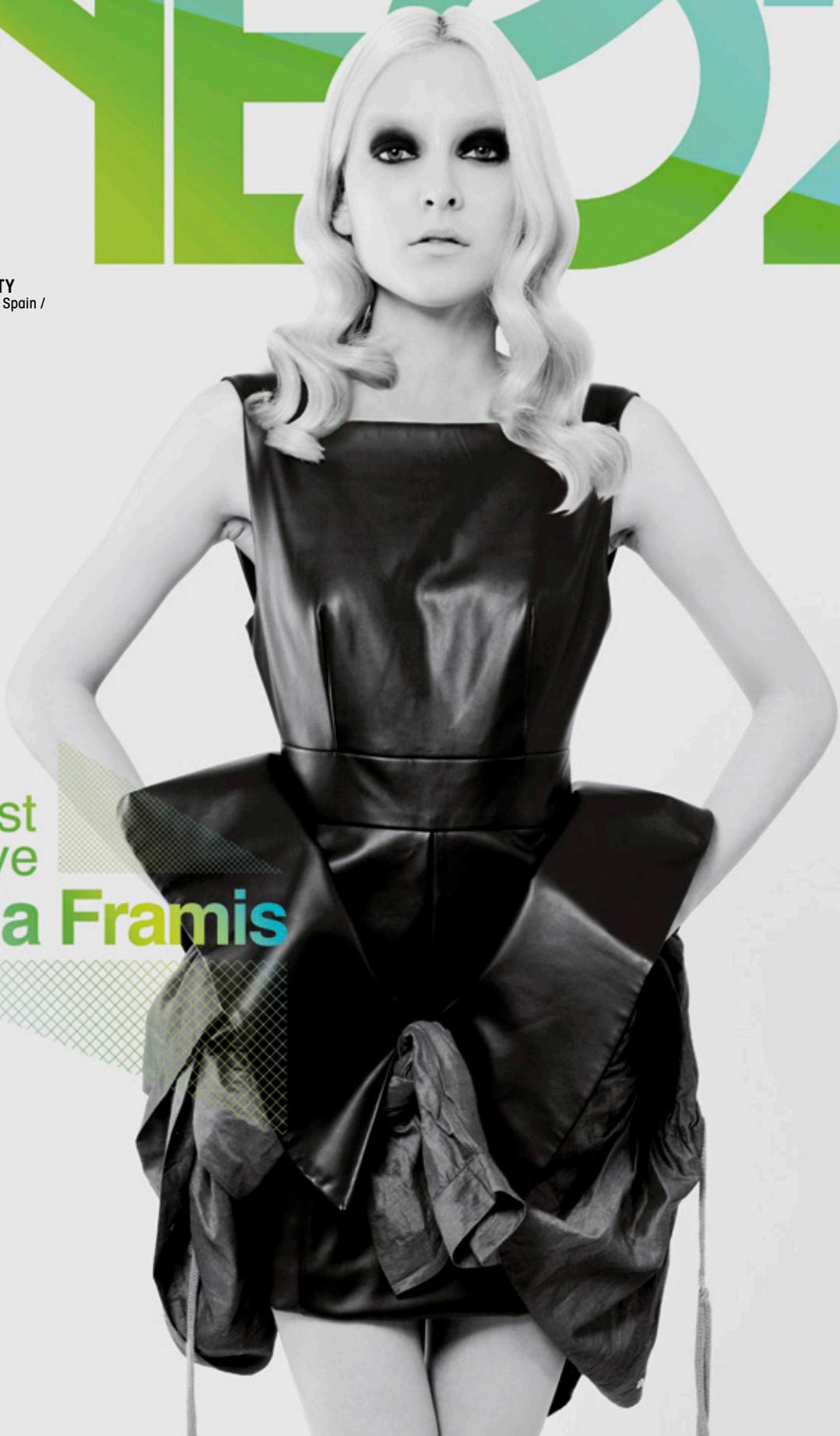


NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Septiembre 2011 / 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
Alicia Framis



00106
9 771138 562005

GUEST CREATIVE ALICIA FRAMIS

Participación, sociabilidad o colaboración no son palabras cualquiera para Alicia Framis (Barcelona, 1967), sino el centro de su reflexión, identificada la mayoría de las veces como intervenciones de características funcionales. Un tipo de atención cuyo foco ha sido hasta el momento las ciudades y los micro entornos que estas constituyen, a modo de escenarios para los distintos grupos de interacción social. Alicia Framis entiende la arquitectura como una especie de demiurgo, pero también como un elemento dinámico. No son formas cerradas sino estructuras porosas capaces de potenciar distintos usos y dinámicas. A través de modos muy distintos, sus piezas, performances y películas, reparan algunas de las fisuras funcionales que separan a los individuos de la concreción de sus estilos de vida. Pero también inventan entornos para llevarlos a cabo. En Ámsterdam, donde Alicia tiene uno de sus espacios de trabajo, habló con nosotros de aquello que en los últimos años ocupa su atención: la vida en el espacio.

FOTOS: WOUTER VANDENBRINK
MAQUILLAJE + PELO: JUUL OLTHUIS y FRÉDÉRIQUE OLTHUIS

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

EDITOR 085





EDITOR 086



QUEST CREATIVE

087

TEXTO: MARIANO MAYER

Desde hace tiempo Alicia Framis observa los entornos urbanos con la intención de actuar, con las estructuras y estrategias que facilita el arte, en aquellas situaciones caracterizadas por la incomunicación y el aislamiento. Sin embargo, recientemente han sido los cuerpos celestes y el universo en general el eje de su reflexión. Bajo la premisa de mejorar la vida espacial, ha diseñado ambientes esféricos ideados para un solo astronauta o ha puesto en marcha una plataforma horizontal, en la que participan desde estudiantes de ciencia hasta artistas en la invención de utilitarios, arquitectura y moda, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los viajeros lunares. Un modo de continuar auspiciando situaciones no determinadas de antemano y de fomentar relaciones de todo tipo.

ESPAZIO: “Siempre me interesó la arquitectura visionaria, que es la arquitectura que solo existe en papel, la que no se ha construido por ser ideal, utópica. Boulee y John Hedijk son arquitectos que pensaron en sociedades diferentes, en otras maneras de vivir. Yo pasé de trabajar sobre la periferia a pensar en el espacio como un lugar en el que todo ha de ser reinventado, empezar desde cero. ¿Qué sociedad crearemos para el espacio? Si tuviéramos la posibilidad de reinventarnos, ahora que han caído todas las ideologías, ¿qué haríamos?, ¿por dónde empezaríamos? El espacio es para mí una tabla rasa que nos permite proyectar nuevas maneras de vivir juntos. Quizás solo de manera visionaria, pero solo quizás. Desde hace un tiempo estoy trabajando en ESA (European Space Agency), para encontrar la manera de llevar la cultura al espacio. Una de las formas de lograrlo es hacer que la vida en el espacio resulte doméstica, ya que hasta el momento vivir en el espacio es como vivir dentro una lavadora. ¿Cómo podemos hacer el espacio habitable más humano? Esa es la pregunta que atraviesa todo el proyecto. Para ello he creado este habitáculo mínimo en forma de esfera, donde el astronauta se puede sentir como en casa. Mi objetivo es llevar la domesticidad al espacio”.

PROYECTOS: **Moon Habitat:** “Se trata de una casa dividida en dos, como todas las casas que en un futuro se harán en el espacio. Tiene una primera habitación de descompresión, donde el astronauta se quita el traje y tiene que esperar unos 20 minutos, como los submarinistas en la tierra. Aunque pensándolo bien, creo que a todos nos iría muy bien si al llegar a la entrada de nuestras casas nos preocupáramos de realizar 20 minutos de descompresión. Luego el Moon Habitat tiene otra habitación donde se encuentra todo, ya que en el espacio todo está ubicado en armarios herméticos, la poca gravedad hace que todo flote y se convierta en un gran caos. En verdad este hábitat tiene un living room con armarios, cada uno de ellos ofrece los elementos necesarios para llevar a cabo una función: comer, reciclar o practicar gimnasia. El astronauta está haciendo gimnasia por lo menos 2 horas al día, para no perder peso en los músculos y descalcificarse. Allí hay también una zona para dormir y escribir. Me interesa este punto de vista. A través de diversas

plataformas estoy tratando de desarrollar modos y entornos donde la ficción se vuelve realidad. Para ello me sirvo de conocimientos científicos, que los encuentro en ESA, pero sin perder en ningún momento mi objetivo: la visión crítica del artista capaz de moldear y reformular una realidad. En estos momentos, sin ideologías, el creador vuelve a la ciencia ficción como fuente de conocimiento y como plataforma experimental, pero sin base científica concreta. En mi caso, intento a través de la ciencia ficción llegar a una posible realidad”. **Cartas al cielo:** “Se trata de un buzón público desarrollado para el Observatorio Planetario del Centro Tecnológico de Huesca. Allí podemos observar el cielo y las estrellas y este hecho tiene una carga poética, existencial y literaria infinita. Pensé unir el observatorio con todo ese mundo poético que el propio objeto señala, como, por ejemplo, el hecho de escribir cartas al cielo. Además ¿quién no ha escrito alguna vez una carta sin dirección?” **Moonikea Houses:** “En este trabajo intento democratizar el espacio, ya que es muy difícil llegar al conocimiento de lo que está pasando en el espacio y como llegar a él. Con las instrucciones de Moonikea Houses, todos podríamos hacer casas para el espacio. Cada año preparo con ESA talleres, congresos y conferencias con científicos, especialistas, arquitectos espaciales... para todos los estudiantes de áreas creativas que quieran informarse en cómo diseñar y culturizar el espacio. Pero detrás de toda la enseñanza se encuentra el germen de cómo mejorar nuestra vida en la tierra. El primer viaje a la luna no repercutió de manera directa en la sociedad terrestre, sino que su efecto solo es posible medirlo a través de los distintos inventos que desarrollaron para llevarlo a cabo: Internet, el móvil, el velero, la comida en polvo o la vitrocerámica son solo algunos de los inventos que cambiaron nuestra sociedad”. **Helmet House:** “Es una esfera que se cubre con una visera de casco para simular el día y la noche y ajustar la luz a las horas que una persona necesita dormir, y forma parte de los proyectos arquitectónicos cuyo fin es acondicionar la vida en el espacio. El arte es ese espacio de libertad que no tienen otras profesiones, nosotros elegimos



EDITOR 088



crear lo que nos de la gana, con todas sus consecuencias. Solo el arte da este espacio de libertad".

ASTRONAUTA: "Realicé un trabajo para la bienal de performance de Nueva York, cuyo tema era Futurismo-Futuro. Propuse hacer una performance de 15 días donde escritores y artistas de la ciudad me escribían e indicaban el modo en que debía utilizar mi tiempo como astronauta. Lo interesante de este sistema de instrucciones es que le permitía al resto de los ciudadanos seguirme a través de la lectura de las indicaciones diarias en Twitter o en mi web, y, por supuesto, podían encontrarme de manera fortuita en la calle. Fue una experiencia física muy intensa que me obligó a perder bastantes kilos y a la vez una posibilidad de experimentar el tipo de contradicciones que se establecen entre lo escrito y la realidad. Algo cercano a descubrir el modo en que la ficción se convierte en realidad. Un tipo de extrapolación propia de las utopías, los socialismos y los capitalismos".

MOON ACADEMY: "Nuestra intención es mejorar la vida en la tierra, pero a través de la puesta en marcha de mecanismos extremos como el hecho de vivir en el espacio. Para ello hemos desarrollado un tipo de arquitectura compuesta por distintos elementos utilitarios, ideados para situaciones concretas relacionadas con la temperatura, la

falta de gravedad o el compañerismo. El resultado de todo ello se concentra en diversos prototipos, desarrollados a lo largo de distintos talleres y jornadas, que la gente puede utilizar en la tierra sabiendo que sirven para el espacio. Quiero ampliar la tienda con ideas y conceptos fabricados por filósofos y antropólogos. De momento esta iniciativa se ha concretado en una tienda modular itinerante que expone las diversas ideas y los productos. Ahora la tienda va a viajar a cinco países y en cada país aumentaremos las propuestas y los talleres". **ARQUITECTURA CHINA:** "Estas piezas son una visión crítica de la sociedad china y su realidad. Pero al mismo tiempo, como vivía en China, tuve que implementar cierta estrategia de sugerencias ya que no podía correr el riesgo de que por mi trabajo me echaran del país o algo inclusive peor, no podemos olvidar que se trata aún de un país totalitario. Por ejemplo, la vida en pareja surge por la necesidad y la presión familiar por tener un nieto, solo uno, como indica la ley. Esto crea parejas muy infelices o en el caso de muchos homosexuales, que se ven obligados a dar a la familia un hijo, pasar por el matrimonio oficial y vivir una doble vida. De todos modos, muchos de los dibujos arquitectónicos resultan sumamente explícitos. Cada uno de estos dibujos intentan dar voz a una serie de espacios oprimidos".

SHANGHAI: "El museo MOCA de Shanghai me contrató para renovar algunas de sus salas, incluyendo el restaurante, así que por trabajo me mudé a Shanghai. Este desplazamiento me ofreció la oportunidad de trabajar con Ai Wei Wei y muchos artistas chinos, un hecho muy afortunado que me permitió, no solo profundizar el trabajo, sino empezar a conocer de primera mano una estructura social muy particular. China, además de tener una situación política escalofriante, tiene aspectos muy positivos, la gente tiene valor, no tiene miedo a arriesgarse, mira siempre el futuro, son rápidos, inteligentes y con muchas ganas de aprender. Me gusta muchísimo contagiarme de este tipo de energía vital". **CAGE & DEGAS:** "Este proyecto parte de un encargo difícil, Ana Guarro, del museo Picasso de Barcelona, ha empezado un programa bien interesante: pedir a artistas contemporáneos trabajar con sus exposiciones, en este caso Degas era el tema principal. Me gustan realmente los retos y encontrar el modo de volver a mirar a Degas en estos días, me resulta interesante. Con la intención de ofrecer un tipo de reflexión acorde a

nuestro tiempo, decidí mezclar información. Ya no hay una historia lineal sino informaciones fortuitas que se enredan. En nuestro día a día tenemos en la misma pantalla: el mail del trabajo, el de la vida privada, el periódico, Youtube, Facebook y muchas cosas más, es decir, toda una cantidad de noticias al mismo tiempo. Hemos ido ejercitando una capacidad extraordinaria para todo ello y este músculo es el que está desarrollando una gran complejidad social. Por eso junté Degas, y su estética de niñas de ballet, con John Cage y el silencio de 4,33 minutos, y la pintura negra con la frase NOT FOR SALE tomada de las manifestaciones de protesta. Todo ello interpretado por bailarinas de 5 a 15 años en una performance cuyo patrón se repite 3 veces, para poder ver el cansancio de las niñas, la desarmonía y el caos". **CREACIÓN:** "Las obras nacen de dos maneras diferentes, a través de la necesidad de hacer algo específico y a través de encargos, los comisarios de los museos me piden una obra con un tema específico, por ejemplo la guerra, y trabajo sobre Guantánamo. Ahora estoy desarrollando una exposición muy grande para Lille3000 con el tema Fantastic. El 40% de mis trabajos los hago porque quiero, y los



Collar-texto HIEK, de Frédérique Olthuis. 'De dollar was sterk, de Rijn was dulce en de meiden waren fantastisch' (El dólar estaba alto, el río era dulce y las chicas eran fantásticas)



EDITOR 090



produzco yo misma, o a veces Helga de Alvear me ayuda a producirlos. El 60% restante tengo que trabajar con un tema que la mayoría de las veces me fascina y me gusta el reto. Otras veces tengo que abdicar porque veo que no es un tema que siga mi línea, por ejemplo la belleza, me lo ofrecieron, pero la verdad, no me interesa. Los encargos los acepto cuando son un reto, cuando hay un buen equipo detrás y cuando tengo el tiempo suficiente".

RUTINA: "Mi semana, como medio holandesa que soy está muy programada. Lunes, miércoles y viernes son los días de producción,

búsqueda de materiales, ideas o conceptos. Estos días vienen al taller Silvia, Diana, Sara. Pensamos juntas, dibujamos, hacemos fotos, ponemos música. Son los días que más me gustan porque siempre ocurre algo que nos entusiasma. Comemos juntas, fumamos mucho y nos reímos trabajando. Nos influenciamos unas a las otras, nos pasamos libros, información, exposiciones, películas. Los martes y los jueves, a la mañana llegan Hilde y Dorothe, son las coordinadoras. Aquí ya no nos reímos tanto. Con Dorothe, nos pasamos horas cuadrando la agenda

y puesta a punto de producciones como la película Lunar Art Exploration que filmamos en octubre en California, o una habitación para los trabajadores de un banco que se llama Screaming Room. Ella es una persona clave, yo siempre le digo que trabaja para ella, ella me dice cada día lo que tengo que hacer y todas las fechas de cierre de los proyectos. Hilde es coordinadora de Moon Life, trabaja para la Fundación Moon Life, así que todo el itinerario de la tienda lo lleva ella, los contratos, el transporte, etc. Con ella me paso horas hablando de la nota de

"LOS ENCARGOS LOS ACEPTO CUANDO SON UN RETO, CUANDO HAY UN BUEN EQUIPO DETRÁS Y CUANDO TENGO EL TIEMPO SUFFICIENTE" (Alicia Framis)

Equipo Alicia Framis. De izquierda a derecha: Dorothé Orzcyk, vestido H&M (932 608 660) + Silvia Ulloa, pantalón ZARA (981 185 400) + Alicia Framis, traje Framis Design + Sara Monje, vestido NINE + Hilde de Bruijn, vestido MAX MARA (932 643 320)



Zapatos UNITED NUDE (913 198 244)

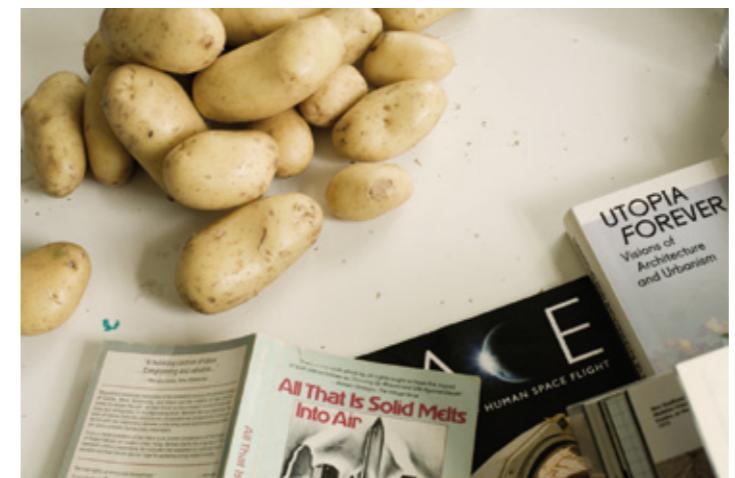
prensa, de donde irá la tienda, buscamos sponsors, nuevas localizaciones, preparamos Moon Academy, un simposium sobre el espacio para creativos. Estos días acabo agotada. Luego tengo mi ángel de la guarda, se llama Ana Cristina Rubio, es mi ayudante desde hace muchos años, vive en Barcelona, y ella es la que lleva los proyectos en España, y sobre todo, el inventario de mis trabajos, ella sabe donde están todas las obras en cada momento, y es la que tiene toda la documentación artística. A veces, si las cosas van bien, el viernes estoy sola en el estudio y son momentos muy agradables, donde me dedico a pensar, a dibujar, disfruto mucho de la soledad. Pero este sistema puede cambiar totalmente cuando viene una fecha límite. Por ejemplo, el 17 de septiembre abrimos Moon Life Concept Store, entonces trabajamos todo el día y noche en este proyecto, todos, y además vienen mis estudiantes del Sandberg Institute a echarme una mano. Estos momentos son los que me llevaré a la tumba, cuando tengo un buen equipo, y disfrutamos de trabajar todos juntos y de crear algo increíble entre todos, esas risas, esas bromas, las ideas locas, tantos cafés y chocolates...

EQUIPO: "Cuando era joven tenía un taller, ya a mis 18 años, me pasaba el día en la universidad y luego en mi taller, pintaba todo el día, pero por suerte en la Academie de Beaux Arts de París, tuve un profesor que nos trataba como un equipo, entre los 12 alumnos teníamos que compartir libros, ir al cine juntos, crecer juntos. Me di cuenta de que ya no quería trabajar sola y quería pensar en arte con los demás y para los demás. Luego, al venir a Holanda, mi perspectiva del artista cambió, porque en Holanda el artista no es un genio sino un trabajador más. El artista es alguien que trabaja para la sociedad y contribuye con su pensamiento, que no es de él sino de todos. Hablar con gente creativa de otros ámbitos me abre el espectro, me abre al mundo y a otras maneras de pensar y sobre todo me vuelve más humilde. Yo quiero trabajar con diseñadores, arquitectos, músicos... porque quiero aprender más".

<www.aliciaframis.com>



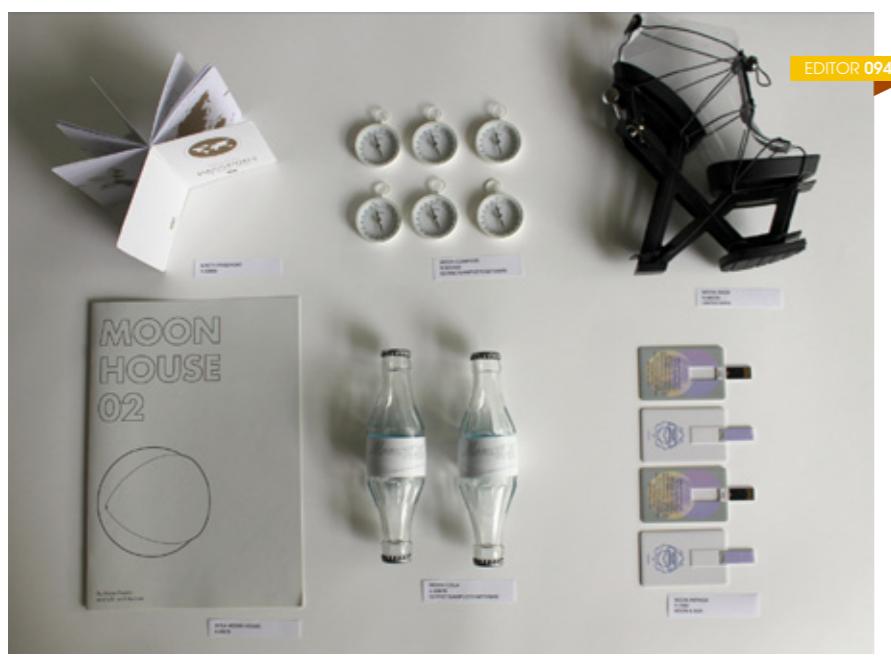
EDITOR 092



"EL ARTISTA NO ES UN GENIO SINO UN TRABAJADOR MÁS. EL ARTISTA ES ALGUIEN QUE TRABAJA PARA LA SOCIEDAD Y CONTRIBUYE CON SU PENSAMIENTO, QUE NO ES DE ÉL SINO DE TODOS". (A.F)



Detalle pared estudio Alicia Framis



EDITOR 094

"PROPUSE HACER UNA PERFORMANCE DE 15 DÍAS DONDE ESCRITORES Y ARTISTAS DE LA CIUDAD ME ESCRIBÍAN E INDICABAN EL MODO EN QUE DEBÍA UTILIZAR MI TIEMPO COMO ASTRONAUTA" (A.F)

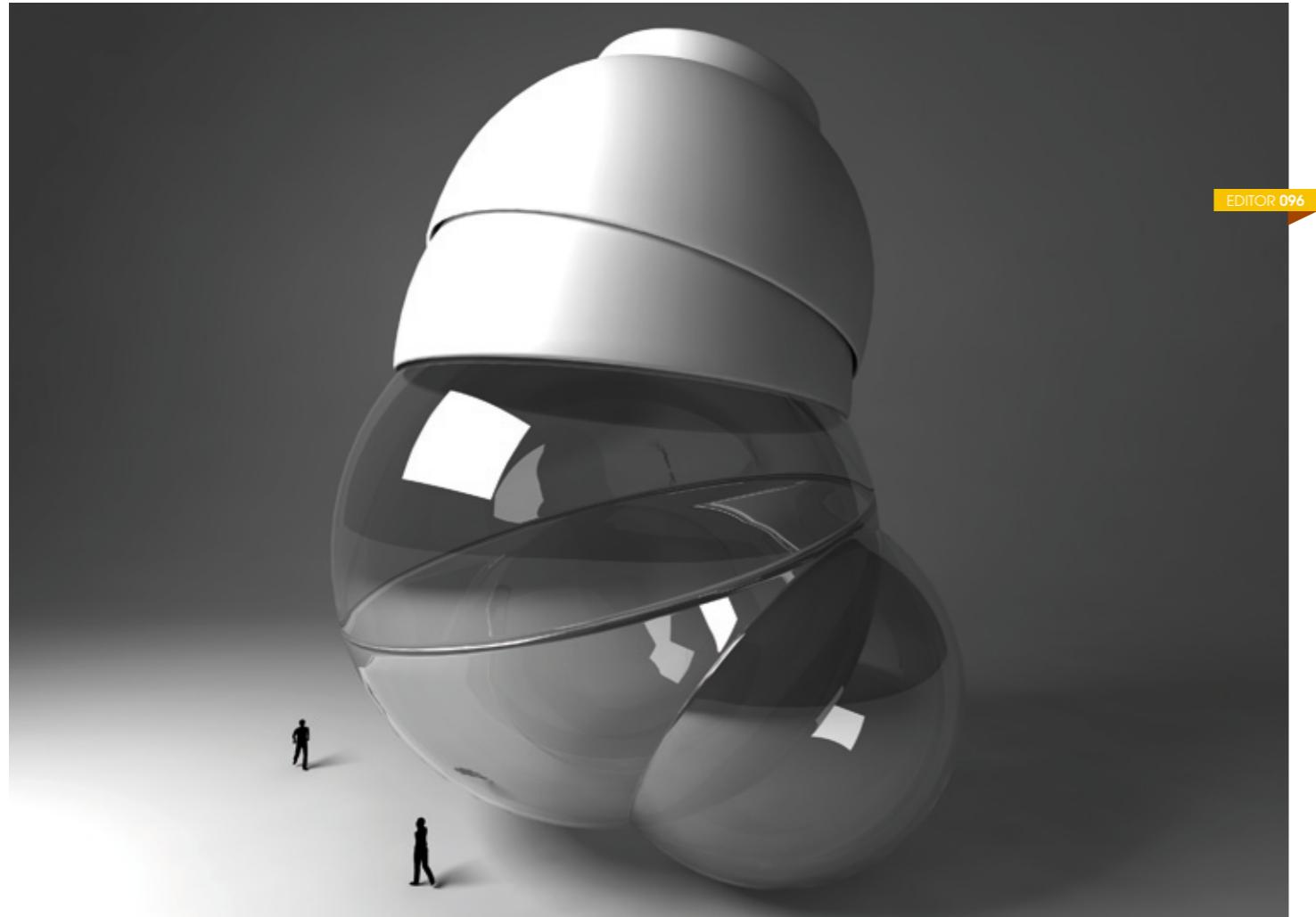
Moonlife Project. Moonlife Concept Store, 2010



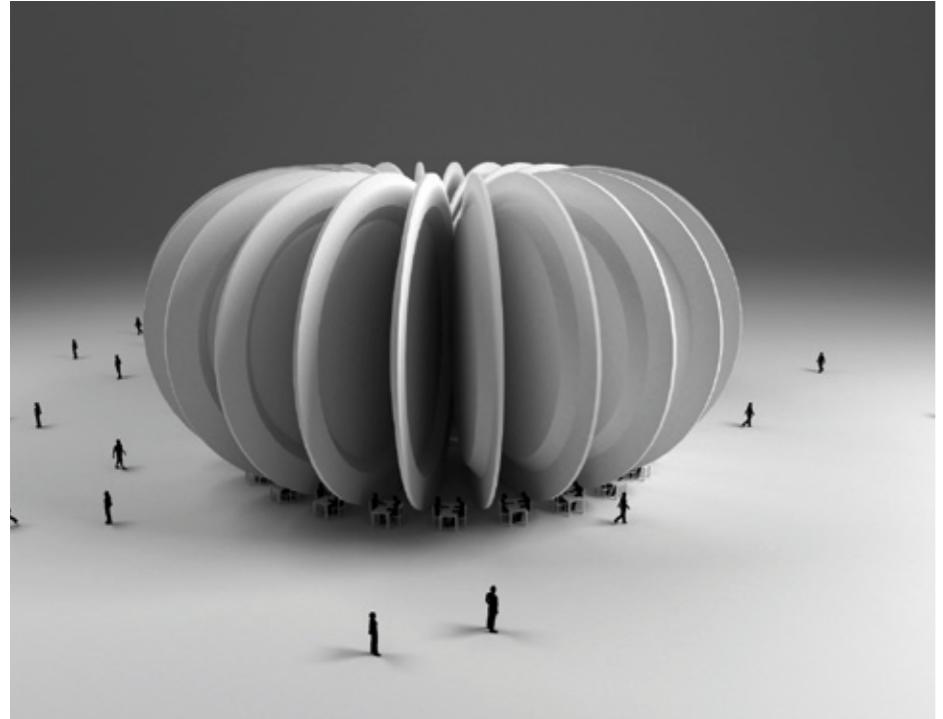
Lost Astronaut, 2009. New York. Performance/Instalación. Foto: Nacho Alegre.

GUEST CREATIVE

New Buildings for China. Censured Room I, 2008. Shanghai. Dibujo 3D



EDITOR 096



New Buildings for China. Brothers and Sisters, 2008. Shanghai. Dibujo 3D



New Buildings for China. Lost in Translation, 2008. Shanghai. Dibujo 3D

New Buildings for China. Microphone Square, 2008. Shanghai. Dibujo 3D

Guantánamo Museum, 2008. Barcelona. Foto: Noemí Jariod



Cage & Degas & Demos & Loops, 2010. Barcelona

**"HABLAR CON GENTE
CREATIVA DE OTROS
ÁMBITOS ME ABRE
EL ESPECTRO, ME
ABRE AL MUNDO Y
A OTRAS MANERAS
DE PENSAR Y SOBRE
TODO ME VUELVE MÁS
HUMILDE" (A.F)**



Stereo Total. Foto: Becky Ofek

MÚSICA

GUEST CREATIVE

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Alicia Framis es uno de esos artistas a los que sí les gusta escuchar música mientras trabajan, y, como hacemos a menudo en redacción, suele sintonizar Radio 3 para que le ponga la banda sonora a sus jornadas laborales. A la hora de comprar música se inclina por el formato cédez, aunque nos cuenta que anda en busca de cassetes. El último concierto al que ha ido fue uno de Pink Floyd, el pasado mes de abril en Arnhem (Holanda). Y el último disco que se ha comprado ha sido uno de Hidrogenesse, quienes, por cierto, actuarán el 9 de septiembre en Madrid, en la Terraza del Teatro Casa de Vacas, dentro de la programación musical del festival Rizoma. A la pregunta de a qué artista vivo

Blixa Bargeld

Patti Smith

o muerto le gustaría conocer, coincide curiosamente con nuestro anterior Guest Creative, Kris Van Assche, y elige a Elvis Presley, aunque Kris prefería al joven Elvis y Alicia su última época. Alguna que otra vez ha colaborado con músicos en algunos de sus proyectos, es el caso del músico berlinés Blixa Bargeld (Einstürzende Neubaten, Nick Cave and The Bad Seeds) para su Guantánamo Museum: "Necesitaba una voz que pudiera recitar los 268 nombres de prisioneros que están ahora en Guantánamo, alguien que fuera capaz, y él lo hizo con una profesionalidad aplastante, con la colaboración de Enrique Vila Matas, por supuesto, quien editó la lista de nombres para Blixa". Siendo una artista que cuestiona muchas veces nuestra sociedad, le preguntamos qué papel cree que debería tener la música en ella: "Pienso que la música es el arte que llega a más gente del planeta, y por ello ha de tener muchísimas funciones, como entretenrer, hipnotizar, servir de válvula de escape, actuar como crítica o protesta... la música es mucho más accesible que el arte plástico". Cuando le preguntamos por algún artista que le guste especialmente, nos habla de Patti Smith, Chicks On Speed y Stereo Total. Patti Smith pasó el pasado mes de julio, una vez más por Madrid, y parece que su nuevo disco está ya terminado, aunque todavía no tiene fecha de salida. Chicks On Speed son ahora Melissa Logan y Alex Murray-Leslie, quienes este mes de septiembre presentan en el Kunstraum de Berlín el proyecto "Cultural Workshop Now!", que engloba exposición, talleres, charlas y performances. En cuanto a Stereo Total publicaron disco el año pasado, "Baby Ouh", y no hay más noticias de ellos por el momento.



Chicks On Speed. Foto: Beda Mulzer

EDITOR098



Björk



Yacht

Le damos a elegir a Alicia entre tres grupos que han publicado disco recientemente y, sin dudarlo, elige a Yacht, de hecho asegura que le han alegrado el día. El grupo acaba de publicar el que es ya su quinto disco, titulado "Shangri-La". Aunque aparentemente la música del grupo pueda sonar igual de divertida y desenfadada que siempre, en realidad solo hay que prestar un poco de atención a las letras para darse cuenta de que Yacht vienen guerreros. Parecen haberse contagiado del espíritu del 15-M ya que en sus canciones hay mucho de denuncia social. Su nuevo álbum está editado también por DFA Records, sello que les dio a conocer internacionalmente con su anterior trabajo "See Mystery Lights". Hace solo un par de meses pudimos ver a Yacht en directo en Madrid, presentando "Shangri-La", dentro de las Picnic Sessions del CA2M. Para finalizar nuestro cuestionario le damos a escoger a Alicia entre tres cantantes femeninas que publican disco también por estas fechas, y nuestra Guest Creative invitada se queda con Björk. Su nuevo álbum, Biophilia, es un mastodóntico proyecto multimedia que aúna música, naturaleza y tecnología, y que consta de un álbum de estudio,

aplicaciones, una web realizada en HTML5, conciertos, seminarios y un documental. Biophilia gira en torno a la investigación que Björk ha realizado sobre los sonidos de la naturaleza, desde los generados por los planetas hasta los provocados por elementos microscópicos. La artista presentó Biophilia en el Festival Internacional de Manchester, donde dio 7 conciertos solo para 1.800 espectadores cada uno. Todos los instrumentos que había en el escenario fueron creados especialmente para Björk y para la presentación de este disco (excepto la Reactable que la cantante ha utilizado ya anteriormente). La gira mundial de este disco durará unos tres años, con seis semanas de estancia en ocho ciudades diferentes, donde Björk ofrecerá dos conciertos por semana, mientras que el resto del tiempo el recinto será utilizado para llevar a cabo talleres educativos. Cada una de las diez canciones del álbum va acompañada de una aplicación que combina un elemento natural con un tema de musicología (incluye, entre otras cosas, un juego interactivo, una animación musical de la canción, una animación de la partitura y un ensayo académico). El lanzamiento del disco está previsto para el 20 de septiembre.

FOOD

GUEST CREATIVE

TEXTO: PEDRO PAN

Para Alicia Framis la cena es la mejor comida del día. Vive en el norte, así que este es el mejor momento para poder compartir la mesa con los demás. Come con la vista, no le gusta cocinar, y prefiere salir a comer fuera a un restaurante, o a casas de amigos, y suele ir al mercado a comprar fruta y verdura. Reconoce que lo que mejor sabe hacer es un buen bocadillo de jamón. Alicia no bebe, ni siquiera le gusta el vino, cuando sale a tomar algo siempre pide Schweppes de limón. Entre sus platos preferidos, nos confiesa que le encanta todo lo que salga del mar, y que en cualquier restaurante japonés se siente como en casa, su preferido en Shanghai, que es una de las ciudades donde ha vivido, es el restaurante japonés Shintori.

Alicia también tiene otros sitios preferidos en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Amsterdam, le gusta el Café Restaurant Amsterdam, y en París, el Bar del Hotel Costes. También vivió en Barcelona y reconoce que cualquier sitio de cocina mediterránea le gusta y nos pregunta si tenemos alguna sugerencia. Nosotros le proponemos el restaurante Alba Granados, que cuenta con una variada carta de temporada, seguro que le gustará. Alicia ha realizado varios proyectos relacionados con la gastronomía, para el MOCA Museum of Contemporary Art Shanghai. Desarrolló el restaurante del museo, donde invitó a Ai Wei Wei a hacer la pared más importante, y le sorprendió con una culebra de 10 metros, hecha de mochilas de niños. En la Karriere Grant 2007, en Copenhague, hizo también unos vasos de cerveza en los que, que al beber, podrías ver un número que indicaba la cantidad que esponsorizabas al beber la cerveza, para una beca anual que se daba en el restaurante para la carrera de alguien. Fueron 'Elmgreen & Gladset' quienes bautizaron el restaurante. También realizó El Remix Buildings-Bloodsushibank, que consistía en la recreación de una sala de hospital, cerrada por muros acolchados y asientos forrados con vendas blancas donde se desarrollaban las acciones de donar sangre y de restauración. Enfrentada a esta plataforma había una barra de sushi, que daba al acto de donar sangre un sentido de delicadeza, como contraposición al típico bocadillo que te dan después de donar sangre.



Huevos con foie, restaurante Alba Granados, Barcelona.



Remix Buildings. Bloodsushibank, 2000.



Vasos de cerveza, Karriere Grant 2007, Copenhague.



Café Restaurant Amsterdam (Países Bajos) <www.cradam.nl>



Botella Schweppes de limón
<www.schweppes.es>

"HICE EL RESTAURANTE DEL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SHANGHAI, DONDE INVITÉ A AI WEI WEI A HACER LA PARED MAS IMPORTANTE, ME SORPRENDIÓ CON UNA CULEBRA DE 10 METROS, HECHA DE MOCHILAS DE NIÑOS." (A.F)

TEXTO: MONGÓMERI

MODA

GUEST CREATIVE

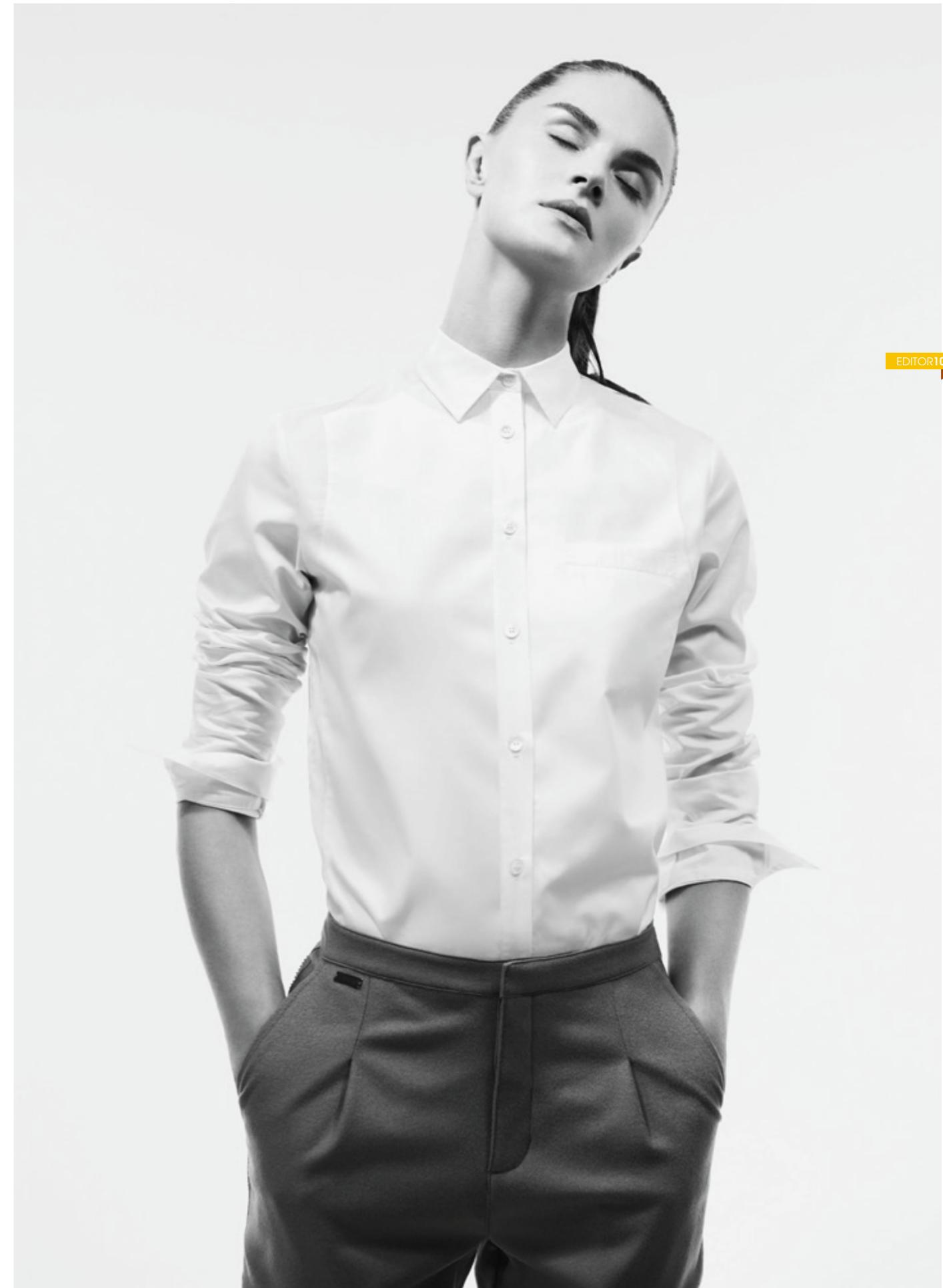
La lista de colaboraciones de Alicia Framis con firmas de moda es impactante. En la mayor parte de las ocasiones, los creadores realizan piezas únicas y exclusivas para proyectos de la artista. Algunos grandes nombres de la moda como Jean Paul Gaultier, Hussein Chalayan, Chanel, Dior o Jesús del Pozo han diseñado ropa para su estrategia contra la violencia de género materializada en un concepto de marca de nombre Anti-Dog. Alicia también colabora con jóvenes firmas. Por ejemplo, diseñadores como David Delfín, Roberto Piquerias, El Delgado Buil o Gori de Palma crearon, a partir de la bandera china, piezas para el proyecto 100 Ways to Wear a Flag (2007). Diseñadores de joyas, como Chus Burés, también han aportado su creatividad a proyectos solidarios de la artista, como la colección de joyería donde, a modo de catálogo, unos niños tailandeses posan ante la cámara luciendo collares donde se puede leer el mensaje: Not for Sale. En otro proyecto solidario, la artista se alía, a través de LABoral,



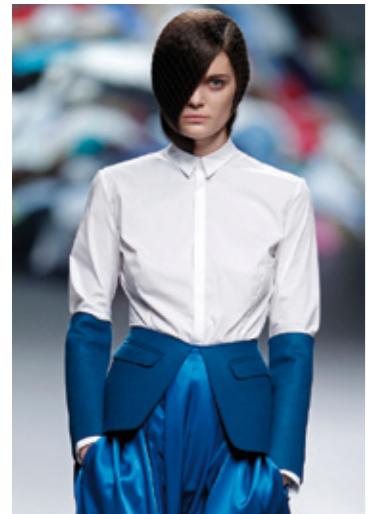
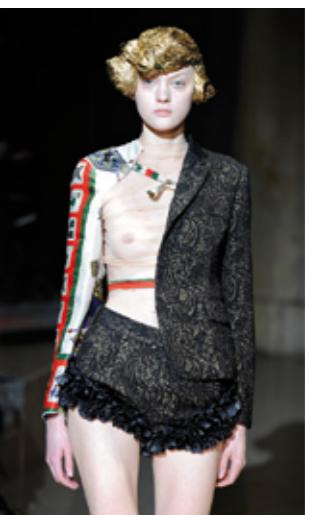
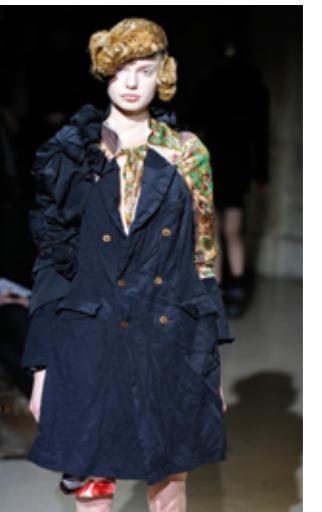
Maison Martin Margiela (esta página): Alicia Framis nos comenta que es una de sus marcas favoritas de complementos. Dos total look muy Alicia Framis y un bolso de la colección otoño invierno 2011-12 lo corroboran. <www.maisonmartinmargiela.com>

Adidas SLVR (página derecha): Adidas es una de las marcas recurrentes en el día a día de la artista. La línea SLVR representa el laboratorio evolutivo de la moda deportiva. Imagen colección otoño invierno 2011-12 <www.adidas.com/slvr>

con la diseñadora Purificación García para crear un bolso con luz interior, pieza conceptual que da pie a una colección comercial cuyo objetivo es recaudar fondos para las zonas más desfavorecidas de la India. Por último, United Nude, firma de calzado creativo, es una de marcas que acaban de incorporarse al universo de Alicia Framis, concretamente al proyecto Moon Life, con unos zapatos que, a la vez que elegantes y femeninos, son aptos para la vida en la Luna. Pero ahora no toca analizar el trabajo de la artista en relación a la moda, sino presentar unos looks coherentes a las respuestas de Alicia y a la imagen que tenemos de ella, casi siempre con rigurosas camisas blancas, mucho gris y negro, y alguna concesión cromática, pero siempre conjuntada. Una mujer de Blackberry e Yves Saint Laurent, desde la línea del ojo a los labios, pasando por el colorete y, por supuesto, Touche Éclat, el equivalente a una cura de sueño. Una artista que huele a Le Labo, laboratorio neoyorquino de perfumería especial.



H&M y Comme des Garçons: Imágenes de la colección otoño invierno 2011-12 de dos de las marcas que estilizan con mayor frecuencia la vida cotidiana de Alicia Framis. Comme des Garçons, además, es una de las firmas con las que Alicia Framis deseaba colaborar algún día. (Fotos: Estrop / Francesc Tent) <www.hm.com>, <www.comme-des-garcons.com>



MODA

TEXTO: MONGÓMERI

A nivel personal, con la marca que más se identifica Alicia Framis es Balenciaga, aunque curiosamente no la consume. "La sigo periódicamente, sobre todo desde que está Nicolas Ghesquière. Me parece un transgresor de la moda, y del arte. No me compro nada de él porque no encaja con mi estilo cotidiano. Para el día a día soy más de Davidelfin, El Delgado Buil, Adidas, H&M, Puma, zapatos de Dorotea o Comme des Garçons". Precisamente le encantaría colaborar en algún proyecto con esta marca. "Me gusta el giro que le han dado a la moda: divertida, extrovertida y, a la vez, elegante. Me gusta el amor que tiene por los tejidos, que a la vez los utiliza como material escultórico. Me atrae el modo en como rompe con los sistemas sociales, precisamente en una sociedad tan elitista como la japonesa. Y lo hace de una manera irónica, no propagandística. Me gustaría hacerles todo el diseño, desde las tiendas hasta una camiseta para el espacio". Aparte, también le encantaría volver a trabajar con Davidelfin. "Me gusta mucho trabajar con David Delfín y Bimba Bosé, porque los dos aman lo que hacen y su entusiasmo es contagioso. Los dos entrecruzan disciplinas creativas, no tienen barreras". Y como fondo de armario imprescindible, la artista destaca "ropa de gimnasia, bañadores de piscina, ropa interior de algodón... y un kimono".

Davidelfin (arriba izquierda): Una de las marcas habituales de Alicia Framis, y uno de los colaboradores con los que más a gusto ha trabajado. Imagen colección otoño invierno 2011-12. Foto: Estrop / Francesc Tent <www.davidelfin.com>

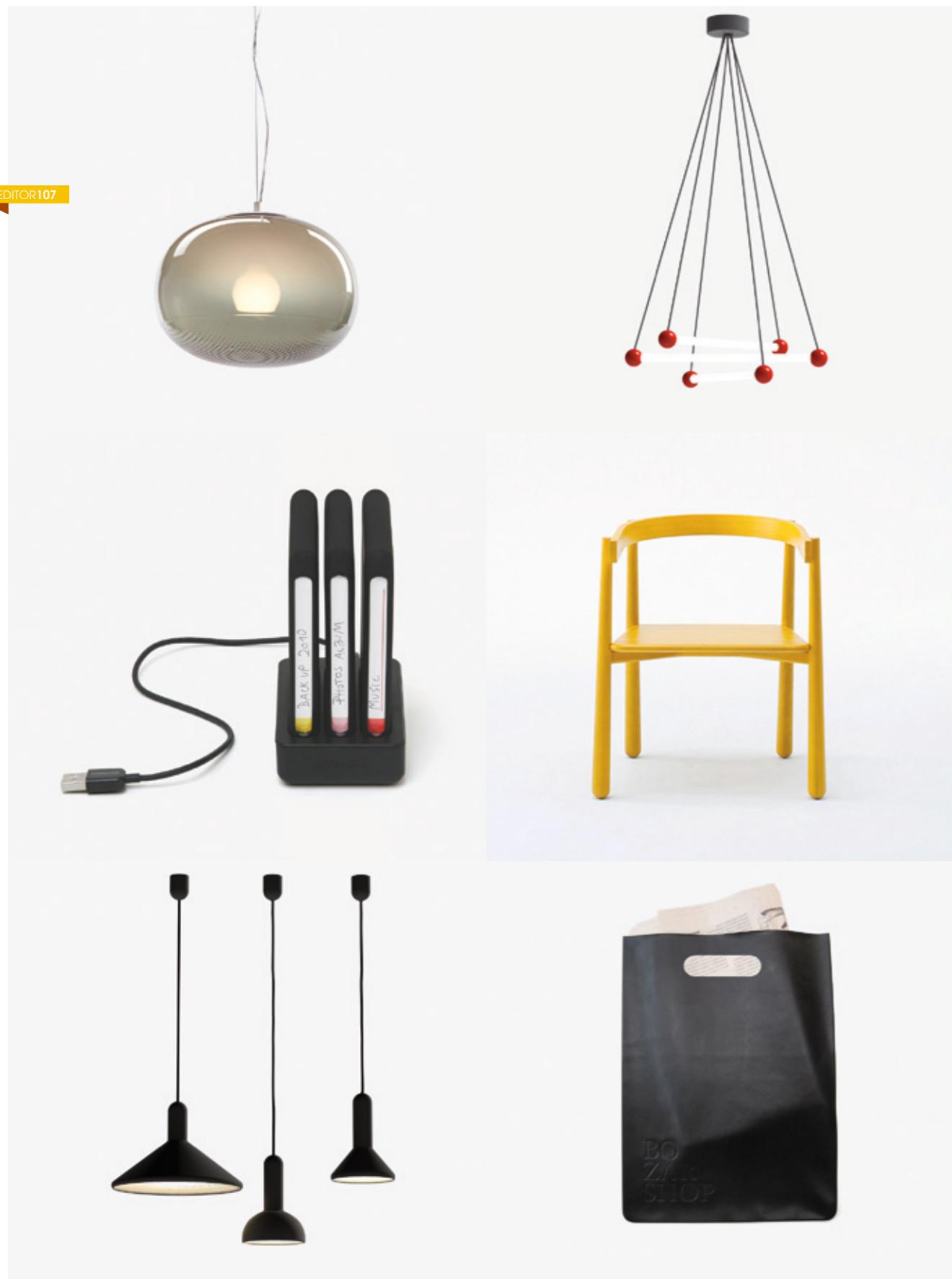
Balenciaga (arriba): Firma con la que más se identifica la artista. Looks de la colección resort 2011. <www.balenciaga.com>

Devota & Lomba (derecha): Bolso de la colección otoño invierno. Muy Alicia Framis. Foto: Estrop / Francesc Tent <www.devotaylombra.com>



De arriba a abajo, de izquierda a derecha: lámpara Print, diseño de 2010 comercializado por Established & Sons; lámpara Ray, un diseño de 2011 para la empresa belga Tamawa; discos duros CLS, diseño de 2010 para Freecom; silla uChair, un diseño de 2009 para la empresa belga Feld; lámpara Torch, un diseño de 2008 para Established & Sons; bolsa de goma Stuff, un diseño de 2007 que Willenz auto-produce en su estudio, la pieza que más le gusta a Alicia Framis.

EDITOR107



Sylvain Willenz

DISEÑO SYLVAIN WILLENZ

TEXTO: TACHY MORA

Entre la selección de diseñadores que le propusimos, Alicia Framis se ha decantado por el belga Sylvain Willenz. Conocido especialmente por las lámparas que le comercializa la firma británica Established & Sons, así como por los productos electrónicos que diseña para la empresa alemana Freecom, Willenz es uno de esos pocos privilegiados diseñadores emergentes que en un tiempo récord consiguen consolidar su estudio y ganarse el respeto del sector. No es de extrañar, ya que sus trabajos generalmente aportan un extra, bien sea en cuestión de materiales, de estética o de una combinación de ambos. Nacido en 1978 en Bruselas, Sylvain Willenz tuvo la insigne oportunidad de realizar el máster de diseño de producto del Royal College of Art de Londres, que terminó en 2003. Al año siguiente montó su propio estudio en Bruselas, opción de lo más valiente teniendo en cuenta que podía haberse quedado en Londres ya que Bélgica no es precisamente uno de los puntos más calientes en el mapa del diseño europeo. Sin embargo, desde allí trabaja lo mismo para firmas de su ámbito de influencia como para empresas británicas, alemanas o incluso japonesas. Aunque sus primeros trabajos ya destacaban en los eventos de jóvenes diseñadores, Willenz se dio especialmente a conocer en 2008 cuando Established & Sons introdujo en su catálogo su lámpara Torch. Una pieza de trabajada estética esencialista, como suele ser habitual en él, que recuerda a una linterna en su forma y al mismo tiempo al faro de un coche por la textura de su difusor de policarbonato. Al año siguiente, Established & Sons también le comercializaría la familia Landmarks, un dúo de lámparas inspiradas en las señales de carretera. Una tiene la pantalla en forma de tejido y toma su inspiración de los hitos que marcan los kilómetros; la otra tiene forma de cono porque está inspirada en las mangas que se utilizan para señalizar la dirección del viento en las zonas donde hace mucho aire.



Vista de la exposición "Open Grounds", que le dedicó el museo belga Grand-Hornu Images tras haber sido galardonado como Diseñador del Año en 2009.

DISEÑO

SYLVAIN WILLENZ

TEXTO: TACHY MORA

Por su parte, el modelo Print, lanzado por la firma inglesa en 2010, nació de la experiencia de Willenz como diseñador invitado por el centro internacional de investigación del vidrio de Marsella CIRVA. Allí, Sylvain Willenz tuvo la ocasión de experimentar con este material en colaboración con maestros artesanos del vidrio que le ayudaban en la ejecución. La lámpara Print, hecha totalmente en vidrio, presenta en su base una textura reticular que, también como la Torch, se asemeja un poco a la de los faros de un coche. En otro registro completamente diferente, destaca el trabajo que hace para la firma de productos electrónicos Freecom. El primer dispositivo que diseñó para esta empresa fue el disco duro XXS, logrando sus reducidas dimensiones al sustituir la típica carcasa de aluminio o de plástico rígido por una funda de goma, que a su vez sirve de piel protectora. Esto eliminó además el uso de otras piezas adicionales tipo tornillos. En 2010 diseñó también para esta misma marca alemana un sistema de organización de discos duros llamado CLS. Como lo de almacenar música, películas e información en discos duros se está convirtiendo ya en una práctica habitual, el diseño de Willenz prevé un sencillo sistema de etiquetado lateral que permite identificar lo que hay dentro, exactamente igual que como se hacía antes con las cintas. Hasta el disco duro se vende con una cajita de plástico para que se parezca todavía más a las cintas de antaño. Para este sistema Willenz creó también una especie de ladrón que permite usar tres discos duros simultáneamente. Por todos estos diseños para Freecom, Willenz ha recibido numerosos premios de diseño entre los que destacan los Red Dot "Best of the Best" Product Design Award y el iF Product Design Award que se llevaron tanto el XXS en 2009 como el CLS en 2011. Además, Sylvain Willenz fue elegido Diseñador del Año en 2009 por la fundación Interieur, que está detrás de la bienal belga de diseño de Courtrai, por lo que el museo Grand-Hornu Images de su país le dedicó una exposición con todos sus trabajos bajo el título "Open Grounds".

<www.sylvainwillenz.com>

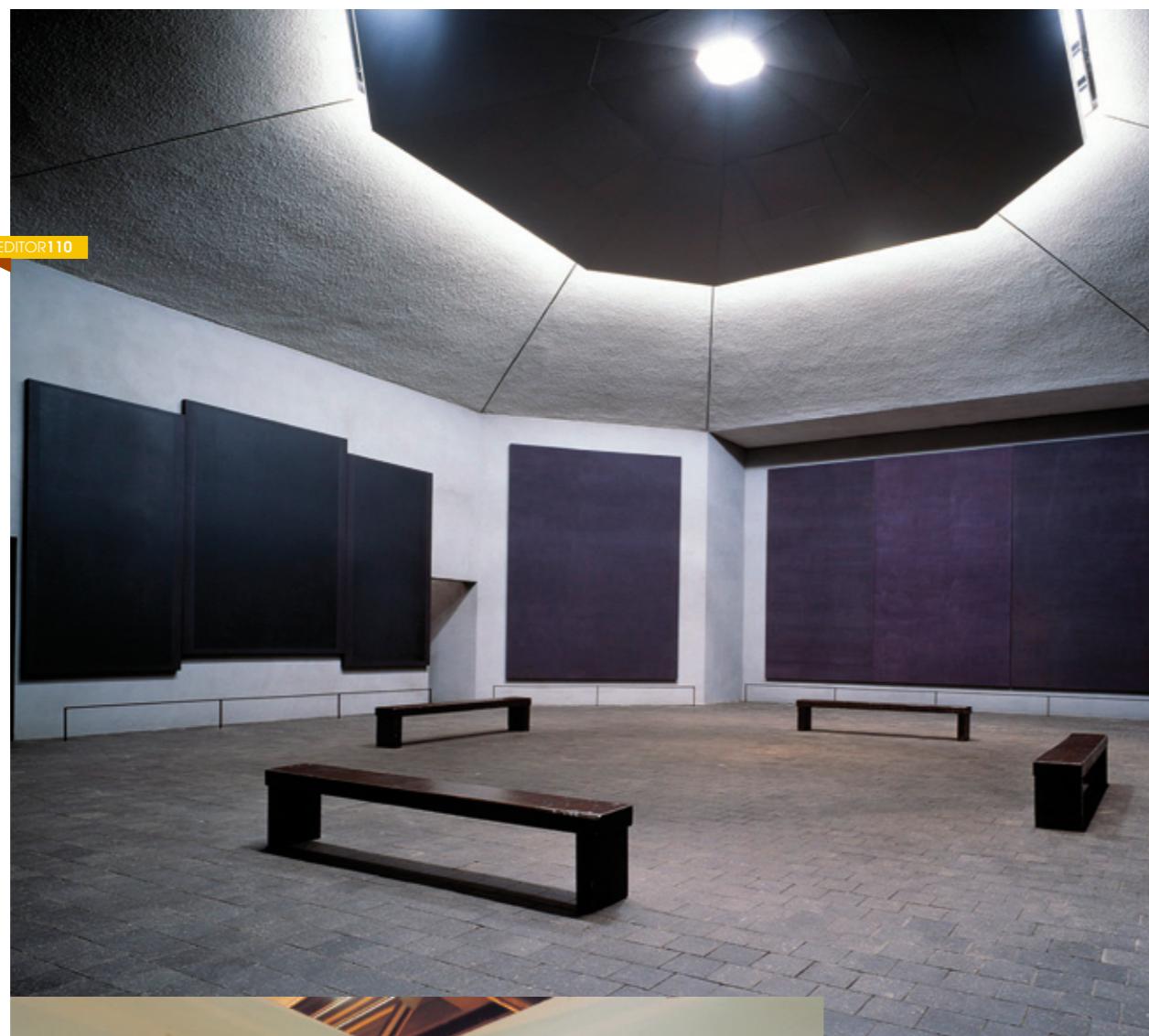
ARTE

TEXTO: MARIANO MAYER

Como si de una invitación a pensar piezas de arte a modo de un conjunto de hábitats se tratara, ante la consulta por los nombres de sus artistas preferidos Alicia Framis cambia el enunciado y antepone el título de una pieza al nombre de quien la realizó. Es decir, obras a modo de conductores antes que historiales con nombre y apellido. Y no sorprende que sean, en su mayoría, obras entendidas como espacios arquitectónicos las primeras que figuren en su listado personal. La capilla de Rothko, ubicada en Houston, es una de ellas. Este espacio, inaugurado en 1971, es una planta octogonal de líneas austeras que contiene los 14 grandes lienzos monocromáticos en los que el pintor trabajó los últimos años de su vida y que funciona como un santuario de todas las creencias, a pesar de no exponer ningún símbolo religioso. "Rothko tiene reflexiones muy interesantes que me ayudaron a entender la diferencia entre la presentación y representación en el arte", señala la artista y ofrece pistas sobre el interés abstracto del pintor: "él prefiere humanizar a un rectángulo antes que deshumanizar a un individuo, ya que la pintura siempre representa el cuerpo humano, pero es en sí una deshumanización del mismo porque la pintura lo convierte en una materia muerta". Una escultura geométrica y de referencia minimalista, presentada como un tipo de unidad habitacional, firmada por Absalon es otra de sus piezas referenciales. Al igual que Alicia Framis este artista israelí, fallecido a los 28 años y con una obra fundante, se preocupa por desarrollar entornos íntimos y conectar de una manera sumamente efectiva módulos espaciales y guiños urbanos. "Espacios blancos y mínimos que cubren las necesidades de una persona. Estas maquetas gigantes que guardan intimidad, desesperación y modernidad son a la vez una crítica feroz a la arquitectura de hoy en día". En este conjunto de utopías intimistas y prospectivas también

The Rothko Chapel. Fotografía: Hickey-Robertson

EDITOR110



Absalon. "Cell No. 3", 1991. Colección de CAPC Burdeos. Cortesía: Galería Chantal Crousel



Rirkrit Tiravanija, A Long March, CAC Málaga (Exposición 6 febrero – 29 marzo 2009)

Félix González-Torres, "Untitled" (Perfect Lovers), 1987-1990 © The Félix González-Torres Foundation. Cortesía Andrea Rosen Gallery, Nueva York

ingresan las reflexiones amorosas. Los dos relojes sincronizados a la misma hora de Félix González-Torres ("Untitled" (Perfect Lovers), 1987-1990) vienen a dar cuenta de ello. Para Alicia Framis se trata de "la expresión mínima del amor profundo, el existir en un mismo momento al mismo ritmo". Félix González-Torres desarrolló un arte sostenido en la propia historia personal, ideada como una premisa contextual para desplegar problemáticas de activismo político y configurar un lenguaje visual poderoso e inédito. Una maquinaria de señalamientos sociales, donde "el amor", entendido como un conjunto de pliegues, es el motor de cada propuesta. Y para completar este interés en la palabra "experiencia" y en el arte entendido como un acontecimiento no planificado, la artista introduce, a toda velocidad, las camisetas con frases convertidas en obras portátiles de Rirkrit Tiravanija. Como las que conforman la montaña de camisetas de "A Long March", donde, en cada una de ellas se lee: "Uno no puede simular la libertad". Y agrega "Rirkrit es el artista con más empeño en sacar el orinal de Duchamp de los museos y ponerlo otra vez en la vida misma. Hacer arte de lo cotidiano, de lo nuestro, sin pretensiones, es un ejemplo a seguir en el arte y en la vida".