

NEGO

I'M INTO CREATIVITY
Septiembre 2012 4€/ Spain

Austria: 8€
Canarias: 4,20€
España: 4€
France: 6,50€
Germany: 9,70€
Italy: 4,90€
UK: 5,99£

Walter
Beirendonck

VAN

Guest Creative

GUEST CREATIVE

WALTER VAN BEIRENDONCK

En 2013 celebra los 30 años como marca. Es el padre de todas las barbas contemporáneas y uno de los responsables de que se empezara a hablar internacionalmente de la moda belga a partir de mediados de los años 80. Un aventurero que abrió nuevas rutas en la industria de la moda a partir de la lectura de múltiples y diversos movimientos emergentes, sociales y culturales: desde la estética de la música electrónica en los 90, a la influencia de la emigración en la realidad occidental, pasando por la ebullición del fenómeno "bear" como nuevo estándar de belleza. Aunque cada uno se mueva en su propio mundo, Walter Van Beirendonck sin duda allanó el camino a otros diseñadores que, como Bernhard Willhelm, Henrik Vibskov o Jeremy Scott, también redefinen temporada a temporada los conceptos burgueses de la elegancia y el buen gusto a base de ironía y color. Desde 1985, tutor de todas las nuevas generaciones que ha dado la Royal Academy of Fine Arts de Antwerp, Walter es uno de los grandes de la moda contemporánea, una de esas personas que sin muchos alardes marcan "un antes" y "un después".

POR: RAMÓN FANO, JAVIER ABIO, RUBÉN MANRIQUE, TERE VAQUERIZO & PEDRO PAN.

FOTOS: RAINER TORRADO GRACIAS: JOOST JANSEN

TEXTO: MARIO CANAL FOTOS: RAINER TORRADO

Walter Van Beirendonck impone. Quizá no tanto por su metro ochenta, gran e impoluta barba, barriga de oso, cabeza pelada, mirada fría, larga, flamenca (de Flandes), consistentes manos rematadas por anillos oversize y una inopinada elegancia a la hora de mezclar la blazer de boatiné color menta con una camisa de cuadros y zapatillas de deporte. Ni tampoco por los rumores de que tiene un carácter que se las trae. Más bien, Walter Van Beirendonck impone porque es una leyenda de la creación contemporánea. Porque ha hecho casi todo lo que se puede hacer en el mundo de la moda y alrededores desde que se dio a conocer como parte germinal del grupo de Amberes en los años ochenta y noventa. Y porque siempre ha sido fiel a sus propias ideas. Ya sea jugando a modificar el cuerpo humano, combinando los géneros, liberando a los colores con sorpresa y sabiduría, innovando en la selección de los tejidos o manipulando el concepto del buen gusto para hacerlo más amplio, universal, personal. O por la manera deshinibida en que abrió la pasarela descargándola de esa falsa sofisticación que puede llegar a ser tan aburrida... Efectivamente, en la distancia corta Walter impone. Pero más bien porque es un encanto.

SILENCE SECRETS: "Estoy contento con la nueva colección que acabo de presentar en París, el desfile fue muy bien. La colección se llama 'Silence Secrets' y quería hablar de las sociedades secretas, los cultos, los masones, por eso creé este look tan formal con los sombreros de copa que alargaban la figura. Hay mucho negro por el tema del misterio pero quería que la colección fuese también una reflexión del mundo actual. Yo, por ejemplo, estoy en Facebook, y lo uso bastante y veo que con las redes sociales todos los mensajes dan la vuelta al mundo en unos segundos, es muy difícil guardar un secreto. También me han inspirado las redes en este sentido".

MISTERIO: "Me gusta el mundo que está ahí fuera, desconocido y misterioso. En realidad me interesan muchas cosas pero entre ellas también la magia, lo desconocido, lo que hay más allá... los aliens, por ejemplo... lo que sucede después de la muerte... Aunque tampoco estoy obsesionado con ello. Me gusta la serie B de los años cincuenta y las teorías sobre el origen extraterrestre de los humanos. De una forma u otra debe haber una gran verdad en algún lado. Mi fantasía está alimentada por este tipo de historias y es muy divertido pensar que hay otras vidas en el universo. De hecho, debe haberlas, no hay otra respuesta. Incluso puede que estén aquí entre nosotros. Es divertido pensar en ello. A veces te encuentras con gente que actúa de una forma tan marciana que lo más probable es que sean de otro planeta (risas). Sin embargo, por otro lado soy muy realista, tengo los pies sobre la tierra pero es interesante estar abierto a otras teorías o visiones".

CREACIÓN: "La intuición y la espontaneidad son importantes en mi trabajo. Soy muy organizado pero por otro lado escucho lo que me dicen mis entrañas, y en cada colección muestro lo que quiero hacer y también lo que creo que debo hacer. No es que siga un proceso analítico, pensando qué será positivo a nivel comercial, sino que quiero expresarme de la manera más creíble. No trabajo como un artista pero tampoco sigo el proceso comercial normal que otras casas siguen. Cuando termino una colección la siguiente ya está tomando forma en mi cabeza, de manera natural, fluida. Empiezo a dibujar entonces".

GUEST CREATIVE

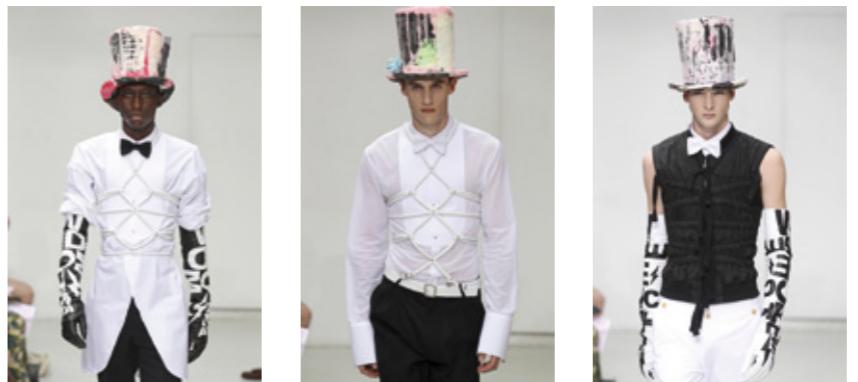
096

RETROSPECCIÓN: "Por un lado tengo la sensación de que cada colección es diferente pero también hay una evolución. En las últimas he estado más interesado en el patronaje y en lo formal y muchos se han sorprendido por esta dirección, incluso mis clientes, que son muy leales y siempre me han apoyado, lo encuentran raro aunque de una manera positiva. No se trata de que busque vender más o tener más prensa. Simplemente trato de darme gusto y ser feliz con lo que hago. Cuando hice la exposición retrospectiva sobre mi trabajo en Antwerp y luego Rotterdam, al poner 120 looks de diferentes colecciones desde que me gradué en 1982 hasta ahora, me sorprendió ver que era como una gran colección. Podía pensar que lo que hice al principio sería muy diferente de lo que hago ahora, pero todo casaba a la perfección. Tenía sentido. Vi también que algunos temas tienen mucha importancia en mi trabajo, como los rituales sobre todo tipo de cosas: étnicos, de madurez, sacrificios y maquillajes rituales... rituales de dominación, etc".

W<: "A aquella época la disfruté mucho. Yo ya estaba experimentando sobre la juventud y ellos vieron que mi visión podía salvar su empresa de jeans. Tenía presupuesto ilimitado y Mustang, la empresa que me contrató, recibió muchísima atención mediática y vendieron una barbaridad. Fue una época con mucha energía, sin embargo, al final perdí conexión con la juventud porque las exigencias comerciales acabaron imponiéndose y era muy complicado producir a un precio asequible porque entonces no existía la fabricación en Asia. Pero la gente joven es increíble. A pesar de que yo maduré, siempre hay gente joven que se interesa por mi trabajo, que me re descubren y les gusta lo que hago. Es excepcional".

INDEPENDENCIA: "Decidí volver a ser independiente en el año 2.000 de nuevo porque quería tener la posibilidad de tener mi propio proceso creativo. Hubo compañías que pusieron mucho dinero en mi proyecto y sentía que había una gran obsesión por parte de estas empresas de sacar dinero, que era su máxima preocupación y la manera que yo trabajo no es así. Hacer lo que quieras es un lujo y una libertad que el dinero no puede comprar".

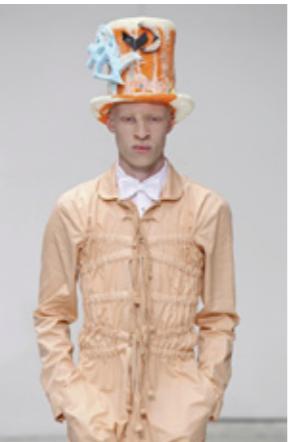

Imágenes Desfile Primavera Verano 2013. Fotos: Estrop / Francesc Tent

QUEST CREATIVE

100

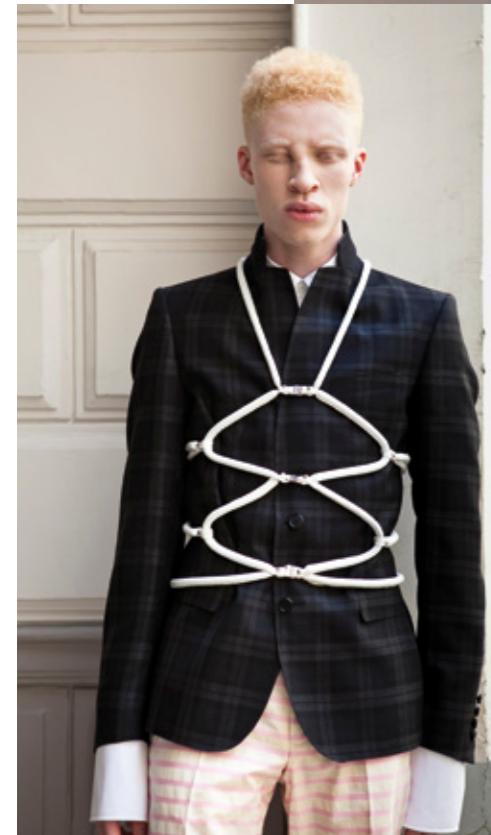

LEIGH BOWERY: "Coincidí con él en Londres en la época en la que me movía por allí. Mucha gente cree que su trabajo me inspira pero no es cierto. Lo encuentro interesante pero no es un referente en el que me miro. A veces tienes algo en común con una persona pero eso es todo. Por ejemplo, cuando hice la colección de látex, que fue una de mis primeras, es cierto que se parecía a Bowery y hubo gente que pensó que era un homenaje a él porque acababa de morir hace poco pero no era así. Un museo de Viena me ha invitado recientemente a exponer las esculturas que he hecho con Erwin Wurm para ser parte de una muestra homenaje a Bowery y me he negado porque es mi propio experimento alrededor del cuerpo. Pero pienso que él fue una persona muy valiente y le respeto mucho. Es una lástima que muriera tan joven".

DISCRECION: "La privacidad es un lujo y creo que tenemos que luchar por ella. El periodismo se ha complicado mucho, a veces las noticias se expanden sin ser verificadas ni se sabe de lo que se habla. Ahora todo se diluye, ya no sabes en lo que creer o en lo que no. Es un gran problema de nuestra sociedad, la comunicación ha cambiado drásticamente, lo cual es positivo, pero también negativo".

MULTITASKING: "Utilizar diferentes formatos y plataformas -como la edición de libros o catálogos, de revistas, el montaje de exposiciones, la creación de videos, etc- es algo que me interesa desde que comencé a diseñar. No pongo en mi website 'por favor mándenme propuestas de colaboración', pero sucede. Y me resulta muy difícil evitarlo. Cuando recibo una invitación y hablo con la gente sobre el proyecto, resulta muy tentador involucrarse. Además, trabajar con otras personas es muy bonito y de alguna forma te enriquece, dándote la posibilidad de hacer cosas nuevas y diferentes. Ahora estoy trabajando en el vestuario de una producción para la Ópera Bastille de París que se estrena en octubre. Es una obra de danza contemporánea en la que los trajes restringirán sus movimientos".

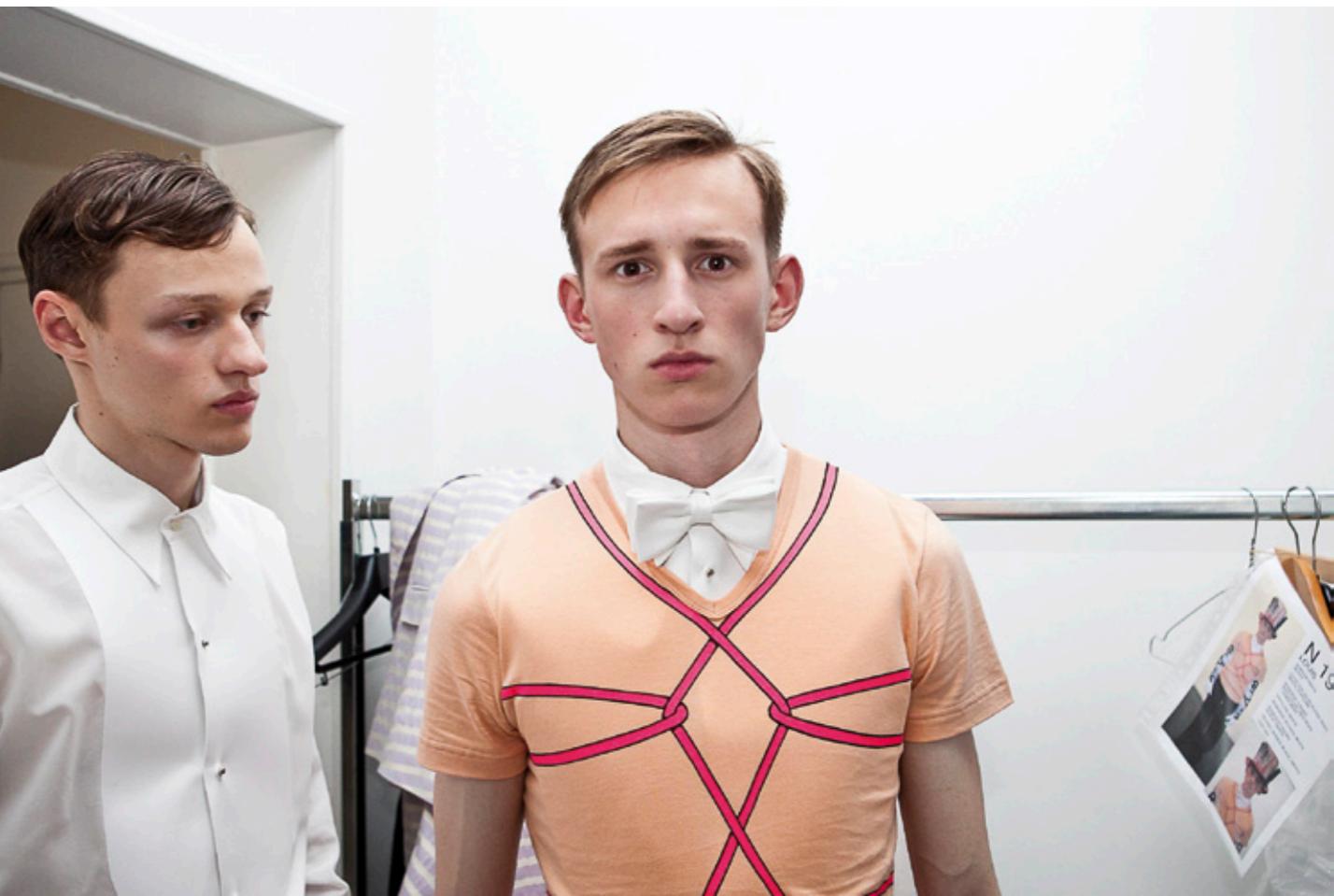

FEMINIDAD: "Hace 10 años, usando elementos femeninos para hombres, trataba de lanzar un mensaje, de empujar las barreras entre lo femenino y lo masculino. No quería hablar de travestismo, sino intentar un equilibrio y que el resultado fuese aceptable para el que lo llevaba y para el que miraba también. Pero hoy en día no es un ejercicio, cuando veo que algo femenino funciona bien lo introduzco en las colecciones de manera espontánea. No se trata de poner un vestido en un hombre".

OSOS: "A mí me gustan los hombres muy masculinos. En concreto, me gustan los osos. Por ello hice una colección hace unos años en la que puse sobre la pasarela a hombres robustos, reflejando mi fantasía. Pero el utilizar a personas que jamás habían estado reflejadas o aceptadas por el mundo de la moda era también una declaración de principios. Es algo aun hoy en día que hago en la selección del casting, lo utilizo para reforzar la idea de la colección y abrir la mente del espectador. Me gusta la idea de poner mi ropa a gente que me gusta en los desfiles, mostrando una gran variedad de tipos y razas, incluso físicos, pequeños y grandes, delgados y no delgados. Es cierto que me convertí en referencia en la cultura oso y tuve muchas reacciones a partir de aquella colección. En San Francisco se volvió a mostrar y casi me trajeron como a un dios. ¡Los modelos se sentían tan contentos y orgullosos de estar en la pasarela! Intento introducir la realidad en mi trabajo y no excluir nada. Mi interés por los hombres grandes y peludos está ahí y se convierte en parte de la colección y en moda. Pero no lo analizo, surge de manera espontánea".

BARBA: "En París tengo un barbero especial para arreglármela. Se llama Alain, también conocido como el 'maître barbier', está en la calle Saint-Claude, muy cerca de nuestro showroom. Suelo ir siempre que estoy en París. Es una barbería tradicional, de las más antiguas, pero también un auténtico museo del siglo 19 (donde te rapan la cabeza por 32 euros y te cortan la barba por 12). También soy muy conservador en cuanto a mi fragancia personal. Desde los 18, uso Yagatan de Caron, un perfume totalmente pasado de moda que suelo mezclar con auténtico pachulí de la clásica perfumería Santa María Novella. Incluso mi aproximación a las nuevas tecnologías, como mi iPhone o mi MacBook, es siempre desde una perspectiva old-school".

TEMPORADAS: "Me gustan mucho el tempo de la moda en el que cada seis meses sacas una colección. Te da la oportunidad de reflexionar sobre temas muy contemporáneos y expresarlos de forma concreta. Y luego pasar a otra cosa"

CONSEJO: "Como profesor en la Royal Academy of Fine Arts de Antwerp, a los jóvenes diseñadores les digo siempre que no tiren la toalla nunca, y que sean fieles a sí mismos. Es lo único honesto que pueden hacer y la única forma en que de verdad pueden llegar a tener éxito".

RAF SIMONS: "Un día me envió una carta. Él estaba estudiando diseño industrial y me dijo que quería ser mi asistente. Por aquella época sólo aceptaba gente que había estudiado moda porque necesitaba ayuda con la confección y el patronaje, y sabía que aceptando su solicitud esto no sucedería porque él no sabía ni coser. Pero me interesaron sus propuestas y le acepté para que me ayudase con las presentaciones, los stands, el diseño objetual, etc. Así que estuve conmigo una buena temporada y acabó decantándose por la moda y ayudándome con la colección Big Bang, creando piezas y detalles, y le gustó tanto que desde entonces decidió ser diseñador. Es increíble lo que ha sucedido ahora con Dior, fascinante. Él es un creador excepcional".

POLITICA: "En muchas ocasiones lanza mensajes en la ropa que creo pero no es sólo una cuestión política. Pueden reflejar otros compromisos más banales que me interesan. Definitivamente me gusta contar historias cada temporada y expresar lo que sucede en el mundo y la palabra es un arma muy poderosa".

VIAJAR: "Viajo por trabajo pero no soy un gran viajero. El próximo año haré un gran viaje por los EEUU y después iré a Australia para mostrar mi exposición retrospectiva pero no hago viajes tipo irme a la India y esas cosas. No tengo tiempo porque enseño dos veces por semana en Antwerp... trabajo demasiado. Aunque me encantaría un día poder viajar. Mis investigaciones las hago a través de los libros, soy un fanático de las exposiciones antropológicas y étnicas, de recabar la mayor información posible y siempre que hay alguna muestra de este tipo en Europa me desplazo. Soy adicto a los libros, compro muchísimos. Me fascinan las culturas antiguas".

OBSESIONES: "No soy maníaco. Bueno, tengo algunas manías pero no son enfermas. Por ejemplo si voy a un sitio y como bien, vuelvo a ese sitio continuamente y como siempre lo mismo. No soy muy aventurero. Cuando me gusta algo, me gusta repetirlo y hay temas que se repiten en mi trabajo que se pueden asociar a las prácticas sexuales, pero no quiere decir que yo sea aficionado a ellas. Es más un interés intelectual. Cuando hablo de SM no quiere decir que lo practique. O con el bondage, me interesa y lo investigo para ver cómo funciona, pero no quiere decir que lo lleve a cabo. Son cosas que me inspiran, que están en mi cabeza, que investigo y me permiten descubrir otras cosas, otros mundos y que después cuando comienzo a dibujar salen".

EMOCIONES: "Soy muy romántico y si tuviese que elegir una época en la que vivir elegiría la época victoriana con esos romances ocultos y dramáticos. Este mundo actual no es romántico, se ha perdido casi completamente. Ahora todo son sitios web de encuentros y 'woofs' y cosas así. Algo que tampoco me resulta ajeno o llega a sorprenderme, por otro lado. En realidad soy muy de opuestos. Me gusta por ejemplo comer en sitios distinguidos y también me gusta comer una hamburguesa en el McDonald's. No se trata de guardar las apariencias y decir 'sólo hago esto o yo soy así'. Voy en diferentes direcciones. Soy muy romántico pero puedo tener mis momentos 'hard'. Es importante tener la mente abierta y ser flexible".

<www.waltervanbeirendonck.com>

"ESTE MUNDO ACTUAL NO ES ROMÁNTICO. AHORA TODO SON SITIOS WEB DE ENCUENTROS Y 'WOOF'S' Y COSAS ASÍ. ALGO QUE TAMPoco ME RESULTA AJENO O LLEGA A SORPRENDERME, POR OTRO LADO. EN REALIDAD SOY MUY DE OPUESTOS"
(Walter Van Beirendonck)

DISEÑO 110

PIET HEIN EEK

TEXTO: TACHY MORA

A Walter Van Beirendonck le gusta el trabajo de sus compatriotas y vecinos geográficos. Sus arquitectos favoritos son el estudio B-Architecten de Amberes, con los que ha trabajado en el diseño de su tienda y también en una casa. Y en lo que respecta a diseñadores le gustan más los holandeses, en particular los salidos de la Design Academy de Eindhoven. Se inclina, sin embargo, por dos perfiles muy distintos. Por un lado le gusta el trabajo de Maarten Baas y por otro el de Piet Hein Eek. El primero es más joven que el segundo, así que se formaron en dicha escuela en momentos muy diferentes y eso se percibe en su trabajo aunque respiren una misma atmósfera eindhoveniana. Maarten Baas (1978), que se hizo conocido en su día por su tendencia a carbonizar muebles y después reforzarlos con resina epoxy para que pudieran ser usados, últimamente está más centrado en el diseño de piezas modeladas con arcilla, en las que se percibe claramente cómo el material ha sido literalmente estrujado a mano. Por su parte, Piet Hein Eek (1967) también trabaja de manera totalmente artesanal, pero con otro enfoque menos artístico. Su trabajo desde sus inicios en 1990 ha estado muy ligado a la elaboración de mobiliario, espacios y objetos con materiales reciclados. Pero no se trata de materiales ya recuperados como reciclados sino más bien de desechos que él vuelve a usar a su manera. Todavía su proyecto de graduación Scrapwood Creations define a la perfección su modo de trabajar, en el que recicla maderas que procedían de otros muebles para crear objetos nuevos. Lo que le interesa realmente es dotar de esplendor a estos desechos, aunque para ello haya que poner mucho trabajo artesano y humano de por medio. Es asombroso cómo ha desarrollado y aplicado esta idea de su proyecto de graduación a lo largo de todos estos años, realizando un ingente volumen de trabajo. Perderse por su web es todo un viaje, aquí te mostramos un aperitivo en fotos. Vive en Holanda y cuenta con un taller que le ayuda en la producción, al que hay que sumar un showroom y un restaurante. En España, la galería de Barcelona Roomservice se encarga de distribuir sus piezas.

<www.pietheineek.nl>

<www.roomservicebcn.com>

Vista del showroom de Piet Hein Eek en Holanda y de algunas de sus piezas más recientes.

Vista del showroom de Piet Hein Eek en Holanda y de algunas de sus piezas más recientes.

Cabaña móvil diseñada por Piet Hein Eek y que funciona como local de ensayo de unos músicos.

FOOD 113

TEXTO: PEDRO PAN

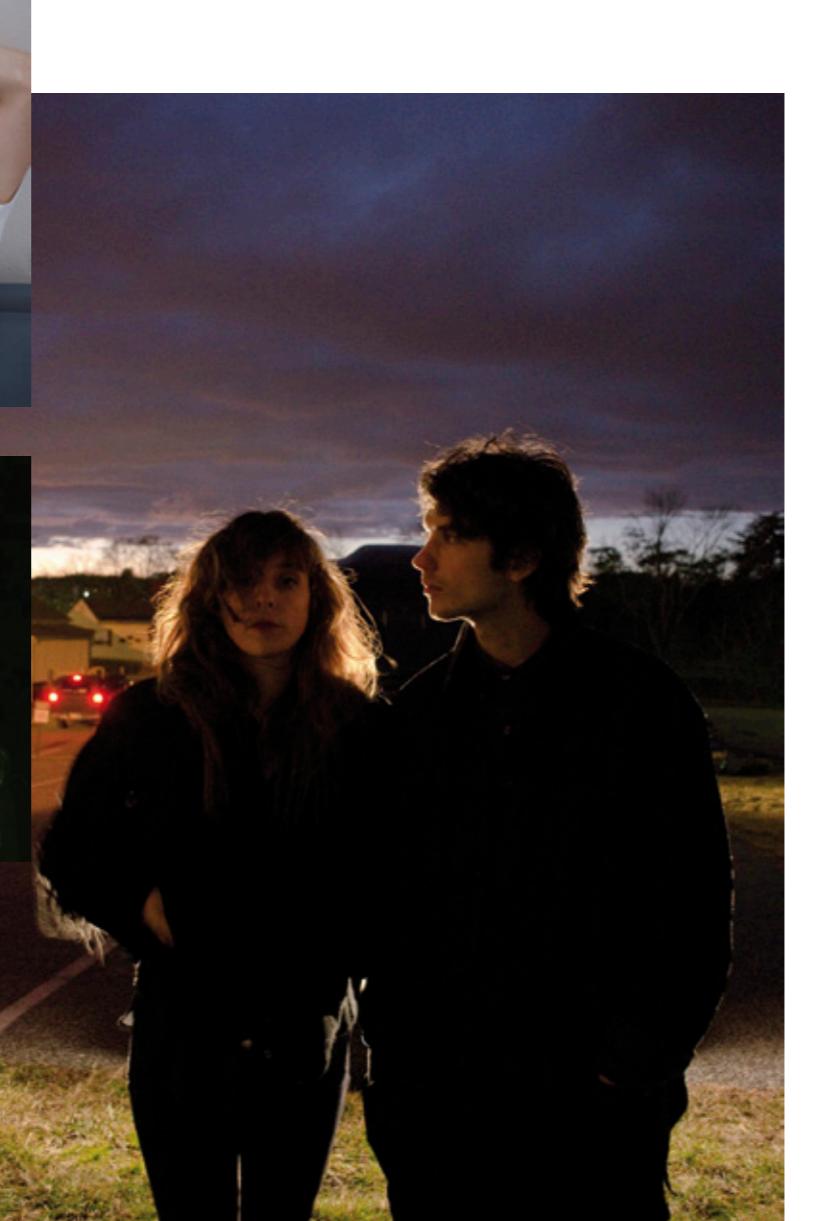
“Walter no nos cuenta mucho acerca de sus gustos gastronómicos, omite las preguntas que le hacemos sobre cuáles son sus platos preferidos, o si se le da bien la cocina. Y no es que no le guste comer, es que va a mil por hora y se disculpa por no poder contestar entero nuestro cuestionario gastronómico, aunque ya nos ha dado algunas pistas en la entrevista que acabáis de leer, como por ejemplo, que puede disfrutar lo mismo comiendo en un restaurante caro que en un McDonalds. Cuando le preguntamos si alguna vez ha realizado algún proyecto que estuviera relacionado con la gastronomía, esta es su respuesta: “Precisamente hace muy poco he colaborado con el chef holandés Sergio Herman, que ya tiene 3 estrellas Michelin. Ha publicado un libro, ‘Sergiology’, sobre las cosas que le inspiran. Yo soy una de sus inspiraciones, y aparezco también en este libro. Es un honor ya que me encanta la manera de cocinar de Sergio, me parece muy divertida, a veces sus platos parecen pinturas fantásticas”. Totalmente de acuerdo con Walter. Para muestra aquí podéis ver dos de las creaciones de Sergio Herman que aparecen en este libro publicado por la editorial Minestrone & Homarus. También nos comenta que con motivo de su exposición retrospectiva “Dream The World Awake”, que tuvo lugar el año pasado en el Antwerp Fashion Museum, colaboró con Philip's Biscuit, una pastelería famosa del casco histórico de Amberes conocida sobre todo por sus panes dulces con especias. “Hicieron una galleta muy especial, con la forma de mi cabeza, incluyendo la barba. Como mi logo. La galleta se hizo en exclusiva para la exposición, y se vendió allí mismo durante el tiempo que duró”. A la hora de seleccionar su restaurante favorito, Walter no elige uno, sino dos: “En Amberes, uno de mis restaurantes favoritos es Euterpi. En París me gusta mucho ir a comer al jardín del Hotel Amour. Pero ante todo creo que la compañía es mucho más importante que la comida”. En cuanto a sus bebidas favoritas, esto es lo que el diseñador belga nos cuenta: “No bebo. Solo después de los desfiles, o en ocasiones muy especiales, bebo champagne”. Como para nosotros tenerle de Guest Creative en este número es una de esas ocasiones, solo nos queda hacer un brindis a su salud. Cheers!

Galleta de Walter para la expo “Dream The World Awake” por Philip's Biscuit

Imágenes libro Sergiology del chef Sergio Herman <www.sergiology.com> publicado por Minestrone <www.minestrone.be/en>. Fotos: © Tony Le Duc

Beach House. Foto: Liz Flyntz

MÚSICA 112

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Los gustos musicales de nuestros Guest Creative suelen ser un misterio. No es fácil averiguar qué tipo de música le gusta a un diseñador industrial famoso, a un artista, a un chef o a un diseñador de moda tan personal como Walter Van Beirendonck. Empezamos preguntándole por sus hábitos a la hora de comprar y escuchar música: “Siempre compro mis cd's en tiendas de discos, nunca uso Mp3, ni siquiera tengo iPod. Cuando voy en el coche me gusta escuchar Studio Brussel, la mejor radio nacional belga. Siempre ponen muy buena música”. Ahora toca indagar en sus gustos musicales, queremos saber qué grupos escucha últimamente: “Estoy escuchando mucho a Beach House. Creo que hacen una música muy bonita. Me gusta escucharles cuando trabajo. Utilizamos también una de sus canciones para uno de nuestros desfiles en París”. Las últimas noticias que tenemos de Beach House son que sus componentes, Victoria Legrand y Alex Scally, están inmersos en su gira Frightened Eyes 2012, que durante los meses de septiembre y octubre les llevará a un montón de ciudades de Estados Unidos y Canadá para presentar el que es ya su cuarto disco, Bloom (Bella Union / Music As Usual), editado el pasado mes de mayo. Fue con su anterior trabajo, Teen Dream, con el

que pasaron de tocar en pequeños escenarios a aparecer casi como cabezas de cartel en grandes citas festivaleras, o a que su música fuera elegida por Walter Van Beirendonck en uno de sus desfiles. Le preguntamos a Walter cómo elige la música a la hora de presentar sus colecciones: “Siempre selecciono la música yo mismo con la ayuda de Gerrit Kerremans. Trabajo con él desde hace años. Para el último desfile de la colección Primavera-Verano 2013 hemos elegido los siguientes temas: ‘Live’ de Ludvig Franzen, extraído de la banda sonora original de PressPausePlay, un documental fantástico; ‘Bulbform’ de Trust; y ‘Street Light’ de John Maus, del disco ‘We Must Become The Pitiless Censors of Ourselves’. El colaborador de Walter, Gerrit Kerremans, se encarga de la programación musical de una cadena de televisión belga, VRT y es también dijé. El documental PressPausePlay, dirigido por David Dworsky & Victor Köhler, analiza lo que ha supuesto la revolución digital para el cine, la música, el arte o la literatura. Un interesante documental que cuenta con entrevistas a artistas como Hot Chip, Robyn o Lykke Li. Por último, le preguntamos a Walter cuál es su músico o grupo favorito de todos los tiempos, y la respuesta es... “David Bowie, sin duda”.

ARTE 114

TEXTO: MARIANO MAYER

Concentrar el corazón de fan en el nombre de Paul McCarthy y Mike Kelley, como hace Walter Van Beirendonck, acorta el camino hacia las contundencias y hacia las imágenes artísticas entendidas solo desde el impacto visual. Paul McCarthy es un gran constructor de "imágenes evocadoras", así describe a sus cuerpos bañados en ketchup y mostaza. Generar en el público algún sentimiento de preocupación y reflexión sobre lo "obsceno, sucio, cínico y gracioso" que existe en el mundo resulta un tema de primera necesidad para el artista. Pero la violencia de estas obras tiene más que ver con la que el cine es capaz de trasmitir que con citas literales de acontecimientos traumáticos. Prótesis de plástico, muñecos, cabezas gigantes y músculos viscosos son algunos de sus elementos de atrezzo. Entre la creación y la destrucción la escala de sus piezas cada vez resulta mayor. Paul McCarthy es un ávido lector de comportamientos y sus fuentes son los géneros de entretenimiento como la publicidad, Hollywood o Disney. Los modos son drásticos y bombardean al observador tanto visualmente como espacialmente. McCarthy construye ambientes paródicos donde anestesia tabúes, coreografía escenarios de humor y construye un lenguaje artístico original. Por otro lado, no es difícil hallar cercanías entre la intención de Mike Kelley de formalizar imágenes portadoras de discurso y el trabajo de Walter Van Beirendonck. Los cientos de piezas escultóricas, pinturas, dibujos, instalaciones, films, performances, textos y libros de Mike Kelley son un intento por hacer coincidir discurso e impacto visual. Desde el final de los años 70 su erudición de cultura popular le permitió ofrecer puntos de vista críticos, tan sofisticados como exhaustivos, sobre los diferentes tipos de convenciones religiosas, económicas y psíquicas de Occidente. Convertir las estrategias de seducción de la cultura popular en un lenguaje le permitió escribir los párrafos más agudos sobre la banalidad y la contradicción de la vida cotidiana. El muñeco naranja de lana con dos pequeñas antenas, de morfología

Paul McCarthy. *Ship Adrift, Ship of Fools*, 2010–2011. Bronze. Foto: Alex Delfanne. © Paul McCarthy.

Cortesía del artista y Hauser & Wirth.

Vista de la instalación 'The Dwarves, The Forests', Hauser & Wirth Nueva York, 2011. © Paul McCarthy.

Cortesía del artista y Hauser & Wirth. Foto: Thomas Müller

Paul McCarthy. Sin título (de PROPO – Series) (Violet Bear). 1991 (2012).

Vistas de la instalación 'The Dwarves, The Forests', Hauser & Wirth Nueva York, 2011. © Paul McCarthy. Cortesía del artista y Hauser & Wirth. Foto: Thomas Müller

Mike Kelley. Kandor 15, 2007. © Fredrik Nilsen. Cortesía del artista y galería Colonia/Berlin

Mike Kelley. Kandor 10B. Vista de la instalación "Exploded Fortress of Solitude", 2011. © Mike Kelley 2011. Foto: Fredrik Nilsen

ARTE 116

desconocida, que nos observa en la portada del "Dirty" de Sonic Youth y que acompaña al resto de criaturas del libreto, forma parte de una de sus grandes instalaciones ("Craft Morphology Flow Chart") y sin duda una de las vías con las que Mike Kelley adquirió cierta popularidad. El artista colocó sobre mesas escolares 114 muñecos de trapo hallados en la basura y los dispuso en función de las características corporales, materiales y técnicas. A fin de alcanzar la objetividad clasificatoria con la que la ciencia presenta sus estudios acompañó a cada muñeco de una fotografía con datos específicos. Este ojo clínico que analiza piezas de basurero señala los vestigios sensibles de un conjunto de muñecos realizados a mano. Lo vernáculo junto a lo biográfico aparece una y otra vez en el universo del artista, sin embargo "Educational Complex" ocupa un lugar especial. Se trata de una maqueta arquitectónica que abusa de las teorías freudianas para ofrecer puentes entre la realidad, el trauma y la ficción autobiográfica y representa la totalidad de las escuelas a las que asistió, incluyendo la iglesia que visitó con su familia y su propia casa. En este exhaustivo repaso de formación y moralidad existen vacíos y espacios en blanco y representan, según el artista, los espacios arquitectónicos que no fue capaz de recordar. La educación entendida como "uno de los modos esenciales del abuso" es vista también por Mike Kelly como una zona de comportamientos absurdos. Como los alumnos que posan en los anuarios escolares de "Extracurricular Activity Projective Reconstruction", una serie de fotografías en blanco y negro de celebraciones escolares y fiestas de Halloween. Cada fotografía es acompañada por una versión a color donde distintos actores recrean la situación original. Acompañar las prácticas conceptuales de viscosos y absurdos elementos ha hecho de Mike Kelley un caso único de observación contemporánea. Sin embargo, la anarquía y seriedad de cada propuesta no impide que sus exposiciones se transformen en ejercicios de diversión. En uno de sus primeros homenajes a Superman y a Kandor, la ciudad encogida, Superman recita fragmentos de la novela de Sylvia Plath "La campana de cristal". Walter Van Beirendonck nos comenta también que admira el trabajo del escultor holandés Folkert de Jong, tanto que el propio artista colabora en su última colección SS13, diseñando los sombreros y los collares de su desfile. Folkert de Jong es un escultor figurativo que construye narraciones de fuerte carga visual y simbólica a través de instalaciones. Sus personajes de tamaño natural y materialidad táctil envuelven los ambientes de un curioso realismo. A través de materiales característicos de la industria cinematográfica y la arquitectura construye figuras, que al igual que los muñecos de un ventriloquo hablan en su lugar.

Mike Kelley. Vista de la instalación "A Tribute to Mike Kelley" en MOCA Grand Avenue, febrero - abril 2012. Foto: Brian Forrest.

Folkert de Jong. Seht der Mensch; The Shooting Lesson, 2007.