

NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Noviembre 2013 4€/Spain

Portugal: 5€
Canarias: 4,20€
España: 4€
France: 6,50€
Germany: 9,70€
Italy: 4,90€
Uk: 5,99£

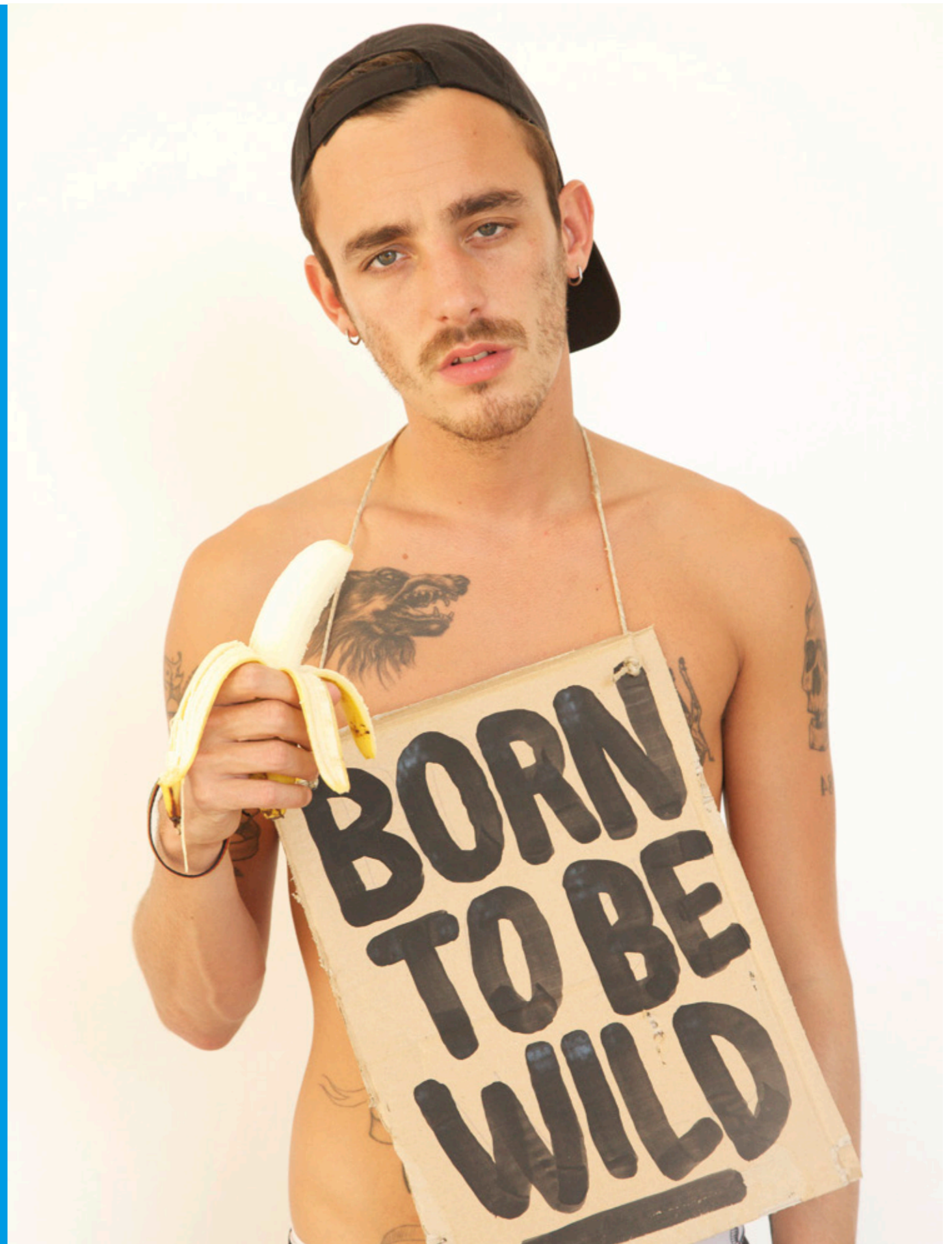

GUEST CREATIVE THEO MERCIER

Théo Mercier tiene una relación ambigua y casi paradójica con el mundo del arte contemporáneo. Ese amor-odio característico del hijo predilecto al que le gusta chingar a todo el mundo para saber hasta dónde puede llegar; ese desparpajo propio del que sabe que le seguirán queriendo pese a todo. Y es que se dio a conocer muy pronto con Le Solitaire, una escultura antropomórfica (algunos lo llamaban el hombre espagueti) que presentó en la FIAC de París en el 2010. Fue un éxito rotundo de crítica y público. Desde entonces, el artista francés no para de proponer proyectos y de lanzar ideas. Su vocación nació cuando era asistente de Matthew Barney y descubrió lo que era realmente ser artista. Seguramente le haya quedado ese gusto por el cuerpo, por una materia que siempre esculpe con una mezcla de técnica y de inocencia. Aunque sus primeros trabajos fueron esculturas coloridas y expresionistas, admite que su estilo ha evolucionado y que ahora busca una línea mucho más depurada y directa. Gabrielle Maubrie, su galería parisina, presenta estos meses “Hier ne meurt jamais”, una exposición personal de la que todo el mundo habla por Attention à la marche, unas divertidas botas con acabados de plátano. Mientras, él está en residencia en la Villa Medici de Roma, una de las instituciones más prestigiosas del panorama artístico italiano y francés. ¿Todo un privilegio? Pues no. Théo Mercier se aburre y ya quiere hacer otra cosa. Una mezcla de ambición y descaro que le viene muy bien al arte contemporáneo.

Por: RAMÓN FANO, JAVIER ABIO, RUBÉN MANRIQUE & TERE VAQUERIZO

Fotos: ASSAF SHOSHAN

077
GUEST CREATIVE

Una cara de ángel y la frescura de un pillo. Seguro que Théo Mercier era el típico niño travieso pero al que los padres nunca castigaban. Demasiado mono. Algo así le pasa al selecto universo del arte contemporáneo francés que ya hace unos años que le ha designado como uno de sus pupilos favoritos. Parece que esperen su próxima idea descabellada para poder ruborizarse, en una mezcla de escándalo fingido y de placer culpable. El niño malo que necesitan todos para tener su dosis de adrenalina controlada. Pero Théo Mercier lo sabe y ya está cansado de la etiqueta que llevan demasiado tiempo poniéndole. Quiere algo más y sabe cómo conseguirlo. Después de hablar con él, en una conversación sorprendentemente sincera, directa, divertida y lúcida, no dudamos que llegará a alcanzar la meta que se propone. Lo que no sabemos es el precio que deberá pagar el microcosmos del arte por ello. Cuidado que el enfant terrible ha decidido hacerse mayor.

TEXTO: AURÉLIEN LE GENISSEL
FOTOS THÉO: ASSAF SHOSHAN

INICIOS: “He estudiado producción industrial en París, especializado en ingeniería. Estaba destinado a diseñar puertas de coches y motores de electrodomésticos (risas). Estudié entre Francia y Alemania y, al final, me fui a trabajar como asistente escultor de Matthew Barney. Fue viéndolo trabajar cuando pensé que quería vivir de eso. Hasta entonces nunca había pensado ser artista ni hacer nada relacionado con el mundo del arte”.

ROMA: “Estoy un poco arrinconado en Francia. Es muy complicado y el mundillo del arte contemporáneo francés es especialmente malo. Me gustaría ir a ver cosillas nuevas a otra parte. Es cierto que ahora estoy en residencia en la Villa Medici de Roma, pero no es la ciudad más dinámica del mundo. Ni de largo... (risas) La vida es muy agradable, vivo en muy buenas condiciones, es cierto, pero no es lo más inspirador. Acaba en abril del 2014. Y tengo ganas de que llegue ya”.

MATTHEW BARNEY: “Fue como un disparador para comprender lo que es realmente el trabajo de artista, para saber cómo funciona de verdad. No tenía ni idea, sobre todo sin haber hecho una carrera de arte. No sabía para nada lo que significaba ser artista hoy. Y me permitió comprenderlo. Y desde un punto de vista técnico también, aprendí mucho. Tuve que trabajar con cosas bastante complicadas, muy concretas. Y eso me sigue sirviendo hoy”.

SUEÑO/REALIDAD: “No, ser artista no tiene nada que ver con lo que imaginas cuando empiezas. Al final estoy un poco decepcionado. Me he dado cuenta que mi verdadero trabajo de creación solo representa el 30% del trabajo real. El resto son cosas como comunicación, logística, muchas tonterías no muy apasionantes. Y lo que es triste es que no depende solo del trabajo. El trabajo puede ser bueno pero también depende de contactos, amiguismo y esas cosas... Hasta ahora había conseguido evitar eso, había podido hacer muchas cosas sin pasar por el aro. Pero ahora empiezo a ver los límites de esta libertad. Hablo de Francia, evidentemente, porque es lo que conozco. Me parece un poco decepcionante. El trabajo de artista no solo es ser artista... (risas) Pero tampoco me puedo quejar. Estoy agradecido. Es mucho trabajo pero es una suerte de verdad poder hacer lo que me gusta, lo que quiero. Y no hay ningún trabajo, menos este, que lo permita”.

078
GUEST CREATIVE

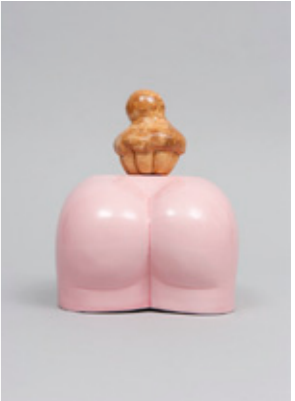
Les empilés. De la exposición “Le grand MESS”, marzo - abril 2013. Foto: Erwan Fichou.

DROMA, Estudio show, vista de la instalación. Villa Medici, Roma Septiembre 2013.

Nikita Denise. Exposición “Le grand MESS”2013. Foto: Erwan Fichou.

La boulangère.Exposición “Le grand MESS”, 2013. Foto: Erwan Fichou.

Canigou des bois. Exposición “Le grand MESS” 2013. Foto: Martin Argyroglo.

Le grand Bedo, (detalle). Exposición "Desperanza", octubre 2012 - 2013. Foto: Nicolas Giraud.

La famille invisible. De la exposition "Desperanza", octobre 2012 - enero 2013. Foto: Nicolas Giraud.

Le grand publicque. De la exposition "Desperanza", octobre 2012 - enero 2013. Foto: Nicolas Giraud.

001

GUEST CREATIVE

"EL HUMOR SIRVE PARA DESACREDITAR MI ESTATUS DE ARTISTA Y EL ESTATUS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN GENERAL". (Théo Mercier)

OBJETO: "Mi trabajo cuestiona ante todo y principalmente el objeto. El humor viene de una cierta ironía que tengo con respeto al trabajo de artista. Quiero sacarle un poco de gravedad, un poco de ese halo místico y mítico a este trabajo. Por eso tengo una producción bastante accesible. O por lo menos lo bastante accesible para todos. Y espero ofrecer trabajos que tengan tanto una lectura superficial como una mucho más profunda. Quiero conseguir ir de la superficie al abismo, que un comisario de exposición y un chico de 8 años les pueda gustar mi obra. Intento ser cercano al 'gran público', como se suele decir, más que nada porque formo parte de ello. No soy un gran amateur de arte, no tengo una cultura de la historia del arte muy profunda. Soy mi primer público, mi primer crítico".

HUMOR: "El humor sirve para desacreditar mi estatus de artista y el estatus del arte contemporáneo en general. Por lo menos sirve para poner un poco de distancia respecto a la obra de arte. Sobre todo le veo esa función y también un poco para ser humilde en lo que hago".

ALEGRIA: "Mi trabajo habla de una relación al mundo que es original. Habla del hecho de no saber muchas cosas, al final, de eso de 'no sé mucho'. Aporto ideas pero ninguna afirmación perentoria. Y...me gusta reír (risas). Tengo toda una relación muy desacomplejada y muy placentera con mi trabajo. Me lo paso muy bien haciendo esculturas y/o instalaciones. Son momentos de mucha felicidad, de energía y tengo ganas de compartir eso. Quiero que en el resultado final se note la felicidad que siento en mi proceso de creación".

COMISARIO: “Creo que esa posición algo exterior al mundo del arte es una fuerza para mí personalmente. Me permite no caer en ciertos errores, en ciertos vicios del éxito que existen en el mundillo, algo muy peligroso. Eso me protege a mí para empezar. Pero también me pone en riesgo porque produciendo una obra que llamaría accesible (no me gusta la palabra pero es la única que encuentro) o abierta, digamos, que le hable a casi todo el mundo, de alguna manera le saca credibilidad a los profesionales del arte. De cierta forma, mi obra casi no necesita a los comisarios o a los críticos, puede existir sin esa especie de mediador o traductor que tanto existe en el arte contemporáneo de hoy en Francia. Ya sabes: la hoja explicativa y todo eso...no hay quien lo entienda...Y eso no gusta en el mundillo...”

HERMETISMO: “No sé si hay demasiadas figuras girando alrededor del arte pero lo que sí pienso es que el mundillo se mira demasiado el ombligo, el arte habla demasiado de arte, el arte habla demasiado a los artistas. Esa es mi principal queja. Creo que se piensa demasiado en los coleccionistas, los galeristas... pero no suficiente en el público”.

NIÑO PRODIGIO: “Es una posición dura de vivir. Fue un placer haber tenido tanto éxito con Le Solitaire [Mercier presentó esa escultura en la FIAC 2010 con gran acogida de público y crítica] pero es muy arriesgado. El otro día leía algo de Chris Marker que decía: ‘el éxito está aquí para distraer al artista de aquello que es esencial’. Y creo que es muy justo. Un éxito tan rápido y siendo tan joven es muy halagador, un placer pero, al mismo tiempo, es una posición de mierda, muy peligrosa porque es muy angustiante. El apelativo ‘artista joven’ mola, pero cuando ya no eres joven artista no mola tanto...(risas) Tiene una especie de aire de música pop”.

Les 3 crûches et la mort (Fuente) 2011. Foto: Marc Dommage.

Queen Duku with nautilus. 2011. Foto: Marc Dommage.

ETIQUETA: “Si quiero hacer este trabajo hasta mi muerte tengo que salir de esta etiqueta para poder trabajar. Yo no tengo miedo del futuro de mi trabajo, de mi creación por venir, porque tengo mil ideas, innumerables deseos y pienso que podría reinventar 2000 veces mi obra. Este aspecto no me da nada de miedo, pero nada de nada...Quizás sea algo pretencioso pero tengo la impresión de que puedo tener ideas diferentes hasta mi muerte”.

OPINIÓN: “Lo que me asusta mucho es la opinión. Mientras tienes éxito, todo depende de uno mismo, por lo menos así pasó en mi caso. De mi trabajo, de mis esfuerzos...Y ahora que soy conocido ya no depende de mí, depende de la opinión. Y eso asusta mucho. Porque la opinión es una tontería. No es nada comprensible”.

SACRIFICIOS: “Tengo la sensación de que ahora estoy obligado a hacer todas esas cosas que no entran dentro de mi trabajo, o que no deberían, como la comunicación, las relaciones públicas de las que te hablaba antes... si quiero poder seguir enseñando mi trabajo como debe ser. Nunca he ido a un vernissage. Exceptuando al mío...porque estoy obligado (se ríe). Voy muy poco a las ferias de arte contemporáneo. Nunca. Pero me doy cuenta de que habrá que ir. Porque llega un momento en que funciona así. Es un mundillo tan centrado en el dinero, la imagen, el amiguismo... que es muy duro evitarlo. He conseguido escapar de eso pero ahora tendré que ir. A repartir sonrisas...” (risas).

RUTINA: “No hay nada con lo que fantasear, la verdad. Un día cualquiera cuando estoy en medio de un proyecto es bastante simple y repetitivo. Trabajo con un grupito de gente y tenemos casi unos horarios de oficina. Entro a las 8h30 hasta las 19h y después mi día de trabajo ha terminado. No trabajo durante la noche ni el fin de semana. No trabajo en la producción de obras, quiero decir, pero justamente guardo esos momentos para salir, estar solo, pensar...No produzco, como quien dice, pero trabajo en mi cabeza. Los momentos en los que estoy en la calle, en el campo, en cualquier sitio son cuando encuentro mis ideas, mis sueños...Luego las horas de producción son casi horarios de oficina”.

DROMA, Estudio show, vista de la instalación. Villa Medicis, Roma Septiembre 2013.

Happy hippie hell. Del proyecto Summer skeletons. 2011. Trabajo en colaboración con Thomas James.

DROMA, Estudio show, vista de la instalación. Villa Medici, Roma Septiembre 2013.

AYUDANTES: “Trabajo solo casi todo el tiempo. Y cuando tengo un proyecto de exposición u otro, trabajo con un equipo de efectos especiales con los que colaboro desde siempre. Tengo dos asistentes con los que trabajo desde hace 5 años. Pero me gusta dejarme un espacio de soledad y libertad. Es más parecido a una relación temporal, como un realizador cuando trabaja con un equipo durante un rodaje”.

SUEÑO: “He pasado mucho tiempo en México estos últimos años y México DF me inspira mucho. Es un sitio donde he producido obras, en el que he pasado mucho tiempo, en el que he investigado y me gustaría mostrar trabajos ahí. He cogido mucho de ese país y, por el momento, no he devuelto casi nada. Pero me gustaría hacerlo. Espero que algún día”.

CUERPO: “Me interesa mucho la relación sensual con los objetos y como trabajo mucho con las ideas que giran

alrededor de los clichés, de la evidencia, de las caricaturas, acabo interesándome por los objetos antropomórficos o caricaturas corporales”.

ESPECTADOR: “Voy a muchos conciertos y tengo muchísimos amigos músicos. Soy un gran fan de la música, bajo todas sus formas, pero sobre todo en el formato concierto. Siempre voy al teatro y a los conciertos. Me siento muy cercano del mundo del espectáculo en general. Es bastante representativo de un tipo de relación muy directa con el espectador que busco en mi arte. Hay muchos trabajos míos que son un ensamblaje de ideas, de formas, de objetos y eso muestra una dimensión muy ‘puesta en escena’ de mi práctica artística. Lo que hago principalmente es poner en escena ideas, mensajes, objetos o formas. Y en mi dispositivo expositivo siempre hay algo que recuerda la escenografía o incluso un desarrollo narrativo. Es algo muy importante en mi estilo”.

“HAY MUCHOS TRABAJOS MÍOS QUE SON UN ENSAMBLAJE DE IDEAS, DE FORMAS, DE OBJETOS Y ESO MUESTRA UNA DIMENSIÓN MUY ‘PUESTA EN ESCENA’ DE MI PRÁCTICA ARTÍSTICA. LO QUE HAGO PRINCIPALMENTE ES PONER EN ESCENA IDEAS, MENSAJES, OBJETOS O FORMAS. Y EN MI DISPOSITIVO EXPOSITIVO SIEMPRE HAY ALGO QUE RECUERDA LA ESCENOGRAFÍA”.(T.M)

ESPECTACULO: “Estoy trabajando en un espectáculo ahora mismo. He trabajado con muchos músicos, sobre todo en el diseño y la creación de álbumes. Lo que me atrae más ahora mismo es el espectáculo. Y de aquí a final de año debería poder presentar mi primer espectáculo en Francia”.

MONSTRUOS: “No tengo un trabajo preferido, cambia casi cada día. Lo que más me interesa últimamente son cosas más sencillas en el gesto creativo. Empecé haciendo cosas diferentes. Me doy cuenta de mi evolución. Tuve la suerte de aprender mostrando mi trabajo. La primera escultura que hice pude enseñarla al público. Y a partir de ahí, todo lo que he producido ha salido a la luz. He aprendido mientras exponía. Mis cosas iban del atelier al espacio expositivo. Mis primeras obras son como monstruos, o se recibieron como tal. Y yo me preguntaba: ‘¿Por qué quiero hacer monstruos?’ Y la verdad es que, de manera consciente, nunca he querido hacerlos. Son como monstruos de materia, de experimentación, obras muy cargadas, muy esculpidas, muy pintadas, casi demasiado cargadas. Y creo que responden a una necesidad de legitimación que tenía en esa época. Cuando salí de mi formación de productor industrial y decidí ser escultor, para mí conseguirlo era... esculpiendo. Y eso pasaba por esas aberraciones de materia que nacieron más de un deseo de ‘hacer’ (algo), de fabricar, que de hacer monstruos”.

Le solitaire. 2010. Foto: Marc Dommage.

La bête à deux dos. 2011. Foto: Marc Dommage.

091

CUEST CREATIVE

“ENTRÉ EN EL MUNDO DEL ARTE POR EGOÍSMO. POR RAZONES DE PLACER Y DE NECESIDAD”. (T.M)

Serie de fotografías realizadas para la identidad visual de l'ONDA. Trabajo en colaboración con Philippe Jarrigeon. 2012.

SENCILLEZ: “Cuanto más avanza en mi trabajo más me alejo de ese gesto y en mis últimas obras ya casi no existe ese savoir faire de fabricante, sino que he llegado al estado de la elección y de la mirada, casi de una especie de ready made. No es un gran descubrimiento para la historia del arte pero es un gran descubrimiento para mí (risas). La idea es que soy legítimo como artista, aunque no haga el gesto de fabricar algo”.

ARREPENTIMIENTOS: “No me arrepiento de nada, pero si tuviese elección, habría obras que no volvería a hacer. Pero todo lo hecho es legítimo, no hay azar en mi trayectoria, no voy a arrepentirme de algo...aunque la gente quizás sí...(risas) pero yo no”.

EGOÍSMO: “Entré en el mundo del arte por egoísmo. Por razones de placer y de necesidad. Nació más de un deseo íntimo que de una vocación social u otra. Y no ha cambiado. Estoy bastante contento de eso. Me he mantenido un poco al margen de la producción del arte contemporáneo de hoy. Me interesa evidentemente la mirada y la crítica de mis espectadores, pero cuando muestro algo tengo el sentimiento que es un trabajo justo. Y así ha pasado hasta ahora. También he hecho obras malas (sonríe) y seguro que haré alguna más. Pero en general muestro cosas según el contexto y la gente. Estoy atento a mi público pero eso es algo que llega después, nunca cuando estoy creando en el estudio. Mis momentos de atelier son momentos en los que me abstraigo de esa presión exterior”.

<www.theomercier.com>

Moto. Lámpara de pared producida por Moustache 2013. Foto: Claire Lavabrez

Cirva. Jarrón 2012

Mask Mirrors. Espejos para la galería Kreo 2012. Foto: Felipe Ribon.

DESIGN

TEXTO: JAVIER ABIO

STUDIO FASTREZ

Théo estudió diseño industrial y se nota claramente que siente una gran atracción por los objetos: “Desde hace 29 años voy a Pucés de Saint Ouen todos los fines de semana en busca de objetos, mis padres me llevaban desde que era pequeño”. Nuestro Guest Creative, reconoce que ahora no está muy puesto en nuevos diseñadores de producto, pero cuando le mostramos los trabajos de jóvenes estudios tiene un flechazo inmediato. “Me gusta el trabajo de Fastrez, tiene piezas que parecen objetos mitológicos difíciles de identificar... ¿dónde? ¿cuándo?” Así que estas páginas se las dedicamos al joven diseñador Jean-Baptiste Fastrez, al frente de STUDIO FASTREZ, con solo 29 años. Estudió en ENSCI y trabajó con los hermanos Bouroullec durante dos años. Decidió montar su propio estudio hace un año. El trabajo de este joven francés tiene algo especial, quizá es ese toque mágico que los hermanos Bouroullec también poseen. Su parte estética es tan potente que cuando hablamos del tema nos aclara: “Trabajo la estética y la función al mismo tiempo, no doy prioridad a ninguna de las dos porque las dos están unidas. Soy un entusiasta de las cuestiones estéticas, pero debería decir que una nueva forma es siempre más fuerte cuando es una evolución de la función del objeto.

Tomahawk hair dryer 2011. Prototipos. Foto: Felipe Ribon.

Grigris. Jarrones miniatura para Sèveres, Cité de la céramique 2012. Foto: Gérard Jonca.

Además, realmente creo que la forma sigue a la función, pero para mí el significado de función es muy amplio. A veces la función de un objeto puede ser algo más simbólico o narrativo que su utilidad”. Fastrez define su trabajo como: “Una mezcla de diferentes entidades opuestas que crean inesperadas asociaciones entre tipologías de formas y métodos de producción”. Cuando hablamos de las marcas para las que le gustaría trabajar esto es lo que contesta: “Diría que para Magis y Vitra, son dos compañías exigentes y que confían en sus diseñadores. A veces corren riesgos produciendo piezas experimentales y desarrollando sus piezas lo mejor posible. Además, estas dos compañías han lanzado las piezas más icónicas de los últimos diez años.” Jean-Baptiste se da cuenta de que ha olvidado algo: “Qué vergüenza, había olvidado nombrar a HAY. Esta compañía es una de las más interesantes en el panorama internacional. Tiene un increíble olfato para producir objetos sencillos, pero al mismo tiempo irresistibles”. Hablando del diseño francés en general nos confirma que sí, que hay un gran dinamismo y crecimiento de pequeñas editoras y galerías, pero puntualiza: “Aunque me gustaría encontrar más diversidad y riesgo de lo que veo en el mercado francés”. Esta es su visión del diseño en los próximos años: “La frontera entre diferentes campos de creación cada vez es menos evidente, vemos gente de la moda adentrarse en el mundo del producto y diseñadores de producto compartiendo problemáticas propias del arte contemporáneo... No sé si los resultados son pertinentes pero es un hecho que está ahí. Por otro lado, estamos viviendo una gran revolución en el proceso de producción, prototipado rápido, nuevas artesanías y la venta web, probablemente cambiarán las reglas de juego de la industria”. Le preguntamos sobre algún lugar imprescindible en París para un diseñador de producto: “Galerie Kreo es para mí el mejor lugar para ver reales, diferentes e interesantes objetos en París, es un laboratorio experimental del diseño. También soy adicto a las librerías de arte, son como tiendas de caramelos para mí”. Fastrez conoce el trabajo de Théo Mercier y nos confiesa que le encanta: “Conocí a Théo muy de pasada en ENSCI durante nuestros estudios, desde entonces sigo su trabajo y tengo que decir que me impresiona. Estoy fascinado con su libertad rompiendo aburridas normas sobre el buen gusto. Voy a estar muy atento a la evolución de su trabajo en los próximos años”.

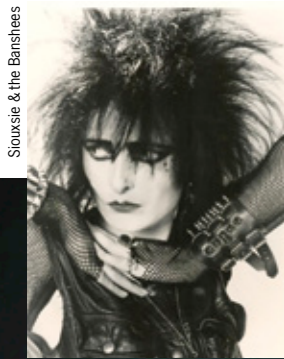
Grigris. Jarrones miniatura para Sèveres, Cité de la céramique 2012. Foto: Gérard Jonca.

Variations upon an electric kettle. Ensci 2010, Foto: Véronique Huyghe

MUSIC

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Siouxsie & the Banshees

“La música es esencial para mí... como la comida, la luz del día o ser amado. La música va conmigo a todas partes: al estudio, en mi coche, en el avión... pero nunca por la calle, me gusta escuchar los sonidos de la ciudad”. Así contesta Théo Mercier cuando le preguntamos si la música es importante para él. El artista francés, aún habiendo nacido en 1984, reivindica también mucha de la música que se hacía incluso antes de que él naciera, ya que, por ejemplo, se confiesa muy fan de JOY DIVISION, de hecho dice que es su banda favorita de todos los tiempos: “Me gusta todo de ellos: la estética, su historia, sus visuales... y Ian Curtis, por supuesto... creo que llevo 15 años escuchando ‘Closer’ al menos una vez a la semana. El resto del tiempo escucho a D.A.F., NIRVANA, SONIC YOUTH...”. Cuando viaja le gusta escuchar música que le recuerde momentos de su vida, “los trenes son el mejor lugar para la nostalgia”. A la hora de comprar discos prefiere el formato cedé, y aunque ya hemos visto que es muy fan de grandes

bandas de los ochenta y los noventa, nos dice que el último disco que ha comprado ha sido “Yeezus”, de KANYE WEST. Un disco donde el genio se aleja del hit fácil para adentrarse en producciones mucho más complejas y hasta se podría decir experimentales, por lo que algunos lo consideran una obra maestra y otros un verdadero coñazo. No pudimos preguntarle a Théo cuál ha sido su opinión sobre el mismo... Lo que sí nos contó es que uno de los artistas a los que le encantaría conocer en persona es DAVID BOWIE: “La verdad es que coincidí con él una vez, pero yo tenía solo 16 años y no hablaba ni una sola palabra de inglés... ¡mierda! era tan amable... como un príncipe!”. También le preguntamos, ya que le gusta tanto la música, si sabe tocar algún instrumento musical: “No, los instrumentos me hacen sentir muy inseguro e incómodo. Ya me costó de pequeño aprender a utilizar el lápiz para escribir, así que lo de pensar en tocar un instrumento se convierte para mí en todo un handicap”.

Joy Division

Arcade Fire

David Bowie

097

QUEST CREATIVE

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

A Théo le gusta colaborar con músicos, aunque nos cuenta que no es fácil, no por ellos, sino por todo lo que les rodea: “Me encanta trabajar con músicos, pero los sellos son la mayoría de las veces como un grano en el culo. Da igual que sean grandes multinacionales o sellos independientes, por mi pequeña experiencia, son todos la misma mierda... lo siento, pero es lo que pienso. Aún así he conseguido trabajar con artistas que me gustan como CONNAN MOCKASIN, SEXY SUSHI, VON PARIAS, LA CHATTE... He hecho principalmente trabajos visuales para ellos”. Cuando le preguntamos si suele ir a conciertos la respuesta es afirmativa, y nos habla de los dos últimos que ha visto: “DANIEL JOHNSTON, fue muy emotivo, lloré... y también Kavinsky, pero en este casi vomito, fue muy malo”. Ya sabemos que su banda favorita es Joy Division, pero le damos a elegir entre un listado de grupos actuales que acaban de publicar disco o están a punto de hacerlo, de entre todos ellos se queda con ARCADE FIRE porque le encantan sus videos. “Reflektor” (Merge / Universal) el nuevo trabajo de los canadienses, ha ido desgajándose poco a poco, por medio de una original campaña, hasta su publicación el pasado 29 de octubre. La campaña empezó con unas pintadas, un círculo con diamantes donde estaba escrita la palabra Reflektor, en calles de algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá. También apareció un mural en una popular calle de Manhattan. Luego vino el video del single que da título al disco, “Reflektor”, un videoclip en dos versiones, una interactiva rodada en Haití, dirigida por Vincent Morisset, y otra rodada por Anton Corbijn. Una canción donde además colabora David Bowie. También realizaron un corto de 20 minutos, “Here Comes the Night Time” donde presentaban en directo tres de sus nuevas canciones. Vamos, que han superado incluso a Daft Punk en cuanto a métodos de ir desgarrando un nuevo disco se refiere. Continuamos con nuestro cuestionario y ponemos a prueba a Théo Mercier preguntándole si conoce a algún cantante o grupo español, y nos sorprende con esta respuesta: “ALMODÓVAR & MCNAMARA... sobre todo me gustan las entrevistas que hacían para la televisión”. Nos suponemos que se refiere a esos grandes momentos que nos dejaron programas como La Edad de Oro. Por último, un consejo de Théo en lo que a música se refiere: “Recientemente he descubierto quien es de verdad Katy Perry... ¡y creo que todo el mundo debería parar inmediatamente de escucharla! Este tipo de música pop es imposible, podéis escuchar en vez de esto a ROBERT GÖRL, CHRIS AND COSEY o SIUXIE AND THE BANSHEES. Esa es mi recomendación”. Muchas gracias Théo. Tomamos nota.

Saint Laurent Paris Colección Hombre Primavera Verano 2014 <www.ysl.com> Fotos: Estrop / Francesc Tent

Bernhard Willhelm & Jutta Kraus Colección Otoño Invierno 2013-14 <www.bernhard-willhelm.com> Foto: Roxanne Lowit

Chal de Theo Mercier para Andrea Crews <andracews.com>

Diane Pernet. Foto: Miguel Villalobos

STYLE

TEXTO: MONGÓMERI

Aunque Théo Mercier responde a la imagen de artista contestatario, a la hora de contestar a las preguntas de Neo2 sobre lifestyle no ha sido muy pródigo. Lógico, lo entiendo, es preferible cualquier digresión a responder a cuestiones tan banales, o personales, como puedan ser las marcas que uno usa o mete en un neceser, “soy un chico muy básico, me limpio el alma con jabón blanco y pasta de dientes, nada más. Llevo sudor, me siento bien”. En mi opinión, creo que el concepto “estilo” le interesa más de lo que jamás reconocería, y la moda, a pesar de las muchas connotaciones adversas que pueda tener, también. Théo Mercier firma para el colectivo Andrea Crews un precioso chal de seda que hasta hace poco se podía comprar por 275 euros. Un mundo, el de la moda, donde tiene bastantes buenos amigos a los que respeta: “hay gente que me gusta, porque además de tener mucho talento, son mis amigos: JEAN PAUL LESPAGNARD, BERNHARD WILLHELM, VAVA DUDU, DIANE PERNET... Confío en ellos”. Y tiene hasta un diseñador favorito: “HEDI SLIMANE”. Aparte de eso, y de su moto roja, una “cochambrosa” Yamaha cross... es muy reticente a mencionar ningún otro tipo de marca... Lo más que conseguimos sacarle es que la pieza más cara de ropa que se ha comprado es una americana, y fue para ir a un funeral; que su tienda favorita es E-Bay; que sus padres han sido la mayor influencia en su forma de vestir... pues no será tan contestatario, o sí.

TEXTO: AURÉLIEN LE GENISSEL

Le pedimos a Théo Mercier que nos diera algunos nombres menos conocidos y más personales para la sección de arte. Y evidentemente su selección fue muy parecida a su personalidad. Propuestas multidisciplinares, que se alejan un poco de la idea clásica de artista contemporáneo para adentrarse en colaboraciones entre universos muy diversos. La energía, la originalidad y las ganas de cambiar las cosas son quizás las principales características de su selección. Y cuando habla de sus amigos no hay quien le pare. Empezando por YAVA DUDU, un nombre que muestra bien la complejidad del personaje, a medio camino entre el expresionismo caótico (al estilo Lady Gaga, a la cual le ha diseñado uno de sus famosos vestidos), el street art más desenfadado y las referencias populares y naïf. “Para empezar me interesa ella como persona”, explica Mercier. “Y también esa idea de artista total en el que no hay límite o frontera entre su música, la ropa que diseña, los dibujos que pinta ni entre ella, su grupo, su trabajo de diseñadora o su personalidad íntima. Es una sola y misma persona”, destaca el artista francés. Un ejemplo de lo que Mercier entiende por “abrir el arte contemporáneo a otras disciplinas”. Más oscuro y atormentado es el estilo de JEREMY PININGRE, un artista que trabaja en un cruce entre ilustración, diseño y dibujo. “Jeremy es un amigo muy cercano. Empezamos los dos como artistas. Él tuvo una temporalidad más lenta y un ritmo diferente al mío. Es más ilustrador. No me encanta la ilustración pero lo que me gusta justamente es que tengo más la impresión de ver esculturas que dibujos. Tenemos una sensibilidad a las formas, a los motivos y a los objetos muy parecidos, aunque no utilizamos las mismas herramientas. A veces me parece que hacemos casi lo mismo”, analiza Mercier para explicar un trabajo en el que, como en el suyo, también destacan las figuras totémicas y el simbolismo visual.

Cryptworld, Foto: © Laetitia Bech

© Jérémy Piningren

Erwan Fichou. Sin título, de la serie Miradors.

El trabajo de CRYPTWORLD se acerca un poco al de Piningre. “Lo que me gusta es la energía que hay detrás y la espontaneidad que tienen”, dice Mercier destacando la riqueza de sus proposiciones artísticas. “Al principio era ropa customizada pero hay toda una reflexión más amplia que gira alrededor de eso. Ahora, por ejemplo, hace desfiles en conciertos. Con un verdadero trabajo audiovisual y fotográfico detrás” subraya. Toda una serie de propuestas que no están encasilladas y en las que de nuevo destaca la libertad de formatos. “Me gusta eso, como te he dicho. A mí me gusta hacer portadas de discos, escenografías de conciertos, crear espectáculos. Me gustaría que las cosas estuvieran menos compartimentadas pero es difícil explicárselo al mundo artístico y a los demás también. Me gustan estas propuestas multidisciplinares. Es un proyecto joven pero la chica que lo lleva, Laetitia, tiene una energía y un entusiasmo ante la creación que me encanta”, admite Mercier antes de explicar la razón por la que intenta escapar del

mundo del arte: le falta entusiasmo. Finalmente la selección se completa con el trabajo fotográfico de ERWAN FICHOU. “Trabajo desde hace dos años con él. Lo conocí más por la colaboración que hemos entablado que por su trabajo previo. Lo conocí en México. Es una de las personas con las que es más agradable, fácil e inspirador poder trabajar. Y los últimos proyectos fotográficos los hemos imaginado casi juntos. Él es el ojo derecho y yo el izquierdo. Yo tengo el ojo del escultor y él el de fotógrafo. Y hacemos una buena pareja”, dice Mercier. Una evidencia si vemos el humor corrosivo y la fría ironía que define el estilo de Fichou. Un acercamiento a los objetos y las situaciones en el que un encuadre siempre sorprendente y distanciado permite ver el mundo con una extrañeza muy personal. Fichou consigue plasmar en sus fotografías la absurdidad llena del inquietante esteticismo que encontramos en el trabajo de Mercier. Dos artistas que parecen ver el mundo de la misma forma.

Erwan Fichou. Sin título, de la serie Monuments.