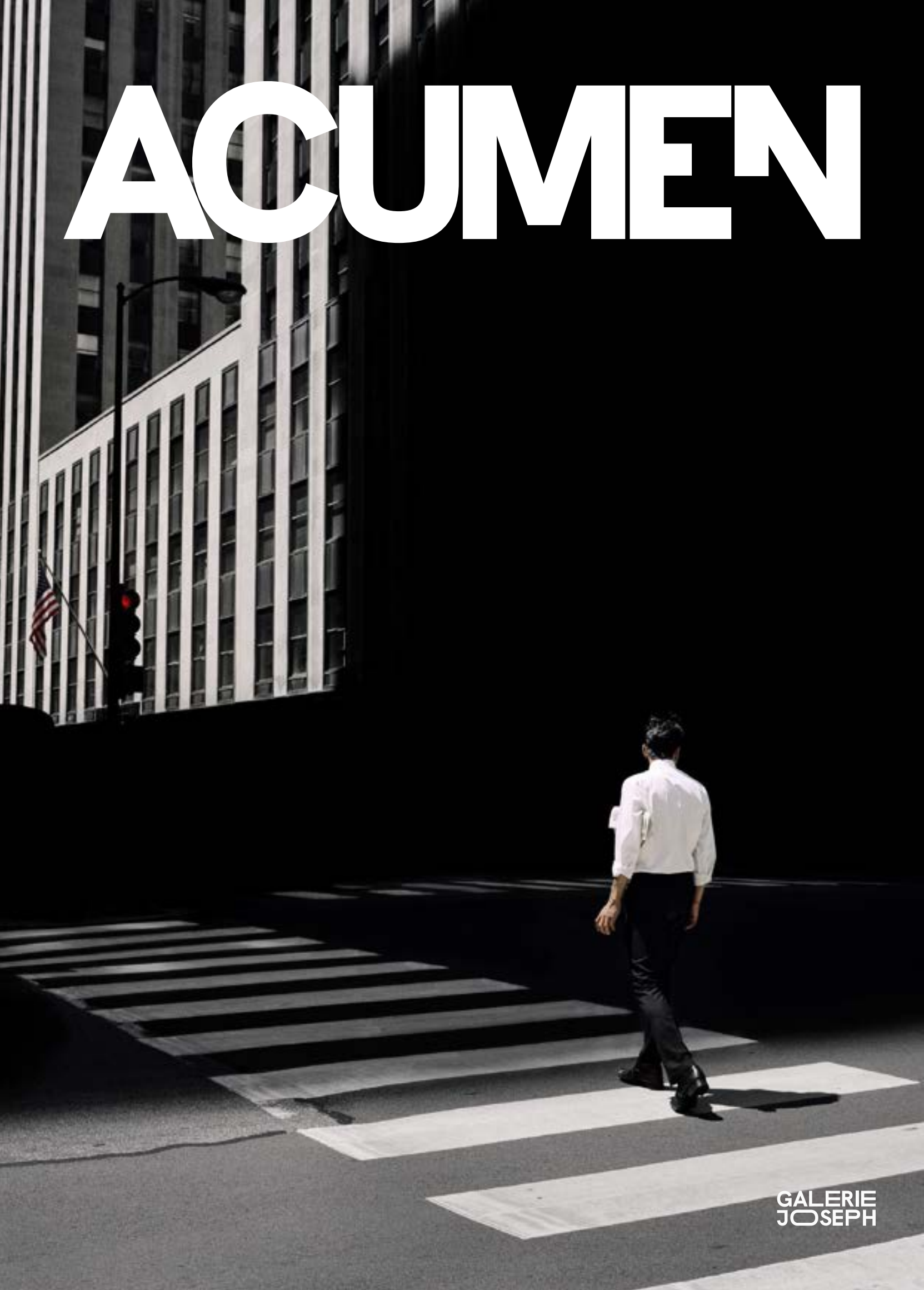

ACUMEN

GALERIE
JOSEPH

DISPONIBLE EN
4 IDIOMAS

FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO ESPAÑOL

ACUMEN

«ENAMÓRATE. ESFUÉZATE POR ESCRIBIR. CONTEMPLA EL MUNDO. ESCUCHA MÚSICA Y MIRA PINTURAS. NO PIERDAS EL TIEMPO. LEE CONSTANTEMENTE. NO INTENTES EXPLICARTE. ESCUCHA TU PROPIO PLACER... CALLAOS.»

Estas palabras de uno de los más grandes escritores del siglo XX, Ernest Hemingway, genio de la “generación perdida” que hizo de París una fiesta, inspiraron nuestra edición de diciembre.

Una vez más, todo el equipo editorial de la revista *Acumen* fue al encuentro de talentos reconocidos y emergentes para traerles historias humanas y presentarles obras que nos conmueven, nos sacuden y nos cuestionan.

Empecamos por “Barro Negro”, la primera colección diseñada por la editorial portuguesa Made in Situ, y creada por el diseñador y arquitecto de interiores francés Noé Duchaufour-Lawrance. Sus creaciones resaltan un proceso artesanal que data del Neolítico, la soenga, una técnica de cocina tradicional donde la cerámica se entierra en un horno excavado en el suelo y que es luego cubierto con tierra negra, lo que da un resultado potente y conmovedor. Otro descubrimiento igualmente interesante es el del joven diseñador Lukas Gschwandtner, que explora el cuerpo humano y su interacción con el espacio, los muebles y los objetos en un contexto a la vez histórico y contemporáneo. Este joven prodigio cambia los códigos del diseño y nos regala creaciones entre el arte y la performance.

Seguimos con el arquitecto portugués João Cepeda, en constante búsqueda de la esencia... Su obra aspira a la esencialidad y sobriedad de los materiales más naturales, más puros y más táctiles. Este arquitecto de altos vuelos presenta tres proyectos, entre la belleza, el minimalismo y la poesía.

También vale la pena presentarles a dos artistas contemporáneos: el primero, Issy Wood, joven estrella en ascenso de la pintura británica, nos ofrece ver a través de 60 cuadros una especie de diario, entre anécdotas personales y la desilusión de una generación perdida. El segundo, Kris Knight, popular artista canadiense, nos invita a contemplar escenas de la vida, reveladas por cuerpos pintados de espaldas y delicados retratos, que nos ofrecen una lectura de doble sentido, evocando la fragilidad de la vida, entre la belleza y la melancolía.

De igual forma, queremos transmitirles las emociones fotográficas vividas durante la edición de 2023 de Paris Photo, incluido el magnífico Rostro velado, tomado en primer plano, de la artista fotógrafa Judith Stenneken y también la conmovedora e hipnótica fotografía de la artista Agnès Geoffray, Julie, extraída de su serie Les Regardeuses o los enigmáticos paisajes, entre realidad y ficción, del artista David de Beyter, sin olvidar las siluetas aisladas en medio de las ciudades dramatizadas por juegos de sombras y luces tomadas por la fotógrafa Clarissa Bonnet, a quien agradecemos la portada de nuestra edición de diciembre. Además, descubrimos en el sector Curiosa del Paris Photo, a la talentosa Yelena Yemchuk y sus imágenes poderosas y frágiles al mismo tiempo, que se pasean entre el arte y el cine.

Igualmente, estamos encantados de destacar el proyecto fotográfico del joven prodigio Lin Zhipeng, radicado en Beijing, creado en colaboración con la curadora y productora Anna Mistal, radicada en Nueva York y te invitamos a descubrir la serie Amor Prohibido que se desarrolla en París. Pasamos a otro universo igualmente poderoso con la fotógrafa y directora de moda Hanna Tveite, cuyo trabajo artístico adoramos, en particular para la marca de ropa Khaite. Le seguirán los jóvenes talentos Igor Dieryck, gran triunfador de la 38ª edición del festival de Hyères que, con su colección “Yessir”, cuestiona el papel de los uniformes y destaca al personal de los hoteles, a menudo olvidado. ¡Simplemente Hermoso !

Por último, para los cinéfilos acérrimos, no podíamos perdernos la proyección de películas del genio cineasta Wong Kar-wai y su estilo único. Cinematografía fabulosa, tomas con secuenciales magistrales y bandas sonoras memorables: películas que hay que ver... y para todas las personas que quieran vivir nuevas experiencias y contemplar el mundo, *Acumen* ofrece direcciones de escape auténticas y embriagadoras, incluidos nuevos lugares bucólicos para visitar con urgencia.

Para finalizar, os invitamos a un viaje fotográfico, gráfico y solar a California, realizado por una de nuestras fotógrafas y colaboradoras, Vanessa Bosio, acompañado de una banda sonora personalizada, perfecta para una escapada...

¡Que disfruten la lectura !

MÉLISSA BURCKEL

DISEÑO

- 12 LE POUVOIR DE LA MODESTIE PAR STUDIO HAOS
- 18 SERGE MANSAU, DE L'OLFACTIF AU MOBILIER FUTURISTE
- 25 BARRO NEGRO PAR MADE IN SITU
- 30 LE SAVOIR-FAIRE MÉTICULEUX DU DESIGNER ERWAN BOULLOUD
- 35 « COVE COLLECTION »
- 41 LUKAS GSCHWANDTNER OU L'EXPLORATION DU CORPS PAR LE DESIGN
- 45 LE STUDIO AKADEMOS REND HOMMAGE À LA CAFÉ SOCIETY

ARQUITECTURA

- 53 LA MAISON DU COLLECTIONNEUR PENSÉE PAR TOM DIXON
- 60 MODERNIST BEIRUT, MÉMOIRE DE L'ARCHITECTURE LIBANAISE
- 67 CLEMENS GRITL SONDE LES UTOPIES URBAINES DU XXe SIÈCLE
- 71 LA POÉSIE RADICALE DE JOÃO CEPEDA
- 78 VERTEBRAL
- 84 DAVID ALTRATH CAPTURE UNE OASIS DE SAVEURS AUX ÎLES CANARIES
- 91 GEORGE BYRNE
- 96 CALIFORNIA BY VANESSA BOSIO

ARTE

- 112 MARINA ABRAMOVIĆ
- 121 IMMERSION
- 126 DELCY MORELOS
- 133 CLAUDIO PARMIGGIANI
- 136 ISSY WOOD
- 145 LA MASCULINITÉ VUE PAR LE PEINTRE KRIS KNIGHT
- 151 CLAIRE MORGAN

FOTOGRAFÍA

- 155 PARCOURS PARIS PHOTO
- 168 MARCUS SCHAEFER
- 175 YZA VOKU
- 182 DAIDO MORIYAMA
- 191 GREGORY CREWDSON
- 195 KATRIEN DE BLAUWER
- 198 LORE STEssel
- 205 AMOUR DÉFENDU
- 213 COUP D'ŒIL

RESUMEN

© Marina Abramović

© Serge Mansau

© Marcus Schaefer

© Clemens Grittl

CINE

- 216 REVOIR WONG KAR-WAI
- 221 LE CINÉMA EN COULEURS
- 224 CAREY MULLIGAN
- 230 PHILIPPE R. DOUMIC
- 237 FAIRE CONNAISSANCE AVEC LA GLACE

ESFERA DE LA MODA

- 244 HANNA TVEITE
- 249 JORDAN HEMINGWAY
- 256 IGOR DIERYCK
- 263 LUCIA PIERONI
- 267 CHARLES DE VILMORIN
- 272 JUERGEN TELLER
- 276 JAMIE NELSON

GASTRONOMÍA

- 286 GÉOSMINE
- 292 OMASAKE
- 299 FIEF
- 303 LE CHRISTINE
- 309 LES PÂTISSERIES JAPONAISES AUX MILLE ET UNE SAVEURS DE MATHILDA MOTTE
- 315 LES CHEMINS

VIAJE

- 325 CAP KAROSO
- 331 BALI
- 335 INNIT LOMBOK
- 340 LE KAPPA SENSES À UBUD
- 344 LOST LINDENBERG

RESUMEN

© The Jokers Films

© Geosmine

© Sophie Reyssat

© Jamie Nelson

01

DISEÑO

PORTUGAL - LISBOA

EL PODER DE LA MODESTIA POR STUDIO HAOS

Studio HAOS nació de la unión de dos aficionados, Sophie Gelinet y Cédric Gepner. Sin haber recibido nunca formación formal en diseño de muebles, la pareja se lanzó a crear su primera lámpara, que se convirtió en la base de una colección, y dio a luz a Studio HAOS en 2017.

En lugar de promover materiales caros o habilidades poco comunes, los dos diseñadores, convencidos de que «la belleza del diseño tiene mayor poder en la modestia», buscan trabajar con materiales modestos como la madera contrachapada o la chapa metálica. En cuanto al diseño, una vez más, el dúo prefiere alejarse de las «complicaciones frívolas», para centrarse en estructuras más meditadas, de proporciones más meticulosas y llenas de claridad.

© Inés Silva Sá

14

«Cada pieza establece un tono honesto, despejado pero reflexivo, austero pero juguetón». Con sede en Lisboa, los dos diseñadores presentaron por primera vez «Antimatière» en el festival inaugural de diseño Contributions, celebrado en París el pasado mes de octubre. A través de esta colección, exploran las preocupaciones de nuestro tiempo, trazando un camino singular entre la producción en serie mecanizada y la artesanía opulenta, presentando ocho piezas que utilizan sólo dos materiales, tubos de aluminio de 40x40 y planchas de zinc.

LISA AGOSTINI

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

SERGE MANSAU, DEL DISEÑO OLFATIVO AL MOBILIARIO FUTURISTA

Al público le resultará más familiar el trabajo de Serge Mansau en el mundo del perfume, y con razón, ya que el francés ha diseñado algunos de los frascos más emblemáticos del siglo XX. Entre ellos, *Fiji*, de Guy Laroche, *Flower*, de Kenzo, con su famosa amapola encerrada en un frasco transparente, o *24 Faubourg*, de Hermès. Además de trabajar para los grandes nombres del mundo de las fragancias, Mansau también se ha hecho un nombre como artista, escultor y diseñador. Su obra se presentó en la primera edición de Contributions Design en París, con piezas sublimes expuestas por Demisch Danant. La obra seleccionada por la galería neoyorquina está a medio camino entre una obra de arte y un objeto cotidiano furiosamente moderno.

20

Se trata de una mesa de centro con toques espaciales en acero inoxidable, un jarrón cromado que parece una cornucopia moderna y una lámpara que recuerda al origami. Este vistazo a la obra del gran maestro, fallecido en 2019, es una visita obligada.

LISA AGOSTINI

DEMISCHDANANT.COM

PORTUGAL - LISBOA

BARRO NEGRO BY MADE IN SITU

LA MAGIA DEL FUEGO

Barro Negro, la primera colección diseñada por Made in Situ, la editorial portuguesa dirigida por Noé Duchaufour-Lawrance, celebra un proceso artesanal que se remonta al Neolítico.

Soenga, una técnica de cocción tradicional en la que la cerámica es enterrada en la tierra; una habilidad que atrajo inmediatamente al diseñador y arquitecto francés Noé Duchaufour-Lawrance. Practicada en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Portugal, esta técnica solía ser utilizada por pequeños grupos de alfareros, a menudo familias, que se reunían para cocer sus productos. Hoy en día, esta costumbre ha desaparecido, pero se sigue celebrando anualmente. Cada primavera se celebra la *Soenga* en el pueblo de Molelos. Aquí, ceramistas y alfareros reúnen sus piezas, que se cuecen previamente al fuego y se apilan cuidadosamente en un gran horno redondo, forrado con un lecho de hojas de pino y maíz. Este montón de cerámica se entierra con pino ardiendo y luego se cubre con turba, creando una cúpula con pequeñas aberturas desde las que se alimenta el fuego. Estas aberturas se cierran finalmente por completo, para crear una cámara hermética donde la arcilla, carente de oxígeno, absorbe el carbono. Una vez abierto el horno, el Barro Negro queda al descubierto.

© Sanda Vuckovic

26

DISEÑO

© Sanda Vuckovic

27

La investigación sobre la cerámica negra en Portugal llevó a Noé y su equipo a conocer a Xana Monteiro y Carlos Lima de Barraca dos Oleiros, ambos maestros ceramistas que cultivan un profundo respeto y amor por su oficio. El resultado de este encuentro, es una colección de cuatro conjuntos de doce jarrones presentados como metáforas, representaciones de los vínculos sentidos durante la primera experiencia de Noé en una comunidad *Soenga*. Cada pieza es única en su expresión y forma, y recuerda la silueta de un personaje individual uniendo sus manos y reuniéndose en círculos. Los jarrones se complementan con cuatro lámparas que encarnan el paisaje de la Serra do Caramulo y sus bloques de granito, que recordaron a Noé su infancia en Bretaña. Así, el diseñador esculpió piezas que transmiten la sensación de estas rocas macizas, en su yuxtaposición y presencia. Por último, difusores de perfume en forma de esferas engarzadas en discos de granito de las montañas nacen de sensaciones materiales y atmosféricas. *«Son una oda al proceso y al lugar de la cocina, la síntesis sensorial de Barro Negro».*

LISA AGOSTINI

MADEINSITU.COM

FRANCIA - PARIS

LA METICULOSA HABILIDAD DEL DISEÑADOR ERWAN BOULLLOUD

Mucho más que muebles funcionales, Erwan Boulloud crea obras de arte y en la galería Negropontes, el diseñador y escultor nos revela su amor por los materiales nobles. Descúbrelo...

Tras graduarse de la Escuela Boule en 1995, Boulloud se formó con algunos de los diseñadores más importantes del mundo, antes de diseñar colecciones para prestigiosos museos como el Louvre. En el transcurso de su vida laboral, el diseñador adquirió un saber hacer sin igual y en 2003 creó su propio estudio.

Madera, metal, vidrio... Erwan Boulloud disfruta utilizando una amplia gama de materiales para revelar toda su magia; cada una de sus creaciones encarna una forma de arte en perpetuo movimiento. En su obra, el diálogo entre lo vegetal y lo mineral se establece para dar lugar a una armonía impecable.

En el marco de la exposición «*Alchimies*» de la galería Negropontes, Boulloud presenta dos piezas escultóricas: el sofá *Yareta II*, acompañado de un panel de marquetería de latón, y la mesa *Atacama* de bronce y acero. Estos muebles únicos estarán expuestos hasta el 22 de diciembre.

¡Disfruta de la visita!

MARINE MIMOUNI

GALERÍA NEGROPONTES
14-16 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS
ERWANBOULLLOUD.COM
NEGROPONTES-GALERIE.COM

AUSTRALIA, REINO UNIDO - SYDNEY, LONDRES

« COVE COLLECTION »

UNA ALCOBA METÁLICA
DISEÑADA POR TOM FEREDAY

El diseñador australiano Tom Fereday, conocido por sus trabajos con Louis Vuitton, Alessi, Stellaworks y Herman Miller, ha ideado un proyecto en sintonía con los problemas ecológicos de nuestro tiempo, fabricado con aluminio reciclado.

Fascinado por la tensión entre los materiales naturales, el diseño y la fabricación contemporáneos, Tom Fereday desarrolla diseños únicos basados en una investigación intrínseca sobre el papel de los objetos en la actualidad; un ejercicio que renueva con «Cove Collection».

Este sillón, esta mesa y este sofá se han fabricado con aluminio fundido reciclado, procedente de residuos de maquinaria. La silueta en forma de arco de estos muebles de edición limitada se ha creado mediante un proceso artesanal en el que se ha utilizado arena. Con este efecto espejo, los armazones de los muebles celebran la belleza natural del aluminio, un material singular y frío, evocador del mundo industrial, que contrasta con la suave piel, que genera una cálida sensación de confort.

Llamada «Cove», la colección debe su nombre a la curva radical que encapsula los extremos de cada pieza, haciendo referencia a las formas mínimas de la arquitectura.

Esta colección, desarrollada en edición limitada, también debería ver la luz el año que viene, en madera maciza en lugar de aluminio, producida por la marca australiana Nau.

LISA AGOSTINI

TOMFEREDAY.COM

AUSTRIA - VIENA

LUKAS GSCHWANDTNER

LA EXPLORACIÓN DEL CUERPO A TRAVÉS DEL DISEÑO

El cuerpo humano y su interacción con el espacio, el mobiliario y los objetos en un contexto a la vez histórico y contemporáneo. Este es el campo de experimentación de Lukas Gschwandtner.

Afincado en Viena, tras estudiar marroquinería tradicional y doctorarse en diseño espacial, este joven artista y diseñador explora el lenguaje corporal que sugiere un mueble. Un tema que presentó en la exposición «Pillow Portraits» en 2021 en Bruselas con la galería Maniera.

«El proyecto comenzó con un asiento que encontré en la iglesia de Santa María la Virgen de Oxford, que consistía en una almohada rectangular sobre un taburete de madera. Quería encontrar la manera de remodelar este recuerdo en una sola pieza y hacerlo funcional. Así que, cortando el material en los lugares adecuados sin añadir nada, utilicé una sola pieza para diseñar el asiento del taburete, que incluye una almohada y cubre todo el asiento con un mínimo de costuras. Por otra parte, el material sobrante, que prolonga visualmente la forma del asiento, puede enrollarse o cubrirse con el respaldo del taburete», explica el artista.

Añade que más tarde descubrió la escultura de Pauline Bonaparte en Venus Victrix, de Antonio Canova (1805). *«Pauline está envuelta sobre una chaise longue, lo que me llevó a alargar el diseño del taburete, creando un uso casi paradójico para el mueble. Mientras que el taburete original estaba pensado para la oración y la contemplación, con sólo alargar las proporciones, su uso cambia por completo. Una chaise longue se adapta a una postura mucho más despreocupada, evocando una sensación de ocio que históricamente sólo se concedía a los privilegiados, actuando como mueble central de un boudoir, el dormitorio privado de una mujer. Su uso le permitía leer, escribir, meditar y reflexionar. Me fascina el modo en que el ajuste de las proporciones y el cambio del entorno en el que se coloca este mueble altera su interacción con el cuerpo».*

Tras estos apasionantes descubrimientos e investigaciones, Lukas Gschwandtner recopiló referencias a lo largo de la historia de mujeres en chaise longues y estudió sus posturas, comportamientos, gestos y usos individuales del mueble. *«Todo dependía de lo que la sociedad de cada época consideraba una forma adecuada de representar el ser, el intelecto, el estatus y la feminidad de una mujer. Desde tiempos inmemoriales, sus cuerpos han estado delicadamente, casi drapeados sobre la estructura que forma el meridiano, apoyados únicamente en cojines. Así que empecé a traducir estas posturas directamente en esculturas sobre lienzos portátiles»*, explica el joven artista.

Una obra singular, de un joven artista al que hay que seguir de cerca.

LISA AGOSTINI

LUKASGSCHWANDTNER.NET

FRANCIA - PARIS

EL ESTUDIO AKADEMOS RINDE HOMENAJE A LA CAFÉ SOCIETY

Aurélien Raymond y Constanza Rossi, entonces interioristas de Fabrizio Casiraghi, decidieron fundar Studio Akademos en 2021. El nombre es un homenaje a la revista de arte libre y crítica del aristócrata y poeta Jacques d'Adelswärd-Fersen, que fue una de las primeras en abordar la homosexualidad en la década de 1900.

Fascinados por la Café Society, ambos se esfuerzan por recuperar la atmósfera de aquella época a través de sus numerosos proyectos, desde la arquitectura hasta el mobiliario. La prueba está en su nueva colección cápsula, que incluye los sillones *Porfirio* y *John* y la mesa de centro *Fulco*, una referencia a los grandes nombres del arte y la joyería de los años cincuenta. «Queríamos crear muebles versátiles para poder colocarlos en diferentes proyectos». Los dos sofás Scott en nogal lacado combinan lujo y voluptuosidad.

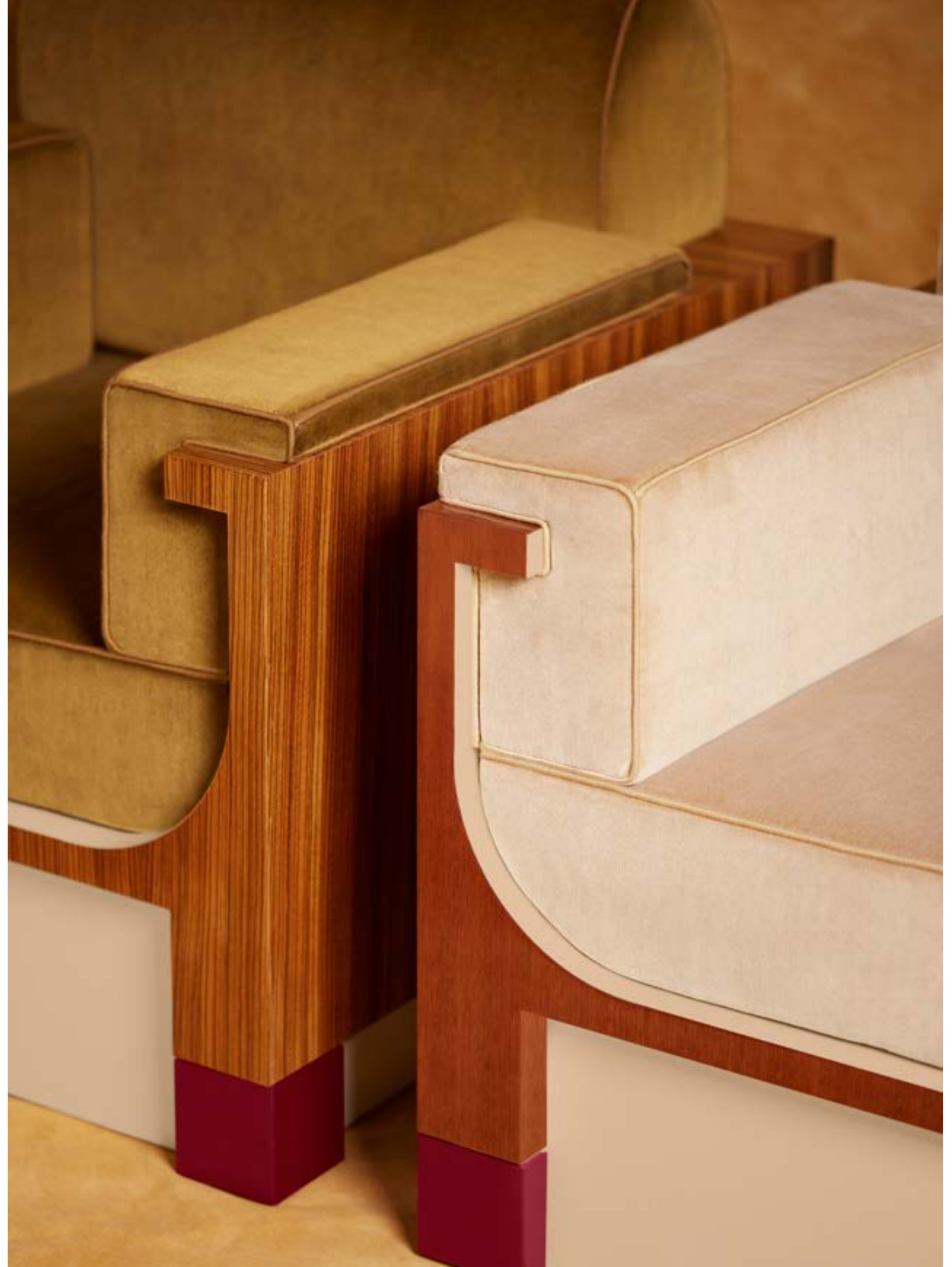

Constanza y Aurélien utilizaron tres materiales, cebrano, laca y acero inoxidable satinado, para crear estos tres muebles. *«Nuestro estilo es siempre glamuroso y sexy»*, añade el dúo. Por razones ecológicas y de calidad, Studio Akademos trabaja directamente con artesanos italianos de Lombardía y para continuar con su compromiso con la artesanía, los dos diseñadores han recurrido a la experiencia de la casa de telas veneciana Rubelli para tapizar sus dos sofás estampados.

Disponibles por encargo, los muebles de Studio Akademos son imprescindibles.

MARINE MIMOUNI

STUDIOAKADEMOS.COM

© Robert Rieger

02

ARQUITECTURA

INGLATERRA - LONDRES

LA CASA DEL COLECCIONISTA DE TOM DIXON

**Design Research Studio presenta su versión
vanguardista de una casa de coleccionista para
los áticos de One Park Drive en Londres.**

Desde 2007, Tom Dixon y Helene Bangsbo Andersen crean los espacios y objetos del mañana a través de Design Research Studio. La visión radical de esta consultoría de innovación se presta a la noción de laboratorio de investigación y diseño. Con los áticos dúplex de One Park Drive, el dúo ha creado un concepto audaz que pretende ser «una encarnación vanguardista de la vivienda de coleccionista, que se aleja de los pisos de exhibición convencionales». Las viviendas están situadas en un rascacielos residencial, diseñado por Herzog & de Meuron, en el corazón del barrio londinense de Canary Wharf. «*Demasiados pisos de muestra tienen una estética de diseño particular*», explica Helene Bangsbo Andersen. «*Aquí decidimos imaginar el espacio a través del personaje de un coleccionista internacional, viajero avezado y amante de la arquitectura que ha decidido hacer de Londres su hogar; rico en colecciones de arte y diseño adquiridas a lo largo de los años por un ojo exigente*».

VOLÚMENES FLUIDOS Y TOQUES FUTURISTAS

Los interiores de dos plantas, comunicados por una escalera de caracol, tienen un aire de «galería», con un juego de materiales, texturas y formas. La configuración atípica del espacio permite una circulación deliberadamente fluida, sin pasillos ni espacios perdidos. *«Esta distribución abierta y poco convencional exigía una respuesta de diseño inusual»*, explica Tom Dixon. El efecto general está en armonía con la geometría cilíndrica del edificio». Como el sofá DS-600 de la marca suiza De Sede, que sigue la curva de las ventanas. Al entrar, los visitantes son recibidos por una luminaria Stack LED en forma de torre geométrica, diseñada por Design Research Studio. A continuación, las salas presentan una increíble selección de muebles y objetos de diseñadores emblemáticos del siglo XX como Arne Bang, Alvar Aalto, Ingo Maurer, Verner Panton, Tobia Scarpa y Frans Vossen.

© Robert Rieger

56

57

EXPRESIÓN AMBICIOSA

El estudio consolida sus competencias de fabricación a través de obras de arte y muebles a medida. También está mostrando un gran interés por la carpintería, los materiales naturales, los materiales industriales y los accesorios muy estilizados (el piano de Poul Henningsen). Este proyecto de piso sirve de «banco de pruebas» tanto para revisar modelos clásicos como para crear prototipos que reflejen nuevas formas de trabajar y entretenerse. «Un espacio puede convertirse tan fácilmente en un lugar para tocar música o bailar como en un lugar de reunión», afirma Helene Bangsbo Andersen. A través de su singular narrativa, este concepto de Casa de Coleccionista infunde el espíritu del lugar, creando una auténtica cohesión entre arte, diseño, decoración y arquitectura.

NATHALIE DASSA

DESIGNRESEARCHSTUDIO.NET

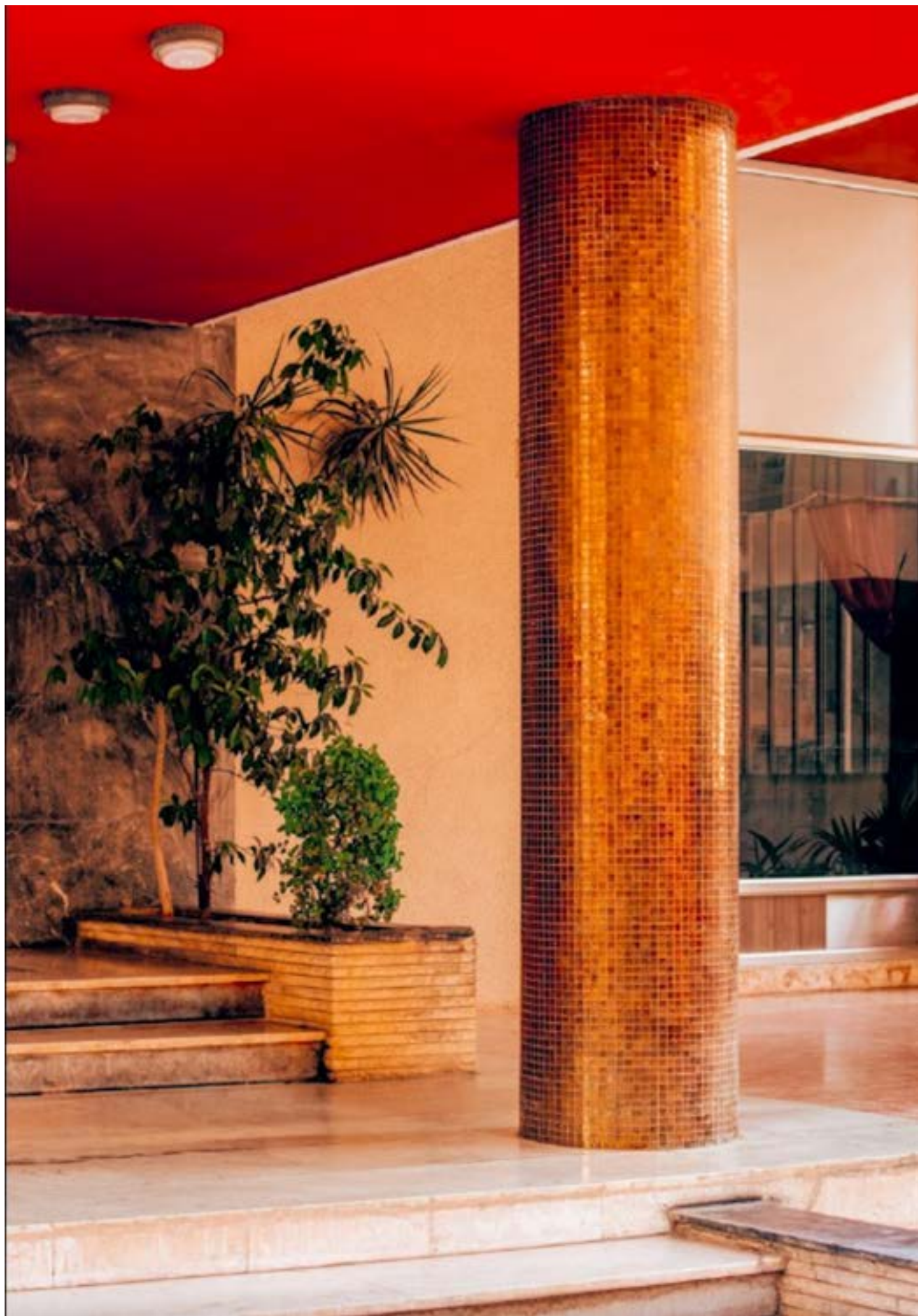
FRANCIA - PARIS

BEIRUT MODERNIST, LA MEMORIA DE LA ARQUITECTURA LIBANESA

En este atractivo libro, el fotógrafo Matthieu Salvaing y el galerista y marchante Guillaume Excoffier ofrecen una instructiva panorámica del patrimonio y la riqueza de la arquitectura libanesa.

Este libro de 320 páginas, publicado por Ediciones Norma, abre las puertas del laboratorio de la modernidad arquitectónica en el Oriente Medio... *Beirut Modernist* vuelve a poner el foco en la fuerza creativa del Líbano, desde los años cincuenta hasta nuestros días y Matthieu Salvaing, acompañado de Guillaume Excoffier nos echan una mano. Salvaing es un fotógrafo de viajes especializado en arquitectura y diseño. El segundo es marchante de arte, galerista y decorador. Ambos recorren la historia de la arquitectura moderna en Líbano desde una perspectiva social, económica y artística. Se trata también, y sobre todo, de una cuestión de rehabilitación y restauración ante la «acelerada desaparición de obras y edificios de este periodo crucial». Un ejemplo es la emblemática Feria Internacional Rachid Karami de Trípoli, inscrita en enero de 2023 en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. Así, *Beirut Modernist* invita a tomar conciencia de la necesidad de salvar los edificios construidos «bajo tutela otomana o durante el Mandato francés».

HISTORIA, ARQUITECTURA Y NATURALEZA

Instituciones culturales, ministerios, grandes empresas, bancos, edificios, escuelas, campus, chalets, villas, residencias junto al mar... Los autores ofrecen una amplia selección a través de doscientas fotografías y treinta y dos edificios seleccionados cuidadosamente. Se trata de una hermosa antología de edificios diseñados por destacados arquitectos nacionales e internacionales, que nos lleva de Beirut a Trípoli, pasando por la costa mediterránea. Entre ellos figuran Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Joseph Philippe Karam, Addor & Juilliard, Henri Edde, Khalil Khoury y André Wogenscky. A lo largo de las páginas, los autores exploran el pensamiento de estos arquitectos, que han explorado los principios del movimiento moderno en Líbano y los modelos brutalistas mediante el uso del hormigón. Sus diseños, algunos de los cuales se inspiran en Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Richard Neutra, son un magnífico juego de volúmenes y materiales, verticalidad y horizontalidad, patrones geométricos y espacios modulares, pero también revelan una extraordinaria alianza entre naturaleza y arquitectura, con llamadas al color. Este panorama radiográfico ofrece un importante legado y otra faceta del desarrollo libanés.

NATHALIE DASSA

BEIRUT MODERNIST
DE GUILLAUME EXCOFFIER & MATTHIEU SALVAING
EDICIONES NORMA
320 PÁGINAS, 200 ILUSTRACIONES
FRANCÉS E INGLÉS
95 €
EDITIONS-NORMA.COM

ALEMANIA - BERLIN

CLEMENS GRITL ANALIZA LAS UTOPIÁS URBANAS DEL SIGLO XX

Durante los últimos seis años, sus representaciones digitales han examinado la tensión entre la revolucionaria belleza escultórica y la pérdida de escala humana de las megaestructuras de posguerra surgidas del movimiento Brutalista. En su serie *A Future City From The Past*, Clemens Gritl recurre a «la visión desconcertante de una distopía urbana radicalmente agresiva y sin concesiones» y empieza por la novela distópica de J.G. Ballard de 1975 *I.G.H. (High-Rise)*, adaptada al cine por Ben Wheatley en 2015. La premisa del artista berlinés es la siguiente: ¿pueden la presencia y la atmósfera de un rascacielos influir en las relaciones sociales hasta el punto de conducir a la destrucción y la anarquía? Sus imágenes cuestionan las consecuencias, imaginando la influencia que la arquitectura monumental puede tener sobre la sociedad y los seres humanos.

Aunque el aspecto fotorrealista está en consonancia con la fotografía del género de los años sesenta, algunas de las ilustraciones se inspiran en particular en la obra de los arquitectos Owen Luder & Rodney Gordon y del fotógrafo Thomas Struth: «*Todos los edificios y estructuras son homogéneos*», explica, «*se eliminan las diferencias entre estilos y épocas arquitectónicas y se sustituyen por estructuras geométricas, repetición y materialidad absoluta*».

En este deliberado blanco y negro, estas «*máquinas de vivir*» (en referencia a la definición de Le Corbusier de que «*una casa es una máquina de vivir*») están rodeadas por interminables redes de autopistas, formando una megalópolis «*superbrutalista*». Sus modelos arquitectónicos en 3D muestran cómo podría envejecer una ciudad prefabricada en un mundo de hormigón y asfalto sin fin.

NATHALIE DASSA

CLEMENSGRITTL.COM

PORTUGAL - LISBOA

LA POESÍA RADICAL DE JOAO CEPEDA

Tras haber trabajado para algunos de los más grandes arquitectos del mundo, el arquitecto portugués Joao Cepeda trabaja ahora con su propio nombre. Un singular solfeo arquitectónico, que combina radicalismo y ósmosis con la naturaleza.

«En constante búsqueda de la esencia, huye de modas y tendencias de todo tipo. Busca la serenidad; se centra en el único soporte central de la arquitectura, la materialidad y su puro diseño constructivo». Así presenta su obra el arquitecto portugués Joao Cepeda, que aspira a lo esencial, a la sobriedad de los materiales más naturales, puros y táctiles.

Tras estudiar en Lisboa, Joao Cepeda abandonó su tierra natal para trasladarse a Lausana, donde obtuvo un máster en Arquitectura y se incorporó al «*Laboratoire de Production Architecturale*», dirigido por el arquitecto suizo Harry Gugger, antiguo socio principal del estudio de arquitectura suizo Herzog & De Meuron.

72

© Rendergram

73

© Rendergram

74

También fue investigador en la Fundación Le Corbusier de París en 2012, y escribió la monografía «Nadir Afonso, Arquitecto», publicada en 2013, que trata sobre el famoso pintor-arquitecto portugués, que trabajó con Le Corbusier y Oscar Niemeyer, entre otros. Ese mismo año, trabajó en Japón en el estudio de arquitectura de Shinichi Ogawa hasta 2014. Es en este país donde descubrió una serie de costumbres, tradiciones locales y una cultura exquisita, fue una experiencia determinante en su vida. Es aquí donde aprendió la visión evocadora de lo banal y la belleza de la impermanencia.

Cinco años después, Cepeda puso en marcha su propio estudio. Un estudio en el que desarrolla su propia gramática estética y la prueba es la «*House in Ribeira dos Moinhos*», en Castelo Branco; una verdadera oda a la mineralidad. El proyecto se sitúa junto a un «modesto arroyo que atraviesa un paisaje accidentado y severo». Una austeridad radical construida en torno a grandes bloques de piedra aserrada de granito local, y que alberga «un pequeño lugar de reconciliación con la Naturaleza».

Otro proyecto memorable es «*House in Estremoz*», enmarcado por una vegetación salvaje y cielos azules, golpeados por el tórrido sol. El edificio se asienta en las ruinas de un antiguo muro de piedra, con sus líneas limpias y radicales. «*Un recuerdo del pasado, una impresión del paso del tiempo*», explica el arquitecto.

Por último, «*House near Serra da Estrela*», situada en medio de un vasto paisaje verde que parece no tener fin. Un paisaje en el que destaca una masa de hormigón pigmentado que descansa sobre una meseta rocosa, al abrigo de las montañas, mientras enmarca la naturaleza y sus mil y una caras cambiantes.

LISA AGOSTINI

JOAOCEPEDA.COM

MÉXICO - MÉXICO

VERTEBRAL

ARQUITECTURA QUE
SE ADAPTA A LA NATURALEZA

Fundada en 2016 por los dos arquitectos Elias Kalach y Teddy Nanes en la Ciudad de México, Vertebral ejerce tanto en el mundo de la arquitectura como en el del paisaje.

«El estudio no se rige por un ideal estético ni por una predisposición geométrica», explican los dos diseñadores, «sino por una investigación que surge del ejercicio de la observación, para acercarse a la comprensión de un lugar y de una serie de circunstancias que dan indicaciones y pautas a la arquitectura.»

Valorando los materiales primarios, el hormigón, el acero, la piedra y la madera son los principales recursos del estudio. Además de tener en cuenta el contexto de cada proyecto, Vertebral se enorgullece de su trabajo con las plantas: *«Vertebral entiende la arquitectura como el acto de intervenir en un sitio para crear espacio a través de muros y losas, pero también de arbustos, hierbas y árboles.»* Esta filosofía se refleja en el proyecto Costa Alegre, en Jalisco (México). Frente al mar, sobre un acantilado, el edificio se compone de varios módulos, los espacios se dividen para adaptarse al terreno, permitiendo que el curso de agua del lugar siga su curso natural. Tres compactos cilindros de piedra completan el conjunto que, al aumentar en altura, proporcionan a las habitaciones mayor intimidad y una espléndida vista del océano Pacífico. En el litoral, las rocas emergen furiosamente del mar y forman piscinas naturales rodeadas de una estructura ligera, que proporciona sombra parcial. Un proyecto singular que convive con las montañas, el paisaje y el océano.

LISA AGOSTINI

EN.VERTEBRAL.MX

82

© Vertebra

83

ISLAS CANARIAS

DAVID ALTRATH CAPTURA UN OASIS DE SABOR EN LAS ISLAS CANARIAS

La obra de este fotógrafo alemán se centra en la interacción entre arquitectura y paisaje. Este graduado en diseño, arte y medios de comunicación por la Academia Merz de Stuttgart crea narrativas visuales que combinan la perspectiva, el juego de luces y la profundidad del espacio. Su reciente serie *Ocean View* en la terraza del restaurante Kamezi Deli & Bistró de Lanzarote es un buen ejemplo. Este espacio culinario forma parte del concepto Kamezi Senso de las Villas Boutique Kamezi, un «tributo a los sentidos». La paleta de colores cálidos, antiguos y retro de David Altrath ofrece una visión depurada y relajante.

86

© David Altrath

87

Sus planos juegan con la geometría, los materiales orgánicos, los contrastes y la luz del sol, pero, sobre todo, subliman el contraste entre las estructuras blancas, cuyo diseño minimalista se inspira en las cuevas volcánicas de la isla, la árida vegetación y los tonos azules del cielo y el mar. Esta fusión y pureza arquitectónica crea una atmósfera de suavidad y tranquilidad, que refleja la cocina de Kamezi, invitando a los huéspedes a degustar refinados platos de temporada elaborados con ingredientes locales. Este templo culinario combina el lujo sostenible con un enfoque consciente de la salud, difuminando los límites entre el interior y el exterior. *«La serie es mucho más que un escaparate de diseño»*, insiste David Altrath, *«también capta la armonía entre la naturaleza y la creación humana»*.

NATHALIE DASSA

DAVIDALTRATH.COM

CALIFORNIA - LOS ÁNGELES

GEORGE BYRNE

FRAGMENTOS DEL SUEÑO CALIFORNIANO

**Bajo su lente, la ciudad se convierte
en un entorno sobrenatural.**

Desde que llegó a Cornualles en 2010, George Byrne, nacido en Australia, ha creado una cartera que transforma estructuras arquitectónicas y paisajes urbanos en abstracciones pictóricas. En su deambular, capturan fragmentos del paisaje californiano en un juego de líneas geométricas entre hormigón, cielo y palmeras.

© George Byrne
À gauche : Post Truth, 2018
À droite : Miami Assemblage, 2024

Todo ello realizado por una paleta de soleados colores pastel que invitan a sombras cambiantes y fragmentadas. Tras *Post Truth*, publica ahora *Surréalité*, una colección de 68 imágenes tomadas con una Mamiya y una Pentax, que revelan toda la belleza que se puede encontrar en la banalidad urbana, entre el sueño y la realidad. «*Siempre me ha interesado la fotografía urbana, pero fue en Los Ángeles, cuando empecé a fotografiar en color y a experimentar con la manipulación y el montaje, cuando sentí que era capaz de hacer algo muy expresivo u original con ella*», explica. A través de este libro, presenta varias de sus series, mostrando las fases y la evolución gradual de su trabajo entre las imágenes en bruto y los *collages* fotográficos abstractos. En febrero de 2024, su nueva serie *Synthetica* se expondrá en su Sydney natal. Una vez más, el hermano de la actriz de Hollywood Rose Byrne proseguirá aquí sus perigrinajes, multiplicando sus perspectivas oníricas y minimalistas.

NATHALIE DASSA

SURRÉALITÉ POR GEORGE BYRNE
ÉDITIONS DU CHÊNE
39,90 €
EDITIONS.DUCHENE.FR

GEORGEBYRNE.COM
@GEORGE_BYRNE

ACUMEN PRÉSENTE

CALIFORNIA BY VANESSA BOSIO

¿Qué imagen debo mostrar que no se haya visto ya? Es complicado elegir lo que ilustrará California. Cuando estás allí, la inspiración es totalmente incontrolable. Lo conoces todo... de vista. Todo es fotogénico. Todo es un cliché. Tan vasto. El espacio, el lujo de los desiertos. La densidad de las ciudades. La arquitectura. Es como en mis sueños. Veo escenas de películas y vídeos musicales. Oigo bandas sonoras. Tengo la sensación ingenua de estar en El Dorado.

VISTAS : LAS VEGAS, GRAND CANYON, SEQUOIA FOREST, LOS ANGELES,
SAN FRANCISCO, VENICE BEACH, MONUMENT VALLEY, CARMEL, PALM SPRINGS, MALIBU, HOLLYWOOD...
3,293 MILLAS / 5,300 KM EN 3 SEMANAS.

PLAYLIST CALIFORNIA
BY VANESSA BIOSIO

Marina Abramović, *The Current*, 2017
Video - 1h35mins
Courtesy of the Marina Abramović Archives © Marina Abramović

03

ARTE

INGLATERRA - LONDRES

MARINA ABRAMOVIĆ

RETROSPECTIVA

Nacida en 1946 en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, Marina Abramović ha impulsado el arte de la performance desde sus inicios experimentales en la década de 1970 hasta su apogeo.

Después de arriesgarse durante más de cincuenta y cinco años y seguir pisando fuerte, la artista ha sido objeto de una retrospectiva en la Royal Academy of Arts de Londres. Una auténtica consagración marcada por la representación de cuatro performances emblemáticas de Abramović recreadas por artistas en directo. He aquí una mirada retrospectiva a la extraordinaria carrera de una mujer que busca explorar no sólo los límites del cuerpo, sino también los de la mente.

En 1973, en Edimburgo, Marina Abramović intentó clavarse un afilado cuchillo entre los dedos cada vez más rápido para superar el miedo y el dolor de las heridas que le hacían sangrar profusamente. Fue una actuación inaugural que tuvo un impacto decisivo en su dirección artística. Un año después, en *Rythm 0*, representada durante seis horas en una galería de Nápoles, la artista se ofreció como víctima sacrificial a la voluntad de los visitantes, que eran libres de manipular su cuerpo como un objeto utilizando 72 objetos de placer o dolor expuestos sobre una mesa, entre ellos una boa de plumas, pintalabios, uñas, flores, miel, una caja de cerillas, una pistola (cargada) o unas tijeras... En 1975, se cortó la piel del estómago con una cuchilla de afeitar para trazar una estrella de cinco puntas. En 1977, *Imponderabilia* fue interrumpida por la policía: Marina Abramović y su compañero Ulay se colocaron desnudos uno frente al otro a la entrada de la Galleria d'Arte Moderna de Bolonia, obligando al público a rozarlos para entrar en el museo... También en 1977, en *Breathing In, Breathing Out*, Abramović y Ulay se besaron hasta asfixiarse, mientras que en *AAA-AAA* se gritaron durante quince minutos...

Marina Abramović, *Four Crosses: The Evil (positive)*, 2019
Porcelain, aluminum, iron, oak with LED neonale. 550 x 357 x 90 cm

EXPLORAR LOS LÍMITES DEL CUERPO Y LA MENTE

Diez años más tarde, Marina Abramović ganó el León de Oro de la Bienal de Venecia con *Balkan Baroque*, una instalación-performance consistente en una pila de huesos ensangrentados sobre la que se afana en raspar los huesos uno a uno, mientras un vídeo emite imágenes de guerra... En 2005, en la Feria de Basilea, la artista revivió su *Nude with Skeleton* (Desnudo con esqueleto), creada en 2002: tumbada desnuda bajo un esqueleto en una plataforma suspendida a 3 m del suelo, lloró sobre la miseria del mundo durante 3 horas y 45 minutos, hasta formar un charco de lágrimas...

Por último, la performance participativa *The Artist Is Present*, que conmovió al público del MoMA de Nueva York en 2010: durante tres meses, se sentó en una silla durante siete horas al día, seis días a la semana -un total de 736 horas y treinta minutos-, sin comer ni beber, esperando a que un espectador tomara asiento frente a ella para mirarse a los ojos, con el fin de abolir el tiempo y estar en el presente...

Ulay / Marina Abramović, *Imponderabilia*, 1977
Performance: 90 minutes. Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna
© Courtesy of the Marina Abramović Archives

Marina Abramović, *The Artist is Present*, 2010
Performance, 3 months. The Museum of Modern Art, New York
© Courtesy of the Marina Abramović Archives / Photo : Marco Anelli

Fue para transmitir este arte del autodomínio y la resistencia en la performance que en 2016 la artista fundó el Instituto Marina Abramović. Mediante técnicas meditativas y espirituales extraídas de sus experiencias en diferentes comunidades -tibetana, aborigen y chamán-, enseña el arte de hacer retroceder «los límites del cuerpo y del espíritu». Una búsqueda de la trascendencia muy acorde con los tiempos que corren...

STÉPHANIE DULOUT

«AFTER LIFE»
HASTA EL 1 DE ENERO
ROYAL ACADEMY OF ARTS
ROYALACADEMY.ORG.UK
MALART

SUIZA - LAUSANA

IMMERSION

LOS ORÍGENES : 1949-1969

Sumergirse en una bañera de bolas de poliestireno, globos o plumas, perderse en un laberinto de espejos (diseñado por Christian Megert) o deambular por un espacio elástico (diseñado por Gianni Colombo): eso es lo que nos ofrece la exposición del Museo de Bellas Artes de Lausana, la primera en rastrear la aparición del arte inmersivo entre 1949 y 1969, antes de que se convirtiera en una de las principales formas de expresión del ámbito artístico a partir de los años noventa.

Ferdinand Spindel, *Hole in Home*, 1966 (reconstruction, 2023)
© MCBA, Etienne Malapert

James Turrell, *Raemar Pink White*, 1969 (reconstruction, 2023)
Collection particulière/Private collection
© MCBA, Etienne Malapert

Fabio Mauri, *Luna*, 1968 (reconstruction, 2023)
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato.
Donazione dello Studio Fabio Mauri, Associazione per l'arte L'Esperimento del mondo
© MCBA, Etienne Malapert

Desde el *Environnement spatial avec lumière noire* de Lucio Fontana, inaugurado en 1949, hasta la *Shallow Space Construction* de James Turrell (1968-1969), la *Caverne de l'anti-matière* de Pinot Gallizio (1958-59) y la *Feather Room* de Judy Chicago -un espacio luminoso lleno de plumas creado para deleite de los visitantes en 1966-, estos catorce entornos nos devuelven a las raíces de esta forma de arte, que pretende ir más allá de la materialidad de la propia obra. Superando los géneros y movimientos que se le asocian (de la performance al *happening*, del espacialismo italiano al movimiento *Light and Space* estadounidense, pasando por el arte cinético y el grupo Zero), la exposición nos permite revivir las «experiencias totalizadoras» de lo que Fontana denominó «arte espacial». Con USCO (acrónimo de *Company of Us*) y su psicodélico *Fanflashtic* (1968), mezcla de luz, imagen y sonido, podemos experimentar una «estimulación sensorial total», o con Bruce Nauman y su *Sound Breaking Wall* (1969), sucumbir a la angustia de oír exhalar una pared mientras risas y ruidos machacones resuenan por las otras paredes de un espacio improbable...

STÉPHANIE DULOUT

« IMMERSION. LOS ORÍGENES: 1949-1969 »
HASTA EL 3 DE MARZO DE 2024
MUSEO CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE - PLATAFORME 10
16, PLACE DE LA GARE, 1003 LAUSANNE
MCBA.CH

FRANCIA - PARIS / ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

DELCY MORELOS**CANTO DE LA TIERRA**

En la última Bienal de Venecia, Delcy Morelos nos adentró en su laberinto de fragantes turbas desplegadas entre los pilares y las vigas del Arsenale, ofreciéndonos un saludable paseo al corazón de la vida y al elemento primordial que ella ha convertido en su medio favorito... Así, la artista colombiana regresa a Nueva York y París con tres nuevas instalaciones inmersivas en la Dia Art Foundation y la Galerie Marian Goodman.

*«Estar en contacto con la tierra y penetrar en ella es estar en contacto con lo que nos constituye y nos nutre; el sustrato donde se desarrolla la vida mientras la habita el alma», explica la artista, nacida en 1967 y afincada en Bogotá. Y añade: «En las tradiciones ancestrales andinas, el ser humano es una tierra viva, yo soy un cuerpo, yo soy la tierra. En el espacio expositivo, la tierra se expresa, es el centro y el espejo de lo que somos». La artista también nos invita a embarcarnos en una experiencia sensorial y metafísica, con uno de sus laberintos de tierra y heno realizados con canela, clavo de olor, café y chocolate titulado *El Lugar del alma* (2022).*

Mezclando la cosmovisión ancestral andina con la estética del arte minimalista, las instalaciones multisensoriales a gran escala de Deley Morelos son una especie de «ritual contemporáneo», que refleja el deseo de la artista de rendir homenaje a la Madre Tierra, considerada «como una entidad viva y fundadora, cuna de los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento».

128

129

© Don Stahl

RITUAL CONTEMPORÁNEO

En *El Oscuro de abajo*, su nueva instalación inmersiva diseñada especialmente para el sótano de la galería Marian Goodman, en el barrio parisino del Marais, la tierra mezclada con canela y clavo se extiende desde el suelo hasta el techo, creando una especie de caverna, un «santuario» en el que se nos invita a entrar, y tal vez a meditar, ya que la invitación olfativa genera «una sensación meditativa de simbiosis con la obra». «*Creo una experiencia para los sentidos humanos con imágenes, olores, silencios, sabores y texturas*», explica Delcy Morelos. «*Me encanta la sinestesia y me conmueve la alquimia que despierta diferentes emociones en cada persona. Hablo al cuerpo humano, llevándolo a través de un umbral sensorial a la dimensión de lo sagrado, del vacío, de la matriz terrestre primordial*».

Este homenaje a la tierra como matriz se refleja también en las obras pictóricas sobre textiles, fibras naturales y papel creadas en las dos últimas décadas, mientras que en Nueva York, una habitación cubierta de barro evoca la humedad maternal, «amniótica», de la tierra, donde «la muerte fecunda la vida», y un monolito de tierra suspendido invita a los visitantes a tocarlo, porque «tocar la tierra es ser tocado por ella».

STÉPHANIE DULOUT

« DELCY MORELOS - EL OSCURO DE ABAJO »
 GALERÍA MARIAN GOODMAN
 79 ET 66, RUE DU TEMPLE, PARIS 3^E
 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE
 MARIANGOODMAN.COM

« DELCY MORELOS : EL ABRAZO »
 DIA ART FOUNDATION - DIA CHELSEA
 537 WEST 22ND STREET, NEW YORK
 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA JULIO DEL 2024
 DIAART.ORG

FRANCIA - PARÍS

CLAUDIO PARMIGGIANI

« VACÍO INFINITO »

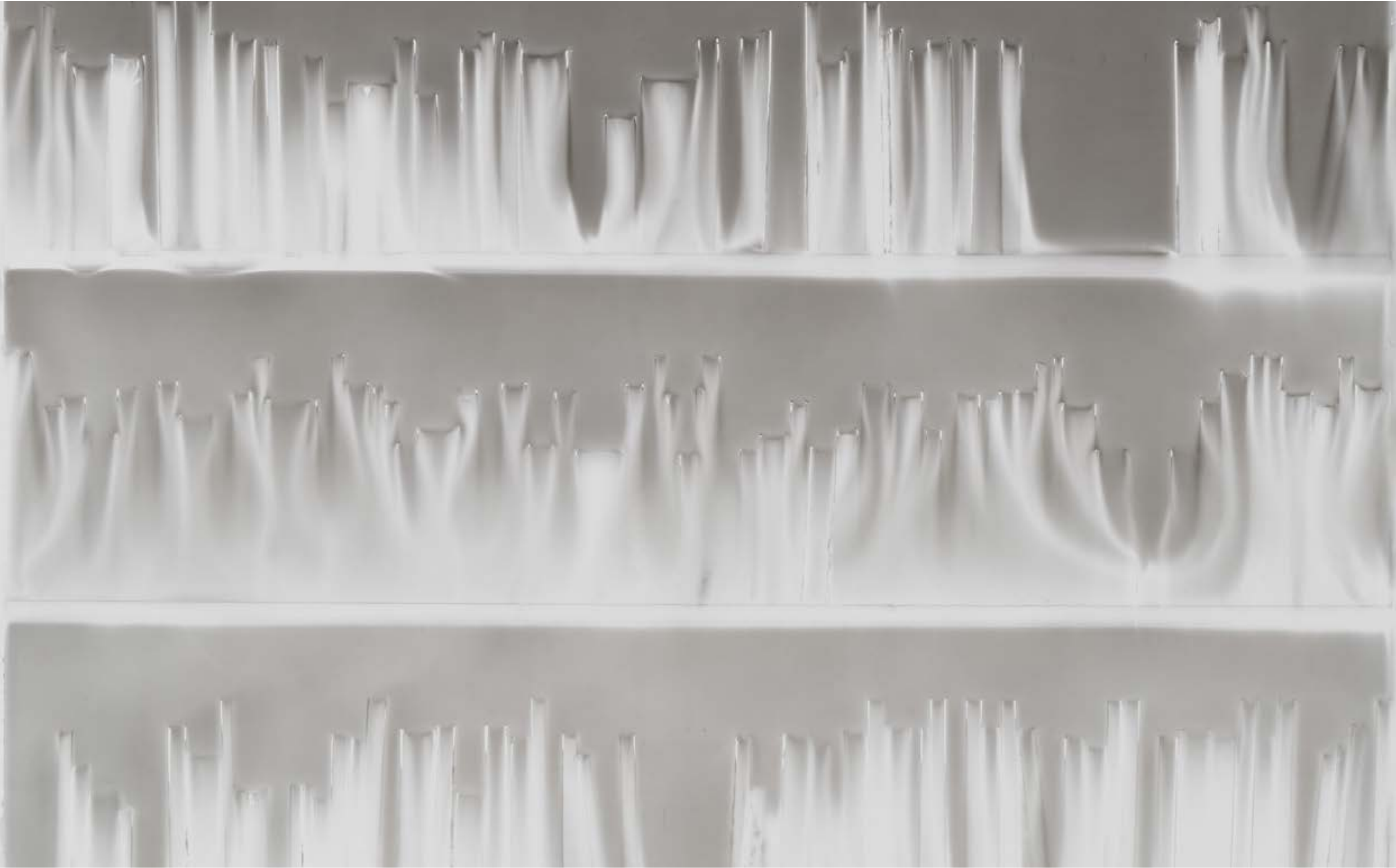
«[...] crear lugares psicológicos, mentales. Lugares que tienen una voz, un corazón que late en el espesor de las paredes»: éste es el objetivo que persigue Claudio Parmiggiani ¹ con su serie *Delocazioni*, obras de humo y hollín. Verdaderas «esculturas de sombras», estas pinturas fantasmales creadas *in situ* a partir de frascos, mariposas, calaveras o libros ennegrecidos por el fuego antes de ser retirados para dejar su huella inmaculada en las paredes llenas de humo, recuerdan tanto a los bodegones diáfanos de Giorgio Morandi (con quien quizá se codeó muy joven) como a las antiguas (¿o futuristas?) Vanitas. Las pinturas de hollín de Claudio Parmiggiani son inquietantes *memento mori* y vestigios que dan que pensar sobre el tema de la desaparición, la ausencia y el vacío: «no queda espacio para ninguna pintura, y la única experiencia posible es la del vacío, una llama encendida en nuestro interior para iluminar este vacío infinito, que es lo único que nos mantiene vivos», explica el pintor-poeta.

El artista no cesa de sondear este «vacío infinito» en sus obras de sombras y estampas: «un ambiente de sombras, sombras de lienzos despegados de las paredes, sombras de sombras, como si viéramos detrás de un velo otra realidad velada [...] y así sucesivamente, perdiéndonos hasta el infinito, en busca de una imagen y, a través de esa imagen, el deseo de vislumbrarnos».

¹Nacido en 1943 en Emilia-Romaña (Italia), Claudio Parmiggiani es miembro del movimiento Arte Povera. En la década de 1970 comenzó su serie *Delocazione*, «negativos» realizados retirando objetos humeantes, que le valieron el apodo de «génie du non-lieu».

STÉPHANIE DULOIT

HASTA EL 20 DE ENERO
 TORNUABUONI ART
 16, AV. DE MATIGNON, PARIS VIII
 TORNUABUONIART.COM

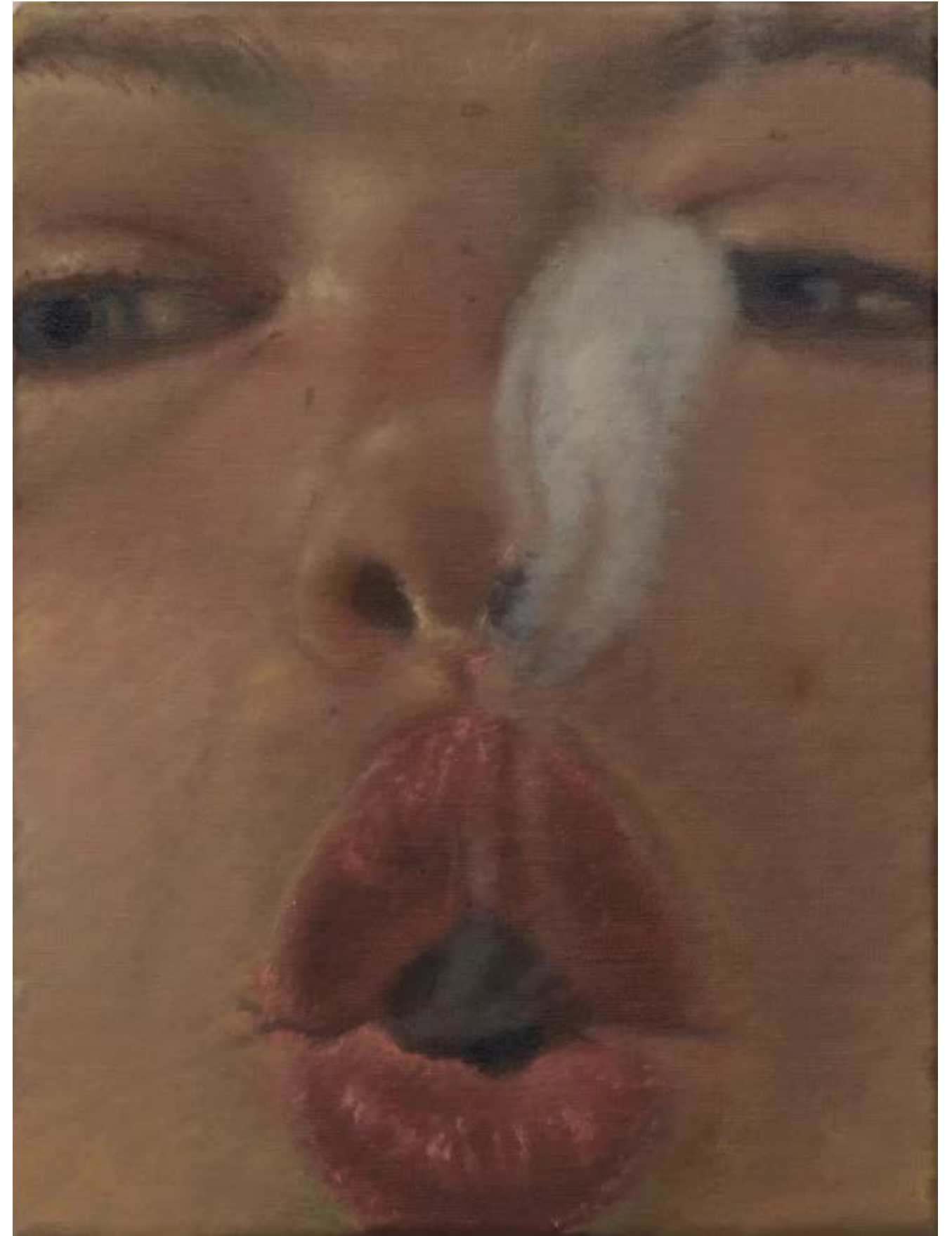
FRANCIA - PARIS

ISSY WOOD

LUJURIA Y VANIDAD

Issy Wood, joven promesa de la pintura británica¹, expone por primera vez en Francia en Lafayette Anticipations. Repartida en sesenta cuadros y otras tantas anécdotas personales, como un diario visual, esta inmersión en la intimidad, que combina kitsch y trivialidad, dice mucho sobre los estereotipos de nuestra sociedad.

Los cuadros de Issy Wood llaman la atención tanto por su meticulosidad y su calidad casi táctil como por la diversidad de los motivos que combina con ellos en dispositivos que a menudo evocan pantallas divididas. «Veo los cuadros sobre un doble panel de terciopelo como 'rendez-vous amoureux'», escribe en la etiqueta de un óleo sobre terciopelo de 2021 titulado Steed energy, y añade: «Aquí se difuminan la feminidad asociada a la chaqueta de piel de vaca y el machismo asociado a la coraza del caballero. El sutil enredo de la armadura y la violencia implícita en el acto de llevar la piel de un animal nos hacen cuestionarnos quién lleva qué».

À gauche : Issy Wood, *Trash 6*, 2023
© Courtesy de l'artiste, Carlos Ishikawa, London et Michael Werner, New York / Photo : Damian Griffiths

Au centre : © Issy Wood, *I won't always do the right thing*, 2021
À droite : © Issy Wood, *Speeding losing my touch*, 2022

140

Utilizando otras asociaciones antinaturales, su cuadro *House cooling study* (2023) se describe como el resultado de un «volcado de fotos», «en la jerga de las redes sociales, una selección de imágenes publicadas al mismo tiempo», en este caso una luminaria, moldes de gelatina de fantasía y el interior de un coche. «*Me paso el tiempo reuniendo imágenes para mis cuadros y a veces lo que decido pintar es simplemente lo que pasa por mi órbita en un momento dado*».

141

SELFIES & PHOTODUMPING

Así se describe esta impresionante serie de lienzos monumentales que representa la colección de salseras, soperas, platos y otras porcelanas heredadas de su abuela. Encontramos aquí un gusto muy contemporáneo por el hiperrealismo (consagrado aquí al engaño), pero más aún algo mórbido y muy obsesivo. Ya los llame «trucos personales» o «fetiches contemporáneos», la artista londinense «ahonda en lo íntimo para revelar lo que se esconde bajo los códigos supuestamente convencionales de la sociedad», escribe Guillaume Houzé ² en el prefacio del catálogo, y añade: «*Detrás de objetos aparentemente banales, inocentes y preciosos, Issy Wood describe la violencia del espacio doméstico y el paso del tiempo [en] tantas vanidades [...] alternativamente irónicas y chirriantes*».

En sus cuadros de relojes y selfies, por ejemplo, la artista no duda en abusar de su propia imagen. Jugando con los estereotipos virilistas a través de motivos ultrasexualizados (chaquetas de cuero, interiores de coches relucientes, etc.), Issy Wood también ataca los clichés femeninos.

¹ Nacida en 1993 y formada en la *Royal Academy of Arts* de Londres, la artista también escribe y compone música.

² Presidente de la Fundación Lafayette Anticipations.

STÉPHANIE DULOUT

«ISSY WOOD. STUDY FOR NO»
LAFAYETTE ANTICIPATIONS
HASTA EL 7 DE ENERO
LAFAYETTEANTICIPATIONS.COM

CANADÁ - TORONTO

LA MASCULINIDAD VISTA POR EL PINTOR KRIS KNIGHT

Los cuadros de Kris Knight revelan fragmentos de vida en los que el tiempo se ha detenido, la intimidad del protagonista se revela finalmente; con una sola mirada, Knight invita al espectador a formar parte de una vida que no le pertenece.

Tras graduarse en el Ontario College of Art and Design en 2003, el pintor canadiense Kris Knight se forjó rápidamente una identidad artística a veces romántica, a veces realista. Su obra se ha expuesto en prestigiosos espacios culturales, desde el Royal Bank of Canada hasta la galería parisina Alain Gutharc.

© Kris Knight, Last Song

146

© Kris Knight, Curvature (He Told Me My Spirit...)

147

El mundo de Kris Knight es un mundo de calma y dulzura. Su inspiración procede de la observación de fotografías personales de su pasado y su presente. A través de sus obras al óleo y al pastel, el pintor busca sobre todo contar historias llenas de melancolía, él no crea cuadros, crea imágenes... ¿Y la figura masculina en todo esto? Al pintor le interesan los estereotipos que la sociedad utiliza para representar a los hombres *queer*. En la vulnerabilidad de su obra, el pintor busca ante todo evocar la ambigüedad.

Knight será objeto de una exposición individual en enero de 2024 en Spinello Projects de Miami. Un artista a seguir muy de cerca.

El artista es representado en Francia por la galería Alain Gutharc

MARINE MIMOUNI

ALAINGUTHARC.COM
KRISKNIGHT.COM
SPINELLOPROJECTS.COM

Claire Morgan, *Visitors*, 2023
Peaux d'oiseaux, technique mixte / 100 x 100 x 100 cm
© Claire Morgan Studio / Photo : John McKenzie
Courtesy Galerie Karsten Greve Cologne, Paris, St. Moritz

150

FRANCIA - PARIS

CLAIRE MORGAN

EL VALS DE LOS AHORCADOS

Si la vida pende de un hilo, es la muerte la que Claire Morgan cuelga de sus cuerdas, las mismas cuerdas que, recortadas con pieles de pájaros, componen su último móvil titulado *Song*, un título travieso para una obra fúnebre que se asemeja a un *memento mori*: una guirnalda de pájaros muertos tan deliciosa como aterradora. *I only dared to touch you once I knew that you were dead* (Sólo me atreví a tocarte cuando supe que estabas muerto), éste es el título de la nueva exposición de Claire Morgan en la galería Karsten Greve (en París luego de su exposición en Colonia) 1 y contiene toda la poesía y la delicadeza de las últimas obras de la artista irlandesa, que no deja de hablar de «nuestra vulnerabilidad» y de «nuestra propia inquietud ante la impermanencia de todo en la vida».

Coronada de pájaros muertos, como una profetisa de «la era de extinción masiva en la que estamos entrando», la mujer desnuda y ya sin sangre entronizada en el centro de su instalación *The inevitable heat death of the universe* parece una verdadera alegoría de la destrucción. En otras obras, la misma mujer desnuda, modelada en cera o dibujada al pastel, aparece vestida con una piel de zorro protectora y regeneradora... con Claire Morgan, la frontera entre la muerte y la vida es siempre tenue. Una proximidad inquietante en sus últimos dibujos, que combinan la acuarela y el lápiz con los fluidos corporales recuperados durante el proceso de taxidermia...

¹ Este es también el título del libro ilustrado de la exposición, compuesto por siete dibujos y dos textos manuscritos que forman un diálogo entre una mujer viva y un zorro muerto.

STÉPHANIE DULOUT

CLAIRE MORGAN

« I ONLY DARED TO TOUCH YOU ONCE I KNEW THAT YOU WERE DEAD »

GALERÍA KARSTEN GREVE

5, RUE DEBELLEME, PARIS III

HASTA EL 6 DE ENERO

GALERIE-KARSTEN-GREVE.COM

FOCUS

04

FOTOGRAFÍA

FRANCIA - PARIS

RECORRIDO PARIS PHOTO

Gran maestro de la distorsión, André Kertész (1894-1985) decía que no fotografiaba lo que veía, sino lo que sentía. Con esta idea en mente hemos recorrido los pasillos de la mayor feria de fotografía del mundo¹ en busca de las pepitas de oro que aquí compartimos con ustedes: fotografías que hacen sentir más allá de la imagen...

Nos cautivó la sensualidad de este rostro cubierto por un velo, fotografiado en primer plano por Judith Stennecken² y expuesto en la Marshall Gallery (Santa Mónica). Jugando a la vez con la proximidad, gracias a la elección de un encuadre muy ajustado, y con la distancia, gracias al uso del blanco y negro, que confiere al conjunto un aspecto moteado, la fotógrafa consigue casi hacernos sentir la respiración que atraviesa el velo. Menos impresionante, pero igual de bella e inquietante, es la serie de retratos elegantes y sensuales del fotógrafo uruguayo Pablo Guidali³, expuestos en Vu' (París)... Rostros y cuerpos enredados, a menudo borrosos, con negros y blancos aterciopelados sublimados por impresiones de paladio sobre papel de algodón.

Además, la última serie de Agnès Geoffray, *Les Regardeuses*, presentada por la galería Florent Maubert, lleva su investigación a un terreno más onírico y fantástico.

Un juego de miradas se activó también en la Patinoire Royale de Bruselas, que, en colaboración con la galería Miyako Yoshinaga de Tokio, mostró los retratos ampliados de Ken Ohara (compuestos por 81 fotos) de su serie *One*, realizada en 1970 en las calles de Nueva York: una extraña multiplicidad

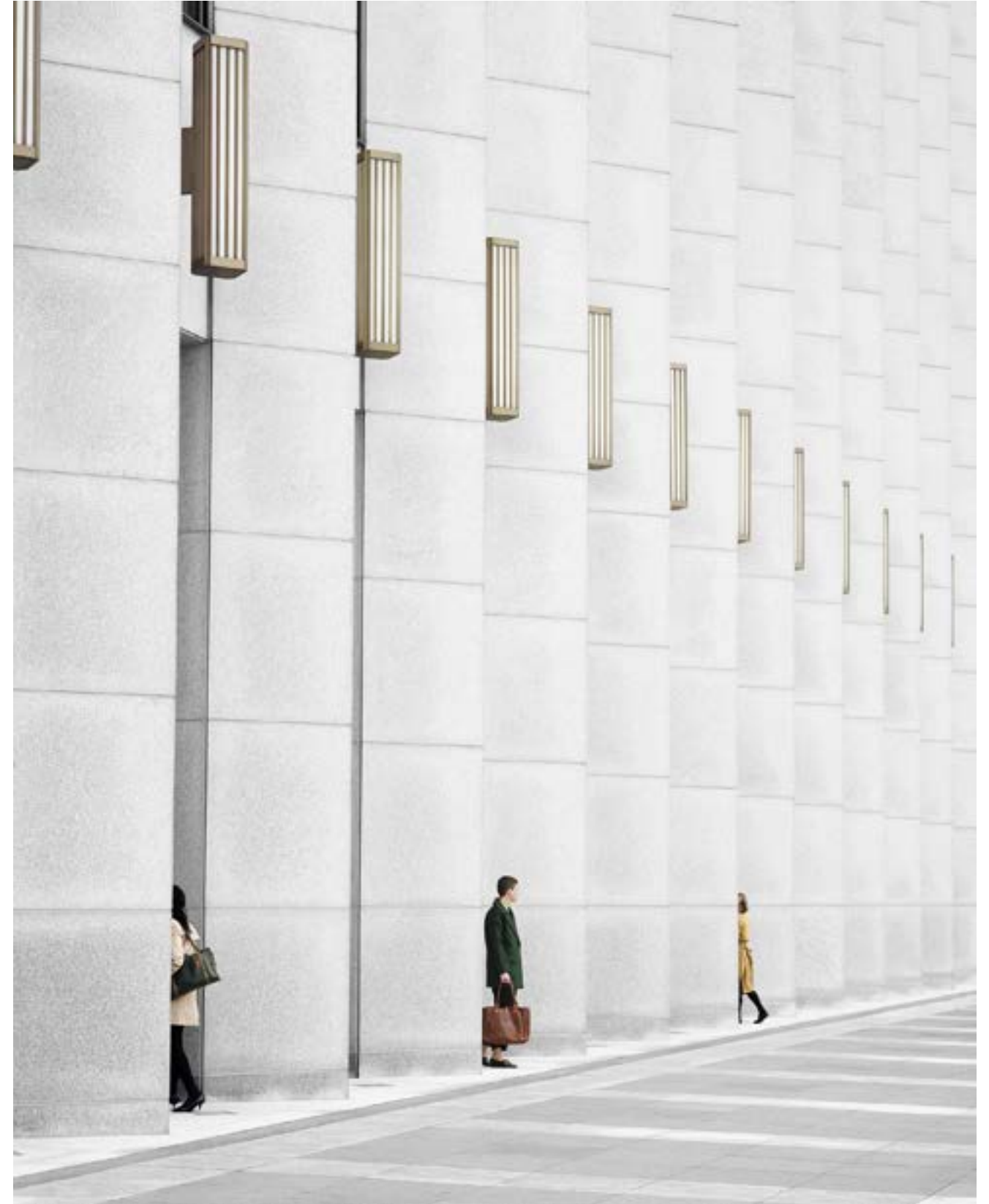
de rasgos en la singularidad de la forma de los rostros...

Siempre en blanco y negro, los retratos truncados de la joven fotógrafa napolitana Sharon Formichella Parisi, representada por Die Mauer (Prato), también nos impresionaron por su poética mise en abyme de las miradas.

CUERPOS & SOLEDADES

Por el contrario, la serie *City Space* de Clarissa Bonet, presentada por La Galerie Rouge (París), reduce a los individuos a siluetas aisladas en los vastos espacios geométricos de las ciudades, teatralizados por el juego de luces y sombras hasta el punto de parecer surrealistas. Una sensación similar de surrealidad emana de las imágenes de Constance Nouvel, ganadora del Premio Ruinart, presentadas por In Situ (Romainville): reducida aquí a una mano que abre una puerta sumida en la oscuridad o por ahí a sombras, la presencia humana es enigmática. También enigmática es la *Sleeping Beauty* de Vladimir Antaki (expuesta en la Galerie Tanit): una bella durmiente tumbada en una escalera junto a la piscina de un selecto club de Beirut, aparentemente levitando, como indiferente al ruido y la furia del mundo...

Igualmente enigmáticos son los paisajes de David De Beyter en la Galerie Bacqueville (Lille), que reexplotan los estigmas de las fotografías de archivo utilizadas para construir la mitología de los ovnis: mancha deslumbrante, arañazos transformados en líneas luminosas... explorando los límites entre realidad y ficción, sus irradianes paisajes ufológicos ⁴ de su serie *Les Sceptiques* nos interrogan sobre la obsolescencia programada de muchas de nuestras creencias fundadas en el único poder ilusorio de la imagen...

Una irrealidad muy alejada de los cuerpos reales y sin filtro fotografiados por Claudine Doury (In Camera galerie, Paris), Ren Hang y Marie Tomanova (Stieglitz19, Amberes) o Yelena Yemchuk (Kominek, Berlín).

¹ Paris Photo se celebró en el Grand Palais Ephémère de Paris del 8 al 12 de noviembre (véase *Acumen* n° 40).
² *Veil*, 2016
³ Serie *El lugar de los jazmines*.
⁴ La ufología es el estudio de los objetos voladores no identificados, conocidos como O.V.N.I. en español y U.F.O. en inglés.

STÉPHANIE DULOUT

- PARISPHOTO.COM
-
- @JU.STEN
- MARSHALLGALLERY.ART
-
- PABLOGUIDALI.COM
- GALERIEVU.COM
-
- AGNESGEOFFRAY.COM
- GALERIEMAUBERT.COM
-
- PRVBGALLERY.COM/FR
-
- SHARONFORMICHELLAPARISLIT
- DIEMAUER.IT
-
- CONSTANCENOUVEL.FR
- INSITUPARIS.FR
-
- CLARISSABONET.COM
- LAGALERIEROUGE.PARIS
-
- VLADIMIR-ANTAKI.COM
- GALERIETANIT.COM
-
- DAVIDEBEYTER.COM
- GALERIEBACQUEVILLE.COM
-
- CLAUDINEDOURY.COM
- INCAMERA.FR
-
- MARIETOMANOVA.COM
- @RENHANGRENHANG
- STIEGLITZ19.BE
-
- YELENAYEMCHUK.COM
- KOMINEKOMINEKOMINEK.COM

Marie Tomanova, Stieglitz19
© The photography Gallery

Yelena Yemchuk, Tris & Ania
© Gallery Kominek

164

165

Yelena Yemchuk © Gallery Kominek

166

FRANCIA - PARIS

MARCUS SCHAEFER

SURREALISMO CONTEMPORÁNEO

El artista alemán afincado en París combina magistralmente fotografía, dibujo y escultura en su obra, en la que el surrealismo y el color negro, en todas sus variaciones dicotómicas, redescubren su fuerza vital.

Su obra tiene un carácter espectral, una distorsión de lo visual y una revisión de la perspectiva que ofrece un punto de vista fascinante. Marcus Schaefer estudió en la Academia de Moda y Diseño de Múnich, y rápidamente se enamoró de la fotografía durante unas prácticas obligatorias. Desde entonces, este artista multidisciplinar nacido en Fráncfort, ahora afincado en París después de Londres, ha construido su carrera plasmando su visión del mundo en imágenes que rozan la fotografía artística monocroma. «*Mi obra trata de la compleja relación entre ser humano y vivir en sociedad*», explica. «*Ser humano significa esencialmente tener una realidad propia, mientras que vivir en sociedad significa vivir en una realidad determinada, hecha por el hombre*».

ENTRE FIGURACIÓN Y ABSTRACCIÓN

La obra de Marcus Schaefer sondea la naturaleza espectral del color negro, que él define como «la encarnación de la dicotomía», «multidimensional» y «absorbente», para revelar distintas sensibilidades. Sus imágenes expresan toda la complejidad de sus emociones, reflejando sus múltiples «vías personales de escape». Son hechizantes y emocionalmente cautivadoras. Claramente, la estética de los surrealistas ronda su portafolio, principalmente en sus obras *Man Ray* y *Miró*. Marcus Schaefer combina fotos de moda, retratos íntimos, objetos de diseño, imágenes conceptuales, bodegones y paisajes, dándoles un aire verdaderamente contemporáneo. Sus puestas en escena y atmósferas visuales crean un espacio-tiempo, reproduciendo la realidad según su propia interpretación del mundo y poniendo de relieve la autoexpresión.

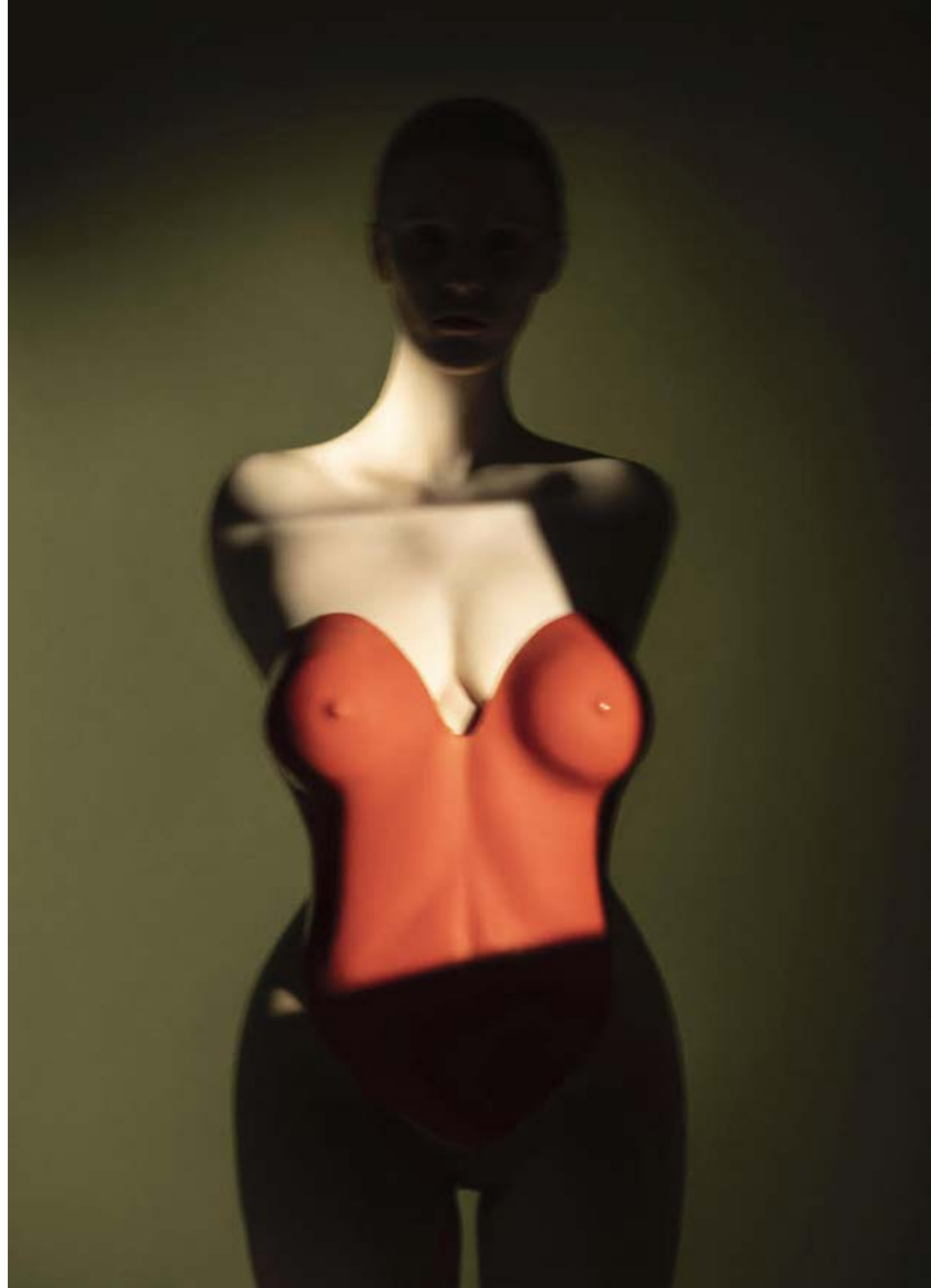

BLANCO Y NEGRO FRENTE AL COLOR

El artista lleva al espectador a un viaje atemporal en el límite entre lo real y lo sobrenatural. Hay algo seductor y cautivador en sus imágenes, pero también inquietante y evasivo. Una sensación apuntalada por el lugar que concede a la imperfección y al accidente para que la representación sea distintiva. Mientras que las variaciones del negro siguen siendo el centro del proceso, su enfoque del color es igual de matizado, reflejando temas de identidad, intimidad, vulnerabilidad y sensibilidad. Marcus Schaefer domina este juego de luces y sombras, geometría y contraste, accesorios y espejos, hasta el punto de adoptar las formas de la pintura y la escultura. Sus dibujos son una expresión directa de sus emociones, que guían sus narraciones visuales en fotografía, del mismo modo que sus esculturas cobran vida en el mundo real, tridimensional.

NATHALIE DASSA

MARCUSCHAEFER.COM
@MARCUSCHAEFER_OFFICIAL

ESPAÑA - MADRID

YZA VOKU

ARTE ENTRE IMÁGENES

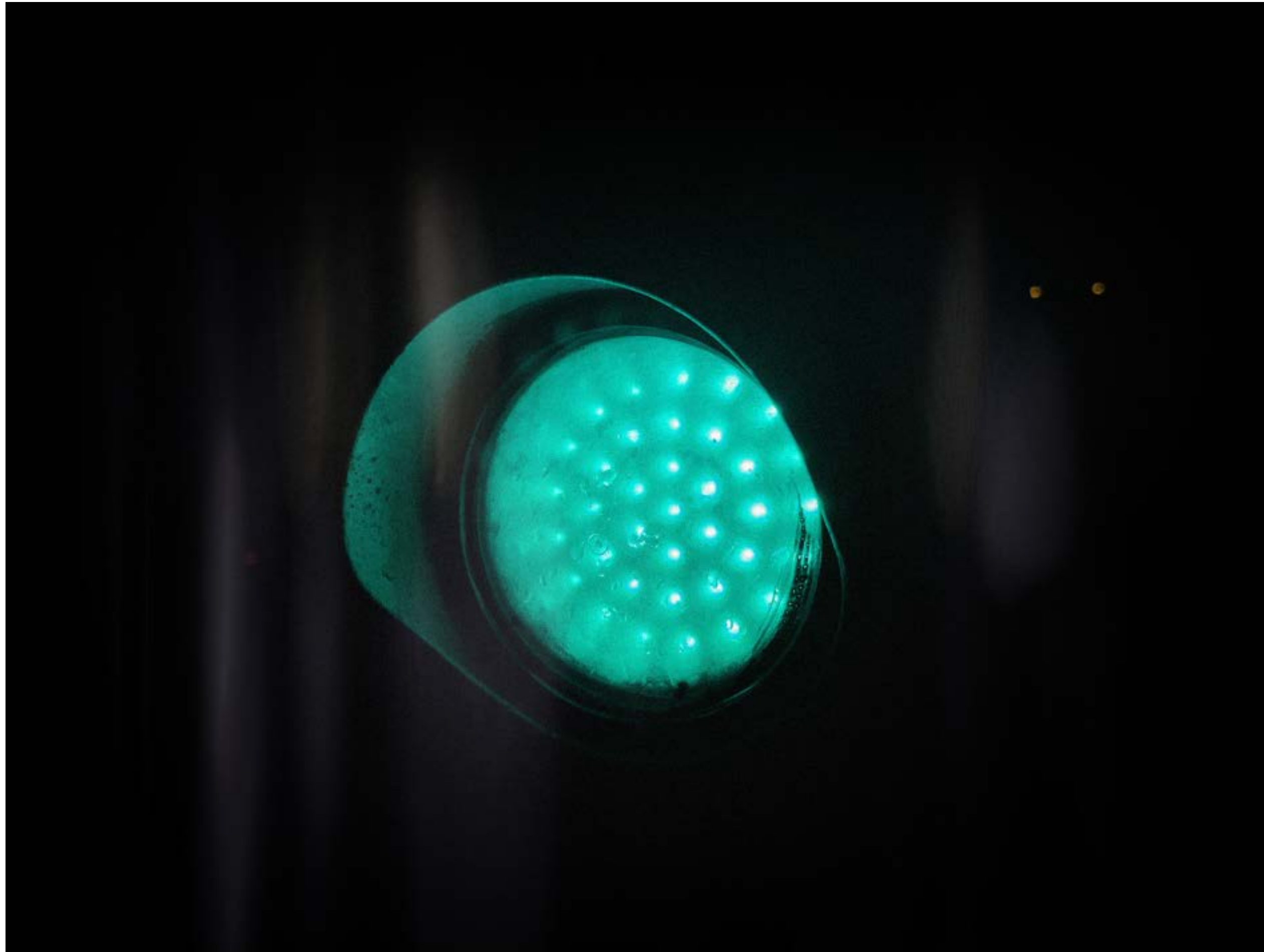
El fotógrafo y director de arte español indaga en las transiciones de la imagen, cuestionando los límites convencionales para abrir nuevas perspectivas.

Bajo el seudónimo de YZA Voku, este sevillano afincado en Madrid desarrolla sus proyectos en torno a la fotografía, el arte digital, el diseño y el vídeo. Para él, todo se convierte en un perfecto campo de juego visual para la creación, la investigación, la experimentación y la intersección de estas disciplinas. Este antiguo estudiante de cine, que se formó como director de fotografía, explora en su obra el tema de la identidad, entre la pérdida, el cambio y la reflexión sobre las repercusiones. Su portafolio capta las transiciones en la imagen a través de sus retratos, sus atmósferas y sus evanescentes puestas en escena que tienden hacia la narrativa filmica.

A la pregunta de qué le motiva en su trabajo, YZA Voku responde enseguida: *«Me obsesiona el movimiento, lo que parece moverse, lo efímero, lo que cambia constantemente. Me gusta pensar en lo que ocurre antes y después de una imagen, y eso vale tanto para la fotografía como para el arte digital. Quizá la diferencia es que en la fotografía intento captar la experiencia o la sensación del momento y en el arte digital me dejo sorprender, exploro cosas nuevas e intento salir de mi zona de confort».*

© Yza Voku

176

© Yza Vokú

178

HISTORIAS DE CAMBIOS

Su enfoque evocador sondea las fases y tensiones entre el movimiento y la fijeza en la imagen, explorando el equilibrio entre la fotografía, cinematográfica y digital. Aquí, el desenfoque y la nitidez marcan la velocidad del movimiento para expresar mejor sus sentimientos y su percepción del mundo. Todo lo que se libera da rienda suelta a la imaginación. *«Me gusta este proceso de adaptación y transición. Una especie de caos aparente, perplejidad y búsqueda del orden. Sobre todo en mis proyectos personales, donde juego con lo abstracto, lo ilógico y las partes que nunca encajan».*

En la actualidad, YZA Voku lleva su análisis un paso más allá, experimentando con la inteligencia artificial (IA) para examinar nuevas formas de expresión visual y corporal. Su obra pone de relieve esta sinergia entre lo tradicional y lo tecnológico. Utilizando herramientas como Midjourney, DALL-E 3, Firefly de Adobe Photoshop (texto a imagen) y PikaLabs & RunwayML Gen2 (imagen a video), explora nuevas dimensiones de la estética y la narrativa para trascender sus planteamientos. *«(...) La verdadera identidad está detrás de la máscara», relata en el video de su bobina en YouTube «(...) Somos los protagonistas de nuestras propias narrativas, aunque no entendamos el significado de nuestras experiencias».*

NATHALIE DASSA

YZAVOKU.COM
 YOUTUBE.COM/@YZAVOKU

REINO UNIDO - LONDRES

DAIDO MORIYAMA

LA FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE DEMOCRÁTICO

Por primera vez en el Reino Unido, la Photographers' Gallery presenta una retrospectiva de la obra de este maestro de la fotografía japonesa, que recorre sesenta años de creaciones emblemáticas.

«Olvida todo lo que has aprendido sobre fotografía y capta el momento. Haz fotos de todo lo que te llame la atención. No te pares a pensar», dice Daido Moriyama a día de hoy. Este líder japonés de 85 años, nacido en Ikeda, cerca de Osaka, antes de trasladarse a Tokio, ha construido su carrera reexaminando la naturaleza del medio fotográfico. «¿Qué es la fotografía?» es la pregunta recurrente que ha salpicado sus sesenta años de carrera. Su estética anticonformista, apodada «Are, bure, boke» (cruda, borrosa, granulada), rechaza «el dogmatismo del arte y la veneración de las impresiones vintage», haciendo que su enfoque sea accesible y radicalmente reproducible... y ahora, la Photographers' Gallery de Londres presenta por primera vez una retrospectiva de su vasta, proteica y prolífica obra, con más de doscientas fotografías que abarcan desde 1964 hasta nuestros días.

186

187

Daido Moriyama © Photo Foundation

VELOCIDAD Y MOVIMIENTO

Abarcando todo el espacio, la exposición recoge los momentos clave de la carrera del hombre que definió el estilo de toda una generación. «Captó el choque entre la tradición japonesa y la occidentalización acelerada del Japón de posguerra», explican los organizadores. Daido Moriyama nunca dejó de reinterpretar sus imágenes, experimentando con ampliaciones, recortes e impresiones. También mostró un temprano interés por la obra de William Klein y Andy Warhol. Sus andanzas fotográficas sondean las calles de Tokio, Osaka y Hokkaido, así como Nueva York, París, São Paulo y Colonia. Sus series examinan las identidades culturales, la intimidad, la desconexión social y el aislamiento, la juventud problemática, la objetivación y abstracción del modelo sexualizado, y la renovación en la reinterpretación de las ciudades. Deambulaciones urbanas captadas al momento -a menudo sin mirar siquiera lo que está capturando- en grano pronunciado, contraste acentuado, luz parpadeante y desenfoque excesivo que denotan la velocidad con la que ejecuta su gesto.

PERSPECTIVA PERSONAL

Con esta singular visión, Daido Moriyama se convirtió rápidamente en un colaborador habitual de las revistas japonesas, publicando posteriormente un centenar de libros y monografías dedicados a lugares concretos (Shinjuku, Hokkaido). La galería pone de relieve la voluntad de esta leyenda japonesa de explorar «la fotografía como lenguaje democrático», presentando su obra en dos fases. La primera se abre con su trabajo editorial, su cuestionamiento del fotoperiodismo, sus experimentos con la revista *Provoke* y el diseño experimental de algunas de sus obras (*Farewell Photography*). La segunda comienza en los años 80, cuando superó «una crisis creativa y personal», antes de pasar a las décadas siguientes, en las que exploró «la esencia de la fotografía y de sí mismo en un lirismo visual entre la realidad, la memoria y la historia». Para la Photographers' Gallery, esta retrospectiva es una de las exposiciones más completas jamás organizadas sobre su obra.

NATHALIE DASSA

«DAIDO MORIYAMA: RETROSPECTIVA»
 HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2024
 THE PHOTOGRAPHERS' GALLERY
 6-18 RAMILLIES STREET, LONDRES
 THEPHOTOGRAPHERSGALLERY.ORG.UK
 MORIYAMAIDAIDG.COM

FRANCE - PARIS

GREGORY CREWDSON

EVENINGSIDE

Cambiando el color por el blanco y negro, Gregory Crewdson nos sumerge en la América profunda y desilusionada con una nueva serie más crepuscular que nunca. Titulada *Eveningside*, esta última entrega de una trilogía desarrollada desde 2012 se expone en la galería Templon de París, tras una exposición en los Rencontres de la Photographie d'Arles este verano.

Fruto de una superproducción digna de un rodaje cinematográfico (tanto por los preparativos ¹ como por el sofisticado material y la iluminación que requirió un equipo de cuarenta personas), las fotografías de Gregory Crewdson trazan la trama de escenarios «en los que no conocemos ni el principio ni el final»... fotogramas congelados, en definitiva. Esta impresión de tiempo suspendido es aún más pronunciada en su última serie, donde el uso del blanco y negro acentúa el aspecto congelado de los personajes retratados y la inquietante extrañeza de las calles desiertas. Paisajes suburbanos transformados en falsos decorados, personajes inmóviles como petrificados, congelados en sus actividades cotidianas, juegos ambiguos de transparencias y reflejos (a través de espejos o fachadas de tiendas), realce de vehículos o lugares de transición (cruces de carreteras, taxis, porches, supermercados...), efectos de lluvia o niebla... Aquí Gregory Crewdson lleva aún más lejos la frontera entre realidad y ficción. Su paleta en blanco y negro recuerda al cine clásico y al cine negro de mediados del siglo XX. Suficiente para despertar la curiosidad del espectador, que está llamado a «hacer su propia interpretación», a «inventar su propia versión de la historia» para cada una de estas imágenes fabricadas...

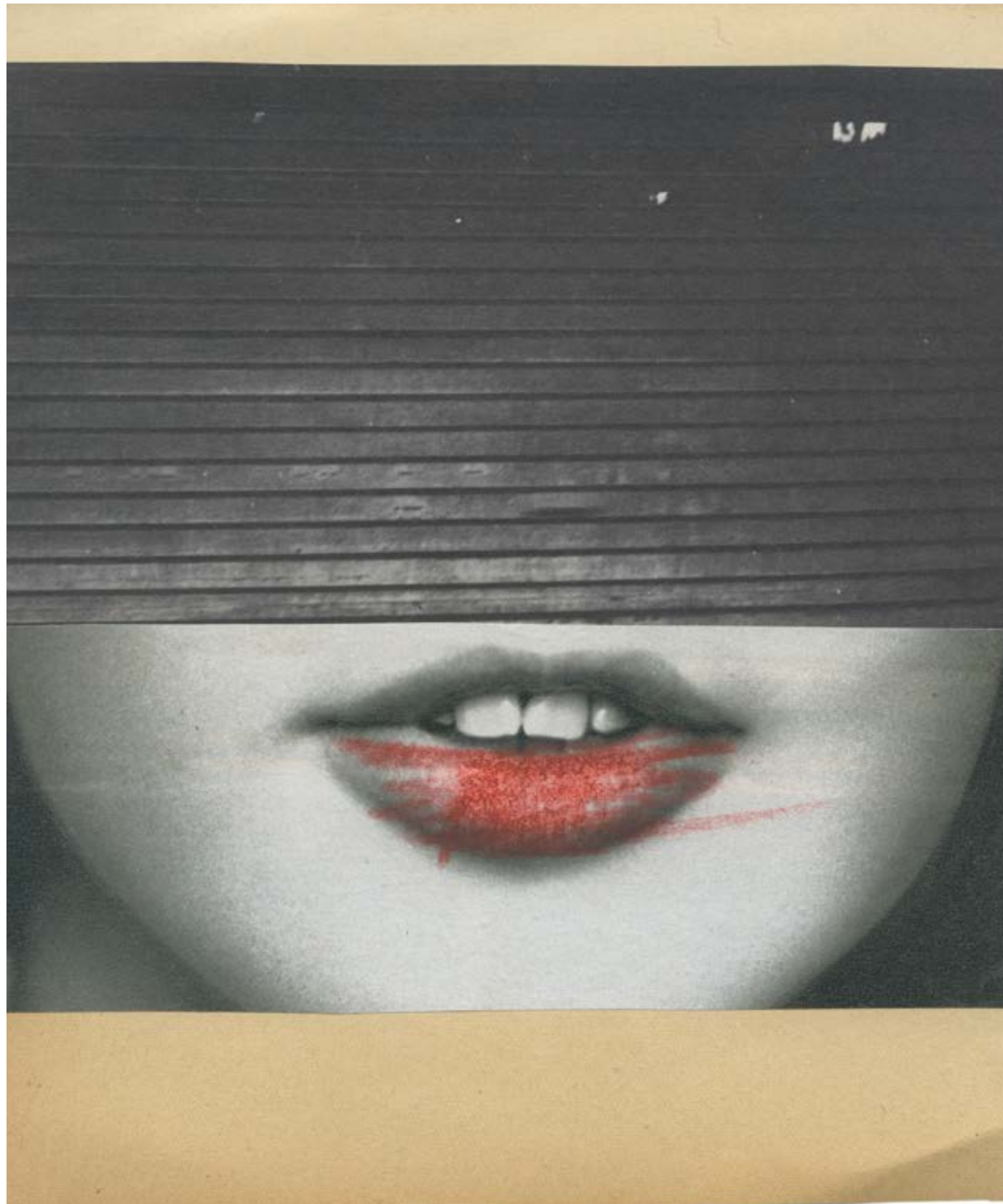
¹ Las puestas en escena de Gregory Crewdson requieren que las calles se vacíen por completo y se cierren durante varios días.

STÉPHANIE DULOUT

«GREGORY CREWDSON - EVENINGSIDE»
 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE
 GALERÍA TEMPLON
 28, RUE DU GRENIER-SAINT-LAZARE, PARIS, III
 TEMPLON.COM

À gauche : © Gregory Crewdson, *The Corner Market*
À droite : © Gregory Crewdson, *The Lounge*

FRANCIA - PARIS

KATRIEN DE BLAUWER

EL MISTERIO DE LOS CUERPOS TRUNCADOS

Katrien de Blauwer, «fotógrafa sin cámara», utiliza viejas revistas de los años 60 para crear fotomontajes enigmáticos y sensuales.

Jugando con la fragmentación y la obliteración de las imágenes que recoge, y que no duda en recortar y cicatrizar con lápiz de color, la artista elabora fragmentos de narraciones en las que al ojo le gusta vagar mientras la imaginación hace su trabajo... Aquí, una espalda desnuda tachada de amarillo sobre un rectángulo negro; acá, una boca al ras de un cielo nublado; allá, otra manchada de rojo rematada por un telón de acero; allí de nuevo, un cuerpo truncado enterrado bajo un paisaje montañoso... todo en estos microrrelatos se basa en la elipsis.

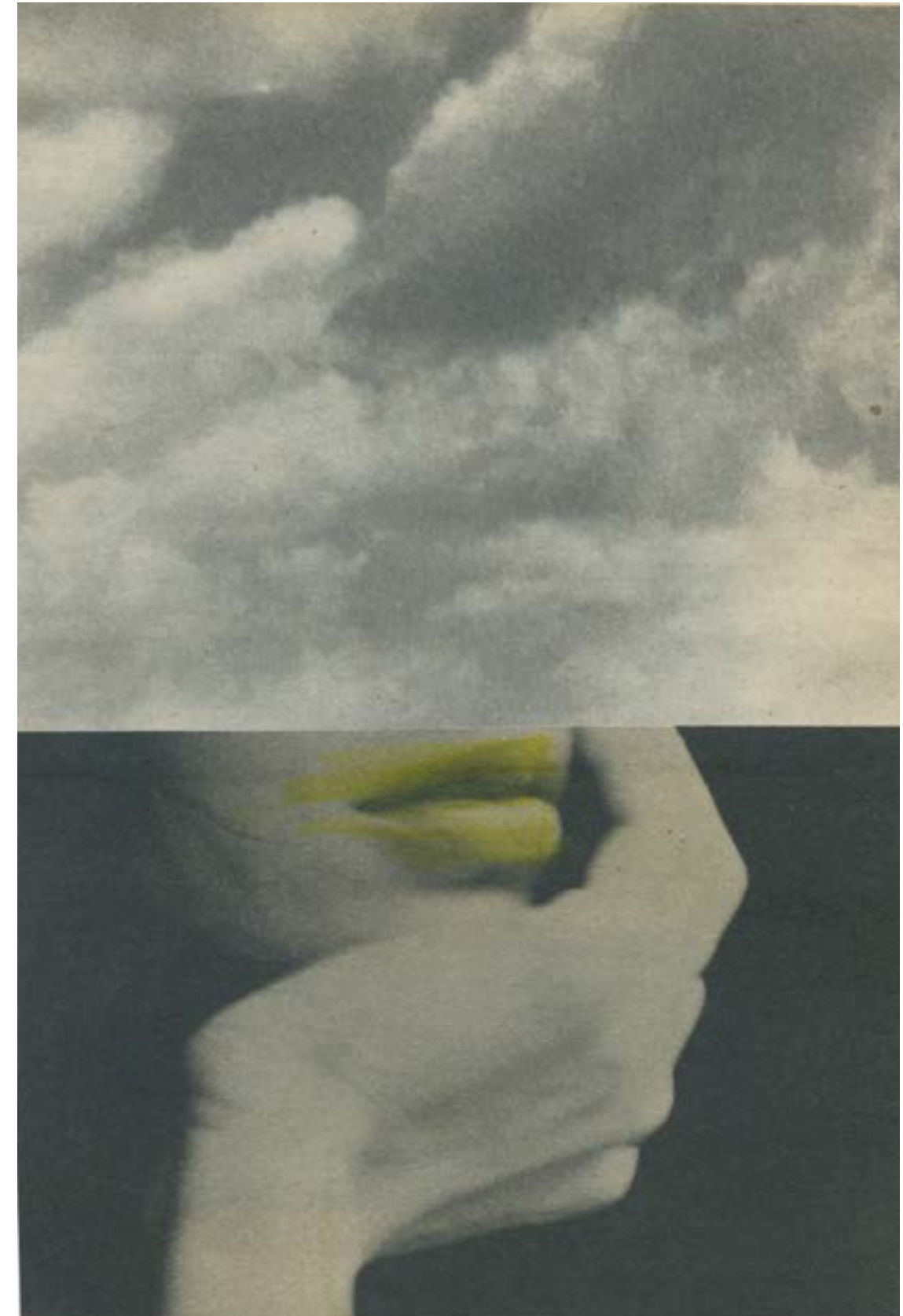
«Como campos y contracampos en un mismo plano, el espectador toma el relevo del narrador para desplegar el escenario imaginario» ¹ de estos fotomontajes tan cinematográficos. En cuanto a los colores que utiliza para realzar sus imágenes, la artista nos da algunas pistas: *«El rojo es el miedo - el amarillo es el odio - el azul es el amor»*. Unas pistas lanzadas como dados en un juego de azar, porque, en palabras de Paul Auster, destacadas en la exposición: *«Estamos continuamente moldeados por las fuerzas de la casualidad»*.

¹ Charlotte Boudon, codirectora artística de la Galerie Les Filles du Calvaire

STÉPHANIE DULOUT

«KATRIEN DE BLAUWER.
WHY I FEAR RED, LOVE BLUE (AND) HATE YELLOW»
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE
GALERÍA LES FILLES DU CALVAIRE
17, RUE DES FILLES DU CALVAIRE, PARIS III
FILLESDU CALVAIRE.COM

KATRIENDEBLAUWER.COM
@KATRIENDEBLAUWER

FRANCIA - PARIS

LORE STESSEL

ENTRE PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Mezclando las herramientas de la fotografía con el gesto de la pintura, la obra de la artista belga es a la vez seductora y desconcertante. Un magnífico descubrimiento para la Galerie des Filles du Calvaire, que le dedica su primera exposición individual en Francia con una magnífica serie de fotografías sobre lienzo, fruto de su encuentro con unas bailarinas.

De la pintura que aprendió en la Escuela Luca de Bruselas, Lore Stessel ha conservado el soporte -el lienzo- y el gesto -a través del cual aplica (sobre la tela) la emulsión de gelatina-plata que revela las imágenes-. El resto (grabar las imágenes en película, revelarlas e imprimirlas) es fotografía, una práctica que aprendió en la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles. La mezcla de procesos es aún más rica y elocuente cuando se aplica a una coreografía: como si la fluidez del gesto que aplica la emulsión reveladora al pincel quisiera corresponder a la de los cuerpos en movimiento, para plasmar su belleza efímera con la mayor precisión posible.

Lore Stessel, *Slow Fusion #06*, 2020
Émulsion gélatino-argentique sur toile à partir de négatif gélatino-argentique, 145 x 180 cm

200

Lore Stessel, *Slow Fusion #06*, 2020
Émulsion gélatino-argentique sur toile à partir de négatif gélatino-argentique, 145 x 180 cm

201

202

FOTOGRAFÍA

Hay a la vez una gran fuerza y una gran delicadeza, pero también una gran sinceridad que emana de estas tomas en las que las figuras, concentradas en sus movimientos, no posan... Todos en tensión, estos cuerpos claman por la verdad. Una verdad que es a la vez muy de nuestro tiempo -los bailarines, vestidos con pantalones cortos y camisetas, son muy actuales - y a la vez atemporales -gracias al uso del blanco y negro-.

203

La belleza rima aquí con la emoción, la emoción contenida en cada gesto, en cada movimiento de manos, brazos, piernas o pies, en cada giro o choque. *Poetry of the gang* es el título de varias instantáneas de la serie, que muestran cuerpos entremezclados que evocan el amor, la lucha o la esperanza...: «una sutil multiplicidad de sentimientos», en palabras de la artista, que ya dijo en el *Festival Planche(s) Contact* de 2012 en Deauville, donde fue reconocida como «joven talento»: «*Las fotografías se metamorfosean. Están entre el sueño y la realidad, la luz y la sombra, el movimiento y la quietud.*».

STÉPHANIE DULOUT

Nacida en 1987, Lore Stessel vive y trabaja en Bruselas.

LORESTESSEL.COM
@LORESTESSEL

«LORE STESEL. VAGUE»
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE
GALERÍA LES FILLES DU CALVAIRE
17, RUE DES FILLES DU CALVAIRE, PARIS III
FILLESDU CALVAIRE.COM

FORBIDDEN LOVE

BY LIN ZHIPENG, ALIAS 223

Amor prohibido (Forbidden Love) es la segunda colaboración entre el talentoso fotógrafo de Pekín Lin Zhipeng, alias 223, y la comisaria y productora de Nueva York Anna Mistal.

París, Ciudad de la Luz, Ciudad del Amor... fue el punto de partida del proyecto iniciado por Anna Mistal, que entre clichés y fantasías, quiso ver cómo sería París, una ciudad importante a sus ojos, a través del objetivo del artista fotógrafo 223, a quien la idea cautivó de inmediato.

Como un paseo, un viaje sensorial y casi cinematográfico en el que descubrimos escenas de vida, sin juicios, sin ataduras, sin autoridades, sin barreras, encontramos imágenes de libertad, llenas de poesía y humanidad, donde las modelos desnudas se mueven y se revelan en un paisaje urbano; casi se oyen susurros, tal es la presencia de la vida, o incluso un grito, que nos dice: «¡Sé quién quieras, sé libre!». Contemplamos una imagen tras otra y la cuestión del género y de la identidad desaparece poco a poco, dando paso a momentos de gracia entre seres puros, enamorados de la vida y del amor...

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DE LA SERIE *FORBIDDEN LOVE* Y EL TRÁILER DEL MAKING-OF SE ENCUENTRAN AQUÍ: ANNA-MISTAL.COM

COUP D'ŒIL

En cada número, la redacción de *Acumen* pone luz sobre una fotografía encontrada en Instagram. Una obra que particularmente nos toca y nos interpela. Te invitamos aquí a descubrir una instantánea del artista Sari Soinen.

@SARI_SOININEN
SARISOININEN.COM

COUP D'ŒIL

05

CINE

216

FRANCIA - PARIS

VOLVER A VER A WONG KAR-WAI

Antes de *The Grandmaster*, *2046* e *In The Mood for Love*, Wong Kar-wai ya era un cineasta formidable con un estilo bien afinado. Cuatro de sus películas podrán redescubrirse en los cines a partir del 20 de diciembre.

Las historias de las películas de Wong Kar-wai a veces se parecen entre sí: un poco de violencia y unas cuantas pistolas, la herencia tradicional del cine de Hong Kong y, sobre todo, mucho amor, pasión y arrepentimiento... tristeza, pues, pero siempre salvada por el humor. Como a veces olvidamos, las películas de Wong Kar-wai también nos hacen sonreír, como en *Chungking Express* (1994), cuando el personaje Takeshi Kaneshiro, aburrido tras haber sido abandonado por su novia, empieza a llamar una tras otra a todas sus antiguas conquistas con la vana esperanza de encontrar a alguien con quien compartir la noche.

Sin embargo, lo que más recordamos de las películas de Wong Kar-wai es su estilo único. Cada película tiene su propia firma: están, por supuesto, los planos a cámara lenta de *In The Mood for Love*, pero hay que redescubrir las secuencias casi fotograma a fotograma de *Chungking Express* (2000), los planos gran angular de *Fallen Angels* (1995) o los pasajes en blanco y negro de *Happy Together* (1997). ¿Y qué sería de una película de Wong Kar-wai sin su banda sonora? Al cineasta le encanta la música americana y las viejas gramolas Wurlitzer, que filma a menudo. Escuchamos tango argentino en *Happy Together* o el estándar reggae en *Things in Life* de Dennis Brown, sin olvidar el éxito *California Dreamin'* que el personaje de Faye Wong escucha una y otra vez en *Chungking Express*. Faye es una joven de pelo corto, conmovedora y excéntrica, un poco loca, que sirvió de inspiración principal para el personaje de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, y hoy nos gusta comparar las similitudes. También se deben al agudo sentido del vestuario y del atractivo que confieren a los héroes de Wong Kar-wai una clase absoluta, y en particular a su actor favorito, Tony Leung, elegante en cualquier circunstancia, ya sea de uniforme de policía o de portero de discoteca en Buenos Aires.

Todos estos elementos, parecen fácil de reproducir y, a principios de la década de 2000, muchos cineastas intentaban imitar el estilo de Wong Kar-wai, por no hablar de la publicidad que se inspiraba en él. Sería fácil reducir al cineasta a su estética, pero el estilo no sería nada si no se combinara con un increíble talento para la dirección, paradójicamente nunca llamativo, pero que eleva el cine al nivel de la poesía. Es difícil no emocionarse cuando la joven pareja atraviesa a toda velocidad el túnel Cross-Harbour de Hong Kong por la noche en moto, al son de la música polifónica de *Only You* de los Flying Pickets al final de *Fallen Angels*. Este director es un maestro del poderoso arte de la melancolía, y cuando nos sobrecoge, a todos nos gustaría estar tristes como en una película de Wong Kar-wai.

PIERRE CHARPILLOZ

CHUNGKING EXPRESS, LES ANGES DÉCHUS,
HAPPY TOGETHER & THE HAND DE WONG KAR-WAI,
EN CINES A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE

FRANCIA - PARIS

LOS COLORES DEL CINE

El precioso libro de Charles Bramesco *Les Couleurs du Cinéma* (publicado por Pyramyd) contiene notas detalladas pero concisas que dan ganas de ver decenas de películas una y otra vez, analizándolas como si fueran cuadros de color.

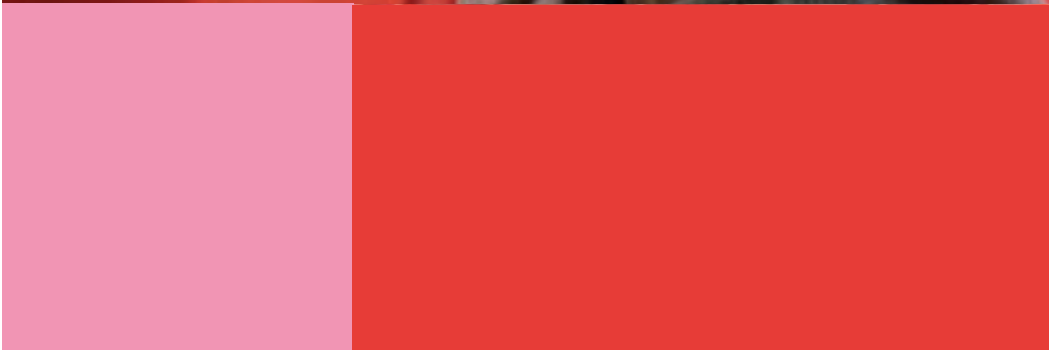
Los aficionados al cine fotográfico de Wes Anderson, Stanley Kubrick o Agnès Varda hablan a menudo de la composición de los planos. Sin embargo, hay otro elemento en la realización de una imagen cinematográfica que rara vez se analiza, pero que no por ello deja de ser esencial: la paleta de colores de un plano, y de una película en general... y, en efecto, es fascinante, como nos muestra Charles Bramesco en su libro *Les Couleurs du Cinéma*: cada película tiene sus propios colores dominantes, que nos dicen mucho sobre las intenciones del director. En este libro de doscientas páginas, profusamente ilustrado y de fácil lectura, el autor analiza cincuenta películas, de *Singin' in the Rain* a *El viaje de Chihiro*, de *Jeanne Dielman* a *Black Panther*, aprendemos cómo George Miller construyó su película *Mad Max: Fury Road* en torno a un contraste de colores acentuado digitalmente, el azul de un aire en llamas y el naranja del suelo de un desierto, y luego, en contraste con los colores saturados de Miller, redescubrimos el universo hostil del *Desierto Rojo* de Antonioni, compuesto de tonos grisáceos y desaturados.

Más adelante, disfrutarás revisitando los colores vivos y atrevidos de *Suspiria*, de Dario Argento, sobre todo porque cada una de las numerosas tomas cinematográficas presentadas en el libro va acompañada de indicaciones de color en colores sólidos y código RGB. Es la forma perfecta de analizar los colores del cine, y de recordar que, si bien hay mil tonos de blanco y negro, existen otras tantas variedades de un mismo color... Así que hay tantos cielos azules y prados verdes como directores y películas.

PIERRE CHARPILLOZ

LES COULEURS DU CINÉMA
DE CHARLES BRAMESCO
PYRAMYD EDITIONS
209 PÁGINAS
PRECIO: 29.95€
PYRAMYD-EDITIONS.COM

- #DB8AA4
R219 V138 B164
- #C94644
R201 V70 B68
- #592815
R89 V40 B21

CAREY MULLIGAN

CON MAESTRÍA

Este invierno la veremos como Felicia Montealegre, actriz costarricense y esposa de Leonard Bernstein, en *Maestro*, de Bradley Cooper, disponible a partir del 20 de diciembre en Netflix, pero desde hace unos quince años, Carey Mulligan se ha labrado un lugar especial en el cine estadounidense.

A veces olvidamos que Carey Mulligan es británica. La hemos visto como residente del Greenwich Village de los años 60 en *Inside Llewyn Davis* (2013), de los hermanos Coen, como periodista estrella del *New York Times* en *She Said* (2022), de Maria Schrader, como joven madre de Montana en *Wildlife* (2018), de Paul Dano, y, por supuesto, como la irresistible *socialité* de Long Island Daisy Buchanan en *Gatsby el magnífico* (2013), de Baz Luhrmann.

Sin embargo, fue en Londres donde creció Carey Mulligan, hija de un director de hotel de Liverpool y una académica galesa y fue de la forma más británica como dio sus primeros pasos en el cine: en 2005 consiguió un pequeño papel en la adaptación de Joe Wright de *Orgullo y prejuicio*, de Jane Austen, junto a Keira Knightley y otra debutante, Talulah Riley. Las tres eran entonces veinteañeras.

Al igual que Keira Knightley -con quien se reencontró cinco años después en el rodaje de *Never Let Me Go*-, las primeras películas de Carey Mulligan fueron de vestuario, en *My Boy Jack* (2007), de Brian Kirk, con Daniel Radcliffe -una nueva adaptación de Jane Austen- y luego en *Public Enemies*, de Michael Mann, el mismo año, pero fue en el papel de una adolescente londinense manipulada por un hombre mayor en *An Education*, de Lone Scherfig, donde el gran público descubrió todo el talento de la joven actriz. Su sutil interpretación de un personaje complejo y frágil, su primer papel importante, le valió un aluvión de premios, entre ellos el BAFTA a la mejor actriz. Pero sobre todo, gracias a una coproducción americana, la película fue celebrada al otro lado del Atlántico. Carey Mulligan recibió incluso una nominación al Oscar a la mejor actriz, apenas cinco años después de abandonar su trabajo de camarera en un pub del oeste de Londres -volvió a ser candidata al Oscar en 2020, con *Promising Young Woman*, de Emerald Fennell.

Hollywood le extendió la alfombra roja. Sin embargo, la actriz, que antes había trabajado en el teatro, se mantuvo alejada de los éxitos de taquilla y de su glamour. En su lugar, se decantó por el cine de autor, y se convirtió en una habitual del Festival de Cannes, desfilando por *Wall Street: Money Never Sleeps*, de Oliver Stone, y *Drive*, de Nicolas Winding Refn. Doce años después de pisar el escenario del Festival de Venecia para *Shame*, de Steve McQueen, volvió a la Mostra el pasado septiembre con *Maestro*, de Bradley Cooper. Una película en la línea de la filmografía de Carey Mulligan, exigente pero accesible, que descubrirá próximamente. Mientras tanto, puedes verla junto a Adam Sandler como esposa de un cosmonauta en la intrigante *Spaceman*, de Johan Renck, todavía en Netflix en 2024.

PIERRE CHARPILLOZ

MAESTRO DE BRADLEY COOPER,
EL 20 DE DICIEMBRE EN NETFLIX

230

FRANCIA - PARIS

PHILIPPE R. DOUMIC

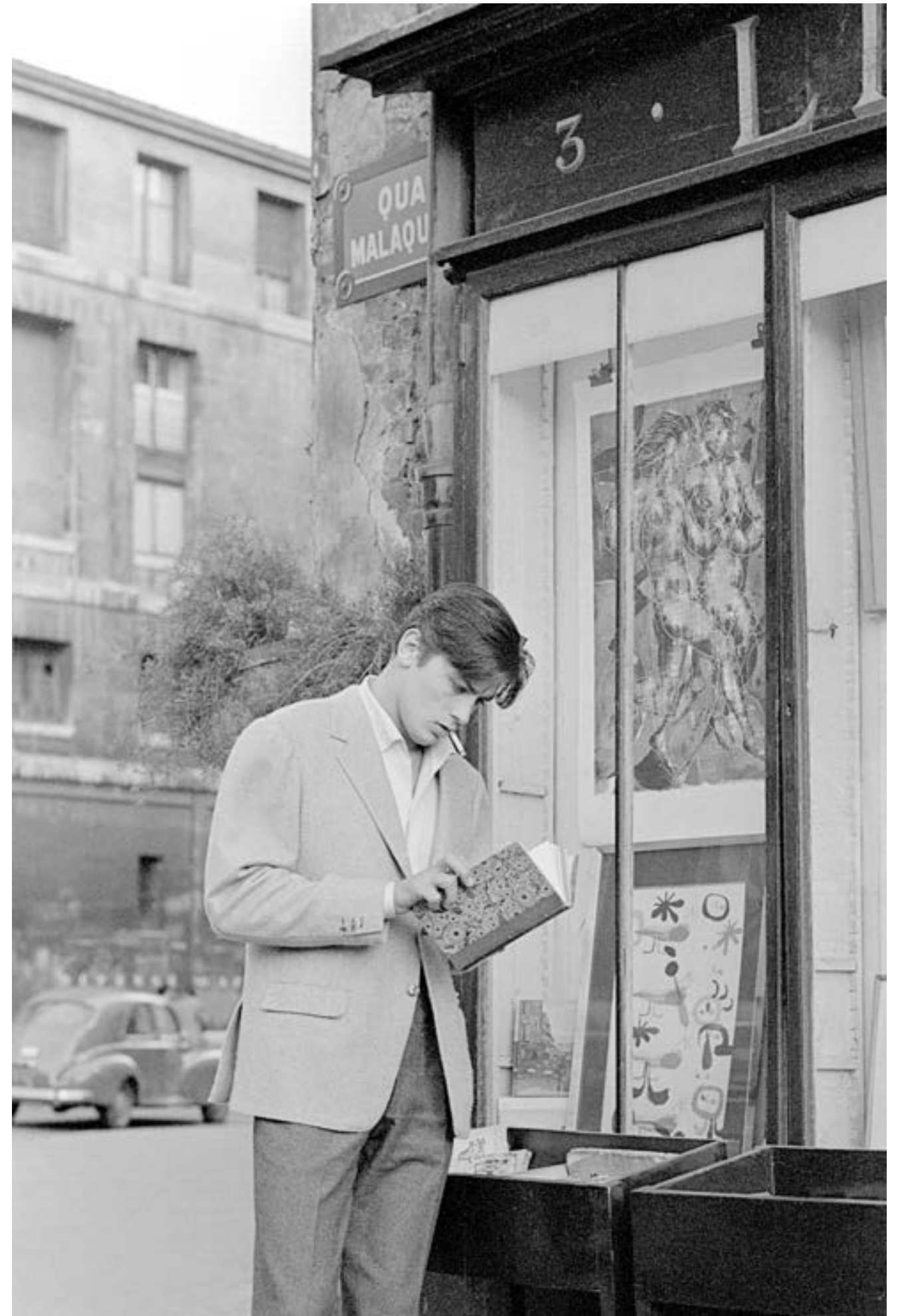
LA NOSTALGIA DEL CINÉFILO

Si alguna vez has soñado con vivir en una película francesa de los años 60, éste puede ser el regalo ideal para estas fiestas: Philippe R. Doumic, nos presenta *l'œil du cinéma*, un libro de recuerdos de una época eternamente juvenil con 200 retratos en blanco y negro.

Todos los iconos del cine francés de los años sesenta han pasado ante su objetivo: Anna Karina, Alain Delon y Catherine Deneuve. Algunas de sus fotos son legendarias, conocidas por todos los cinéfilos, como esta imagen de Jean-Luc Godard, gafas oscuras y cigarrillo en la boca, examinando un trozo de película. Sin embargo, durante su vida, Philippe R. Doumic nunca alcanzó la fama y cuando falleció en 2013, muchos habían olvidado su nombre, aunque sus fotografías siguen poblando portadas de revistas. Son testimonio de una época en la que el cine francés era rico, joven y bello.

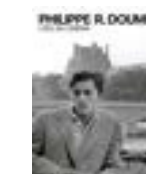

En aquella época, cuando la Nouvelle Vague empezaba a despuntar, Philippe Doumic fue contratado por Unifrance, la agencia que promovía la imagen del cine francés a escala internacional. A lo largo de una década el artista, realizó más de veinte mil retratos. A su muerte, su hija Laurence Doumic descubrió dos grandes cajas que habían permanecido intactas durante años; en su interior, cientos de negativos y muchas fotografías inéditas. Descubrir las hoy en el hermoso libro publicado por Capricci, acompañadas de una conmovedora introducción, es sumergirse inmediatamente sesenta años atrás en el tiempo, como si fuera ayer.

Jacques Perrin es tan joven, Jean Marais es tan guapo. Todos estos cineastas, Agnès Varda, François Truffaut, Jacques Demy, no tienen cuarenta años, aún les queda vida por delante y esas caras no del todo desconocidas, Dany Carrel, Geneviève Page, Jean-Louis Maury. ¿Qué ha sido de ellos? Al menos aquí están, congelados en su felicidad para la eternidad, en esta extraordinaria colección de retratos que hará las delicias de todos los cinéfilos y de los más nostálgicos.

PIERRE CHARPILLOZ

PHILIPPE R. DOUMIC: PHILIPPE R. DOUMIC, L'ŒIL DU CINÉMA,
CAPRICCI,
240 PÁGINAS,
PRECIO: 55.90€

ANTÁRTIDA

CONOCER EL HIELO

En un nuevo documental, más artístico que didáctico, Luc Jacquet regresa de nuevo a la Antártida. En un magnífico blanco y negro, el color de los pingüinos emperador, Jacquet comparte su pasión por este mundo de hielo y cielo.

«Muchos años después (...), el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde lejana en que su padre lo llevó a ver el hielo»... La frase inicial de *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, es una de las más famosas del mundo. Podría haber servido de introducción a la nueva película de Luc Jacquet, más personal, pero también más poética y literaria que *La Marche et L'Empereur* (que le valió el Oscar al mejor documental) y *La Glace et le Ciel*.

Como explica en la voz en off que acompaña a este documental de gran valor estético, han pasado muchos años desde que el cineasta tuvo su primer encuentro con el hielo y más concretamente con este gigantesco y misterioso continente, la Antártida, del que *Viaje al Polo Sur* (Voyage au Pôle Sud) es ante todo un retrato pictórico, como lo hubiera hecho un paisajista. El cineasta y, biólogo de formación, de cincuenta y cinco años, tenía veinticinco cuando, partió por primera vez a descubrir esta tierra de hielo y nieve, para un estudio científico sobre los pingüinos emperador y la Antártida le ha acompañado desde entonces.

Este territorio extremo fue en otro tiempo un mundo por conquistar, y al filmarse a sí mismo escribiendo algunas notas en un diario manuscrito iluminado por una lámpara de aceite en un viejo rompehielos, Luc Jacquet sigue los pasos de los pioneros. Lleva al espectador con él a contemplar de nuevo una de las últimas y majestuosas tierras salvajes.

PIERRE CHARPILLOZ

VOYAGE AU PÔLE SUD DE LUC JACQUET
EN CINES EL 20 DE DICIEMBRE

Oliver

ESFERA DE
LA MODA

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

HANNA TVEITE

UNA VISIÓN ATEMPORAL
A TRAVÉS DE LA LENTE

Hanna Tveite es una fotógrafa y directora nacida en Noruega cuya estética atemporal crea mundos visuales de confianza y elegancia.

Su trabajo se distingue por una fusión única de creatividad y una aguda habilidad para captar la esencia de sus sujetos, estableciendo la luz, el color y la textura como los verdaderos pilares de su identidad visual, ya sea en fotografía de moda, bodegones o cine.

El trabajo de Hanna Tveite revela una inclinación por la intimidad, transportando al espectador a mundos donde la confianza y la elegancia se combinan armoniosamente. Cada composición visual y cinematográfica cuenta una historia que trasciende el tiempo, dando fe de la excepcional maestría de la artista para capturar momentos. Su reputación se extiende más allá de Noruega, con prestigiosas colaboraciones que incluyen publicaciones en *Le Monde* y el *Wall Street Journal*. Hanna Tveite también ha trabajado con marcas de renombre mundial como Khaite, Saint Laurent, Chanel, Calvin Klein, Marc Jacobs y Zara. Su influencia en la industria de la moda y la fotografía es innegable, y cada proyecto demuestra su compromiso con la originalidad y la excelencia.

Actualmente afincada en Nueva York, la fotógrafa encuentra su inspiración en la efervescente energía de la metrópoli, una fuente inagotable de creatividad que se refleja en su obra. La ciudad se convierte en un patio de recreo visual donde cada estación de metro, cada fachada, se convierte en un lienzo. El talento de Hanna Tveite va más allá de la imagen fija y se extiende al cine. Sus producciones cinematográficas llevan el mismo sello artístico, combinando estética y narrativa de forma cautivadora. Esta versatilidad demuestra su compromiso con la expresión artística en todas sus formas, dejando una huella indeleble en el mundo de las artes visuales.

THOMAS DURIN

@HANNATVEITE

REINO UNIDO - LONDRES

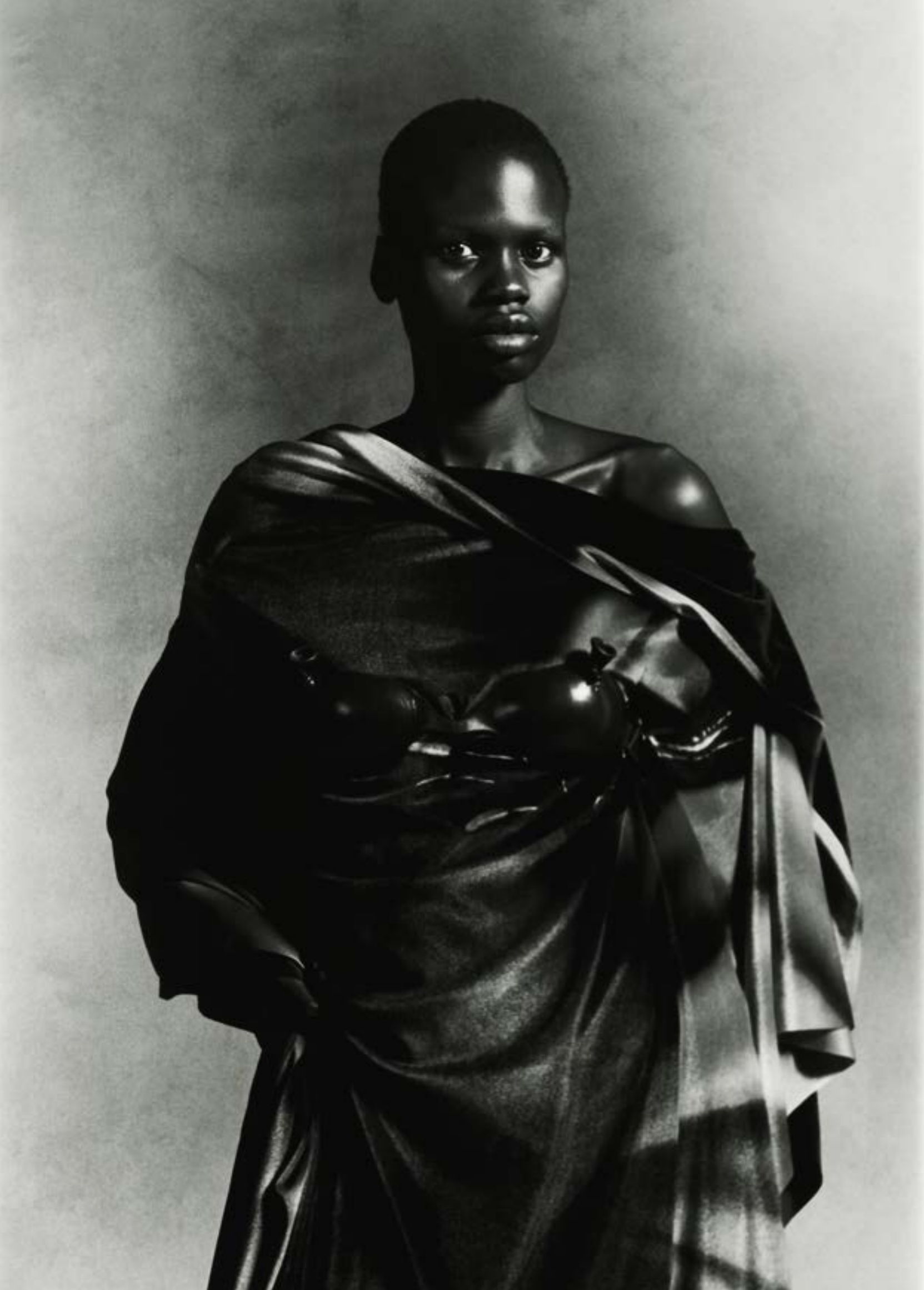
JORDAN HEMINGWAY

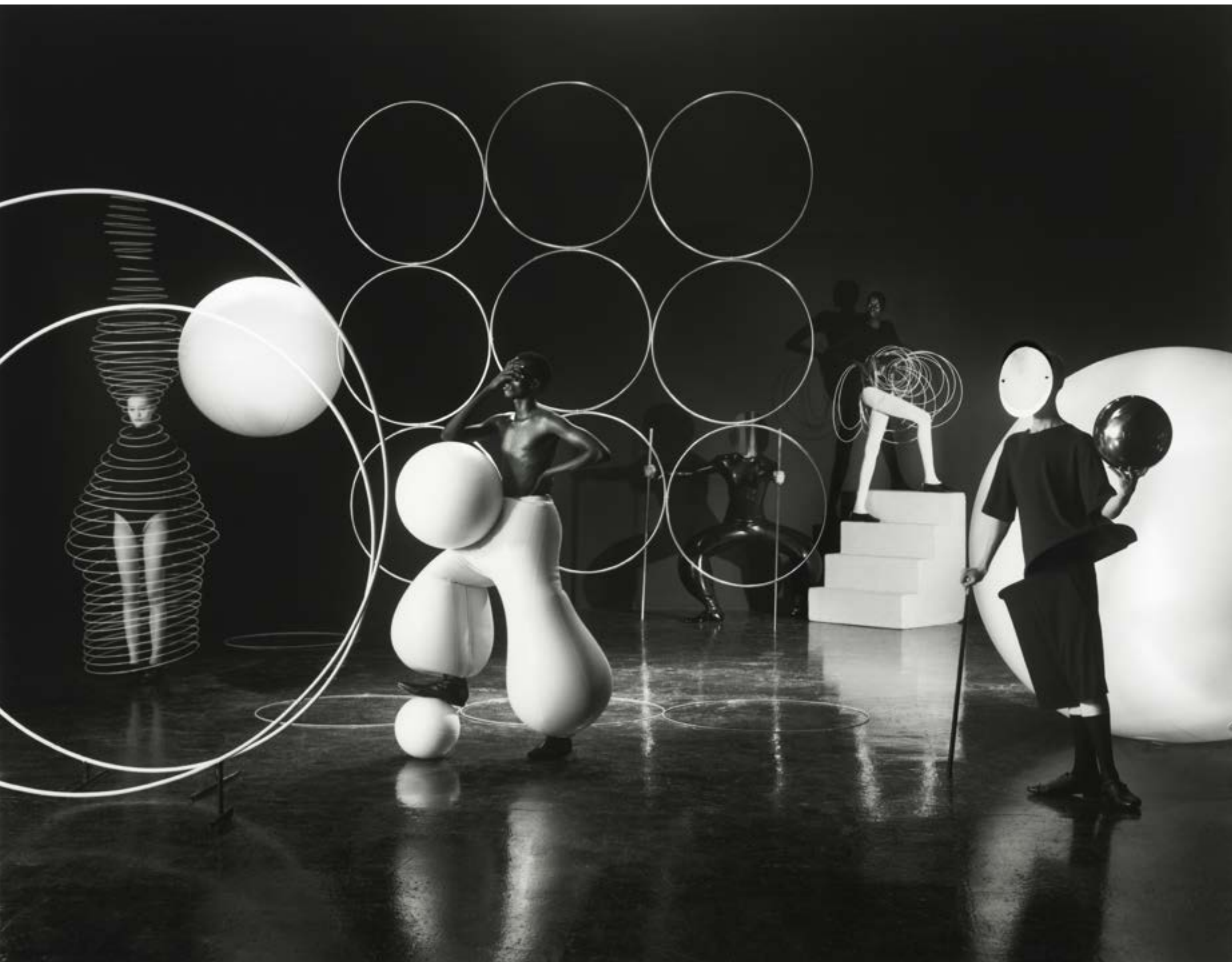
OTRA SENSIBILIDAD DE LA MODA

El fotógrafo y director estadounidense afincado en Londres reinterpreta las convenciones, conceptos y estereotipos tradicionales de belleza de una forma enérgica y magnética.

La obra de Jordan Hemingway oscila entre las bellas artes y el celuloide granulado. Este antiguo skater aficionado de Nueva Jersey, afincado ahora en Londres, se ha labrado una carrera como fotógrafo puramente autodidacta. Tras una lesión con el monopatín, empezó a fotografiar a sus amigos y se enamoró del medio. Desde entonces, sus obsesiones por la creación de imágenes se han intensificado en narrativas visuales que cuestionan los estereotipos de belleza entre arte y sensibilidad, sueño y surrealismo, gótico y fetiche, autenticidad y ferocidad.

Jordan Hemingway © Luncheon Magazine

VISIONES INNOVADORAS

Para Jordan Hemingway, «las nociones de género y sexualidad» están englobadas en «nociones de igualdad y libertad para expresarse», pero también «para ser las personas que son». Entre sus proyectos más recientes figuran dos magníficos editoriales para *Luncheon* y *W Magazine*. El primero es un homenaje a la mítica obra de Nicole Wisniak, fundadora de la revista *Égoïste*, y a la obra coreográfica *Ballet Triadique* (1922) de Oskar Schlemmer, figura destacada de la escuela Bauhaus. A través de esta relación entre la figura, el espacio y el movimiento, Jordan Hemingway se reapropia de planteamientos pictorialistas, abstractos y surrealistas, creando imágenes innovadoras y contemplativas. La segunda es una «fantasía visual moderna», inspirada en tres artistas y fotógrafos franceses de la segunda mitad del siglo XX: Pierre Molinier, Serge Lutens e Irina Ionesco. Del mismo modo, Hemingway incluye guiños estilísticos en sus fotografías, que exploran cuerpos y géneros. Los rostros, algunos disfrazados como máscaras, se fragmentan y multiplican, inmersos en escenarios oscuros o a la inversa, los retratos sobre fondo claro encarnan el espíritu de la belleza.

CREADOR DE IMÁGENES

En su proceso creativo, revela sus impresiones en el cuarto oscuro, pasa el menor tiempo posible delante del ordenador e intenta no utilizar Photoshop. Sus créditos incluyen una plétora de revistas (*Dazed*, *Vogue*, *Nowness*) y marcas (Comme des Garçons, Gucci, Make Up For Ever). Además, Hemingway, la nueva pareja de la cantante británica FKA Twigs también ha dirigido fashion films para Raf Simons, portadas de discos (Post Malone) y vídeos musicales (Travis Scott, Isamaya Ffrench, Yves Tumor). Un campo de expresión ideal para este prometedor artista, que está dando un verdadero impulso a la esfera de la moda.

NATHALIE DASSA

JORDANHEMINGWAY.COM
@JORDAN_HEMINGWAY

256

BÉLGICA - AMBERES

IGOR DIERYCK

UNA MENTE ANALÍTICA AL SERVICIO DE LA MODA

Igor Dieryck es un diseñador belga de 24 años que, gracias a su padre flamenco y su madre valona, comprendió rápidamente el complejo funcionamiento del panorama político belga. Con el tiempo, también se interesó por las culturas germánica y latina, lo que amplió su percepción del mundo que le rodeaba y enriqueció su obra, que él describe como política y analítica.

Tras graduarse en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes en 2022, comenzó su formación con Meryll Rogge, durante la cual aprendió las fases del proceso de diseño. Este joven artista pasó después al departamento de sastrería de Acné Studios, antes de diseñar prendas de sastrería, cuero y deportivas para Hermès. Una empresa en la que podrá poner en práctica su meticulosidad y sensibilidad por el detalle.

257

258

Con su colección «YESSIR», presentada en la última edición del Festival de Hyères, Igor Dieryck reflexiona sobre el lugar que ocupa el personal de hotel dentro del establecimiento. Su objetivo es llamar la atención sobre personas a menudo olvidadas. Una visión posible gracias a su experiencia como recepcionista. También cuestiona el papel del uniforme, al tiempo que propone una sastrería más experimental y creaciones centradas en los toques finales.

Este equilibrio entre trajes perfectamente confeccionados y estética moderna le valió el Gran Premio del Jurado Première Vision, el Prix du Public y el Prix le 19M des Métiers d'art de Chanel en el 38 Festival d'Hyères. Igor Dieryck, un talento a tener en cuenta...

THOMAS DURIN

@IGORDIERYCK

259

260

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

LUCIA PIERONI

UNA VISIÓN FUERTE E IMPACTANTE DEL MAQUILLAJE

La maquilladora inglesa Lucia Pieroni está revolucionando la industria de la moda con su toque artístico. A lo largo de los años, ha colaborado con gigantes como Givenchy y *Vogue*, así como con los famosos fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott. Desde su debut en la portada de *Elle* en octubre de 1988, la artista ha aportado su toque sutil y distintivo a algunas de las portadas más memorables del mundo de la moda.

La historia de Lucia Pieroni en el mundo del maquillaje comenzó por casualidad. Al principio, desarrolló su pasión maquillando a su hermana, que entonces era modelo. Más tarde, su hermana le presentó a un amigo fotógrafo, que le dio la oportunidad de probar el maquillaje con regularidad para ampliar su cartera. Así, Lucia Pieroni hizo pruebas durante un año antes de pasar a Beverly, de la agencia Streeters, con la que sigue trabajando hoy en día.

En 1995, la joven maquilladora decidió trasladarse a Nueva York, fue un paso decisivo que impulsaría su carrera hacia nuevos horizontes. La ciudad le ofreció una oportunidad excepcional para trabajar con fotógrafos de renombre como Glen Luchford, Mario Sorrenti, Mert and Marcus, David Sims, Craig McDean y Paolo Roversi. Este fue un período importante para la moda, que adoptó un nuevo estilo en la fotografía y permitió a Lucia Pieroni probar y expresarse a través de su arte.

De 2006 a 2018, el talento con visión de futuro de Lucia como directora creativa de maquillaje de Clé de Peau Beauté transformó la marca de una manera que redefinió el lujo y la innovación. Ayudó a introducir la marca en el mundo de la moda, transformándola en una marca de belleza de culto. Con formación en bellas artes, la capacidad única de Lucia Pieroni para ver la luz, la sombra y el color ha creado algunas de las paletas de colores más sofisticadas del sector de los cosméticos de prestigio.

© Liv Livberg

Su trabajo ha dado la vuelta al mundo gracias a sus colaboraciones en las portadas de algunas de las revistas más prestigiosas, como *Vogue* francés, *Love*, *Vanity Fair*, *i-D*, *Another Magazine*, *Interview* y muchas otras. Además de su trabajo con fotógrafos, Lucia Pieroni colabora con casas como Versace, Givenchy, Balmain y Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani y Rochas para crear campañas con looks emblemáticos.

El fuerte y reconocible impacto artístico de Lucia Pieroni la ha convertido en una figura clave de la industria de la moda.

THOMAS DURIN

@LUCIA_PIERONI

FRANCIA - PARIS

CHARLES DE VILMORIN

UNA VISIÓN FESTIVA E IGUALITARIA DE LA ALTA COSTURA

Charles de Vilmorin, joven talento de 26 años, ha creado un universo de alta costura que se asemeja a un caleidoscopio de colores y texturas. El diseñador destaca por su exuberancia y modernidad, que extrae del arte, la naturaleza y la cultura pop, a caballo entre Tim Burton y Salvador Dalí. Da vida a piezas únicas que resuenan con energía y donde cada creación cuenta una historia, capturando la imaginación de quien las lleva y de quien las admira.

Desafiando las normas de la moda es a la vez divertido y cautivador, pero también cuestiona la sociedad, con una audaz visión de la alta costura que podría ser unisex. Charles de Vilmorin aboga por la libre autoexpresión a través de la moda, deconstruyendo estereotipos con diseños que celebran la diversidad. Sus colecciones desafían las convenciones y allanan el camino hacia una era en la que la moda no tenga género.

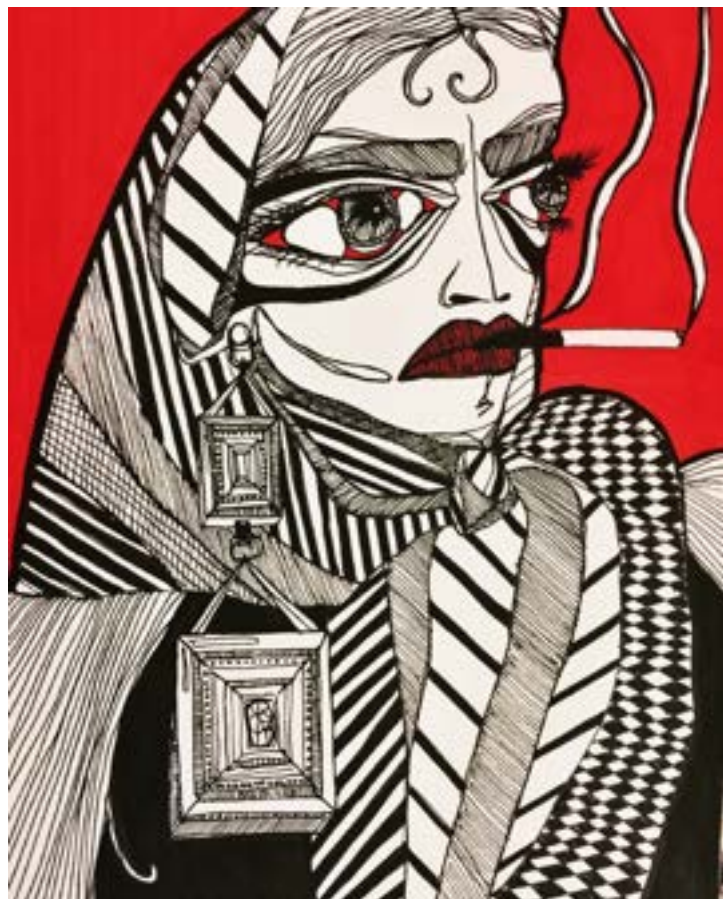
© Antoine Henault pour Charles de Vilmorin

268

© Charles de Vilmorin

270

Para Navidad, el modisto, soñador, diseñador y artista ha sido invitado por las Galerias Lafayette a imaginar «La Navidad de mis sueños». Con su arte puso voz a una niña que pinta en su habitación. Cuando se despierta, descubre bajo la almohada un pincel que dará vida a todos sus dibujos. Es un cuento que se hace eco de su mundo colorista, gráfico, teatral y decididamente a la moda.

Charles de Vilmorin es ante todo una promesa de renovación en el mundo de la alta costura, donde la audacia y la diversidad se celebran con gusto.

THOMAS DURIN

CHARLESDEVILMORIN.FR

271

FRANCIA - PARIS

JUERGEN TELLER

«I NEED TO LIVE»

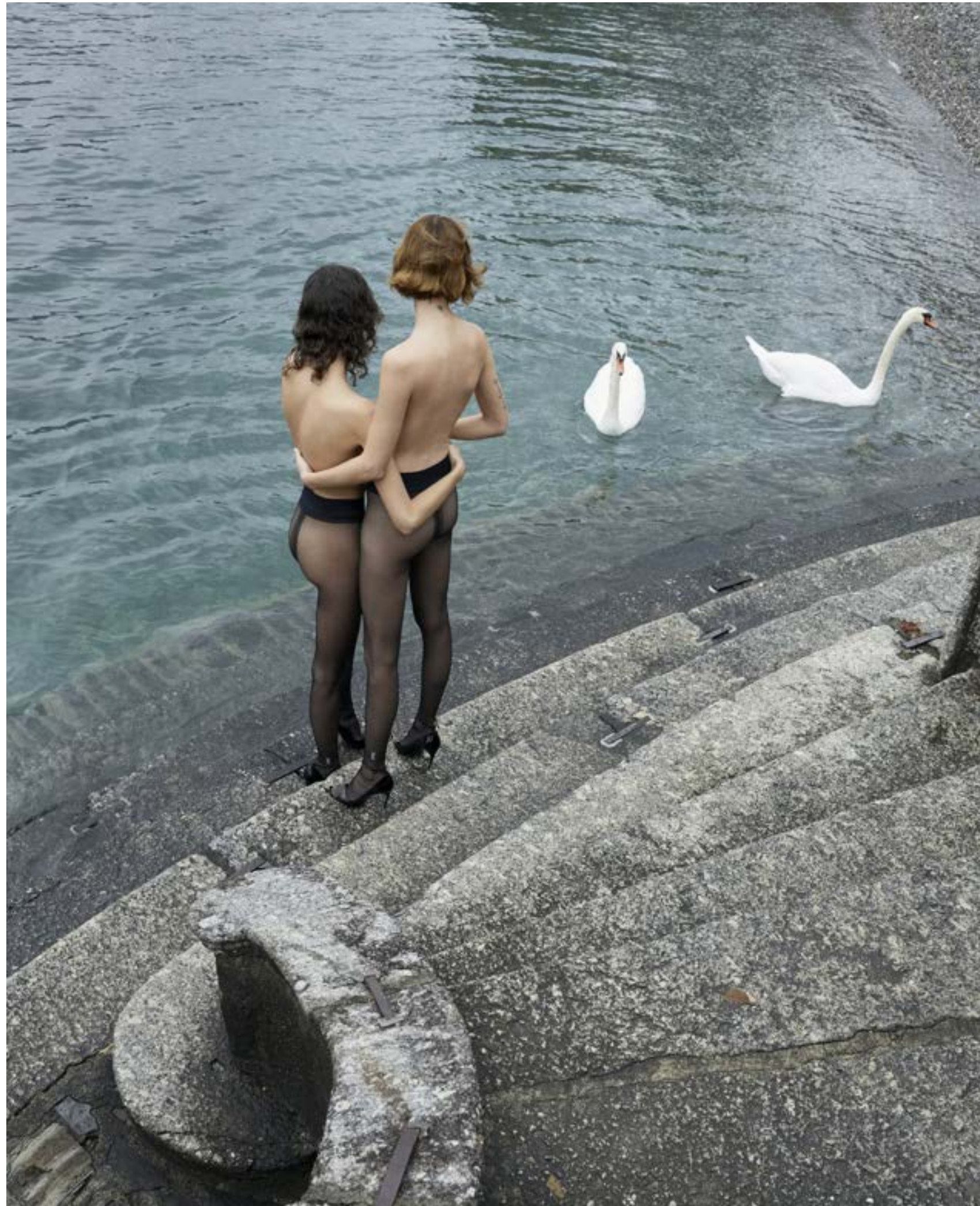
La exposición «I need to live» recorre la obra introspectiva, alocada, absurda y a veces disparatada del fotógrafo Juergen Teller...

Todo el mundo quiere vivir, vivir por amor, vivir a pesar de los altibajos, vivir a pesar de los baches, los traumas, las alegrías, las penas, las lágrimas y las risas.

Juergen Teller, internacionalmente reconocido y muy apreciado en el campo de la fotografía comercial y el arte contemporáneo, ha trabajado para revistas de primera línea como *Vogue*, *System*, *i-D*, *POP* y muchas otras, y ganó el prestigioso Premio Citibank de Fotografía en 2003.

El artista fotógrafo nos sumerge en su mundo provocador y colorista y se entrega a un ejercicio especial: la introspección, una reflexión pictórica en un universo absurdo donde cuestiona su relación con su familia, su historia y sus raíces. En los últimos cinco años, Juergen Teller ha trabajado con

su mujer, Dovile Drizyte, en proyectos conjuntos que reflejan diversos aspectos de su relación, su matrimonio y su papel como padres. El título de la exposición, «I need to live», hace referencia a los sentimientos de Juergen Teller ante los acontecimientos significativos que han marcado su vida, a veces de forma trágica. Aquí, el artista aborda los temas del mismo modo que lo hace con la fotografía, con un estilo directo, realista y fuera de lo común. Esta espectacular presentación será la mayor del artista hasta la fecha, en el corazón del Grand Palais Éphémère.

La escenografía se ha confiado a 6A Architects, gran conocedor del universo del fotógrafo, y la puesta en escena de los espacios reflejará a la perfección el universo creativo del artista, con imágenes personales, encargos y vídeos, así como una amplia selección de sus libros destacados junto a otras publicaciones y revistas, en respuesta al contexto cultural en el que se enmarca la obra de Juergen Teller.

FLORA DI CARLO

« JUERGEN TELLER. I NEED TO LIVE »
 GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE
 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 9 DE ENERO DE 2024
 GRANDPALAIS.FR

CALIFORNIA - LOS ÁNGELES

JAMIE NELSON

GRAN CREADORA
DE IMÁGENES DE MODA

La fotógrafa estadounidense está animando el sector de la moda y la belleza con su mundo glamuroso, ultracolorido e hiperfemenino, rebotante de energía y creatividad.

Rojo, rosa, vintage, kitsch americano, irreverencia y mucho estilo... ¡Bienvenidos al mundo sexy y salvaje de Jamie Nelson! Esta nativa de Texas, que creció en Colorado, vivió en Nueva York y ahora reside en Los Ángeles, ha hecho realidad su sueño. Su pasión por la fotografía se encendió a los 17 años, lo que la animó a trasladarse a California para estudiar en el Brooks Institute of Photography. Desde entonces, y unos cuantos viajes de ida y vuelta entre la Gran Manzana y la Ciudad de los Ángeles, se ha labrado un nombre en la industria de la moda y la belleza, con virtuosismo y perseverancia.

BORRANDO FRONTERAS

Su visión caprichosa y onírica, su look setentero con mezcla de shorts y *athleisure*, su pelo a lo Farrah Fawcett... Todo está presente en sus historias visuales gráficas, sensuales, terrosas y coloristas. Evidentemente, las inspiraciones de Guy Bourdin tampoco están nunca lejos. «*Me gusta revivir la iconografía del glamour y la belleza clásica*», explica. «*Mi objetivo es transportar al espectador a una época sin complejos, menos PC, llena de rock and roll y libertad*»...

Su casa lo refleja con tendencias *barbiecore* y conejito *Playboy*, paredes de piel sintética, lámparas de araña, bañera hundida en forma de corazón... El ambiente estilo *Hollywood Regency* de 1968 casi haría palidecer la *Dreamhouse* de Barbie, que ella realza con su toque rockero, Mustang rosa, motos y obras de arte *vintage*. Del mismo modo, su Instagram es el abanderado de su vida y obra, donde muestra sus historias y fotos cómicas, provocativas y fogosas.

Jamie Nelson difumina brillantemente las fronteras entre el mundo editorial, el comercial y el artístico. «*Este lema lo tengo claro desde los 17 años*», insiste, «*estoy convencida de que una imagen puede simultáneamente vender un producto, colgar de una pared como una obra de arte y adornar las páginas de una revista de moda vanguardista*».

280

EMPODERAMIENTO FEMENINO

Su reciente serie sobre maniqués para Vogue Portugal es un buen ejemplo. «Esta sesión se inspiró en una de mis películas favoritas, *Mannequin* (1987), protagonizada por Kim Cattrall», añade, «en la que se narra una historia de amor entre un hombre y una modelo que cobra vida como por arte de magia. Aquí he creado una versión moderna; he elegido a 3 mujeres como protagonistas y he utilizado maniqués masculinos como objetos amorosos. Para el toque editorial, he optado por un maquillaje corporal de colores para resaltar a las modelos vivas del decorado. De este modo, represento la ambigüedad entre lo real y lo falso, la fantasía y la realidad».

281

Para la fotógrafa, la serie es también una forma de cuestionar el antiguo trato que la industria de la moda da a las modelos como meras perchas. «Como artista femenina, quiero elevar y empoderar a mis modelos dándoles voz en el proceso artístico» y su portafolio ilustra a la perfección toda esta locura creativa, alimentada por una serie de magníficas colaboraciones entre revistas (*Vogue, Allure, Harper's Bazaar, Time, Vanity Fair, etc.*), marcas (*Dior, Shiseido, Revlon, Make Up For Ever, etc.*), estudios (*Paramount, Universal Music, Warner Bros, Sony*) y celebridades (Gwen Stefani, Drew Barrymore, Lily Allen, Kylie Jenner, Solange Knowles, etc.).

NATHALIE DASSA

JAMIENELSON.COM
@JAMIENELSON

07

GASTRONOMÍA

FRANCIA - PARIS

GEOSMINE

ARTE CULINARIO

Una dirección gastronómica en el distrito 11 de París, donde cada elemento ha sido pensado y madurado para ofrecer a cada comensal una experiencia sensorial que combina arte, diseño y carácter. Aquí no sólo se ofrece una degustación de platos perfectamente ejecutados, sino que también se invita a descubrir todo el universo del ambicioso y atrevido chef Maxime Bouttier.

En primer lugar, la elección del nombre, Géosmine, que evoca el poder de lo que no se ve. Es una bella metáfora de lo real, el compuesto químico que da olor a la tierra recién arada o mojada después de un periodo de sequía.

Luego tenemos la planta baja, que tiene un aire crudo y minimalista, con una gran barra de hormigón imaginada por el Chef y diseñada por Sonia Lafage, paredes de piedra y techo de ladrillo. Las mesas de madera y las magníficas sillas de nogal macizo aportan autenticidad al espacio. Arriba, una cocina abierta, de nuevo diseñada por el Chef, se abre a la segunda sala, más íntima, ideal para comidas o cenas de grupo y finalmente, la bodega de vinos, totalmente acristalada, alberga más de 1.400 referencias y confiere al restaurante una verdadera personalidad.

© Laurent Dupont

288

Comenzamos nuestro menú *Carte Blanche* de 8 tiempos, acompañado de una botella de vino tinto de Arbois (Le Bastard), con un primer aperitivo: una tartaleta de anguila ahumada, sabayón de limón, sarrazin y hojaldre de pimienta de Espelette, muy original, crujiente y llena de potencia en boca. También, Rillettes de cerdo en cromesci al ajo negro, que se trabaja aquí como una mayonesa... un plato con carácter que me terminé con una cucharilla porque la sensación de regresión era total.

Luego viene el primer plato, en la categoría «aperitivos»: muslo de pichón al alioli con huevos de corregone, original y sabroso; carne crujiente por fuera y que se derrite por dentro, servido con dos mantequillas caseras, limón, pimienta de Espelette para el primero y forestal para el segundo. Una combinación interesante. A continuación, los dos entrantes, el primero con col puntiaguda, pepino, mayonesa de hierbas y pepinillos, una presentación muy bonita que revela diferentes texturas y un equilibrio bien logrado entre frescura, acidez y la redondez que aporta la mayonesa de hierbas. Cada condimento añade un toque de picante a los platos, dándoles gran profundidad y carácter.

© Maxime Bouttier

289

Luego viene el segundo plato, mejillones *marinière*, aceitunas, cosmos... en fin, una declaración intrigante. Los mejillones (del Mont Saint Michel) se cuecen primero en un caldo de hinojo, y luego se someten a una segunda cocción sobre fuego, para aportar ese aspecto ahumado y quemado al plato que se acompaña de una vertiginosa salsa de curry, vino amarillo y aceite de vainilla... es sencillamente divino.

Continuamos con el plato principal, *Rouget de Ligne*, coco de paimpol, mariscos, setas porcini y caldo, una salsa *bonne femme*, con un ligero giro, una vez más sorprendente y perfectamente dominada, una fabulosa combinación de tierra y mar.

Terminamos nuestro menú de 8 tiempos con un postre de chocolate, vainilla, flor de sal y praliné, que combina diferentes texturas con diferentes sabores, una combinación ultrarregresiva.

En este restaurante estamos ante un joven chef que se atreve, sin miedo, a ofrecer una cocina creativa que combina audacia y temperamento. Es un restaurante que hay que visitar urgentemente, antes de que las estrellas hagan subir los precios.

ANTOINE BLANC

GÉOSMINE
71, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT, PARIS 11^e
GÉOSMINE.COM
GÉOSMINE.RESTAURANT

PARIS - FRANCIA

OMASAKE

UNA JOYA ARQUITECTURAL & GUSTATIVA

El bar OMASAKE y el restaurante de sushi Sushi Yoshinaga se encuentran en el edificio 27/4, a medio camino entre la Ópera y el barrio japonés de París.

Esta nueva dirección ha sido diseñada por las agencias Sala Hars y Agathe Marimbert Architecte con la misma ambición: ofrecer una visión contemporánea del patrimonio japonés gracias a una serie de puertas que evocan templos antiguos, muebles de diseño y una iluminación tenue. En este ambiente, se percibe la voluntad de reunir dos mundos diametralmente opuestos, pero que se responden mutuamente, inspirados en la magia de Tokio, donde coexisten aspectos culturales modernos y tradicionales.

En primer lugar, el bar OMASAKE, un lugar ultramoderno, casi futurista, donde se pueden descubrir sakes excepcionales en menús de acero que se degustan en platos para compartir. Su filosofía es sencilla: acabar con el concepto erróneo que la gente tiene del sake. *El sake no es una bebida espirituosa fuerte ni un vino de arroz, sino el resultado de una cultura ancestral que se remonta a más de 1,000 años.*

Comenzamos nuestros festejos con un cóctel, un Spritz elaborado con alcohol de ciruela (*Umeshu*) y una copa de Sake 'Kirinzan Mellow' de la prefectura de Niigata (Arroz: *Gohyakumangoku* y *Koshiibuki*), un perfil aromático rico y dulce dominado por notas florales, acompañado de un surtido de tres creativos *amuse-bouches* japoneses elaborados con serviola, pollo, *Umeshu* y garbanzos, todos ellos muy originales.

© 11h45
© Courtesy of Ko Oda

Luego vino el plato de pollo teriyaki para compartir con patatas asadas al *nori* (alga japonesa), cubierto con una salsa dulce de sake teriyaki. La carne estaba más que tierna y bellamente caramelizada, un verdadero éxito. Otro plato, botarga sobre un lecho de risotto japonés cocinado a baja temperatura en un caldo de pescado noble con un huevo, fue una auténtica delicia. En este restaurante los platos son muy cuidados y sorprendentes, en consonancia con el ambiente general del local, acentuado por una selección de música de vanguardia para encantar a los comensales.

Arriba, en la segunda planta, encontramos el mostrador de sushi del chef Tomoyuki Yoshinaga y su exclusivo menú Omakase. El chef lleva casi veinte años practicando el arte del sushi y tras una formación estrictamente tradicional en Japón, conoció al célebre chef Okuda y decidió unirse a él en París. Aquí, el menú se basa en el descubrimiento de productos de temporada, pescas del día, o los días anteriores, ya que al chef le gusta madurar algunos de sus pescados para optimizar el sabor y la textura.

Un lugar con dos ambientes que combina maestría, descubrimiento y experiencias gustativas de alto nivel.

FLORA DI CARLO

OMASAKE
27, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, PARIS 2^E
27QUATRE.COM

FRANCIA - PARIS

FIEF

COCINA ECO-RESPONSABLE, SUTIL Y CREATIVA

Concebido por el chef Victor Mercier, el restaurante, situado en el distrito 11 de París, es una invitación al viaje. Es una exploración posible gracias a los productos franceses utilizados. Este chef, conocido por su aparición en *Top Chef*, ha recorrido desde entonces el mundo en busca de combinaciones que deleiten el paladar, ofreciendo platos de sabores sorprendentes.

De entrada, la fachada acristalada del restaurante ofrece una vista ininterrumpida de la cocina abierta y de la barra, que puede acoger hasta ocho comensales para un servicio cálido y cordial a cargo del *sous-chef* Paul. En cuanto al comedor de la parte trasera, puede acoger a unos cuarenta comensales en un ambiente acogedor, íntimo y minimalista.

FIEF, que abrió sus puertas en 2019, son las siglas de «*Fait Ici En France*» (Hecho en Francia). El restaurante cumple todas sus promesas trabajando con un solo productor. Las materias primas, todas de origen local, permiten ofrecer una cocina que se adapta a la naturaleza utilizando técnicas culinarias francesas e ideas de otros lugares. Por ejemplo, la vainilla se ha sustituido por ulmaria y la pasta de arroz glutinoso por arroz seco.

En 2022, el restaurante recibió su primera estrella Michelin, gracias a su cocina de alta calidad servida en platos geométricos donde los colores se utilizan para crear una experiencia creativa. La presentación es técnica, refinada y precisa, permitiendo que la comida se revele en la boca.

Uno de los platos estrella ideados por este apasionado de la gastronomía durante el verano fue un *mochi* de tomate y frutos secos. Un menú para todos los gustos que cambia y se adapta según el tiempo y las estaciones. Ya sea para una degustación, para los omnívoros o para los amantes de los vegetales, la carta es una rica fuente de inspiración.

THOMAS DURIN

FIEF
44, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT, PARIS 11^E
FIEFRESTAURANT.FR

FRANCIA - PARÍS

LE CHRISTINE

UN NOMBRE PARA RECORDAR

Situado en una discreta calle entre Saint-Michel y Saint-Germain-des-Prés, Le Christine tiene todo lo que cabe esperar de un establecimiento gastronómico: ibuena comida, buen gusto y buen servicio!

Este restaurante, inaugurado en 2004, no ha envejecido ni un solo día, al contrario, desprende una sensación de novedad e intemporalidad, gracias al talento del Chef Mehdi Bencheikh, que nos ofrece una cocina inventiva, delicada, magistral, inspiradora e inspirada en los productos que se ofrecen. La arquitectura interior se rediseñó por completo en 2021, utilizando materiales cálidos como el terciopelo, en tonos verdes y ocre, para crear un ambiente acogedor y elegante inspirado en las direcciones mediterráneas.

Elegimos el Menú Degustación de 5 platos, siguiendo el buen consejo del director del restaurante, Thibaut Anger. Antes de que lleguen nuestros entrantes, nos traen a la mesa dos bonitos trozos de pan de setas, acompañados de una mantequilla infundada con café y hongos. La combinación de café y setas es una auténtica delicia.

Después llegaron los primeros entrantes: remolacha roja, vinagreta ácida, salsa de estragón, ramitas de vid y piñones, bellamente compuestos, llenos de color y delicadeza, condimentos sorprendentes y perfectamente dominados, seguidos de una espuma de maíz, sobre granos de maíz a la parrilla, pipas de calabaza y semillas de lino... Un plato cremoso y reconfortante, perfecto para el tiempo gris del otoño, acompañado de una copa de vino blanco Sylvaner (Alsacia), un maridaje acertado con los diferentes sabores degustados.

306

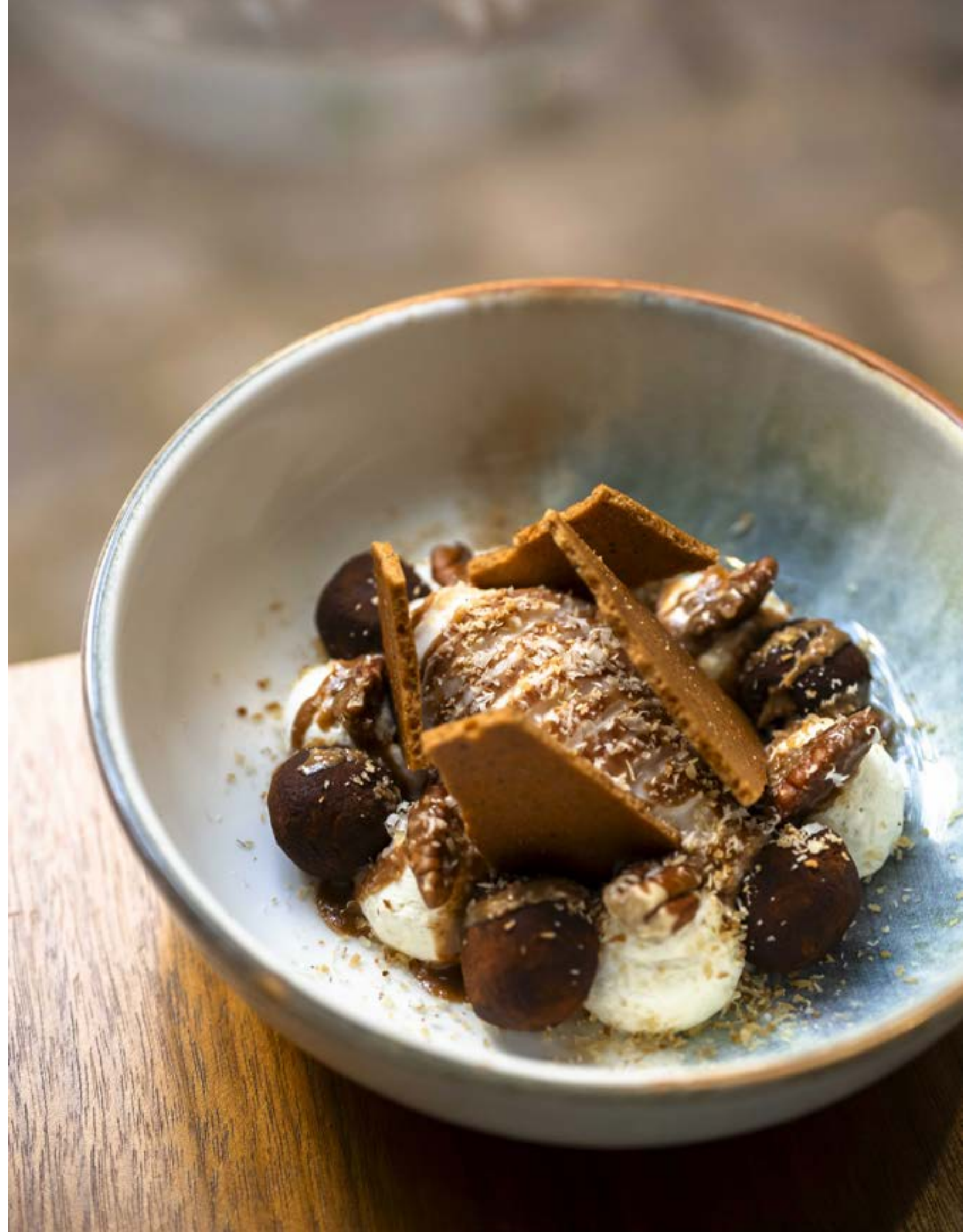
A continuación pasamos a los platos principales, bacalao de Saint-Guénolé, huevas de lucio, puerros quemados, salsa dashi, kombawa y gel ponzu, una suave mezcla de sabores acidulados y ahumados, un verdadero choque gustativo cuando la salsa dashi golpea el paladar, acompañado de una copa de vino blanco Monthelys (Languedoc), con sus aromas de fruta blanca, pera y melocotón, un maridaje divino.

El segundo plato, solomillo de ave ahumado, chirivías asadas, gel de mostaza, miel, aceite de levístico y salsa suprema, fue una vez más un asunto sin fallos, con una cocción perfectamente controlada y combinaciones originales y bien equilibradas... Una auténtica delicia. Por último, de postre, trufas de chocolate Inaya, praliné de gianduja de coco, mascarpone a la vainilla y helado de coco, ligeras y aéreas, como una caricia, las trufas de sabor exquisito y pronunciado se suavizan al contacto con el mascarpone y la frescura del helado. Un plato delicado y sabroso, simplemente delicioso...

Cada ingrediente tiene su lugar y un papel clave en el equilibrio de cada plato preparado por el Chef. Nos pareció que había clientes fieles que conocían bien el lugar, y enseguida nos dimos cuenta de por qué... Esta buena dirección bien podría convertirse en el nuevo lugar de todo aquel que entre en ella.

MÉLISSA BURCKEL

LE CHRISTINE
1, RUE CHRISTINE, PARIS 6^E
LECHRISTINE.BECSPARISIENS.FR

307

© Claire Curt

FRANCIA - PARIS

LA REPOSTERÍA JAPONESA DE MIL Y UN SABORES POR MATHILDA MOTTE

Durante un viaje a Japón, Mathilda Motte descubrió el *daifuku*, un mochi relleno de un cremoso relleno de judías y a su regreso a Francia, fundó la *Maison du Mochi*, que tuvo un gran éxito. Una vez publicado su primer libro titulado «*Mochis. 40 douceurs japonaises*» de la casa Éditions de La Martinière, lanzó un año más tarde un segundo libro dedicado al *kyūreki*, un calendario tradicional japonés con 72 estaciones. En el interior de «*Kyūreki. Douceurs japonaises*», las fotografías de Claire Curt ponen de relieve toda la magia de la repostería japonesa. *Hanabira mochi*, *goma dango*, *wagashi*... Cada página revela una receta para preparar en casa con el cambio de las estaciones. Disfrútalas solo o con amigos.

MARINE MIMOUNI

KYŪREKI. DOUCEURS JAPONAISES
 DE MATHILDA MOTTE
 EDICIONES DE LA MARTINIÈRE
 PRECIO : 35 EUROS
 EDITIONSDELAMARTINIÈRE.FR

310

© Claire Curt

311

© Claire Curt

312

313

FRANCIA - GUAINVILLE

LES CHEMINS

COCINA VEGETARIANA Y ESPIRITUAL

El Domaine de Primard, un bucólico refugio a sólo 70 km de París, se inauguró hace poco más de dos años tras una cuidadosa renovación del castillo que perteneció a Catherine Deneuve. Es una de las 11 direcciones que pertenecen a Frédéric Biousse y Guillaume Foucher, los magos detrás de una colección hotelera hecha a su gusto: Les Domaines de Fontenille.

Con su parque de árboles centenarios, una rosalada y múltiples jardines rodeados por un foso, así como su majestuosa entrada de setos de carpes, la residencia ofrece a los visitantes los placeres de la vida en un castillo. Los más románticos pueden optar por un paseo por el río en uno de los barcos del hotel, y los más deportistas tienen a su disposición una piscina exterior y un spa. En el interior, todo se ha diseñado para que parezca una auténtica casa de campo con un espíritu de elegancia francesa. Varios salones, un bar y la antigua cocina componen la planta baja, donde, como detalle especial, los huéspedes pueden disfrutar de una hora del té con bebidas calientes y sabrosos dulces caseros.

Para llegar al restaurante Les Chemins, la dirección vegetariana y gourmet del chef Romain Meder, galardonado con una estrella Michelin y una estrella verde, atravesamos parte de los jardines, diseñados hace más de 35 años por el famoso paisajista Jacques Wirtz. También aquí descubrimos una hábil mezcla de jardines formales y espacios naturales, magníficamente cuidados aún hoy por el antiguo jardinero de la actriz, Gérard Germaine. Inmerso en una decoración chic y sobria, el comedor ofrece una vista panorámica de uno de los jardines y de los chefs que regresan del huerto, con cajas de verduras y hierbas aromáticas en las manos, insinuando grandes cosas por venir...

Homard, aubergine & tanaisie © Philippe Vaurès Santamaría
© Sadik Sans Voltaire
Chocolat, café & lentille © Philippe Vaurès Santamaría

316

Así comenzó un festival de creatividad vegetal, orquestado por el hombre que se formó con la chef Hélène Darroze antes de recorrer el mundo con Alain Ducasse y el chef pronto descubrió su pasión por la cocina oriental y los nuevos sabores que despertaron su curiosidad y agudizaron su creatividad. Por esta razón, en 2014, Alain Ducasse le confió las cocinas del Plaza Athénée, donde dos años más tarde obtuvo tres estrellas Michelin, centrando su cocina en la pesca y las verduras sostenibles. Este enfoque arriesgado y vanguardista de las cuestiones sociales y los modelos de consumo han convertido a este chef con estrella Michelin en uno de los pioneros de la cocina ecosostenible en los fogones de un hotel de lujo.

En Les Chemins, la cocina de Romain Meder se inspira en las estaciones, en las numerosas propuestas del huerto y en las sugerencias de los productores locales con los que trabaja desde el principio. A este chef inventivo le encantan las asperezas: combina sabores con muchas texturas, añade redondez, aspereza y suavidad a cada uno de sus platos, y logra el equilibrio perfecto entre amargor y acidez; es el reino de la verdura.

317

318

Sólo voy a desvelar una parte de mi viaje culinario, para dejarles con todo el misterio y la magia que rodea al menú de degustación... Empezamos con un aperitivo en una hoja hecha con peladuras de remolacha, una delicada combinación de hinojo, rábano y brotes de bayas. Es un pequeño bombón vegetal de sabores fuertes y reconfortantes. Luego viene un segundo, un fresco y ácido granizado de pera, para abrir el paladar y un tercero, un delicioso gofre hecho con harina de garbanzos, polvo de algas y flores comestibles, es una mezcla perfecta entre la magdalena de Proust y la inventiva. Estos aperitivos llegan uno tras otro, impecablemente servidos y presentados con mucho rigor, pasión y un toque de humor y desenfadado, aportando una gran humanidad y flexibilidad a esta experiencia de degustación.

Continuamos con un caldo profundo de centollos, ñoquis de pasta de arroz y pasta de limón braseado... un verdadero arte culinario, cada bocado es misterioso, poético y poderoso al mismo tiempo, y cada plato apela a todos nuestros sentidos. Los entrantes incluyen maíz, garbanzos y marisco, un plato complejo que parece tan sencillo, confunde nuestros sentidos pero nos lleva de viaje entre México y Bretaña. Un plato de altos vuelos. También hay alubias de coco, sepia y algas: una salchicha de alubias de coco, bañada en un ragú de la misma verdura, con pasta de limón asado; también en este caso, el plato trastoca con el descubrimiento de nuevos sabores. Es un plato redondo, rico en emociones.

319

Entre los platos degustados, Saint-Jacques, calabaza y cornizo, Saint-Jacques perfectamente cocinado, un plato reconfortado por la calabaza y singularizado por la cornizo. El chef se divierte desdibujando nuestros sentidos y cambiando nuestros hábitos de degustación. Un nuevo enfoque del gusto muy interesante... A continuación, achicoria, seta de ostra e hígado de rape. El hígado de rape, con su pronunciado sabor, abruma mi paladar, mimado por las mil y una formas de cocinar y utilizar la verdura en su totalidad.

Antes de la llegada de los quesos y los postres, nos traen a la mesa un pan de estilo rústico elaborado con harina de centeno y espelta, preparado por un productor de cereales y panadero cercano a la finca, acompañado de mantequilla batida casera. Sencillamente impresionante y entre los postres, uno fue un verdadero favorito: chocolate, café y lentejas, una regresión total entre cremosidad y delicadeza.

En cuanto a los vinos y otras bebidas, el joven sumiller Alexis, apasionado y entusiasta, nos hizo viajar por las diferentes regiones y sabores, especialmente con un delicado vino blanco de Anjou (Thibaud Boudignon), una sublime copa de vino tinto (Vosne-Romanée de Manuel Olivier) y una copa de sidra helada «escarchada» para terminar.

Más que una experiencia gastronómica, este viaje gustativo parece acercarnos a la tierra y a sus orígenes, ofreciendo un respeto tan fuerte por todo lo que nos rodea, entre orfebrería y espiritualidad; mucho más que un viaje culinario, un recuerdo grabado en mi memoria para siempre.

ANTOINE BLANC

LES CHEMINS
DOMAINE DE PRIMARD
ROUTE DÉPARTEMENTALE 16, GUAINVILLE
LESDOMAINESDEFONTENILLE.COM
LESCHEMINSDEPRIMARD

© Cap Karoso

08

VIAJE

INDONESIA-BALI
**CABO KAROSO,
INMERSIÓN ISLEÑA**

A una hora de vuelo al este de Bali, Sumba esconde un tesoro... Una pareja francesa, que ha caído bajo el hechizo magnético de esta isla del fin del mundo, acaba de abrir Cap Karoso, un refugio chic y acogedor de 47 habitaciones y 20 villas de lujo en una vasta finca entre playa desierta, laguna paradisíaca y bosque frondoso. Fabrice y Evguenia Ivara imaginaron y dieron vida a este lugar infundiéndole un delicado toque francés, pero sobre todo, y esto es lo que lo hace tan único, implicando a las comunidades locales. De hecho, ¡esperaron a que los chamanes aprobaran el proyecto antes de empezar las obras! Además de simplemente conocer gente, los clientes de Cap Karoso comparten multitud de actividades y momentos preciosos con los lugareños: talleres de teñido y tejido, visitas a los pueblos, paseos a caballo, excursiones de pesca...

La emoción y la autenticidad están en el corazón del concepto, tanto como el diseño, el arte y la sostenibilidad.

CÉLINE BAUSSAY

CAPKAROSO.COM

© Cap Karoso

326

© Cap Karoso

328

329

INDONESIA - BALI

BALI

ISLA DE SONRISAS

Bali, último bastión del hinduismo en Indonesia, recibe a los visitantes en su pequeño paraíso de paisajes de postal y modo de vida tradicional.

Este viaje te dejará una impresión de dulzura, refinamiento y arte de vivir, gracias a la amabilidad de sus habitantes, prontos a compartir. A pesar del éxito turístico de la costa sur, sobrecargada de complejos turísticos y que atrae a los noctámbulos de Kuta a Seminyak, disfrutarás paseando por la playa hasta donde alcanza la vista y saboreando una piña recién cortada... Aquí, es fácil escapar del frenético tráfico de *scooters* para llegar a los templos. Construido en el siglo XVI sobre una roca azotada por las olas, Tanah Lot se engalana de misticismo al atardecer, mientras que en Uluwatu, el Kecak, que combina canto, teatro y danza, narra la historia del príncipe Rāma. Cerca de este santuario de los dioses del mar, las puestas de sol sobre el agua bañada por impresionantes olas -una delicia para los surfistas experimentados en esta costa de acantilados- te dejarán una impresión imborrable.

Tras un sorprendente zumo de aguacate cubierto de chocolate en un *warnug* -un modesto negocio familiar de restauración-, se parte hacia Ubud, el corazón cultural y artístico de la isla. Siguiendo las curvas de los arrozales, nos tomaremos tiempo para degustar el sabroso *bebek betutu* -especialidad de pato relleno guisado en una hoja de plátano- y hacer una parada en Tampaksiring para purificarnos en los manantiales sagrados de Tirta Empul, antes de llegar al lago Batur. El lago Batur toma su nombre del volcán que lo domina, superado por el Agung, morada de los dioses balineses a más de 3,000 m de altitud. Desde su cima, se puede soñar con otros descubrimientos: los *prahus* con balancín de los pescadores de *Amed* descansando sobre la arena negra, el frondoso valle de Sidemen o los fondos marinos multicolores. Estos últimos son una buena excusa para terminar la estancia en las islas más salvajes de Nusa Penida y su hermana pequeña Nusa Lembongan, a tiro de piedra, donde se pueden encontrar mantarrayas y el no menos imponente pez luna mola mola...

SOPHIE REYSSAT

BALI NUSA TENGGARA - INDONESIA TRAVEL
 INDONESIA.TRAVEL

BALI GOVERNMENT TOURISM OFFICE
 BALIPROV.GO

INDONESIA - BALI

INNIT LOMBOK

OASIS CONTEMPORÁNEO

Lombok es una pequeña isla apartada al este de Bali, y la bahía de Ekas es un secreto bien guardado, al que se accede en barco privado. Allí nació este minhotel, con siete villas de hormigón, cristal, piedra y madera inspiradas en las casas tradicionales (*lumbung*) y asentadas sobre pilotes, justo al borde de la inmaculada playa, de cálidas aguas turquesas; la arena forma el vínculo entre arquitectura y naturaleza, dentro y fuera. Con una superficie de 170 m², cada villa está decorada con elementos hechos a medida por diseñadores y artesanos locales, con un espíritu muy minimalista: muebles de bambú, suelos y paredes de terrazo pulido a mano...

336

Este sorprendente proyecto, bautizado *Design Hotels*, fue imaginado por tres arquitectos indonesios, algunos de los más reputados del país (Andra Martin, Gregorius Supie Yolodi y Maria Rosantina), que hicieron todo lo posible por reducir el impacto de la construcción en el medio ambiente. Un verdadero remanso de paz que combina fuerza arquitectónica y belleza natural.

CÉLINE BAUSSAY

INNITHOTELS.COM

© Kappa Senses

340

BALI

KAPPA SENSES UBUD

UNA INVITACIÓN A LA MEDITACIÓN

Enclavado en el corazón de la selva autóctona de Ubud, Bali, Kappa Senses es un refugio impresionante, repartido en dos hectáreas de vibrante y palpitante vegetación. Gracias a la terraza que conforman las setenta y seis majestuosas suites y villas, el complejo ofrece a los huéspedes una inmersión total en la naturaleza circundante y promete una experiencia única. Una armoniosa fusión de lujo y belleza salvaje del entorno.

La magnificencia del paisaje se puede contemplar a través de los grandes ventanales, como si la propia naturaleza formara parte del interior. La intimidad del spa en forma de cabaña es un remanso de paz en medio de la vegetación circundante. Aquí, los tratamientos Clarins responden a los deseos y necesidades de cada individuo, una sinfonía de aromaterapia y masajes que rejuvenecen cuerpo y mente. ¿Buscas aventura? Previa solicitud, Kappa Senses puede organizar actividades para ti o tu grupo, centradas en la gastronomía, la naturaleza y la espiritualidad.

341

© Kappa Senses

342

El Kappa Senses Ubud, de 2,000 m², también ofrece permacultura. Hay todo tipo de hierbas aromáticas, así como verduras y flores comestibles. Así, los tres restaurantes del hotel pueden presumir de cocinar con productos procedentes de la agricultura sostenible. Uso cero de plástico no reutilizable, producción de energía a partir de recursos renovables, gestión de residuos, entre otros... Todo el complejo hotelero está diseñado para ser respetuoso con el medio ambiente.

Un paraíso verde para descubrir sin demora.

MARINE MIMOUNI

KAPPASENSES.COM

TENDANCE

INDONESIA - BALI

LOST LINDENBERG

EL NUEVO LUGAR PREFERIDO
DE LOS AMANATES DEL SURF

El joven grupo hotelero de Fráncfort, LINDENBERG, hace una incursión en Bali con una nueva dirección pensada para los amantes de las olas, lejos del ajetreo turístico.

PEKUTATAN. BALI.

Tras recorrer una costa salpicada de palmeras y olas rompientes, los visitantes suben por una tranquila carretera bordeada de templos y árboles frangipani. Ésta conduce a un sorprendente muro de carteles luminosos, donde se esconde una pequeña y discreta puerta. Tras ella se esconde una generosa selva. Basta con escabullirse por un estrecho sendero para descubrir LOST LINDENBERG, una nueva dirección que pretende ser lo contrario del «chillón turismo de masas» de Bali.

¿El objetivo? Surfear las olas al amanecer sobre un fondo de inmaculada arena de lava negra, disfrutar de la paz y la tranquilidad en las zonas comunes dedicadas a ello o practicar yoga bajo la pérgola, pero también disfrutar de hogueras en la playa, saborear cocos en la piscina turquesa o relajarse con un masaje aromático en el spa y, por la noche se ofrecen suntuosas cenas veganas. Primer establecimiento del Grupo Lindenberg en Indonesia, este hotel, con sus ocho habitaciones en cabañas en lo alto de los árboles, pretende infundir la magia que dio a la isla su encanto original.

LISA AGOSTINI

THELINDENBERG.COM

346

347

© Pempki

© Lost Lindengerb

350

VIAJE

351

ACUMEN

ES N° 41 NOVIEMBRE 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,
Pierre Charpilloz,
Marine Mimouni

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Anne Choupanian,
Juliette Daniel

DISEÑO GRÁFICO & DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Madame Polare Atelier
MADAMEPOLARE.COM

CONTACT

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

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

INSTAGRAM
@ACUMENMAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

PINTEREST
@ACUMEN_MAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

MARKETING DIGITAL

Clémence Pornot,
Anais Rico Real,
Alix le Pan,
Eva Pljestisevic

TRADUCCIÓN

Scilla Kuris,
Lauren Nufiez,
Andreas Kengne

JEFE DE PROYECTO

Valeriia Buklina

COMERCIAL

Sarah Sellam,
Inès Lamrani,
Myriam Baty

CONTABILIDAD

Samira Riadi Jaafri,
Alexandre Boucris

ADMINISTRACIÓN

Oumaima Chraïbi

ASOCIADO

Vanessa Bosio (Photographe)

ISSN
2966-9758

GALERIEJOSEPH.COM

EVENINGSIDE
TATTOO

EVENINGSIDE
TATTOO

