabra, pero no me ha roto ni me ha quemado".

Durante muchos años, Renata ha estado creando proyectos, reuniendo múltiples fuerzas creativas en sus frágiles manos: guionista, directora, actriz protagonista... *"De otro modo no habría tenido éxito. De lo contrario, tengo que someterme a los demás, y sus perspectivas son muy estrechas. Para mí es interesante trabajar exclusivamente con genios: Kira Muratova, Alexey Balabanov, Peter Greenaway, Rustam Khamdamov, Alexander Mitta, Zemfira. Y si alguien no es un genio, no merece la pena perder el tiempo con él".* Lo único que lamenta Renata es que no sea posible dividirse en dos para estar detrás y delante de la cámara. Le resulta más cómodo dirigirlo todo ella misma, con la ayuda de sólo dos personas, amigos de confianza cuyo trabajo nunca

revisa y de cuyos brillantes resultados nunca duda: la música Zemfira Ramazanova y el director artístico de Balenciaga, Demna Gvasalia. Fue Gvasalia quien diseñó los vestidos de Cactus, que desde principios de año desfila en París, Londres y Limassol. *"Le dije a Demna: 'Primero, el público tendrá que superar ver los vestidos. Luego tienen que entender de qué va la obra. Luego tienen que escuchar la música de Zemfira y entender el significado de la canción, antes de pasar a una secuencia de video. El pobre espectador está condenado a absorber mucha información. En cierto modo, esta representación es un trabajo sobre nosotros mismos en el que nos llenamos de un concentrado de arte'".* El trabajo sobre la obra había comenzado antes de la guerra.

Es una historia sobre el comienzo de una relación amorosa y la separación que supone una tragedia para todos, y que Renata consigue describir como ninguna otra de sus contemporáneas: *"El dolor es siempre una fuente de inspiración. Cuando eres feliz, no escribes. En cambio, en eso consiste la felicidad: en transformar tu infelicidad en felicidad. Para mí, el amor es algo sangriento. ¿Existe la vida feliz? Quizá sí, para algunas personas, pero yo no he conocido a ninguna".*

DRESS : NICEPIECEVINTAGE
BLOUSE : NICEPIECEVINTAGE
BLAZER : NICEPIECEVINTAGE
COAT : BALENCIAGA

ANIMACIÓN 3D

Haga clic en el icono para reproducir el vídeo

BLAZER : RAF SIMONS
PANTALON : BALENCIAGA
FUR : PINK DIOR FUR FORM SPAGHETTI ARCHIVES

DRESS : BALENCIAGA DRESS
DRESS (WORN AS NECK PIECE) : NICEPIECEVINTAGE
HEELS : BALENCIAGA

© Esemiya Araslanova

Renata Litvinova es una actriz y directora emblemática del cine de arte y ensayo moderno. Artista de nicho que preserva su intimidad, comparte su obra con millones de espectadores y lectores: *“Las mujeres están extrañamente inspiradas y al mismo tiempo quieren apropiarse de una parte de mí, competir conmigo y ser como yo. Pero son extraordinariamente intelectuales, estetas. Y una parte del público es muy escéptica respecto a las mujeres artistas de fuerte personalidad, sobre todo los hombres”*.

Renata es un reconocido icono de estilo y un modelo de belleza femenina. Durante los últimos cinco años, ha sido amiga y musa de Demna Gvasalia, vistiendo sus extraordinarios trajes: *“¡Demna es un nombre tan grande, una persona de tanta calidad! Es un artista brillante que ha hecho borrón y cuenta nueva con todo lo viejo de la moda para lanzar todo lo nuevo, logrando una especie de revolución. Nada me sienta mejor que sus vestidos. Tengo uno, un segundo, un tercero... ¡y necesito 150 más! Demna está diseñando un vestido para mí. Aún no puedo contártelo todo, porque es un secreto, pero te diré de qué se trata. ¿Recuerdas que la princesa Diana tenía un vestido de venganza que le permitía vengarse del príncipe Carlos sin decir una palabra? Un vestido tan llamativo, pase lo que pase. El vestido que consiga será impactante de una forma completamente distinta, pero la tarea creativa está hecha”*.

Convirtiendo la emigración forzosa en expansión creativa, Renata constata que aquí, en Francia, curiosamente hay más trabajo y libertad: *“Quizá en los albores de mi séptima vida, como los gatos, me calme y me convierta en una simple escritora. Y como predijo mi abuela, alcanzaré mi verdadero éxito cuando escriba un gran libro. Tal vez escriba sobre mi vida. Y créeme, ¡habrá muchos capítulos!”*

Al final de nuestra conversación, le pregunto qué es lo más difícil: *“Cuando todo es difícil, elijamos un momento de nuestra vida cotidiana y concentrémonos en problemas concretos. Ahora mismo, necesito aprender francés. Leí en alguna parte: ‘Y de repente le cayó un rayo, ¡y hablaba el francés más puro!’ Estoy dispuesta a que me parta un rayo por eso”*.

ALEKSEY NILOV

CAPE : NICEPIECEVINTAGE
SKIRT : BALENCIAGA
BELT : NICEPIECEVINTAGE
HEELS : BALENCIAGA

**PHOTOGRAPH
AND ART DIRECTOR**
ESENIIA ARASLANOVA
@ESENIYAA

PHOTO ASSISTANT
ANTON GREBENTSOV
@GREBENTSOV

STYLING
JAMIE-MAREE SHIPTON
@AIRTOMYEARTH

STYLE ASSISTANTS
MALOU BEAUMONT
@MALOUBEAUMONT
YASMINE ABBAS
@BADGALYAS

**SET DESIGN
AND FLORAL DA
CENTÁ**
@CENTA_PROJECT

MUA
IRINA GRISHINA
@IRINAG_MAKEUP_ARTIST

HAIRSTYLE
EVGENY ZUBOV
@EUGENY_ZUBOV

INTERVIEW
ALEXEY NILOV
@NILOVEDITOR

BACKSTAGE
NIKITA CHERNIY
@N212YC

**PROJECT INITIATIVE
AND PRODUCTION**
LE GLOW PROJECT
@LE_GLOW_PROJECT
BY @MYNOANNA

DRESS : D&G DRESS FROM SPAGHETTI ARCHIVE
BLAZER : THIERRY MUGLER (WORN INSIDE OUT) © NICEPIECEVINTAGE
BELT : NICEPIECEVINTAGE
CAPE : BALENCIAGA
PANTALON : BALENCIAGA

FINLANDIA - HELSINKI

JENNY HYTÖNEN, SIMBIOSIS ENTRE TECNOLOGÍA Y CUERPO

Jenny Hytönen es una joven diseñadora finlandesa que fue ovacionada en octubre de 2022 en la anterior edición del Festival de Hyères por su colección "Untitled". Ganadora del Grand Prix Première Vision y del Prix du Public, esta diseñadora de 25 años vio cómo su futuro cambiaba ante sus ojos gracias a una colección a medio camino entre el tejido de punto y el BDSM "Bondage, Domination, Submission, Sado-Masochism", ofreciendo un universo contrastado entre poesía y poder.

250

© Mika Kalles
251

252

Tras graduarse en la Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Aalto de Helsinki, Jenny Hytönen no tardó en darse cuenta de que el centro neurálgico del mundo de la moda estaba en París. Tras sus estudios, hizo prácticas en la capital francesa con Olivier Theyskens en su campo favorito: el Knitwear. Una disciplina que la atrae por su personalidad más matemática que literaria, y por su lado meticuloso y repetitivo, que le permite crear una forma de expresarse a través de las creaciones y no de las palabras, a veces difíciles de encontrar.

Mientras se convertía en “knitwear designer” para Olivier Theyskens, la artista siguió desarrollando su propio estilo, que presentó en el Festival de Hyères el pasado mes de octubre. Una colección disruptiva y mixta titulada “Untitled”, que mezcla cuero reciclado, prendas tejidas y otros materiales como clavos y cuentas de cristal para un encuentro emocional entre la transparencia de las redes de pesca y la inspiración BDSM. Una referencia que Jenny Hytönen vincula a la moda por el dolor y la presión que representa la industria, al tiempo que incorpora un toque de sensualidad.

La base de esta colección artesanal procede de dos mujeres, Atsuko Tanaka y Rebecca Horn, que exploraron el vínculo entre la tecnología y el cuerpo con la idea de diseñar máquinas humanas capaces de sentir emociones. Hoy, el universo creativo de Jenny Hytönen se nutre de Olivier Theyskens, Azzedine Alaïa y Alexander McQueen, que han sabido infundir a la ropa una dimensión artística.

Tras su exitosa aparición en el evento de moda, la joven diseñadora, cuya cabeza sigue llena de proyectos, tendrá la oportunidad de crear una colección cápsula para Galeries Lafayette y otras colecciones cápsula con materiales naturales suministrados por Icicle, una marca de lujo eco-responsable.

Sin duda, Jenny Hytönen no ha terminado de sorprendernos.

THOMAS DURIN

@JENNY_HYTONEN

253

ESTADOS UNIDOS - CHICAGO

SVRN: DISEÑO MINIMALISTA

La empresa surcoreana de interiorismo WGNB ha rediseñado el espacio de la boutique de moda SVRN de Chicago. El rediseño rinde homenaje a la historia familiar de su propietario, David "Oogie" Kim. El diseño espacial se ha reinterpretado desde una perspectiva oriental, centrándose en la relación envolvente del objeto.

La tensión visual la crea el flujo siempre cambiante de clientes que circulan por el ambiente silencioso de la tienda. El espacio de 390 m² está lleno de acero inoxidable, hormigón, madera termal teñida de negro y roca natural, que simbolizan la durabilidad, el paso del tiempo y la identidad de la marca. El espacio está dividido en dos secciones: la zona de ventas y la trastienda, ambas conectadas por un estrecho pasillo. La primera se compone de instalaciones monolíticas, la segunda está diseñada en acero inoxidable cepillado con pintura de yeso y microcemento en contraste. Bancos curvos sirven de expositores y asientos, colocados sobre grandes piedras toscas. Estos elementos invitan al cliente a recorrer un sinuoso itinerario de descubrimiento. WGNB, busca “reunir” y conectar las distintas filosofías de las colecciones entre arte y diseño. Un deseo de ir más allá de las líneas de ropa, que no son sólo productos de moda y tendencia, sino también y sobre todo obras de arte.

NATHALIE DASSA

WGNB.KR
SVRN.COM

ESTADOS UNIDOS - LOS ANGELES

QUÉ RECORDAR DEL PRIMER DESFILE DE MODA DE FEAR OF GOD

Nacida al otro lado del Atlántico, Fear of God es una marca americana independiente, fundada a principios de los años 2010 en Los Ángeles por Jerry Lorenzo, hijo del jugador de baloncesto Jerry Manuel. Simplemente ineludible para cualquier aficionado al streetwear que se precie, el universo de Jerry Lorenzo ha sabido abrazar los códigos del lujo clásico, a través de cortes y colores puros y atemporales.

El pasado mes de abril, el diseñador celebró su primer desfile para celebrar el décimo aniversario de su empresa. Para los festejos, el diseñador tomó el famoso *Hollywood Bowl*, un mítico teatro de Los Ángeles, para presentar su última colección, sobriamente bautizada como "Eight". Un espectáculo que estuvo a la altura de las expectativas de los seguidores del diseñador, durante el cual también pusieron su voz los raperos Pusha T y el cantante Sampha.

© Fear of God

258

El evento fue también una oportunidad para que el modisto presentara varias piezas de “Fear of God Athletics”, fruto de su feliz unión con Adidas. Es innegable que esta colección lleva a la marca de las tres rayas a una dimensión mucho más lujosa que en anteriores colaboraciones. En el programa de esta doble presentación figuran siluetas opulentas, sobre todo en un tono beige, vestidas con sublimes abrigos de piel. Jugando con elegantes superposiciones, la colección también ofrece toques de cuero aquí y allá, sobre todo en forma de cordones que ciñen la cintura de blazers, cuyos cuellos evocan en algunos casos los de los kimonos.

La presentación de esta feliz unión se produce tras la ruptura del contrato entre el fabricante alemán de equipos y Kanye West, también conocido como Ye. Este es el mismo artista, que había colaborado con Jerry Lorenzo, en particular con Donda, una agencia creativa iniciada por el músico en enero de 2012. Con esta presentación, Lorenzo se confirma como el nuevo líder indiscutible del *streetwear* californiano.

LISA AGOSTINI

FEAROFGOD.COM

JAPÓN - TOKIO

KOLOR, ESPÍRITU COLORISTA Y LIBRE DE ESTRUCTURAS

Kolor es una marca japonesa fundada en 2004 por Junichi Abe, quien tras estudiar en el *Bunka Fashion College* de Tokio, trabajó en el estudio de diseño "*Comme des Garçons*" con Junya Watanabe, a quien ayudó a lanzar su marca. En esa misma época conoció a su mujer, Chitose Abe, fundadora de la marca Sacai.

Siguiendo esta línea, el diseñador japonés fundó la marca ppCM con tres socios, pero al cabo de unos diez años, decidió embarcarse en una aventura más personal creando Kolor, una marca de *prêt-à-porter* mixto. Un deseo de desviar las inspiraciones del estilo *sportswear* hacia una versión más contemporánea, añadiendo al mismo tiempo sofisticación con un twist.

Desde sus inicios, Kolor ofrece un vestuario para el día a día ligero y fluido, con un estilo único de inserciones y añadidos, que ofrece un efecto *patchwork* o *puzzle*, sin descuidar el lado cómodo. Junichi Abe diseña colecciones que responden a una emoción o al estado de ánimo del momento para crear un equilibrio.

Atípico, colorista, innovador y creativo podrían ser las palabras que mejor describen el mundo de Kolor. Sin embargo, los códigos omnipresentes de la marca japonesa siguen siendo los acabados originales mezclados con cortes elegantes que permiten ofrecer un estilo poco convencional. Al diseñador le gusta combinar diferentes texturas con distintos colores para sublimar un juego de luces inigualable. Los colores son uniformes o se eligen con sumo cuidado para aportar un matiz natural que va del añil al amarillo mostaza pasando por el bronce. Piezas estructuradas y desestructuradas con un enfoque constante en los detalles.

A lo largo de los años, Kolor se ha consolidado como una marca vanguardista y llamativa con un impacto innovador que mantiene un enfoque ponible pero no ostentoso y ha encontrado un lugar en tiendas selectas como L'Eclaireur y Harrods.

THOMAS DURIN

KOLOR.JP
.....

© Daido Moriyama / Daido Moriyama Photo Foundation

© Valeria Necchio

PRADA
MILANO

GASTRONOMIA

INGLATERRA - LONDRES

EL PRADA CAFFÈ LLEGA A HARRODS EN LONDRES

La casa de lujo italiana ha lanzado una experiencia culinaria en el corazón del templo de las compras más famoso de Londres. Desde la decoración hasta el menú, pasando por la vajilla, el ambiente del Prada Caffè, diseñado por el estudio VF 17, revisita las características visuales de la marca. El emblemático verde del espacio y el mobiliario revestido de terciopelo, mientras que los suelos reproducen el diseño en damero blanco y negro de la histórica tienda de la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán. Del mismo modo, los bajorrelieves florales de las paredes recuerdan a varias tiendas emblemáticas de todo el mundo. En cuanto a la vajilla, abarca desde la porcelana japonesa azul pálido con una doble línea negra en contraste, inspirada en la antigua cerámica de Celadón. Si bien la repostería fina, expuesta en el mostrador central, desempeña un papel atractivo, la comida y las bebidas lo son igualmente. Bocadillos, risotto de mozzarella de búfala, platos de salmón y cangrejo comparten sabores con el Spritz y el Negroni, el cóctel aperitivo italiano por excelencia. Sin olvidar la carta de vinos, con botellas de Sicilia al Piemonte. El Prada Caffè estimula así las papilas gustativas y da ganas de coger el billete de Eurostar para descubrir esta nueva dirección, que está a punto de añadir un puesto de helados al aire libre.

NATHALIE DASSA

PRADA CAFFÈ
87-135 BROMPTON ROAD, LONDRES (INGLATERRA)
ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 7 DE ENERO DE 2024
PRADA.COM
HARRODS.COM

© Prada Caffé Harrods © Studio VF 17

270

FRANCIA - PARÍS

PREMIO BALZAC DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

FUSIÓN DE ARTE Y GASTRONOMÍA...

A partir de un cardoncello relleno firmado por el chef Flavio Lucarini (Le Bistrot Flaubert), la ceramista Valérie Delarue ha realizado un *Vanity* de gres esmaltado con una profusión barroca de una veracidad pasmosa en la representación de las materias vegetales y animales. Setas ostra, uvas confitadas y pieles de anguila enroscadas... los esmaltes terrosos de colores iluminados por el verde de la mejorana y el oro de la mostaza despiertan las papilas gustativas tanto como la vista...

Unidos por el trabajo de la materia que transmiten el corte, el amasado y la cocción y esa alquimia secreta de ingredientes necesaria para lograr una obra maestra, estos dos inspirados artistas forman parte de los cinco dúos de chefs y artistas plásticos seleccionados para el Premio Balzac de Creación Contemporánea, que este año fusiona arte y gastronomía.

Entre las demás transcripciones de recetas, *Les Métamorphoses de la fougère* de Sylvain Parisot (restaurante Jeanne-Aimée) y Noémie Sauve (artista plástica alquimista a la que debemos, en particular, dibujos de sal y esculturas en lava cristalina y bronce fluorescente inspiradas en una reciente residencia en Vulcano, en las islas Eolias sicilianas) fascinan por su ligereza y la sutileza de sus combinaciones. Una base de alcachofa rellena de crema de huevo cubierta con un velo de huevo centenario erizado con un caldo de helecho pincelado con crema de ajo negro y hojas de kombu con vinagre cepillado encuentra su eco en el maridaje de ceniza de helecho horneada y diversas arenas y vidrios soplados de colores esparcidos en piscinas de opalina. Igualmente sutil y sensual es *Anatomía del dolor*, de Sabrina Vitali, en un fino veteado de alambre de latón aplastado y pulido, inspirado en la langosta descompuesta de Mallory Gabsi con un vestido de espino amarillo espolvoreado con *yuzu*.

Platos y obras bellamente fotografiados que se podrán descubrir en la Maison Balzac hasta el 6 de junio (hasta el 12 de junio para la obra ganadora) y en un catálogo fotográfico que incluye las recetas de los chefs (publicado por Herodios).

STÉPHANIE DULOUT

MAISON DE BALZAC
47, RUE RAYNOUARD, PARIS XVI
PRIXBALZAC.COM

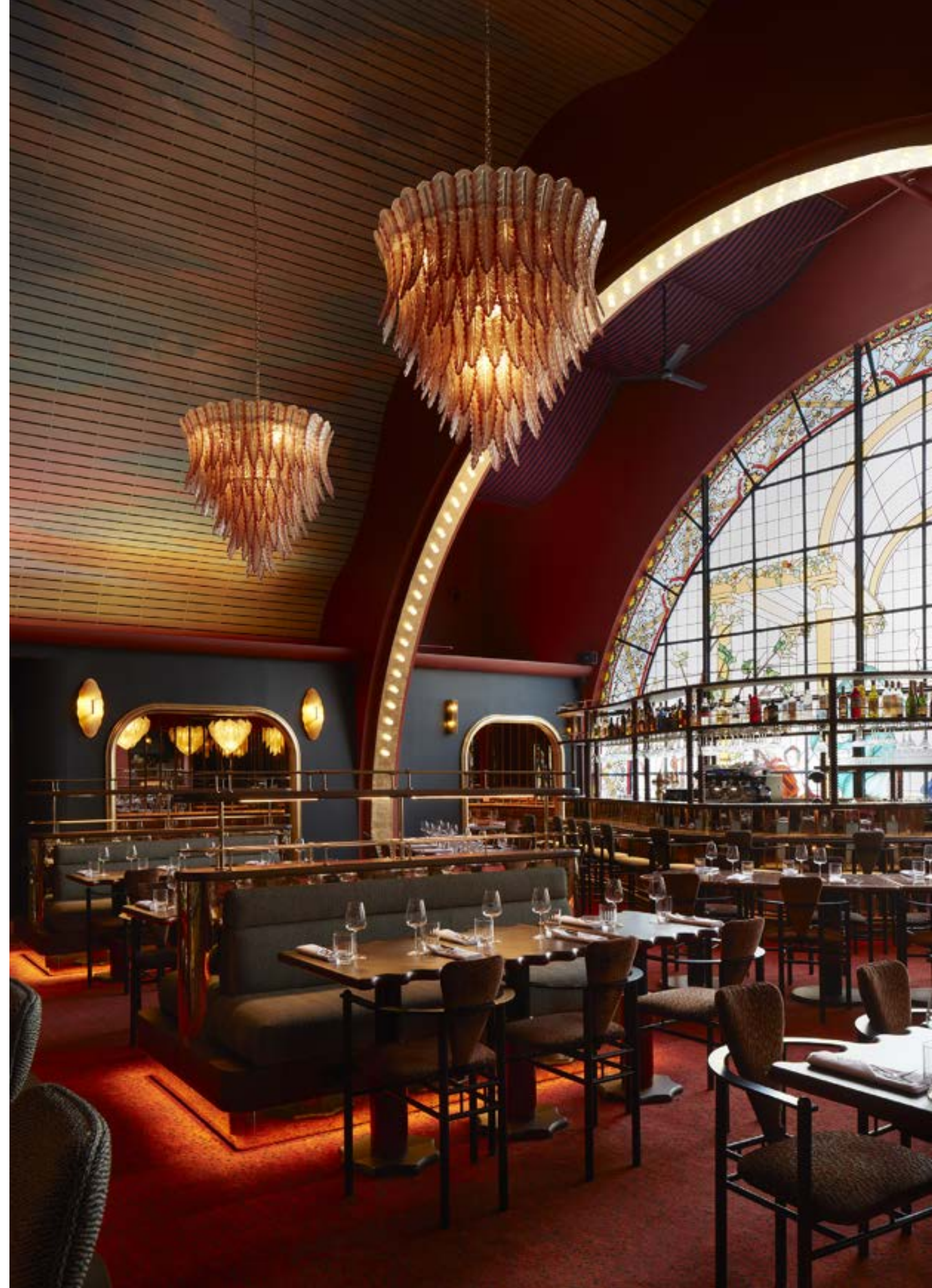
FRANCIA - PARÍS

A PARÍS, AL AMOR, A LA FIESTA

UN VISTAZO AL RESTAURANTE MISTINGUETT

Situado en la rue de Clichy, el Casino de París, templo del music-hall y de la fiesta desde hace más de 140 años, celebra la apertura del restaurante Mistinguett, una mesa en homenaje a su líder de revista. *La Miss*, como la llamaban, triunfó en sus inicios junto a Maurice Chevalier, en un París que temblaba bajo las bombas.

El mítico local fue retomado por un equipo de apasionados empresarios: Malou, alias Magali Faure, de Marsella, llegó a París en 2011. Tiene 23 años y se une a su padre, propietario del Casino de París. Con su primo Benjamin Demay, lanzaron *Varion Productions*, una empresa que descubre a los nuevos reyes de la comedia, como Maxime Gasteuil, Redouane Bougheraba y Jérôme Niel. Este dúo consiguió convencer al grupo Lagardère para que les permitiera utilizar el mezzanine y así montar un restaurante... Es el comienzo de la aventura.

En la carta, el Chef Etienne Daviau se decanta por los pequeños productores y los productos excepcionales. Ofrece una cocina de bistró chic, generosa y precisa, acompañada de un servicio francés. Comenzamos nuestra degustación con el Huevo de mar y mousse de verduras, un huevo perfecto cocinado a 64°, envuelto en pan de oro y servido con setas blancas y jugo de pollo asado. A continuación se sirven los grandes clásicos, a elegir entre el rodaballo o el filete de Saint Pierre, plato para compartir en el día, así como una costilla de buey o ternera en croûte. Elegimos el filete de Saint Pierre cocinado en meunière con sus tallarines de espárragos verdes crudos, magistralmente cocinado y potente en boca. De postre dudamos durante mucho tiempo entre el servicio de tres quesos o el *Comme un fraisier*, decidimos probar los dos. Una auténtica delicia. Acompañamos nuestra cena con un cóctel, el “Zizi Jean-Marie” elaborado con ginebra y sirope de pera.

Además de estos deliciosos platos, nos sumergimos en un ambiente teatral y silencioso, con 130 plazas. El local ha sido remodelado por el dúo de arquitectos Hugo Vince y Adèle Nourry, fundadores del Atelier Ha. Este decorado con aires de los locos años veinte está situado en lo alto de la escalera del casino de París y tiene vistas a la sala Napoleón III. Los arquitectos se inspiraron en los archivos en blanco y negro del legendario restaurante *Le Perroquet*, con lámparas de araña de cristal emplumado procedentes de Murano y muebles hechos a medida. Nuestros ojos y nuestro paladar están de fiesta. ¡Pruébalo ya!

FLORA DI CARLO

MISTINGUETT
16, RUE DE CLICHY, PARIS IX
MISTINGUETT.PARIS

FRANCIA - PARÍS

TEMPÊTE**UNA COCINA DE FUSIÓN CON UNA DECORACIÓN RETRO FUTURISTA**

Fundado por Hugo Audoire y Emile Bonin, este nuevo templo del buen comer abrió sus puertas en septiembre de 2022. Totalmente diseñado por el arquitecto Marc Pelé, el ambiente es acogedor, relajado y cálido.

Un restaurante sofisticado, con materiales de mármol y madera, compuesto únicamente por barras, que es lo que lo hace tan especial. Aquí no hay mesas, la convivencia se disfruta en las alturas.

Nicolas Ricouard, el jefe de cocina, sigue siendo sensible a los productos de temporada y de calidad en el plato. Aficionado a la fusión de alimentos, un estilo culinario que combina varias técnicas extranjeras, se inspira en la lectura y los viajes para crear un auténtico “choque de cocinas” en sus platos.

Comenzamos la cena con la “Tempura de Shimeji con salsa romesco coreana”. Una técnica basada en la fritura de setas con un sabor crujiente desde el primer bocado. Que conste que esta técnica fue introducida en Japón por los jesuitas de Portugal ¡hace 500 años!

A continuación llegó la “Stracciatella con calabacines, cebollas quemadas y guisantes”, una crema italiana entre yogur y crema fresca. Con un chorrito de aceite de oliva, la disfrutamos con ojos cerrados.

En esta multitud de platos para compartir, decidimos continuar nuestra degustación con el “Pollo frito a la Tempête, tamarindo, lunu dehi y ensalada rizada”, una sorprendente e interesante mezcla de sabores...

Y finalmente, para los que no saben elegir, optamos por la “Ganache de chocolate, nueces y obleas de las Islas Feroe”, que encantó nuestros ojos (y nuestras bocas).

Un restaurante con platos sabrosos y elaborados para satisfacer a todos los paladares.

TANJA AKSENTIJEVIC

TEMPÊTE

5, COUR DES PETITES-ÉCURIES, PARIS X

TEMPETE-PARIS.FR

ITALIA - MILÁN

LA LUZ, EL VEHÍCULO DEL FUTURO POR MASQUESPACIO

A petición del fundador de la cadena de sushi para llevar Ichi Station, el estudio de diseño español Masquespacio creó un espacio futurista y pop en Milán. Con vistas a desarrollar un universo propio de la experiencia de comida que ofrece la marca, su creador, Yango Zhang, exploró el mundo imaginario de los viajes y la estación de tren como identidad. Masquespacio quería hacer evolucionar esta identidad hacia algo más conceptual, conservando su naturaleza pero alejándose de la estética habitual, demasiado literaria. Entonces, ¿un viaje? Sí, pero un viaje hacia el futuro, a través de la luz.

“Con este look más futurista, tuvimos la oportunidad de representar el innovador sushi que se presenta en la carta de Ichi, un menú llena de sabor y color que fue creada por Yango en colaboración con el chef Haruo Ichikawa”, comenta la directora creativa de Masquespacio, Ana Hernández.

En una decoración de tonos rosados, similar a una auténtica nave espacial inspirada en los años 90, los clientes se sientan en mesas de cristal iluminadas, donde se sientan cómodamente en bancos, disfrutando de un ambiente original.

Una característica notable de este establecimiento milanés es el techo de la segunda parte del restaurante, en forma de media esfera, que da la impresión de entrar en un túnel, directo al futuro, a través del cual los gastronómos pueden ver una actuación en directo de los chefs de sushi de Ichi Station.

LISA AGOSTINI

MASQUESPACIO.COM
 ICHISTATION.IT

JAPÓN

MADAME SAKÉ, COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS DEL PASADO Y DEL PRESENTE

Lanzada en 2015 por Adrienne Saulnier-Blache, Madame Saké es una empresa independiente que importa y distribuye sakes japoneses modernos y artesanales. Un deseo de dar a conocer esta excelente bebida alcohólica a conocedores de todo el mundo.

¡Fue una historia familiar la que dio origen a esta idea! En efecto, esta franco-japonesa creció entre los viñedos de su padre francés y el amor por Francia de su madre intelectual de la alta burguesía tokiota. Pero es sobre todo el descubrimiento de la inmensa riqueza de la cultura del sake y de los productos elaborados con pasión lo que impulsó a Adrienne Saulnier-Blache a lanzarse a la aventura de Madame Saké.

Sake es el nombre vulgar de “*nihonshu*”, que se traduce como bebida japonesa fermentada a partir de arroz y agua. Madame Saké ha decidido utilizar el nombre “sake japonés” para distinguir entre las bebidas espirituosas destiladas producidas en toda Asia y respetar el significado literal del término “*nihonshu*”, la bebida alcohólica de Japón.

Esta bebida, resultado de la fermentación múltiple del arroz y el agua, es la más parecida a lo que conocemos del proceso de elaboración de la cerveza en Europa, aunque la fermentación japonesa no está destinada a espumar y la graduación alcohólica se acerca a la de los vinos, entre 13 y 16°.

Todo comienza con arroz rico en almidón, que es diferente del arroz de mesa rico en proteínas. El arroz se pule, se lava y se cuece al vapor para espolvorearlo con *Kôji-Kin*, un moho noble que ayudará a transformar el almidón en azúcar. La siguiente etapa tiene lugar en el “*shubo*” o pie de la cuba, donde el arroz cocido, el *Kôji-Kin* y el agua de manantial fermentarán entre 14 y 30 días para desarrollar las levaduras necesarias. Después viene la etapa “*moromi*”, en una gran cuba de fermentación se vierte el shubo fermentado al que los productores añaden arroz cocido, *Kôji-Kin* y agua de manantial que se mezclarán para fermentar durante 30 días. Al final de esta etapa, el líquido es lechoso. A continuación, se presuriza para separar los sólidos del líquido. Este paso dará lugar a un líquido transparente que finalmente podrá pasteurizarse y embotellarse.

En la actualidad, Madame Saké representa a 15 productores repartidos por todo el territorio, desde Fukushima hasta Kioto, pasando por Miyazaki, Nagano y Tochigi. Estos productores son cuidadosamente seleccionados por la finura de su producción, así como por el hecho de que dirigen fincas familiares tradicionales y no industriales. Juntos, comparten el saber hacer de ayer y de hoy mediante técnicas de producción artesanales, al tiempo que presentan una nueva visión de la agricultura respetuosa con la naturaleza. Esta forma de producir permite a las nuevas generaciones reaprender los gestos ancestrales para devolver al sake japonés su lugar de honor.

Madame Saké es también el deseo de ampliar el campo de posibilidades en el mundo del gusto mediante la mezcla de sabores. Este mestizaje nos permite amarnos en el regocijo del intercambio de productos culturales.

THOMAS DURIN

MADAMESAKE.FR

08

VIAJE

ITALIA - PANTELLERIA
PARCO DEI SESI
EL MEDITERRÁNEO RURAL MÁS CHIC

Paraíso perdido en medio del azul profundo del mar, entre Sicilia y Túnez, Pantelleria es una isla volcánica salvaje, surcada por rutas de senderismo e hileras de viñedos y olivares. No tiene playa, pero sí mucho carácter. La parisina Margot Guelfi y el milanés Massimiliano Panseca han dejado atrás su ajetreada vida urbana para crear aquí Parco dei Sesi, un remanso de paz; un concepto mixto de mini-hotel construido en piedra de lava con sólo 13 habitaciones, reservadas para adultos, una residencia de artistas y una granja ecológica. Su restaurante celebra los productos locales bañados por el sol. Su piscina y sus terrazas en la azotea se asoman al Mediterráneo. El estudio de yoga y las salas de masaje invitan a relajarse... El espíritu *slow-living* del hotel y la energía de la tierra volcánica obran su magia...

CÉLINE BAUSSAY

PARCO DEI SESI
STRADA PERIMETRALE OVEST 95, PANTELLERIA (ITALIA)
PARCODEISESI.COM

FRANCIA - PARÍS

LES ITALIENS

BAJO LA MIRADA DE BRUNO BARBEY

La editorial Delpire & Co reedita una nueva versión del libro fotográfico "*Les Italiens*" del fotoperiodista franco-suizo Bruno Barbey. Se inspira en la serie "*Encyclopédie essentielle*" creada por el editor Robert Delpire a principios de los años sesenta. Para la ocasión, las ochenta y cinco fotografías en blanco y negro van acompañadas de un texto escrito por el escritor italiano Giosuè Calaciura. Descúbrelo.

Bruno Barbey es un fotoperiodista profesional que ha fotografiado numerosos conflictos en Francia y en el extranjero, como la Guerra del Golfo y la revuelta estudiantil de mayo de 1968. Amante del neorrealismo, la mayor parte de su obra está impregnada de él. En 1965 se unió a la agencia Magnum Photos, que se enamoró de sus fotografías melancólicas e impactantes.

"*Es Italia dividida en dos, el Sur y el Norte, en un blanco y negro que se convierte en metáfora de dos condiciones diferentes*", afirma Giosuè Calaciura. En los años sesenta, Barbey tuvo la idea de fotografiar las calles de una Italia que se recuperaba lentamente de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Página tras página, las fotografías en blanco y negro cuentan una historia. La historia de un pueblo que intenta reencontrarse con los placeres de una vida sencilla.

En haut : © Bruno Barbey, Palerme, Sicile, 1964
En bas : © Naples, Campanie, 1966

300

VIAJE

© Bruno Barbey, Venise, Vénétie, 1962

301

© Bruno Barbey, De Rome, Latium, 1964

“Les Italiens” de Bruno Barbey, de Bruno Barbey, también es una exposición. Las fotografías en blanco y negro podrán verse hasta el 2 de julio de 2023 en el corazón del Pavillon Comtesse de Caen, en la Académie des Beaux-Arts, en el distrito 6 de París.

MARINE MIMOUNI

Les Italiens LES ITALIENS DE BRUNO BARBEY
 EDICIÓN: DELPIRE & CO
 PRECIO: 42€
 DELPIREANDCO.COM

EXPOSICIÓN: LES ITALIENS
 ACADEMIA DE BELLAS ARTES
 27, QUAI DE CONTI, PARIS, VI
 HASTA EL 2 DE JULIO DE 2023
 ACADEMIEDESBEAUXARTS.FR

FRANCIA - PARÍS

MONSIEUR GEORGE

CASA FAMILIAR DE LUJO

En el distrito 8 de París se encuentra "Monsieur George", un hotel boutique de cinco estrellas perteneciente al grupo hotelero HNG, cabecera de los "Adresses Hotels". En homenaje al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, la actriz e interiorista Anouska Hempel ha creado un lugar elegante e íntimo a la vez.

Nada más entrar en el vestíbulo, los huéspedes ya pueden admirar el haz de luz en el que está bañado el hotel. En un estilo Art Déco, materiales nobles como el terciopelo, el cristal o el mármol marcan la pauta y nos invitan a viajar al instante. El verde predomina a través de las diversas plantas pero también de las gradaciones de colores que visten cada espacio.

Galanga © Julie Limont, Le poireau brûlé

306

Esta joya de la modernidad ofrece cuarenta y seis habitaciones y tres suites—de 16 a 45 metros cuadrados— llenas de elegancia (la actriz Stacy Martin posó para la cámara en la Garden Suite para nuestro último número). Minimalistas, ciertamente, pero los nidos de reposo del Sr. George no son menos confortables. La mayoría de las habitaciones tienen balcón o una pequeña terraza y ofrecen una vista impresionante de la Ciudad de la Luz.

El viaje continúa en Galanga, el restaurante gastronómico de Monsieur George, donde el menú ha sido cuidadosamente dictado por el chef Thomas Danigo. En el plato, predominan las verduras; fritas o a la plancha, caramelizadas o asadas, cada producto se cocina con amor y respeto por la tradición. Monsieur George les invita a hacer una pausa en el ajetreo parisino.

MARINE MIMOUNI
MONSIEUR GEORGE
17 RUE WASHINGTON, PARIS VIII
MONSIEURGEORGE.COM

© Benoit Linero

307

FRANCIA - CABO DE ANTIBES

NUEVA DIRECCIÓN SO CHIC CAP D'ANTIBES BEACH HÔTEL

Desde el 26 de abril de 2023, se abre un nuevo destino soleado: el hotel *Cap d'Antibes Beach*. Enclavada entre los puertos de Gallice y Crouton, este nuevo lugar cinco estrellas se integra perfectamente en la salvaje península de Antibes. Este lugar de 35 habitaciones y suites frente al mar ha sido rediseñado por el arquitecto belga Bernard Dubois. La entrada a las habitaciones da directamente al mar. La vista es impresionante, la vegetación abundante y el exuberante jardín envuelven el lugar en su tropicalidad. En el exterior, descubrirás el restaurante BABA y su bar circular con columnas que evocan Tel Aviv. Su chef israelí, Assaf Granit, propone desde el mediodía hasta medianoche una cocina levantina ligera y colorista inspirada en varias culturas. Aquí encontrarás una selección de estupendos mezze para compartir, típicas parrilladas mangal de Oriente Medio. BABA (Ba en hebreo significa ven). Este lugar único está dedicado a compartir, al movimiento, a la imagen del Mediterráneo. Relájate al sol o en el spa del hotel en colaboración con Le Tigre. ¿Qué te espera? Mezzé, relajación y el sonido de las olas.

FLORA DI CARLO

BEACH HOTEL
10, BOULEVARD MARÉCHAL-JUIN, ANTIBES
CAPDANTIBES-BEACHHOTEL.COM

© Giulio Ghirardi

308

309

310

FRANCIA - PARÍS

HOTEL DAME-DES-ARTS

PURO GLAMOUR

Raphaël Navot, diseñador del año en Maison&Objet 2023, se ha asociado con Studio Saint-Lazare como director artístico para renovar un edificio sin alma del Barrio Latino de París, dándole un toque extra de estilo. El nombre del hotel: Dame-des-Arts. Las curvas voluptuosas de las paredes y el mobiliario hecho a medida, los tonos cobre y terracota, la iluminación tenue y la música emblemática contribuyen a crear una atmósfera envolvente que es la insignia de este hotel de 4 estrellas y 109 llaves, que cuenta con un restaurante mexicano con toques asiáticos, un gimnasio y un cine.

Su otro punto fuerte es el bar de la azotea, en la 9ª planta, con su insólita vista de 360° sobre los tejados y monumentos de la capital. El mismo panorama pueden disfrutar los afortunados ocupantes de las dos junior suites y el *penthouse*.

CÉLINE BAUSSAY

DAME-DES-ARTS
4, RUE DANTON, PARIS VI
DAMESARTS.COM

HOTEL DAME DES ARTS

ACUMEN

ES N° 35 JUNIO 2023

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN

Michael Timsit

REDACTOR JEFE

Mélissa Burckel

REDACCIÓN

Lisa Agostini,
Céline Baussay,
Stéphanie Dulout,
Nathalie Dassa,
Sophie Normand,
Sophie Reyssat,
Flora Di Carlo,
Antoine Blanc,
Thomas Durin,
Tanja Aksentijevic,
Pierre Charpillon,
Marine Mimouni

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Anne Choupanian,
Juliette Daniel

DISEÑO GRÁFICO & DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Madame Polare Atelier
MADAMEPOLARE.COM

CONTACTO

Galerie Joseph X Acumen Magazine
116, rue de Turenne
75003 PARIS (France)
+33 1 42 71 20 22

MELISSA.BURCKEL@MAGAZINE-ACUMEN.COM
REDACCTION@MAGAZINE-ACUMEN.COM

INSTAGRAM
@ACUMENMAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

PINTEREST
@ACUMEN_MAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

MARKETING DIGITAL

Clémence Pornot,
Marie Dirassouyan,
Grace Alexandra Mabilemono,
Vincent Menard,
Sarah Moreau

TRADUCCIÓN

Hayley Sherman,
Scilla Kuris,
Lauren Nufiez

JEFE DE PROYECTO

Valeriia Buklina,
Jeanne Malmasson

COMERCIAL

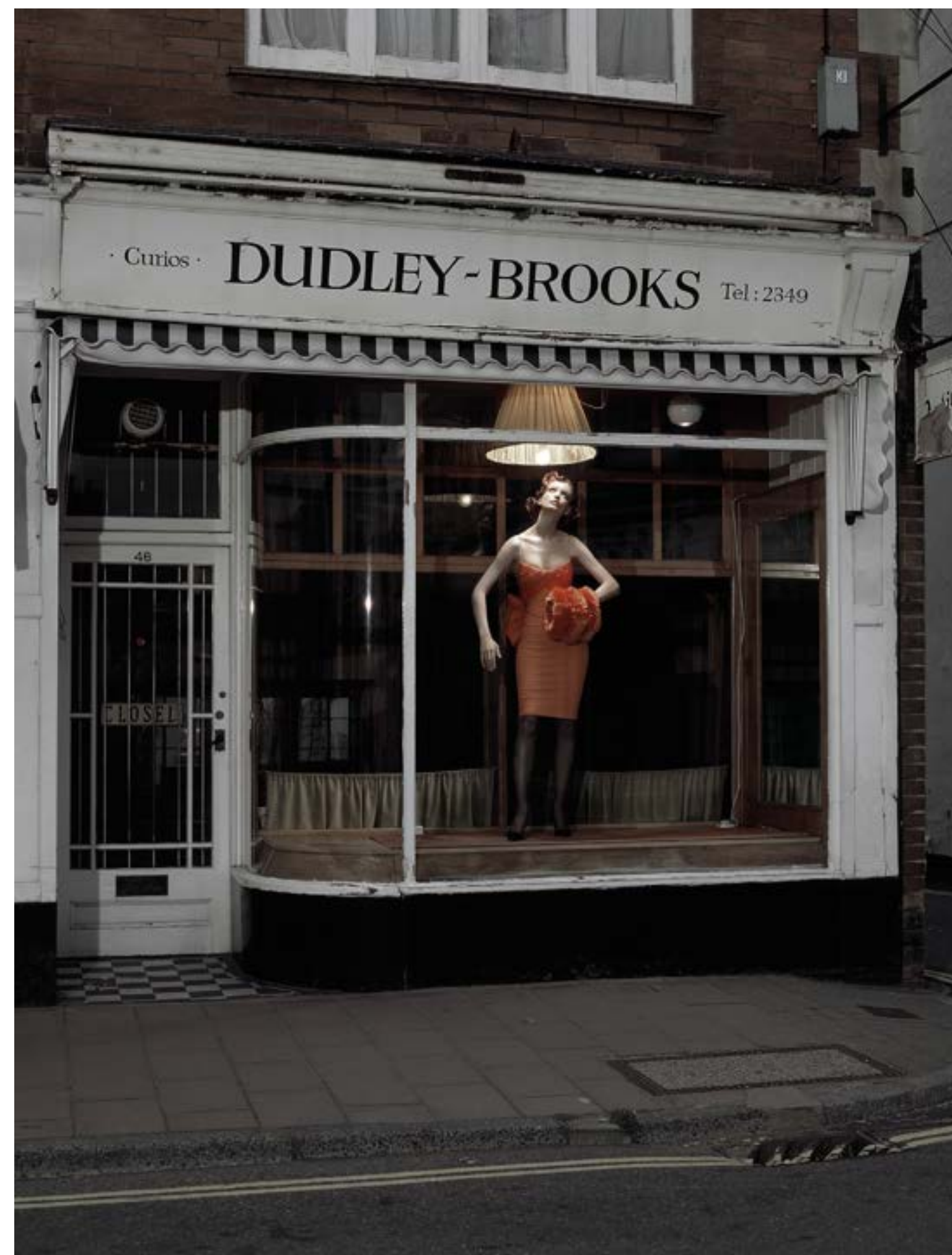
Sarah Sellam,
Léa Leguillette,
Inès Lamrani,
Kylène Cavaillon,
Marion Grabowski

CONTABILIDAD

Samira Riadi Jaafri,
Alexandre Boucris

ADMINISTRACIÓN

Oumaima Chraibi

© Geoff Kern

GALERIEJOSEPH.COM

© Eseniya Arastanova

UNE EXPÉRIENCE ET UNE CULTURE QUI NOUS DÉFINISSENT