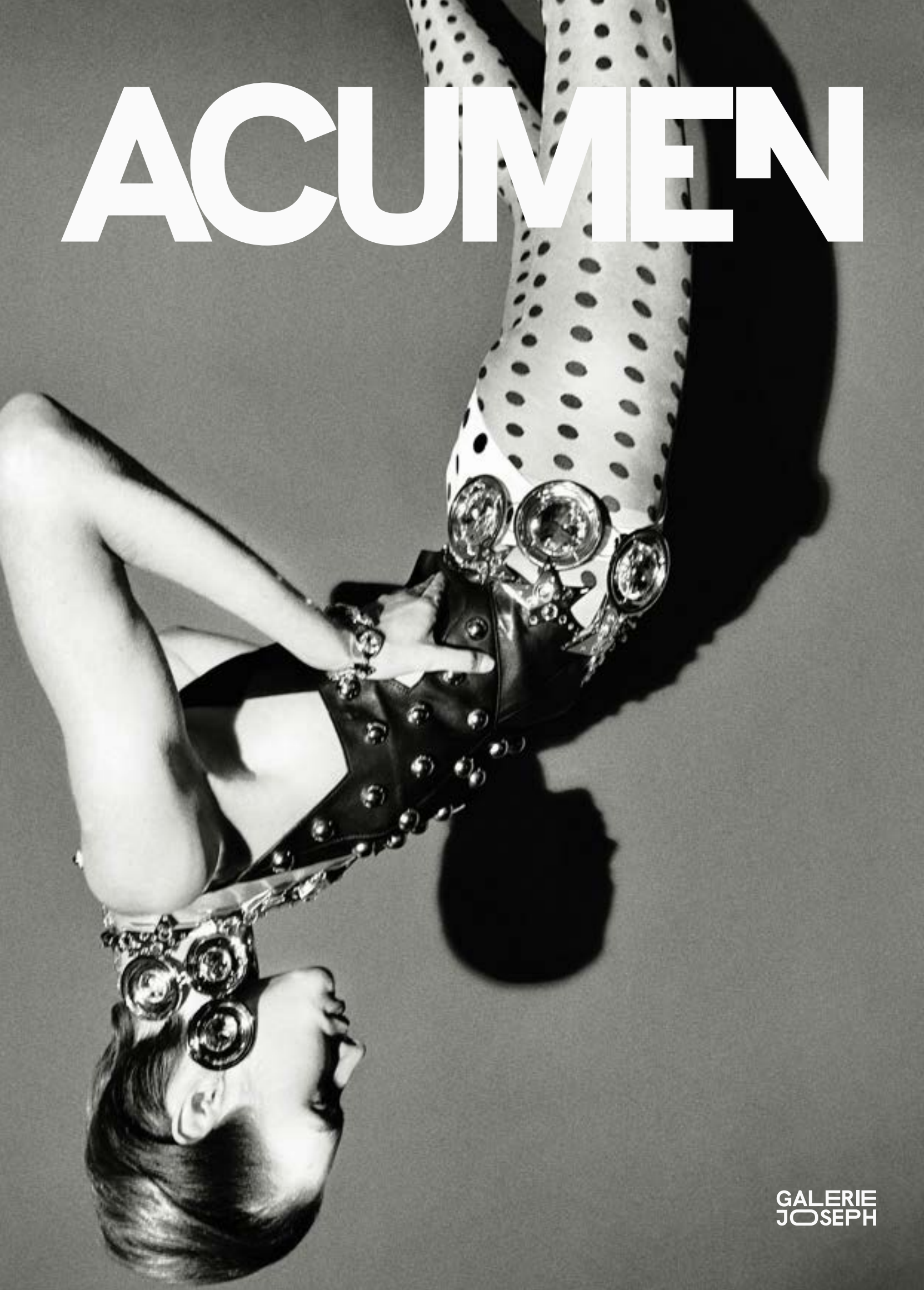

ACUMEN

GALERIE
JOSEPH

AVAILABLE IN
4 LANGUAGES

FRANÇAIS
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL

ACUMEN

"HE CAMINADO TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO, VINCULANDO LA BELLEZA A LA FE, LA FE AL ARTE, MOVIENDO LOS ESPÍRITUS DEL PASADO HACIA UNA FORMA DE MODERNIDAD QUE NUNCA SE ALTERA NI DESTRUYE".

Estas palabras, de la arquitecta Amelia Tavella, a quien dedicamos un artículo, nos han conmovido profundamente, y es que su talento ha insuflado nueva vida a un convento del siglo XV, sin contradecir la memoria del pasado y siempre respetando la espiritualidad de este lugar cargado de historia y magnificando la parte arrancada al monumento con una construcción de cobre, una verdadera obra de arte. ¡Una visita obligada!

Para este número de marzo, hemos dirigido nuestra atención a las fuerzas superiores e invisibles; hemos convocado a los espíritus de estos restos antiguos, estas ruinas, sus huellas dejadas aquí y allá, como si quisieran guiarnos, interrogarnos o incluso sacudir lo evidente.

Prueba de ello es el diseñador Frédéric Saulou, que experimenta con cada una de sus creaciones hasta conseguir piezas casi escultóricas que combinan materias primas y modernidad, dando como resultado piezas potentes y poéticas. Lo mismo ocurre con el diseñador Manu Bañó, que transforma cada lámina de metal en una auténtica obra de arte y diseño. Para su última colección, el diseñador recupera las antiguas tradiciones de la orfebrería mexicana a través de la técnica del martilleo del metal... Prodigioso.

Seguimos con el joven dúo del estudio de arquitectura Andstudio, que ha diseñado el Museo Thangka de Lhasa, en el Tíbet. Un bello escenario que rinde homenaje al arte de la *thangka*, inseparable del arte budista *Vajrayana*, al tiempo que lleva la modernidad al corazón de la tradición. Luego, tenemos al artista italiano Andreas Senoner y sus esculturas de madera, que también respetan lo que una vez existió. Este fabuloso artista no dudó en seguir los cursos del gran escultor y grabador Kinji Akagawa para perfeccionar su técnica y trabajar sus piezas como si fueran materiales vivos. Para el artista, la madera sirve sobre todo como acumulador de recuerdos, un lugar de la historia marcado visualmente por el tiempo y el entorno. ¡Sorprendente!

De igual forma, conectar con el pasado y las fuerzas invisibles fue una de las etapas del proceso creativo de las artistas Lita Albuquerque y Marie-Luce Nadal, expuestas en la galería Patinoire Royale de Bruselas. La primera evoca el cosmos y las estrellas en una de sus obras efímeras, titulada *Sol Star*, que le valió el premio de la Bienal de El Cairo en 1996, y es fácil entender por qué. La segunda captura nubes, inspirándose en la antigua tradición de los cazadores de nubes, que capturan lo efímero para protegerlo del paso del tiempo. Una obra metafórica absolutamente conmovedora.

Pasando a otro territorio, descubrimos que el cine también tiene que ver con el pasado, el patrimonio y las fuerzas místicas. Esperamos con impaciencia el estreno de la nueva película del director argentino Lisandro Alonso, cuyo tema favorito siempre ha sido la naturaleza, y con *Eureka*, ha creado una historia a la vez onírica y poética, ofreciéndonos una imagen insólita pero preciosa del gran continente americano, anteponiendo la naturaleza a las ciudades y los indígenas a los colonos. El director nos presenta, sin duda, otra América. También está la esperada *Il reste encore demain*, una película italiana que examina el lugar de la mujer frente al hombre en la Italia machista post-Mussolini. Una historia sencilla y conmovedora filmada en un magnífico y melancólico blanco y negro.

Además, la joven fotógrafa Lina Scheynius ofrece una narrativa fotográfica íntima, utilizando un sutil juego de yuxtaposiciones para evocar fantasmas del pasado... Conmovedor y sorprendente.

Asimismo nos cautivaron especialmente las imágenes del fotógrafo Mikael Siirila, que se describe a sí mismo como "un artista del cuarto oscuro", que capta la poesía de los cuerpos y las cosas, y consigue trascender la banalidad de la vida cotidiana más trivial para revelar su magia.

Agradecemos a los diseñadores Piotrek Panszczyk y Beckett Fogg, del estudio Aera, por la portada de nuestro número de marzo, y gracias a todos nuestros colaboradores y a todas las personas de talento cuyas historias y creaciones alegran cada mes nuestra revista.

Esperamos que disfruten la lectura.

MÉLISSA BURCKEL

PORTADA

© Sylvie Benoit / Mae Mei Lapres

EDITORIAL

© Alejandro Ramírez Orozco

© Crédits

© Dan Flavin

DISEÑO

- 12 AJ DOMESTICO
- 18 FRÉDÉRIC SAULOU
- 27 PLACE À L'AVANT-GARDE
- 35 MANU BAÑÓ
- 40 LES SCULPTURES ORGANIQUES DE LÉA BIGOT
- 47 LA CHAISE *DRAGON*

ARQUITECTURA

- 51 THANGKA MUSEUM
- 59 SABATER HOUSE
- 62 FEDJE HOTEL
- 68 DUCCIO MALAGAMBA
- 80 ALLÉGORIE DE LA TERRE
- 86 AMELIA TAVELLA
- 95 TAKE OVER JEDDAH

ARTE

- 98 ANDREAS SENONER
- 105 LITA ALBUQUERQUE
- 113 YUCEF KORICHI
- 119 MARIE-LUCE NADAL
- 123 DAN FLAVIN
- 129 LES FORMES DU TEMPS
- 134 LE PAYS DES MERVEILLES DE BOTTEREAU & FIQUET
- 141 LÉA COLLET

FOTOGRAFÍA

- 145 NIKLAS HAZE
- 153 BILLY & HELLS
- 161 LINA SCHEYNIUS
- 167 MIKAEL SIIRILÄ
- 172 ILANIT ILLOUZ
- 179 COUP D'ŒIL

INDEX

CINE

- 182 PARK CHAN-WOOK
- 188 PRIX AFC
- 199 LISANDRO ALONSO
- 203 IL RESTE ENCORE DEMAIN
- 207 ARIANE LOUIS-SEIZE

ESFERA DE LA MODA

- 214 LES VISIONS EXTATIQUES DE KRISTIAN SCHULLER
- 223 PAT MCGRATH
- 228 SIMONE ROCHA
- 237 PAOLO ROVERSI
- 242 AREA
- 248 CASS BIRD
- 254 LOUIS DECAMPS CAPTURE L'EXTRAVAGANTE BEAUTÉ
- 262 INSOMNIA

GASTRONOMÍA

- 275 ARDENT
- 280 OMAR DHIAB
- 286 NEPITA
- 292 BLOOM GARDEN
- 299 DE NAPLES À PARIS
- 303 LA DATCHA

VIAJE

- 311 MANHATTAN
- 319 CIVILIAN
- 324 THE FIFTH AVENUE HOTEL
- 332 HOSHINOYA TOKYO
- 338 HÔTEL HANA

INDEX

© Park Chan-wook

© Kristian Schuller

© William Abranowicz

© Laurent Fau

01

DISEÑO

FRANCIA - PARIS

AJ DOMESTICO

UNA ODA A LA SENSIBILIDAD BRUTAL

El estudio André Jacob está dirigido por Marc André y Jordan Jacob y fue con AJ Domestico, su primera colección de objetos, con la que la pareja dejó su impronta en el mundo del diseño.

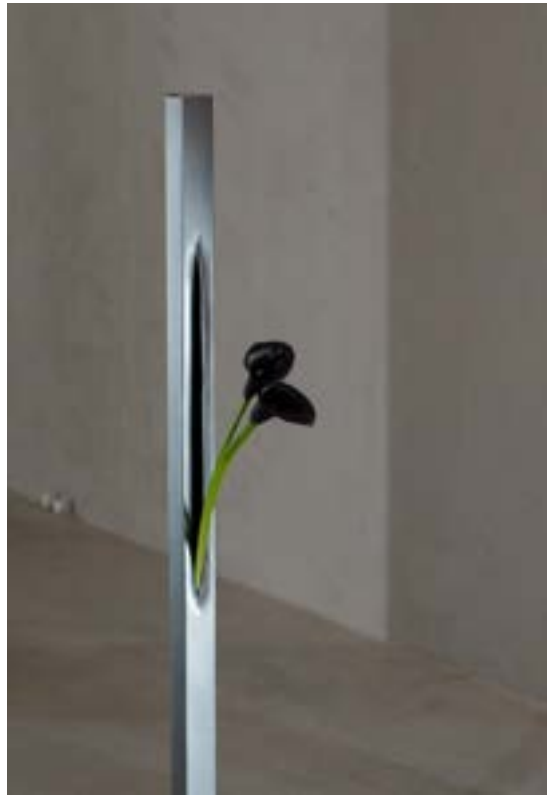
A través de sus diversas obras funcionales, los dos acólitos revelan la íntima relación que el ser humano mantiene con los objetos. Deseoso de resaltar la belleza de los momentos íntimos cotidianos, el estudio de diseño se propone contar una historia poética a través de cada una de sus creaciones.

La colección gira en torno a un único material: el metal. En la encrucijada entre artesanía y brutalismo, la colección "AJ Domestico" explora una a una las particularidades de este sorprendente material. La singularidad de sus formas es una oda al arte informal del pintor y escultor argentino Lucio Fontana.

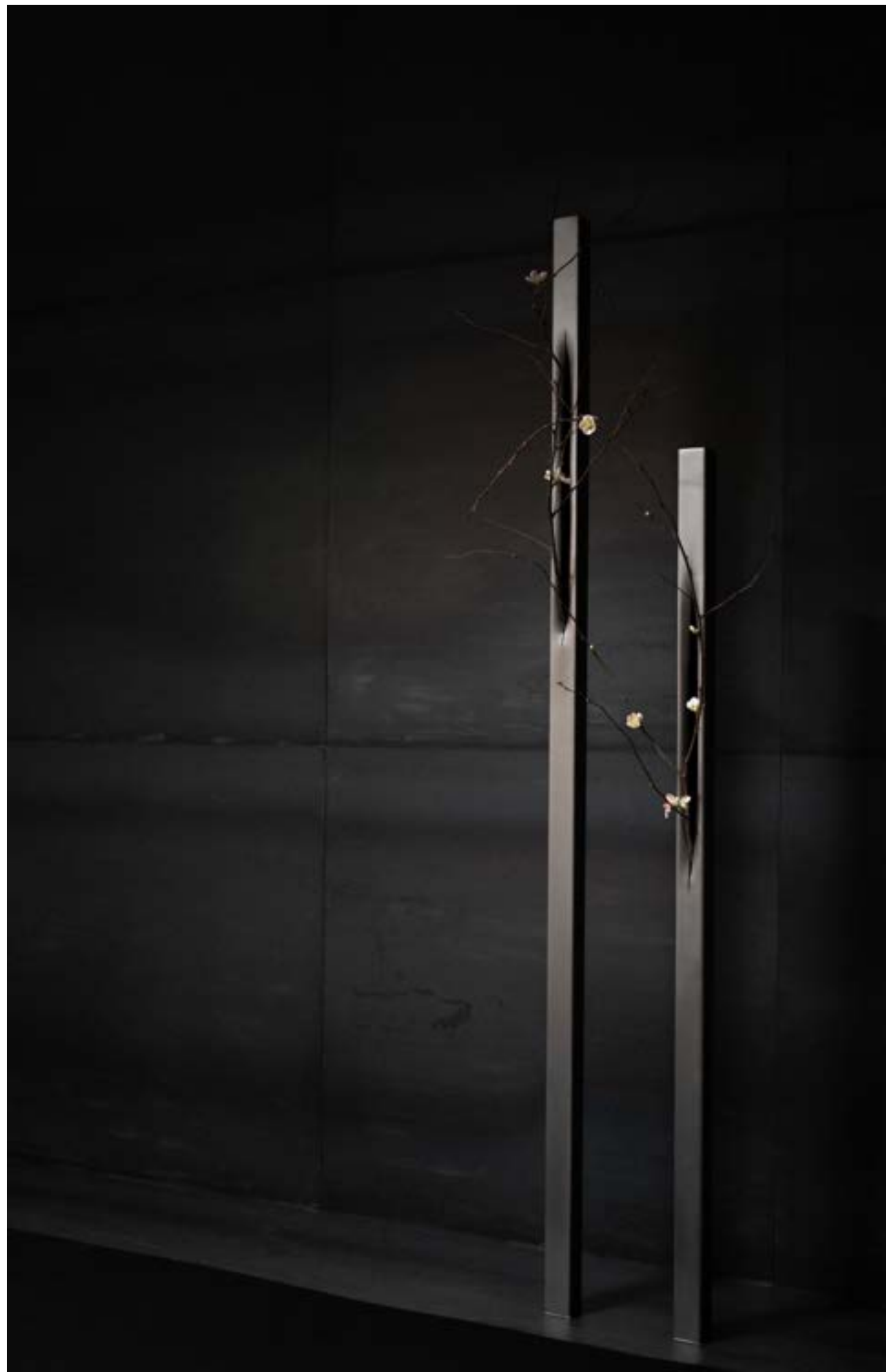

© Tom Dagnas

14

Su candelabro queda sumergido por la cera que fluye a lo largo de sus líneas metálicas, esto permite que el objeto se vea de forma diferente, dejando espacio a la aleatoriedad. En cuanto a la cota de malla, parece salida directamente de la época medieval y sirve de reconfortante tela escocesa... sin duda, un objeto que contrasta con el resto de la colección.

Una primera colección con una belleza y una estética que definen a Marc André y Jordan Jacob como pioneros en su campo.

MARINE MIMOUNI

ANDRÉ JACOB

FRANCIA - RENNES

FRÉDÉRIC SAULOU

UN PERFECCIONISTA EN SU CAMPO

Tras graduarse en diseño de objetos en la Escuela Europea Superior de Bellas Artes de Rennes, Frédéric Saulou fundó su propio estudio en 2013.

Aquí, la experimentación está en el centro de su trabajo y el diseñador se propone hacer hablar a la materia mineral de una manera a la vez elegante y brutal. En su estudio de Vitré, no lejos de Rennes, el joven imagina obras funcionales que se acercan a la escultura.

Investigador-diseñador, Frédéric Saulou quiere crear una simbiosis entre la artesanía tradicional y el saber hacer industrial, como demuestra *Domestiquer*. Una colección de muebles que pone de relieve lo hecho a mano al tiempo que lo hace contemporáneo. *“Los medios de producción, tanto tradicionales como industriales, influyen inexorablemente en la forma y son la prolongación técnica y estética de la manera de dar forma al objeto”*.

La mesa de centro *Hardie* es un ejemplo perfecto de la forma de pensar del artista. Como en un juego de construcción, la tapa de cristal ahumado interactúa con la pizarra que sirve de base al mueble. Aquí, el objetivo del diseñador es sublimar el material en lugar de transformarlo. Separadas por pequeños cilindros de hormigón, las dos estructuras juegan con los contrastes y el relieve para formar un todo único.

20

© Domestiquer Collection, Germain Hériau

21

El sillón *Delta A* sigue el mismo planteamiento que su pieza hermana. Este mueble refleja la relación entre la brutalidad de la piedra y la delicadeza del cristal. *“El objetivo es revelar el material a través del cristal, creando volúmenes vinculados a la arquitectura contemporánea”*... Este es un asiento que parece flotar en el aire.

Con sus diseños, Frédéric Saulou destaca la especial relación entre el objeto y el usuario en sus diversas creaciones.

MARINE MIMOUN

FREDERICSAULOU.COM

24

DISEÑO

25

BÉLGICA - BRUSELAS

UN LUGAR DE AVANT-GARDE

CON COLLECTIBLE

Del 7 al 10 de marzo de 2024, la feria *Collectible* volverá a tomar el emblemático Espace Vanderborgh de Bruselas, mostrando la flor y nata del diseño coleccionable contemporáneo.

La edición de este año promete ser más que prometedora, con la participación de galerías emergentes como *Objects With Narratives*, así como de diseñadores y estudios independientes del panorama internacional. La feria, fundada por Clélie Debehault y Liv Vaisberg, nació del deseo de poner de relieve una nueva visión de la creación, y ha evolucionado con garbo de una edición a otra.

Como ferviente admirador del diseño, Acumen te desvela tres muebles y objetos que no debes perderte durante tu visita al certamen.

EL CANDELABRO
LUX ÆTERNA DE SASHAXSASHA

El candelabro *Lux Æterna* marca el inicio de una larga serie de objetos meticulosamente diseñados para acentuar las emociones que evocan. Fabricado en acero inoxidable cepillado, parece sacado de un cuento medieval futurista. Con esta creación, los diseñadores Alexander Dobrovskiy y Alexandra Gineva han querido evocar los recuerdos de una infancia inmersa en historias de caballeros y mitologías diversas.

@SASHAXSASHA

EL SILLÓN *PORTALEDGE* DE SIMON GERINGER

Para esta nueva edición, el diseñador Simon Geringer presenta su colección *PortalEdge*. El sillón de la colección rinde homenaje al mundo del senderismo y a los archivos de las revistas de escalada. Es un mueble diseñado para ser fácil de plegar y transportar; su armazón de aluminio anodizado está recubierto de tejido RipStop para protegerlo de todo tipo de inclemencias, como una tienda de campaña al aire libre.

SIMONGERINGER.COM

LA COLECCIÓN "VESSELS OF IMPERFECTION" DE ANNA ZIMMERMANN

Realizada en colaboración con el artesano vienés Martin Petermann, la colección de recipientes de aluminio fundido es una oda a la imperfección. El proceso de fundición da lugar a la belleza de estas seis creaciones singulares, cuyos contornos irregulares atestiguan su atractivo. Aquí, la artesanía se ve como un camino hacia la innovación.

ANNAZIMMERMANN.EU

MARINE MIMOUNI

COLLECTIBLE.DESIGN

MÉXICO - MÉXICO

MANU BAÑO

DISEÑADOR DE LUZ

El diseñador español afincado en México Manu Baño es conocido por su enfoque minimalista del metal y sus creaciones en cobre, latón y acero ponen de manifiesto su profundo respeto por el material, y es que el artista domina el arte de transformar láminas de metal en piezas que se sitúan en la frontera entre el diseño y el arte funcional.

Sus creaciones presentan imperfecciones, pero el diseñador no intenta ocultarlas, ya que son parte integrante de su planteamiento artístico, y van acompañadas de la pátina que aparece con el tiempo, lo que convierte la obra de Baño en un empeño a largo plazo.

Este enfoque se refleja en su nueva colección, enteramente dedicada al cobre, un metal cuyos límites ha decidido superar. Para ello, el diseñador ha trabajado con artesanos de Santa Clara del Cobre (México), ciudad famosa por su larga tradición de orfebrería artesanal. Acostumbrados a crear pequeñas piezas martilleando una fina lámina de metal naranja, los artesanos llevaron sus habilidades a otra dimensión a petición de Manu Baño. La prueba está en un par de fascinantes espejos para colgar en la pared que exploran las propiedades reflectantes del cobre, que, una vez pulido, tiene una superficie que recuerda a la de un espejo. Indistinguibles entre sí, los dos objetos tienen los mismos contornos, pero no el mismo perfil: uno es cóncavo, el otro convexo.

36

37

38

© Alejandro Ramirez Orozco

39

La colección también incluye otro par de espejos, pero para colocar en el suelo. Ambos son idénticos y simétricos. El martilleo necesario para crearlos no sólo les dio su textura distintiva, sino que también distorsionó la forma de la lámina de cobre inicial, dando lugar a la forma y estructura de estas dos obras macizas... Cuatro obras majestuosas que no sólo demuestran la maestría del diseñador con el metal, sino que también ponen de relieve su talento para domar la luz.

LISA AGOSTINI

MANUBAND.COM

FRANCIA - MARSELLA

LAS ESCULTURAS ORGÁNICAS DE LÉA BIGOT

Tras crecer en la isla de la Reunión, Léa Bigot se trasladó a París para iniciar un curso de dirección artística en el mundo de la moda en la ENSAAMA - Olivier de Serres y se quedó ahí hasta que se aburrió: *"Necesitaba crear algo nuevo y me sentía atascada teniendo que proponer universos que no me correspondían"*, nos cuenta. Asombrada por las galerías que la rodeaban, la joven se apasionó por el diseño y la cerámica y cuatro años más tarde, la ceramista se instaló en Marsella y creó su propio taller.

Con sus hábiles manos, Léa Bigot esboza formas a veces orgánicas, a veces enigmáticas, haciendo de la naturaleza una figura central. Con espontaneidad, la diseñadora deja hablar no sólo a su imaginación, sino también a sus emociones: *"Tengo la impresión de que mis piezas deben dejar fluir una energía natural, como si mostraran un camino a seguir"*... Fue en uno de sus sueños cuando Léa domesticó la tierra y la convirtió en una maravilla.

42

DISEÑO

© Adeline Cathelin

43

Tomarse el tiempo de emocionarse, de sentir... Esto es lo que la diseñadora marselesa quiere transmitir a través de sus piezas. En sus palabras, *“la contemplación colectiva proporciona un punto de partida emocional común”* y ayuda así a unir a cada individuo. Las esculturas de Léa no sólo son elegantes, también son bellas lecciones de vida.

Recientemente, la ceramista ha diseñado nuevas esculturas funcionales en colaboración con el estudio Mo-Mo y la maestra vidriera Claire Pegis. Mano a mano, las dos artesanas han creado una bandeja de cristal con líneas curvas que se hacen eco de los movimientos de la escultura sobre la que se coloca. Sin duda, Léa Bigot no deja de sorprendernos.

MARINE MIMOUNI

LEABIGOT.WORK

BÉLGICA

LA SILLA DRAGÓN DE ARTHUR VANDERGUCHT

Esto no es una silla. Con sus colores cobrizos y sus dibujos de pelaje, la obra remite a un dragón tradicional chino a punto de emprender el vuelo. Las placas de cobre se entrelazan a lo largo de todo el asiento, formando una especie de espina dorsal. *“El arte a menudo evoca interpretaciones y conexiones personales, y es interesante que esta obra haya inspirado mi pensamiento creativo de esta manera”*, afirma Arthur Vandergucht, representado por la galería Atelier Ecrú. Ningún elemento puede existir sin el otro. Combinando arte y diseño, la silla *Dragon* celebra la armonía entre sus diferentes componentes. Una auténtica proeza artística.

MARINE MIMOUNI

ARTHURVANDERGUCHT.COM
WEAREATELIERECRU.COM

FOCUS

ARQ

ARQUITECTURA

TIBET - LHASA

MUSEO DELLA THANGKA

**UNA FUSIONE DI MODERNITÀ
E TRADIZIONE A CURA DI AND STUDIO**

Con sede a Parigi e Shanghai, il giovane duo di And Studio, formato da Duccio Cardelli e Ning Wang, ha progettato il Thangka Museum di Lhasa, in Tibet. Una vetrina che rende omaggio all'arte della thangka, inseparabile dall'arte buddista Vajrayana, portando la modernità nel cuore della tradizione.

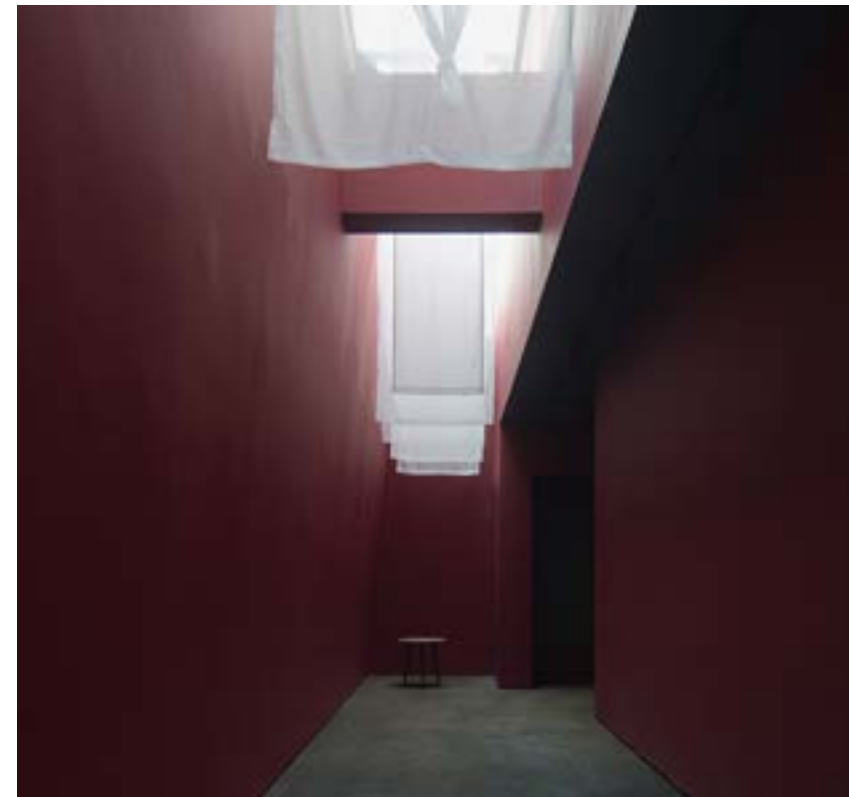
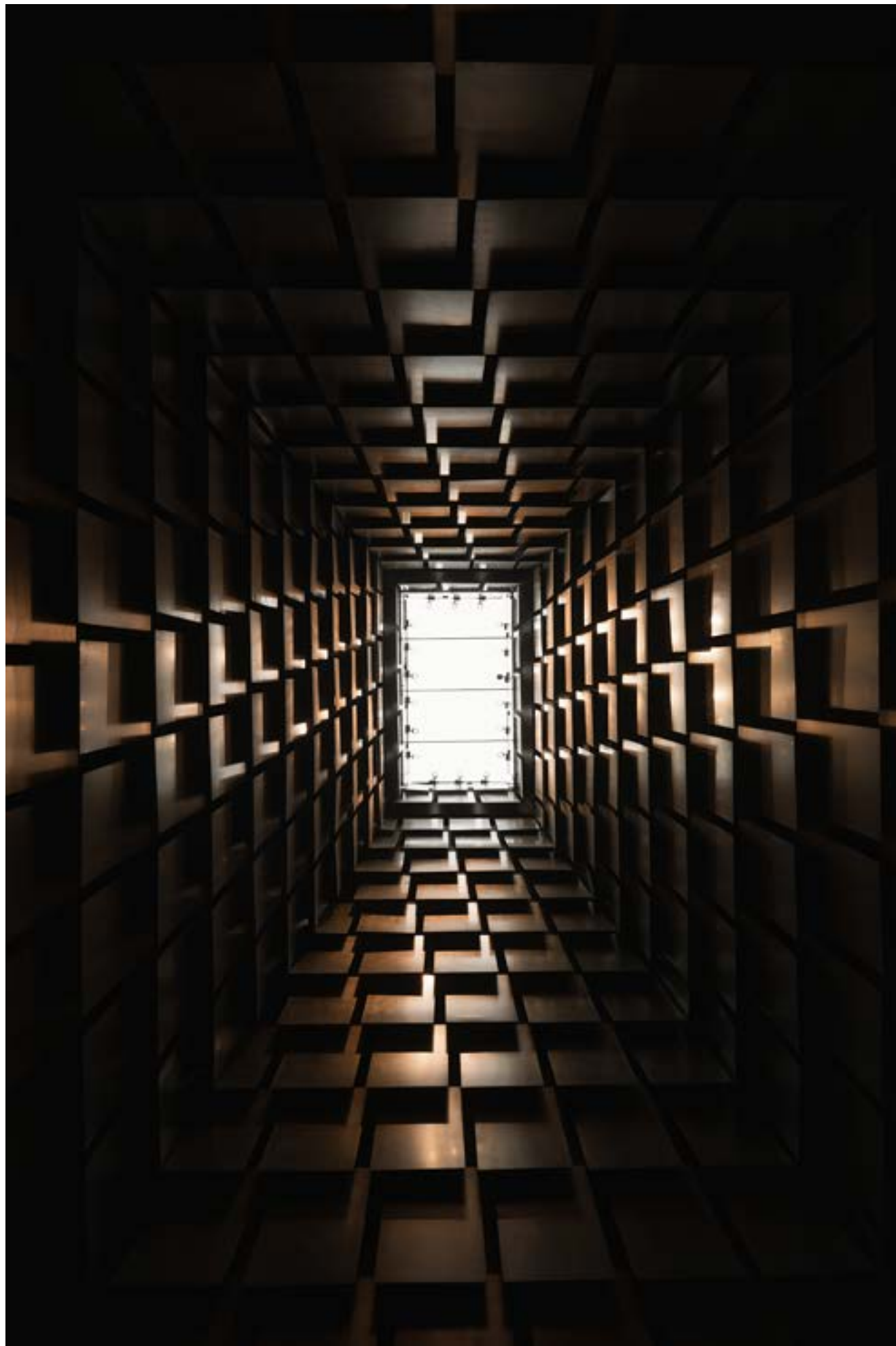
Circondata dalle alte montagne del Transhimalaya, Lhasa è immersa in un contesto che non potrebbe essere più maestoso. È qui che And Studio ha costruito questo museo dedicato all'arte dei thangka, rappresentazioni dipinte di divinità buddiste: "Un gioiello che sembra essere stato cesellato dalla roccia delle montagne circostanti".

I due architetti spiegano: "Per questo progetto abbiamo voluto conciliare modernità e tradizione. Abbiamo intrapreso un vero e proprio viaggio iniziatico per conoscere e comprendere l'arte della thangka, l'architettura locale, soprattutto in termini di composizione volumetrica."

Per rievocare il Palazzo del Potala, l'antica residenza dei Dalai Lama, il progetto è stato concepito non come un'unica unità o massa uniforme, ma come un arcipelago di volumi. Gli intenditori riconosceranno elementi tipici dell'architettura tibetana, come le pareti inclinate. Per quanto riguarda la decorazione, la foglia d'oro, il bronzo, il legno e tutti i colori tipici della religione buddista, come il "blu tibetano", il giallo e il rosso, sono all'ordine del giorno.

È stato inoltre forte il desiderio di radicare il progetto a livello locale, in particolare utilizzando risorse locali e promuovendo pratiche edilizie vernacolari. L'adobe pressato, una tecnica locale ancestrale, è stato utilizzato negli spazi espositivi e nell'atrio. Inoltre, Duccio Cardelli e Ning Wang hanno commissionato ad artisti tibetani il design di alcuni elementi specifici del progetto. Per quanto riguarda la struttura dell'edificio, è stata realizzata in cemento per evitare lo scavo di cave, oggi vietato, e per non deturpare il paesaggio.

Anche la luce gioca un ruolo fondamentale in questo edificio, penetrando qua e là attraverso le pareti e i tetti delle stanze, attraverso i lucernari e le fessure. Anche le tradizionali lanterne di seta presenti nei monasteri sono state fonte di ispirazione per l'arredamento dello spazio espositivo.

Per il percorso del museo, gli architetti hanno voluto evocare l'immagine di un viaggio spirituale, attraverso un gioco di volumi che consente ai visitatori di raggiungere diversi livelli, con vari punti di vista, ricordando le tappe dei pellegrinaggi montani tibetani. L'ascesa culmina nella terrazza superiore, con l'esposizione di una maestosa thangka, lunga quasi 15 metri, che viene attaccata alla torre due volte l'anno durante il Festival di Sho Dun.

LISA AGOSTINI

ANDSTUDIO.NET

© Arch-Exist Photography / © And Studio

ESPAÑA - VALENCIA

SABATER HOUSE

VILLA EN FORMA DE DOBLE Y
POR FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS

El estudio Fran Silvestre Arquitectos, con sede en Valencia, reúne desde hace casi veinte años a un equipo multidisciplinar que trabaja en proyectos residenciales, culturales, corporativos y públicos en todo el mundo. Para Fran Silvestre, fundador de la empresa, cada proyecto es una exploración en profundidad de las ideas y conceptos iniciales que subyacen a los requisitos del cliente.

Situada en un pequeño pueblo de la Costa Blanca española, la Casa Sabater, con forma de doble Y, es un diálogo continuo y atípico con el mundo exterior. La residencia de 780m² se compone de cuatro elementos arquitectónicos que se despliegan en una geometría recta y clara. La estructura comprende una serie de patios verdes cubiertos de grandes árboles, que abrazan nuevos ejemplares plantados in situ.

Estructuralmente, consta de tres distribuciones atmosféricas en tres plantas, que se adaptan a la topografía. Los dormitorios se sitúan en la parte superior, con acceso a la azotea orientada de forma que se ve el mar por encima de las copas de los árboles. La planta baja se abre a un pórtico que sirve de entrada y es un piso completo e independiente. Las instalaciones auxiliares, como la piscina y una zona polivalente, se encuentran en el nivel inferior.

Fran Silvestre y su colaboradora, la arquitecta Estefanía Soriano, han creado un impresionante diseño arquitectónico, a la vez geométrico y orgánico, que sirve de puente entre los distintos ambientes, al tiempo que proporciona una sensación de intimidad.

NATHALIE DASSA

FRANSILVESTREARQUITECTOS.COM

© Fernando Guerra

60

61

NORUEGA - BERGEN

FEDJE HOTEL

UN TRANQUILO REFUGIO JUNTO A
UN ACANTILADO EN NORUEGA

El estudio del arquitecto canadiense Todd Saunders, afincado en Bergen (Noruega), sigue convirtiendo su arquitectura en experiencias. Sus edificios, como la Villa AT y el hotel Fogo Island Inn, destilan una sensibilidad artística acorde con el carácter radical y único de los lugares nórdicos.

Fedje es un pueblo pesquero insular de poco más de 500 habitantes, amenazado por la falta de empleo y la despoblación. Para revitalizar la isla y desarrollar el turismo, el proyecto actual de este hotel engloba un plan más amplio, que incluye una destilería de whisky.

Además, este complejo hotelero está situado en un acantilado y a cierta distancia de la ciudad principal. El equipo de diseño imaginó su forma en U, con tres alas plegadas en torno a un patio interior. Esta disposición se inspiró en las agrupaciones de edificios agrícolas noruegos para crear espacios exteriores protegidos del viento. La superficie está revestida con una mezcla de tejas de pino y pizarra reciclada, resaltando los materiales vernáculos locales.

Se prevé que los interiores consten de 75 habitaciones, todas ellas orientadas al océano. “Nos ahogamos en todo lo digital y necesitamos recuperar lo analógico”, explica Todd Saunders. “Necesitamos vacaciones lejos del mundo; desconectar, no conectar con lo digital... Necesitamos pausas y respiro. Cuando hablamos de “tiempo insular”, nos referimos a un tiempo regulado por el mar, donde todo sucede a un ritmo lento y agradable. Cuando vienes a islas así, redescubres otro concepto del tiempo, perdido para mucha gente”.

Con el Hotel Fedje, Todd Saunders está creando un proyecto de hospitalidad que celebra la naturaleza y este lugar único, con el objetivo de convertirse en un destino de visita obligada donde “se puede pasar una noche apacible y despertarse con nada más que el sonido de las olas”.

NATHALIE DASSA

SAUNDERS.NO

INTERVIEW

DUCCIO MALAGAMBA

EL OJO DE UN FOTÓGRAFO AL SERVICIO DE LA ARQUITECTURA

ESPAÑA - BARCELONA

Este italiano afincado en Barcelona, que es a la vez arquitecto y fotógrafo, ha immortalizado en papel satinado los grandes nombres de nuestro tiempo: Herzog & de Meuron, Rafael Moneo, Enric Miralles, y también Álvaro Siza, figura tutelar de la arquitectura portuguesa. En junio, Phaidon publicará un libro sobre la obra del Premio Pritzker 1992, escrito a dos voces por el fotógrafo y el arquitecto... Una buena excusa para conocer a Duccio Malagamba y hablar de su carrera.

Es el verano de 1984 y Duccio Malagamba era un estudiante de arquitectura de vacaciones en Portugal. Cuando llegó a Oporto, se detuvo en el paseo marítimo de las afueras de la ciudad y allí tuvo uno de los encuentros más decisivos de su vida: Álvaro Siza. No el hombre, sino su arquitectura, que descubrió a través de las piscinas de Leça da Palmeira, entonces llenas de niños y empañadas por las olas del océano. Fue una «oda a la arquitectura», dice.

Deslumbrado por los pocos medios de este proyecto y por la delicadeza con que el contexto se adaptaba a los intereses humanos, decidió unos años más tarde no seguir su carrera de arquitecto y dedicarse en cambio a la fotografía de arquitectura. Esta nueva carrera comenzó a principios de los años 90 y le dio la oportunidad de conocer en persona a este gran maestro de la arquitectura. Fue este encuentro el que dio lugar, en 2024, a esta obra singular: *Before / After* - Siza / Malagamba.

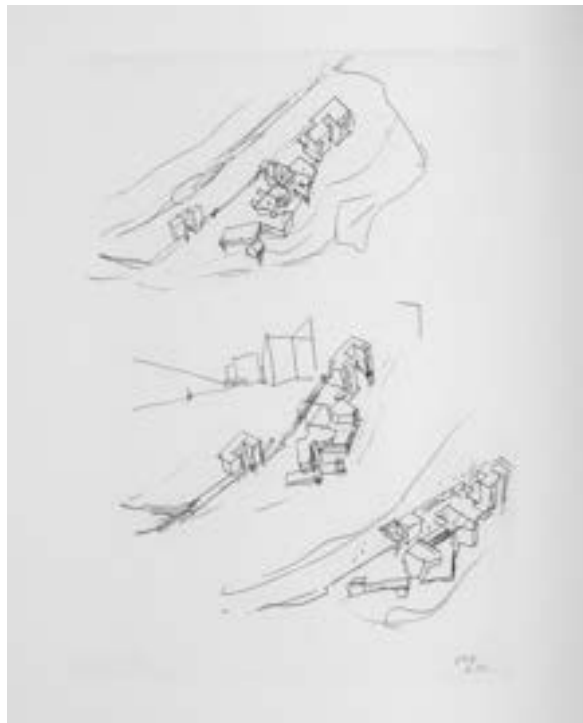

EN ESTE LIBRO, ¿ES TU INTERPRETACIÓN DE SU OBRA O LA DE AMBOS?

Definitivamente es mi interpretación de su obra. Desde el principio de nuestra colaboración, ha sido muy raro recibir instrucciones suyas sobre cómo debía abordar un proyecto. De hecho, su aversión a fotografiar al atardecer o al anochecer, con los edificios iluminados, es la única restricción que me impone... Aparte de eso, me siento totalmente libre de transmitir mi propia lectura e interpretación de sus proyectos.

¿FUE FÁCIL FOTOGRAFIAR LA ARQUITECTURA DE SIZA ?

La arquitectura de Álvaro Siza puede parecer sencilla a primera vista, porque se basa en gestos sutiles y meditados. Si un estudio fotográfico superficial de sus edificios no se abordara de forma compleja, no lograría transmitir la elegancia poética inherente a muchas de sus decisiones de diseño. Según mi experiencia, la única forma de acercarse a su diseño suave e inspirado es pasar tiempo en los edificios buscando la luz y el ángulo perfectos.

¿PUEDE EXPLICARNOS LOS ORÍGENES DE SUS OTROS TRES PROYECTOS ?

Los siguientes proyectos marcan una clara ruptura con mi actividad principal, que consiste sobre todo en divulgar nuevas obras de arquitectos prestigiosos entre los amantes de la arquitectura. Aquí cobran protagonismo los aspectos más formales e íntimos de mi trabajo.

HABANA DECÒ

En mi primera visita a La Habana como turista, quedé profundamente impresionado por la belleza de su arquitectura Art Déco. A pesar del mal estado de conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, los edificios conservan una extraordinaria capacidad para evocar los tiempos de esplendor que vivió la capital cubana en las décadas de 1920, 1930 y 1940. Esta capacidad de fascinación de la arquitectura permanecía intacta y se veía curiosamente reforzada por la presencia de coches de la misma época que aún circulaban por la ciudad. Así que decidí volver a La Habana unos años más tarde y pasé un mes fotografiando los logros arquitectónicos que me parecían más interesantes. La idea era publicar un libro, e incluso pedí a la escritora cubana Zoé Valdés que escribiera un prólogo. Sin embargo, el proyecto aún no ha visto la luz...

SOMBRAS EN LA FAUP

Con motivo de la publicación de un libro dedicado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto (FAUP), Adalberto Dias, profesor e investigador de la FAUP, me pidió que hiciera una lectura personal de esta intervención arquitectónica. Por alguna razón, aún no había fotografiado este proyecto y, cuando recibí el encargo, los edificios ya se habían deteriorado bastante por falta de mantenimiento. Por eso decidí trabajar en blanco y negro, centrándome en el juego de sombras creado por los distintos voladizos y la proximidad de los diferentes volúmenes. Esta sutil danza de «claroscuros» en las fachadas demostró ser capaz de transmitir la poesía de este proyecto de Siza, sin que el ojo se distrajera por su mal estado de conservación.

ESCUPTURAS DE ACERO EN MILÁN

La construcción de un rascacielos suele ser muy compleja desde el punto de vista tecnológico, pero en el caso de la torre Unipol de Milán, diseñada por Mario Cucinella Architects, la sofisticación de la estructura alcanza cotas vertiginosas. Impresionado por los imponentes elementos estructurales de esta intervención arquitectónica, decidí representar estas piezas como si fueran esculturas ciclópeas. Gracias a la abstracción inherente a la fotografía en blanco y negro, estos elementos gigantes adquieren una presencia fascinante e inquietante...

Es evidente que Duccio Malagamba no se limita a fotografiar un edificio o a captar la esencia de un arquitecto. Se apodera de sus mil y una facetas para llevarnos a otra dimensión, magnificando la delicadeza y los detalles singulares que conforman la identidad misma de una obra arquitectónica.

ENTREVISTA REALIZADA POR LISA AGOSTINI

BEFORE/AFTER :
SIZA/MALAGAMBA
PUBLICADO POR PHAIDON
PHAIDON.COM
DUCCIOMALAGAMBA.COM

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

ALEGORÍA DE LA TIERRA

POR STUDIO GANG

Inaugurado el pasado mes de mayo, el Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación es una oda poética a la naturaleza y sus fenómenos...

Se trata de un nuevo hito para el Museo Americano de Historia Natural, y es que en mayo de 2023, la prestigiosa institución abrió las puertas del Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación. Este nuevo centro, ubicado en un nuevo edificio, ha sido diseñado por Studio Gang, el estudio internacional de arquitectura y diseño urbano dirigido por Jeanne Gang. Con más de 20 000 m², el proyecto arquitectónico se inspira en los procesos naturales del viento y el agua en la Tierra, que crean paisajes apasionantes para explorar y consta de seis plantas elevadas, cuatro de ellas abiertas al público y una subterránea.

© Iwan Baan

Exteriormente, su fachada ondulada, de curvas suaves y fluidas, está revestida de granito rosa Milford con ventanas redondeadas. El patrón de los paneles de piedra evoca tanto el fenómeno de la estratificación geológica como la superficie ricamente texturada de la cantería de los edificios vecinos.

Una vez dentro del Centro Gilder, los visitantes se encuentran en el Atrio Griffin, un espacio vertiginoso que se eleva a toda la altura del edificio y acoge la luz natural a través de las aberturas de los lucernarios. Para diseñar este espacio, los arquitectos se inspiraron en la forma en que el viento y el agua trazan caminos a través de la roca, así como en las formas grabadas en bloques de hielo por el agua caliente... Aquí, los ángulos rectos parecen persona non grata, y es que la curva es la reina suprema.

Este espacio, como gran parte del Centro Gilder, se construyó utilizando hormigón estructural proyectado directamente sobre barras de refuerzo sin encofrado para crear un interior homogéneo de muros abovedados, puentes y cavernas, que forman la estructura del edificio. La técnica fue inventada por Carl Akeley, naturalista y taxidermista del Museo. Una vez terminada la pulverización, los retoques finales se hicieron a mano, lo que da fe de la habilidad de sus constructores. Un fascinante y sublime homenaje a la naturaleza.

LISA AGOSTINI

STUDIOGANG.COM

FRANCIA - AIX EN PROVENCE

AMÉLIA TAVELLA

DEVOLVIENDO LA VIDA A LAS RUINAS

Enclavado en el corazón de las montañas corsas, un edificio de seis siglos de antigüedad se ha engrandecido con una elegante ampliación de cobre y la arquitecta **Amélia Tavella** ha sido la responsable.

Reconstruir sin contradecir la memoria del pasado es un reto al que se enfrentan muchos arquitectos y que la arquitecta corsa Amélia Tavella, afincada en Aix-en-Provence, ha superado brillantemente. Prueba de ello es su gran trabajo en el convento de Saint-François de Sainte-Lucie de Tallano, en el sur de Córcega.

© Thibaut Dini

86

87

“Creo en fuerzas superiores, invisibles; el convento de Saint-François de Sainte-Lucie de Tallano, construido en 1480, forma parte de esta creencia. Situado en lo alto de un promontorio, fue un castillo defensivo antes de convertirse en lugar de oración y retiro, elegido por monjes conscientes de la belleza absoluta del lugar. Aquí, la fe se encuentra con lo sublime”, relata.

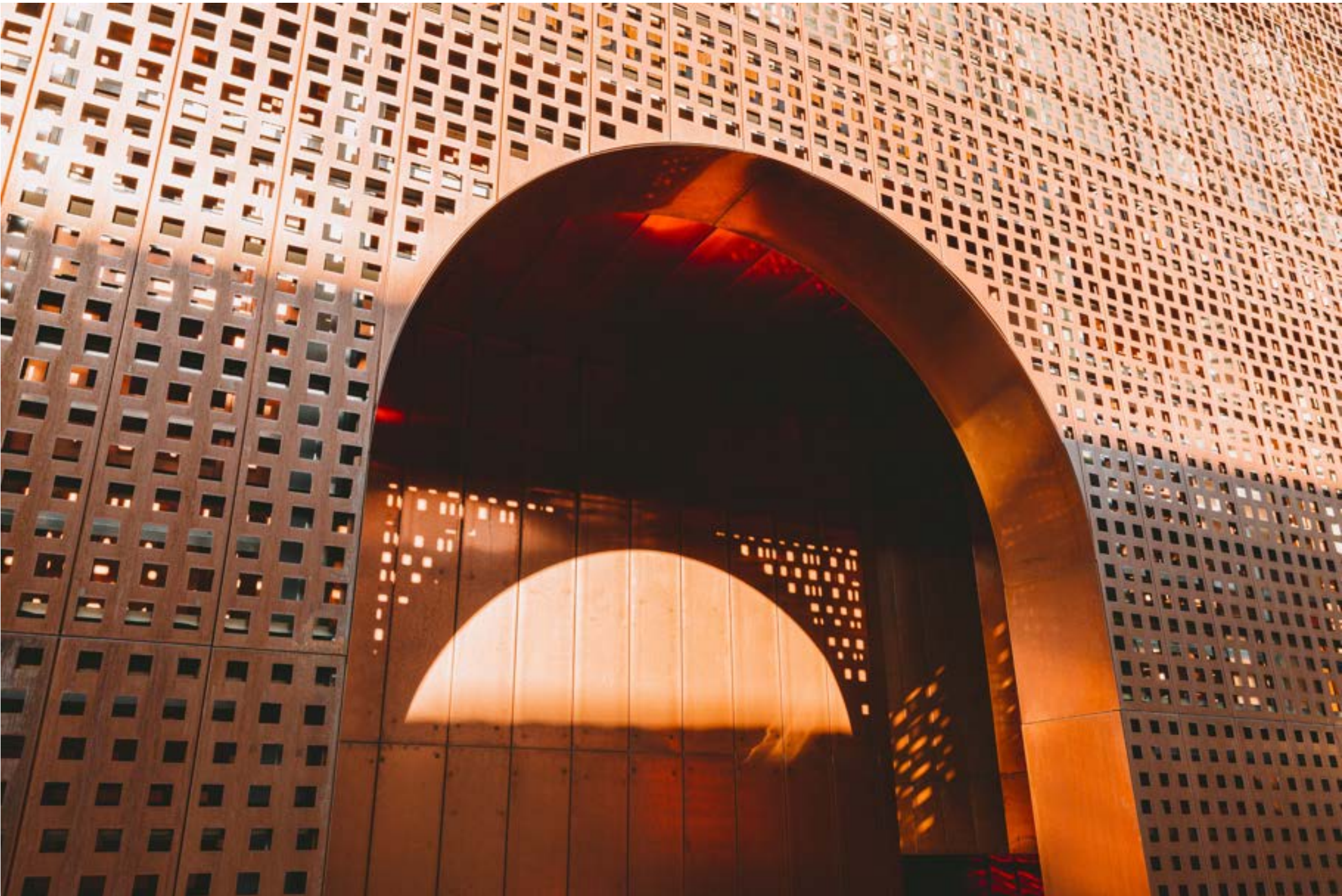
Bordeado por un olivar y frente a las montañas de la isla, el edificio, formado por dos secciones, estaba parcialmente en ruinas, mostrándose como un miembro perdido. Con su gesto arquitectónico, Amelia Tavella no quiso borrar este episodio, sino subrayarlo: *“Elegí conservar las ruinas y sustituir la parte arrancada, la parte fantasma, por una obra de cobre que se convertirá en la Maison du territoire. He seguido las huellas del pasado, vinculando la belleza a la fe y la fe al arte, trasladando los espíritus del pasado hacia una forma de modernidad que nunca altera ni destruye. Las ruinas son marcas, vestigios, huellas; también hablan de cimientos y de una verdad; eran faros, puntos cardinales, orientaban nuestros ejes, nuestras elecciones, nuestros volúmenes”.*

Esta modernidad se plasma en un elegante *moucharabieh* de cobre que se hace eco, casi simétricamente, de la silueta del edificio de enfrente, combinando metal y piedra, dos materiales ajenos entre sí, pero que casan a la perfección... ¿Es el metal demasiado frío? No, para la arquitecta este revestimiento de cobre es *“un gesto suave”* que capta la luz, reflejándola *“hacia el cielo como las plegarias de los monjes y los fieles al Altísimo”*.

Un proyecto excepcional, que compite por el Premio de Arquitectura Mies Van Der Rohe 2024 de la Unión Europea.

LISA AGOSTINI

@AMELIA_TAVELLA

ARABIA SAUDÍ - JEDDAH

TOMA DE JEDDAH

POR ANDRÉS REISINGER

Conocido por los aficionados al arte y el diseño virtuales, Andrés Reisinger, diseñador argentino afincado en Barcelona, se dio a conocer con su sillón "Hortensia", 100% digital, que luego trasladó al mundo real. Seis años después, el diseñador y artista prosigue su trabajo, especialmente en Jeddah (Arabia Saudí).

Con el sobrio nombre de "Take Over Jeddah", su nueva creación se presenta en la primera edición de Balad Al-Fann, un acontecimiento destinado a revitalizar el barrio de Jeddah, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Situada en el corazón del casco antiguo, la obra de Reisinger cuestiona nuestra percepción de las entidades no físicas y físicas. Tras una primera edición de "Take over" en Miami, esta nueva obra saudí pretende dar un tinte moderno a antiguas narraciones, pidiendo a los espectadores que consideren la tradición bajo una nueva luz. Aunque la antigua estructura está envuelta en tela rosa, la obra no afecta en absoluto a la estética del edificio en sí. El rosa es el color característico de Reisinger, vibrante, pero que encarna una sensación de comodidad y familiaridad que puede fomentar los lazos humanos a través de un sentimiento de unidad y pertenencia. Con sus 17 metros de altura, la instalación pretende suscitar un debate sobre el significado y el valor de los "objetos" arquitectónicos, especialmente los que corren peligro de ser abandonados y representan el pasado cultural y social de la ciudad.

LISA AGOSTINI

REISINGER.STUDIO

FOCUS

03

ARTE

ITALIA - FLORENCIA

ANDREAS SENONER

MATERIA Y ORÁCULO

Las obras de Andrés Senoner navegan entre dos fundamentos: su tema, el cuerpo, y su material, la madera. A este artista de origen italiano, cuya obra se expuso en la 24ª Bienal de Venecia y cuya trayectoria es internacional, le gusta trabajar con lo que él percibe como "*materiales vivos*".

Andrés Senoner estudió en la Accademia delle Belle Arti de Florencia, y después en Valencia (España), antes de obtener una beca para el College of Art and Design de Minneapolis, donde tomó clases con el escultor y grabador Kinji Akagawa, con quien perfeccionó su técnica de talla en madera. Tras explorar diversos medios durante su formación, desde la pintura hasta el arte escénico, es con la escultura en madera donde su talento se desarrolla plenamente y su repertorio temático se desarrolla con el tiempo.

Las formas se repiten de una escultura a otra: cabezas, piernas y pies, como para enmarcar el simbolismo del cuerpo en todo lo que representa en términos de pensamientos y fundamentos, libertades y entintados. En *Nature Doesn't Care*, la cabeza cortada parece dormir el sueño de un siglo, como si el mármol de una estatua antigua se hubiera convertido en madera carcomida por las termitas; la frente y los ojos cerrados crean la expresión de un oráculo o profeta, que ve más allá de lo visible.

DE ARRIBA ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA:
1. ANDREAS SENONER, *GRAFT* / 58X25X23 CM / WALNUT, PINE
2. ANDREAS SENONER, *ORIGINS* / 48X21X15 CM / WALNUT, FEATHERS
3. ANDREAS SENONER, *SHAPESHIFTER* / 80X39X10 CM / WALNUT, FEATHERS

En Senoner, los rostros se ocultan o la mirada se dirige a otra parte, los cuerpos se cubren de pieles, líquenes o plumas. Piernas y pies se pinchan con agujas o crecen ramas. El material natural de la madera pintada - cabeza amarilla, piernas azules - evoca metamorfosis, y añade un aire extraño a las deformaciones anatómicas... La hibridez está en el corazón del imaginario del artista, como la marca de un cierto más allá del cuerpo, un lugar de fuerza oculta.

Para el artista, la madera se utiliza sobre todo como colector de la memoria, lugar de la historia marcado visualmente por el tiempo y el entorno. La madera se convierte en una metáfora de la duración y la transición, un símbolo de estabilidad secular, un tiempo que permite que las narrativas se crucen y se construyan relaciones. De este modo, la obra se convierte en un lugar de encuentro para una imaginación transhistórica.

ANA BORDENAVE

ANDREASSENONER.COM

102

BÉLGICA - BRUSELAS

LITA ALBUQUERQUE

" ENTRE TIERRA Y CIELO "

Mientras el Nasher Sculpture Center de Dallas acaba de devolver el protagonismo a las mujeres del Land Art ¹, la galería Patinoire Royale Bach de Bruselas ha invitado a Lita Albuquerque a recomponer en su gran nave sus primeras instalaciones efímeras, utilizando formas primarias y pigmentos puros que evocan elementos primordiales para cuestionar nuestra identidad y nuestra relación con el cosmos.

"No road, no path, / No land marks / Show the way there. / You must go by the stars". ["No hay camino, no hay sendero, no hay marcas terrestres, hay que ir por las estrellas"], escribió el monje trapense estadounidense Thomas Merton (1915-1968) en uno de sus poemas inspirados en los Padres del Desierto ². Un apotegma que la artista estadounidense Lita Albuquerque parece haber hecho suyo.

Además de su fascinación por el desierto, esta figura del movimiento Luz y Espacio surgido en el sur de California en los años 60 siempre ha mirado al campo estelar. Fue el mapa de las constelaciones el que reprodujo con noventa y nueve círculos azules dibujados con tres toneladas de pigmentos en polvo sobre las arenas de la meseta de Giza, a los pies de las Grandes Pirámides, en la Sexta Bienal de El Cairo en 1996. Inspirada en los escritos de Platón que afirmaban la alineación de las pirámides con las estrellas, esta obra efímera, titulada *Sol Star*, le valió el premio de la Bienal. Como demuestran los bocetos preliminares expuestos en la galería Patinoire Royale Bach, el dorado de los piramides, que se quedó en proyecto, iba a dar a esta instalación una extraordinaria dimensión cosmológica.

103

DE LA ESPINA DORSAL DE LA TIERRA AL EJE ESTELAR

En 2006, en una meseta de hielo de la Antártida, la artista, acompañada de investigadores y expertos, colocó noventa y nueve esferas azules correspondientes a las noventa y nueve estrellas del cielo antártico, para dibujar una constelación terrestre ³, antes de esto, en 1980, Lita Albuquerque trazó, en forma de espiral roja, la *Espina dorsal de la Tierra* en el desierto de Mojave -una obra seminal recompuesta especialmente por la artista en La Patinoire Royale-, luego en 2018, colocó en la cima de una montaña suiza el molde del cuerpo de una mujer desnuda cubierta de pigmento azul ultramarino, tumbada como esperan escuchar la tierra ⁴.

Para Lita Albuquerque, "*los desiertos son lugares para escuchar y conectar con la rica historia de las tradiciones celestes*". En medio de una disposición de círculos de pigmentos azules en polvo que reflejan la alineación de las estrellas el 31 de enero de 2020, la artista colocó la escultura monumental de una mujer azul en posición de meditación en lo alto de una roca del desierto de Al Ula, en Arabia Saudí ⁵.

FORMAS PRIMORDIALES Y COLORES PRIMARIOS

El azul ultramar, utilizado en sus instalaciones más espectaculares remite al cielo, el amarillo cadmio, a menudo asociado a él, remite al sol, mientras que el rojo evoca la energía de la tierra... Tantos pigmentos puros esparcidos en círculos, espirales o puntas, o espolvoreados sobre piedras, para revelar su poder intrínseco. Para Lita Albuquerque, que no rechaza cierta cercanía al animismo, las piedras están vivas y contienen una luz que los pigmentos simplemente revelan... Pigmentos volátiles que a la artista le gusta dejar al viento del desierto o a su propio aliento, como atestiguan sus *100 alientos amarillos*, fucsias o azules realizados en 1989, o sus *Peintures de vent* (2012) 7.

¹ "Groundswell: Women of Land Art" del 23 de septiembre de 2023 al 7 de enero de 2024.

² *Macarius the Younger, collected Poems*, New York, 1977

³ *Stellar Axis: Antarctica*

⁴ *Transparent earth*

⁵ *Najma (She placed one thousand suns over the transparent overdays of space)*

⁶ Entre ellas figuran *Materia Prima*, otra obra temprana reconstituida en La Patinoire Royale, y *El hombre y la montaña*, realizada en el desierto de Mojave en 1979.

⁷ *1000 Breaths Yellow Green, Fuschia...* (lithographic monoprint) and *Wind paintings* (pigment on canvas)

STÉPHANIE DULOUT

BIOGRAFÍA

Nacida en 1946 en Santa Mónica, California, Lita Albuquerque creció en Túnez y París hasta los once años, cuando su familia se trasladó a Estados Unidos y finalmente se graduó en la Universidad de Los Angeles, donde sigue viviendo y trabajando.

"LITA ALBUQUERQUE - EARLY WORKS"

HASTA EL 30 DE MARZO
LA PATINOIRE ROYALE BACH
15, RUE VEYDT
1060 BRUXELLES

PRVBGALLERY.COM
LITAALBUQUERQUE.COM

FRANCIA - PARIS & AVIGNON

YOUCEF KORICHI

ZAMBULLIDA Y CONTRA ZAMBULLIDA EN LA PINTURA

Las pinturas fotorrealistas de Youcef Korichi nunca dejan de fascinar, tanto por su virtuosismo como por la extraña banalidad aparente de sus temas.

Déclinaisons de *Grilles* (2017), *Ciel, Sol caillouteux ou frondaisons* (2018), pies o banderas dobladas, vertedero de escombros y pavimento roto, ladrillos y círculos en el agua... Aquí nos enfrentamos a trozos de realidad que son tanto trozos de valentía como el trampantojo que crea una ilusión.

Pero no nos equivoquemos: para el artista, “*el verdadero tema es la pintura*”. Aquello que se da a ver, y que nos da a ver lo que, sin ella, probablemente no veríamos...

Sin embargo, no podemos evitar discernir “*iconos trágicos contemporáneos*”¹ en su serie de *Cuadrículas*, sus arbustos erizados de espinas (*Griffes*, 2018) y otras barreras que ocupan todo el lienzo, al igual que sus fantásticos drapeados (*Nature morte*, 2011; *Odalisque*, 2014 y *Être dedans*, 2015) aparecen como iconos de la soledad...

Y las obras de su última serie, inspiradas en *El Pantin* (*El Pelele*) pintado en 1791 por Francisco de Goya, evocan inevitablemente la trágica caída del hombre. ¿Es la tragedia de un ser humano que sueña con una vida después de la muerte, pero está condenado a vivir aquí en la tierra en un estado de ingravidez? Así es *El Patin* de Korichi, ya sea un condenado o un moderno Ícaro, va disfrazado, aislado y dando tumbos bajo un cielo cargado de nubes, lejos de la figura carnavalesca abuchada por las mujeres en la escena campestre de Goya, y también puede recordarnos la silueta que salta desde lo alto de un edificio en una oscura serigrafía titulada *Suicide*, realizada en tinta negra por Andy Warhol en 1963, o la figura de *Le Saut dans le vide*, realizada en 1960 por Yves Klein.

DE LA CAÍDA

Sombras y pliegues salientes, protuberancias, pliegues y huellas de desgaste, del brillo a la opacidad de la tela del traje, brillante en algunas partes, y del cuero de los zapatos -cuya suciedad en las suelas está representada en un contrapuesto magistral y vertiginoso-, el *estilo* de Youcef Korichi suscita admiración. Utilizando la antigua técnica de la *“mise au carreau”* para reproducir, ampliando los más mínimos detalles de sus “documentos” fotográficos, el pintor trabaja entre dos y cinco meses en sus lienzos, a menudo monumentales... También es fácil comprender por qué uno se deja llevar por la meticulosidad y la precisión de la representación. Buscando transmitir la tactilidad de los materiales, *“la sensación de ser tocado por la pintura y por el ojo”*, y *“mezclar varias maneras de pintar en un mismo cuadro”*². De esta forma, Korichi demuestra una vez más su destreza en su última serie, en la frontera entre lo trágico y lo grotesco, a través de la amplitud de su gesto, que va de la ultraprecisión a la flojedad y el empaste. Las nubes, por ejemplo, son muy etéreas y contrastan con la densidad de los pliegues de la ropa de la marioneta que se lanza por los aires antes de estrellarse finalmente contra el suelo.

¹ Baptiste Brun / cnap.fr/youcef-korichi-de-front

² Cita de una entrevista con el pintor el 14 de febrero de 2024

STEPHANIE DULOUT

“ YOUCEF KORICHI - LE BLEU DU CIEL ”
GALERIE SUZANNE TARASIÈVE
7, RUE PASTOURELLE, PARIS III
DEL 16 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2024
SUZANNE-TARASIEVE.COM

“ YOUCEF KORICHI ”
CLOÎTRE SAINT-LOUIS, AVIGNON
DEL 5 AL 27 DE MARZO 2024

BIOGRAFÍA

Nacido en 1974 en Constantine en Algeria, Youcef Korichi, se graduó de la ENSBA en 1999, se formó también en el taller de Jean-Michel Alberola, antes de continuar con sus estudios de historia del arte en la universidad y actualmente vive y trabaja en Paris.

BÉLGICA - BRUSELAS

MARIE-LUCE NADAL

DE NUBE EN NUBE

Como artista visual e investigadora, Marie-Luce Nadal caza y consagra las nubes. Hija de una larga estirpe de viticultores catalanes, la artista se inspira en la tradición ancestral de los “cazadores de nubes” que lanzaban cohetes al cielo para proteger las cosechas del granizo. Armada con una ballesta y munición de azufre, *hace llorar a las nubes*’, durante la hora azul, ese momento suspendido del atardecer en el que los pájaros dejan de cantar. Documentadas en fotos y videos, estas actuaciones poéticas tienen lugar después de un duelo de esgrima. Todos ellos son rituales que marcan la práctica en la frontera entre el arte y la ciencia de la artista-ingeniera que, desde su primera máquina captadora de nubes (creada en 2015), cultiva con ingenio lo impalpable y manipula la atmósfera.

MANIPULANDO LA ATMÓSFERA

Impulsada por un sueño utópico, Marie-Luce Nadal captura partículas de nubes y residuos de tormentas eléctricas mientras viaja, reduciéndolos a extractos antes de encapsularlos en eoloriums (o acuarios de nubes), que puedes comprar si te comprometes a mantenerlos (suministrándoles agua).

“Quería crear una nube en una caja para poder decir por fin que es posible jugar con las nubes como se juega con el fuego”, explica la artista, que nos enfrenta, si no a la trascendencia, al menos a la obsesión humana por controlar y dominar el mundo natural. Albergando “fragmento[s] de territorio aprisionado”, “microcosmos sometidos a la voluntad aleatoria de masas de aire que se condensan en volutas”, estos acuarios de nubes son también, para el artista, un medio de “capturar lo efímero para protegerlo del paso del tiempo”² mientras asistimos a su metamorfosis, a los extractos de nubes, sensibles a la luz y a la temperatura, en constante evolución y transformación

¹ Título de un espectáculo al aire libre iniciado en 2015

² marielucenadal.com

STÉPHANIE DULOUT

"MARIE-LUCE NADAL - GUERRE CÉLESTE"

HASTA EL 30 DE MARZO
LA PATINOIRE ROYALE BACH
15, RUE VEYDT
1060 BRUXELLES
PRVBGALLERY.COM

"MARIE-LUCE NADAL, A SUMMER OF CELEBRATIONS" EN ART SITUATIONS 3

FUNDACIÓN FIMINCO
43, RUE DE LA COMMUNE DE PARI, ROMAINVILLE
HASTA EL 7 DE ABRIL 2024
FONDATIONFIMINCO.COM

BIOGRAFÍA

Graduada de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura (ENSAM) en 2009 y de la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas (ENSAD) en 2012, Marie-Luce Nadal (nacida en 1984 en Cataluña) también estudió en la Universidad de Investigación PSL (París Ciencias y Letras) en el laboratorio de la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París. Expuso su *Fabrique des Nuages* en 2015 en el Palais de Tokyo y su vídeo *Faire pleurer les nuages* en 2021 en el Institut français d'Helsinki y también participó en la exposición Novacène del festival UTOPIA Lille 3000 en 2022 .

SUIZA - BASILEA

DAN FLAVIN

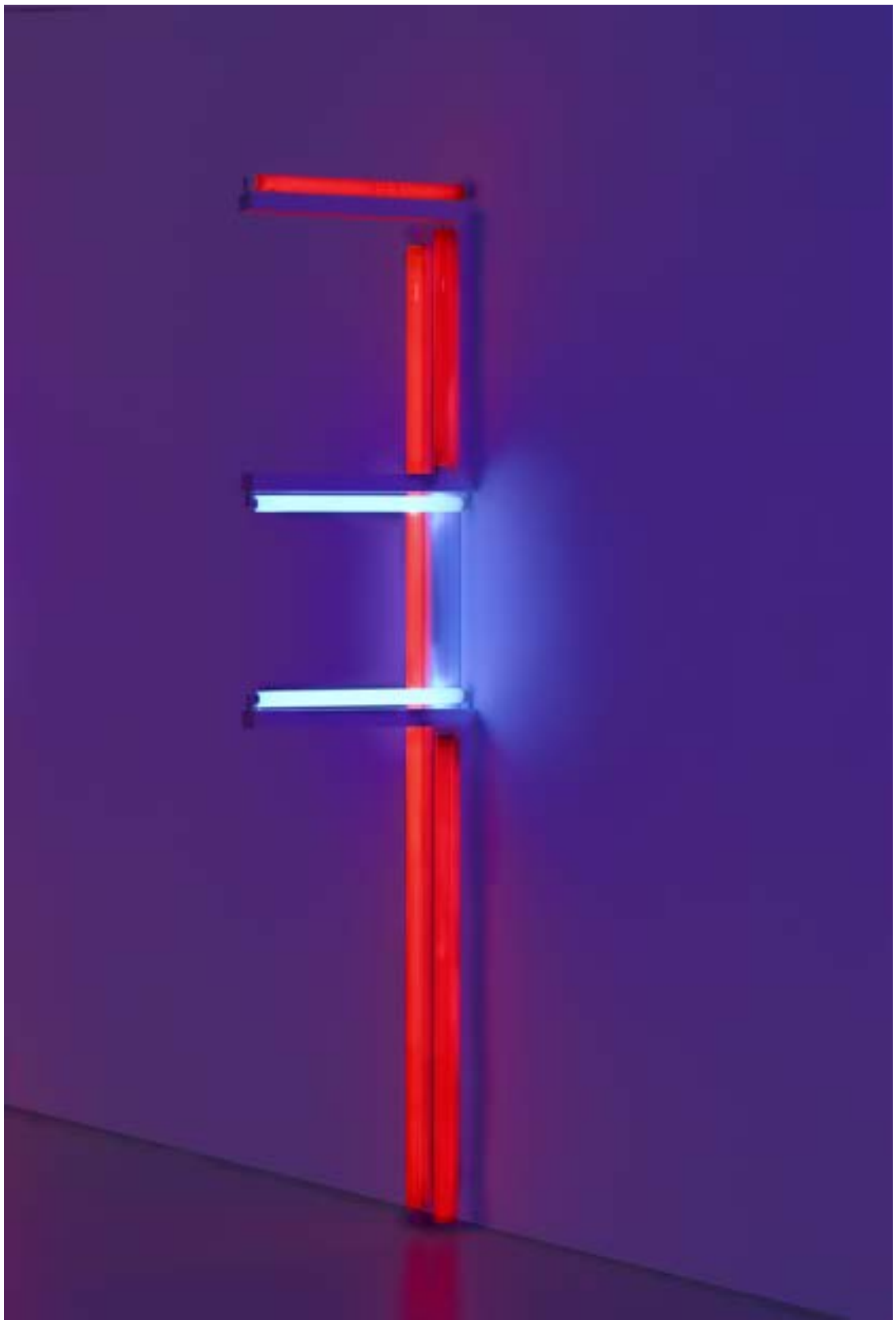
ESPACIO EN ALTA TENSIÓN

El maestro de las luces de neón, Dan Flavin (1933-1996), cuyas principales obras se exponen en el Kunstmuseum de Basilea, consiguió producir obras, o más bien "situaciones", de gran intensidad emocional utilizando dispositivos extremadamente sencillos.

Llamado *The Diagonal of personal ecstasy*, un simple letrero de neón fijado en diagonal a una pared por el artista autodidacta (que pronto sería considerado, junto con Donald Judd, el pionero del arte minimalista), marcó un punto de inflexión en la historia del arte contemporáneo en mayo de 1963, y es que Dan Flavin no sólo sacó el color de la bidimensionalidad del cuadro, sino que lo confundió con la luz. "Dan Flavin comprendió muy pronto hasta qué punto el espacio y la percepción del espectador podían ser transformados por el poder y la dinámica de su herramienta, que era tanto la luz como el color".¹

*Dan Flavin, Monument 4 for those who have been killed in ambush
(to P.K. who reminded me about death)*

122

Dan Flavin, Untitled, John Hearfield

123

LA "OMNIPRESENCIA DE LO INMATERIAL"

Tangibles e intangibles, hipnóticas e intocables, deslumbrantes y envolventes, metamorfoseando el espacio mental y el espacio arquitectónico del espectador, sus instalaciones de neón buscan invariablemente lograr la "omnipresencia de lo inmaterial"¹. Colocados en el suelo, la pared, el techo, una esquina, una barrera o un pasillo, y disponibles en cuatro longitudes estándar y nueve colores comerciales, los tubos fluorescentes descartables (el propio Dan Flavin describió su arte como "situacional") suelen estar dedicados a otros artistas², cuando no se refieren a acontecimientos concretos, como las atrocidades de la guerra o la violencia policial. Por ejemplo, el conmovedor *Momument for those who have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death)*, dedicado a la memoria de los muertos de la guerra de Vietnam, consiste en una pulverización de tubos incandescentes que perforan y saturan el espacio.

¹ Suzanne Pagé, curadora de la retrospectiva de Dan Flavin celebrada en 2006 en el Musée d'Art Moderne de París.

² Como Constantin Brancusi, Vladimir Tatlin, Jasper Johns y Barnett Newman.

STÉPHANIE DULOIT

"DAN FLAVIN - DÉDICACES EN LUMIÈRE"

DEL 2 DE MARZO AL 18 DE AGOSTO

KUNSTMUSEUM BASEL

ST-ALBAN GRABEN 8

4010 BÂLE

KUNSTMUSEUMBASEL.CH

FRANCIA - PARIS

LES FORMES DU TEMPS

¿Cómo dar forma al tiempo, intrínsecamente impalpable e inasible? Manchas, huellas, estratos, pasos, balanceos mecánicos, imágenes enterradas, impresiones de sombras proyectadas, pintura electrónica en evolución... los intentos de los artistas plásticos reunidos en *Topographie de l'art son* de lo más convincentes. Experimentales y poéticos, nos invitan, "en esta época de tiempo acelerado, a reducir la velocidad en favor de un tiempo de observación, reflexión y ensoñación"¹.

"...] hacer visible el tiempo [...] cristalizarlo en una imagen y [...] atrapar su espesor"²: Esta es la búsqueda que persigue Clément Borderie, cuyos lienzos tensados han sido pintados por los elementos y cuyas *Piedras de Sal* han sido esculpidas por vacas... Aficionado al "laissez-faire", el artista extiende lienzos en blanco al aire libre sobre matrices, para recogerlos meses más tarde, una vez que el viento, la nieve, la lluvia, el polvo, los pájaros y las plantas han hecho su trabajo. Esta apropiación también se aprecia en la transformación de un toldo de bistró manchado por las marcas del tiempo ("crear [...] el paisaje") en un diptico (*Store Auguste Blanqui*, 2022).

EL ESPESOR DEL TIEMPO

Cat Lorey traza el paso del tiempo con su lápiz, utilizando la fuerza de su muñeca, las formas monumentales que dibuja “se despliegan en el espacio de la página blanca en patrones fluidos y ondulantes cuyos extremos, a menudo inacabados, sugieren que pueden extenderse infinitamente, más allá de los límites materiales de la obra”.¹

A esta evocación del infinito se añade “el tiempo del ‘hacer’”, muy importante para la artista, para quien la repetición del gesto “es un tiempo de reflexión, de meditación”, que le permite “sentir a la vez la obra y la materia”. *La Tache que produit le souffle sur le miroir* (1977), de Dieter Appelt, también trata de la repetición. Compuesta por una serie de doce autorretratos que muestran al artista soplando frente a un espejo como si quisiera “inscribir el tiempo en la materia y la duración”², es, según la comisaria de la exposición Domitille d’Orgeval, algo así como una vanitas contemporánea: “A través de este fotograma congelado sobre la huella de la vida y sus manifestaciones, el artista captura lo inasible y vuelve a las obsesiones que rondan su obra, las del paso del tiempo, la vida y la muerte”.

TIEMPO SUSPENDIDO Y TIEMPO INVERTIDO

En *Timezone*, un vídeo digital de 60 minutos de 2010, Berdaquer & Péjus muestran la naturaleza irreversible del tiempo ilustrando una metáfora utilizada por el artista estadounidense Robert Smithson (1938-1973) a través del paseo invertido de un hombre, similar a un reloj humano, por una arena gris que se vuelve blanca y negra al cabo de una hora... Una marcha artificial e ilusoria “*reparadora*” hacia el “*orden original*”, mostrándonos la imposibilidad de volver atrás... Al igual que sus *Intrusiones*, estas capturas de flujo luminoso sobre papel sensible “*encapsulado*” en cera, convirtiendo nuestras existencias fugaces en apariciones fantasmales...

¹ Domitille d'Orgeval, curadora de la exposición.

² Clément Borderie, Ghislaine Rios, *Les Bosons de l'art*, ediciones Clan Borderie, 2020.

STÉPHANIE DULOUT

"LES FORMES DU TEMPS"
TOPOGRAPHIE DE L'ART
15, RUE DE THORIGNY, PARIS III
HASTA EL 4 DE ABRIL 2024

TOPOGRAPHIEDELART.FR

FRANCIA - NANTES

LE PAYS DES MERVEILLES DI BOTTEREAU & FIQUET

Quando Alice cade nel profondo di se stessa nel Paese delle Meraviglie, la narrazione diventa una metafora delle trasformazioni fisiche e psicologiche dell'infanzia. È attraverso le immagini più fantastiche che si esprime tutta la complessità della realtà. È così che si può leggere il lavoro di Laura Bottereau & Marine Fiquet, come una lunga immersione nel mondo del Bianconiglio che viene continuamente reinterrogato, al confine tra apprensione e attrazione, ansia e piacere scopico.

Bottereau & Fiquet sono un duo emergente di artisti francesi che lavorano a Nantes, le cui opere offrono un teatro dello strano. Gli ex-voto in cera bianca di *Spleen Spring*, ad esempio, sono esposti con i loro grandi denti o i peli dei baffi e suscitano un sorriso. L'opera presenta piccoli pezzi di corpi e pelli tagliati, appesi con cura come una parete di trofei, ma attraverso la risata il pubblico convalida e si associa a questi ritagli morbosi. In *Les vieux démons*, i giochi dei bambini si trasformano in una palese parodia in cui i volti sono maschere, le mani e i piedi accessori feticisti e la figura centrale dei gemelli impone il tema del simulacro. Pezzi di corpo e pezzi di azione si ritrovano costantemente nelle installazioni, nelle sculture e nelle fotografie degli artisti, che flirtano con il grottesco.

134

135

Battreau & Fiquet, Les vieux démons (extrait) © Adagp, Paris, 2024

136

ARTE

137

L'infanzia - tema principale degli artisti - sembra bloccata davanti allo stadio dello specchio, o in uno stato utopico, dove il corpo non è compreso come unità indipendente e localizzata, ma solo attraverso la sua relazione con i soggetti e gli oggetti che lo circondano.

Ma non c'è nulla di innocente in questo da parte degli artisti, il cui discorso concettuale e referenziale permette loro di inscrivere in una cultura visiva multipla, fornendo fertili aperture interpretative. Nei loro allestimenti, i riferimenti al feticcio e all'ex-voto conferiscono agli oggetti una certa magia, un potere diverso. Nelle fotografie, un'impressione di natura morta stacca l'evocazione del corpo dalla sua realtà, trasformandolo in un luogo di proiezione metaforica. In alcune installazioni non sembra lontana la fotografia concettuale, che combina testo e immagini per costruire narrazioni individuali. In *Soliloques*, l'allestimento ricorda quello di Sophie Calle, ma con un tocco di fantasia in più.

Il duo presenta i corpi "come *archivi politici*": è un modo per evocare la memoria e l'iscrizione fisica di eventi psicologici? Senza dubbio le interpretazioni sono tante quante le storie per bambini.

ANA BORDENAVE

BOTTEREAU-FIQUET.COM

INSTALACIÓN BASADA EN LA ADAPTACIÓN
DE UNA CREACIÓN ORIGINAL DE LÉA COLLET
PRODUCIDA POR LE FRESNOY
ESTUDIO NACIONAL DE ARTES CONTEMPORÁNEAS, 2023

BIOGRAFÍA

Aficionada a la jardinería, Léa Collet (nacida en Lyon en 1989) estudió en el DIU ArTeC+ (París) tras pasar por la Slade School of Fine Art y el Camberwell College of Arts de Londres.

LEA COLLET

DIGITALIS, 2023

Extraños rostros metamórficos, los de nueve escolares transformados en flores ante nuestros ojos... Colonizados por pétalos inspirados en las flores de papel maché, madera y otros materiales realizados en el siglo XIX con fines educativos por Robert Brendel en Alemania, estos rostros hibridizados mutan bajo la acción de una inteligencia artificial alimentada con imágenes florales. Fruto de investigaciones e intercambios con científicos en biología vegetal, el documental que se desarrolla ante nuestros ojos se transforma para convertirse en una fábula, en el límite del relato y la ciencia ficción. “Soy una quimera botánica [...] una maraña de raíces que se extienden hacia el espacio exterior” es lo que oímos decir a uno de los protagonistas mutantes después de que el sistema informático que modela el proceso de desarrollo de las plantas ¹ combinado con la IA, haya generado las improbables transformaciones humano-planta.

Dividida en tres capítulos, desde la investigación y los encuentros con las plantas hasta la mutación artificial, la película es como un relato de iniciación, con una extraña simbiosis entre su tema -la historia ficticia de una mutación- y sus protagonistas, adolescentes ellos mismos en transición... A la artista le gusta difuminar las fronteras (entre lo real y lo artificial, la botánica y la tecnología...). De esta forma, Léa Collet, recién salida del Studio national des arts contemporains du Fresnoy, nos lleva a la encrucijada entre la inteligencia artificial y el imaginario de lo artificial, invitándonos a considerar el potencial creativo de la IA como un posible progreso, una puerta abierta a un mundo desconocido que podría generar una nueva poesía. Asociada aquí a la supervivencia, la mutación aparece sobre todo como un sueño y una fantasía, la de “volverse fluido, libre de pasar de una forma a otra [...] plural, ambiguo...”.

¹ Sistema L o sistema Lindenmayer, inventado en 1968 por el biólogo húngaro Aristid Lindenmayer, que modela el proceso de crecimiento de organismos vivos como plantas y células.

STÉPHANIE DULOUT

Aficionada a la jardinería, Léa Collet (nacida en Lyon en 1989) estudió en el DIU ArTeC+ (París) tras pasar por la Slade School of Fine Art y el Camberwell College of Arts de Londres.

Instalación basada en la adaptación de una creación original de Léa Collet. Producida por Le Fresnoy - studio national des arts contemporains, 2023

PUEDES VER LA OBRA EN LA EXPOSICIÓN

~~DEMAIN EST ANNULÉ~~

EN L'ESPACE DE LA FONDATION EDF

6, RUE RÉCAMIER, PARIS VII

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2024

FONDATION.EDF.COM

FOCUS

04

FOTOGRAFÍA

ALEMANIA - BERLÍN

NIKLAS HAZE

EXPLORADOR CREATIVO

El joven fotógrafo de moda alemán, afincado entre Berlín y Londres, nos adentra en ámbitos sorprendentes e inesperados, llenos de significado y profundidad.

Niklas Haze se adentra en mundos diferentes, confrontando influencias y atmósferas entre el retrato y la moda, la fotografía documental y el paisaje, el surrealismo y la ciencia ficción, lo retro y lo moderno. Este licenciado en fotografía egresado de la Lette Verein de Berlín es un viajero curioso y abierto al mundo. Pasó dos meses en la India, viviendo en un ashram en Rishikesh, un mes en el Amazonas, en el corazón de la tribu Kayapo, y seis meses en Nueva York, estudiando cine en la New York Film Academy. Durante el mismo periodo, practicó la fotografía callejera en la ciudad que nunca duerme, así como en Los Ángeles, captando y filmando momentos, ambientes y vida urbana. Su amor por *“la belleza de las diferentes culturas y las formas de vida ancestrales”* es el resultado de todos sus viajes. Una visión que inyecta en su carrera como fotógrafo de moda y retratos.

Niklas Haze, Junior © Hair Special for Tush Magazine

144

© Niklas Haze, Mami (personal project)

PROCESO IMAGINATIVO

La joven carrera de este virtuoso, que vive entre Londres y Berlín, despegó asistiendo a grandes nombres como Peter Lindbergh, Greg Williams, Martin Schoeller y Julia Fullerton-Batten. Mientras desarrollaba paralelamente su cartera, trabajando sobre todo en el ámbito digital, el mundo de la moda le saltó enseguida a la vista y su carrera polifacética e independiente le llevó rápidamente a colaborar con revistas como *Wallpaper*, *V*, *Perfect*, *Tush*, *Zoo*, *Numero Berlin* y *Wonderland*.

“Mi afinidad con la industria de la moda radica en su capacidad para ofrecer una vía de escape transformadora de la rutina de nuestra vida cotidiana”, explica. “Es un campo en el que se puede innovar, explorar nuevos mundos y participar en un proceso imaginativo similar al de un explorador creativo... La moda permite que florezcan los sueños, y yo me esfuerzo por inyectar un elemento de diversión y mostrar la riqueza de la diversidad”.

148

MEZCLA DE ESTILOS

Su obra pone de relieve la complejidad de la belleza, respetando al mismo tiempo su fuerza estética y su serie para *Wallpaper China* es un ejemplo de ello, ya que nos sumerge en el futuro de los ciborgs. “Con el director de arte, imaginamos un mundo en el que las máquinas serían parte integrante de los seres humanos, desde miembros robóticos hasta enlaces cerebrales y clonación humana. El resultado de esta tormenta de ideas fue un ser híbrido, mitad máquina, mitad humano”. El plan de colocar el modelo en un espacio similar a una galería/museo era enviar este mensaje a los espectadores: “Vaya, ¿qué es eso?”, una sensación que experimentan todos los espectadores la primera vez”.

En otro lugar, la imagen del maniquí Mani, procedente de un proyecto personal, nos envuelve del mismo modo en esta mezcla de estereotipos, vibraciones políticas y contrastes, concebida en colaboración con el estilista Juanjose Mouko Nsue. “Es una danza visual de las dos fuerzas que todos llevamos dentro: las energías masculina y femenina. La pistola con la flor nos recuerda que no debemos luchar contra estas dualidades, sino aceptarlas”.

Niklas Haze nos invita a sus mundos que juegan con la percepción del mundo por parte del observador, al tiempo que profundiza en sus perspectivas a través de nuevos compromisos profesionales en París y Milán.

NATHALIE DASSA

NIKLAHAZE.COM

149

150

FOTOGRAFÍA

ALEMANIA - BERLÍN

BILLY & HELLS

EL PODER RESONANTE DEL RETRATO

El trabajo de este dúo de fotógrafos berlineses es engañosamente sencillo. Fascina tanto como cuestiona nuestra visión del pasado y del presente.

Los fotógrafos berlineses Anke Link y Andreas Oettinger son conocidos por trabajar juntos bajo el seudónimo Billy & Hells. Desde la década de 1980, crean retratos misteriosos, atemporales y a veces evanescentes que adquieren un doble significado en la dualidad de los modelos que capturan. Inspirados por la obra de Irving Penn y Helmut Newton, ambos se embarcaron en una carrera de fotografía de moda y retratos. Cuentan que descubrieron su proceso fotográfico a través de un típico accidente de laboratorio; al olvidarse de retirar un negativo del obturador, produjeron sin querer una imagen con colores intensos y matizados a la vez. Desde entonces, han ido dando forma y perfeccionando el estilo vanguardista tan característico de su obra, con su mezcla de profundidad e ironía.

151

UN MUNDO DE INTERMEDIOS

Su trabajo combina hábilmente fondos pintados con una meticulosa elección de colores, telas y ropa para crear atmósferas muy personales. Aunque el proceso sigue siendo el mismo, las imágenes de sus diferentes series se distinguen unas de otras, gracias también a la complejidad subyacente de los modelos. En 2007, recibieron el premio *Taylor Wessing Photo Portrait* de la National Gallery de Londres, un momento importante en su irrupción internacional. La serie *Blue Moon* (2009) sublima los efectos pictóricos, mientras que *The Astronaut's Wife* (2015) ilustra diferentes retratos de mujeres, pero también acontecimientos, hechos notables o estados emocionales en forma de crónica retrospectiva.

TIEMPO CONFUSO

Estos virtuosos capturan deliberadamente personajes arquetípicos (marineros, madres, soldados, vaqueros, enfermeras, profesores), sacándolos de su marco de referencia y situándolos en un nuevo contexto. A través de la ropa y la moda, expresan la fascinación de la sociedad por los ideales estéticos, ningún detalle se deja al azar. Sus imágenes son una mezcla de historia del arte y fotografía clásica de retrato. Es también por este poder resonante por lo que fueron elegidos para realizar la portada de *Time* en 2017 sobre la elección de la "personalidad del año", que resultó ser plural, acompañando a un gran reportaje dedicado a las "Silence Breakers" que hicieron estallar el movimiento #MeToo. Así, entre pasado y presente, realidad y fantasía, su portafolio se convierte en una narración fotográfica, un diario nostálgico y una obra de arte total.

NATHALIE DASSA

BILLYANDHELLS.COM

© Billy & Hells, Eden II / Silent Monkey

156

© Billy & Hells, Lobo, 2013

157

INGLATERRA - LONDRES

LINA SCHEYNIUS

OU POESÍA VISUAL Y DIARÍSTICA

En su nueva serie *Touching*, la fotógrafa sueca afincada en Londres nos lleva de viaje a través de sus narraciones íntimas en un juego de yuxtaposiciones con múltiples niveles de lectura.

Durante más de veinte años, Lina Scheynius ha convertido su carrera fotográfica en un universo íntimo, delicado, onírico y poético, desmenuzando y capturando diferentes momentos de su vida personal, con un poderoso ojo para la luz. Bodegones, desnudos, sexo, embarazos... Sus enfoques intimistas alcanzan su clímax en una atmósfera sutilmente sofisticada. Fue a los 19 años cuando esta antigua modelo decidió experimentar con la fotografía, al marcharse de Suecia a Londres. Aquí, encontró inspiración en la obra de Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Corinne Day y Juergen Teller, y compartió su trabajo en Tumblr y Flickr, mientras se tomaba un descanso de Instagram a causa de las múltiples censuras y la *shadow banning*. Es así que su visión le llevó rápidamente a colaborar con revistas de moda (*Vogue*, *Dazed*) y marcas (Jil Sander, la joyería Tabayer), dejando un lugar predominante a sus proyectos más personales.

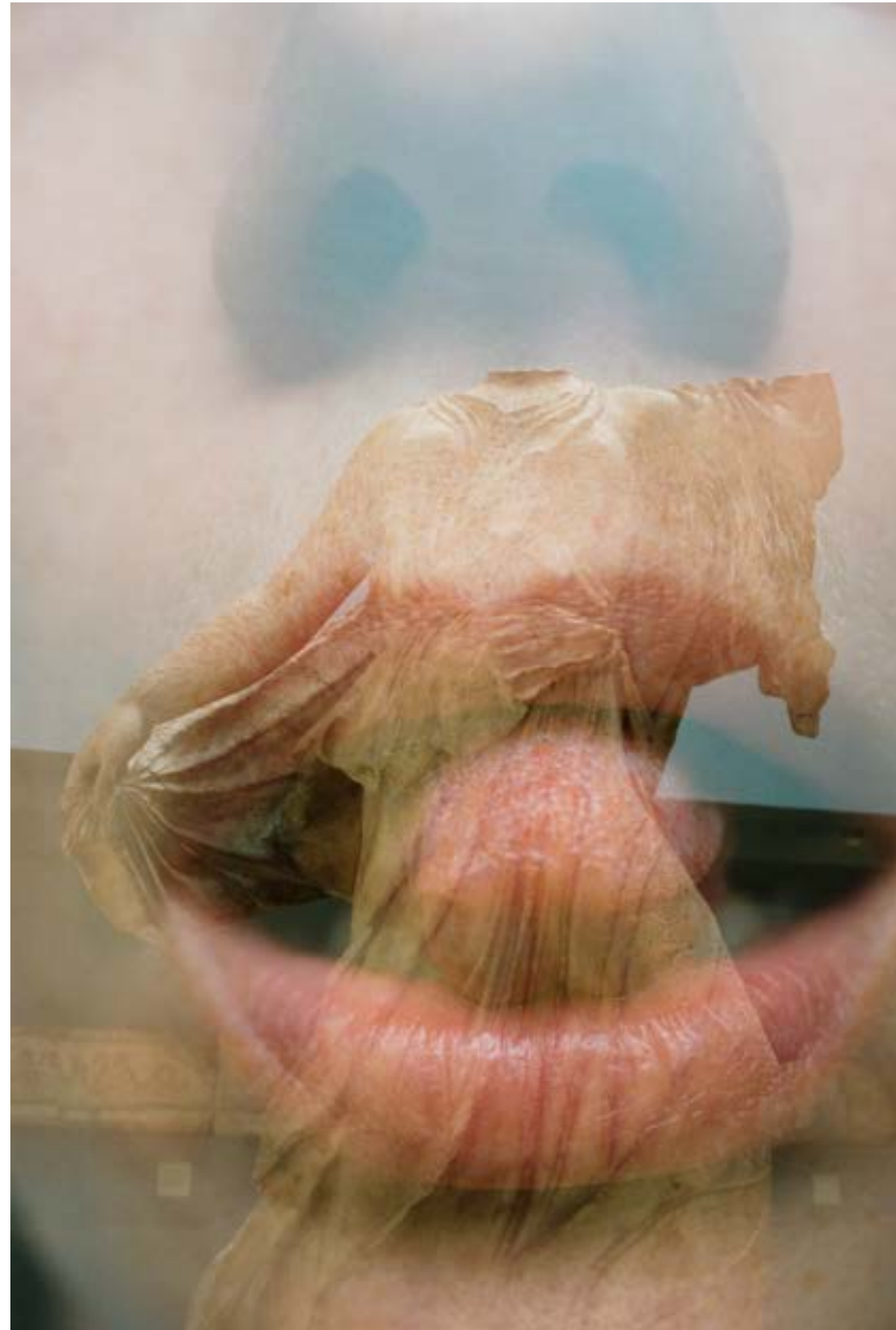

ARTE Y VISIÓN DUALES

Aunque Lina Scheynius siempre ha autopublicado sus series, la editorial independiente parisina JBE Books lanzó en 2019 una *Box* completa con todos sus trabajos fotográficos, desde 2008 hasta la actualidad. Después de *My Photo Books*, la virtuosa de 43 años continúa su exploración del cuerpo con *Touching*, pero a diferencia de sus obras anteriores, esta es la primera vez que incluye un relato literario, que cambia el ritmo y acompaña a las imágenes, ofreciendo una visión más profunda y una reflexión sobre su proceso. Como ocurre a menudo con Lina Scheynius, el autorretrato es un elemento central de su obra. Su serie expone y reexpone, superpone y yuxtapone el lenguaje corporal con esculturas antiguas, convocando “*siglos de arte en una mirada contemporánea*”, todo ello producido íntegramente en película. Así, Lina Scheynius teje “*un vibrante diálogo con su propio cuerpo, una sutil mezcla de lo orgánico y lo mineral*”.

162

163

© Lina Scheynius

ATEMPORAL, UN TIEMPO PARA ELLA

Estas fotos de estatuas transparentes fueron tomadas en museos. “*La primera vez fue durante la exposición ‘Rodin y el arte de la antigua Grecia’ en el Museo Británico en 2018*”, explica. “*Utilicé dos rollos de película: uno en color y otro en blanco y negro. Luego volví a casa, las puse de nuevo en mi cámara y las filmé de nuevo contra mi cuerpo en el salón. Quería sorprenderme. Quería que todo se mezclara y fusionara de una forma que ni yo misma podría haber pensado*”. Más tarde, Lina Scheynius siguió explorando París y fotografió obras en el Museo de Orsay, el Louvre, el Atelier Brancusi, el Museo Bourdelle y la Orangerie. En el proceso, se dejó arrullar “*suavemente, intuitivamente*” para mejor “*sentir, tocar, jugar, abrirse*”. Desde el principio de su carrera, Lina Scheynius ha indagado en su ser físico, íntimo y mental, que sigue presentando en grandes exposiciones individuales.

NATHALIE DASSA

LINASCHEYNIUS.COM

MIKAEL SIIRILÄ

MIRAR Y PERDERSE

"Creo imágenes físicas que quiero mirar, sentir y en las que quiero perderme, una y otra vez". Describiéndose a sí mismo como un *"artista del cuarto oscuro"*, Mikael Siirilä, afincado en Helsinki, ha desarrollado una obra fotográfica muy poética basada en un *"proceso lento y contemplativo"* diseñado para dotar a las imágenes de una *"cierta serenidad"* en la que es un placer sumergirse.

El proceso de impresión con gelatina de plata (o fotografía con gelatina de plata) *"produce una imagen con negros profundos, una textura orgánica y una apariencia atemporal"*, explica el fotógrafo finlandés (nacido en 1978), revelando las principales características de su estética. Una estética llena de matices y delicadeza, caracterizada por la profundidad aterciopelada de los negros y la suavidad de los blancos marfil (a veces teñidos de té), pero también, y sobre todo, por la extrañeza de sus encuadres, a menudo fuera de eje o en los márgenes, dando protagonismo a las pequeñas cosas y a los espacios vacíos.

Right: Mikael Siirila, Untitled, Braids, 2023

DE ARRIBA ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA:
1. MIKAEL SIIRILA, UNTITLED, COLUMN AND POOL, 2022
2. MIKAEL SIIRILA, UNTITLED, HAND AND EYE, 2021
3. MIKAEL SIIRILA, UNTITLED, HANDS AND CHIN, 2023
4. MIKAEL SIIRILA, UNTITLED, WHITE HAIR, 2021

Dedicadas a “temas de ausencia, presencia y marginalidad”, las fotografías de Mikael Siirilä muestran la realidad en su cruda sencillez, pero fragmentada en pedazos, como tantos momentos suspendidos. Al capturar la poesía de los cuerpos y las cosas que simplemente están ahí, visibles pero no llamativos, y a menudo incluso ocultos o habitualmente descuidados, el artista consigue trascender la banalidad de la vida cotidiana más trivial y revelar su magia. Manos, espaldas, dedos de los pies, nuca, frentes, hombros, cabellos... bustos, muebles o cuadros truncados; cajas de cartón, bolsas de plástico, botellas, escaleras o pomos de puertas... los trozos o los detalles ocupan todo el encuadre, lo infinitesimal ocupa un lugar de honor, lo descuidado se celebra... Mikael Siirilä nos hace ver el mundo a través del extremo pequeño de un catalejo, no para ocultarnos la realidad, sino para revelárnosla y sacar a la luz su poesía y su belleza.

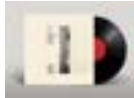
“Para mí, el poder de una fotografía es suspender la narración, congelar algo [...]”, explica el artista, para quien la fotografía es una forma de “contemplar” y “reflexionar sobre la existencia humana”¹. Una búsqueda que implica dar a lo invisible y a lo misterioso, a la parte oculta, un lugar de honor...

¹ Citas del artículo “Mikael Siirilä: en narration suspendue” de Lou Tsatsas publicado en la revista Fisheye el 10 de enero de 2022.

STÉPHANIE DULOUT

AQUÍ, EN AUSENCIA
 POR MIKAEL SIIRILÄ
 EDICIONES IKKI (LIMITADAS)
 MIKAELSIIRILA.FI
 @MIKAELSIIRILA

PUBLICADO CON
 UN DIÁLOGO MUSICAL
 QUE SE ENCUENTRA AQUÍ

170

FRANCIA - PARIS

ILANIT ILLOUZ

CRISTALIZACIONES

Ganadora del Prix du Public Découverte Louis Roederer 2020, la serie Les Dolines de Ilanit Illouz, realizada desde 2016, revela inquietantes paisajes cristalizados.

Suelos salinos cubiertos de concreciones o sembrados de grietas y plantas acuáticas fotografiadas en primer plano antes de ser reveladas en baños de sal del Mar Muerto... las estampas de la artista visual-fotógrafa con sus destellos cristalinos aparecen como otras tantas alegorías del paso del tiempo... Entre mutación y desaparición, erosión y revelación... Una alquimia poética...

Sal, recogida en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, donde la desecación del lago ha transformado la región en una zona lunar, carcomida por la sal... e Ilanit Illouz (nacida en 1977) ha hecho de ella su herramienta favorita. Utilizada en su estudio, tras fotografiar este valle asolado por la sobreexplotación del río Jordán, para fosilizar sus grabados, aparece a la vez como motivo y como soporte, *“haciendo brillar la obra al mismo tiempo que la congela”*.

171

La artista explica esta “obra plástica de larga duración” en los siguientes términos: “Invertí en una zona fronteriza entre Israel y Cisjordania, el Mar Muerto es una frontera natural entre tres países (Palestina, Israel y Jordania). Dos países sobreexplotan este lugar mientras que otro vive allí sin derecho a explotar sus recursos naturales. El resultado es la creación de “sumideros”, agujeros que se abren en el suelo a medida que el Mar Muerto retrocede. Esta cuenca hidrográfica, la más baja del mundo, se está secando inexorablemente. El creciente número de cráteres es uno de los síntomas más alarmantes, ya que al retroceder, el agua deja tras de sí un terreno plagado de bolsas de sal. En contacto con el agua dulce, éstas pueden derrumbarse de repente, tragándose todo lo que hay en la superficie. Así, este territorio, fascinante en muchos sentidos, se convierte en una auténtica metáfora de la memoria [...]”¹

ALEGORÍAS DE LA DESINTEGRACIÓN

Surgidas de esta tierra en descomposición, marcada por los estigmas del tiempo y del borrado, las imágenes de su serie *Les Dolines* realizadas desde 2016 resuenan especialmente bien en el contexto actual... *Rocas calcáreas, olas cristalizadas, salinas* o plantas acuáticas encuadradas en primer plano aparecen como fantasmas congelados en su ganga de sal. Recogiendo las huellas orgánicas y minerales de una tierra desangrada, Ilanit Illouz no sólo advierte de los estragos del extractivismo, sino que, utilizando la sal para cristalizar sus imágenes, también recrea el proceso de fosilización en acción. Dando una dimensión casi escultórica a sus fotografías incrustadas de cristales de sal, les confiere también una dimensión alegórica. Una alegoría de la desintegración, del hundimiento de los suelos (¿y de las naciones?), pero también de la disolución de la imagen. Fue el estudio de los orígenes de la fotografía, a través de la utilización del betún de Judea como material fotosensible por Nicéphore Niépce, el inventor de la heliografía, allá por 1922, lo que motivó el primer viaje de la artista...

Capturando la belleza de lugares inestables destinados a desintegrarse y derrumbarse, Ilanit Illouz compone una oda a la fragilidad y la impermanencia.

¹ ilanitillouz.com/Les-dolines

STÉPHANIE DULOUT

ILANITILLOUZ.COM

Steffi Reimers, Échos de tirs - Guilty Grounds, 2023

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 Steffi Reimers.

STEFFIREIMERS.COM
@STEFFIREIMERS

COUP D'ŒIL

© Park Chan-Wook, Old Boy, 2003

05

CINE

FRANCIA - PARIS

PARK CHAN-WOOK

Y LA TRILOGÍA DE LA VENGANZA

Park Chan-wook es más conocido por *Stoker* (2013), *Mademoiselle* (2016) y la serie *The Little Drummer Girl* (2018), pero se hizo mundialmente famoso hace veinte años con *Old Boy*. Un largometraje en el corazón de una trilogía, que ahora vuelve a los cines.

Corre el año 2003 y un hombre desgredado se despierta en una maleta abandonada en medio de un inmenso campo. Acaba de ser liberado tras pasar quince años encerrado en una pequeña habitación, sin saber quién le encarceló ni por qué. Libre por fin, está decidido a vengarse. *Old Boy*, quinta película del director coreano Park Chan-wook y ganadora del Gran Premio del Festival de Cannes, tiene todos los visos de ser una película de culto para muchos cinéfilos. Sin embargo, a veces olvidamos que este largometraje es la parte central de una trilogía que ofrece diversas variaciones sobre el tema de la venganza.

El tríptico comienza con *Sympathy for Mister Vengeance* (2002). La historia sigue a un joven sordomudo que hará cualquier cosa por salvar a su hermana gravemente enferma, que necesita un trasplante de riñón. Robado por traficantes de órganos, tiene la mala idea de secuestrar a la hija de un rico amigo de su jefe (interpretado por el héroe de *Parásito*, Song Kang-ho) para pedir un rescate, y este suceso desencadena un ciclo de venganza en cascada. El estilo característico de Park Chan-wook de violencia estilizada y moralidad ambigua, en el que nadie es fundamentalmente bueno, es el sello distintivo de *Old Boy*, y ya está muy presente en esta primera entrega.

Park Chan-Wook, *Old Boy*, 2003

Este virtuoso alcanzó su apoteosis visual con *Lady Vengeance* (2005), en la que se combinan elementos de los escenarios de las dos películas anteriores, pero esta vez en clave femenina. La película sigue a una joven, acusada injustamente de secuestrar y asesinar a varios niños, que se propone vengarse tras pasar diez años en prisión. Para este episodio final, Park Chan-wook apuesta por una estética deliberadamente llamativa que toma prestados los mejores efectos de los vídeos musicales de la década de 2000, desde planos desenfocados a cámara lenta e impresionantes movimientos de cámara.

Todo ello reforzado por una banda sonora especialmente eficaz a la hora de resaltar a los personajes. Esto es especialmente cierto en el caso de la heroína, Geum-ja (interpretada por Lee Young-ae, en su papel más memorable), cuyos entallados vestidos negros y su emblemático maquillaje de asesina a sangre fría la hacen parecer tan seria como elegante. Si la narración en flashback puede resultar a veces desconcertante, *Lady Vengeance* es la apoteosis de un estilo que se permite algunas libertades sorprendentes -como la presencia de cierto humor, relativamente ausente en las películas anteriores- y que se aprecia aún más después de haber visto *Sympathy for Mister Vengeance* y *Old Boy*. En otras palabras, un estilo concentrado que más tarde sería a menudo imitado, pero raramente igualado.

SYMPATHY FOR MISTER VENGEANCE,
OLD BOY & LADY VENGEANCE
DE PARK CHAN-WOOK,
EN CINES A PARTIR DEL
6 DE MARZO 2024

TRÁILER

Park Chan-Wook, *Sympathy for Mister Vengeance*, 2002

FRANCIA - PARIS

PREMIOS AFC

LOS DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA
EN EL PUNTO DE MIRA

A las tradicionales ceremonias de entrega de premios que marcan el inicio de la temporada cinematográfica se ha añadido en 2024 una nueva ceremonia.

Este año, por primera vez, la prestigiosa Asociación Francesa de Directores de Fotografía (AFC) decidió recompensar a sus colegas. He aquí, pues, las mejores imágenes de películas y series para los directores de fotografía franceses en 2023.

188

Jean-Baptiste Durand, *Chien de la casse*, 2023

189

MEJOR FOTOGRAFÍA PARA UN PRIMER O SEGUNDO LARGOMETRAJE DE UN DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA RESIDENTE EN FRANCIA

Benoît Jaoul, por *Chien de la casse*, de Jean-Baptiste Durand. *Chien de la casse*, una tierna historia de amistad entre dos jóvenes (Raphaël Quenard y Anthony Bajon) en una pequeña ciudad rural, es la primera película del director, pero también es el primer largometraje del director de fotografía. Al igual que los dos protagonistas, Benoît Jaoul y Jean-Baptiste Durand se conocen desde hace mucho tiempo y empezaron a trabajar juntos. En *Chien de la Casse*, Benoît Jaoul ha desarrollado un estilo sencillo, con muchos planos amplios de la ciudad de noche, casi siempre inmóvil, filmando a sus personajes con humanidad.

Alexander Abaturov, *Paradis*, 2023 © Petit à Petit production

MEJOR FOTOGRAFÍA DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Paul Guillaume por *Paradis*, de Alexander Abaturov. Experimentado director de fotografía (*Les Olympiades* con Jacques Audiard, *Les Cinq Diables* con Léa Mysius), Paul Guillaume trabaja regularmente en documentales, como demuestra su larga colaboración con Sébastien Lifshitz (*Adolescentes*, *Petite Fille...*). Aquí ofrece una imagen tan bella como terrible, filmando una pequeña ciudad de Siberia presa de un gigantesco incendio en este documental del ruso Alexander Abaturov, donde se mezclan el hielo y el fuego.

MEJOR FOTOGRAFÍA PARA UNA SERIE

Denis Lenoir y Yorick Le Saux por *Irma Vep*, de Olivier Assayas. Para esta adaptación en serie del largometraje del mismo nombre, ya dirigido por Assayas, el cineasta recurrió a dos veteranos del arte de la iluminación: Denis Lenoir, colaborador desde hace tiempo de Olivier Assayas, pero también de Mia Hansen-Løve; y Yorick Le Saux, uno de los directores de fotografía más internacionales, que ha trabajado con Luca Guadagnino, Greta Gerwig y Jim Jarmush. La combinación de estos dos directores de fotografía es una receta eficaz, probada por Assayas en varias películas, con un resultado muy pulido que rinde homenaje al legendario personaje cinematográfico.

MEJOR FOTOGRAFÍA DE LARGOMETRAJE

Yves Cape por *Sundown* de Michel Franco. Director de fotografía en varias películas de Bruno Dumont y Leos Carax, Yves Cape ha trabajado con el director mexicano Michel Franco desde *Chronic* en 2015. Esta vez, el director de fotografía ha sublimado el bello y duro sol de Acapulco y el sopor mexicano para un extraño juego de persecuciones en torno a una familia británica cuyas vacaciones no salen según lo previsto.

Michel Franco, *Sundown*, 2021

194

195

196

LISANDRO ALONSO

CINEASTA DE LA OTRA AMÉRICA

Con su sexto largometraje, *Eureka*, una extraña película en tres partes, el director argentino Lisandro Alonso prosigue el singular camino que viene trazando en el cine internacional desde *La Libertad* en 2001.

No filmaba desde *Jauja*, hace casi diez años, pero Lisandro Alonso vuelve con *Eureka*, un largometraje ambicioso, de casi dos horas y media, que parece contener tres películas en una. En primer lugar, el pastiche de un *western* en blanco y negro protagonizado por Viggo Mortensen. Después -y éste es el corazón de la película, su parte más rica y densa- está el relato naturalista del día a día de un policía nativo americano en la reserva india de Pine Ridge, en Dakota del Sur. Por último, la película concluye con una última sección más onírica, al estilo del realismo mágico, que sigue la odisea de un joven amerindio que abandona su aldea nativa amazónica en el Brasil de los años setenta. Estos tres segmentos pueden parecer muy dispares, pero es evidente que forman parte de una vasta y compleja reflexión sobre la noción de lo indígena y lo colonial en América.

197

Haut : Lisandro Alonso, *Jauja*, 2014
Bas : Lisandro Alonso, *Eureka*, 2023

Esta nueva película es el fruto poético -porque para Alonso la política es siempre poesía- de un largo proceso de investigación y documentación. En primer lugar, en las reservas indias de Estados Unidos, donde los habitantes se sienten abandonados, en particular Pine Ridge, donde el cineasta pasó varios meses. La película nació también del encuentro con la cultura aborigen, donde la naturaleza desempeña un papel predominante.

La naturaleza... El tema favorito de Lisandro Alonso (cineasta nacido en una familia de agricultores), ya estaba en el corazón de su primer largometraje, *La Libertad*. Tan sencillo como radical, *La Libertad* narra un día cualquiera en la vida sencilla y frugal de un leñador solitario en medio de la nada, en la Pampa argentina. En su segunda película, *Los Muertos*, el héroe es un ex convicto que deja atrás la civilización y se dirige a un vasto pantano en una selva impenetrable. En *Liverpool* (2008), el cineasta nos traslada a un caserío nevado en lo más profundo de la Patagonia. Una vasta región a la que finalmente regresó con la occidental *Jauja* en 2014, donde ya se plantea la cuestión de la colonización de América, en este caso a través de la masacre de las poblaciones indígenas a finales del siglo XIX. Así, de película en película, Lisandro Alonso ofrece una imagen insólita, pero preciosa del gran continente americano, anteponiendo la naturaleza a las ciudades, los indígenas a los colonos... Otra América.

PIERRE CHARPILLOZ

EUREKA DE LISANDRO ALONSO -
EN CINES A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2024
TRÁILER
.....

200

ITALIA - ROMA

IL RESTE ENCORE DEMAIN

ANTES DE LA LUCHA

La vida cotidiana en los patios traseros y en los pequeños barrios de la Italia de finales de los años 40 revive en *Il reste encore demain*, un sorprendente éxito de taquilla en Italia que rinde homenaje a las heroínas cotidianas.

¿Quién iba a imaginar que un largometraje feminista en blanco y negro ambientado en la inmediata posguerra se convertiría en el mayor éxito de taquilla del año en Italia, con casi cinco millones de entradas vendidas, superando fácilmente a películas como *Barbie* y *Oppenheimer*? Digan lo que digan, el cine popular italiano sigue sorprendiéndonos.

201

202

En esta historia, nos sumergimos en la vida cotidiana de una madre víctima de la violencia doméstica en la Roma de 1945. Aunque las mujeres italianas obtuvieron el derecho al voto ese año, muchas de ellas seguían viviendo bajo el yugo de sus maridos. En su primera película como directora, Paola Cortellesi examina el paradójico predominio de la mujer sobre el hombre cansado en la Italia machista post-Mussolini. Puede que el nombre de la mujer que también es la actriz principal de esta película no sea muy conocido más allá de las fronteras de Italia, pero Paola Cortellesi es una popular estrella de cine en su propio país, tras una carrera como presentadora de televisión y cómica. Para su primera vez tras la cámara, la actriz ha querido rendir homenaje a sus abuelas, a sus tías abuelas y a todas las mujeres que, a menudo entre bastidores, reconstruyeron Italia en la segunda mitad del siglo XX. *Il reste encore demain* es una historia de emancipación, pero no de rebelión. Su heroína es una madre valiente y una mujer con una voluntad increíble, pero también es una mujer corriente de su tiempo, no siempre consciente de la injusticia que la oprime. La conciencia empieza a despuntar, y lo que es «normal» pronto dejará de serlo. Una historia sencilla, a menudo difícil pero también tierna, filmada en un magnífico y melancólico blanco y negro con un aire de neorrealismo italiano.

IL RESTE ENCORE DEMAIN
DE PAOLA CORTELLESI
EN CINES EL 13 DE MARZO 2024
TRÁILER
.....

CANADÁ - QUÉBEC

ARIANE LOUIS-SEIZE

LA NUEVA VOZ DE QUEBEC

Tras una dilatada carrera en el cortometraje, la cineasta quebequesa Ariane Louis-Seize se adentra en el largometraje con una película de amor y género tan singular como su título, *Vampire humaniste cherche suicidaire consentant*.

Durante mucho tiempo, entre los cineastas quebequeses aclamados internacionalmente se encontraban Denis Villeneuve (ahora en Hollywood), Jean-Marc Vallée (fallecido en 2021, tras una carrera en América) y Denys Arcand (cuyas películas, ya no están del todo en el punto de mira, y que se estrenan ahora ante la indiferencia general). Luego estaba Xavier Dolan, cuyo prodigioso talento tendía a eclipsar a los demás advenedizos. Ahora que el director de *Mommy* ha anunciado que se toma “un largo descanso” del cine (en una entrevista a *Le Monde* publicada en enero de 2023), surgen nuevos talentos más allá de las fronteras de la *Belle Province*.

206

207

En primer lugar está Pascal Plante con *Les Chambres Rouges*, su tercer largometraje, estrenado en Francia el 17 de enero, este director de treinta y cinco años asombró a la crítica con su retrato frío y misterioso de una joven fascinada por los asesinos en serie y las películas *snuff*. Ahora es el turno de Ariane Louis-Seize, autora de una memorable ópera prima, a medio camino entre la *teen-movie* romántica y la comedia fantástica, *Vampire humaniste cherche suicidaire consentant*. El título es inequívoco: este largometraje narra las aventuras de una joven vampiresa que no se atreve a matar y su encuentro con un joven con tendencias suicidas... Los aficionados al cortometraje ya se habrán percatado de su divertido nombre, que suena monárquico.

Ariane Louis-Seize lleva más de diez años abriéndose paso con talento por los festivales especializados y fue con *La Peau Sauvage* en 2016 cuando se dio a conocer. Los temas centrales de *Vampire humaniste* ya estaban presentes en este cortometraje sin diálogos: una mujer joven, solitaria y melancólica ante acontecimientos extraordinarios, y la misma relación inquietante con la muerte y la sangre. Esta vez, no un vampiro, sino una pitón descubierta por la heroína en los conductos de ventilación de su piso. La joven convierte a la bestia en su mascota, la alimenta con ratones vivos y poco a poco entabla una relación sensual con la serpiente.

208

209

En 2020, el cortometraje *Comme une comète*, de Ariane Louis-Seize, recorrió el mundo de los festivales de cine, ya que exploraba la extraña atracción que siente una adolescente por el nuevo novio de su madre... Y, una vez más, esta puesta en escena delicada e íntima, hecha de miradas silenciosas, roces y sentimientos febriles, es lo que hace tan especial el primer largometraje de la experimentada directora, cuyo título suena por sí solo como una promesa, *Vampire humaniste cherche suicidaire consentant* (*Vampiro humanista busca suicida voluntario*).
"Vampire humaniste cherche suicidaire consentant".

PIERRE CHARPILLOZ

VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE
 CONSENTANT DE ARIANNE LOUIS-SEIZE
 EN CINES EL 20 DE MARZO 2024

TRAILER
 .....

top

ESFERA DE
LA MODA

212

ALEMANIA - BERLÍN

LAS VISIONES EXTÁTICAS DE KRISTIAN SCHULLER

Su obra es una maravillosa combinación de color y movimiento, exuberancia y glamour, ensoñación y desenfado, que sublima a las mujeres y los sueños en un juego de luces y sombras.

“Si quieres alcanzar las estrellas, ve y agárralas”... Kristian Schuller tomó estas preciosas palabras de su padre cuando era niño... y cuatro décadas después, este fotógrafo de moda parece haber alcanzado las constelaciones, a juzgar por su deslumbrante portafolio. Schuller, de origen rumano, emigró a Alemania con su familia a una edad temprana, estudió fotografía y diseño de moda en la Universidad de Bellas Artes de Berlín con los emblemáticos profesores Vivienne Westwood y Franz Christian Gundlach y fue también allí donde conoció a su futura esposa, Peggy, que por aquel entonces estudiaba diseño de moda.

213

Ambos han viajado mucho, estableciéndose en Nueva York y luego en París antes de regresar a Alemania, pero desde el principio de su carrera, Kristian Schuller supo que quería combinar la fotografía con el arte y la moda. El fotógrafo comenzó su carrera en Condé Nast Publications en Londres con Isabella Blow (1958-2007), quien era en esta época una de las estilistas y editoras de moda más influyentes.

Desde entonces, ha colaborado con una serie de revistas (*Vogue*, *Harper's Bazaar*, *Elle*, *Glamour*), ha realizado exposiciones por todo el mundo (París, Berlín, Cracovia, Miami, Bruselas) y ha publicado obras fotográficas (*90 Days One Dream*, *Tales for Oskar*, *Anton's Berlin*).

© Kristian Schuller, Anita in Blue dress with Flowers by Peggy Schuller

216

© Kristian Schuller, Lily Chapman in Maison Schiaparelli

217

ENTRE LA BELLEZA Y EL ENSUEÑO

Su proceso creativo se traduce en poderosas expresiones de color y luz, inventando narrativas visuales que se dejan deliberadamente abiertas a la interpretación. Son la firma de un hombre que rechazó rápidamente el gris omnipresente, apagado y polvoriento de su Rumanía comunista. La imaginación de Kristian Schuller se inspira en el mundo del cine, la historia del arte y la fotografía del siglo XX, mientras da forma a sus atmósferas glamurosas, cómicas y poéticas de la mano de Peggy, que se encarga del estilo, las tomas, los peinados, el maquillaje y la ropa.

Sus retratos van constantemente más allá de la realidad, jugando con el desenfoque, la luz y la oscuridad. La mujer y el sueño siguen estando en el centro de su exploración, donde modelos y mariposas se funden y confunden, despegando de una forma liberadora, casi espectral.

“La silueta de una mujer es suficiente para hacer girar toda una película en mi imaginación”, explicó en su nueva exposición en la galería Jaeger Art de Alemania en 2023. *“Tengo mucha suerte de trabajar con grandes personas cuyas fuertes personalidades son a la vez una inspiración y una misión para mí. No importa si son personalidades conocidas como Cate Blanchett, Penélope Cruz o Léa Seydoux, o fantásticas desconocidas, la belleza sólo puede funcionar en interacción con el personaje.”*

NATHALIE DASSA

KRISTIANSCHULLER.COM

FRANCIA - PARIS

PAT MCGRATH

UNA PIEL DE CRISTAL LEGENDARIA

La colaboración entre John Galiano y Pat McGrath siempre ha sido sinónimo de innovación y atrevimiento.

Su historia compartida se remonta a la colección de alta costura Primavera-Verano 2004 de Dior, cuando la maquilladora británica creó unas revolucionarias pestañas metálicas.

Esta complicidad artística continúa hoy en día con Maison Margiela, donde la influyente artista ha sabido aportar su inigualable talento para el maquillaje a los modelos y dar vida a la visión de Galiano.

© Maison Margiela Artisanal designed by John Galiano

Reconocida como una de las maquilladoras más influyentes de la industria, marca el camino entre bastidores en los desfiles más importantes con mano maestra. Su maestría se puso de manifiesto recientemente en el desfile de Alta Costura de Maison Margiela, donde cautivó la atención con su maquillaje de muñeca de porcelana, una de las firmas protagonistas de la colaboración.

En las entrevistas, la artista comparte algunos consejos, pero la magia reside en su forma única de combinar la crema hidratante, la base de maquillaje y el colorete para conseguir ese brillo luminoso tan característico. Es el secreto de la perfección de la piel que fascina al mundo, y está a punto de comercializarse para reproducir este efecto, dando a todo el mundo la oportunidad de conseguir esa tez radiante todos los días.

224

225

Valentino © Pat McGrath Labs

En el desfile de la Maison Margiela, los rostros de las modelos captaron el resplandor cristalino de la tendencia piel de cristal: una piel translúcida y luminosa, signo de juventud y pureza.

Bajo la dirección artística de John Galliano, la colección de esta temporada de la Maison Margiela ilustra la ropa como expresión tangible de las emociones de quien la lleva. Desde las siluetas refinadas hasta los detalles de las pestañas, cada elemento es un testimonio de la creatividad y la sofisticación de la casa. Con Galliano a la cabeza, la imaginación se lleva hasta los límites del surrealismo, ofreciendo un espectáculo teatral, romántico y caprichoso a la vez.

Las tendencias de maquillaje vistas durante el desfile se inscriben en esta estética dominada, oscilando entre tonos pastel y oscuros, con toques subversivos en los labios. Esta es la culminación de una fructífera colaboración entre dos genios de la industria de la moda, donde el arte y la belleza se unen para crear un espectáculo inolvidable.

THOMAS DURIN

@PATMCGRATHREAL
 MAISONMARGIELA.COM

226

REINO UNIDO - LONDRES

SIMONE ROCHA

MUJERES EN EL ARTE Y LA HISTORIA

Simone Rocha, nacida en Dublín en 1986, es una diseñadora de moda irlandesa cuya excepcional carrera ha propulsado su marca hasta la fama internacional.

Se licenció en moda por el National College of Art and Design de Dublín en 2008 y por el Central Saint Martin's College de Londres en 2010, y debutó en la Semana de la Moda de Londres en septiembre de ese mismo año.

Hoy, sus cuatro tiendas independientes en Londres, Nueva York y Taiwán ofrecen una experiencia envolvente en la que los muebles y las esculturas hechos a mano conviven con sus colecciones de *prêt-à-porter*. Las tiendas exhiben sus complejas creaciones, impregnadas de referencias históricas y diseñadas para la mujer moderna. Inspirándose en el arte, la naturaleza, la historia y su herencia irlandesa, la diseñadora imagina piezas femeninas impregnadas de romanticismo, desde vestidos juguetones hasta siluetas *oversize* y delicadas joyas adornadas con perlas y cristal.

227

230

Simone Rocha es también una artista multidisciplinar, que publica libros de edición limitada que captan su singular estética, en colaboración con talentos como Jacob Lillis y la Fundación Louise Bourgeois y en 2018, con *A Magazine Curated By*, la artista exploró sus influencias irlandesas y asiáticas.

Su compromiso con las artes se refleja en sus exposiciones, como *“Girls, Girls, Girls”* en el Lismore Castle Arts en 2022, que muestra a artistas femeninas de renombre, o *Echo*. *“Wrapped in Memory”* en Momu, Amberes, en 2023, una reflexión sobre la relación entre la ropa y la memoria.

Pero la artista no se detiene ahí, ya que también ha extendido su influencia a través de colaboraciones con marcas mundiales como Moncler y H&M, además de ser la diseñadora invitada de Jean Paul Gaultier Haute Couture en París en enero de 2024, ofreciendo una delicada colección. Su trabajo trasciende las fronteras de la moda para convertirse en una verdadera expresión artística.

THOMAS DURIN

SIMONEROCHA.COM

231

© Jean Paul Gaultier by Simone Rocha

232

233

Simone Rocha © Andrew Nuding

FRANCIA - PARIS

PAOLO ROVERSI

MÁS ALLÁ DEL ESPEJO

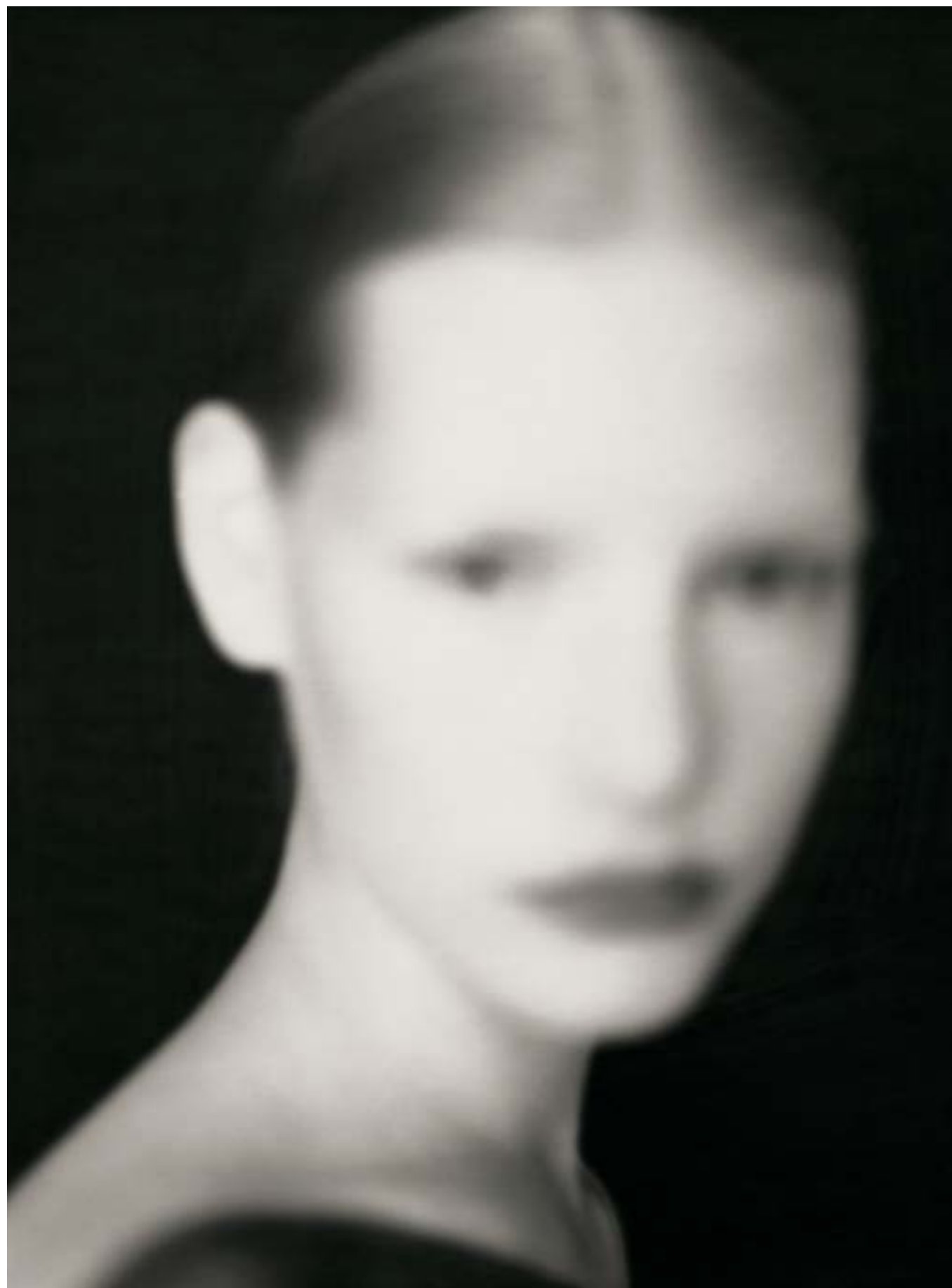
Las más grandes modelos han posado ante su objetivo. Sin embargo, lejos de reducirse a una imagen pasajera, su presencia es intensa y extrañamente duradera. También está claro que "cada una de sus fotografías de moda es un retrato".

Para Paolo Roversi, cada fotografía debe ser un retrato, explica Sylvie Lécallier, comisaria de la exposición que le ha dedicado el Palais Galliera: "Al hacer que la modelo abandone las poses convencionales por un estado de abandono, Roversi no le da un papel estereotipado, ella posa tal cual es, habitando el espacio con la sencillez de su presencia". Al igual que Nadar, Roversi busca "la semejanza más familiar, más favorable, más íntima". Realizados en estudio a la luz del día, con un tiempo de exposición muy largo, los retratos de Roversi, como los de Nadar, tienen una intensidad que la fotografía con flash no permite."

Esta intensidad, que brilla en los ojos de sus modelos -como las incandescentes Natalia, Kate o Kirsten- proviene del hecho de que el fotógrafo italiano, como explicó a France Culture ² en 2020, lejos de “querer contar nunca una historia”, la deja enteramente en manos del sujeto y de sus sensaciones. “*En una fotografía, intento desvelar el misterio de la belleza*”, ir “*más allá de la superficie de las cosas, más allá del cuerpo, en el interior, para descubrir un poco más la verdad del sujeto*”.

MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE

Nacido en Rávena en 1947 y residente en París desde 1973, Paolo Roversi ha trabajado para las revistas más prestigiosas (*Elle*, *Depeche Mode*, *Vogue*, *Luncheon...*) y los más grandes diseñadores de moda, entre ellos Yohji Yamamoto, Romeo Gigli y Rei Kawakubo para Comme des Garçons y a lo largo de su carrera, ha buscado esta belleza intemporal. Capturada en el estudio, con cámaras Polaroid y de gran formato, con sutiles efectos de sombra, luz y desenfoque, esta belleza se revela, en su opinión, como una “presencia ausente”² que es el misterio y el milagro de la fotografía.

Cultivando una “estética onírica”³, Roversi jugó con la blancura de la piel lechosa (como la emulsión de Polaroid) y, mediante el uso de filtros, con manchas de color que realizaban rostros y manos (campana para Yamamoto otoño-invierno 1985-1986 o Alexander McQueen 2021).

La hibridación del color y el blanco y negro (un proceso mixto iniciado por accidente en 1990) y el uso de antorchas (para la colección primavera-verano 1997 de Comme des Garçons) forman parte de esta misma estética, al igual que el uso del desenfoque, que, desde mediados de los años ochenta, confería a sus imágenes una “cualidad vaporosa, atemporal, evanescente, como en un sueño”³.

¹ Françoise Heilbrun en el catálogo de la exposición *Nadar, les années créatrices: 1854-1860* presentada en el museo de Orsay en 1994.

² Cita de una entrevista emitida en el programa *La Grande Table* de France Culture el 14 de octubre de 2020.

³ Anne de Mondenard en el catálogo de la exposición.

STÉPHANIE DULOUT

"PAOLO ROVERSI"

PALAIS GALLIERA - MUSÉE DE LA MODE DE PARIS

10, AV. PIERRE IER DE SERBIE, PARIS XVI

DEL 16 DE MARZO AL 14 DE JULIO DE 2024

PALAISGALLIERA.PARIS.FR

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

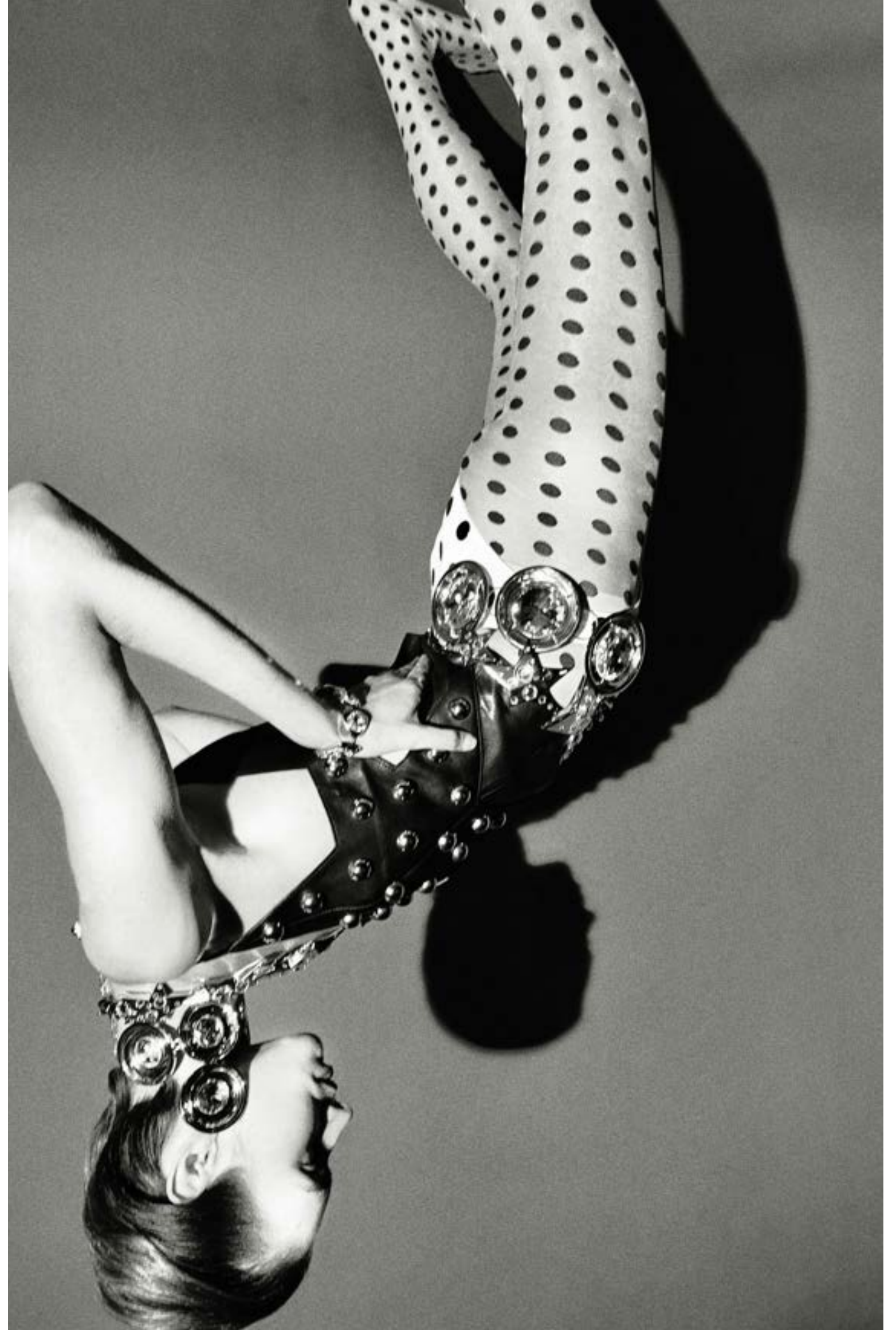
AREA

GLAMOUR CONTEMPORÁNEO

AREA, el estudio de diseño de moda y accesorios fundado en 2014 por los diseñadores Piotrek Panszczyk y Beckett Fogg en el corazón de Nueva York, se ha convertido rápidamente en una referencia imprescindible en el mundo del glamour contemporáneo.

Gracias a su experiencia en artesanía de calidad, desarrollo textil y adornos innovadores, estos diseñadores se han ganado una base de seguidores fieles.

Beckett, originaria de Kentucky, y Piotrek, nacido en Polonia y criado en los Países Bajos, tienen trayectorias muy diversas. Tras trabajar en Calvin Klein y Chloé, Beckett y Piotrek cruzaron sus caminos en Parsons, donde cursaron un máster en diseño de moda y sociedad, y ahora, juntos exploran la historia, las aspiraciones y las ideas del glamour a través de AREA, al tiempo que examinan las cambiantes percepciones de la feminidad y la belleza a través de las culturas y el tiempo.

El estilo único de AREA es ingenioso, glamuroso y decadente, inspirado en la energía pop y el ambiente de fiesta conceptual de la emblemática discoteca de los 80 de Manhattan. Actualmente distribuida en las principales boutiques de todo el mundo, AREA va más allá del centro de Nueva York para difundir su espíritu de inclusión y glamour irreverente a un público internacional.

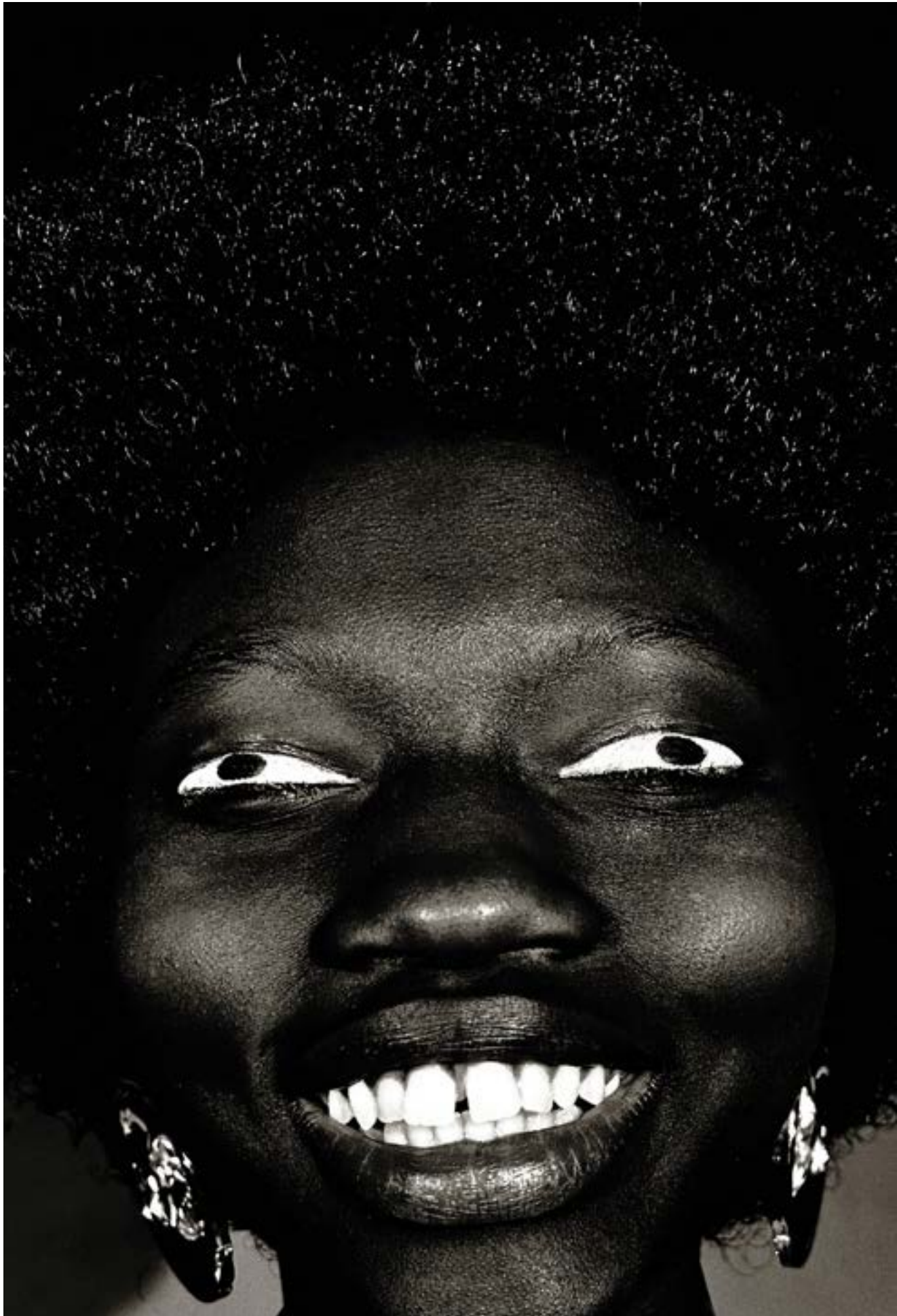
La falta de inversores no ha impedido que la marca, que prefiere hacer las cosas a su manera, siga brillando, ya que es apoyada por celebridades como Katy Perry y Kendall Jenner. Este amor genuino por AREA también se refleja en Instagram, donde celebridades como Ariana Grande, Indya Moore e incluso Michelle Obama han presumido de las creaciones de la marca estadounidense. Así, es evidente que la marca capta la atención y admiración de muchos iconos de la moda y la cultura pop sin imponerse al público.

Con una visión que trasciende el tiempo y la cultura, AREA redefine los límites, iluminando el mundo de la moda con una energía artística inigualable.

THOMAS DURIN

AREA.NYC

244

© Cass Bird, MET Gala Bathroom Series, 2016

246

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

CASS BIRD

EXPRESANDO LA BELLEZA

Originaria de Los Ángeles y licenciada por el Smith College, Cass Bird vive y trabaja ahora en Nueva York, donde se ha establecido rápidamente como una fotógrafa influyente en el mundo de la moda y el arte contemporáneo.

Su obra, que abarca el arte, la moda y la sociedad, es conocida por su sincera y convincente descripción de vidas que se resisten a las normas sociales. Actualmente expone en instituciones como el Museo de Brooklyn y el Museo de Arte de Filadelfia.

Conocida por su estilo fresco, juvenil y espontáneo, la fotógrafa estadounidense es colaboradora habitual de revistas de renombre como *Vogue*, así como *T Magazine*, *Wall Street Journal Magazine* y muchas otras. Sus sensibles retratos de artistas, actores y músicos desafían las normas de feminidad y masculinidad, al tiempo que exploran la belleza bajo una nueva luz.

Además de su trabajo editorial, Cass Bird también colabora con marcas de renombre como *Tiffany & Co*, *Nike*, *Dior*, *Fendi*, *Cartier* y *Ralph Lauren*.

En 2012 publicó su primer libro, «*Rewilding*», con Damiani Editions, que ofrece una mirada íntima a la vida en una colonia de artistas en Tennessee.

Más allá de la fotografía, Cass Bird es muy solicitada como directora en el mundo de los vídeos musicales. Su influencia en las industrias de la moda y el arte sigue creciendo, lo que la convierte en una figura clave de la escena creativa contemporánea.

THOMAS DURIN

CASSBIRD.COM

250

251

© Cass Bird, MET Gala Bathroom Series, 2016

FRANCIA - PARIS

LOUIS DECAMPS CAPTA LA BELLEZA EXTRAVAGANTE

Louis Decamps es un fotógrafo francés de renombre. Desde sus primeras impresiones, su estilo fresco y desenfadado ha cautivado al público.

Con su objetivo, consigue captar la esencia de la sociedad mezclada con elementos naturales como el sol, el cielo y el mar en un tono estrafalario, rayando en lo absurdo y a veces incluso en lo cínico, con una inteligencia y creatividad que impresionan a todo espectador.

254

La serie tomada a bordo de un barco, se expuso en Colette y le valió el Premio Picto en 1998. Desde entonces, editoriales de moda y marcas internacionales han colaborado con este joven talento en una carrera en constante evolución.

El trabajo colorista e ingenioso de Louis Decamps ha adornado las páginas de prestigiosas revistas como *CitizenK*, *Jalouse*, *New York Times Magazine*, *Arena*, *Elle Italy* y *Tank*. Cada sesión fotográfica desprende una atmósfera juvenil y desenfadada, que ofrece ese toque de frescura tan apreciado en una industria de la moda que puede resultar oscura y exigente.

Detrás de su trabajo se esconde una auténtica reflexión sobre la actualidad, con una audaz exploración de una determinada actitud sin olvidar la estética contemporánea que le caracteriza. La obra de Louis Decamps oscila entre la puesta en escena sofisticada, el surrealismo, el kitsch y las instantáneas de fotografía callejera, transmitiendo al espectador una alegría infantil mezclada con una atrevida insolencia.

255

256

En la década de 2000, sus fotografías, con un enfoque único, colorista y poco convencional, se expusieron en algunos de los locales más de moda de la capital. Además de imágenes orientadas a la moda, el artista también ofrece retratos seductores e intrigantes, que invitan al espectador a contemplar cierto enigma que se esconde detrás de cada imagen.

Louis Decamps utiliza una cita de Susan Sontag para explicar que la vida no consiste únicamente en detalles congelados para la eternidad, pero que la fotografía nos permite hacer precisamente eso, con el objetivo de recorrer una historia que es a la vez efímera y eterna...

Verdadero *enfant terrible* de la fotografía, el artista traspasa los límites de la moda y el arte, ofreciéndonos una belleza extravagante que contemplar.

THOMAS DURIN

LOUISDECAMPS.COM

258

259

© Louis Decamps

PHOTOGRAPHER: CÉCILE ANDRÉ
DA AND STYLING: FLORA DI CARLO
SET DESIGN: TRINH NGUYEN
HAIR STYLIST: MOÏRAI DEMBELE
MAKEUP ARTIST: MARIKA BOUVEYRON
TALENT: ALIZÉE EKWAKWE PRISO
PRODUCTION: CLÉMENCE PORNOT, ROMANE CARRISSIMOUX AND DIANE CODRON
LOCATION: HÔTEL MONSIEUR ARISTIDE
THANKS TO OUR PARTNERS: KARLA OTTO, L'APPART PR, ADRESSE HÔTELS, COVER
MANAGEMENT, SARAH PETROFF, ANTOINE DEFONTAINE, FAUSTINE SAINT-AMANS

ACUMEN PRESENTE

INSOMNIA

"ES ANTES DEL AMANECER PARA
ACABAR CON EL INSOMNIO DEL MUNDO."

ANDRÉ VELTER

CAMISA: THE FRANKIE SHOP

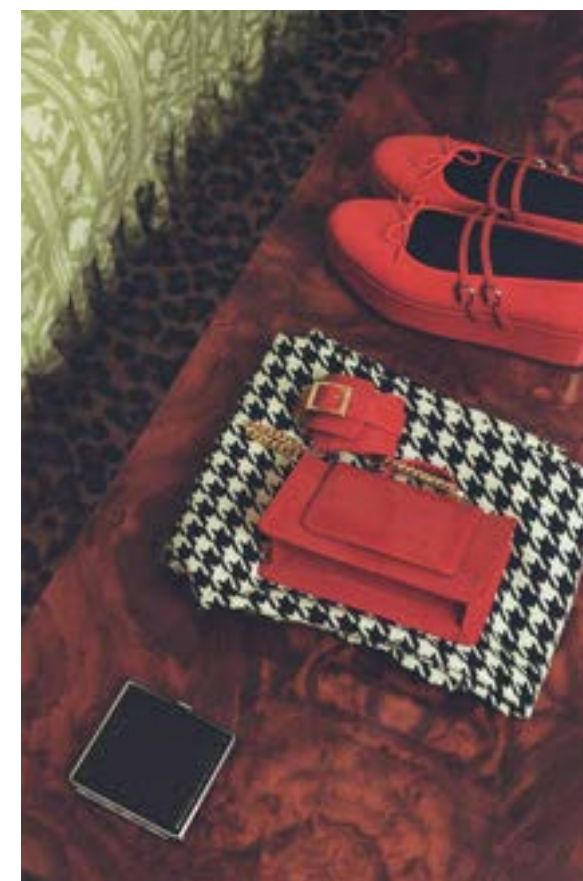
SET: FEEL THE LOTUS
BOLSO: MAISON ERNEST

BOLSO: MAISON ERNEST
PANTALONES: ANINE BING
ZAPATOS: REPETTO

© Cecile André

SET: FEEL THE LOTUS

CHAQUETA: THE FRANKIE SHOP
CAMISA: THE FRANKIE SHOP
MEDIAS: CALZEDONIA
BOLSO: MAISON ERNEST

CHAQUETA: ALAMELU

01

GASTRONOMÍA

FRANCIA - PARIS

ARDENT

REAVIVANDO LAS LLAMAS

Hay calles en París por las que nos gusta pasear sin saber muy bien por qué; tal es el caso de la rue Richer, situada en el distrito 9, entre los Grandes Bulevares y la rue Lafayette, que alberga el magnífico teatro Folies Bergère, del siglo XIX, y algunos de nuestros restaurantes favoritos, que se centran en dos cosas: la calidad y el buen humor!

Cuando entramos en Ardent, nos sedujo rápidamente el ambiente cálido que reinaba, propiciado por la encantadora iluminación tenue y los espejos antiguos que dialogan entre sí para sorprendernos mejor. Los equipos de cocina y comedor no tardaron en reunirse como un grupo de amigos, todos sonrientes y encantados de recibirnos y servirnos.

El proyecto nació de un encuentro, seguido de una hermosa amistad entre Arthur Lecomte y Charles Nikitits. En la cocina, Charles Breuvert se unió al dúo en 2023 y nos ofrece mucho más que simple cocina de leña: es original y atrevida. De igual forma, el nombre Ardent nos dice que este es “un restaurante donde el fuego da tanto placer al que cocina como al que saborea”.

Tomamos asiento en una decoración sobria y despejada, con algunos detalles ligados a la particularidad de esta dirección, cocina con fuego, como el revestimiento de madera quemada de algunas paredes, o el granito negro elegido para las mesas y la barra, que aportan carácter al lugar.

274

Comenzamos nuestra degustación con dos cócteles, el Val, un Bloody Mary revisitado con chile ahumado y jerez, muy potente y totalmente adictivo, y el Cléo, elaborado con mezcal, champán, limón, menta y pepino, ultra fresco. Estas bebidas acompañan de maravilla nuestro primer plato para compartir: tarama con alcachofas de Jerusalén y aceite de oliva, un plato muy original y un pan de pita asado divino.

Seguimos con el hueso de tuétano de la granja Châteauneuf, cocinado a la leña y reducido a vinagreta, con la grasa cocinada a la perfección y un delicioso sabor a brasa que nos hace la boca agua.

A continuación, la chuleta de cerdo del Aveyron, servida con patatas asadas y un sabroso puré de zanahorias. Se ha aplicado a la carne un adobo a base de hierbas frescas como el estragón, que confiere al plato un sabor absolutamente fabuloso...

275

Impecablemente asada por fuera y jugosa por dentro, cada bocado es una delicia. Terminamos con un postre original que concluye perfectamente este menú alrededor del fuego, *crème d'orange brûlée*, sésamo negro y mermelada, todo delicado y cremoso.

Estamos convencidos de que este es un lugar para reavivar la llama, y que promete un momento encantador de buena comida y buen humor.

ANTOINE BLANC

RESTAURANT-ARDENTPARIS.COM

FRANCIA - PARIS

OMAR DHIAB

RECUERDOS DE INFANCIA EN SAUCE ETOILÉE

Escondida en una callejuela tranquila a dos pasos de la elegante Place des Victoires, la mesa del chef Omar Dhiab ofrece una demostración de rigor al tiempo que nos invita a recordar su infancia y por si fuera poco, la Guía Michelin acaba de concederle una merecida primera estrella.

Tras adquirir una sólida experiencia en algunos de los mejores establecimientos del mundo (Lasserre, l'Abeille du Shangri-La, Ledoyen y Loiseau Rive Gauche), este chef de 32 años decidió abrir su propio restaurante en septiembre de 2022.

La llegada marca la pauta: un largo mostrador de madera, elevado sobre una encimera de mármol, donde la brigada, meticulosa y perfectamente organizada, se afana en su trabajo. Los mismos materiales nobles se utilizan en el comedor de este bello local, diseñado por el estudio de diseño Hauvette & Madami. La elegante decoración en tonos sobrios incluye dos salas privadas, perfectas para almuerzos o cenas más íntimas.

Empezamos con la bebida de bienvenida, un karkadé a base de hibisco con notas cítricas, un original y sabroso homenaje a los orígenes egipcios del Chef, lo que marca el punto de partida de un viaje culinario.

Para mí, pedí un menú en cinco tiempos, que me permite descubrir el conjunto de la cocina del Chef, sabrosa, precisa pero también divertida, como este tríptico de *amuse-bouches*: lengua de buey glaseada y cubierta de cebollas asadas, en forma de piruleta, potente, fundente, exquisita, luego, caracol divino, chirivía, sobre un lecho de pistacho y, por último, hoja de parra en tempura, todo delicadeza, condimento de garbanzos y un sabor intenso. Aquí, la coherencia está a la orden del día. Un menú que se desarrolla como una historia contada, con los orígenes del Chef como hilo conductor y, entre líneas, un magnífico trabajo sobre las hierbas y la acidez.

Empezamos con un entrante gráfico y preciso, llevado por un equilibrio perfecto: hoja de foie gras y setas de Ile de France con anguila ahumada. La profundidad del pescado ahumado y la fuerza aportada por el foie gras se deslizan maravillosamente por el paladar y crean una sensación en boca realmente poderosa. Este es uno de esos platos que permanecen con uno durante mucho tiempo.

Nuestra degustación continúa con una de las especialidades del Chef, el Croq'ris de veau, un condimento de Grenoble. La acidez del limón confitado confirma la combinación de ácido y grasa, con el sabor crujiente y regresivo del pan tostado. Acompáñelo con un jugo de ternera con cuerpo para unificarlo todo. Una delicia gourmet, fundente y crujiente, que reconciliará incluso a los más reacios con las mollejas, tal es la maestría de las combinaciones de sabores.

Luego están los dos platos principales, bogavante azul al estilo «Dhiab», con riquette y condimentos de bogavante y sabayón de pimienta verde ¡Un plato de elegancia y claridad! Vemos la brillantez de un crustáceo, recién cocinado en la barbacoa, delicadamente colocado sobre un condimento herbáceo absolutamente fabuloso y una combinación magnífica y muy original con la terrosidad que aporta la pimienta verde. Al igual que la sardina ahumada, asociada al segundo plato, venado francés, aceituna, mostaza ahumada, para desempeñar el papel de flor de sal, o el Kumkwat para condimentar el plato con acidez... Cada ingrediente ha sido pensado para proporcionar el equilibrio perfecto, y el Chef Omar Dhiab ofrece recetas inteligentes y apasionantes.

Nuestra degustación se convierte en una sucesión de sabores hábilmente equilibrados, hasta llegar a los postres, uno a base de chocolate y algas, de una finura y riqueza aromáticas intensas, y el otro, a base de manzanas viejas y cardamomo verde, un auténtico regreso a la infancia. Porque la cocina del Chef es también la de los recuerdos de una cocina familiar donde el amor se transmite en las recetas. Como los impresionantes pasteles de sémola con azahar que completan este fabuloso viaje gustativo.

El Chef Omar Dhiab ofrece una cocina personal de la más alta calidad... Es evidente que no es sólo la estrella lo que hará que la gente hable de este magnífico restaurante, y la atención del equipo a sus clientes es especialmente digna de mención.

ANTOINE BLANC

OMAR DHIAB
23, RUE HÉROLD, PARIS I
OMARDHIAB.COM

FRANCIA - PARIS

NEPITA

UN LUGAR SOLEADO CON UN TOQUE DE SALSA MEDITERRÁNEA

Situado en pleno barrio de la Madeleine, en el distrito 8 de París, esta nueva dirección culinaria, enclavada en la planta baja del Hotel Florida, nos transporta a un ambiente cálido y colorido a caballo entre Italia y Córcega, con la nepita, una hierba aromática y mentolada, como hilo conductor.

La carta es obra de la chef Amandine Chaignot, a quien descubrimos en 2019 con su primer restaurante, Pouliche, y después en el Café de Luce, cuyos platos, homenajeando al auténtico bistró francés, nos conquistaron totalmente. Así que estábamos ansiosos por redescubrir la nueva historia culinaria de esta talentosa chef.

Antes de sentarnos a la mesa, esperamos unos instantes en el pequeño salón del hotel, diseñado por los arquitectos de interiores Liautard y The Queen. Concebida como una casa familiar, con un aire art déco, este lugar nos sumerge en un auténtico capullo, proporcionado por materiales cálidos como el terciopelo y la madera, presentes en cada una de las habitaciones y suites, pero también en todas las zonas de estar. El ambiente cálido se debe sin duda a los pequeños detalles que se van desvelando a medida que avanzamos, como el trabajo de la cerámica (apliques y lámparas de pie), las alfombras gráficas y la brisa de cuero, café y madera de caoba que impregna todo el lugar.

Comenzamos nuestra degustación con algunos platos para compartir, tan sabrosos que no podía dejar de mencionarlos: *Socca*, compota de ciruelas negras y limón confitado, una combinación muy original de garbanzos y ciruelas negras, divino *shortbread* de parmesano y *tapenade* de aceitunas negras, y por último, crema de alcachofa, *focaccia* tostada, casera, sabrosa, generosa y bellamente presentada.

A continuación, el primer entrante, *Mijotée* de acelgas, al safran, pasas e hinojo, un plato vegetariano con sabores perfectamente dominados, una combinación dulce y salada que tienta las papilas gustativas, y el segundo plato, *agnolotti* a la cebolla caramelizada y pulpo a la parrilla, un trabajo muy fino sobre el pulpo y el caldo, con un sabor delicioso que une todo el plato...

Continuamos con uno de los platos estrella del Chef, *Taglioni* con cigalas, reducción de bisque de Nepita, presentación muy gráfica, sabores que combinan fuerza y suavidad, la fuerza aportada por el bisque y la redondez del plato por la pasta fresca, cocinada al dente, a la italiana. Este plato se acompañó con una copa de vino blanco (Sauvignon - Domaine des Corbillères - 2021).

El fundador, Matthieu Dumas, fino gastrónomo apasionado por el vino, elaboró él mismo la carta, enriqueciéndola principalmente con variedades Chardonnay y Pinot rouge, destacando los vinos naturales y biodinámicos, así como los grandes nombres poco frecuentes en este tipo de lugar.

Por último, terminamos este delicioso viaje gustativo con una nota dulce aportada por un postre de chocolate, una especie de *fondant* revisitado, ultraligero y poco dulce, acompañado de un helado de chocolate con leche, para morir.

La Chef Amandine Chaignot sigue sorprendiéndonos con su generosidad y el amor que inyecta en cada uno de sus platos. Platos con los colores del Mediterráneo que encantarán a todos los visitantes.

ANTOINE BLANC

HOTELFLORIDAPARIS.COM
AMANDINECHAIGNOT.COM

FRANCIA - PARIS

BLOOM GARDEN

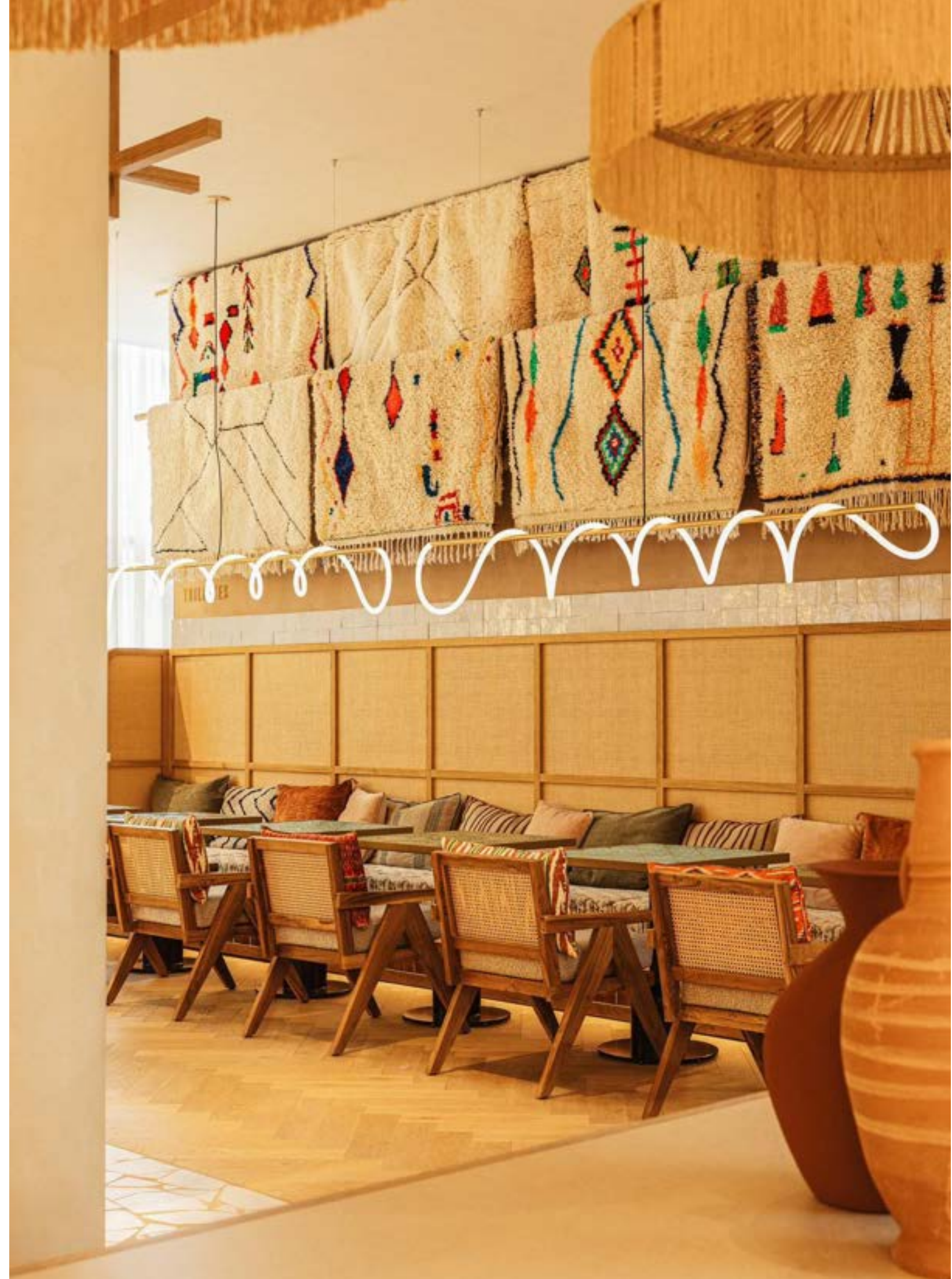
SOLEADO OASIS

Recientemente inaugurado en la planta baja del hotel del mismo nombre, Bloom pretende ser un oasis donde se den cita parisinos y viajeros, epicúreos y trabajadores de paso en busca de una pausa gourmet.

Con una carta diseñada por Olivier Streiff, el chef que dejó huella en la 6ª temporada de Top Chef con su aspecto gótico y su singular enfoque culinario, Bloom ofrece una escala mediterránea que combina las delicias gourmet con la modernidad de un abastecimiento ejemplar.

Una vez cruzadas las puertas de este edificio de mármol blanco, se abandona la popular rue du Chateau-Landon y se entra en un pequeño rincón del Mediterráneo. Las mesas de azulejos de colores, los sillones de ratán y las numerosas alfombras del suelo y las paredes crean un ambiente bohemio-chic elegante y confortable. La sala da a un patio acondicionado como jardín interior con piscina de zellige, un lugar ideal para hacer un alto en el camino cuando hace buen tiempo.

Antes de disfrutar de la comida, abre tu apetito con un cóctel de la casa. La carta de bebidas está diseñada por Victor Delpierre, campeón del mundo de coctelería y barista; en cuanto a las bebidas espirituosas, el Wakame Whisky Sour destaca por sus notas yodadas y ahumadas, provocadas por la combinación de alcohol con algas wakame y nori. Sin alcohol, el Green Fizz combina cilantro, eneldo, menta y verjus, una mezcla fresca y herbal con un toque de acidez. Un equilibrio perfecto que evita el escollo de muchos cócteles: demasiado azúcar.

© Laurent Fau

292

Estas deliciosas bebidas son una buena manera de empezar la degustación antes de pasar a los platos ideados por el Chef Olivier Streiff, elaborados exclusivamente con productos locales, y que incluyen siempre una opción vegetariana. Por consejo de Eden, encargada del servicio, optamos por un plato principal y un postre.

Empezamos con un plato de coliflor asada, vainilla de Uganda y argán, y tataki de ternera madurada. El plato vegetariano es delicado y redondo. La cabeza asada se coloca sobre un aterciopelado puré de tallo de coliflor con argán. Las avellanas y las verduras añaden un toque crujiente. La carne es tierna, apenas chamuscada, y combina a la perfección con las patatas, mientras que el parmesano de trigo sarraceno añade un toque de originalidad.

Para terminar, descubrimos unos postres igualmente insólitos, como un *coulant* de chocolate, servido sobre un *coulis* de pimienta, donde la fuerza del chocolate contrasta con la dulzura comedida de la pimienta inesperada en un postre... Y la genialidad del chef reside en el gel de pimienta de penja servido al lado, cuyas notas amaderadas aligeran las papilas gustativas. Por último, la panna cotta de coco fresco, pera asada y polen es un abrazo en la boca. Poco dulce, la media pera finamente cortada y todavía muy ligeramente crujiente en la boca es un postre en sí mismo, y eso sin contar la pannacotta de coco, que añade la cremosidad regresiva que se espera al final de la comida... Un aterrizaje perfecto para esta cena soleada en un lugar improbable en este distrito.

TIANA SALLES

BLOOM GARDEN
23, RUE DU CHÂTEAU-LONDON, PARIS X
BLOOMHOUSE-HOTEL.COM/RESTAURANT

296

FRANCIA - PARIS

DE NÁPOLES A PARÍS

NEONATO, EL NUEVO DESTINO POR
DESCUBRIR

Su fundador, Fabrizio Rossi, es un apasionado del arte culinario italiano y su sueño de abrir un restaurante en Francia contó con el apoyo de sus allegados, su amiga Justine Jupin y su familia. El resultado fue Neonato (*"recién nacido"* en italiano), que se creó hace apenas dos meses.

Su objetivo: dar a conocer los auténticos platos italianos del interior y de las pequeñas ciudades, como si se tratara de un pueblo que se conoce de memoria. Fabrizio Rossi también cuenta con el apoyo de su mano derecha, Salvatore Silvestrino, que trabajaba en Pierre Sang... Imagina los sabores de la costa amalfitana fusionados con los de la Toscana, creando una exquisita armonía en cada plato... Cada bocado en Neonato es una aventura sensorial.

Neonato ofrece platos que invitan al visitante a salir de su zona de confort. *"Los franceses tienen una idea muy concreta de la cocina italiana y de Italia en general; tienden a idealizarla"*, explica Justine. *"Nosotros ofrecemos platos quizá menos soñadores, pero más originales"*. En resumen, Neonato es la mezcla perfecta de tradición e innovación.

297

© Neonato

El menú cambia cada dos meses, y los productos se seleccionan cuidadosamente, haciendo hincapié en el sabor y la calidad. Por ejemplo, pasta fresca con moras y café, acompañada de ragú de jabalí y manzana asada con canela, o un pastelito en forma de cola de langosta con natillas y naranjas confitadas.

Personalmente, probé una de sus especialidades: *zampone e lenticchie*, una sopa de lentejas con “*cotechino*” ahumado y asado, similar a la salchicha Morteau en Francia. Las lentejas se deshacen delicadamente en la boca, y este entrante rico en hierro es comparable a la comida reconfortante de nuestras abuelas. Luego me tenté el pulpo a la parrilla y su ensalada de hinojo con bergamota. La textura crujiente, el olor y el sabor anisado añaden una nota de frescura a este colorido plato, que recuerda al sur de Italia. Por último, a pesar de tener el estómago lleno, me dejó tentar por los *focchi di neve al pistacchio*, pequeños brioches calientes con crema batida de praliné de pistacho y pistachos triturados, ligeramente fundentes y crujientes en la boca... Esta combinación de texturas nos transporta directamente a Italia.

¡Ven a visitar Neonato!

FLORA DI CARLO

NEONATO
182, RUE SAINT-MARTIN, PARIS III
NEONATOPARIS.COM

FRANCIA - PARIS

LA DATCHA

UN PARÉNTESIS GASTRONÓMICO

En el corazón del distrito 11 de París se encuentra un auténtico remanso de paz gastronómica: La Datcha.

Dirigido por el talentoso chef Maksym Zorin, este elegante restaurante de estilo campestre promete una experiencia culinaria inolvidable. Inspirado en el espíritu de convivencia de las segundas residencias, este acogedor lugar invita a relajarse y compartir, lejos del bullicio de la ciudad.

En un entorno que combina elegancia y rusticidad, un equipo joven y dinámico expresa su creatividad a través de una cocina moderna y de temporada, en la que destacan los mejores productos locales franceses.

A sus 29 años, Maksym Zorin, con una dilatada experiencia en establecimientos de prestigio, ofrece una audaz reinterpretación de la cocina tradicional francesa, con sutiles acentos ucranianos. Acompañado por Margaux Pommier, la radiante jefa de sala, pretende hacer de La Datcha un lugar auténtico y acogedor. Entre las cálidas paredes de este establecimiento, los huéspedes están invitados a disfrutar de un interludio gastronómico, guiados por las estaciones y los sabores de la tierra.

Comenzamos nuestro descubrimiento en una pequeña mesa de madera rústica con una copa de vino blanco Domaine Fiumicicoli. En primer lugar, optamos por compartir los ñoquis de calabaza, con corazón de praliné de cacahuete y cilantro, cuyos aromas ofrecen la promesa de una cocina apasionada. En el paladar, los sabores se mezclan y se funden en la lengua.

A continuación, bacalao con brócoli, caqui y marinara. Es una auténtica delicia, con productos frescos que dan color al plato y le añaden un toque delicioso. Detrás de la combinación de alimentos

304

305

se esconde una reflexión que ofrece una experiencia gastronómica inesperada, y para terminar con una nota dulce, se coloca en la mesa un *crumble* de pera comice, pimienta timut y mantequilla, con una delicadeza visual que redondea este descubrimiento con garbo. Al comerla, la pera descansa sobre la lengua, dejando que los sabores estallen al saborearla.

Ya sea para un almuerzo soleado o una cena íntima, La Datcha seducirá a los paladares más exigentes con su selección de productos frescos y su gama de refinados vinos franceses. En resumen, una visita a La Datcha es una escapada gastronómica en el corazón de París, donde la autenticidad va de la mano del placer y la calidad.

THOMAS DURIN

LA DATCHA
62, RUE JEAN-PIERRE-TIMBAUD, PARIS XI
LADATCHAPARIS.COM

08

VIAJAJE

BANAJE

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

MANHATTAN

PAISAJES URBANOS ÚNICOS EN EL MUNDO

En constante cambio, el distrito más pequeño de Nueva York también está cargado de historia... te damos un recorrido por los clásicos.

Al entrar en Manhattan, la vertiginosa línea de avenidas que se desvanece, canalizada por rascacielos hasta el agua de la bahía, te deja sin aliento. Fue aquí, en el extremo sur de la isla, donde los primeros colonos holandeses del siglo XVII construyeron su Nueva Ámsterdam. Luego tenemos al Wall Street, corazón de la vida financiera desde mediados del siglo XIX, que sigue marcando el trazado de las murallas... Aunque la ciudad está en constante renovación, caminar 21 kilómetros hacia el norte es un simbólico paso atrás en el tiempo.

310

Más allá de Houston Street, que atraviesa la isla en sus tres kilómetros de ancho, las callejuelas desaparecen en favor del plano en damero impuesto a la ciudad en 1807. A mediados de siglo, aquí florecían los *brownstones* de Washington Square y Gramercy Park y los pisos franceses inspirados en la arquitectura de Haussmann.

Ahora, veamos la zona de los barrios pintorescos: el SoHo, con sus edificios de cristal y hierro fundido que albergan boutiques de moda y galerías de arte, Greenwich Village, con sus casas de ladrillo y su reputación cultural bohemia, así como *China Town* y *Little Italy*. Sin embargo, los excesos de los locos años veinte cambiaron el paisaje, con la carrera por construir la torre más alta, simbolizada por la rivalidad entre el Chrysler Building y el Empire State Building, que ganó con 381 m en 1931.

Además, el bosque de edificios que se eleva hasta las nubes se detiene ante Central Park, un verdadero oasis en esta jungla urbana, donde los palacios se agolpan en su límite sur, mientras que las instituciones culturales más famosas lo flanquean al este y al oeste.

Esta exploración incluye naturalmente Times Square, las luces de Broadway y el brillo de la Quinta Avenida y el Rockefeller Center...

Más allá de los mitos, tómate tu tiempo para salir de Manhattan y descubrir los barrios; cruzar a pie el puente de Brooklyn es una experiencia en sí misma, que permite apreciar la acertada reconversión de antiguos almacenes y fábricas en barrios de moda con vistas al *skyline*.

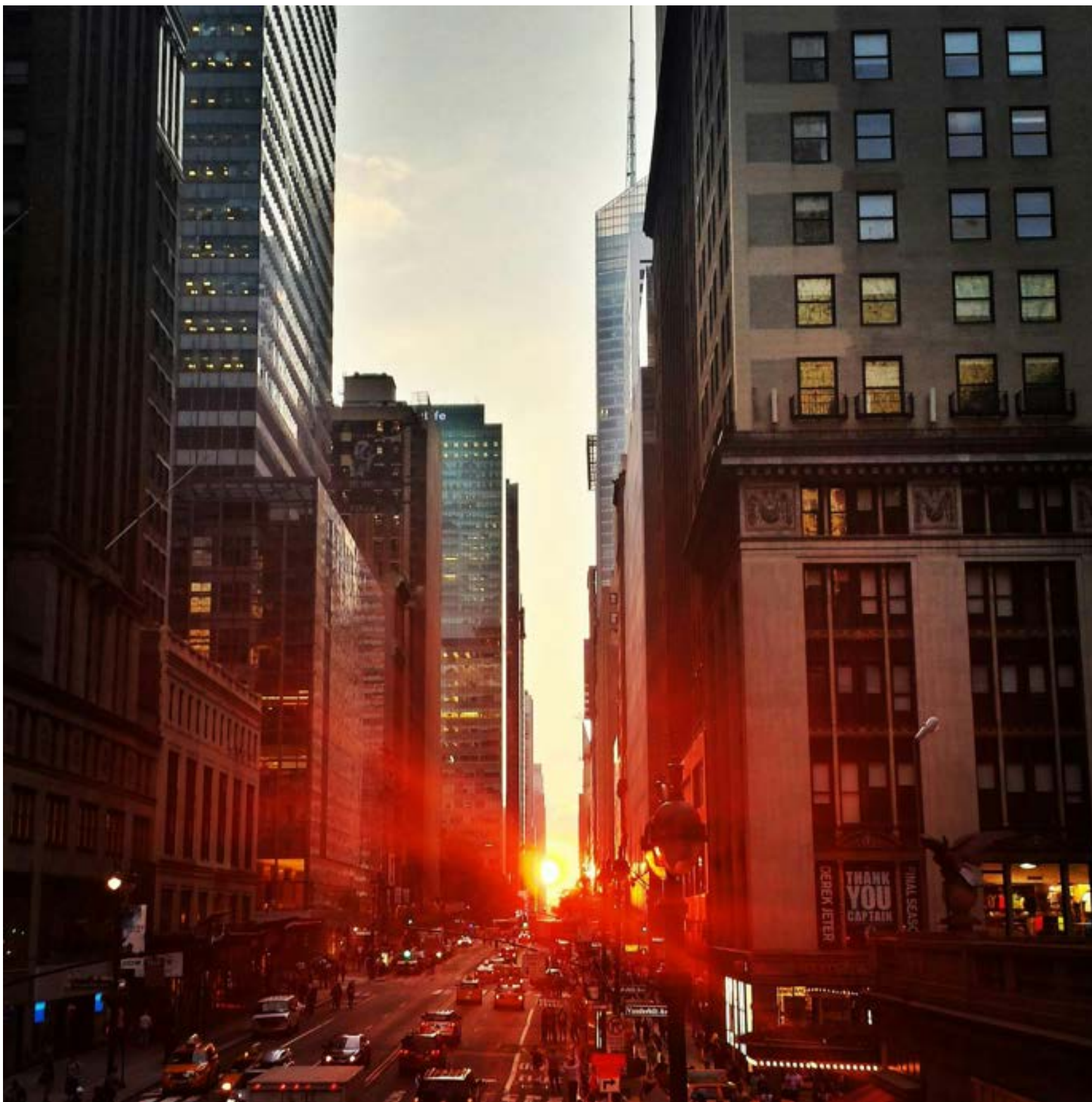
© Life of Pix / pexels

314

La mejor vista es desde el paseo marítimo al atardecer, cuando el ferry de Long Island cruza la Estatua de la Libertad. La ciudad adquiere entonces el aspecto irreal de una ciudad sacada de una historia de ciencia ficción.

SOPHIE REYSSAT

NYCTOURISM.COM
@NYCTOURISM

315

ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK

THE CIVILIAN

THE SHOW MUST GO ON

En el corazón de Hell's Kitchen, este hotel, uno de los más excitantes de los últimos en abrir en Manhattan, se inspira en la rebotante energía creativa de Nueva York y su barrio, el *musical*.

Cuando se pone un pie en el Civilian, se entra a formar parte de la comunidad de artistas, músicos y actores... hay un tablón que anuncia los espectáculos nocturnos, las alcobas del bar, las camas con dosel, los sofás de terciopelo... A lo largo de las 27 plantas de la torre de cristal y las 203 habitaciones con vistas, la escenografía diseñada por el arquitecto David Rockwell evoca el mundo del espectáculo.

318

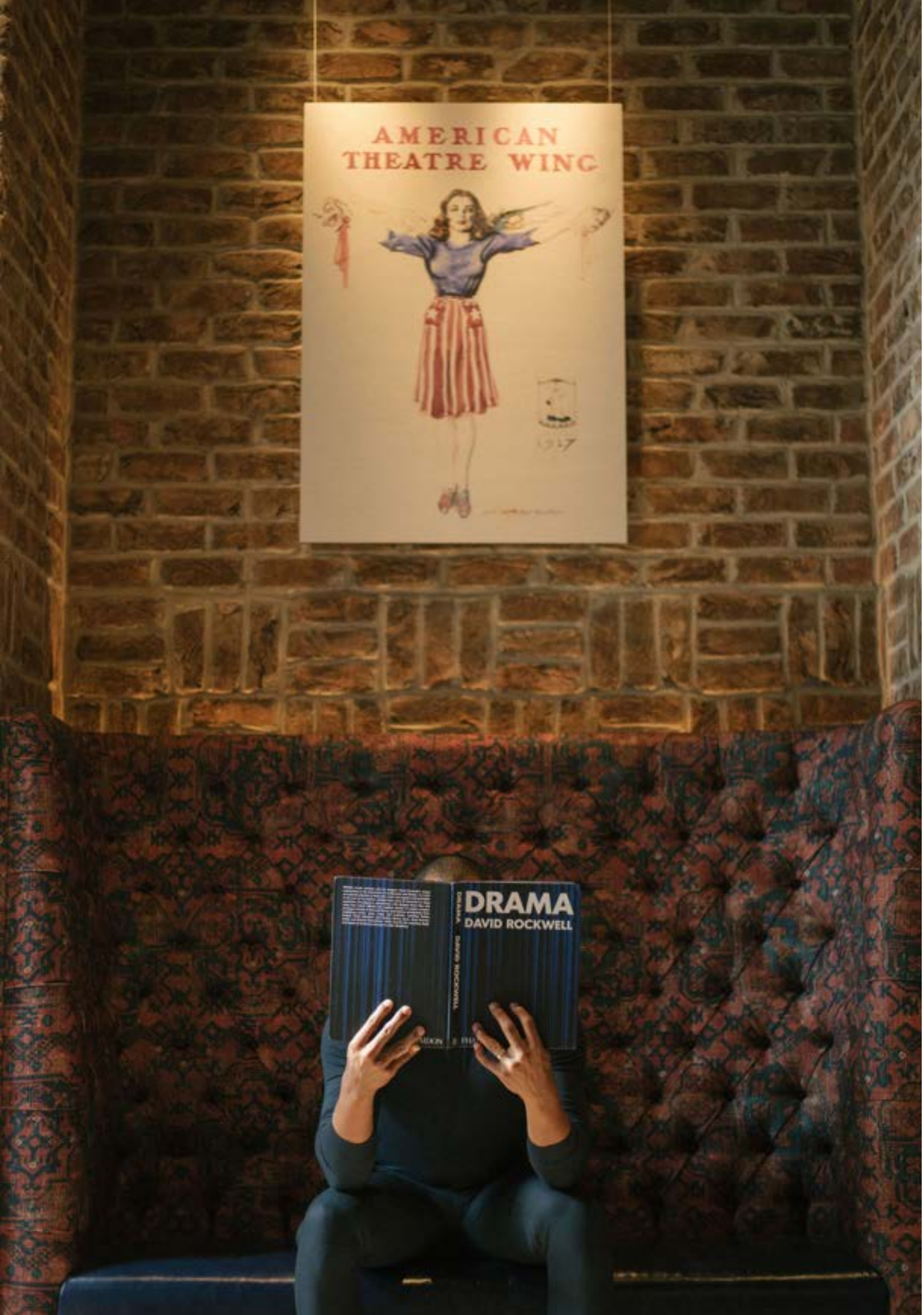

© Johnny Miller

319

Más de 350 obras de arte y piezas únicas -fotos, bocetos, decorados en miniatura de *Company* y *Moulin Rouge*, trajes relucientes, atrezzo y partituras- narran un siglo de cultura y música de Broadway. El propio hotel ha puesto en marcha un ambicioso programa artístico, dirigido por profesionales del teatro y la fotografía.

© Johnny Miller

Además, su bar en la azotea, que ofrece una impresionante panorámica de Manhattan, ha contribuido a forjar su floreciente leyenda. La idea de reconvertir lo que antes era un aparcamiento partió de Jason Pomeranc, un estadounidense muy conocido en el mundo de la hostelería, ya que fundó los hoteles Thompson en los años 80 y, más recientemente, en 2014, la marca *Sixty Hotels*, que incluye dos direcciones con un diseño sofisticado y provocador y un concepto lifestyle y arty: *Sixty Lower East Side* en Nueva York y *Sixty Beverly Hills* en Los Ángeles.

Este es un hotel - Galería que te sumerge en la efervescencia del Musical entre Arte, Diseño y Música en el corazón de Nueva York.

CÉLINE BAUSSAY

CIVILIANHOTEL.COM

ESTADOS UNIDOS - NUEVA-YORK

THE FIFTH AVENUE HOTEL

GABINETE DE CURIOSIDADES CONTEMPORÁNEO

En el siglo XIX, Charlotte Goodridge celebraba suntuosas recepciones para la alta sociedad neoyorquina en su mansión de la 5ª Avenida, a la altura de la calle 28.

El edificio de ladrillo y piedra caliza, reconocible por su estilo renacentista italiano, sigue en pie hoy en día, y ahora, con una torre de 24 plantas, acaba de transformarse en un nuevo hotel de lujo que celebra la época dorada del distrito: *The Fifth Avenue Hotel*.

El nuevo propietario, Alex Ahebshalom, confió la renovación al diseñador estrella del momento, el sueco Martin Brudnizki, y al arquitecto estadounidense Perkins Eastman. El encargo consistía en reproducir el espíritu glamuroso y sofisticado de la época en las 153 habitaciones, algunas con terraza, y en todas las zonas públicas, restaurantes y bares, incluido el Portrait Bar, un ambiente íntimo de gran éxito. En este lugar encontramos motivos y colores a raudales, obras de arte (entre ellas un tapiz de Pae White), fotografías (de William Klein, Melvin Sokolsky, etc.), antigüedades (espejos facetados, muebles chinos), objetos preciosos (una araña de cristal de Murano) o inesperados (cristales de todas las formas)...

324

325

© Courtesy of The Fifth Avenue Hotel

326

Los interiores, eclécticos y de diseño exuberante, evocan la casa de un epicúreo, coleccionista y viajero del mundo: el perfil mismo de Alex Ahebshalom, un trotamundos moderno que ha recorrido el globo, de Marruecos a Birmania, de Botsuana a las Islas Feroe.

CÉLINE BAUSSAY

THEFIFTHAVENUEHOTEL.COM

327

© Courtesy of The Fifth Avenue Hotel

328

330

JAPÓN - TOKYO

HOSHINOYA TOKYO

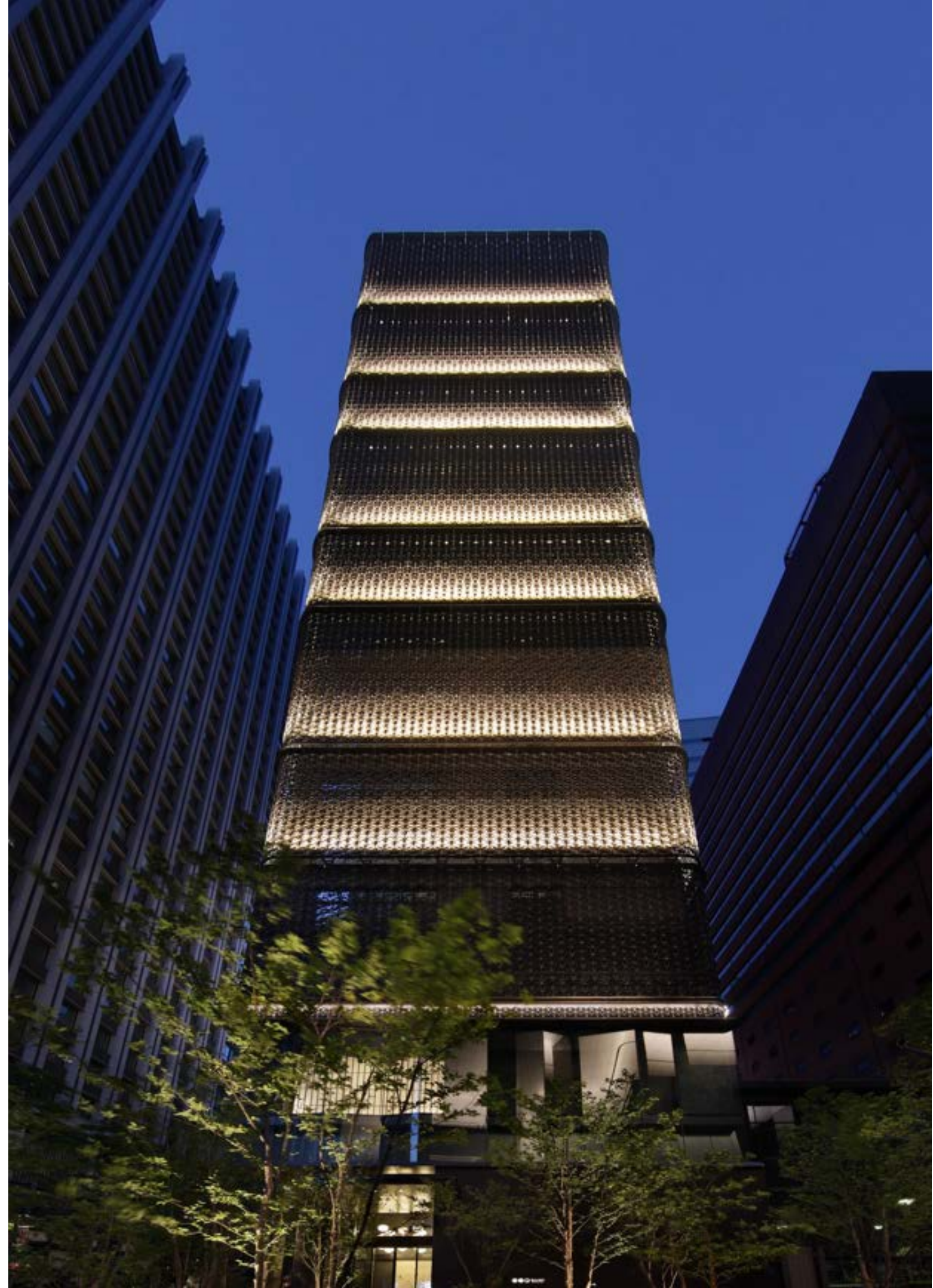
EL RYOKAN DEL SIGLO XXI

El *ryokan*, una típica posada japonesa, con sus tradicionales baños termales, su cocina de temporada y sus habitaciones donde relajarse en el tatami...

Es este mundo, arraigado en la tradición, el que el Hoshinoya Tokio se ha encargado de desarrollar, manteniendo la sensación de paz y plenitud típica de estos lugares.

El Hoshinoya Resort es un lugar insólito situado en el corazón de la bulliciosa capital japonesa. La arquitecta Rie Azuma, responsable del diseño de todos los hoteles del grupo, ha creado en este lugar un suave flujo de movimiento y espacio. Nada más llegar, puedes descalzarte y pasear por un pasillo cubierto de suaves tatamis antes de llegar a la habitación, y la propia habitación ha sido diseñada como una invitación a relajarse, justo en el suelo.

VIAJE

331

En las habitaciones Yuri y Sakura, los huéspedes descubrirán elegantes sofás de ciprés y una suave luz filtrada a través de espléndidos biombos de papel *Shoji* que adornan las ventanas. En la habitación Kiku también se pueden encontrar elegantes detalles diseñados pensando en la luz. En esta habitación, un armario con un agradable aroma a bambú contiene un kimono tradicional que te puedes poner enseguida; es el atuendo perfecto para relajarse en el salón *Ochanoma*, tomando té o dulces de temporada, antes de descansar en la última planta de nuestro hotel, donde se encuentran las dos salas de aguas termales. Las aguas puras que aquí se ofrecen proceden de 1.500 metros bajo tierra y con su alto contenido en sal, son buenas para la piel, pero también para relajar el cuerpo. Este es un espacio de ensueño y serenidad, con un baño exterior y otro interior, unidos por un túnel en forma de gruta.

En la mesa, el chef Ryosuke Oka, que ha trabajado en los restaurantes gastronómicos franceses *L'Homage* y *Pierre Gagnaire*, ofrece una cocina delicada, a medio camino entre el *savoir-faire* francés y su propia identidad culinaria, con énfasis en el pescado y los productos de temporada. Una experiencia única, que culmina con la ineludible ceremonia del té donde puedes disfrutar de un delicioso té matcha... Una tradición que se remonta a 800 años atrás.

Disfruta de este remanso de paz en el corazón de Tokio, que combina tradición, historia y modernidad.

LISA AGOSTINI

HOSHINORESORTS.COM/EN

TRENDS

HÔTEL HANA

LA NUEVA DIRECCIÓN DE 5 ESTRELLAS, EN LA ENCRUCIJADA DE LOS MUNDOS

FRANCIA - PARIS

© Stephan Julliard

336

Al entrar en el hotel HANA, a dos pasos de la Ópera Garnier y de los grandes almacenes parisinos, se descubre una joya de 5 estrellas que podría florecer en el corazón de las calles japonesas. El nombre HANA, que significa "flor" en japonés, es una invitación al sueño, a la armonía y a otra parte...

El lugar refleja dos ADN distintos: el del París de Hemingway y el del Sol Naciente. El grupo *ADRESSES HÔTELS* destaca la autenticidad de sus casas en lugares simbólicos, y ahora ha elevado su nuevo destino en un edificio que ha visto su fachada y su interior restaurados y finamente redecorados.

La última incorporación al grupo Adresses Hôtels ha sido diseñada... El lugar fue imaginado por el director artístico Olivier Leone, conocido en el mundo de la moda, y ahora gracias a HANA se embarca en su primera aventura hotelera, y Laura González, famosa arquitecta y diseñadora de interiores...

© Stephan Julliard

340

© Nathaniel Goldberg

341

Los dos artistas han imaginado y creado una joya de lugar, a la vez santuario y alcoba.

Ya desde la entrada se perciben las influencias maximalistas de principios del siglo XX y el minimalismo japonés. ¿La inspiración de Laura González? Una dicotomía entre romanticismo y *wabi-sabi*, una filosofía puramente japonesa que encuentra la belleza en la sencillez y la imperfección.

El resultado es una hábil composición de materiales, tejidos y colores, fruto del trabajo conjunto de artesanos como Sonja de Monchy, Ateliers Roma y Signature Mural.

Las zonas de descanso constan de 25 habitaciones, 2 de ellas suites, todas ellas impregnadas de un aura *feng shui*, que invita a la tranquilidad, la paz y la serenidad gracias a los tonos neutros y claros y a materiales nobles como la madera. Así, la pareja de artistas ha creado piezas que abogan por la estética de lo esencial, la perfección del detalle y la eliminación de lo superfluo.

¿La receta de esta maravilla? Suavidad, autenticidad, un toque de clasicismo y una pizca de modernismo.

FLORA DI CARLO

HÔTEL HANA
17, RUE DU 4-SEPTEMBRE, PARIS II
HOTELHANA-PARIS.COM

ACUMEN

ES N° 44 MARZO 2024

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN

Michael Timsit

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,
Tiana Salles

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Anne Choupanian,
Juliette Daniel

DISEÑO GRÁFICO & DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Madame Polare Atelier
MADAMEPOLARE.COM

CONTACTO

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

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

INSTAGRAM
@ACUMENMAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

PINTEREST
@ACUMEN_MAGAZINE
@GALERIEJOSEPH

ISSN
2966-9758

GALERIEJOSEPH.COM

TRADUCCIÓN

Scilla Kuris,
Lauren Nufiez,
Andreas Kengne

CONTABILIDAD

Samira Riadi Jaafri,
Alexandre Boucris

ADMINISTRACIÓN

Oumaima Chraïbi

© Mikael Sjörlin, *Untitled, Hand and Eye*, 2021

UNE EXPÉRIENCE ET UNE CULTURE QUI NOUS DÉFINISSENT