

ACUMEN

CITY

JUNE 23

GALERIE
JOSEPH

DISPONIBLE EN
4 IDIOMAS

FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO ESPAÑOL

ACUMEN

"SIEMPRE HAY UN MOMENTO EN LA VIDA
EN QUE LA GENTE SE DA CUENTA DE QUE
ME ADORA." SALVADOR DALÍ

Este pintor legendario, de personalidad alocada, fue una gran inspiración para nuestro número de febrero. De hecho, nos parece que todavía resuena hoy en algunas de las obras que descubrimos o en algunos de los artistas que conocemos. Así que no es de extrañar encontrar una foto del gran Salvador Dalí, vestido con un abrigo de leopardo, en el moodboard del desfile primavera-verano 2024 de Jacquemus ("Les Sculptures"), o ver al pintor interpretado en el cine por seis actores en la próxima película de Quentin Dupieux, *Daaaaaali*.

Sin duda, este genio del siglo XX sigue inspirando a todo el mundo del arte y transmitiendo la locura creativa que hemos querido destacar, desenterrando talentos con una imaginación sin límites, haciéndose eco del hombre que decía que sus obras expresaban sus sueños y obsesiones del subconsciente.

Empecemos por Gohar World, fundada por las hermanas artistas Laila y Nadia Gohar, cuya colección de vajillas inspiradas en el surrealismo nos sumerge en un mundo fantástico que combina tradición, artesanía y humor. Otro diseñador muy creativo es Max Lamb, que ha diseñado para el estudio Halleroed unos asientos muy originales en denim y otros tejidos reciclados, que pueden verse en las boutiques de Acne Studios. Por último, la sección de diseño nos hace descubrir el trabajo del estudio Project 213A, con dos piezas insólitas: la chaise longue *Mirror*, inspirada en el movimiento Brutalista del siglo XX, y el sofá modular *Porto*, revestido en polipiel metalizada... una colección original y magistral.

Sigamos con la sección de arte y una primera exposición por descubrir, "Lacan, l'exposition - Quand l'art rencontre la psychanalyse" (Cuando el arte se encuentra con el psicoanálisis), en el Centre Pompidou-Metz. Aquí, los visitantes podrán contemplar una colección de obras de arte antiguas, modernas y contemporáneas que arrojan luz sobre la relación que el célebre psiquiatra y psicoanalista mantuvo con las imágenes, así como la influencia que Lacan pudo tener en ciertos artistas contemporáneos.

También será la ocasión de descubrir *Dormeuse, cheval, lion invisibles*, de Dalí, pintado en 1930. Continuamos nuestro viaje con un joven artista cuyos cuadros nos han llamado la atención: Fu Site, pintor virtuoso que inventa mundos improbables poblados de quimeras y criaturas deformes que recuerdan ciertas obras del gran maestro español... Algo fascinante.

Luego, encontramos a otros artistas emergentes, en primer lugar, la fotógrafa Léa Nielsen, que explora el subconsciente y las transformaciones de nuestro mundo interior, en collages que subliman la luz, combinando sensibilidad, dualidad y poesía. También está la magnífica obra fotográfica del artista Vincent Ferrané y sus imágenes poderosas e íntimas que nos han conmovido profundamente. Igualmente, damos un agradecimiento especial al artista Ian Howorth por su serie *People*, publicada en nuestro número de febrero... son magníficos sus retratos con un toque muy cinematográfico. Por último, les invitamos a descubrir el mundo poético y místico de la talentosa fotógrafa de moda Emma Summerton, cuyas imágenes nos sumergen en el extraño mundo de Sarah Moon... Fantástica.

Finalmente, tenemos a dos jóvenes diseñadoras: Clara Daguin y sus creaciones cósmicas que combinan moda e innovación tecnológica, y Louisa Ballou y sus piezas transformadas en obras de arte. Sin duda son dos talentos a tener en cuenta.

Y para todos aquellos que sueñan con Dalí y el surrealismo, les invitamos a visitar el hotel Broadwick Soho de Londres, con su atmósfera que combina obras de arte y una elegancia caprichosa.

Agradecemos también al talentoso fotógrafo Arnaud Montagard por la portada de nuestro número de febrero, y damos las gracias a todos nuestros colaboradores por sus bellos y sorprendentes descubrimientos.

¡Esperamos que disfruten la lectura!

MÉLISSA BURCKEL

PORTADA

© Arnaud Montagard, Serie "Slice of light - The City"

EDITORIAL

© Yves Gellie pour le Fonds de Dotation Maison Bernard

© Fu Site, MrSandman, 2021 / Courtesy Paris-B

© Project 213A

DISEÑO

- 12 PROJECT 213A
- 19 PAUL COENEN
- 25 ACNE STUDIOS
- 33 ZEROS
- 38 "KERF PLASTIC", LA SORPRENDENTE COLECCIÓN DE DISEÑO DE KUO DUO
- 42 GOHAR WORLD
- 50 BOLDIZAR SENTESKI

ARQUITECTURA

- 59 EL ENCANTADOR MUNDO DE BRITT VAN NAMEN
- 65 ODA AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ARIZONA
- 77 CHILD STUDIO
- 82 CASA PRETA DE FELIPE HESS
- 89 PAUL ANDREU
- 92 INSIDE JAPAN

ARTE

- 100 SARAH BRAHIM
- 106 FU SITE
- 113 LACAN
- 119 YOKO ONO
- 124 LÉONARD MARTIN - SUITE ZABRISKIE
- 129 SARA-VIDE ERICSON

FOTOGRAFÍA

- 132 VINCENT FERRANÉ
- 138 LÉA NIELSEN: COLLAGES QUE TRASPASAN FRONTERAS
- 145 SENTA SIMOND
- 150 CAPTURAR EL ALMA, EXPLORAR EL YO - EL ARTE DEL RETRATO DE SARI SOININEN
- 154 ARNAUD MONTAGARD
- 163 IAN HOWORTH
- 173 PEOPLE
- 183 COUP D'ŒIL

RESUMEN

CINE

- 186 BERTRAND BONELLO
- 190 EL ACTOR MELANCÓLICO
- 197 SEAN PRICE WILLIAMS
- 204 LOS ÍCONOS DE HOLLYWOOD BAJO LA MIRADA DE DOUGLAS KIRKLAND
- 212 ACQUIN Y NICOLAS COMMENTCANCIONES CINÉFILAS
- 220 CUATRO VECES SALVADOR DAAAAAALI

ESFERA DE LA MODA

- 229 EMMA SUMMERTON
- 234 JIL SANDER
- 239 LAS ESCENOGRAFÍAS INMERSIVAS DE BACK OF THE HOUSE
- 244 FELICITY INGRAM
- 252 MICHAEL BAILEY-GATES: MÁS ALLÁ DEL SER, EL GÉNERO Y LO BINARIO
- 258 LOUISA BALLOU
- 265 PEP GAY
- 269 CLARA DAGUIN

GASTRONOMÍA

- 276 LITTLE MISS GEISHA
- 281 EXPLORACIÓN CULINARIA EN LE BOREAL
- 284 RACINES
- 288 BAIETA
- 295 AUSTA

VIAJE

- 302 PARÁISO FELIZ
- 309 SUGAR BEACH
- 314 LONG BEACH
- 320 HOTEL HÉRCULES
- 326 BROADWICK SOHO

RESUMEN

01

DISEÑO

PORTUGAL - MACIEIRA DE SARNES

PROJECT 213A

MATERIALES AL SERVICIO DE LAS EMOCIONES

El proyecto 213A es la historia de cuatro amigos que se enamoraron de la artesanía portuguesa y decidieron crear su taller de ebanistería y cerámica en Portugal.

Trabajando mano a mano con artesanos locales, la sostenibilidad está en el centro de sus preocupaciones. Así, Jurgita, Theresa, María y Clément se lanzaron a imaginar un nuevo proceso de diseño en el que la emoción domina sus distintas creaciones, para que duren para siempre.

El taburete *Foot* es una prueba de ello: mitad humano, mitad asiento, esta creación de madera ya no se ve como una pieza funcional, sino como un compañero para llevar a todas partes. Para el diseño de la *chaise longue "Mirror"*, los cuatro diseñadores del estudio se inspiraron en el movimiento Brutalista del siglo XX y como un camaleón, la obra de arte geométrica se oculta en el espacio que la rodea gracias a sus múltiples espejos.

© Project 213A, Porto Sofa, Set b

En el marco del evento *Maison&Objet In The City 2024*, el cuarteto expuso sus insólitos muebles en París, marcando así su debut en la capital. Esta fue la ocasión de descubrir sus piezas emblemáticas, así como sus últimas creaciones, entre las que destaca el sofá modular “*Porto*” de piel sintética metalizada, una pieza vanguardista que hay que descubrir sin demora.

MARINE MIMOUNI

PROJECT213A.COM

PAÍSES BAJOS - EINDHOVEN

PAUL COENEN

REVOLUCIONANDO LA MATERIA

Plegados o curvados, los muebles metálicos de Paul Coenen demuestran que la funcionalidad también puede ser sinónimo de sencillez. Este joven diseñador, recién salido de la Academia de Diseño de Eindhoven, es un auténtico investigador en la materia... Conocelo.

DISEÑO EXPLÍCITO

Durante su proyecto de fin de carrera, "Borders of Assembly", el diseñador pensó en una nueva forma de dar forma al metal. Este experimento dio lugar a la serie Tension, en la que cada mueble parece ligero y maleable, como una hoja de papel. Como por arte de magia, finas láminas de aluminio atraviesan la estructura curvada sin el menor rastro de soldadura, un proceso inspirado en la industria manufacturera. Su lámpara Arc y su taburete Camber, parecidos al origami, encarnan el mismo principio.

20

DISEÑO

© Paul Coenen

21

SUTIL LIGEREZA

Paul Coenen no puede imaginar sus creaciones sin hacer primero un modelo en papel. Para él, el papel es tan flexible como la chapa metálica, y añade: “Veo mi trabajo como un sistema. Cuando diseño una nueva mesa, ya puedo ver una colección de muebles basada en el mismo principio”. Con un simple gesto, Coenen maneja el metal con mano maestra, del mismo modo que el artista estadounidense Richard Serra hacía con sus grandiosas esculturas.

En el futuro, Paul planea trabajar con diferentes técnicas y materiales que darán paso, quién sabe, a nuevos e insólitos diseños y ya ha creado una nueva colección de objetos para el hogar con la marca holandesa Róhe. Un artista a seguir de cerca...

MARINE MIMOUNI

PAULCOENEN.NL

SUECIA - ESTOCOLMO

ACNE STUDIOS

MINIMALISMO CRUDO
POR EL STUDIO HALLEROED

A veces brutalista, a veces futurista, cada espacio es como una obra de teatro en varios actos. Te lo presentamos...

Christian y Ruxandra Halleröd han ideado un nuevo concepto de boutique de lujo, donde el diseño reina por encima de todo. Así, la tienda se convierte en una galería donde todo se vuelve contemplativo, desde una simple mesa de café hasta los últimos zapatos de moda; una oportunidad para que Acne Studios revele su mundo en cuestión de segundos.

Para ello, Halleroed recurrió a la creatividad de Max Lamb: Sillones de mezclilla, televisores forrados de tela, estanterías y estantes de acero inoxidable... El diseñador británico ha conseguido mezclar armoniosamente elementos heterogéneos en un mismo espacio. Conocido por sus piezas de mobiliario primitivo, Lamb es un experto a la hora de domar los materiales, cartón reciclado, poliestireno, lana... todo es un pretexto para crear una obra de arte funcional.

© Courtesy of Acne Studios

© Courtesy of Acne Studios

MINIMALISMO ELEGANTE

El interior se extiende hacia el exterior a través de las grandes aberturas de la fachada. Desde la moqueta color marfil hasta las paredes de piedra beige, el visitante se ve envuelto en una burbuja protectora donde el tiempo parece detenerse. La disposición se ha concebido para exponer las prendas como si fueran obras de arte, borrando las fronteras entre moda, diseño y arte... Una prueba de que la arquitectura del vacío también puede ser elegante.

MARINE MIMOUNI

HALLERØED.COM

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

ZEROS

LA NUEVA INSTALACIÓN INFLABLE DE SPY

Luego de presentarse en el Times Art Museum de Pekín, la obra debutó en la Gran Manzana, en colaboración con el Ballon Museum, en el marco de la exposición "Let's Fly" en el Pier 36 de Nueva York, que reunió a catorce artistas internacionales.

Una vez más, el artista español SpY entrega una obra muy singular e inclasificable de proporciones monumentales. Habitual de las páginas de Acumen, SpY da un golpe maestro con "ZEROS", una extraordinaria instalación compuesta por una docena de cámaras XXL suspendidas del techo. Concebidos como una escultura cinética a gran escala, estos enormes volúmenes, que al mismo tiempo evocan ligereza, ofrecen una suave coreografía, gracias a los movimientos dictados por los cables que suspenden en el aire los cilindros inflados. Estos movimientos confieren a la obra otra existencia, la de un enorme animal fantástico, ligeramente inquietante. Esto se debe no sólo a su pesada silueta, sino también al intenso contraste entre las masas oscuras de la "bestia" y la dura luz blanca del espacio de exposición.

Como es costumbre, el artista juega y trabaja con la percepción de los visitantes, ofreciéndoles una experiencia visual fluida marcada por la apariencia cambiante de la obra y su escala, invitando al público a explorarla y contemplarla desde muchos ángulos diferentes. Otro hilo conductor de su obra, confirmado en esta nueva instalación, son cuatro aspectos fuertes: el primero es, obviamente, el ojo del observador, al que se anima a descubrir la obra desde todos los ángulos. El segundo es la materialidad de la pieza, con su geometría, su color -siempre fuerte- y el espacio que ocupa. Luego está la noción de movimiento, que puede ser tanto natural como mecánico. Por último, y este es sin duda el aspecto más fundamental: el tiempo. Se trata de estar aquí y ahora como observador, y darse cuenta de que cada momento de observación da lugar a un fragmento de la progresión y la evolución de la obra, "literalmente se descubre una nueva obra de arte con cada nuevo parpadeo".

LISA AGOSTINI

SPY-URBANART.COM

COREA DEL SUR- SEÚL

"KERF PLASTIC", LA SORPRENDENTE COLECCIÓN DE DISEÑO DE KUO DUO

Este estudio de diseño surcoreano explora los límites de la producción y la fabricación utilizando diversos materiales sostenibles para diseñar muebles, productos y espacios.

En sólo tres años de existencia, sus fundadores, Hwachan Lee y Yoomin Maeng, han colaborado con un amplio abanico de marcas y clientes, ofreciendo una gran variedad de diseños en el campo del diseño tridimensional y la colección *Kerf Plastic* nos interesa especialmente, ya que surge de un proyecto experimental más global titulado *World Play*, que explora nuevos enfoques de la materialidad y la construcción. Aquí, el dúo de diseñadores utiliza paneles de plástico reciclado y la técnica de curvar la madera para fabricar una silla, un sillón y un banco para *Re;code*, una marca coreana de ropa.

“Descubrimos que este material es muy parecido al contrachapado”, explican los diseñadores, “e intentamos aplicar la técnica Kerf Bending, utilizada para curvar madera sobre un tablero de plástico reciclado”. Así, estos paneles de plástico gruesos y rígidos se vuelven blandos y maleables sin necesidad de calor, pegamento ni procesos químicos. Gracias a la versatilidad y flexibilidad de este biomaterial, Kuo Duo ofrece tres modelos acabados con superficies vibrantes y abstractas que combinan funcionalidad y comodidad. En concreto, la técnica ha demostrado sus capacidades en los reposabrazos, respaldos y asientos de muebles con bordes redondeados. Aunque el objetivo es demostrar el potencial sin explotar, la principal meta del estudio es extender este proceso a todo tipo de muebles y objetos tridimensionales.

NATHALIE DASSA

KUO-DUO.COM

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

GOHAR WORLD

UN FANTÁSTICO UNIVERSO PARA TU MESA

Gohar World, creada en 2020 por las hermanas y artistas Laila y Nadia Gohar, es mucho más que una colección de vajillas, es un universo familiar que fusiona tiempo, tradición y artesanía con un toque de humor. Su visión es clara: acercar a las personas en torno a una mesa del mundo moderno.

La primera colección de Gohar World, diseñada en Nueva York, es una celebración del arte intemporal de poner la mesa. Para Laila y Nadia, vestir la mesa debe ser algo tan meditado como elegir un atuendo. Por esta razón, la colección incluye bolsas de satén de seda con lazos para los palillos, sombreros de cuentas para las copas de vino, delantales adornados con manos de encaje, bonetes para las verduras, candelabros con forma de huevo e incluso velas con forma de salchichas y coliflores, entre otras creaciones surrealistas.

44

45

© Gohar World by Roe Ethridge

La singularidad de Gohar World reside en su compromiso con la artesanía y la tradición; los objetos se crean en todo el mundo en talleres familiares, preservando las técnicas artesanales que tanto aprecian los artistas. La mayor parte de la ropa de hogar procede del taller egipcio de la familia Gohar, que utiliza los mejores algodones y linos egipcios.

La abuela de las diseñadoras, Nabila, cose a mano cada lazo de satén de la colección y otros artículos son confeccionados por artesanos de Austria, España, Italia y Vietnam.

La última edición, Gohar World Table IV, es una fantástica celebración del marisco, que invita a amigos, familiares y peces a reunirse en torno a la mesa. Materiales como las perlas, las conchas, la plata y el lino cobran protagonismo, creando piezas atemporales para la mesa y futuras reliquias para la familia.

Cada colección de Gohar World ofrece una experiencia única en la que cada comida se convierte en una celebración de lo extraño y lo maravilloso.

THOMAS DURIN

PUEDES VER LA COLECCIÓN AQUÍ GOHAR.WORLD

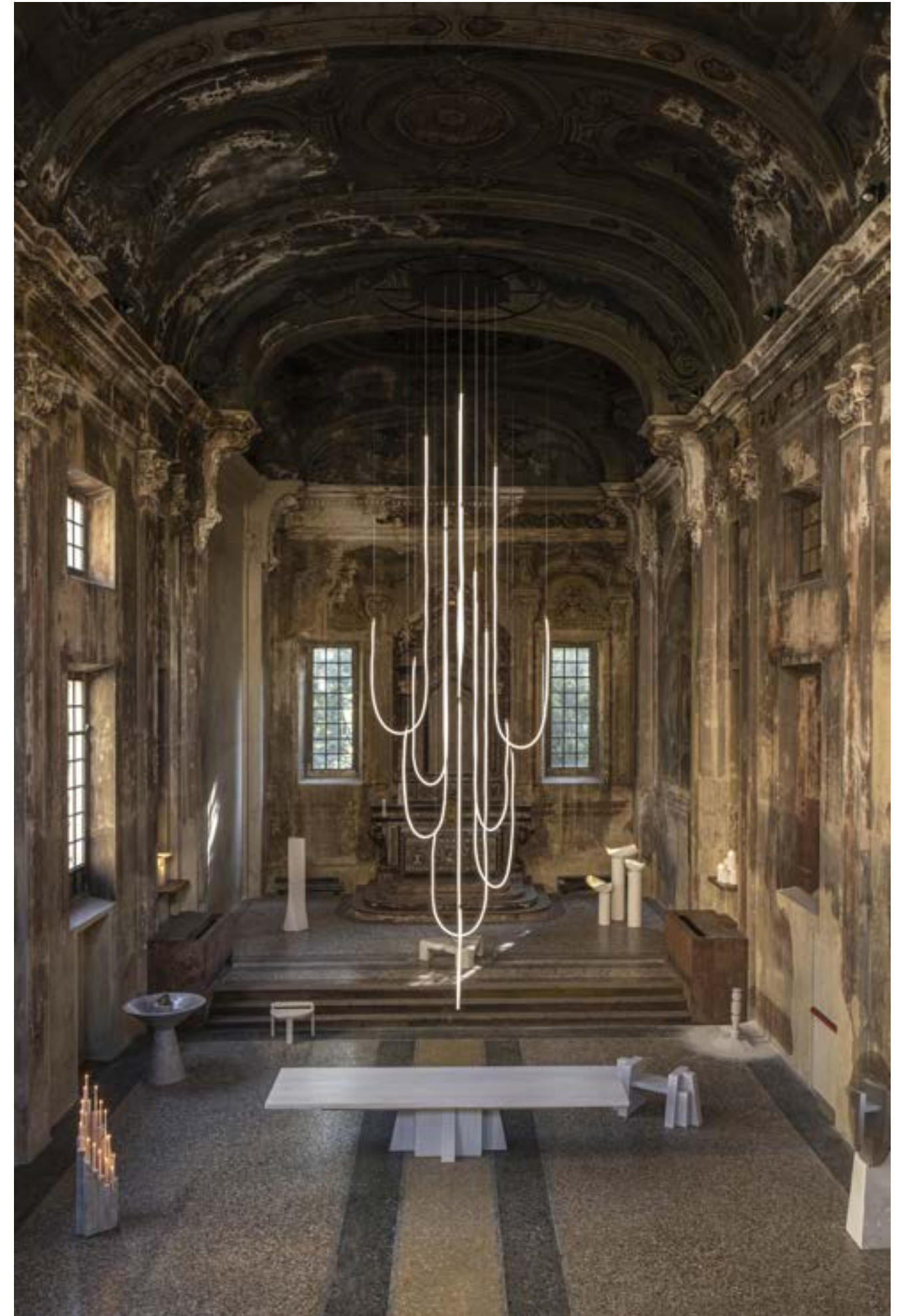
HUNGRÍA - BUDAPEST

BOLDIZAR SENTESKI

UNA OBRA ENTRE DOS MUNDOS

Boldizar Senteski es un artista y diseñador húngaro conocido por su impactante obra escultórica, que explora la tensión entre pasado y futuro, entre decadencia y renovación. Fuertemente inspirado en su Budapest natal, su práctica artística es una mezcla de Art Nouveau, Brutalismo postsoviético, Barroco y Neoclasicismo.

Es una amalgama única que da lugar a un lenguaje creativo singular. Dividiendo su tiempo entre Nueva York y Budapest, el artista navega también entre la artesanía tradicional y la innovación industrial, con la experimentación como destino. Maestro del arte de la iluminación, es también un alquimista que celebra los errores, lo inesperado y la oxidación de la materia.

Con su pieza estrella, “*Mirror Paintings*”, difumina los límites entre el arte puro y el diseño funcional, y explora poéticamente la percepción humana. “*Soy un observador y muy sensible a mi entorno. Gran parte de mi trabajo tiende a referirse al tiempo. Mis espejos están hechos a mano y son únicos, casi como cuadros en cierto sentido. .. Mi obra suele describirse como una mezcla de brutalismo y elementos románticos. Por ejemplo, las formas que utilizo son sencillas, robustas y monolíticas, pero al mismo tiempo otros detalles son frágiles, ornamentales y casi románticos. Creo que el contraste es la esencia de mi trabajo*”. El contraste nunca ha sido tan poético.

LISA AGOSTINI

[@BOLDIZAR_SENTESKI](#)

Página derecha: Blind Mirror © August Hugo, Courtesy of Rue Verte

DE ARRIBA ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA :
1. AETHER FLOOR LAMP
2. BLIND MIRRORS © PANNA DONKA
3. BLIND MIRRORS © PANNA DONKA
4. HOLLOW LIGHTING

© Cafeine

2

ARQUITECTURA

BÉLGICA - TURNHOUT

EL ENCANTADOR MUNDO DE BRITT VAN NAMEN

El mundo del diseño de interiores en Bélgica se enriquece con la presencia innovadora y creativa de Britt Van Namen, una diseñadora de interiores emergente cuyo cautivador trabajo fusiona la elegancia contemporánea con una estética atemporal.

Nacida en Bélgica, Britt Van Namen desarrolló una temprana pasión por transformar espacios y tras una amplia formación en diseño de interiores, inició su carrera con una visión audaz y un compromiso con la excelencia estética.

Lo que distingue el trabajo de Britt Van Namen es su capacidad para crear espacios que trascienden las tendencias efímeras para evocar una armonía atemporal, ya que integra hábilmente elementos modernos con toques de sofisticación clásica, dando forma a interiores que destilan lujo y funcionalidad, con especial atención al detalle.

Cada uno de los proyectos de Britt Van Namen cuenta una historia única fruto de la estrecha colaboración con sus clientes, y es que la artista es experta en captar la esencia de las personas a las que sirve, dando vida a espacios que reflejan no sólo un estilo impecable, sino también una profunda conexión con las necesidades y gustos individuales.

Su variada cartera incluye residencias privadas, espacios comerciales y proyectos de renovación, lo que demuestra su versatilidad. Además, Britt Van Namen se compromete a incorporar elementos sostenibles en sus diseños, subrayando su compromiso con un enfoque ecológico del diseño de interiores.

En constante búsqueda de inspiración, Britt Van Namen trabaja en su arte inspirándose en diversas influencias, como las últimas tendencias mundiales, los elementos culturales tradicionales belgas y las formas orgánicas. Esta fusión de influencias da lugar a creaciones únicas, donde la innovación se mezcla armoniosamente con un rico patrimonio artístico y arquitectónico, lo que la convierte en una fuerza creativa en el mundo de la arquitectura de interiores belga y su enfoque holístico, su sentido innato del diseño y su capacidad para crear espacios que trascienden épocas la convierten en una figura a tener en cuenta.

THOMAS DURIN

BRITTVANNAMEN.BE

ESTADOS UNIDOS - ARIZONA

ODA AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ARIZONA

Los fundadores de The Ranch Mine, con sede en Phoenix, están creando experiencias de vida sostenibles, vibrantes y originales en Arizona que siguen resonando con el espíritu pionero de su estado natal.

“Honrar el pasado, desafiar las normas e inspirar el futuro”. Este es el lema que Cavin y Claire Costello llevan promoviendo desde la creación de su estudio de arquitectura en 2010. ¿Qué hace único al dúo de *The Ranch Mine*? Haber explorado la historia, las raíces y el patrimonio arquitectónico de su Arizona en un viaje de siete meses, atravesando paisajes desérticos, montañas rocosas, reservas indias, ranchos típicos, producción agrícola, antiguas actividades mineras... y con lo que se quedaron fue con el eterno “espíritu pionero” del Oeste americano. *“Sigue muy vivo hoy en día en muchos de nosotros, pioneros modernos”*, explica el dúo, *“y nos sirve de inspiración para seguir viajando hacia lo desconocido para crear experiencias vitales originales y diversas”*. Sus proyectos reflejan esta visión perdurable, como los diseños *O-asis* y *White Dates*.

POR AMOR AL DESIERTO

O-asis, es una casa inteligente, alimentada por energía solar que está enclavada en la ladera norte de la reserva montañosa de la ciudad de Phoenix, en el corazón de un barrio indígena aislado de la vida urbana. Los fundadores la diseñaron para aprovechar la belleza intemporal del desierto, con su sol, su fauna y su flora, la casa está rodeada de plantas autóctonas del árido paisaje de Sonora. La topografía se ha refinado y exagerado, uniendo las zonas de drenaje natural y la casa, sin dejar de ofrecer cierto grado de privacidad. Además, la casa está protegida por una valla “en forma de serpiente de cascabel hecha de acero oxidado y acabada en estuco blanco con nichos de madera empotrados”.

En el corazón de la casa, un patio central invita a la luz natural y al aire fresco, adornado con plantas y funcionando como una galería de arte. En la sala de estar, el acristalamiento retráctil canaliza la brisa fresca, al tiempo que difumina los límites entre el interior y el exterior. El gran salón es de nogal, sostenido por fieltro acústico, lo que permite al propietario, pianista melómano, disfrutar de un sonido de calidad. Cerca, una sala de yoga con suelo de corcho se extiende hacia el desierto... y en cuanto a la suite principal, se limita al tamaño de la cama del dormitorio con el fin de aprovechar mejor el espacio para el cuarto de baño inspirado en un spa. Aunque toda la suite se puede controlar de forma inalámbrica (luces, altavoces, persianas, cerraduras, cámaras), la piscina completa la belleza de este apacible oasis de Arizona.

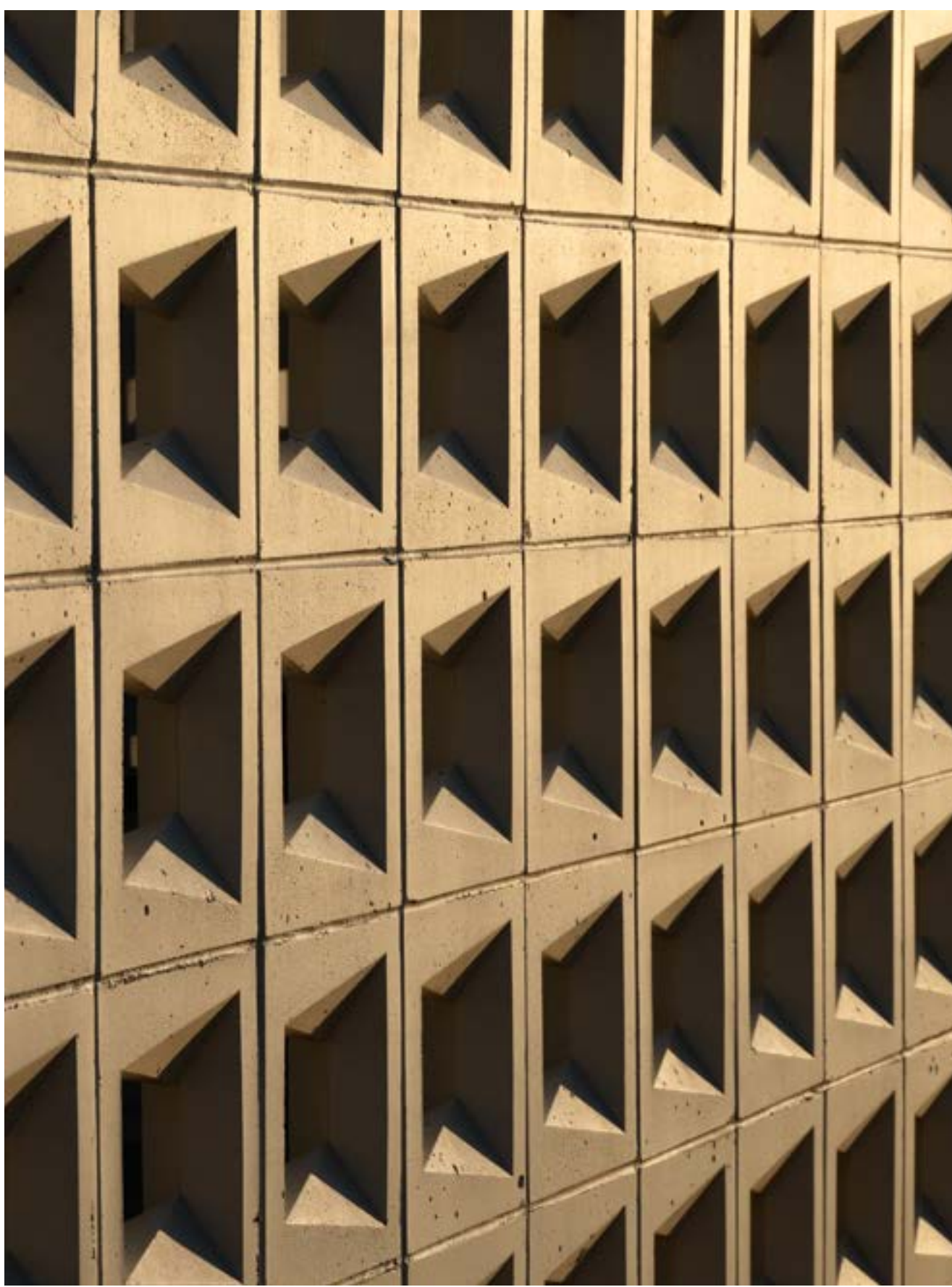

MODERNIDAD MID-CENTURY

White Gates, es una renovación de la emblemática villa de Phoenix diseñada por Al Beadle en 1954 y que permaneció vacía durante muchos años. Así, los arquitectos tuvieron como reto el honrar este patrimonio y añadir un nuevo capítulo. La casa se llama *White Dates*, por una obra de teatro sobre este icono arquitectónico y sus puertas blancas. Aquí, el dúo se inspiró en el estilo moderno de mediados de siglo con la palmera datilera, plantada en medio de la marquesina triangular, que es una referencia a la entrada del legendario ayuntamiento de Albert Frey en Palm Springs.

© Dan Ryan Studio (danryan.studio / @danryan.studio)

El diseño interior vino determinado por las vistas de la legendaria Camelback Mountain; el gran vestíbulo, con sus puertas acristaladas, se abre a diferentes patios para crear una experiencia armoniosa entre el interior y el exterior. El de la parte delantera de la casa es el más acorde con la modernidad de mediados de siglo, con sus bloques de hormigón que enmascaran el camino y estrechan la vista de la montaña. En cuanto a la decoración interior, los arquitectos han utilizado el motivo de la hoja de palmera datilera, manteniendo la sobriedad de la paleta (suelos de hormigón, yeso en el baño, nogal y roble blanco para el mobiliario) para crear una verdadera simbiosis con el entorno ancestral del desierto.

NATHALIE DASSA

THERANCHMINE.COM

INGLATERRA -LONDRES

CHILD STUDIO

EL DÚO GANADOR DE LONDRES

Nostálgico y cinematográfico: dos estados de ánimo que resumen a la perfección el trabajo de dos diseñadores y arquitectos de interiores londinenses, Alexy Kos y Che Huang. Ambos han dado recientemente un gran golpe en la capital británica, en pleno barrio de Mayfair. ¿Su objetivo? Revisitar una residencia para un hotelero y restaurador, al tiempo que diseñaban espacios para eventos festivos.

Los dos diseñadores vieron el lugar como un auténtico lienzo en blanco; *“La inspiración para este proyecto vino del Gran Salón de Yves Saint Laurent en la calle Babylone de París. Queríamos desarrollar un lenguaje de diseño auténtico, equilibrando las referencias al Art Déco con el modernismo de los años 60 y 70 (...) El amplio salón es un espacio social, un lugar donde los invitados pueden reunirse en un ambiente cálido y relajado. Aquí hemos reunido una mezcla de muebles de colección del siglo XX, complementada con una ecléctica colección de esculturas, reliquias y libros de arte, que contribuyen a crear una atmósfera singular”*. El espectacular espacio está equipado a cada lado con estrechas claraboyas que recorren la longitud de las paredes para introducir la luz del día en el edificio.

© Child Studio

Los diseñadores también han estructurado el espacio mediante una serie de paredes de biblioteca de madera, subdividiendo el interior en varias zonas, como salón, comedor y zonas de estudio. El punto central de este espacioso salón es la gran chimenea ondulada situada bajo la ventana abuhardillada lineal. Las suaves curvas se han esculpido en yeso pulido, lo que contribuye a crear una atmósfera suave y etérea. “Esta chimenea se diseñó para dar una sensación de escala y permanencia al espacio”.

En cuanto al mobiliario, las propuestas de los dos diseñadores abarcan desde delicados papeles japoneses hasta lámparas de Ingo Maurer posadas sobre mesas auxiliares de mármol blanco de Calacatta Viola.

A ello se añaden hallazgos de mediados del siglo pasado, como el sillón de salón “Pernilla” de Bruno Mathsson, la lámpara de pie de madera curvada Caprani y los sillones de cuero del maestro danés Kristian Vedel, dispuestos en torno a la gran mesa de centro asimétrica de madera de arce, diseñada por el propio dúo para combinar a la perfección con el tono cálido de las emblemáticas pantallas Eames.

Un espacio decididamente moderno que combina buen gusto y comodidad absoluta.

LISA AGOSTINI

CHILDSTUDIO.CO

BRASIL - SÃO FRANCISCO XAVIER

CASA PRETA DE FELIPE HESS

Nos dirigimos a São Francisco Xavier, una zona montañosa a unos 150 kilómetros de São Paulo donde encontramos "Casa Preta", una residencia de campo de 220 m² diseñada por los arquitectos Felipe Hess y Lucas Miilher. Su fachada exterior está pintada de negro, lo que le permite integrarse perfectamente en la vegetación y el paisaje natural que la rodean.

En cuanto a su aspecto, se asemeja a un pabellón en dos partes de distinto tamaño. Dividido por una bahía, presenta una veranda con suelo de madera que hace eco a la pérgola de madera. Una pérgola bajo la cual los huéspedes disfrutarán contemplando el impresionante paisaje de inmensidad infinita.

© Fran Parente

La mayor de sus dos secciones alberga las zonas de estar, con tres dormitorios, dos cuartos de baño y una zona de estar común con salón, comedor y cocina. Es un espacio espectacular, donde la chimenea y la biblioteca, diseñadas por los arquitectos, marcan la pauta. Además de contar con grandes ventanales orientados al paisaje, esta estancia está directamente comunicada con el balcón, situado entre las dos partes del edificio. Una farola recorre la parte principal del edificio, iluminando los cuartos de baño, los pasillos y diversos pasadizos, así como parte del salón.

Un verdadero remanso de paz complementado con un espacio más íntimo para practicar yoga, pero también para disfrutar de la sauna, el baño y otras instalaciones, que hacen de Casa Preta un verdadero refugio.

LISA AGOSTINI

FELIPEHESS.COM.BR
@FELIPEHESSARQUITETOS

FRANCIA - PARÍS

PAUL ANDREU

LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO

Paul Andreu (1938-2018) es una de las figuras clave de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. En 1967 diseñó las líneas puras y decididamente innovadoras del aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle.

“Cada vez que diseño un proyecto, no creo una caja para organizar el movimiento en su interior, sino que diseño los muros en función del movimiento que la gente hará en su interior”, afirmaba este campeón de las líneas curvas.

Las estructuras de hormigón y las fascinantes sinuosidades de las terminales aeroportuarias en las que se ha especializado (Yakarta, Dubai, Shanghái), como la gran cubierta curva de cristal de la Ópera de Pekín -una gigantesca cúpula elipsoidal de titanio y cristal colocada sobre el agua en 2008-, o la esfera de vidrio que parece flotar sobre el océano que forma el fantástico Museo Marítimo de Osaka, dos de sus obras maestras, dan testimonio de esta propensión a la pureza y las formas ondulantes.

Unido a una gran economía de materiales, esta búsqueda de la línea pura trazada por la geometría perfecta del círculo hace de Paul Andreu un digno heredero no sólo de los grandes arquitectos de la Antigüedad y el Renacimiento, sino también de otro maestro de las curvas y la elasticidad al que admiraba: el gran arquitecto y diseñador finlandés Alvar Aalto.

Una línea suave y fluida que conduce a “perspectivas siempre cambiantes”, es la exposición a descubrir en la retrospectiva que la Cité du Patrimoine et de l’architecture de París dedica al arquitecto, que también fue pintor y escritor.

STÉPHANIE DULOUT

“PAUL ANDREU. L’ARCHITECTURE EST UN ART”

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

1, PLACE DU TROCADÉRO, PARÍS XVI

HASTA EL 2 DE JUNIO DE 2024

CITEDELARCHITECTURE.FR

Terminal 2 de Roissy-Charles-de-Gaulle, vestíbulo F (1989-2008), techo de cristal de la península. Fotografía, s.d.
Fonds Andreu. SIAF/Cité de l'architecture et du patrimoine/Archives d'architecture contemporaine
© Adapp, Paris 2024

Museo Marítimo de Osaka, conocido como la "Esfera del Mar", Japón (1992-2000). Fotografía, s.f.
Cité de l'architecture et du patrimoine - musée des Monuments français © Adapp, Paris 2024.

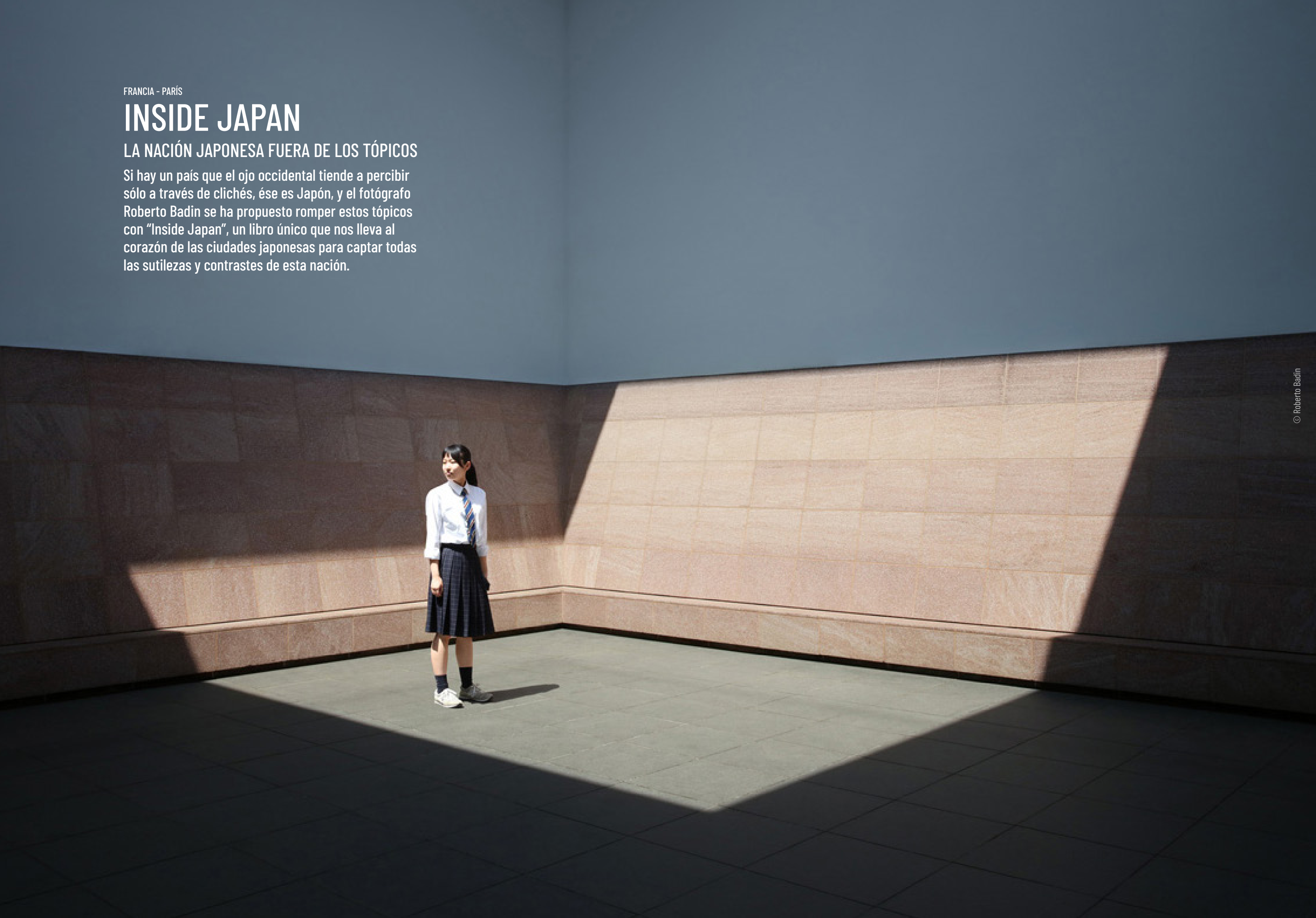

FRANCIA - PARÍS

INSIDE JAPAN

LA NACIÓN JAPONESA FUERA DE LOS TÓPICOS

Si hay un país que el ojo occidental tiende a percibir sólo a través de clichés, ése es Japón, y el fotógrafo Roberto Badin se ha propuesto romper estos tópicos con "Inside Japan", un libro único que nos lleva al corazón de las ciudades japonesas para captar todas las sutilezas y contrastes de esta nación.

© Roberto Badin

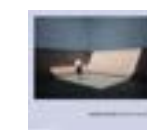

¿Y por qué? Porque durante su infancia, transcurrida en Brasil, el pequeño Roberto se bañó en dibujos animados del país del sol naciente. *“Japón era como un planeta lejano. Soñaba con ir allí como se sueña con pisar Júpiter o Marte. Mi relación con el pueblo japonés siempre ha sido muy sensorial. Uno de mis primeros trabajos como fotógrafo fue un encargo de Kenzō Takada, y quizá, sin darme cuenta, fue decisivo para el resto de mi carrera”*.

Olvida las megalópolis efervescentes y llenas de luz que viven a 200 por hora. En su lugar, el artista ha optado por centrarse en la arquitectura contemporánea, la vida cotidiana y la soledad, utilizando encuadres estructurados y gráficos en torno a siluetas deliberadamente aisladas. Es una forma de cuestionar la relación entre el ser humano y su entorno. Publicado por Editions Benjamin Blanck, el libro cataloga una serie de pequeñas escenas singulares: una adolescente encerrada en un marco de luz, dos siluetas de yakuza en el centro de una composición sublime, una joven oculta y al mismo tiempo resaltada por su immaculado paraguas sobre un fondo de hormigón gris... Son historias rebosantes de belleza y que esperan ser descubiertas con urgencia.

LISA AGOSTINI

INSIDE JAPAN DE ROBERTO BADIN
EDICIONES BENJAMIN BLANCK

39,95 €

ROBERTOBADIN.COM
@ROBERTOBADIN

03

ARTE

SUIZA - LUGANO

SARAH BRAHIM

SOMETIMES, WE ARE ETERNAL

Ubicada en una maravillosa villa neoclásica construida en la década de 1930 a orillas del lago de Lugano, rodeada por las montañas del Tesino, la Fundación Bally acoge la primera exposición individual de la artista estadounidense-saudí Sarah Brahim. Nacida en 1992, la artista utiliza instalaciones de vídeo y sonido, así como fotografías, performances y esculturas, para crear una coreografía de la intimidad que redefine el concepto de infinito.

*¿Y si la eternidad pudiera “concebirse como una forma de infinitud en el mundo finito”, como “la posibilidad de detenernos en nosotros mismos, en la experiencia interior de nuestra propia infinitud?”, se pregunta Vittoria Matarrese, directora de la Fundación Bally y comisaria de la exposición titulada *Sometimes we are eternal* (A veces somos eternos), en referencia a dos pensamientos filosóficos. Como explica la comisaria, Spinoza en su *Ethique* (1677) “afirmaba que el espíritu no puede destruirse con el cuerpo y que al saber esto ‘sabemos por experiencia que somos eternos’¹. Unos trescientos años más tarde, el filósofo francés Alin Badiou añadió la palabra ‘a veces’ a esta proposición: ‘a veces, somos eternos’² y gracias a este adverbio, iba a situar la eternidad en el tiempo. Este ‘a veces’ parece indicar una sensación, un momento, y propone una nueva relación entre lo finito y lo infinito, entre las verdades universales y los cuerpos particulares”.*

FUSIÓN

Son estos intersticios entre sensaciones universales y cuerpos individuales, entre temporalidades también (pasado-presente, finito-infinito), pero también entre lo “intracorpóreo” y el universo circundante, lo que Sarah Brahim ha elegido explorar en sus coreografías del tiempo. Formada como bailarina, Brahim “*da a sus obras la apariencia de un pas de deux, de un diálogo íntimo [...] entre [ella misma] y su alteridad, donde la forma del intercambio conserva contornos líquidos, aquellos en los que, a través de los gestos coreografiados, el cuerpo interior y el cuerpo exterior (que siente, toca y ve), su cuerpo y el cuerpo del otro, se mezclan y entremezclan a través de la fluidez del movimiento.*”

DUET WITH TIME

Caminar, respirar, subir, bajar, acariciar una pared... a través de "coreografías sencillas", Sarah Brahim teje vínculos entre el interior y el exterior, lo de aquí y lo de lejos, lo palpable y lo impalpable, hasta entrar en ósmosis con la arquitectura y la naturaleza. Descendiente de los bailarines de los años 60 y 70, esta artista ve el cuerpo como un medio, "la danza como una experiencia exacerbada de la vida, una búsqueda de simbiosis entre el cuerpo, la conciencia y el entorno". Dos fotografías, una mostrando dos manos unidas en el horizonte, la otra un cuerpo en una playa, dan testimonio de esta búsqueda de fusión, de esta búsqueda de integración del cuerpo con el paisaje, mientras que el agua omnipresente (sobre todo a través de la arquitectura abierta) aparece como metáfora de esta unión. Esta búsqueda de la unión (aquí, con la tierra, allá, con el cielo, mediante acensiones repetitivas) parece querer abolir el tiempo. Como Sísifo ascendiendo y descendiendo incansablemente su montaña, los dos intérpretes de la videoinstalación multipantalla *Duet with time* dan a su coreografía de ascenso la apariencia de un ritual a través de la mecánica de la repetición. Al igual que los dos cuerpos levitantes de la videoinstalación *I like never, I also like ever*, o el lentísimo paseo por la orilla del océano en su *Adagio*, filmado al ritmo de su respiración, la cámara colocada sobre su diafragma, porque el flujo y reflujo del agua sostiene nuestros propios cuerpos, pero también los conecta con otros cuerpos, con otros mundos más allá de nuestro yo humano".³

STÉPHANIE DULOUT

¹ *Ethique, Spinoza, proposición 23*
² *Sometimes we are eternal, Alain Badiou, , Nick Nesbitt, Kenneth Reinhard, Jana Ndiaye Berankova. Obra dirigida por Jana Ndiaye Berankova & Norma Hussey, Suture Press*
³ *Bodies of water, Astrida Neimanis, Bloomsbury Publishing*

"SARAH BRAHIM - SOMETIMES, WE ARE ETERNAL"
FUNDACIÓN BALLY
VILLA HELENEUM
VIA CORTIVO 26, 6976 LUGANO
HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2024
BALLYFOUNDATION.CH

FRANCIA - PARÍS

FU SITE

FÁBULAS PERTURBADORAS

Representado en Francia por la Galerie-B, que expuso su obra el mes pasado en la Feria de Singapur, Fu Site se perfila como uno de los artistas con más talento de su generación. Nacido en China en 1984 y residente en Francia desde 2006, este pintor virtuoso inventa mundos improbables poblados de quimeras, criaturas deformes y cuerpos destrozados en colores pastel. Es un universo fantástico de nuevo cuño, que se despliega en los más inquietantes espacios sin fondo.

Las formas y los espacios transgreden las leyes de la anatomía, la perspectiva y la gravedad: formas en descomposición o atomizadas y espacios flotantes donde todo parece distorsionarse. Evocando los paisajes desérticos surrealistas de Yves Tanguy poblados de formas flotantes ectoplasmáticas, las figuras atomizadas de Salvador Dalí, la carne flácida y convulsa de Francis Bacon y las explosiones óseas de François Lunven, sus cuadros nos sumergen en mundos insondables poblados por criaturas indeterminadas.

DISGREGACIÓN

Jirones que se arremolinan como pétalos (*"Circle and Ascending Path"*, 2022), cuerpos fragmentados o en descomposición (*"Nude"*, 2021), ensamblajes heterogéneos, danzas de remolinos, manchas y marañas de líneas... aquí todo está diseñado para perdernos. Como en los cuentos de hadas, se nos invita a entrar en las profundidades de un universo irreal de colores pastel sin límites espaciales ni punto de fuga, fuera del tiempo, donde todo parece flotar y poder desaparecer. Un universo onírico poblado de gnomos y quimeras, caballos rosas y trogloditas sin cuerpo, animales y figuras humanas distorsionadas, como en flujo o inacabadas. A veces grotescas, a veces espectrales (*Woman and dark figure*, 2021), estas criaturas enigmáticas evolucionan en espacios insondables. Espacios incoherentes (sin primer plano ni fondo) que habitan sin parecer realmente pertenecer a ellos.

Fu Site, MrSandman, 2021
146x114cm © Courtesy Paris-B

FORMAS CAMBIANTES

Las “visiones transicionales ambivalentes”¹ de Fu Site son a veces “collages” de formas orgánicas inidentificables, que recuerdan los cadáveres exquisitos de los surrealistas o alguna película de ciencia-ficción que representa la metamorfosis o la desintegración de los cuerpos. Maestro de la indeterminación, el artista parece querer mostrar el proceso de transformación de los cuerpos o de los cuerpos en gestación, cuyas formas embrionarias no duda en fusionar, mezclando al mismo tiempo escritura figurativa y abstracta en una vorágine vertiginosa.

Privando a sus escenas de toda coherencia lógica, Fu Site juega con la ambigüedad espacio-temporal con un virtuosismo escalofriante. En un nuevo enfoque de la figuración, crea fábulas perturbadoras, narraciones “en ciernes”, mostrándonos lo real devorado por lo virtual.

¹ Heinz-Norbert Jocks, texto para la exposición “Fu-Site - Jeux de créatures” en la Galerie-B en 2022

STÉPHANIE DULOUT

PARÍS-B
62, RUE DE TURBIGO, PARÍS III
PARIS-B.COM

BIOGRAFIA

Nacido en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, en 1984, Fu Site vive y trabaja en París. Se graduó en la Universidad Tsinghua de Pekín (2006), la Escuela de Bellas Artes de Versalles (2011) y la Escuela Superior de Arte del Norte Pas de Calais (2014). Ganó el primer premio de la Escuela de Arte y el primer premio Canson de pintura en 2013.

FRANCIA - METZ

LACAN

ENCUENTRO ENTRE ARTE Y PSICOANÁLISIS

"El artista siempre precede al psicoanalista en su trabajo", decía Jacques Lacan.

En el Centro Pompidou de Metz, dos historiadores del arte y dos psicoanalistas han reunido una colección de obras de arte antiguas, modernas y contemporáneas para arrojar luz sobre la relación que el célebre psiquiatra y psicoanalista mantuvo con las imágenes, y la influencia que ejerció en algunos artistas contemporáneos.

Psicoanalista y ávido coleccionista, Jacques Lacan es conocido sobre todo por haber adquirido *L'Origine du monde* de Courbet. Icono del deseo, este primer plano de los genitales de una mujer se añadió a una colección de obras que van de la antropología al arte moderno, sin olvidar el surrealismo, detrás de una cubierta corredera pintada especialmente para la ocasión por André Masson.

"En la medida en que fue definida por Leon Battista Alberti como una ventana abierta al mundo, la pintura, como pantalla, tiene algo que ver con la fantasía", argumenta Bernard Marcadé, co-comisario en el catálogo de la exposición, y nos recuerda los conceptos freudianos y lacanianos asociados a la fantasía, como la sublimación, el objeto oculto (analizado por Lacan en el cuadro de *Las Meninas* de Velázquez, en particular) y la pulsión escópica (definida por Freud como el deseo de poseer a otra persona a través de la mirada). Se trata de un amplio programa, explorado a través de obras analizadas por Lacan, otras influidas por su pensamiento y otras que se hacen eco de él, de artistas como Francisco de Zurbarán, Constantin Brancusi, René Magritte, Salvador Dalí, Man Ray, Marcel Duchamp, Cindy Sherman, Louise Bourgeois, Annette Messager, Maurizio Cattelan, Tatiana Trouvé y Laura Amiel.

OBJETO DE DESEO

La primera sección, dedicada al “*Stade du miroir*” (Estadio del espejo), teoría fundamental desarrollada por Lacan en 1936 que revela la experiencia primordial para el desarrollo del niño y la construcción de la identidad, confronta el famoso Narciso de Caravaggio con un espejo-trampa de Michelangelo Pistoletto, un espejo partido en dos (Félix Gonzalez-Torres) y un espejo opacificado (Bertrand Lavier). Todo lo cual “subvierte al sujeto” y perturba nuestra mirada, y aún más: *“Al no tener más espesor que el de la imagen, el Yo [reflejado en el espejo alterado] se muestra como [...] una dimensión inconsistente, frágil, amenazada, y lo que se creía ser la instancia de la realidad se muestra en realidad ilusoria, verdadera instancia de un reconocimiento erróneo...”*¹.

"YO, ES ALGUIEN MÁS"

Otra paradoja, otra "alienación" estudiada por Lacan: la mirada como objeto exterior que escapa al que mira... A la mirada del sujeto -objeto de visión, pero también de ceguera-, el psicoanalista opone "la mirada que está fuera", "la mirada de las cosas"¹. Habiendo establecido una disyunción entre el ojo y la mirada, la "escisión del que ve y del que es mirado" -convirtiéndose en un "*tableau*" (retrato)-, introduce "la división del sujeto [...] en el campo de lo visible"¹. Una disyunción admirablemente escenificada en un video de Douglas Gordon de 2020 titulado *Upshot*: una escena de cine se refleja en un primer plano de un ojo. Es una *mise en abyme* que, dada la "extensión actual de los poderes de la mirada" "entre la videovigilancia, los drones y los enjambres de satélites [materializando] la doctrina lacaniana de la mirada"¹, resulta escalofriante...

¹ Gérard Wajcman en el catálogo de la exposición

STÉPHANIE DULOUT

"QUAND L'ART RENCONTRE LA PSYCHANALYSE"

CENTRO POMPIDOU-METZ

1, PARVIS DES DROITS-DE-L'HOMME, METZ

HASTA EL 27 DE MAYO DE 2024

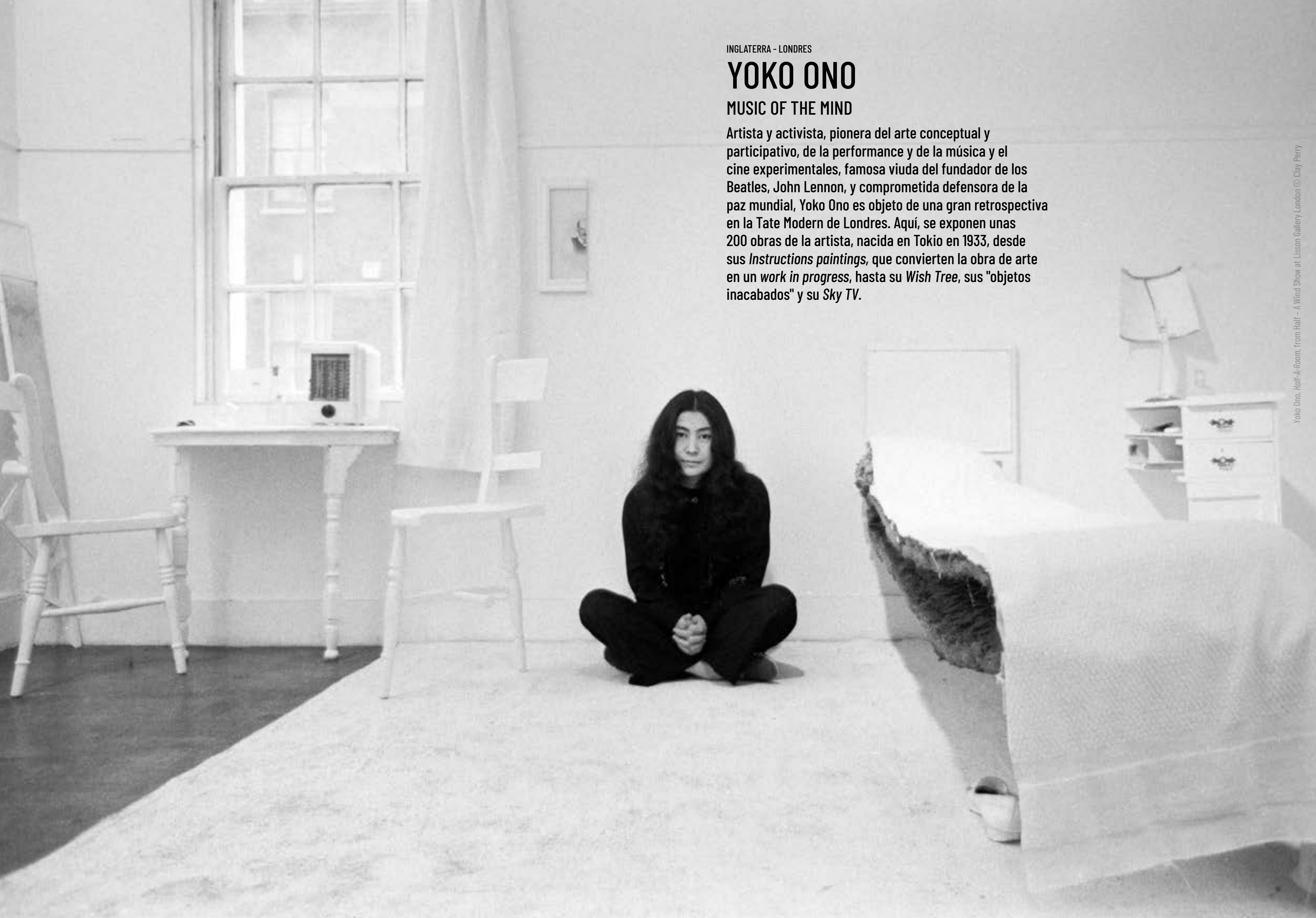
CENTREPOMPIDOU-METZ.FR

INGLATERRA - LONDRES

YOKO ONO

MUSIC OF THE MIND

Artista y activista, pionera del arte conceptual y participativo, de la performance y de la música y el cine experimentales, famosa viuda del fundador de los Beatles, John Lennon, y comprometida defensora de la paz mundial, Yoko Ono es objeto de una gran retrospectiva en la Tate Modern de Londres. Aquí, se exponen unas 200 obras de la artista, nacida en Tokio en 1933, desde sus *Instructions paintings*, que convierten la obra de arte en un *work in progress*, hasta su *Wish Tree*, sus "objetos inacabados" y su *Sky TV*.

“Escucha los latidos de tu corazón”, “Camina por todos los charcos de la ciudad”, “TOCA”, “VUELA”... Estas instrucciones escritas para los visitantes, normalmente confinadas a su papel de “espectadores”, son extraños mandatos. Transgrediendo las reglas del juego museístico, estas “piezas de instrucciones” ideadas por Yoko Ono a mediados de los años cincuenta transformaban al espectador en actor. Encargado de experimentar, imaginar e incluso crear o completar la obra, se podía pedir al espectador que “construyera un cuadro en [su] cabeza” o que clavara clavos en una pintura... En 1961, en su primera exposición individual en Nueva York, invitó a los visitantes a caminar sobre su lienzo (*Peinture à piétiner*) o a mirarlo en la oscuridad...

Estos famosos *Instructions paintings* redefinieron por completo la obra de arte: ya no se trata de un objeto acabado que hay que contemplar, sino de un trabajo participativo en curso, un proceso modulable, un *work in progress*... como una partitura, las instrucciones dadas por el artista están abiertas a todo tipo de interpretaciones. “*Esto permite que la obra exista en infinitas variaciones que la propia artista no puede prever*”, explica Yoko Ono, para quien el arte, menos que una creación, debe ser un experimento y un compartir. Totalmente revolucionaria en su época, esta concepción de la obra de arte abrió nuevas perspectivas que, lejos de haberse agotado, siguen explotándose hoy en día. Obra radical donde las haya, incluso más radical que las de los más iconoclastas del grupo Fluxus (al que se la suele adscribir), el arte proteico de Yoko Ono se situó, de hecho, en la vanguardia de la vanguardia, y es a este arte innovador que la Tate Modern rinde homenaje actualmente.

OBRA PIONERA

Una de las obras clave de la exposición fue *Cut Piece*, de 1964: arrodillada en el escenario en la postura tradicional de la mujer japonesa impasible, la artista invitaba al público a acercarse y cortar trozos de su ropa con unas tijeras. Mostrando la vulnerabilidad del cuerpo, la intimidad ultrajada, el exhibicionismo, el *voyeurismo* y las relaciones de dominación y violencia en las relaciones humanas, esta performance tuvo un enorme impacto en el mundo del arte. En 1966, su *Manzana*, colocada sobre un pedestal y condenada a descomponerse hasta que pudiera renacer de las semillas, causó conmoción. Ese mismo año se censuró su película *Bottoms*, que filmaba una sucesión de nalgas desnudas en movimiento “en lugar de firmas en una petición por la paz”, un claro indicio del humor que encontramos en muchas de sus obras. Un humor siempre impregnado de una poesía que deja entrever cierta gravedad. Por ejemplo, los objetos cortados por la mitad en su *Half-A-Room* (1967), su juego de ajedrez totalmente blanco o su *Sky TV* (1966), que retransmite en tiempo real una toma del cielo...

STÉPHANIE DULOUT

"YOKO ONO - MUSIC OF THE MIND"

TATE MODERN

BANKSIDE, LONDRES (INGLATERRA)

DEL 15 DE FEBRERO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TATE.ORG.UK

BÉLGICA - BRUSELAS

LÉONARD MARTIN - SUITE ZABRISKIE

EXPLOSIÓN DEFINITIVA

Inspirada en la escena de la explosión final de la famosa película *Zabriskie Point* de Michelangelo Antonioni, la suite homónima de Léonard Martin, expuesta en la Galerie Templon de Bruselas, muestra un mundo al revés, evocando el flujo constante de imágenes de nuestro mundo bajo el dominio de la nube... ¿Será suficiente para que queramos liberarnos?

La ropa multicolor en un armario, los víveres en un frigorífico, un televisor, los libros en una biblioteca; todo filmado a cámara lenta con música psicodélica (de Pink Floyd)... hay que volver a la mítica escena final de la famosa película *Zabriskie Point* de Michelangelo Antonioni de 1970 para apreciar la suite homónima de Léonard Martin, que cuenta con un conjunto de óleos y acrílicos de colores brillantes sin punto de fuga - como es esencial para transmitir la impresión de flotar... “*Mirar la explosión de objetos de Zabriskie Point es preguntarse por las secuelas y la estela que deja la historia de una generación en la siguiente*”, explica el artista, nacido en 1991 y graduado en Bellas Artes en París y Le Fresnoy, que ha entablado un diálogo entre la pintura y el cine desde su residencia en Villa Médicis en 2019. “*¿Qué caminos pueden forjarse en los sueños abandonados de nuestros mayores?*”, se pregunta. “*Capto estos objetos al vuelo... donde la película se detiene como un punto de no retorno, mis pinturas imaginan posibles secuelas.*”

SATURACIÓN

¿Qué consecuencias podemos imaginar en este enorme revoltijo de signos y figuras autómatas (el artista multimedia, que trabaja con pintura, escultura y vídeo, crea marionetas y autómatas para dramatizar temas de la literatura y la historia del arte)? Transponiendo la nube de objetos levitantes de la película de Antonioni a la superficie plana del lienzo, la saturación de signos de la suite *Zabriskie* evoca inevitablemente *“el flujo constante de imágenes, textos y sonidos que hoy ocupan nuestra vida cotidiana y a veces nublan nuestra visión”*. Para Léonard Martin, *“la pintura permite quizás que las imágenes caigan, que llueva esta ‘nube’ que pende sobre nuestras cabezas”*.

Con reminiscencias del *emaki* -los pergaminos iluminados chinos, japoneses y coreanos que prefiguraron el cine-, sus pinturas “impiden que el ojo se congele” con una estética fragmentada que pone a prueba nuestra mirada. Aquí no hay descanso; nos encontramos en el torbellino de la historia y la memoria”. De hecho, el artista se pregunta: *“¿Cómo podemos recomponer las piezas de la historia? ¿Dónde debemos mirar y escuchar? Mis cuadros no hacen balance; trazan líneas de un recuerdo a otro, tratando de repoblar el desierto sobre el que vuelan los amantes de Antonioni.”*

STÉPHANIE DULOUT

"LÉONARD MARTIN - SUITE ZABRISKIE"
 GALERÍA TEMPLON BRUSELAS
 VEYDTSTRAAT 13A
 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2024
 TEMPLON.COM

Sara-Vide Ericson, The Resistance, 2023
© Photo Nora Bencivenni-Galleri Magnus Karlsson

128

SARA-VIDE ERICSON

THE RESISTANCE, 2023

Del rostro sólo queda la parte inferior, mostrada de perfil, una boca cerrada y una barbilla que cuelgan de un cuello tenso adornado con un collar de plata. Del cuerpo, también truncado, sólo quedan el busto y la entrepierna adornados con un corpiño de lentejuelas y bragas de satén. Hace falta audacia y talento para atreverse a pintar un retrato de cuerpo entero, truncado en un marco apretado, y a más de dos metros de altura para colmo... y Sara-Vide Ericson -que expone por primera vez en solitario en Francia, en el Instituto Sueco- tiene ambas cosas. Nacida en Suecia en 1983 y egresada de la Real Escuela de Bellas Artes de Estocolmo, la artista disfruta mezclando zonas muy texturadas con otras en las que el lienzo queda casi desnudo, sus retratos y paisajes dan testimonio de un uso muy magistral y original de los materiales. A veces mezcla sangre y crin de caballo con la pintura, y le gusta utilizar mangas pasteleras para aplicar la pintura cruda en gruesos hilos, lo que confiere a sus lienzos una textura escultórica que se aprecia al acercarse. En todas sus obras, nos sorprende la sutileza del empaste; lejos de la planitud de muchos de los cuadros figurativos actuales, todo vibra y centellea en sus lienzos: allí, el brillo de las aguas tranquilas de un pantano, aquí, el del pelaje de un caballo salvaje y, en nuestro inquietante retrato, el de las lentejuelas y el satén, pero no son sólo estos sutiles efectos materiales los que confieren a este cuadro su fuerza y su hechizante poder. Es también el uso no menos sutil del fuera de campo y de la monumentalidad, de la ampliación, lo que convierte el lienzo en una superficie de proyección y de identificación para el espectador. Ahí reside el misterio...

STÉPHANIE DULOUT

"SARA-VIDE ERICSON - DESIRE OF THE TAIL"
INSTITUTO SUECO
11, RUE PAYENNE, PARÍS III
HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2024
INSTITUTSUECOIS.FR

FOCUS

Vincent Ferrané, serie "Inner"

04

FOTOGRAFÍA

FRANCIA - PARÍS

**VINCENT
FERRANÉ****LA ESENCIA DEL SER**

El fotógrafo afincado en París explora lo íntimo y lo cotidiano, lo humano y lo fragmentario, la interioridad y lo interior, en una reinterpretación constante de lo real, entre la sensibilidad y el simbolismo.

El lenguaje visual de Vincent Ferrané llama inmediatamente la atención, no sólo por lo que muestran sus imágenes, sino por lo que significan. Este virtuoso del Crisolien cursó inicialmente estudios científicos para convertirse en cirujano dentista antes de cambiar de rumbo profesional a mediados de la década de 2000. Desde entonces, este hombre que este año celebra su cincuenta cumpleaños se ha forjado una carrera a la vez discreta y notable, realizando reportajes para importantes revistas (*The New Yorker*, *Libération*, *Le Monde*, *Les Inrocks*, *Télérama*)... su obra personal es tan rica como sus encargos editoriales.

134

FOTOGRAFÍA

La investigación en profundidad de Vincent Ferrané sobre lo humano, lo íntimo, lo cotidiano y las vicisitudes de la vida ha dado lugar a varios libros, publicados por Libraryman: *Milky Way* (retratos de su pareja Armelle amamantando a su hijo), *Every-Day* (personas transgénero o no binarias, sin clasificar ni mencionar), *Iconography*, *XXV figures of Jeanne Damas* (un estudio sobre los cánones de belleza y los cánones estéticos) y *Visitor* (mujeres artistas trabajando en su estudio).

135

Vincent Ferrané, serie "Embedded"

EXPERIENCIAS ENCARNADAS

En su obra más reciente, Vincent Ferrané firma su nuevo ensayo fotográfico, *Inner*, que nos sumerge en su piso de París en el momento del confinamiento. También en este caso, sus instantáneas íntimas de la vida doméstica y de su pareja exploran el cuerpo en movimiento, tanto vestido como desvestido. *“Observando estas imágenes compuestas de fragmentos de un cuerpo, de un rostro y de gestos cotidianos que un sol permanente recorta e incluye en una habitación de un espacio vital, comprendemos que se trata del interior, de la interioridad y de la intimidad que se puede compartir con alguien”*, explica.

Además, con su serie *Embedded*, el artista pone su talento al servicio de Hôtels Amour, que desarrolla proyectos con el mundo creativo. En 2023, la cadena hotelera lanzó una serie de residencias sobre el tema de la mirada sobre la ciudad, el cuerpo y el horizonte en colaboración con la performer Pauline Lavogez, Vincent Ferrané, quien ofrece su visión, cada vez más singular, en el reducido espacio de una cama, transformada en escenario minimalista y performativo. *“Las artes de lo efímero, la performance coreográfica y el pensamiento fotográfico convergen aquí para inventar notaciones en las que el tiempo es a la vez sujeto y materia, revelándose como encarnación del cuerpo en movimiento”*.

NATHALIE DASSA

VINCENTFERRANEPHOTOGRAPHY.COM

FRANCFRANCIA - PARÍS

LÉA NIELSEN: COLLAGES QUE TRASPASAN FRONTERAS

La fotógrafa danesa de arte y moda afincada en París explora el subconsciente y las transformaciones de nuestros mundos interiores en collages que subliman la luz entre sensibilidad, dualidad y poesía.

"You just have to shoot and shoot and shoot and never give up." Este es el principio rector que Léa Nielsen nunca deja de perseguir. Esta virtuosa danesa, que pasó por Berlín y ahora vive en París, estaba destinada a una carrera como bailarina profesional hasta que una lesión la obligó a cambiar de rumbo. A su primera incursión en el mundo del teatro, la escenografía y el diseño de vestuario le siguieron estudios en la Escuela de Fotografía de Copenhague y tras ayudar a varios fotógrafos de moda y arte en Dinamarca, Léa Nielsen levantó el vuelo. Desde entonces, ha forjado una excelente trayectoria profesional, colaborando con varias marcas (Bulgari, Louis Vuitton, Thom Browne) y revistas francesas e internacionales (*Vogue, L'Officiel, T Magazine - The New York Times Style Magazine, The Telegraph, Les Echos*).

140

COLLAGE FOTOGRÁFICO

La fotógrafa se inspira en el arte, la danza, la arquitectura y el cine de autor. *“Gran parte de la inspiración para mis reportajes procede de fotos de películas de Ingmar Bergman, Carl Theodor Dreyer y Abbas Kiarostami”*, explica. Sus obras son bellas evasiones visuales, con un sutil trabajo sobre la luz, el color, el encuadre y la atmósfera, entre la sensibilidad y la poesía.

En el centro de su proceso creativo no hay bocetos, la fotógrafa captura imágenes que reutiliza posteriormente, incluyendo elementos de *collage* y acabados gráficos. Sin embargo, sus dos series más recientes, Utopia y Atlantic, marcan un cambio de rumbo. *“Nacieron a raíz de una exposición que vi en Berlín”*, dice, *“empecé a trabajar con este tipo de técnica mixta, pero trabajar con este método únicamente en un contexto de moda era demasiado restrictivo y decidí lanzarme a proyectos personales. Hay algo en la atemporalidad de los cuerpos desnudos y los paisajes que evoca perfectamente el tema de la transformación”*, nos cuenta.

141

MOVIMIENTOS INTERIORES

Tinta, papel de trapo, pintura acrílica, bolígrafo Posca, Polaroid... Estos son los materiales que manipula en *Atlantic*. Aquí, Léa Nielsen cuestiona su arte, al tiempo que continúa su exploración de mundos interiores y sueños extraños. El océano refleja el estado emocional y el subconsciente, transformándose y elevándose a través de capas de conciencia en un paisaje abstracto y surrealista. Sus borrosas obras florales subrayan todo el poder de estas visiones oníricas en constante movimiento.

“Con Utopía, utilicé muchos escaneados digitales y collages, mientras que para Atlantic conseguí trabajar de forma más analógica, añadiendo más pintura, tinta, etcétera. El enfoque es más táctil; técnicamente, no es fácil hacer que los distintos materiales funcionen juntos, pero quiero ir en esa dirección, con más pictorialidad y a mayor escala, porque cada vez estoy más cerca de mi objetivo”.

Léa Nielsen, *Utopía*
Modello: Amalie Rose / Peluquería y maquillaje: Jan Stühr

142

143

Para *Utopía*, la artista construye poemas visuales entre el sueño y la realidad, sobre un lugar imaginado o un estado mental, utilizando el escultural cuerpo femenino como lienzo. *“Los gestos orgánicos se combinan con formas geométricas y colores, y se juxtaponen con imágenes de las fuerzas de la naturaleza”*, explica. *“Al no buscar la narrativa, la persona se mueve entre capas del subconsciente, pintando una imagen de la vida interior, no exterior”*.

A través de todos estos cuerpos deconstruidos, paisajes oníricos y contrastes de color y blanco y negro, Léa Nielsen insufla nueva vida a sus *collages* surrealistas, que son una invitación a la evasión, la sensualidad y la libertad.

NATHALIE DASSA

LEANIENSEN.COM

FRANCIA - PARÍS

SENTA SIMOND

IMÁGENES ÍNTIMAS Y RELACIONALES

Están ahí, extraños y deformes en las fotografías de la artista suiza Senta Simond... objetos y cuerpos aparecen bajo la mirada subjetiva de la fotógrafa, que podrá verse en el Estudio de la Maison Européenne de la Photographie de París hasta el próximo mes de febrero.

Las imágenes producidas por la fotógrafa sumergen al público en una relación directa con la modelo y la originalidad de sus fotografías reside en su mirada fresca sobre el cuerpo específicamente femenino. En 2018, recién graduada, se dio a conocer con una serie de fotografías en las que la identidad de las mujeres se recompone a través de lo que están dispuestas a revelar de sus propios cuerpos y rostros. Pronto ganó varios premios, entre ellos el *First PhotoBook Award en Paris Photo*, y el *Swiss Design Award*. En esta primera serie, como en la presentada en el MEP, la fotógrafa posa lo más cerca posible de la modelo, sugiriendo movimiento. El modelo de la imagen es un sujeto vivo, no el objeto de nuestra mirada; este aspecto “in situ” parece deberse en gran parte a los ángulos de visión inusuales, con primeros planos, picados y contrapicados, combinados con las poses contorsionadas de sus modelos.

© Senta Simond, 2023

146

147

Aquí, cada imagen es el fruto de una colaboración necesaria, porque hace falta un cierto grado de confianza para dejar que una cámara te sorprenda de esta manera... esta colaboración, sin embargo, abarca otra dimensión. Construida en torno a una diada de fotografía y vídeo, que retrata a una bailarina y a un músico que toca el arpa, la exposición reúne imágenes fijas, imágenes en movimiento y música.

A petición de la artista, algunas de las secuencias están filmadas directamente por las dos modelos femeninas, jugando con el azar y tomando el control de la propia imagen, ya no se trata sólo de fotografía o del cuerpo femenino, ya que en esta exposición, el cuerpo es también una herramienta de trabajo para las modelos, fusionándose con el instrumento para la arpista y expresándose en tres dimensiones a través del sonido, la imagen y el vídeo, encontrándose con el público, bailando, navegando entre la representación íntima y la relacional.

ANA BORDENAVE

"SENTA SIMOND - DISSONANCE"
 MEP - MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
 5/7 RUE DE FOURCY, PARÍS IV
 HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2024
 MEP-FR.ORG

FINLANDIA - HELSINKI

CAPTURAR EL ALMA, EXPLORAR EL YO - EL ARTE DEL RETRATO DE SARI SOININEN

A la luz de su estudio de Helsinki, la fotógrafa finlandesa Sari Soininen ha encontrado una terapia inesperada en el autorretrato.

Transforma sus autorretratos en un diálogo profundamente personal e introspectivo. Sus obras, impregnadas de una paleta de colores vibrantes, se convierten en verdaderas búsquedas interiores y revelaciones del alma. Gracias a la velocidad de obturación y a la cronofotografía, cada instantánea es captada con una exquisita sensibilidad artística, fragmento de un viaje íntimo, danza entre lo tangible y lo etéreo, lo concreto y lo imaginario.

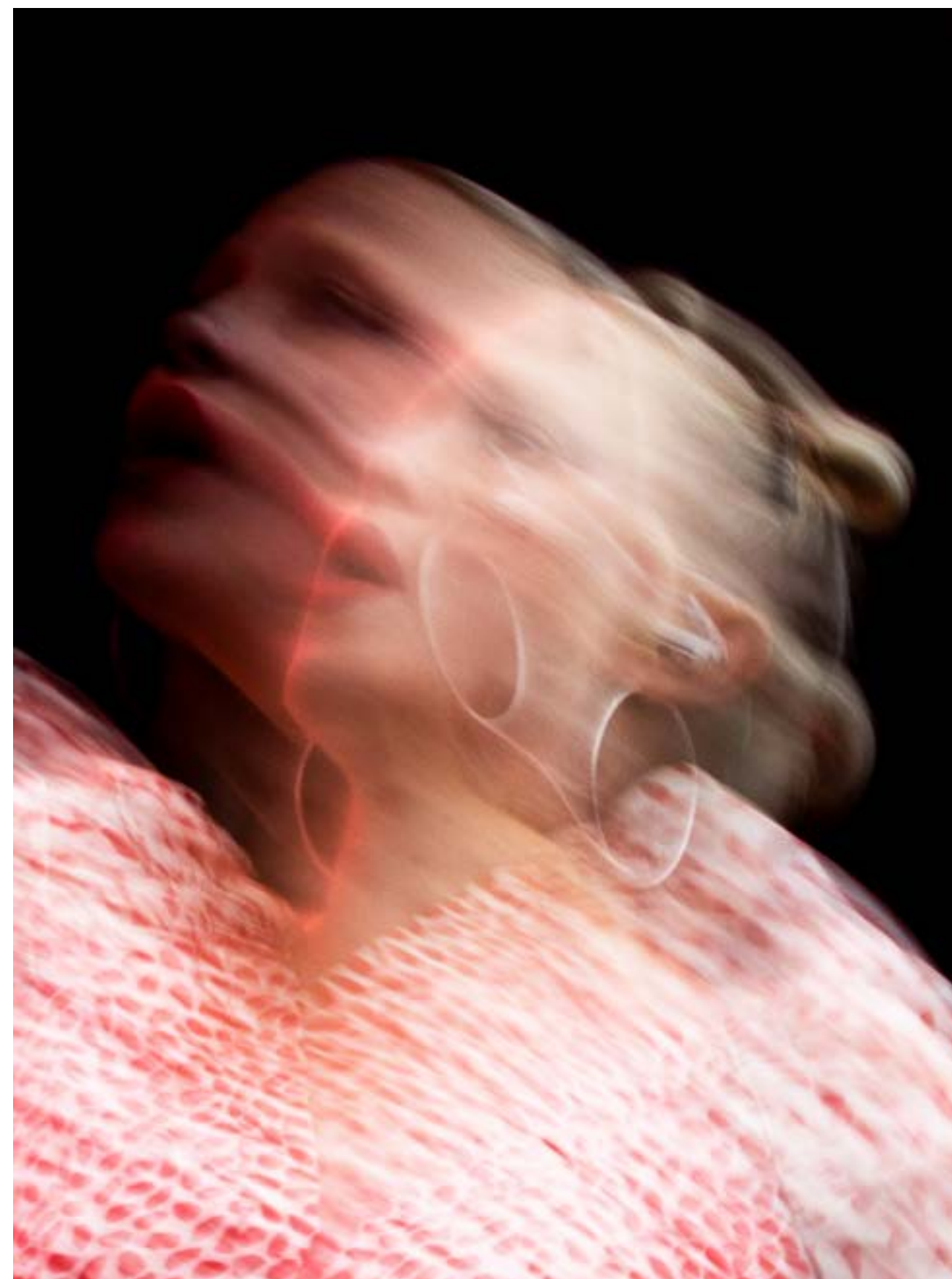
VIBRACIÓN INTERIOR

Sus obras, impregnadas de una estética a la vez onírica y realista, son fragmentos de un viaje interior, exploraciones del alma que oscilan entre la realidad tangible y la imaginación evanescente. La sensibilidad artística de Sari Soininen, teñida de sutileza y profundidad, invita al espectador a reflexionar, a sumergirse en los meandros de la mente y el corazón.

En este espacio donde el arte se hace eco de las emociones más íntimas, Sari Soininen pinta con notable delicadeza y emoción palpable las zambullidas en el abismo del espíritu humano. Sus autorretratos, ventanas a mundos inexplorados, ofrecen una perspectiva única de nuestras realidades más íntimas. En este universo donde el arte y la psique se encuentran, cada fotografía se convierte en una conmovedora expresión del alma, un testimonio de la belleza en su forma más pura.

DALLA MENANTEAU BA

SARISOININEN.COM
@SARL_SOININEN

Sari Scininen, serie "Portraits"

152

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

ARNAUD MONTAGARD

LOS MITOS DE LO COTIDIANO

Fotógrafo francés afincado en Estados Unidos desde hace más de diez años, Arnaud Montagard es un producto puro de la fotografía callejera. Con numerosos premios a sus espaldas, entre ellos el del Museo de Arte Fotográfico de Florida en 2020, el artista aborda el paisaje geográfico del país como un vasto patio de recreo para investigar, recopilar y trabajar las instantáneas estadounidenses con su ojo de expatriado.

En el imaginario contemporáneo, Estados Unidos y el *star system* de Hollywood parecen ser sinónimos, pero en las imágenes de Arnaud Montagard, (re)descubrimos otra faceta del país, desde la imaginación melancólica y aventurera de Jack Kerouac en *The Road Not Taken*, hasta la cultura del Oeste y sus poetas vaqueros en *There is a Silence*. En su serie *Slice of Light*, la ciudad toma forma como en una hoja de papel, iluminando a sus pasajeros, los contrastes de color son sorprendentes y las situaciones nos transportan a la poética de lo cotidiano. Sin embargo, en los últimos años, Arnaud Montagard ha adoptado un enfoque cada vez más documental, sin perder la precisión de sus encuadres ni su fascinación por las atmósferas cinematográficas.

Además de la estima en que tiene a sus temas y a la gente que fotografía, hay un mayor sentido de la individualidad en las personas que saca a la luz. La lentitud de sus atmósferas transmite una sensación de dulzura en las relaciones que mantiene con los lugares y las personas. La lentitud del intercambio y la dulzura de la escucha actúan como un salto a un universo intemporal, donde la realidad se encuentra con el mito cinematográfico.

ANA BORDENAVE

ARNAUDMONTAGARD.COM
 @ARNAUDMONTAGARD

a la izquierda : Arnaud Montagard, *Sundays In Pennsylvania*
a la derecha : Arnaud Montagard, *Somewhere in Nevada*

158

a la izquierda : Arnaud Montagard, New-York City, 2018
a la derecha : Arnaud Montagard, New-York City, 2017

INGLATERRA - BRIGHTON

IAN HOWORTH

UN OBSERVADOR IMPLICADO

Dar a la vida cotidiana de la pequeña Inglaterra y de las clases medias la suave poesía de una canción de amor o de un drama melancólico es lo que ofrece la obra de Ian Howorth, fotógrafo documental que vive en Brighton y cuya madre es de ascendencia peruana y que ha construido su obra sobre esta perspectiva transcultural.

Sus libros, *Desde Arcadia*, publicado en 2019, hasta *A Country Kind of Silence*, en 2023, llevan la melancolía solitaria y silenciosa de un observador implicado.

164

El artista presenta su propia obra como si abordara temas de identidad y cultura. A primera vista, sin embargo, es una sensación de intimidad la que surge ante ella, la intimidad del reconocimiento, de un lugar que tan fácilmente podría considerarse propio: los detalles de un asiento de coche, un periódico en los bancos de una lavandería, un rincón de una bañera de colores vibrantes... Sin embargo, todo parece estar ligeramente en segundo plano, y es que el objetivo de la cámara se posiciona como un observador silencioso, obligándonos a adoptar el mismo papel. La luz y el color se utilizan inteligentemente para ayudar al discurso de las imágenes. En *Arcadia*, el azul de un pasillo exterior o el llamativo neón de un mostrador de bingo ofrecen la esperanza de otro lugar, mientras que la silueta rosa de un velo en la playa acentúa la presencia solitaria de un residente. En *A Country Kind of Silence*, las devastadas cabinas telefónicas se transforman en un bosque resplandeciente. Así, estas imágenes parecen contarnos historias íntimas y personales.

Ian Howorth, serie "Acos"

Esta ambigüedad entre reconocimiento y repliegue es sin duda la expresión de la búsqueda de identidad del fotógrafo. Es una forma de apropiarse de lugares a través de las imágenes, de descubrir resonancias personales y de enfrentarse a su propio imaginario, todo ello respaldado por títulos evocadores.

ANA BORDENAVE

 ARCADIA BOOK
 DE IAN HOWORTH
 SETANTA BOOKS,
 2023
 IHOWORTH.COM
 @IHOWORTH

Ian Howarth, serie "In Passing"

170

171

ACUMEN PRESENTA

PEOPLE

“No creo que el retrato se asocie generalmente a mi trabajo, pero es un tema que siempre me ha interesado. Para mí, siempre es un tema en el que me baso, y lo utilizo como campo de pruebas para ver hasta qué punto soy capaz de captar la esencia de alguien. Cuanto más lo haces, más te das cuenta de hasta qué punto el color, la luz y otros aspectos técnicos afectan a la impresión general de la imagen. Cuando empecé a hacer retratos, no estaba muy seguro de lo que hacía -me llamaba más la atención el interés de la escena en general que el sujeto por sí solo-, experimentaba con distintas técnicas de iluminación, pero también con el ejercicio de dirigir a la gente. No soy en absoluto un experto, pero según mi experiencia, el retrato es mucho más que crear imágenes: hay una responsabilidad hacia el sujeto y hay que comunicarle el resultado. La fotografía nunca es la realidad, pero puede dar la impresión de que lo es, así que es importante, como fotógrafo, ser respetuoso con eso”.

IAN HOWORTH

RETRATO DE DANIEL MYERS (@DANMY22)
BAILARINA CONTEMPORÁNEA QUE PARTICIPÓ EN *I'M AFRAID TO FORGET YOUR SMILE*
DE IMRE ET MARNE VAN OPSTAL

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 Maxwell Aurélien James.

@MAXWELLAURELIENJAMES
MAXWELLAURELIENJAMES.FR

COUP D'ŒIL

05

CINE

FRANCIA - PARÍS

BERTRAND BONELLO

CINEASTA ROMÁNTICO

Director-músico, cineasta literario y pintor, Bertrand Bonello lleva veinticinco años labrando un surco único en la historia del cine francés, mezclando la libertad de la Nouvelle Vague con el estilo de los pintores alemanes y los poetas ingleses.

Bertrand Bonello, cineasta romántico con mirada de artista maldito, fue descubierto por primera vez en el Festival de Berlín a finales de los años noventa. El director, calificado entonces de representante de una nueva generación de cine de autor, presentó *Quelque chose d'organique* (1998), su primer largometraje, la historia del amor visceral, casi animal, entre Romane Bohringer y Laurent Lucas. Bertrand Bonello prosiguió su exploración del cine carnal con su segunda película, *Le Pornographe* (2001), en la que, tras el retrato de un director pornográfico envejecido, se esconde otra historia, la de la tierna pero difícil relación entre un padre (Jean-Pierre Léaud) y su hijo (Jeremie Rénier).

188

Siguieron varios años en los que el director, aunque siguió filmando asiduamente, permaneció confinado en los márgenes cinematográficos, cerca de un cine casi underground. Entre ellos, filmó un cortometraje sobre Cindy Sherman protagonizado por Asia Argento, *Cindy: The Doll is Mine* (2005), y *De La Guerre* (2008), la última película de Guillaume Depardieu estrenada en vida del actor.

Fue con *L'Apollonide, Souvenirs de la maison close* (2011) cuando Bertrand Bonello se dio a conocer a un público más amplio, ya que fue seleccionada en competición en el Festival de Cannes y aclamada casi unánimemente por la prensa. La película narra la vida cotidiana de un burdel de lujo en el París de 1900, con un reparto de estrellas del cine de autor francés (Adèle Haenel, Hafsia Herzi, Céline Salette, Noémie Lvovsky...). Tras este éxito, el director recibió un proyecto de mayor presupuesto, centrado en los años "oscuros" del modisto Yves Saint Laurent, entre 1967 y 1976. Realizada con el acuerdo "en principio" de François Pinault (propietario de la marca homónima), pero sin el de Pierre Bergé, que prefería el biopic más hagiográfico titulado *Yves Saint Laurent*. Estrenado ese mismo año, *Saint Laurent* (2014) deslumbra por la belleza de su dirección y la encarnada interpretación de Gaspard Ulliel en el papel protagonista.

189

Sin embargo, es con *Nocturama* (2016) con la que Bertrand Bonello ha firmado sin duda su obra maestra (hasta la fecha). Escrito antes de los atentados de noviembre de 2015 pero estrenado después, este extraño largometraje, puntuado por una partitura del propio cineasta, nos adentra en los vacíos interiores de una Samaritaine de noche, donde se refugian unos cuantos jóvenes bien educados tras cometer varios atentados terroristas.

Por último, tras dos películas apasionantes pero más privadas (*Zombi Child* y *Coma*), la nueva cinta de Bonello es una película ambiciosa, que supone el regreso del director a su primera pasión, las historias de amor atormentado, esta vez a la luz de la inteligencia artificial. Hablamos de *La Bête*, adaptación libre de *La bestia en la jungla*, de Henry James, protagonizada por Léa Seydoux y George MacKay, y se estrenará en los cines el 7 de febrero.

PIERRE CHARPILLOZ

LA BÊTE DE BERTRAND BONELLO
EN CINES EL 7 DE FEBRERO DE 2024

TRAILER

FRANCIA - PARÍS

EL ACTOR MELANCÓLICO

Dulce, tierna y triste, *Without Ever Knowing Each Other*, de Andrew Haigh, es una película donde la pena y el amor se entrecruzan, a través del encuentro de dos seres solitarios, formidablemente interpretados por Andrew Scott y por el más melancólico de los actores contemporáneos, Paul Mescal.

Se trata de una conmovedora historia de amor, soledad y dolor, a la que da vida el formidable pero demasiado raro Andrew Scott (más conocido por su delicioso papel del villano Moriarty en la serie *Sherlock* y el sexy cura de *Fleabag*). Gay y soltero, Adam está trabajando en un guión cinematográfico sobre sus padres, que murieron en un accidente de coche cuando él tenía doce años. Vive en un piso de un flamante bloque de viviendas en una zona tranquila de Londres. El edificio, que acaban de entregar, sigue vacío... bueno, casi vacío, ya que otro piso está ocupado por otro solitario melancólico, un poco más joven que él: Harry, es guapo, misterioso y tal vez un poco peligroso. Ya sea una fantasía catártica o amor verdadero, un romance está a punto de comenzar entre los dos hombres, mientras Adam sigue viendo a sus padres en sus sueños.

192

193

No sabemos mucho de Harry, salvo que esconde una profunda tristeza subterránea bajo su sonrisa generosa y su mirada profunda. Es un joven gay de una generación diferente a la de Adam, la que no tuvo sida, de una época también más progresista, quizás. Es un hombre diferente, más extrovertido, más proactivo, pero Harry y Adam comparten el mismo dolor, la misma soledad ultramoderna.

Este amante oscuro, tan cautivador como diáfano, está interpretado por Paul Mescal. Desde su memorable papel en la serie *Normal People* en 2019, el actor irlandés con físico de jugador de rugby (fue brevemente futbolista gaélico profesional) está acostumbrado a interpretar personajes melancólicos. Claro que fue como joven padre soltero en la bella y triste *Aftersun* (2023), de Charlotte Wells, que le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor, donde se dio a conocer, por su sutil y tierna interpretación. Antes de eso, los cinéfilos le habían vislumbrado en la primera película de Maggie Gyllenhaal, *The Lost Daughter*, otra melancólica adaptación de una novela de Elena Ferrante, en la que se enfrentaba a la soledad de Olivia Colman quien se encontraba de vacaciones en una isla griega.

Paul Mescal parece no ser ajeno a la tristeza, el arrepentimiento y el *blues*, pues hace poco volvimos a verle como un granjero del medio oeste apegado a las cosas del pasado y condenado a ser sustituido por una máquina en *The Replacement*, de Garth Davis. Pronto -bueno, todavía no- se le verá también en la obra de uno de los cineastas estadounidenses más melancólicos, Richard Linklater. El director de *Before Sunrise* repite la experiencia de *Boyhood*, siguiendo a sus personajes mientras envejecen al mismo ritmo que sus actores, esta vez a lo largo de veinte años. *Merrily We Roll Along* se estrenará en 2040, cuando el actor cumpla cuarenta y cuatro años (ahora tiene veintiséis), pero para entonces, ¿tendrá el hombre que pronto se convertirá en el nuevo *Gladiator* de Ridley Scott ese hermoso y triste brillo de melancolía en los ojos?

PIERRE CHARPILLOZ

"SANS JAMAIS NOUS CONNAÎTRE"
DE ANDREW HAIGH
EN CINES EL 14 DE FEBRERO DE 2024
BANDE ANNONCE

PUEDES VER "AFTERSUN"
DE CHARLOTTE WELLS
AQUI [CANALPLUS.COM](https://www.canalplus.com)
BANDE ANNONCE

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

SEAN PRICE WILLIAMS

CINE INDEPENDIENTE
NEOYORQUINO EN IMÁGENES

The Sweet East es un extraño paseo a lo Alicia en el País de las Maravillas por una América suburbial y oprimida en la que la sombra del trumpismo aún planea sobre ella... Así es la primera película del más cool de los directores de fotografía estadounidenses, Sean Price Williams.

El cine estadounidense aún parece capaz de sorprendernos; un ejemplo es esta mordaz comedia de libertad y creatividad salvajes, descubierta en la última *Quinzaine des Cinéastes* (Festival de Cannes 2023).

Aquí, nos encontramos con una galería de personajes divertidos e inquietantes, desde el intelectual neonazi (el genial Simon Rex) hasta la colonia de felices yihadistas. Encabezado por la joven Talia Ryder en el papel principal, el reparto de *The Sweet East* reúne a algunos de los nuevos talentos más candentes del momento, como Jacob Elordi y Ayo Edebiri (*The Bear*).

Además de la emocionante escritura de la película y de sus personajes, *The Sweet East* es también una película de imágenes. En primer lugar, el escenario: Sean Price Williams nos lleva a descubrir los sórdidos suburbios de Nueva York, nunca antes filmados en el cine. En particular, descubrimos un improbable hotel de mala muerte sobriamente bautizado "*Le Paris*", en cuyo tejado se alza una majestuosa réplica de la Torre Eiffel.

200

Los planos granulados de la película, rodada íntegramente en 16 mm, son también la firma de su director, Sean Price Williams, un director de fotografía autodidacta con aspecto de hipster neoyorquino. Este hijo de un mecánico de taller de Delaware aprendió cine en los videoclubs. En concreto, en el legendario *Kim's Video Store* del East Village neoyorquino. Fue allí donde Williams conoció a Alex Ross Perry, que se convertiría en una de las figuras más destacadas del cine independiente neoyorquino. El joven director de fotografía rodó todas las primeras películas de Perry, incluida la famosa comedia de diálogos *Listen Up Philip*, protagonizada por Jason Schwartzman y Elisabeth Moss (2014). De película en película, Sean Price Williams ha impuesto su estilo: 16 mm, película Kodak, imágenes granuladas y, a menudo, cámara en mano y en movimiento. Una estética en consonancia con el cine independiente de los años setenta, que pronto se convertiría en la firma de un nuevo cine de moda, rápidamente imitado por la publicidad.

Después de Alex Ross Perry, Sean Price Williams conoció a los hermanos Safdie, el dúo de cineastas más emblemático del cine neoyorquino contemporáneo. Para ellos firmó la imagen de *Mad Love in New York* (2014), pero sobre todo de *Good Time* (2017), una odisea urbana y nocturna a toda velocidad, llevada por Robert Pattinson, y es esta película la que llevó a los dos hermanos y a su director de fotografía a competir en Cannes...

El mundo del cine descubrió a este director de moda con un estilo muy identificable. Aunque aceptó rodar algunos vídeos musicales (para A\$AP Rocky y Brockhampton) y algunos trabajos menos personales (*Zeros and Ones*, de Abel Ferrara), siguió eligiendo cuidadosamente sus colaboraciones, trabajando de buen grado en cortometrajes o en producciones independientes atrevidas y de bajo presupuesto (como *C'est qui cette fille*, de Nathan Silver). Como cineasta, Sean Price Williams no ha apagado su cámara... Ya lo sabemos por la próxima película de Nathan Silver, *Between the Temples*, protagonizada -una vez más- por Jason Schwartzman, pero eso no le ha impedido anunciar una posible secuela de *The Sweet East*.

PIERRE CHARPILLOZ

THE SWEET EAST DE SEAN PRICE WILLIAMS

EN CINES EL 13 DE MARZO DE 2024

BANDE ANNONCE

.....

201

Sean Price Williams, *La Roue des Couleurs*, 2011 © Potemkine Films

202

203

ESTADOS UNIDOS - LOS ÁNGELES

LOS ÍCONOS DE HOLLYWOOD BAJO LA MIRADA DE DOUGLAS KIRKLAND

La Fahey/Klein Gallery de Los Ángeles inaugura el año 2024 con una magnífica exposición de Douglas Kirkland (1934-2022), cuyos sesenta años de carrera han captado la esencia de personalidades icónicas a través de su objetivo, como Brigitte Bardot, Charlie Chaplin, Judy Garland, Peter Sellers, Sigourney Weaver... Un sinfín de iconos iluminan las paredes del recinto californiano.

206

207

Este talentoso hombre que se formó y fue ayudante de Irving Penn a partir de 1957 comenzó su carrera más prolífica cuando fotografió a Elizabeth Taylor en 1961 y desde entonces, este multipremiado nativo de Toronto se ha convertido en un campeón de lo íntimo. Ha inmortalizado a las más grandes estrellas del siglo XX y filmado obras maestras entre bastidores (*2001: Una odisea del espacio*, *El violinista en el tejado*, *Memorias de África*, *La decisión de Sophie*, *Titanic*, *Moulin Rouge*) para las revistas *Look* y *Life*. Una carrera magnífica y luminosa que abarcó la edad de oro del fotoperiodismo en los años sesenta y setenta.

© Créditis

Douglas Kirkland, Judy Garland with director Stanley Kramer
on the way to the premiere of "Judgment at Nuremberg" / Berlin, 1961
© Douglas Kirkland, courtesy of FaheyKlein Gallery, Los Angeles

Douglas Kirkland, Brigitte Bardot (playing cards), 1965

210

Tanto si retrataba a Marilyn Monroe, envuelta en una sábana de seda, pocos meses antes de su muerte, como a Brigitte Bardot jugando a las cartas en el suelo, ensalzaba la belleza de las mujeres, combinando fuerza, sensualidad y fragilidad en escenarios siempre lúdicos e íntimos. Además, este afable maestro, fallecido a los 88 años, erigió a sus modelos en puros símbolos, perpetuando su estatus legendario.

NATHALIE DASSA

"DOUGLAS KIRKLAND: A LIFE IN PICTURES"
THE FAHEY/KLEIN GALLERY
148 NORTH LA BREA, LOS ANGELES
HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2024
FAHEYKLEINGALLERY.COM

211

X-in, Acquin et Sophie Héland © Nicolas Comment, 2020

ACQUIN Y NICOLAS COMMENT CANCIONES CINÉFILAS

Fruto de la colaboración entre el cantante Acquin y el fotógrafo Nicolas Comment, los videoclips de *X-IN (Christine)* y *C'est Beau* traen recuerdos a los cinéfilos -sin abusar de las citas- y con sencillez. Te presentamos esta fructífera colaboración.

212

213

C'est Beau © Nicolas Commenet, 2023

El cine francés corre por las venas de Acquin y Nicolas Comment, como demuestran las referencias tan cinéfilas que el director ha colocado en los clips que ha rodado para el músico. El comienzo del video que ilustra *X-IN (Christine)*, una canción del primer álbum de Acquin, *Bareback* (2020), es un buen ejemplo: un primer plano del campanario de una iglesia rural y, a continuación, este joven vestido de clérigo que llega de lejos, a través de los campos, todo en blanco y negro, recuerda evidentemente la imaginería jansenista del *Journal d'un curé de campagne* de Robert Bresson. Aunque, a diferencia de Bresson, la película de Nicolas Comment se ve rápidamente invadida, al ritmo de la letra, por la imagen de una mujer desnuda, símbolo -quizás- de la tentación para el joven clérigo -a no ser que se trate del propio Mesías, reencarnado en mujer, como sugiere el ambiguo título de la obra. "A Nicolas y a mí se nos ocurrió primero la idea de la mística, por supuesto, dada la letra", explica Acquin. Luego surgió la idea de imágenes fijas, como estatuas. "*Nicolas pensó entonces en la película de Bresson, y así surgió el video*".

Tres años más tarde, Nicolas Comment repitió la cita cinematográfica para el videoclip de *C'est Beau*, un tema del álbum homónimo (2023). Aquí, el director cita explícitamente *La Collectionneuse*, inspirándose en el mundo mediterráneo deliciosamente retro y en la paleta de colores azules de la película de Eric Rohmer. *“Intentamos utilizar el tráiler de La Collectionneuse y nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien”*. Como demuestra la colaboración entre los dos artistas, más que tratar de ilustrar una pieza musical, un videoclip es ante todo el encuentro de un universo musical con un universo visual. *“No son en absoluto clips con un look contemporáneo”,* ríe el músico, que también niega que busque el efecto vintage de moda.

Acquin conoció a Nicolas Comment a través de su música. Fotógrafo y videoartista, Nicolas Comment también es músico, y acaba de publicar un álbum, *Blason*. *“Nicolas y yo tenemos mundos muy parecidos”,* dice Acquin. *“Cuando preparábamos el álbum Bareback con Frédéric Lo (el director musical), mencionábamos a menudo a Nicolas por su música. Sabiendo que manipula tanto la imagen como el sonido, Acquin tuvo la idea de conocerle cuando hablábamos del video de X-IN (Christine) y desde entonces, la colaboración y conexión ha sido tan evidente como la que existe entre la música y el cine”*.

PIERRE CHARPILLOZ

ACQUIN

ACQUIN.FR
X-IN (CHRISTINE) (CLIP)
C'EST BEAU (CLIP)

NICOLAS COMMENT

NICOLASCOMMENT.COM

220

221

FRANCIA - PARÍS

CUATRO VECES SALVADOR DAAAAAALI

Decimotercera película del prolífico Quentin Dupieux, cuya carrera como cineasta ha superado ya con creces la del músico (conocido como Mr. Oizo), *Daaaaaali* es una carta de amor surrealista homenaje a la loca personalidad del legendario pintor, "demasiado grande para un solo hombre", y así contada por más de cuatro actores.

Cuatro actores (Gilles Lellouche, Edouard Baer, Jonathan Cohen y Pio Marmai) - y algunos más - lo dan todo... y Quentin Dupieux parece haber organizado un alegre concurso para la mejor imitación de Salvador Dalí, con sus "r" ondulantes, sus entonaciones grandilocuentes y sus bigotes perfectamente depilados (y aunque todos lo hacen muy bien, Edouard Baer se lleva la palma). Como sugiere su título, con la multiplicación de la primera vocal jugando también con esta exageración, *Daaaaali* es tanto una película sobre Salvador Dalí como sobre el personaje mediático que el pintor se creó. El mensaje es claro: el artista, que sólo habla de sí mismo en tercera persona, sólo acepta la entrevista que le ofrece una joven periodista (Anaïs Demoustier) a condición de que tenga lugar en presencia de "una cámara grande y enorme". El individuo puede parecer antipático, pero el juego es tan descaradamente escandaloso que en realidad resulta simpático y muy divertido.

El Dalí de Dupieux se complace en señalar que es "cualquier cosa menos banal", como si el protagonista televisivo que todo el mundo conoce en Francia fuera la última obra del maestro surrealista.

Evidentemente, la película es un homenaje del discípulo a su maestro, porque desde su primer largometraje *Nonfilm* (2001), Quentin Dupieux ha seguido obviamente los pasos de las obras surrealistas y lúdicas de Salvador Dalí, inspiradas como estaban en los sueños... Y si es un director de comedia, es también porque no ha olvidado que, a los ojos de los niños como él, nacidos a mediados de los años 70, Dalí era también el personaje cómico de los anuncios de televisión.

Sin embargo, es difícil situar este antibiopic en el tiempo, si no es en los vagos años sesenta o setenta, una época de cuentos de hadas y de cine, antaño, en vida de Salvador Dalí. Así, los distintos actores retratan al artista en distintas épocas, todas al mismo tiempo, como si el tiempo se hubiera fundido, como los suaves relojes de *Persistence de la Mémoire*, sin duda la obra más famosa del pintor. Así pues, no se trata de contar la vida de Dalí, ni siquiera de ver sus obras (sólo vislumbramos algunas de ellas), sino de resucitar su generosa personalidad ofreciendo -como siempre ha sabido hacer Quentin Dupieux- brillantes papeles a una multitud de actores de talento, en el papel del pintor, pero también en el de numerosos y deliciosos personajes secundarios. Todo ello acompañado de una inquietante partitura del ex Daft Punk Thomas Bangalter... Un auténtico sueño cinematográfico, cualquier cosa menos ordinaria.

PIERRE CHARPILLOZ

DAAAAAALI ! DE QUENTIN DUPIEUX
 EN CINES A PARTIR DEL 7 DE FEBRERO DE 2024
 BANDE ANNONCE

00

ESTRADA DE
LA MODA

INGLATERRA - LONDRES

EMMA SUMMERTON

VIBRACIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA IMAGEN

Emma Summerton se inició en el mundo de la fotografía de moda, ya que siempre fue admiradora del trabajo de Sarah Moon y Paolo Roversi publicado en *Vogue Italia*, más tarde trabajó para esta revista, así como para otras prestigiosas publicaciones, pero la belleza de sus imágenes va mucho más allá de sus temas.

La variedad de su repertorio fotográfico abarca la naturaleza muerta, la narrativa y la moda. Es en el cruce de su trabajo visual y sus instantáneas de moda donde se aprecia la chispa de una creación que coquetea con el misterio.

Esta fotógrafa nacida en Australia vive ahora en Londres, donde disfruta de una brillante carrera. Realizó su primer editorial en Polaroid, una técnica que nunca ha abandonado y la Polaroid también se utiliza en su última serie, *Messages*. Este trabajo analógico puede explicar la atracción de la artista por los contrastes y los materiales en sus fotografías.

Emma Summerton, He & Lorne in the Sky, 2018 © Christophe Guye Galerie

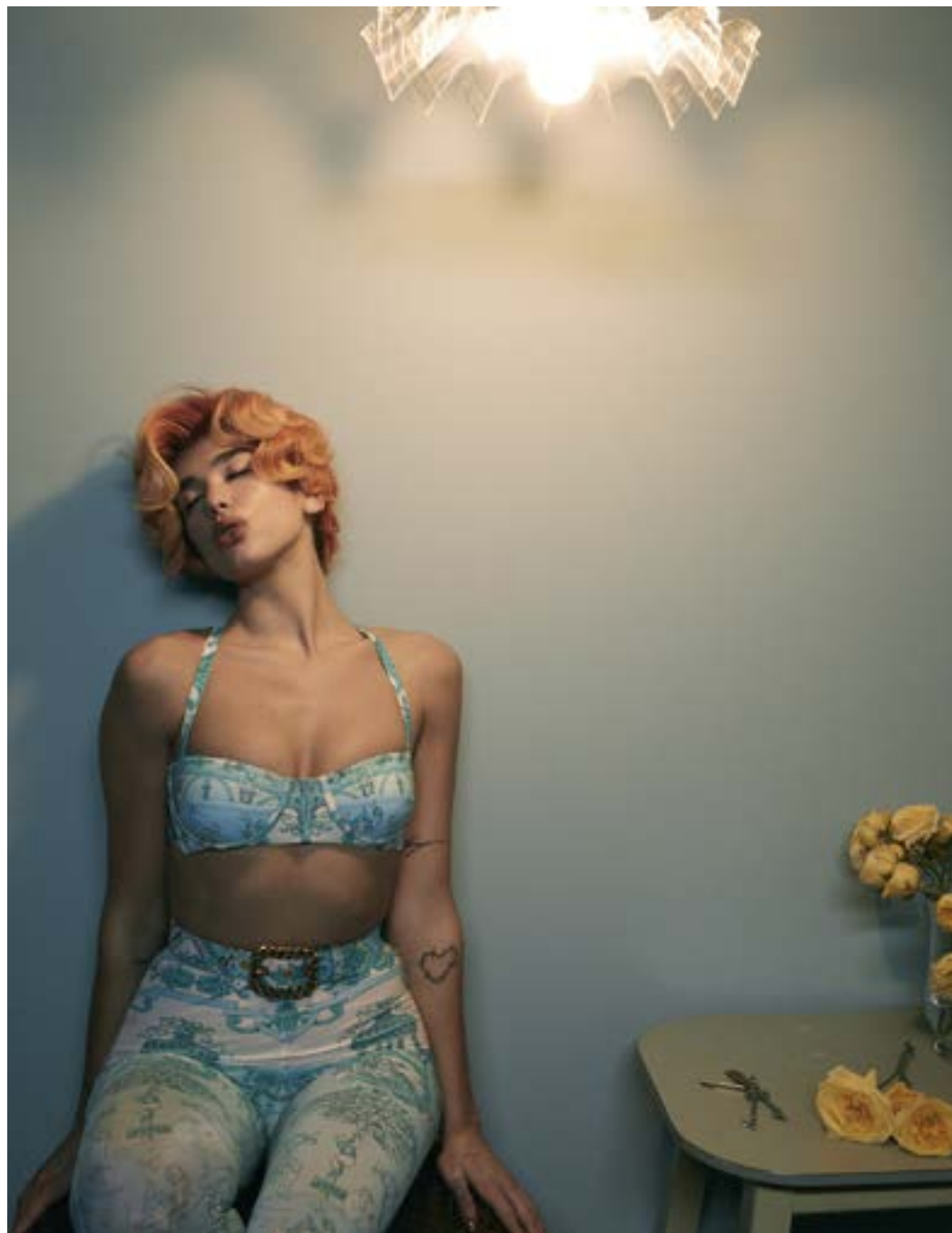
De un medio a otro, la identidad particular de sus imágenes se debe en parte a la viveza de los colores y a la forma característica en que abraza la luz y juega con los brillos. En su interior encontramos cuerpos y sujetos que se recomponen. La artista también adopta a veces un punto de vista sorprendente, como en su serie *Hydra*, donde el punto de vista de la fotógrafa se funde con el de la modelo. En su trabajo, explica que trata de conocer a sus modelos antes de fotografiarlas, para poder integrar su personalidad en su obra. Así es como, sin duda, las vibraciones de los cuerpos consiguen cruzarse con las de la luz en la superficie de la imagen.

Los efectos fuera de campo, las superposiciones, las paletas de colores muaré y los efectos ópticos refuerzan o hacen emerger los temas místicos directamente de la imagen, en un diálogo con la fotografía pictorialista de principios del siglo XX e igualmente ofrecen un aire de magia y misterio inherente a su inspiración, y el título de su última exposición, "*14 Spells (to save your life)*", no hace sino confirmarlo.

Una especie de embrujo de las formas parece estar en el corazón perdurable de su obra, cuando los cuerpos carecen de gravedad o desaparecen bajo un velo, cuando las flores se exponen como ovnis en la noche, cuando las leyendas vernáculas son fuente de sabiduría.

ANA BORDENAVE

EMMASUMMERTON.COM

Emma Summerton, Dua Lipa Kiss, 2020 © Christophe Guye Galerie

Emma Summerton, *Avebury Landing*, 2005 © Christophe Guye Galerie

232

233

FRANCIA - PARÍS

JIL SANDER

ENTRE MINIMALISMO E INNOVACIÓN

Jil Sander, icono de la moda europea, encarna la elegancia clásica y el lujo refinado. Fundada en 1968 por la diseñadora homónima, Jil Sander, dejó su impronta en la industria de la moda con una estética minimalista y funcional que resultó revolucionaria. El ADN de la marca se basa en la dualidad de ideas masculinas nítidas fusionadas con la ligereza y la emoción femeninas.

Desde el principio, el objetivo fue claro: vestir a mujeres independientes de todo el mundo con diseños que van desde trajes y americanas hasta fragancias, gafas y accesorios, ofreciendo una panoplia completa para la mujer activa.

La diseñadora alemana ha abogado siempre por la sencillez y la comodidad, por lo que sus creaciones redefinieron el guardarropa de la mujer moderna y emancipada, combinando hábilmente elementos masculinos con toques femeninos. Sin duda, la diseñadora se adelantó a su tiempo, lo que explica su tardío éxito mundial en las décadas de 1980 y 1990.

Jil Sander cambió dos veces de propietario, hasta que fue adquirida por el grupo japonés Onward Holdings en 2008 y a pesar de las salidas temporales del diseñador, Jil Sander, la marca, sigue evolucionando bajo la dirección de Lucie y Luke Meier, los nuevos directores creativos. Con ellos, las colecciones representan un audaz giro que se aleja del tradicional traje de dos piezas para adoptar siluetas diversas. Los diseñadores exploran una nueva libertad para experimentar, rompiendo con el pasado pero conservando la esencia minimalista de la marca.

La marca, antaño sinónimo de minimalismo, se abre a una gama más amplia de estilos y formas, marcando una nueva era de creatividad e innovación para Jil Sander. Con una rica historia y una visión en constante evolución, la marca sigue dando forma al futuro de la moda, combinando la elegancia atemporal con la innovación contemporánea.

THOMAS DURIN

JILSANDER.COM

FRANCIA - PARÍS

LAS ESCENOGRAFÍAS INMERSIVAS DE BACK OF THE HOUSE

Anne-Sophie Prevot y Thomas Warren dirigen el estudio de producción Back of the House; fotógrafos y arquitectos de profesión, ambos han optado por diseñar un nuevo tipo de escenografía.

Ya sea para Acne Studios, Nina Ricci, Issey Miyake o Y/Project, *Back of the House* no sólo imagina escenarios grandiosos, sino que también cuenta historias dentro de ellos. Rodeados de un equipo creativo de talento, Anne-Sophie y Thomas tienen más de un as bajo la manga y Acumen revela tres escenografías que llaman mucho la atención.

DESFILE ACNE STUDIOS FW 2024

Para Acne Studios, Back of the House prueba un nuevo enfoque. Aconsejados por Jonny Johansson, director creativo y cofundador de la marca de *prêt-à-porter*, ambos trabajaron mano a mano con la diseñadora Shona Heath para crear árboles quiméricos... A veces místico, a veces fantástico, el conjunto sumerge al espectador en un bosque encantado donde el tiempo se ha detenido.

DESFILE NINA RICCI SS 2024

Concebida en colaboración con Harris Reed, director artístico de la marca de *prêt-à-porter* Nina Ricci, una gran cortina azul domina el interior del Palais de Tokyo, y como por arte de magia, los maniquíes aparecen y desaparecen detrás de la obra textil. Así, el espacio se sumerge en una pureza desconcertante en la que sólo la cortina parece ofrecer una escapatoria.

© Philippe Petitjean et Thomas Mailaender

240

DESFILE Y/PROJECT FW 2023

Y/Project es un cambio de ambiente, con la luz como principal telón de fondo. Aquí, el lugar dicta la escenografía y no al revés. Sentados en largos bancos negros, los ojos de los espectadores ya no se clavan en la impresionante escenografía, sino en la ropa que llevan los modelos. *“Nuestros diseños son como obras de teatro, por eso la iluminación es esencial en nuestro trabajo”*, concluye Anne-Sophie Prevot.

MARINE MIMOUNI

BACKOFTHEHOUSE.COM

INGLATERRA - LONDRES

FELICITY INGRAM

ESTALLIDOS DE BELLEZA REINVENTADA

Las vibrantes obras de Felicity Ingram celebran la emancipación femenina a través de una miríada de manifestaciones de la belleza. Cada trazo de eyeliner meticulosamente capturado equivale a una línea de lápiz en un dibujo, y cuenta una poderosa historia.

© Felicity Ingram

**EL MANIFIESTO
DE LA BELLEZA**

A través de una plétora de imágenes encargadas por gigantes de la belleza como Vogue, Dazed Beauty, Chanel e YSL, la fotógrafa londinense nos invita a su exquisito mundo de esencia femenina.

En este universo, desafía audazmente la concepción tradicional de la belleza, presentando imágenes que no son simplemente bellas, sino manifestaciones de una estética de la belleza poco convencional, cargada de intención y profundidad.

LUZ, COLORES, AUTENTICIDAD...

Su obra se distingue por un uso magistral de la luz y el color, al servicio de sujetos captados de forma cruda y sin adornos, revelando una sorprendente autenticidad. Felicity Ingram, conocida por su visión contemporánea de la belleza y el retrato, desafía las normas sociales celebrando la diversidad y desmantelando los límites convencionales de la fotografía de moda.

Un elemento crucial de su revolución en el retrato de moda es su variado elenco, que crea imágenes que no sólo son visualmente atractivas, sino que también están impregnadas de un profundo significado y emoción. Su enfoque único del encuadre y la composición inyecta un dinamismo y una energía palpables a su trabajo, caracterizado por composiciones idiosincrásicas y perspectivas inusuales.

La obra de Felicity Ingram representa una exploración audaz e innovadora del retrato de moda, transformando el medio en un poderoso vehículo de mensajes y emociones, y redefiniendo la forma en que la belleza y el empoderamiento femenino se representan en el arte contemporáneo.

DALLA MENANTEAU BA

@FELICITYINGRAM
FELICITYINGRAM.COM
TALENT.MAWORLDDGROUP.COM

© Felicity Ingram

© Felicity Ingram

250

Yogue © Felicity Ingram

251

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

MICHAEL BAILEY-GATES: MÁS ALLÁ DEL SER, EL GÉNERO Y LO BINARIO

El fotógrafo estadounidense afincado en Nueva York rompe las percepciones binarias del género, la identidad y la sexualidad. A través de sus retratos, que son a la vez íntimos y exuberantes, queer y neoclásicos, atemporales e hipermodernos, Michael Bailey-Gates reimagina las relaciones humanas de forma lúdica, divertida, teatral y sensual... ya sean celebridades, modelos o sus amigos de toda la vida o los decorados, las posturas, las miradas, los objetos, el maquillaje, el vestuario...

254

255

Todo nos arrastra a historias visuales en las que el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, lo hetero y lo homo ya no se limitan al marco reductor de definiciones prefabricadas que reafirman las convenciones de la sociedad. Aunque su obra remite a menudo a fotógrafos y artistas, Michael Bailey-Gates deja de lado el drama existencial en favor de una exploración de la felicidad. En su primera exposición y monografía, *A Glint In The Kindling* (2021), este joven treintañero lanza una mirada singular y soleada sobre el ser, el género y lo binario, existiendo a la vez como sujeto y fotógrafo. Sus autorretratos muestran la belleza en toda su sencillez.

Como Robert Mapplethorpe y Nan Goldin, Michael Bailey-Gates afirma a su vez su visión de la individualidad humana y de las nuevas formas de ser en perpetuo movimiento, jugando con la categorización y la superficialidad de los términos. El artista ocupa el espacio, sublima su mundo, ignora el cinismo de los prejuicios y ofrece no una nueva perspectiva, sino una alternativa, dejando que quienes capta vivan ante su objetivo según sus deseos, sueños y fantasías.

NATHALIE DASSA

MIKEBAILEYGATES.COM

ESTADOS UNIDOS - CHARLESTON

LOUISA BALLOU

TRANSFORMAR LA ROPA
EN OBRAS DE ARTE

La joven diseñadora Louisa Ballou transforma las prendas que crea en obras de arte con spray de pintura, patrones coloridos, estampados y formas geométricas abstractas que irrumpen en la colección de la diseñadora y trasladan las pinturas a lujosos tejidos italianos.

Para su colección Primavera-Verano 2024, la artista trabaja por primera vez con tela de vaqueros, que ha dividido en 4 obras de arte distintas. En su proceso creativo, utiliza tinta serigráfica y cuchillos para crear motivos digitales inspirados en la botánica y la pintura de acción y el resultado es asombroso, uno podría imaginarse vestido con un cuadro de Pollock o Willem de Kooning.

El grabado *Sunset*, por ejemplo, incorpora una de sus fotos de Charleston, su ciudad natal en Carolina del Sur, donde las puestas de sol son maravillosas. La artista trabaja el motivo con pintura al óleo para conseguir un efecto surrealista y una vez aplicados a las telas, los estampados cobran vida, el cuerpo se convierte en un lienzo y en un auténtico campo de juegos para esta virtuosa de la moda. Además, Louisa Ballou utiliza una técnica innovadora que permite aplicar digitalmente sus estampados a hilos de algodón mediante un proceso de tejido personalizado y termina sus creaciones con detalles como herrajes de latón, parches de cuero y hebillas metálicas.

Todos los diseños se inspiran en la historia del arte. En particular, hay faldas que remiten directamente a los pareos, los respuntes de los bolsillos traseros recuerdan a las braguitas de bikini de cintura alta, y las esculturales chaquetas también son una referencia a los trajes de baño que crea... Piezas emblemáticas de la marca Louisa Ballou. Nos queda claro que la diseñadora se inspira en la naturaleza, el arte, el diseño y la literatura para convertir a las mujeres en obras de arte.

FLORA DI CARLO

LOUISABALLOU.COM

© Courtesy of Louisa Ballou

262

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

PEP GAY

UN ARTISTA INELUDIBLE

Pep Gay, nacido en Barcelona, es un apasionado del maquillaje desde finales de los años ochenta. Ya de adulto se interesó por la profesión. Luego, poco a poco, el artista fue trazando su camino artístico. En España, exploró y perfeccionó su visión, teniendo unos comienzos humildes antes de convertirse en un maquillador solicitado internacionalmente.

En busca de nuevas colaboraciones y experiencias enriquecedoras, Pep Gay decidió dejar Barcelona en 1994, trasladándose primero a Londres y luego a Nueva York. Con el cambio de siglo, tuvo la oportunidad de trabajar junto a algunos de los maquilladores más reputados de la industria, lo que le ayudó a perfeccionar sus habilidades.

En 2006, la carrera del maquillador despegó realmente cuando hizo un reportaje sobre belleza para la revista *i-D*. Desde entonces, ha dejado su huella en el mundo del maquillaje, creando looks vanguardistas que perduran. Desde sus humildes comienzos en Barcelona hasta su meteórico ascenso en Londres y Nueva York, Pep Gay ha ampliado los límites de la expresión artística a través de su arte.

266

Su impresionante portafolio incluye editoriales para destacadas publicaciones como Beauty Papers, varias ediciones de *Vogue* en todo el mundo, *Porter*, *Dazed*, *Harper's Bazaar US*, *i-D*, *Interview*, *Purple*, por nombrar sólo algunas.

Además de sus colaboraciones con influyentes revistas, Pep Gay también ha trabajado con marcas icónicas como Alexander Wang, Dior Homme, Vivienne Westwood, Elie Saab, Mugler y Hugo Boss, entre otras. Su impacto en la industria del maquillaje es testimonio de su creatividad sin límites y de su talento excepcional, lo que convierte a Pep Gay en una figura clave en el mundo de la belleza.

THOMAS DURIN

PEPGAY.COM

267

FRANCIA - PARÍS

CLARA DAGUIN

EL ENCUENTRO DE LA MODA Y LA TECNOLOGÍA

Clara Daguin es una diseñadora franco-estadounidense que encarna la audaz combinación de tradición en la moda e innovación tecnológica. Nacida en Francia y criada en Silicon Valley, su enfoque único combina el saber hacer y la tecnología, el bordado y la electrónica, lo orgánico y lo artificial.

Con sede en París, Clara Daguin combina con audacia la alta costura, la artesanía refinada y la tecnología de punta. Como diseñadora de moda decididamente geek, la artista ofrece una experiencia multisensorial y filosófica a través de sus creaciones, que une a la digitalización y la desmaterialización, heredadas de la influencia de su padre, ingeniero electrónico, y se convierten en temas centrales de su trabajo.

Clara Daguin se graduó en diseño gráfico en el California *College of the Arts* en 2009 y tras una estancia en la India, regresó a Francia para alimentar su pasión por la moda, y su máster en diseño de moda por la *École nationale supérieure des arts décoratifs* (EnsAD) de París marcó el inicio de una gratificante carrera profesional, con prácticas en Margiela incluidas.

© Louise Desnos

270

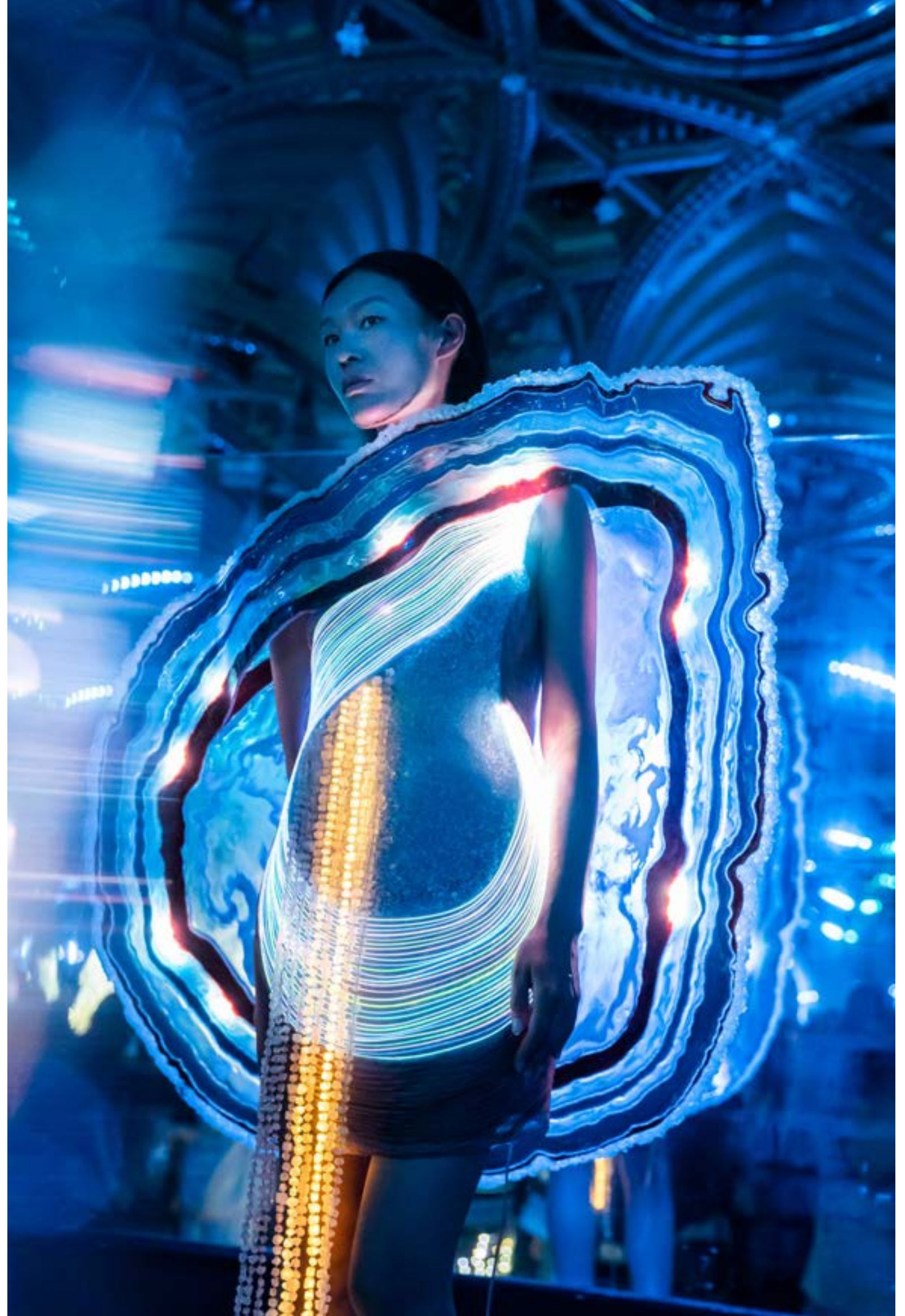
Es evidente que Daguin no se limita a seguir las tendencias de la moda, sino que las redefine; la artista utiliza la moda como medio, le gusta explorar los vínculos entre la tecnología y el cuerpo. Sus creaciones, influidas por la digitalización, la desmaterialización y la vigilancia, trascienden la estética convencional. De esta forma, Clara Daguin fundó su marca en 2017 tras el Festival Internacional de la Moda de Hyères y colabora con empresas como Google, Jean-Paul Goude, Hermès y Mines Paris Tech.

Su estudio es un laboratorio donde integra circuitos electrónicos, microprocesadores, LED y fibra óptica en creaciones poéticas e interactivas, y su clientela, que incluye a artistas de la talla de Björk, da fe de su impacto global.

El universo de Clara Daguin se define como una exploración de la relación entre cuerpo y tecnología, creando piezas innovadoras en las que estética y tecnología se unen en armonía.

THOMAS DURIN

CLARADAGUIN.COM

07

GASTRONOMÍA

PARÍS, FRANCIA

LITTLE MISS GEISHA

UN SALÓN DE TÉ FRENTE A UNO DE LOS JARDINES MÁS BELLOS DE PARÍS

Déjate seducir por el salón de té Little Miss Geisha, ubicado frente al Jardín de Luxemburgo, en el distrito 6 de París. Este salón de té, que también funciona como restaurante y bar de cócteles, te transportará al país del Sol Naciente...

El lugar es sencillamente acogedor y despejado, con madera, materiales nobles e iluminación tenue. Aquí, todo emana buena energía que fluye por todas las estancias, hasta los lavabos de mármol azul. Nos dieron una cálida y amable bienvenida y de inmediato nos tentó el ritual matcha acompañado de un *wagashi* de temporada, “*wa*” significa Japón y “*gashi*” pastelería en japonés. La ceremonia del té se celebró ante nuestros ojos, una experiencia que calma y deleita los sentidos...

Acompañamos nuestro té verde con un *motchi* de edamame hecho con una ganache de té matcha de Uji, crema de *azuki* con judías edamame y aceite de pistacho crudo. Nos sorprendió el sabor, ya que ciertamente estábamos demasiado acostumbrados a una cocina más mediterránea... El sabor del matcha es inigualable, suave y dulce al mismo tiempo, y combina a la perfección con el cacao, que estimula nuestras papilas gustativas.

278

Después, compartimos un pastelito *dorayaki* (que es para los japoneses lo que la magdalena para los franceses), decorado con un copo de nieve a base de judías rojas, cacao y yuzu, todo con un delicado equilibrio entre la acidez de los cítricos y la fuerza de las especias añadidas. Es una mezcla inteligente que combina de maravilla con el tercer pastel propuesto: el París-Kioto, un plato que recuerda al pastel cuatro cuartos francés, es una torta a base de sésamo, de color negro ébano y sus semillas de sésamo. Al morder el pastel, sorprende su textura firme, y unos segundos después se revelan los aromas, que dan paso a una amplia sonrisa.

Para los que no estén acostumbrados a los platos asiáticos, Little miss Geisha les introducirá a los platos y cócteles característicos de la cultura japonesa. También puedes deleitarte con el brunch de fin de semana y probar otras especialidades como el flan japonés de *chawanmushi*, el *Futomaki* de verduras o el *tsukemono* (técnica típicamente japonesa de maceración de alimentos) encurtidos acompañados de una infusión y nuestras famosas delicias dulces, degustadas durante el ritual del té.

Una auténtica pepita de oro que no te dejará indiferente y que además te permitirá admirar la puesta de sol invernal frente a uno de los jardines más bellos de París.

FLORA DI CARLO

LITTLE MISS GEISHA
13, RUE DE MÉDICIS, PARÍS VI
LITTLEMISSGEISHA.COM

279

FRANCIA - PARÍS

EXPLORACIÓN CULINARIA EN LE BOREAL

Tras las puertas de Le Boréal, emerge una nueva estrella culinaria que lleva la firma distintiva de dos virtuosos de la gastronomía, el chef Philippine Jaillet, que se formó en la escuela Ferrandi y cuenta con una gran experiencia gracias a su paso por el célebre restaurante Pierre Hermé, y el chef Charles Neyers, que ya ha cosechado elogios al frente de los restaurantes La Traversée, Petite Fleur y Ramey's Burger. Juntos, orquestan una sinfonía de sabores, creando un menú a cuatro manos donde la pasión y la experiencia se encuentran en armonía.

Su credo es la cocina casera y de temporada, con productores cuidadosamente seleccionados e ingredientes procedentes principalmente de la agricultura local y sostenible; este es un compromiso concreto con una cocina que celebra la calidad, la autenticidad y el respeto por el medio ambiente.

Desde el momento en que se entra, Le Boréal cautiva con su atmósfera de zinc caldeada por las sillas de madera de bistró y su largo y acogedor mostrador... Un lugar elegante donde cada plato es una obra de arte comestible...

Empezamos nuestro viaje culinario con un chawanmushi de setas con encurtidos de rebozuelos que se combina con setas *porcini* y aceite de perejil para realzar los sabores del plato. Un comienzo prometedor para una experiencia gourmet. El primer plato se acompaña de una copa de vino blanco, "Les Mouettes", de la finca Thomas Zurbach.

El viaje continúa con una fundente crema de ave y setas, donde las espinacas aportan un toque de color que despierta la vista y los aromas abren el apetito. Una armonía sin una nota falsa, sin que quede ni rastro de salsa en el plato.

Y para completar la experiencia, se pone sobre la mesa una mousse de chocolate condimentada con pimienta verde; una receta que puede parecer sencilla, pero que también demuestra la calidad de un restaurante... Cada bocado es una delicia, el chocolate se funde y cubre la boca con un dulzor extremo.

Te damos la bienvenida a bordo de esta aventura culinaria, donde Le Boréal promete trascender las expectativas y redefinir los límites de la cocina contemporánea.

THOMAS DURIN

LE BORÉAL
 39, RUE MONTCALM, PARÍS XVIII
 @LE.BOREAL.PARIS

© Pierre Lucet Penat

FRANCIA - PARÍS

RACINES

HOMENAJE A LA COCINA FAMILIAR

Racines está transformando nuestra visión de los restaurantes parisinos, donde los platos se transforman en verdaderas historias, y es que cada plato celebra un momento del año con productos de temporada tan intensos como sabrosos.

Creando puentes entre la gastronomía italiana y francesa, Racines es la promesa de una experiencia culinaria que combina *terroir* y tradición para crear momentos memorables alrededor de la mesa.

Situado en el Passage des Panoramas de París, el restaurante ofrece un ambiente cálido y atemporal, con azulejos antiguos, espejos acolchados y muebles patinados. Con una acogida excepcional y un compromiso con los gustos y sabores auténticos, el restaurante, bajo la dirección del chef Simone Tondo, ofrece maravillosas recetas inspiradas en su abuela Isa con todo el encanto contemporáneo de los bistrós parisinos.

Nada más entrar, la cocina abierta llena la sala de aromas nostálgicos. Tomamos asiento en una mesita y decidimos empezar con una copa de trebbiano de Cantina Indigeno. Un auténtico aperitivo que promete ser una velada mágica.

¡El siguiente paso es un *vitello tonnato*! Una pequeña maravilla... Cada bocado me transporta a los recuerdos de un viaje a Italia en un famoso restaurante tradicional... Los ingredientes se mezclan con el vino, multiplicando por diez los sabores gracias a la precisión y el amor con que se prepara este plato.

Cuando volví a poner los pies en el suelo, ya tenía delante los *tagliolini* con ragú de ternera y salsa de tomate; con el aroma que desprendía mi plato, supe que había hecho la elección correcta. Un plato reconfortante donde los productos se colocan en el plato como en casa, sin florituras, sólo la calidez de la cocina del chef.

Y ¿qué mejor manera de terminar la velada que con un tiramisú para compartir? Cada cucharada, más ligera que el aire, es una auténtica delicia para el paladar, con un equilibrio perfecto entre la nata y el bizcocho. Es un momento que me recuerda a las celebraciones familiares, cuando el tiramisú ocupaba un lugar de honor en las fiestas de cumpleaños.

Racines es la promesa de una cálida velada donde los platos son los maestros de ceremonias y el cliente es el centro de la experiencia, ¡celebra *La Dolce Vita à la Parisienne*!

THOMAS DURIN

RACINES
8, PASSAGE DES PANORAMAS, PARÍS II
RACINESPARIS.COM

FRANCIA - PARÍS

BAIETA

¡TALENTO CON UN TOQUE DE NIZA!

Julia Sedefdjian, la chef con estrella Michelin más joven de Francia en 2016, prosigue su meteórico ascenso con su primer restaurante, Baieta, inaugurado en 2018 y que acaba de someterse a un cambio de imagen para resaltar los orígenes nizardos de la propietaria, que ofrece una cocina inventiva, precisa y meticulosa.

La decoración es sobria y acogedora, con paredes de piedra, suelos de parqué, lámparas colgantes de diseño en negro y dorado, mucha madera de roble y una mampara de cristal que permite ver la cocina en funcionamiento sin inmiscuirse en los secretos de su elaboración. La acogida es profesional y distendida, lo que se agradece en estos establecimientos gastronómicos donde la estrella a veces puede deshumanizar a los equipos. Aquí no hay nada de eso, sino todo lo contrario: la joven chef y su brigada desean por encima de todo que pases un rato maravilloso, y lo sentimos desde el momento en que llegamos...

La aventura "Baieta" es maravillosa, porque es ante todo el fruto de un encuentro y una amistad entre personas apasionadas por los buenos productos, razón por la cual, Julia se asoció con Sébastien Jean-Joseph y Grégory Anelka, a quienes conoció en las cocinas de Les Fables de la

290

Fontaine.

Empezamos la velada con los *amuse-bouches*, delicadamente presentados en una caja de madera. Sus sabores nos alejan rápidamente del invierno y nos acercan a los aromas del Sur. Una Panisse refinada, una *pissaladière* revisitada, un corazón fundente envuelto en una deliciosa masa crujiente y, por último, un bomboncito del bosque con una tartaleta, masa quebrada y setas deliciosamente condimentadas... Un aperitivo que da ganas de descubrir rápidamente el resto de nuestra degustación. Había oído hablar de un plato de autor que estaba impaciente por descubrir: yema de huevo crujiente, pescadilla y eglefino, puerros en vinagreta de algas y encurtido de cebolla roja. Un trabajo soberbio, meticuloso y perfectamente equilibrado; una hábil mezcla de dulzor, profundidad y potencia en un mismo plato: una delicia.

A continuación, otra especialidad provenzal revisitada y magnificada por la Chef Julia Sedefdjian: la bullabesa al estilo "bullabesa 2.0" en tres tiempos: perfecta cocción del pescado, originalidad del pan rouille, potente jugo de bullabesa, espaguetis de hinojo y pulpo en salsa de perejil. Una especialidad raramente reinterpretada que

291

la chef recrea con precisión y carácter.

Otro plato que degustamos: raviolis de carrillera de ternera, consomé, col puntiaguda y condimentos de Niza. El trabajo sobre el caldo es soberbio, y los condimentos realzan la dulzura del plato con finura y comodidad... Me detendré en los platos para no desvelar el conjunto del menú degustación propuesto.

Por último, para no olvidar que baieta significa "beso" en el dialecto de Niza, terminamos nuestro menú degustación con la *feuille à feuille*, nueces al zumaque, crema y glaseado de nueces, y una mermelada de cítricos perfumada con varias especias. Un plato elegante y refrescante, potenciado por la mano de Buda, que pone fin a esta cena en una suave regresión. Es aquí donde es evidente que la chef comenzó su carrera en la pastelería, una poderosa arma en el mundo de la gastronomía.

En cuanto a los vinos, la casa tiene una bodega muy buena, compuesta por vinos naturales y una buena selección de Borgoñas: el Pinot Noir del Domaine Georges Joillot (2021) me acompañó de principio a fin, pero un Fixin 'Vieilles Vignes' de Domaine Mortet y un Vosne-Romanée 1er Cru 'Les Suchots' (2021) de François Confuron-Gindre me llamaron la atención tras la cava de cristal de la sala.

Todo el equipo de Baieta nos invita a disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica en un ambiente agradable y relajado, y eso es justo lo que nos gusta: un servicio impecable y amable, platos magistralmente elaborados con mucho carácter y un amor infinito por la cocina de Niza que se nota en cada plato.

ANTOINE BLANC

BAIETA

5, RUE DE PONTOISE, PARÍS V

RESTAURANT-BAIETA-PARIS.FR

@BAIETA_RESTAURANT

PORTUGAL - ALMANCIL

AUSTA

EL VIAJE CULINARIO DEL ALGARVE

En latín, "austa" significa "viento del sur personificado". Es una forma de rendir homenaje al Algarve, esa región tan especial del sur de Portugal, inspirada tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo; es una sensación, un concepto que ha tomado forma en el restaurante del mismo nombre, que toma prestado del patrimonio y los productores de la región, así como de la artesanía y las tradiciones locales.

Inaugurado el pasado mes de agosto, el restaurante debe su existencia a dos británicos, Emma y David Campus, apasionados del diseño, el arte y el vino. Emma desarrolló esta pasión con sus padres, que abrieron una boutique inspirada en el *art de vivre* en la región a principios del año 2000.

Es un amor que se traduce en un rico menú... y junto con el chef David Barata, el dúo ha creado un menú que cambia y evoluciona con las estaciones, con productos locales y sencillez como hilo conductor. Trabajando con un pequeño número de proveedores y enólogos especializados de Portugal y la vecina España, Austa busca vinos con carácter, en pequeñas cantidades, que los clientes pueden descubrir por copas.

Además, el restaurante ofrece sabrosos desayunos a base de huevos escalfados ecológicos con calabaza de Hokkaido asada y semillas tostadas, así como tostadas con masa madre tostada. El cremoso yogur que acompaña al pan de plátano ecológico se elabora con leche de cabra fermentada durante 16 horas. La repostería de pequeñas panaderías artesanales locales completa este buen comienzo, que se degusta con miel de lavanda silvestre de uno de los únicos productores de miel ecológica del Algarve.

Para el almuerzo, la cocina también evoluciona con las cosechas y la caza de los productores, pero siempre empezará con pan de masa madre, servido con aceite de oliva de un pequeño productor de Évora y la manteca de cerdo batida, en lugar de mantequilla, subraya el uso de “subproductos” que tan a menudo se consideran residuos de la abundante producción porcina del Algarve. Las tradicionales tablas de quesos y embutidos que se ofrecen en el desayuno se repiten en el almuerzo, junto con un plato de pescado ahumado y con la llegada del otoño, hace su entrada una croqueta de jabalí. El queso feta de un pequeño productor holandés de Monchique se marida con calabaza asada, mientras que el rabo amarillo seco o el atún de aleta amarilla, según la captura del pescador, se acompaña de *dashi* de tomate. Por último, encontramos un cuello de cerdo de Feito no Zambujal y hojas de la huerta o pulpo de Santa Luzia, pil pil y puerros de la huerta que se sirven en grandes platos para compartir... Recetas atrevidas y originales que ponen en valor a los productores de la región.

El menú de la noche ofrece platos más sofisticados y al acercarse el otoño, se sirven las primeras setas silvestres de Viseu con salsa holandesa. En cuanto a la carne, el cordero y el cerdo proceden de las mejores granjas del Algarve, el Alentejo y, en el lado español, Andalucía. Para vegetarianos y veganos, el chef propone una receta a base de col fermentada asada con “*massa de pimentão*” y garbanzos, así como una alternativa umami al “*xerém*” del Algarve, en la que se utilizan algas de un pequeño productor de la Ría Formosa en lugar de marisco.

La hospitalidad es sólo un aspecto de la experiencia Austa, que se explora más a fondo en la “*Mercearia*” (tienda de comestibles) de Emma y David dentro del espacio. Platos y vajilla del colectivo de artesanos portugueses de Austa y hallazgos únicos de los viajes de la pareja pasan de las mesas a las estanterías de la tienda, que los clientes pueden llevarse a casa.

Asimismo, libros de cocina y de creación sobre temas como la sal marina, cucharas y cerámica complementan los productos perfumados de la marca 8950 y del perfumista londinense H en aromas como tinta, humo, sal y mermelada, todos ellos diseñados en torno a la idea de crear recuerdos duraderos en torno a la experiencia culinaria.

Los objetos y curiosidades se extienden a consumibles como el café de especialidad de la torrefacción de Austa, Bean 17 de Loulé, sal de Sal Marim, y pronto su propia gama de mermeladas, conservas, encurtidos y condimentos a base de productos del jardín y los huertos de Austa.

Un lugar auténtico y lleno de descubrimientos.

LISA AGOSTINI

AUSTA
RUA CRISTOVAO PIRES NORTE 117, ALMANCIL (PORTUGAL)
AUSTA.PT

08

VIAJÉ

ISLA MAURICIO

PARAÍSO FELIZ

Es fácil comprender por qué este oasis frente a las costas de Madagascar, en el sureste del continente africano, fascinaba a los navegantes de antaño. La isla Mauricio fue descubierta oficialmente por una expedición de exploradores portugueses cerca del año 1500, cuando un ciclón desvió la flotilla de su rumbo hacia el archipiélago de Mascareignes (formado por las islas Reunión, Mauricio y Rodrigues).

Casi un siglo después, los franceses se apoderaron de la isla, rebautizada Isla de Francia, y desarrollaron una próspera economía basada en el cultivo de la caña de azúcar, más tarde, los británicos tomaron la isla por la fuerza en 1810 y la rebautizaron Mauricio, antes de obtener la independencia en 1968. La perla del océano Índico despertó rápidamente la curiosidad, convirtiéndose en una auténtica fuente de inspiración para novelistas como Mark Twain y el naturalista y padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin. De hecho, esta isla paradisíaca sigue albergando una rica diversidad de flora y fauna, tanto en su tierra como en el océano que la rodea.

Hay muchas formas de descubrir la riqueza de esta pequeña joya. Para los excursionistas y aventureros, la visita al geoparque de Chamarel es obligada para contemplar la Tierra de los 7 Colores, un claro formado por franjas onduladas de arena de 7 tonalidades diferentes. Este paisaje único es el resultado de cenizas volcánicas que contienen óxidos minerales de diferentes colores, expuestos por la erosión a lo largo de los siglos. Es un espectáculo sobrecogedor que revela un pedazo de la belleza del mundo. Como la finca de Chamarel es una reserva natural, también podrás descubrir fauna salvaje como ciervos de Java, tortugas gigantes y pavos reales de raro esplendor.

En el lado sureste, descubre la Reserva Natural del Valle de Ferney, una finca privada de 3,100 hectáreas rica en una biodiversidad única, exuberantes rutas de senderismo y granjas con un ecosistema agrícola sostenible, y para los más aventureros, en el lado occidental de la isla se esconde uno de los mayores misterios de la naturaleza mauriciana: las tres Mamelles, una cadena montañosa de exuberantes paisajes verdes, con tres picos que se elevan a 600 m de altitud y ofrecen unas vistas panorámicas impresionantes.

Para los que prefieren el fondo marino, Flic-en-Flac es el lugar ideal para los aficionados al submarinismo. Una albufera transparente y poco profunda, con corrientes generalmente débiles, ofrece arrecifes perfectos para la vida acuática. En cuanto a gastronomía, en la isla de los mil sabores abundan las especias, las frutas exóticas y los tés excepcionales, así como el marisco y el pescado fresco que se venden en los diversos puestos de los mercados repartidos por toda la isla. Aquí descubrirás la auténtica vida local y la alegría de un pueblo con energía positiva.

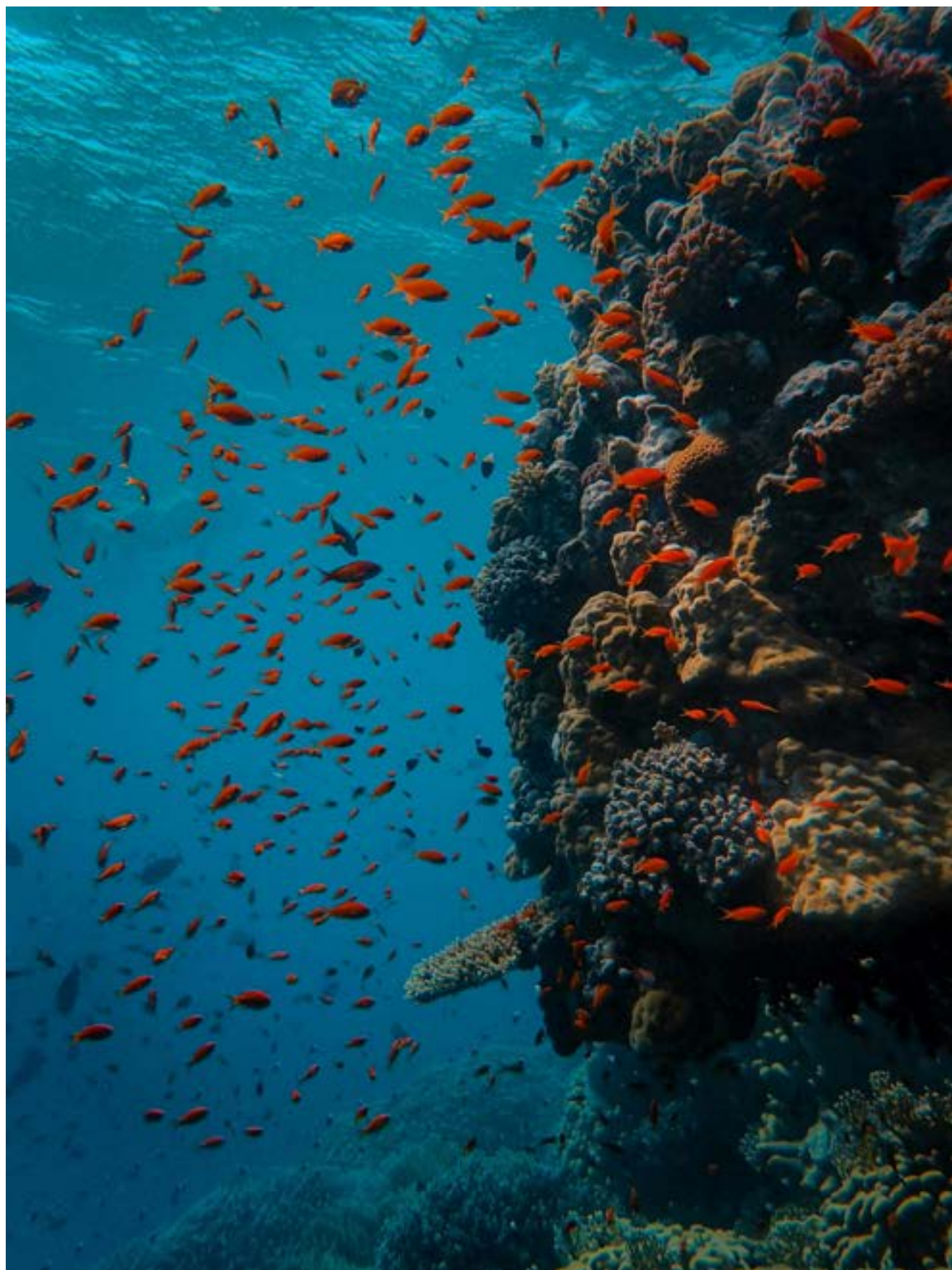

Déjate llevar por el laberinto de callejuelas coloridas y perfumadas de vainilla, y no dudes en charlar con los vendedores del mercado, que estarán encantados de darte consejos sobre los mejores lugares a los que ir y recetas de platos típicos.

Como te habrás dado cuenta, Mauricio ofrece mucho más que aguas azules, playas de arena fina y frondosos bosques verdes: es una verdadera reconexión con la naturaleza y su entorno, un modo de vida apacible que incita a la contemplación, sin olvidar la contagiosa alegría de vivir de sus habitantes, que harán de tu viaje una experiencia inolvidable.

MÉLISSA BURCKEL

ILE MAURICE.FR

ISLA MAURICIO

SUGAR BEACH

EL GATSBY DE LA ISLA MAURICIO

Enclavado en el corazón de resplandecientes jardines al borde de la mítica playa de *Flic-en-Flac*, antiguo pueblo de pescadores que conserva toda su autenticidad y encanto de antaño, el hotel *Sugar Beach* te transporta a un ambiente de estilo colonial que combina elegancia y exotismo...

En cuanto llegas, te sentirás cautivado por el enorme árbol baniano situado en el centro de la entrada y que está habitado por miles de pájaros que te dan la bienvenida con sus mágicos cantos.

Más adelante, encontramos un edificio central con aspecto de casa solariega que evoca el encanto de los locos años veinte, mientras que las habitaciones y villas repartidas por la finca atraerán a los visitantes que deseen más discreción. Además, el hotel cuenta con varios jardines pequeños, verdes y coloridos, con buganvillas y palmeras que proporcionan espacios íntimos.

A tiro de piedra de las cristalinas aguas del océano Índico, los amantes del submarinismo estarán encantados de descubrir un arrecife de coral de extraordinaria belleza, y es que el grupo hotelero participa en la conservación y protección del coral en colaboración con la Universidad de Mauricio y el Dr. David Vaughan, de la Fundación *Plant a Million Coral*. Esta fundación utiliza una técnica de multiplicación del coral por fragmentación, investiga en profundidad la salud de los arrecifes coralinos, restaura el coral dañado y educa a las comunidades locales sobre la biodiversidad marina.

De hecho, puedes participar en jornadas de descubrimiento con uno de los biólogos y admirar las técnicas empleadas directamente en el arrecife de coral, en las aguas turquesas del océano Índico... Es otra forma de descubrir la magia de este misterioso oasis y tomar conciencia de su frágil belleza.

Para los amantes del golf, el hotel puede organizar una excursión de un día a *Ile aux Cerfs*, una franja privada y deshabitada de 100 hectáreas rodeada de aguas translúcidas, que alberga uno de los campos de golf más prestigiosos del mundo, así como varias direcciones gastronómicas que ofrecen platos típicos a pie de playa.

© Sugar Beach

310

De igual forma, en *Sugar Beach*, puedes probar suerte con el croquet, ya que todos los años se celebra un torneo en el gran jardín del hotel, frente al océano. Aquí, podrás aprender las reglas de este juego, inventado por los ingleses hacia 1860, en un ambiente divertido y relajado. Después de las partidas, te invitarán a disfrutar de un té local, limonadas caseras y fabulosos platos dulces creados por la pastelera ejecutiva Sandy Sciolli, que ha trabajado en las cocinas de Bernard Loiseau, donde fue pastelera de su restaurante con 3 estrellas Michelin... Si te cruzas con ella, no dudes en hacerle preguntas, te encantará su historia y su amor por la pastelería.

Por último, para los noctámbulos, este lugar también se ilumina por la noche con sonidos tradicionales y contemporáneos para vivir la magia digna de la novela de Francis Scott Fitzgerald "Gatsby, el magnífico".

MÉLISSA BURCKEL

SUGARBEACHMAURITIUS.COM

ISLA MAURICIO

LONG BEACH

ARQUITECTURA, NATURALEZA
& BIENESTAR

Este hotel de arquitectura cubista, situado en el corazón de la costa este, en la parte más salvaje de la isla Mauricio, en la playa de Belle Mare, nos invita a reconectar con nuestro entorno natural. Un lugar moderno y elegante que mezcla la tradición, sobre todo en el uso de materiales como la madera y la piedra, con comodidades decididamente modernas.

Por un lado, 900 metros de arena blanca para jugar a los petirrojos de Crusoe y un arrecife de coral que cautivará a los amantes del submarinismo y el snorkel. Por el otro, jardines tropicales donde descubrir la riqueza de la flora endémica de la isla, como árboles de ébano, *Diospyros Tessellaria*, árboles Mapou y espléndidas palmeras botella. También, aquí encontramos el jardín del chef y las colmenas, hogar de 245,000 abejas ocupadas produciendo su delicioso néctar dorado.

Cada semana, un guía especializado ofrece a los curiosos y amantes de la naturaleza un recorrido por todo el parque, de más de 20 hectáreas, para ayudarles a comprender mejor y acercarse a toda esta biodiversidad.

DE ARRIBA ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA:
1. LONGBEACH, CHEF RITESH DAWOOJEE
2. MAXIM KALMAKOV / PEXELS
3. LONG BEACH, SPA CINQ MONDES
4. SEBASTIEN MICHAUX

Para quienes lo deseen, el hotel puede organizar paseos por lugares excepcionales como la reserva protegida de Vallée de Ferney. Aquí también, un guía te contará la historia de este valle, desde los primeros árboles hasta los importados por las distintas colonizaciones, y podrás descubrir las tortugas gigantes del lugar y el zorro volador negro, un murciélago endémico de la isla de unos 80 cm de envergadura... Una excursión acompañada por el canto de los pájaros tropicales, una experiencia espectacular en plena naturaleza.

Para los más epicúreos, cada semana se organiza una clase de cocina con uno de los chefs del hotel, Ritesh Dawoojee, que comienza con una visita al mercado de Flacq, donde los puestos de especias y otros tesoros de la isla ocupan un lugar destacado, antes de volver a los fogones del restaurante Hasu para preparar uno de los platos típicos inspirados en la mezcla multicultural de India, África, Asia y Francia... Esta es una experiencia que despertará todos tus sentidos en un ambiente cálido y acogedor.

Un lugar paradisíaco para todos aquellos que deseen evadirse de su vida cotidiana y vivir momentos insólitos y auténticos.

MÉLISSA BURCKEL

LONGBEACHMAURITIUS.COM

MÉXICO - QUERÉTARO

HOTEL HÉRCULES

TU NUEVO LUGAR PREFERIDO EN MÉXICO

Antiguo complejo industrial con mil y una vidas en el corazón de México, el Hotel Hércules se encuentra en el centro de un verdadero ecosistema, ideal para los amantes de la buena mesa y los descubrimientos culturales.

© Hotel Hércules

322

Salida hacia Querétaro, al noroeste de Ciudad de México, esta ciudad, cuyo centro ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, albergó primero un molino en el siglo XVI y después una fábrica textil en el siglo XIX, conocida como Hércules.

165 años más tarde, mientras la fábrica textil seguía funcionando a una escala mucho menor, se fundó una fábrica de cerveza, con el objetivo de recuperar la grandeza de este lugar cargado de historia. La fábrica se encuentra en el centro de la vida económica y social del barrio de Hércules, donde prospera una comunidad con un fuerte patrimonio cultural, fiestas y un profundo sentimiento de pertenencia.

La cervecería cuenta cada vez con más adeptos, por lo que el local se ha ampliado con un hotel y un restaurante en la antigua casa solariega y los edificios adyacentes de la antigua fábrica textil. Aquí, la arquitectura está llena de encanto antiguo, y los fantasmas del pasado evocan poéticamente estos nuevos espacios vitales.

323

Este edificio del siglo XIX alberga cuarenta habitaciones únicas con un aire de mediados de siglo, decoradas por El Urdido, un estudio local de interiorismo. La originalidad del lugar radica en que algunas partes muy antiguas se han dejado en su estado original, añadiendo bonitas piezas de diseño vintage. Además del jardín, los patios y la piscina, aquí se han instalado varios estudios de arquitectura, fotografía y arte, así como jóvenes artesanos locales. Mucho más que un lugar para vivir, esta residencia hotelera es un auténtico vivero de jóvenes talentos, que ofrecen sus habilidades en el corazón mismo del proyecto. Por ejemplo, con el estudio de arquitectura GOMA, nacido en el corazón mismo de la fábrica, han recuperado antiguos espacios industriales y los han transformado en un lugar único de recreo y descanso.

Los huéspedes también podrán descubrir la riqueza de la gastronomía local preparada en dos restaurantes: Comedor y Buenavista, donde podrás descubrir platos regionales preparados con clásicos reinventados, a juego con la multitud de cervezas que se ofrecen.

Un lugar atemporal, poético y acogedor que te sumerge de inmediato en toda la riqueza de la cultura mexicana.

LISA AGOSTINI

HOTELHERCULES.COM

TRENDS

BROADWICK SOHO

UN REFUGIO DE GLAMOUR EN EL CORAZÓN DE LONDRES

INGLATERRA - LONDRES

Soho, el emblemático barrio londinense, cuenta ahora con una nueva joya en su corona: Broadwick Soho, un hotel de lujo nacido de los sueños de un grupo de amigos. Enclavado en la esquina de Broadwick Street y Berwick Street, este hotel de lujo independiente cuenta con 57 habitaciones, incluidas nueve suites y un ático, diseñadas para captar la esencia de la rica historia y la vibrante energía de Soho.

Broadwick Soho es la creación de un grupo de entusiastas y está dirigido por su propietario, Noel Hayden, que pasó su infancia en el mundo de la hostelería y con la elección del nombre del restaurante, *"Dear Jackie"*, rinde homenaje tanto al hotel de su familia, llamado *"Mon Ami"*, como a su madre.

De igual forma, el hotel está salpicado de fotos familiares *vintage* que adornan la colección de arte, aportando una sutil mezcla de calidez y nostalgia... Alrededor de Noel Hayden están sus 4 amigos, Jo Ringestad, Joshua Gardner, Andrea Gelardin y Jamie Poulton. Juntos, tienen como objetivo el ofrecer un servicio impecable y experiencias inolvidables a cada huésped.

Así, el renombrado interiorista Martin Brudnizki, creador de la estética de los restaurantes *"Annabel's"* y *"The Beekman"*, creó la atmósfera de este nuevo local.

© Broadwick Soho

328

329

El resultado es una cautivadora mezcla de opulencia de la era del jazz, influencias italianas, excentricidad inglesa y música disco, que ofrece a los invitados un festín sensorial de glamour y confort.

Además, las 57 habitaciones y suites del Broadwick Soho han sido bellamente decoradas con muebles hechos a medida, hermosas obras de arte, el uso de materiales cálidos como el terciopelo que aportan suavidad y confort a cada habitación y un amor por el detalle que nos sumerge en una elegante fantasía.

Los restaurantes y bares del hotel ofrecen un viaje culinario con la opulencia de *Dear Jackie*, el animado ambiente del *Bar Jackie*, la elegancia de *Flute* en la azotea y el exclusivo encanto de *The Nook* y *The Dining Room*, y como si esto no fuera suficiente, la explosión artística del Broadwick Soho exhibe obras emblemáticas de Francis Bacon, Bridget Riley, Andy Warhol y artistas emergentes.

Las fragancias y velas del hotel, desarrolladas en colaboración con el perfumista Azzi Glasser, añaden un toque de lujo al ambiente... Un ambiente diseñado para unirse al elefante que simboliza la lealtad, la inteligencia y los valores familiares, y que no es otro que la mascota del Broadwick Soho.

Broadwick Soho no es sólo un hotel; es un testimonio de pasión, amistad y un sueño hecho realidad en el corazón del Soho londinense.

THOMAS DURIN

BROADWICKSOHO.COM

ACUMEN

ES N° 43 FEBRERO DE 2024

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN

Michael Timsit

REDACTOR JEFE

Mélissa Burckel

REDACCIÓN

Lisa Agostini,
Céline Baussay,
Stéphanie Dulout,
Nathalie Dassa,
Sophie Reyssat,
Flora Di Carlo,
Antoine Blanc,
Thomas Durin,
Pierre Charpilloz,
Marine Mimouni,
Ana Bordenave,
Dalla Menanteau Ba

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Anne Choupanian,
Juliette Daniel

DISEÑO GRÁFICO & DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Madame Polare Atelier
MADAMEPOLARE.COM

CONTACTO

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

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

INSTAGRAM
@ACUMENMAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

PINTEREST
@ACUMEN_MAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

ISSN
2966-9758

GALERIEJOSEPH.COM

MARKETING DIGITAL

Clémence Pornot,
Anaïs Rico Real,
Alix Le Pan,
Eva Pljestisevic
Marc Afakodja

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

© Ian Howorth, Serie "A Country Kind of Silence"

UNE EXPÉRIENCE ET UNE CULTURE QUI NOUS DÉFINISSENT