

NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Diciembre-Enero 2011-2012
4€/Spain

Austria: 8€
Belgium: 7,50€
Canarias: 4,20€
España: 4€
France: 6,50€
Germany: 9,70€
Italy: 4,90€
Uk: 5,99£

guest
creative
**Patricia
Urquiola**

GUEST CREATIVE

PATRICIA URQUIOLA

El boca a boca ha sido su manera de encontrar nuevos clientes y hasta ahora no le ha fallado. Desde Milán, donde nació a la profesión del diseño, Patricia Urquiola defiende una vida en la que el trabajo y lo privado están muy juntos y casi revueltos. No tiene prisa, en poco tiempo el éxito le ha llegado rotundo y estable, así que ahora se centra en su afán de perfeccionismo y de controlar que cada detalle haya sido solucionado de manera impecable, atendiendo sobre todo a la calidad y a una búsqueda conceptual acorde con las necesidades tanto físicas como intelectuales de los habitantes de este planeta. Inquisitiva y polemista, con una febril curiosidad como motor, una cabeza que todo lo cuestiona y una firmeza que defiende sus principios hasta la muerte, consigue un trabajo coherente que no está adscrito a las reglas del estilo y que vive con independencia en el mundo de las predicciones, las fórmulas y los clichés que hacen más fácil la vida de los mediocres.

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

TEXTO: ANA DOMÍNGUEZ SIEMENS FOTO: PIOTR NIEPSUJ

Se cansa de defenderse de lugares comunes que se ponen en su boca en nombre del “diseño femenino”. Con un ojo puesto en los procesos industriales y el otro bien atento a las precisiones de lo artesanal, Patricia Urquiola desarrolla su trabajo en el límite de lo posible. Para ella no existe un “no”. Con la tenacidad que la caracteriza obliga a cada productor y cada artesano a forzar sus capacidades hasta conseguir porcelanas más finas, nudos que se atan en sentido contrario o materiales que se doblan a condiciones antes impensables. Sus maestros no son los diseñadores del proyecto en papel sino los que se forjaron en la lucha a brazo partido con la industria, resolviendo problemas sobre la marcha, metiéndose de lleno en la faena de poner un producto en la cadena de producción.

EL CLIENTE: "Es una lucha continua, constantemente me estoy peleando con los clientes para que respeten mi criterio y hagan las cosas como yo digo, que además siempre es por su bien. El otro día cacé a mi hija de 6 años hablando con un teléfono de plástico, y tomando notas con papeles, añadiendo un enchufe a unos dibujos del estudio, y decía: '¡No, no, no, no y NO! Bueno, podemos añadirle el enchufe, y podemos ponerles unas florecitas...!', luego tapaba el auricular y decía ¡pero es que estos clientes no me hacen caso, y luego pasa lo que pasa! Obviamente me imitaba".

LO FEMENINO: "No me canso de repetir que la sensibilidad es muy democrática y está muy bien repartida entre los individuos sin mirar qué formación tienen o de qué sexo son. Creo que la única cosa que puede definir el sexo femenino -si es que hay que darle alguna definición para diferenciarlo del masculino-, es que las mujeres somos más poliédricas. Es la capacidad de flexibilidad y adaptación. Es la facilidad de la mujer para hacer cambios de rol social, dentro de la familia o en el trabajo. De hecho, en mi casa la parte del cerebro, la que supuestamente es la lógica, es la que en mi familia ha representado mi madre. Y mi padre, aunque sea ingeniero, es un hombre con una gran sensibilidad y creatividad. Así, que para empezar, esos dos conceptos en mí están intercambiados. Es verdad que la sociedad se vuelve cada vez más

usar el propio tiempo o el propio espacio de otra manera, el hacer dos o tres trabajos distintos, etc. Ese tipo de sociedad más versátil sí pienso que es más femenina".

PAGINA WEB: "He tenido una formación muy afortunada en cuanto a encuentros, que siempre te ayuda mucho a enfocar tu trabajo muy bien, y una industria muy buena cerca para formarme. También tengo mucha capacidad de trabajo y capacidad social para trabajar con otra gente, sea de mi equipo o de la fábrica. Todo eso hace que tenga mucha producción. Hay otra gente buenísima que tarda más en hacer proyectos, por su carácter o lo que sea, porque necesita más tiempo de interiorizar las ideas, etc. Eso me lleva a no tener página web. He esperado mucho tiempo a tener mi propio estudio, casi a los 40 años, antes con De Padova y con Piero Lissoni, así que cuando ocurrió me sentía muy segura de mí misma como profesional. Y luego ha sido muy fácil seguir haciendo cosas porque, de hecho, ya me conocían en la industria... Además, siendo arquitecto de formación he tenido más oportunidad de hacer grandes proyectos, como María Reig en España que conocía mis objetos y me encargó después el hotel Mandarin. Es decir, me han ocurrido muchas cosas en poco tiempo, me he expuesto mucho profesionalmente, así que no tener página web es en cierta manera una forma de protegerme, no tengo prisa".

CASA DE MUÑECAS: "Cuando era pequeña mi madre me regaló una casa de muñecas súper moderna en la que yo me pasaba horas jugando. De alguna manera, el trabajo para mí es eso mismo, no es que sea un juego pero sí una pasión, lo identifico con algo que me gusta hacer, se me pasan las horas volando, hasta tal punto es esto así, que ahora estoy

EDITOR 090

planeando hacerme una casa en la que esté todo junto, mi vivienda y mi estudio. Mi familia y mi trabajo están muy relacionados, no hay una gran transición entre ellos, trabajo con mi marido, etc. Tener una casa-estudio es lo perfecto. Trabajar juntos para nosotros es estupendo, entre otras cosas es posible porque venimos de formaciones muy diferentes, Alberto viene más de economía, cosa que está muy bien porque el diseño tiene que ser visto desde muchos puntos de vista, de lo humanista a lo económico, de modo que él me aporta mucho con su opinión. Somos en ese sentido complementarios”.

CUARTO DE BAÑO: “Me horrorizan las bañeras grandes, como de Pretty Woman. Ya me ha ocurrido varias veces en hoteles que no he podido usar las bañeras aunque tenía unas ganas locas de relajarme dentro mirando la vista, pero me pareció absolutamente inadecuado, llenar una cosa del tamaño de una pequeña piscina. Me parece que los lugares públicos tienen que evolucionar mucho en ese sentido, hay mucho que investigar en otra dirección. Una bañera doméstica es una bañera de uno, puede ser amplia y cómoda pero más que eso es ridículo. Así que cuando Axor me pidió un cuarto de baño lo hice de lo más polémico, con las plantas metidas en la ducha, lavabos de hombre y mujer separados, y en plan lujo, para los que se quieran bañar juntos ¡pues dos bañeras! Pienso que donde se

tiene que desarrollar el baño es en el campo de la ducha y sobre todo en la posibilidad del uso del agua de una forma más racional, con menos agua por minuto, con el agua más mezclada con el aire. Porque no cabe duda que hay dos temas importantes en el futuro: el agua y el tiempo”.

“LA SENSIBILIDAD ES MUY DEMOCRÁTICA Y ESTÁ MUY BIEN REPARTIDA ENTRE LOS INDIVIDUOS SIN MIRAR QUÉ FORMACIÓN TIENEN O DE QUÉ SEXO SON”
(Patricia Urquiola)

EL TIEMPO: “No sabes cómo agradezco que me hayan pedido trabajar en esta exposición sobre el Tiempo que acabamos de inaugurar en la Triennale de Milán. Hay que hablar más del tiempo y esto ha sido una oportunidad para pensar mucho en ello. Todos sabemos que el paso del tiempo es inexorable... pero luego hay muchas cosas a considerar como las horas de trabajo al día o a la semana (un problema social sobre el que hay que reflexionar) o también las horas de tiempo libre, que están menos sujetas a una visión cronológica de las cosas. Lo que me fascinó de la exposición fue que los comisarios estaban buscando piezas que contaran el tiempo pero no en el sentido cuantitativo sino cualitativo. El tiempo pensado como cronos, como sucesión de momentos pero no de un modo cronológico sino más bien visto como el ‘infra-tiempo’, el tiempo que está entre dos momentos, o lo que tu puedes dilatar un momento, o la capacidad de evocación de un momento, o el tiempo que atraviesa muchos objetos que en el tiempo van evolucionando... Fue muy divertido, también ayudamos en parte a encontrar objetos para la exposición y nos hizo participar (además de hacer toda la instalación) con tres “site specific”. Por ejemplo, pusimos junto a la puerta de entrada un ‘fast track’, le toca al visitante elegir cómo quiere ver la exposición, si despacio y tomando un tiempo (indefinido) para poder profundizar en el tema o de un modo más rápido y superficial. Y en medio de la exposición pusimos una especie de máquina del tiempo con objetos de Moroso y mostrando cómo pueden tener otras vidas. Me gusta eso en la gente joven, verles vestidos con ropa ‘vintage’ o usando objetos, dándoles una nueva vida, mezclándolos con otras cosas, reutilizándolos de otra manera. Y al final de la exposición pusimos una especie de conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que va siempre corriendo porque llega tarde. Era un “interface” que te percibía al pasar y te perseguía para avisarte que llegas tarde. Una pieza virtual frente al resto que eran piezas ‘materiales’.”

01

03

PANERAI: “Ya fuera de la exposición hicimos un montaje de seis relojes de Panerai, que es el sponsor, montados de una manera divertida. Como son relojes sumergibles los metimos en unas pequeñas urnas llenas de agua. Ha sido un sponsor increíble, con mucha disponibilidad, que aceptó una exposición muy atípica en el mundo de los relojes y que no tiene nada que ver con el mundo del lujo al uso, de hecho, la exposición anula el concepto del reloj como objeto de lujo. Recuerdo de pequeña mi casa de muñecas y que mi hermano tenía al lado el Fort Apache y el Garaje, los tres contra la pared. Estábamos horas allí delante de aquella pared, los indios y los vaqueros venían de visita a mi casa y los personajes de mi casa íbamos de visita al Garaje. También jugábamos mucho en la bañera, que la llenábamos de figuritas, y cuando estaba montando lo de Panerai sumergido en agua me recordaba a mí misma jugando con mi hermano en esa bañera”.

EDITOR 093

02

05

01/ Time o Time, diseño de JoeVelluto Studio, 2008
02/ The Clock Clock , diseño de Humans since 1982, 2010
03/ Modelo Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Titanio – 47 mm. Expuesto en la instalación "I mondi di Officine Panerai
04/ Vista de la instalación "O'clock, time design, design time" patrocinada por Officine Panerai. Museo Triennale de Milán hasta el 8 enero 2012. Diseño expositivo de Patricia Urquiola
05/ La macchina del tempo – The Bug, site-specific. Diseño de Urquiola Patricia para Moroso, 2011

CROCHET/SOSTENIBILIDAD:

“Sé hacer crochet. Y coso mucho. Pero no solamente yo, en mi estudio cosen los arquitectos. Había un pobre joven arquitecto recién llegado de Australia que le dijo a sus padres que ¡nada más llegar lo habíamos puesto a coser! Aquí se cose, como se grapa o como se encola, se hacen todo tipo de manualidades. También teníamos un arquitecto que estaba siguiendo una obra que estaba a 4 horas de tren y era el tiempo que le daba de hacemos un gorro o una bufanda, ¿no es maravilloso? De pequeña siempre hacía los trabajos manuales de todas mis amigas para el colegio. Tengo una hija que no tiene para nada esa habilidad pero la pequeña piensa con las manos, como yo, traduce su pensamiento en algo que hace con las manos. Solemos hacer muñecos a partir de prendas de ropa que ya no usa y así espero que le llegue un mensaje de que cuando una cosa acaba un ciclo de vida se le puede dotar de otro. Un tipo de mentalidad muy correcta para una cierta sostenibilidad, tener una cierta lógica en el modo de vivir y consumir, en el fondo es una actitud maravillosa que ya la tenían la gente de la posguerra y que nuestras generaciones habíamos perdido con la cultura del bienestar. La noción de reparar, de reutilizar, de las culturas que todavía están en vías de desarrollo, la encuentro muy cercana, me gusta mucho, y mi trabajo tiene mucho que ver con eso. Hay dos tribus de personas, la que va por la calle y pasa por delante de un objeto que está ‘out of order’ y ni lo mira y hay otra gente que siempre mira e incluso se lo coge y se lo lleva a su casa, yo soy más de esa segunda tribu. Me intriga todo lo que veo por la calle. Mi inspiración puede ser desde un viaje a mi formación en sentido más amplio, desde el arte a todo lo demás, pero también se debe a mucha atención y curiosidad por cualquier objeto cotidiano que ha quedado en un desván o arrinconado en una tienda, el objeto ‘desclasado’.”

LOS ARTESANOS: “Me puedo pasar cuatro años en una colección totalmente industrial, de moldes y detalles técnicos, o puedo estar cuatro años trabajando con porcelanas y así y todo con quien comparto esos años es con los artesanos de la compañía, que son los que tienen la oficina de desarrollo del producto. Por ejemplo, en Moroso es el ‘tío Marino’, un hombre sensible que después de una depresión decidió dedicarse a la parte más artesanal, y en B+B hablo con tres hombres que son técnicos pero muy artesanales, y en el estudio todo el rato estamos haciendo prototipos, así que al final mi dimensión es de alguna manera muy artesanal, siempre buscando una síntesis, partiendo de una serie de conceptos orientados a industrializar algo pero está esa dimensión artesanal que es muy importante en mi trabajo”.

LA MEMORIA: “Me encontré con Ferran Adrià en Design Indaba y cuando la gente le hablaba de lo innovador de su trabajo él contestaba que al final todo está conectado con la memoria. Y sobre todo, que para innovar basta no copiar. Es algo que me encantó cuando lo dijo. Y es verdad que el proceso de creación va siempre hacia delante pero la capacidad de razonamiento está ligada a lo que vives en ese momento o lo que has vivido antes, es una síntesis de a dónde tu has llegado lo que te hace moverte. El ojo mira para atrás. Y espero poder mantener una naturalidad al afrontar proyectos nuevos y distintos”.
PRODUCCION: “Me encanta trabajar con compañías en las que el proyecto está diseñado en Europa pero producido en otros países, creo que por lógica esto va a ocurrir más y más, nos guste o no. Lo que recomiendo es que los diseñadores estén presentes en esos países, tener mucha más interconexión y entender su dinámica. Cuando hice el trabajo para B+B en Filipinas, estuve allí un tiempo y aprendí todo sobre sus técnicas de trenzado, con lo que pude después aportar una manera de trenzar que para ellos era más cómoda, ellos aportaron otras cosas al proyecto y el resultado final es mucho más interesante que los dibujos que llevaba yo de base, simplemente por

Butaca Pavo Real, Driade 2011

EDITOR 099

GUEST CREATIVE

“CASTIGLIONI Y MAGISTRETTI JUNTO A MADDALENA DE PADOVA SON QUIENES HICIERON MI FORMACIÓN” (P.U)

el hecho de estar allí y de que hubiese esa interconexión. Lo mismo en India, en el proyecto de Mangas, donde el proyecto ha ganado con ese intercambio continuo con la gente que lo realiza, ¡es aprender a utilizar el ‘knowhow’ de la mejor manera para tener calidad!” **LOS MAESTROS:** “Cuando llegué a Milán en 1983 era el ‘boom’ de Memphis pero en la universidad me encontré con Achille Castiglioni que no era un Posmoderno sino un Moderno, con una personalidad muy particular. Y también me encontré a Vico Magistretti que andaba en bicicleta por Milán, y que estaba con un rollo muy japonés o de los ‘shaker’, muy esencial, muy puro, es decir, nada que ver con el mundo Posmoderno que estaba de moda y que yo había vivido en la Escuela de Madrid. Y a mí, de alguna manera, me ‘salvaron’, me formaron, y eso sin menosprecio de Sotisas a quien encuentro un personaje maravilloso. Castiglioni y Magistretti

junto a Maddalena De Padova son quienes hicieron mi formación. Ahora he visto la exposición de Posmodernismo en Londres y también reconozco muchas cosas que han sido importantes en mi formación, por ejemplo, David Byrne, esa manera de ser culto de un modo muy transversal, para mí ha sido importantísimo. De hecho, siempre que doy una conferencia lo que pongo es un esquema que se llama Delicious Disasters que está sacado de un libro de Byrne”.

<www.patriciaurquiola.com>

Showroom de Scholtès en Londres. 2011

Sofá Foliage. Kartell 2011

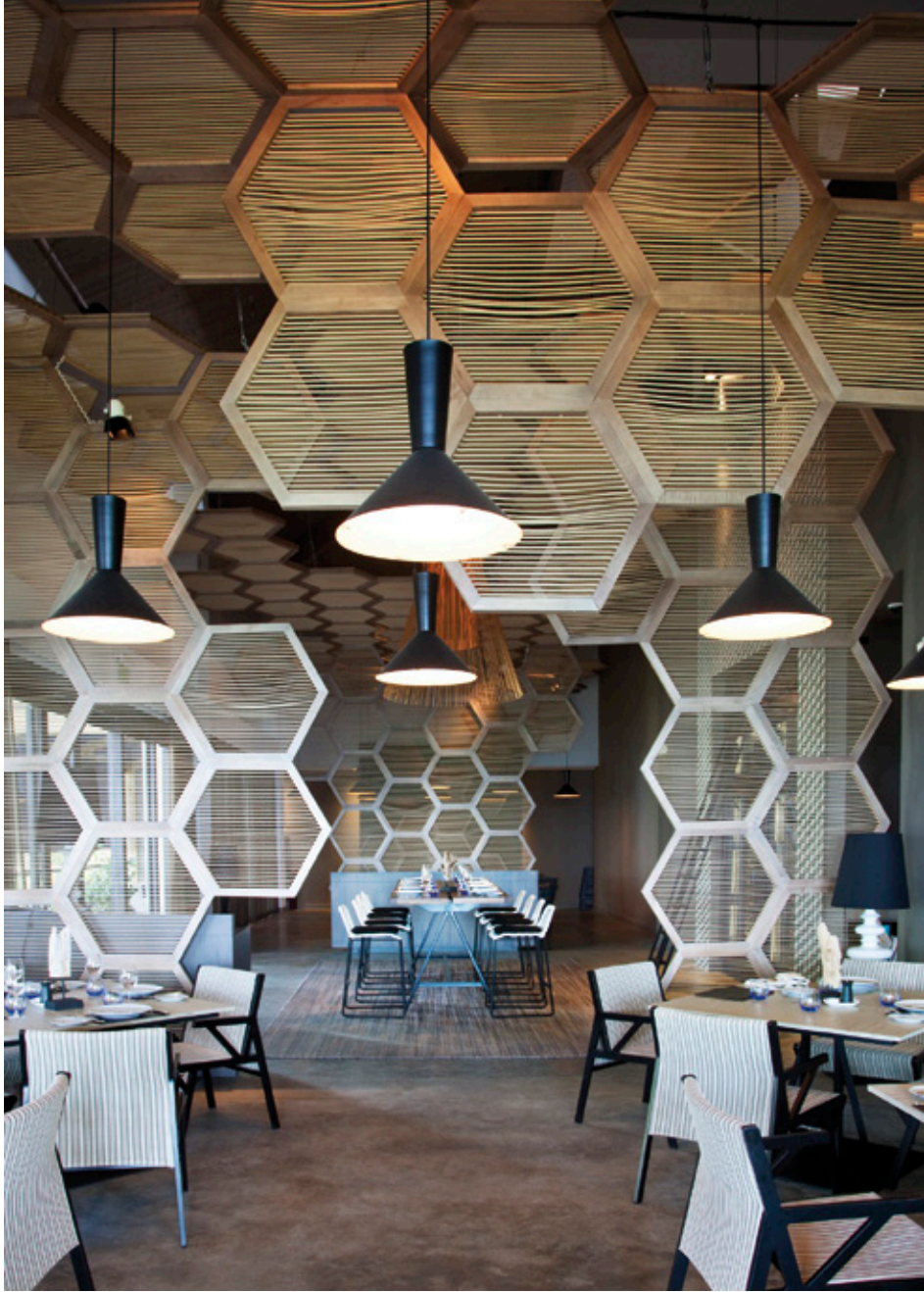
Collección All Ambiq. Instalación de la Biennale di Venezia Italy en Ventura Lambrate. Milán 2011

Butacas de la colección Klara. Moroso 2011

Mesa Codex y silla Glove, Molteni&Co 2011

Restaurante del complejo turístico en Puerto Rico, el hotel W Vieques, del grupo Starwood. <www.starwoodhotels.com> Foto: Ruy Teixeira

Macarrones con calamar de Carme Ruscallea. Restaurante Sant Pau, Barcelona <www.ruscallea.com>

Alessi, Cestos de alambre, colección Spirogira <www.alessi.com>

Vino Blanco: Jermann Pinot Grigio <www.jermann.it>
Vino Tinto: Chianti Clásico Felsina Berarsdenga 2007 <www.felsina.it>

Ruinart Tapón de botella, pieza funcional que ayuda a mantener el gas y la temperatura. <www.ruinart.com>

GUEST CREATIVE

Risotto con azafrán y regaliz en polvo, del restaurante milanés Le Calandre di Massimiliano. <www.calandre.com> Foto: Wowe

Tarta Ramo de rosas, del restaurante parisino L'Arpège. <www.alain-passard.com> Foto: J.C Amiel

FOOD

TEXTO: PEDRO PAN

Como para otros Guest Creative que han pasado por nuestras páginas, el desayuno es la comida más importante del día para Patricia Urquiola. A la pregunta de si le gusta cocinar, la respuesta es afirmativa, aunque reconoce que no tiene muchas ocasiones para hacerlo. ¿Y a la hora de hacer la compra? “Me gusta ir a mercados cuando estoy de viaje, comprendo mucho de la sociedad de cada país gracias a ellos. Cuando estoy en Milán solo hago compras rápidas en el barrio o en los mercados semanales de la calle. Cierran una calle el mismo día cada semana en diferentes zonas de la ciudad y se pueden comprar todo tipo de comestibles”. Sobre su plato estrella nos dice: “Me gusta mucho utilizar el wok e inventar nuevos platos mezclando recetas españolas, italianas y asiáticas, usando lo que hay en la nevera. El plato que mejor me sale consiste en una mezcla de arroz, verduras y pollo picante, cocinado en un wok”. A la hora de elegir un tipo de cocina se decanta por la asiática, especialmente la japonesa, tailandesa y china. Entre sus restaurantes preferidos nombra **L'Arpège en París**, **Le Calandre di Massimiliano**, **Alajmo** en Padua y **Carme Ruscallea** en Sant Pau (Barcelona). Como mejor restaurante en Milán elige **Da Giacomo**. Su plato italiano favorito es el risotto alla Milanese, con mucho azafrán. Aun siendo asturiana reconoce que no es muy aficionada a la fabada, prefiere los percebes y el marisco. El mejor lugar para degustarlos nos dice que es Casa Gerardo, en Prendes. En cuanto al vino, esto es lo que nos comenta: “Viviendo en Italia bebo básicamente vinos italianos blancos, de **Friuli** y **Trentino**, y rojos de **Piamonte** y de la **Toscana**”. Algunos de sus múltiples proyectos están también relacionados con la gastronomía: “Para **Ruinart** diseñé un tapón de botella, una pieza muy funcional. Con **Alessi** he estado trabajando en dos colecciones para cocina: **Orloff** y **Spirogira**. La colección Orloff consiste en una serie de recipientes de acero grandes y pequeños. Spirogira es una colección de cestos fabricados con un alambre de acero continuo”. Suyo es también el interiorismo del **Hotel Oriental Mandarin** de Barcelona. “Hemos trabajado mucho diseñando piezas especiales para el proyecto, incluyendo muebles, grifos, picaportes, platos...”. También ha desarrollado el interiorismo de un complejo turístico en el Caribe, el hotel y el Spa **W Vieques**, del grupo Starwood, donde ha trabajado como diseñadora de producto, arquitecta y directora artística. Solo nos queda preguntarle qué es lo que le gusta beber cuando sale a tomar una copa: “Nada, me quedo con el vino”.

TEXTO: MARIANO MAYER

“Recuerdo un día en el Centro Pompidou en 2002, viendo la exposición de Daniel Buren ‘Le Musée qui n’existait pas’ con mi pareja, en un día soleado en París, con el museo casi vacío, una gran experiencia. Después, en 2008, conduciendo por la noche en los alrededores de Turín para ver las instalaciones de luz ‘Luci d’Artista’, quedé atrapada por ‘Tappeto Volante’ en la Plaza Palazzo di Città. Me encanta la forma en que puede interpretar un idioma de infinitas maneras. Me gusta que la mayoría de sus instalaciones sean efímeras, y como puede investigar las barreras entre el arte y la arquitectura con éxito sin ser banal”. Los protagonistas de esta evocación son las placas y estructuras de color de Daniel Buren que Patricia Urquiola recupera, a través del recuerdo perceptivo de habitar espacios enteros y estructuras en las que el campo de visión ha sido ampliado. Desde los inicios de su actividad artística en los años 60 Daniel Buren viene reflexionando sobre los modos de expresión del arte y los tipos de relación que se pueden establecer en el contexto social. Introduciendo la crítica institucional a través de un lenguaje sumamente estético, en un momento caracterizado por la desmaterialización del arte. Aplicando rayas (uno de los motivos decorativos franceses más populares) de acrílico sobre diversas superficies, primero a través de carteles colocados en los alrededores de París y luego sobre grandes lienzos a modo de toldos, con los que cubría fachadas enteras hasta bloquear la percepción visual del entorno y su circulación. Obligando a los visitantes a enfrentarse a una experiencia visual. Tanto los espacios diseñados

Daniel Buren. "Architecture, Contre-architecture: Tranposition". Mudam 09/10/2010 - 22/05/2011

Claire Fontaine. Passe-Partout (Paris10ème), 2004. Cortesía Air de Paris.

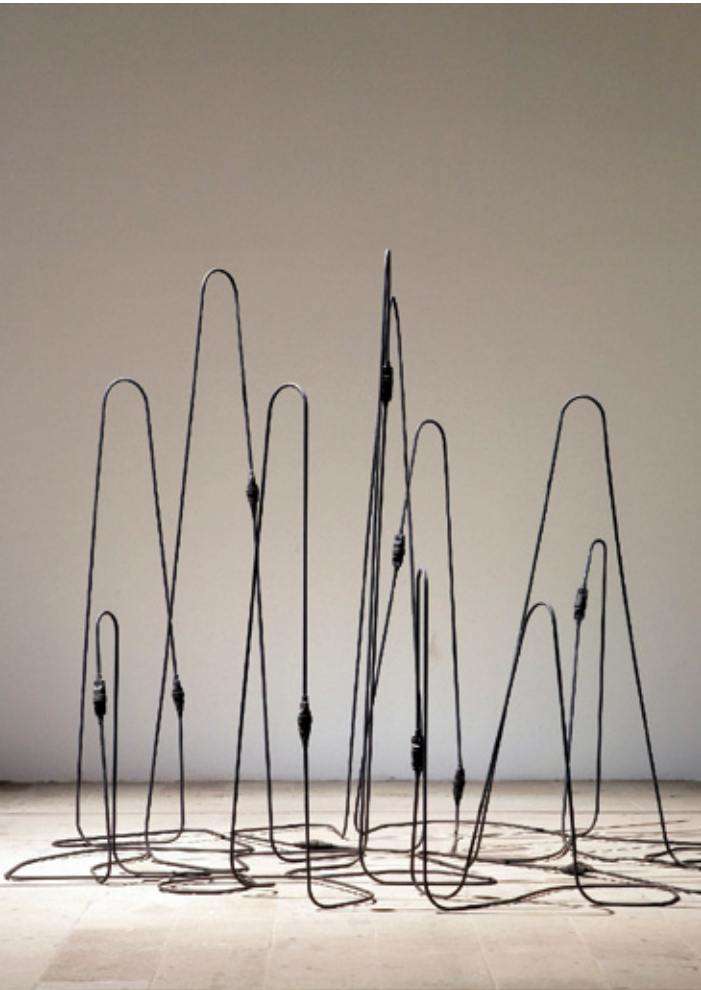

Giuseppe Gabellone. Untitled, 1999. Colección Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin. Cortesía del artista y Galerie Perrotin, Paris

**“DE CLAIRE FONTAINE
ME INTERESA SU
ACTITUD ICÓNICO-
DESTRUCTORA Y
LIBERADORA Y
SU CRÍTICA DE
LA ECONOMÍA
MORBOSA” (P.U)**

para el arte como las zonas ideadas para el ocio y la publicidad han sido los soportes de este sistema de relaciones que se propone generar una experiencia reflexiva directa sobre los usos y los comportamientos a través del color y sus pliegues. Al hilo del arte crítico y de la inadecuación aparece el nombre del colectivo de artistas Claire Fontaine. “Me gusta su investigación sobre la temporalidad y su materialidad a la hora de criticar. No tienen miedo de utilizar materiales simbólicos de los 70 y a la vez artefactos contemporáneos. Me interesa su actitud icónico-destructora y liberadora y su crítica de la economía morbosa”. El trabajo de Claire Fontaine se presenta como una reflexión tajante sobre la sociedad contemporánea y sus imposibilidades de construcción. Obras secas y contundentes que analizan las relaciones entre las esferas de poder, el individuo y el lugar que el artista ocupa en el contexto social. Este colectivo de artistas, que toma su nombre de la popular marca de cuadernos franceses, se definen como “ready-made artist”, es decir, artistas que trabajan de manera consciente a partir de modelos estéticos preconcebidos y que sin embargo como ellos mismos señalan “albergan un enorme potencial crítico sobre la organización general de la sociedad”. El italiano Giuseppe Gabellone es otro de los objetos de atención de Patricia Urquiola, en especial las características efímeras de su trabajo que entiende como “epílogos de destrucción”. Las esculturas de Gabellone, que muchas de ellas sólo las vemos a través de fotografías, son realizadas para ser colocadas en entornos específicos y luego destruidas. Una especie de reflexión sobre forma y ubicación, ya que las esculturas dialogan de manera directa con los entornos donde son colocadas, e investigación sobre la memoria de ciertas construcciones que perduran a modo de recuerdos visuales. Donde las esculturas y los objetos se exponen ausentes de volumen y sólo a través de fotografías. Formas, procedencias y localizaciones se convierten en los protagonistas de un enigma seductor donde el registro fotográfico está al servicio de la escultura. A través de escultura, arquitectura y fotografía el artista proporciona un mundo de ficción en plena mutación donde las personas nunca están presentes.

Tatiana Trouvé. Sans titre,, 2007. Vista de la exposición “Time Snares” en Galerie Emmanuel Perrotin, Miami, 2007. Foto: Mariano Peuser. Cortesía Galería Emmanuel Perrotin, Miami

Tatiana Trouvé. Sans titre, 2007. Vista de la exposición en l'Arsenale, Biennale de Venise, 2007. Foto: Daniele Resini. Cortesía Galería Emmanuel Perrotin, Miami

ARTE

GUEST CREATIVE

TEXTO: MARIANO MAYER

Los poéticos y sugestivos juegos de ausencia y presencia de **Tatiana Trouvé** no pueden faltar en este recorrido de experiencias estéticas de espesor reflexivo. Patricia Urquiola se interesa especialmente por “el espacio mental, las barreras, la interacción entre lo físico e inmaterial” que la artista transmite utilizando la arquitectura. Pero también en “las huellas de lo que queda, los microcosmos, la realidad que ha sido o va a ser”. Tatiana Trouvé mezcla arquitectura y autobiografía a través de diversas intervenciones escultóricas, donde los resultados parecen estar constantemente en proceso de modificación. Cada trabajo hace de la mutación un compilado de experiencias tan físicas como mentales. Espacios poblados por momentos de dudas, detenciones y especulaciones que envuelven a todo proceso creativo y que Tatiana Trouvé privilegia, conserva y comparte. “Oficina de Actividades Implícitas” es una de sus obras que mejor narran su modo de trabajo. Se trata de la traducción visual de sus ideas y pensamientos artísticos. Las trece estructuras arquitectónicas de este archivo mental, iniciado en 1997 y aún en curso, conservan proyectos no realizados, inconclusos y todo tipo de ideas en proceso de gestación. El entusiasmo de Patricia Urquiola por las modalidades de la creación artística es evidente: “Sí, estoy fascinada por el arte contemporáneo y tengo suerte porque gracias a mis viajes de trabajo tengo la oportunidad de ver museos y galerías en todo el mundo. No soy coleccionista, creo que no es necesario poseer arte para consumirlo. Puedes consumirlo de forma inmaterial, virtualmente. Creo que el arte debería estar disponible más fácilmente, los coleccionistas privados tienen la responsabilidad de enseñarlo de diferentes maneras. Y las organizaciones públicas deben invertir tanto en artistas jóvenes como en reconocidos”.

Tatiana Trouvé. L'anti chambre, 2009. Foto: FBM-Studio, Zürich. Cortesía del artista y de Galería Emmanuel Perrotin

MÚSICA

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Empezamos este cuestionario sin tener la más mínima idea de los gustos musicales de Patricia Urquiola, pero no nos lleva mucho tiempo descubrir que Patricia no está solo al día en todo lo relacionado con su profesión, también en muchas otras cosas. Primero le preguntamos si le gusta trabajar escuchando música: “A veces sí, a veces no. En el estudio todos subimos nuestras canciones favoritas a un ordenador y después las escuchamos en random”. A la hora de comprar música se decanta por el formato digital, porque es más práctico, sobre todo a la hora de viajar, pero en casa conserva su colección de cedés y vinilos. Le preguntamos a qué artista vivo o muerto le gustaría o le habría gustado conocer y nos sorprende con esta respuesta: “**Vincent Gallo**. Me gusta la gente que tiene talento para hacer diferentes cosas y además su música me relaja”. Efectivamente, Vincent Gallo es uno de esos artistas polifacéticos al que lo mismo vemos en el cine, que cantando sobre un escenario o como modelo protagonizando la nueva campaña de G-Star Raw Otoño/Invierno 2011-2012, a la que pertenece esta foto. Su última incursión musical, según indica en su página web, fue en el año 2005, con “At Home” un disco que hizo junto a Sean Lennon. Aunque recientemente ha participado también en la banda sonora del documental sobre el autismo “Wretches & Jabberers”, dirigido por Gerardine Wurzburg, interpretando la canción “No Regard”. Otro de sus últimos proyectos musicales fue RRIICCEE, un grupo con el que solo tocaba música improvisada. En cuanto al cine, en 2010, se llevó la Volpi

Vincent Gallo. Imagen campaña G-Star Raw <www.g-star.com>

Cup al mejor actor en el Festival Internacional de Venecia por su papel en Essential Killing. Pero fue en este mismo festival donde le abuchearon por la película que presentó como director, guionista, productor y actor principal, “Promises Written In Water”. De momento tiene dos películas pendientes de estreno para el próximo año: “Loosies” de Michael Corrente y “La Leggenda di Kaspar Hauser” de Davide Manuli. Seguimos con el cuestionario y le preguntamos a Patricia si alguna vez ha participado en algún proyecto relacionado con la música: “Tuve el placer de trabajar en el diseño del escenario de una ópera clásica ‘L’Incoronazione di Poppea’ de Monteverdi. Fue una gran experiencia viviendo durante treinta días con los cantantes y comprendiendo lo duro que es su trabajo. Además de la presión que supone actuar en frente del público cada noche”. Le preguntamos ahora cuál es su artista o grupo favorito y la respuesta es esta: **TV On The Radio**. Los de Brooklyn son uno de esos grupos que se mueven a gusto entre estilos diversos, desde el post-punk a la electrónica o el soul. Tras un largo break que anunciaron en 2008 TV On The Radio regresaron a mediados de este año con nuevo disco, “Nine Types of Light”, que no ha obtenido tan buenas críticas como su alabado “Dear Science”, pero que ha hecho igualmente felices a muchos de sus fans. En abril el bajista de la banda, Gerard Smith, murió de cáncer de pulmón, lo que supuso un duro golpe para el grupo. Hasta el pasado mes de noviembre TV On The Radio continuaba de gira presentando este disco.

GUEST CREATIVE

Laura Marling Foto: Deirdre O’Callaghan

A la pregunta de si piensa que la música debería servir para algo más que entretener, Patricia nos dice: “La música debe plasmar cada uno de nuestros estados de humor, cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero no todos al mismo tiempo, claro está”. Seguimos con nuestro cuestionario y le preguntamos a Patricia si, a la hora de diseñar un espacio imagina el tipo de música que encajaría en él: “Cuando pienso en un espacio, pienso en la gente que va a usarlo, en su identidad. La música es también parte de esa identidad”. Casi para terminar le damos a elegir a Patricia entre unas cuantas artistas que acaban de publicar disco y, entre todas ellas, se queda con **Laura Marling**. La joven cantautora folk inglesa (empezó su carrera con 17 años) acaba de publicar “A Criature I Don’t Know”, el tercer disco en su carrera, y en 2011 ha obtenido dos importantes premios: Mejor Artista Británica Femenina en los Brit Awards y Mejor Artista Solista en los NME Awards. Actualmente y hasta el próximo mes de febrero Laura está de gira presentando su nuevo disco, aunque de momento no hay fechas en nuestro país. Para terminar nuestro cuestionario le preguntamos a Patricia si tiene alguna sugerencia musical que hacernos, nos contesta recomendándonos tres discos: Panda Bear, “Tomboy”; David Lynch, “Crazy Clown Time” y The Kills, “Blood Pressures”. “Tomboy” es ya el cuarto disco en solitario de **Panda Bear**, o lo que es lo mismo el proyecto paralelo de Noah Lennox, de Animal Collective. Este disco, no podía ser de otra

manera, es de nuevo todo un despliegue de psicodelia experimental, marca ya de la casa. El álbum se grabó en Lisboa, ciudad donde vive Noah y se ha editado en Paw Tracks, el sello de Animal Collective. Recientemente ha remezclado el tema “As Young As Yesterday”, una de las canciones del disco debut de Korallreven, el proyecto paralelo del teclista de The Radio Dept. Patricia también elige “Crazy Clown Time” de **David Lynch**, el primer disco en solitario del polifacético cineasta, publicado el pasado mes de noviembre. Un álbum tan enigmático, bello, extraño, oscuro y surrealista como sus películas. Grabado en su propio estudio en Mullholland Drive con la ayuda de Dean Hurley. Hace poco Lynch fue noticia en nuestras páginas con motivo de la inauguración del club Silencio que ha diseñado en París. Y también, hace unos meses, hablamos en nuestro blog sobre su David Lynch Foundation, dedicada a paliar el strees y promover la salud mediante la Meditación Transcendental, una filosofía en la que está muy involucrado. El último disco que nos recomienda Patricia es “Blood Pressures”, el cuarto trabajo de **The Kills**. La boda de Jamie Hince con Kate Moss este verano no le ha impedido salir de gira para presentarlo con su compañera musical Alison Mosshart, quien tiene un proyecto paralelo, The Dead Weather, junto a Jack White, Jack Lawrence y Dean Fertita. Visto el nivel musical de Patricia, nos quedamos con ganas de más recomendaciones. Habrá que esperar a nuestro próximo Guest Creative.

Panda Bear

MODA

GUEST CREATIVE

TEXTO: MONGÓMERI

Su móvil es un iPhone, también tiene un iPad, aunque su portátil no tiene nombre de fruta. Es un Visual Audio Integrated Operation. O sea, un Vaio de Sony. Para trabajar utiliza un PC sin marca, hecho a medida. Por el momento no participa en redes sociales, y su página web sorprende por la ausencia de contenidos. Sin embargo, como arquitecta y diseñadora, Patricia Urquiola ha creado tanto continentes como contenidos para muchas marcas de moda. Llevan su firma diversos espacios comerciales para H&M, Gianvito Rossi, Max Mara..., al igual que la feria florentina de moda masculina, Pitti Immagine, o un bolso para Ferragamo, y relojes para Maurice Lacroix o Alessi. Como profesional de la imagen, admira a tres grandes grupos de moda, dos franceses y uno italiano: LVMH, PPR y Prada. Entre los dos primeros se reparten el mayor número de marcas de lujo (Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Loewe, Celine, Fendi, Donna Karan, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Venetta, Sergio Rossi, Stella McCartney, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni...). “LVMH es un genio de la distribución y el crecimiento de marca”. Patricia Urquiola explica su afinidad hacia estos grupos “por su visión del producto y de la comunicación, por su capacidad de investigación y las conexiones que crean con la arquitectura y el mundo del arte. Todos ellos destacan de forma distinta en estos campos”. Por último, como mujer, sus marcas favoritas, las que más compra, son Prada, Miu Miu y Marni. Así habla Patricia de la marca que da nombre al grupo italiano de moda, uno de sus preferidos, que aglutina a Miu Miu, Churchs y Car Shoes, Prada: “Una marca visionaria, que sin miedo, y sin condiciones, se las arregla para tener éxito. Es una marca innovadora que siempre acierta en todo lo que hace. Como por ejemplo, sus aperturas de Nueva York y Tokio, la fundación Prada de arte, muy cerca de mi estudio, en Milán, y su nuevo espacio expositivo en Venecia, Ca’ Corner della Regina -un histórico palacio sobre el gran canal-. Su último triunfo ha sido contra Apple en su lucha por una mejor presencia en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán -centro neurálgico de las compras milanesas-. Aparte de la tienda de Prada en Omotesando (Tokio), “un hito y embajada de la marca”, otro de los espacios comerciales favoritos de Patricia Urquiola está en Londres. Se trata de Dover Street Market, un curioso mercado multimarca de cinco plantas creado por Rei Kawakubo, fundadora y directora creativa de Comme des Garçons, donde además de la marca japonesa también hay una fascinante selección de diseñadores internacionales, “tiene una identidad definida, coherente en todas las plantas”.

Imágenes de la colección Prada Resort 2012. Una de las firmas favoritas de Patricia Urquiola, como grupo y como marca, “una de las que más compra” junto a Miu Miu, también del grupo. Fotos: Cortesía de Prada <www.prada.com> <www.fondazioneprada.org>

Detrás de las tres firmas favoritas de Patricia Urquiola (Prada, Miu Miu y Marni), hay dos mujeres italianas: Miuccia Prada, de 61 años, y Consuelo Castiglioni, de 51, italiana de origen chileno y criada en Suiza. La primera, directora creativa de Prada, marca creada por su abuelo en 1913, y de la cual, 65 años más tarde, ella se hace cargo junto a su marido Patricio Bertelli, con quien también crea en 1992 Miu Miu, una opción más joven y económica. La segunda, directora creativa y fundadora de Marni, firma italiana creada en 1994 junto a su marido Gianni Castiglioni, miembro de una saga de peleteros. Al igual que Patricia Urquiola, casada con Alberto Zontone, dos mujeres creativas que comparten el aspecto empresarial y los negocios con sus respectivos maridos italianos. Las dos diseñadoras italianas, además, también comparten a Patricia Urquiola como clienta. Sin duda, la mejor representación del público al que se dirigen Prada, Miu Miu y Marni. Mujeres profesionales, exitosas, independientes, emprendedoras y femeninas, aunque hagan más ostentación de su cerebro que de su cuerpo. No en vano, los diseños de estas marcas siempre respiran cierta intelectualidad y bohemia vintage. Pero aparte de la moda, también quisimos saber las preferencias de nuestra Guest Creative en cuanto a las cadenas de gran distribución. La opción de ella es H&M, “por la construcción de la marca y su triunfal esfuerzo por trabajar con firmas reconocidas en las colecciones especiales

GUEST CREATIVE

Marni: Imágenes de la colección Resort 2011-12 <www.marni.com>

-Versace, Lanvin, Viktor & Rolf, Comme des Garçons, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld...., y por el experimento con la marca Cos". A diferencia de otras marcas de moda que crean una segunda línea, más joven y económica, H&M crea en 2007 COS, acrónimo de Collection of Style, una marca de limpio diseño, tanto para mujer como hombre, más madura, cualitativa y, proporcionalmente, costosa. Respecto al cuidado de la piel, la arquitecto y diseñadora se decanta por las líneas naturales: Comfort Zone, marca presentada en 1996 del grupo italiano Davines; M Lab de los estadounidenses Milbar Laboratories, línea de productos de lujo especializados en el tratamiento anti-edad; Malin+Goetz, marca neoyorquina de natural skincare creada en 2004 por Matthew Malin (con un pasado comercial en el departamento comercial de Barneys, Kiehls, L'Oréal y Helmut Lang Parfums para Prada) y Andrew Goetz (diez años como director de marketing en Vitra, fabricante suizo de mueble de autor). Como fragancia, Patricia Urquiola elige Un Jardin Après la Mousson de Hermès, exótico y fresco perfume de 2008. Y Chanel es la única opción posible respecto al tema maquillaje. Sin duda, Patricia ya tendrá en su poder la colección de otoño 2011, Illusions d'Ombres, inspirada en las joyas con reflejos oro, bronce y platino de las Maisons d'Art de Chanel. Una sinfonía de sombras y esmaltes minerales para ojos y uñas, y sonrosados tonos pastel en labios.

Chanel: Colección Otoño 2011, Illusions d'Ombres <www.chanel.com>

Cos: Colección Otoño Invierno 2011-12 <www.cosstores.com>