

NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Febrero 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 TOBIAS REHBERGER

Su nombre es sinónimo de color e innovación. Este maestro de la traducción y del camuflaje artístico ha sabido trasladar a un lenguaje de volúmenes y formas reconocibles temas relacionados con la autobiografía, con los retratos o con los propios actos creativos. Un tipo de hacer alimentado por un alto grado de sensibilidad colorista donde los espacios que habitamos son entendidos como escenarios de modificación. Instalaciones escultóricas de grandes dimensiones, pero también films, lámparas, coches o pinturas. Y en especial espacios donde los modos de percepción allí propuestos nos permiten habitar un lugar cuya lógica no podemos determinar. Juegos de ilusiones psicodélicas como los desarrollados para la última Bienal de Venecia, con los que obtuvo el León de Oro al mejor artista de la 53ª edición, que invaden suelos, techos y mobiliarios, y que convierten a un espacio de uso en una obra de arte total. Su centro de operaciones se encuentra en Frankfurt, donde le entrevistamos y fotografiamos, desde allí sus piezas e instalaciones ambientales llegan a todo el mundo.

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

FOTOS: DIETER SCHWER

EDITOR 068

GUEST CREATIVE

069

TEXTO: MARIANO MAYER

Cada una de la piezas que a primera vista inducen un comentario sobre las “artes aplicadas”, antes que sobre las relaciones y los posibles vínculos entre arte y arquitectura, nos hablan de sus diferencias, o para ser más precisos, nos enseñan los distintos usos que aplicamos a las cosas en función de su etiqueta de origen. En el universo de Rehberger nada es lo que parece, de allí que muchas veces sus obras funcionen como declaraciones de principios sobre la naturaleza de aquello que nos rodea. Sus objetos pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista y constantemente nos lanzan la pregunta sobre qué es un objeto y cuál es su función. ¿Puede un cuadro funcionar como un sacacorchos? Bajo este tipo de preguntas los espacios de uso y los objetos que allí habitan son una y otra vez reformulados. De allí que los objetos cotidianos y las zonas interiores en las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo conformen su repertorio artístico. Distintas ideas que adquieren entidad de hábitat y desde allí proclaman su revolución a puerta cerrada. Si estás en Madrid estos días nada mejor que visitar el stand de las galerías Heinrich Ehrhardt y Bärbel Grässlin en ARCOmadrid o visitar el Illycaffé de la feria convertido en una obra habitable de Tobias Rehberger.

OBSERVADORES: “Para mí es importante poder utilizar a las personas, en cierto sentido, como un material. Se trata de variaciones sobre la idea de lo que llamamos, o de lo que se autodenomina, un ‘observador’. Estoy pensando en un tipo de observador que si bien no utiliza la escultura como un usuario, es una parte muy importante de ella. En mis esculturas puedes involucrarte de maneras muy distintas con la pieza. Siempre pienso en mí mismo, en cómo me gustaría relacionarme con las esculturas, pienso cómo los demás lo verán o qué les gustaría, todo ello comparado con mis propias necesidades e intereses”. **FORMA Y PENSAMIENTO:** “Intento crear una nueva forma de mirar y de pensar la escultura y para ello utilizo elementos y estrategias de otros campos. Lo que hago son esculturas, aunque utilizo elementos de la arquitectura, siempre me relaciono con los trabajos desde la perspectiva del arte, digamos que no hago otra cosa que piezas de arte. No estoy interesado en lanzar propuestas o claves para que hablemos de arquitectura sino en establecer situaciones para hablar de arte. Es como si intentaras describir la lengua inglesa utilizando el italiano. No es que quiera mezclar las cosas. No estoy intentando hacer arquitectura, aunque parezca arquitectura. Sigo queriendo hacer escultura y abrir un discurso, proponer nuevas formas de pensar qué es escultura y qué es arte hoy día. Para ello utilizo aquellos elementos del mundo del diseño, de la moda, o de la arquitectura, que más posibilidades me ofrecen para realizar movimientos en el discurso del arte”. **MODOS DE MIRAR:** “Eso tiene que ver con el sistema que tenemos de ver y comprender las cosas. La arquitectura es arquitectura

porque la observamos desde ciertos parámetros impuestos. Una botella de agua puede ser arquitectura, pero también puede ser una escultura o simplemente una botella de agua. Todo ello depende del modo en que la miremos. Por eso me interesa trabajar con objetos a los que podemos mirar desde diferentes ángulos, utilizando diferentes perspectivas. Quizá la pregunta sería si una escultura es cómoda. Quiero realizar giros, proponer nuevas perspectivas e implementarlas en el único sistema del que quiero hablar, que es el arte. Estas nuevas perspectivas enriquecen a los objetos. Puedes utilizar una silla como una escultura dependiendo de cómo la utilices. Me interesa esta ambigüedad. No soy partidario de pensar que los objetos son lo que son porque hay algo dentro de ellos. Yo no creo en esto. Creo que las cosas son lo que son por la manera que tenemos de mirarlas” **SOCIABILIDAD:** “La pregunta sobre el tipo de sociabilidad que es capaz de ofrecer el arte nos introduce en una experimentación y una búsqueda constante. Todo el tiempo nos preguntamos si las cosas deberían ser de un modo o de otro, cómo nos relacionamos con los objetos, con las personas, con el mundo en definitiva. Esto debe ser reconsiderado constantemente y son unas consideraciones interminables, porque todo está en movimiento, todo cambia y debemos reconsiderar cual es nuestra posición con respecto al mundo”.

PUNTOS DE PARTIDA: “Yo no diría que en mi trabajo hay una única idea que lo una todo, pero sí hay ciertos temas que reaparecen constantemente y que suelen formularse a través de interrogaciones: dónde está el artista durante la producción de su obra, cuánto puede controlarla, cómo nos comunicamos todos los que nos relacionamos con las obras de arte, desde quien la piensa, quien la construye y el observador final. Cuál es nuestra posición, cómo nos comunicamos entre todas las partes, pero también la imposibilidad de establecer una comunicación entre todos se convierte en un tema a seguir”. **CONTRASTES:** “El contraste que busco surge de la

desconfianza en las estrategias. Cuando descubro una estrategia a seguir que me parece interesante, me pregunto cómo sería si la realizara de otra manera. Me interesa la variedad y los modos en que un trabajo en concreto puede ser inspirador o generador de otro nuevo. Desconfío cuando los trabajos parecen funcionar a la primera, por eso siempre intento descubrir los modos en que funcionarían de otra manera”. **PARED:** “Me parece un objeto muy interesante porque normalmente las

paredes sirven para crear un espacio y los objetos se sitúan dentro de ese espacio. Pero a pesar de su importancia siempre se piensa en ellos como objetos vacíos que definen el espacio que necesitan otros objetos para existir, nunca son considerados desde su propia individualidad, desde sus características. Simplemente sirven para definir otra cosa. Como las maquetas, que pueden funcionar por sí mismas pero a la vez representan otra cosa. Por eso me gusta trabajar con las paredes y añadirles formas. Al modificarlas se convierten en objetos y entonces es más difícil que funcionen como un fondo donde colocar un cuadro o un graffiti, y las sitúo delante, al hacer esto dejan de ser un fondo. De esta manera continuo con mi juego sobre qué es o qué no es un objeto”. **LUZ:** “No quiero hacer ningún espectáculo con la luz, sino utilizarla, porque es un

material muy simple, pero no me interesa moldearla. Es más una herramienta que utilizo para transportar información. No me veo a mí mismo como un artista que trabaje con la luz, sino que trabajo con lo que hace la luz, que es hacer aparecer las cosas. No me interesan nada esos artistas que dibujan figuras en el cielo con láser o que trabajan con leds azul-verde-amarillo... Me decanto por ideas totalmente

“HAY TRABAJOS QUE LLEVO DESARROLLANDO DIEZ AÑOS Y OTROS APARECIERON EN DIEZ MINUTOS. LLEVO ADELANTE IDEAS DURANTE BASTANTE TIEMPO Y UN DÍA SE UNEN ENTRE ELLAS Y TODO DE REPENTE TIENE SENTIDO.”
(Tobias Rehberger)

diferentes. Cuando utilizo la luz no es como elemento estético, sino que está ahí para dar forma a otra cosa. La luz me permite activar temas relacionados con cuestiones temporales, geográficas, o también para hacer referencia a otro objeto. De todos modos todo esto se resume en mi interés en trabajar con lámparas, son los objetos con luz que más utilizo, y esto se debe a que son objetos que se ocupan de definir nuevamente la luz. Pero no es que quiera hacer trabajos con la luz. La luz está siempre ahí, pero nunca como el centro de la pieza”.
OBRA DE ARTE: “¿Qué es una obra de arte? es la gran pregunta ¿no? y, por supuesto, nunca encuentro la respuesta (risas). Todo cambia constantemente, diferentes contextos, diferentes circunstancias y cada vez que esto sucede me hago esta pregunta. Creo que es lo más interesante y a la vez lo que más problemas me genera” (más risas).
FUNCIONALIDAD: “Parto de esta base: no creo que exista nada que no tenga una función. Todo tiene diferentes funciones. En cuanto a las obras de arte, depende del contexto en el que la sitúes. Si es en el económico, su función es generar o perder dinero, visto desde lo intelectual, te ayuda a pensar, a buscar problemas, te hace ver lo diferente que puede llegar a ser de otras cosas. Pero también podría tener una función política. Todo depende de la perspectiva desde la cual observas la obra, la utilidad que le quieras dar en cada momento”.
VENECIA 09: “Lo que hice para la Bienal, de alguna manera, es una escultura en la que la gente que está dentro de la pieza es parte de la pieza. No es simplemente habitar la pieza, sino ser parte de ella y esto modifica la relación que podemos establecer con un espacio determinado. Me gusta pensar en la gente como parte de ella y no simplemente visitándola. Puedes hablar de habitar la pieza, pero esta acción de

habitar algo se transforma en parte de la escultura y no en una cualidad. Desde hace mucho tiempo me ha interesado el trabajo que desarrollaron los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, los dibujos de camuflaje para los barcos. Me interesa la paradoja de que si pintas cualquier objeto con un patrón de camuflaje dejas de verlo, pero a la vez el patrón es muy gráfico, con colores fuertes y reconocibles. Siempre quise realizar un trabajo desarrollando esta idea, pero no pensándolo en el contexto de un

museo, con los visitantes yendo a mirar los trabajos, sino situarlos en otro contexto y que simplemente estén ahí, en una oficina, en una gasolinera, en un bar, en una tienda o en un supermercado. Es una idea en la que llevo pensando mucho tiempo y cuando me invitaron a la Bienal, pensando en la cafetería, resultaba perfecto, porque la cafetería ya estaba ahí”.
ILLYCAFFÉ: “Con Illy llevábamos hablando varios años, pero técnicamente mis propuestas no podían realizarse. Desde hace unos 30 años ellos llevan trabajando la idea de las tazas de artistas. Casi todo el mundo ha diseñado tazas para ellos. Cuando empezó a circular la noticia de que iba a realizar un trabajo a gran escala para la cafetería de la Bienal, me preguntaron si quería realizar las tazas y decidí utilizar el mismo patrón que

desarrollé para mi instalación como el dibujo para las tazas. Las tazas estaban en la cafetería y al cabo de dos semanas las habían robado todas y realizamos otras nuevas, pero esta vez con un patrón diferente. Para ARCOMadrid voy a desarrollar la misma idea, pero el resultado será diferente. El primer contexto donde realicé este trabajo fue el de Venecia, pero lo continué desarrollando en Sidney, en Japón, en Estambul, en Turín y ahora en Madrid. En todos los casos he utilizado la estrategia del dibujo de camuflaje y cada vez he obtenido resultados muy diferentes”.
PROCESO TRABAJO: “Hay trabajos que llevo desarrollando diez

años y otros aparecieron en diez minutos. Llevo adelante ideas durante bastante tiempo y un día se unen entre ellas y todo de repente tiene sentido. Cuando llega este momento hago algunos bocetos, los discuto con mi equipo, hacemos pruebas, nuevos bocetos y decidimos sentarnos a trabajar. Durante el proceso puede que se vaya

EDITOR 074

modificando desde la primera idea, y en la parte final refinamos pequeños detalles, a veces en equipo, a veces lo hago yo sólo. Este es más o menos mi proceso de trabajo, aunque también utilizo otros métodos, nada es tan sistemático”. **RUTINA:** “Si bien cada día es diferente, procuro llegar al estudio bastante pronto, digamos a las ocho y el equipo viene a las diez, así puedo trabajar yo sólo en mi espacio, y por las tardes hacemos llamadas de teléfono y trabajamos en el proyecto que estamos desarrollando. Pero me gusta estar a solas las primeras horas del día. Trabajo siempre con el mismo equipo y dependiendo de la

pieza contratamos a otros profesionales, que en muchos casos suelen ser artesanos. Pero hay dos personas que están siempre conmigo”. **TIEMPO LIBRE:** “Este lunes fui a elBulli. Me gusta comer, comprar comida, salir con mis amigos, ver fútbol”. **AMIGOS ARTISTAS:** “Nos visitamos de vez en cuando y aunque no siempre, porque todos estamos bastante ocupados con nuestros trabajos, nos encontramos en las inauguraciones. A veces logramos salir juntos o pasar las vacaciones hablando de arte, intentando encontrar respuestas y volvemos a discutirlo (risas), aunque quizá no queramos encontrar respuestas, creo que nos da miedo dar con ellas y tener que dar por finalizadas estas discusiones. Pero disfrutamos mucho discutiendo,

buscando variedades, nuevas posibilidades, diferencias. Creo que es esta la dinámica, todos hacemos arte buscando crear diferencias para entender el mundo. Necesitamos entender las diferencias entre una botella de vino y un televisor. Es muy importante llegar a entender las diferencias o dar con alguien que las pueda explicar”.

CUEST CREATIVE

“TODOS HACEMOS ARTE BUSCANDO CREAR DIFERENCIAS PARA ENTENDER EL MUNDO. NECESITAMOS ENTENDER LAS DIFERENCIAS ENTRE UNA BOTELLA DE VINO Y UN TELEVISOR”. (T.R)

Was du Liebst, bringst dich auch zum weinen (japanese franchise version). Vista instalación: Setouchi Art Festival, Teshima Island. Cafetería permanente en una casa tradicional japonesa. © Tobias Rehberger, 2010. Cortesía Neugerriemschneider, Berlin.

The Chicken-and-egg-no-problem wall-painting. Vista de la instalación: Stedelijk Museum CS, Amsterdam. © Tobias Rehberger, 2008. Cortesía: Neugerriemschneider, Berlin. Foto: Gert Jan van Rooij

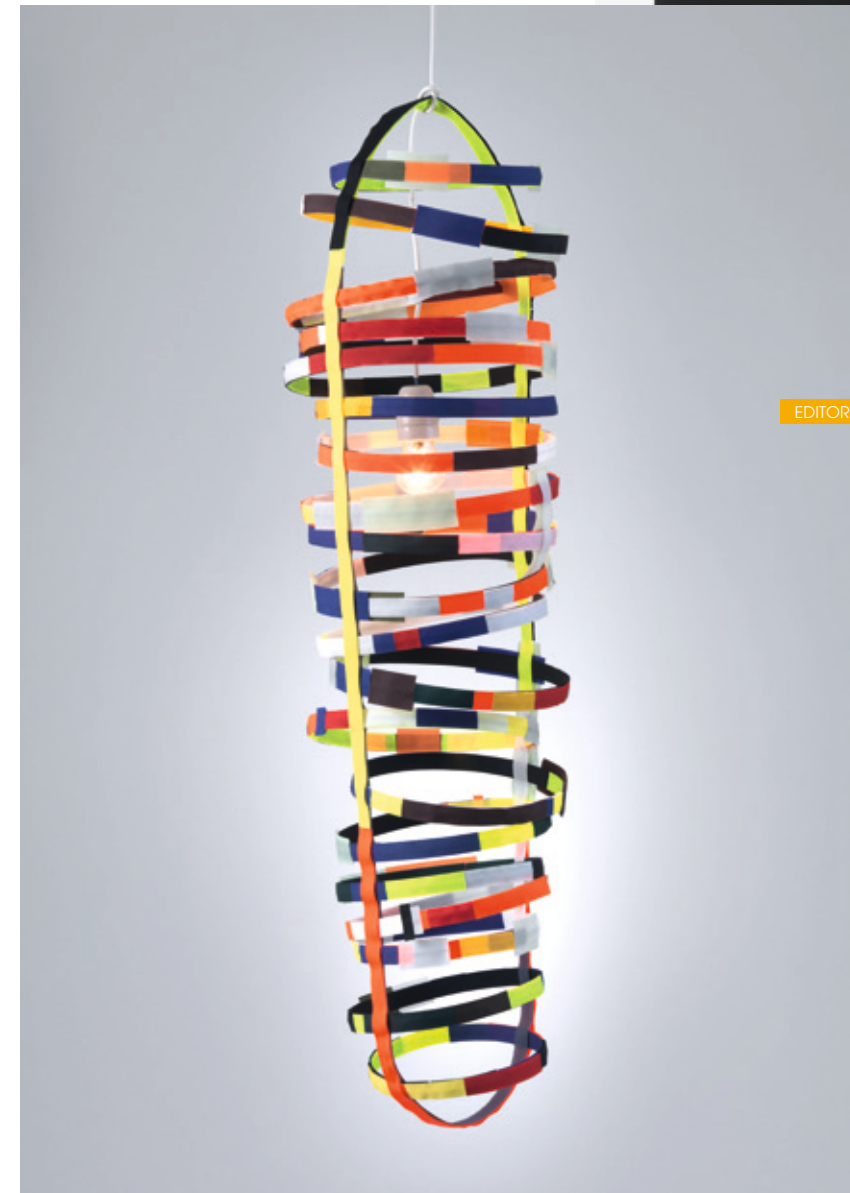
***“INTENTO CREAR UNA
NUEVA FORMA DE MIRAR Y
DE PENSAR LA ESCULTURA
Y PARA ELLO UTILIZO
ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS
DE OTROS CAMPOS” (T.R)***

EDITOR 079

Unerfreuliches aus Disko Bay. © Tobias Rehberger, 2008.
Cortesía: Neugerriemschneider, Berlin. Foto: Jens Ziehe

***“CUANDO DESCUBRO UNA
ESTRATEGIA A SEGUIR QUE
ME PARECE INTERESANTE,
ME PREGUNTO CÓMO SERÍA
SI LA REALIZARA DE OTRA
MANERA” (T.R)***

Infection 8V7 © Tobias Rehberger, 2008. Cortesía: Neugerriemschneider, Berlin. Foto: Jens Ziehe

Tobias Rehberger. Infections (2008). 33 lámparas de velcro, cable, bombillas. Instalación. © Tobias Rehberger, 2008. Cortesía: Neugerriemschneider, Berlin

STYLE

TEXTO: MONGÓMERI

Siempre me ha fascinado contrastar visualmente la obra de un artista con la imagen que ese mismo autor transmite como individuo. A veces no existe ninguna conexión estética. El caso de Tobias Rehberger no es una excepción. Su obra tiene una gran fuerza gráfica. Por eso nos pareció lógico que, entre todas las colecciones que le presentamos de moda masculina para esta primavera verano, eligiera la de **Henrik Vibskov** como aquella que sería, metonímicamente hablando, la más Tobias Rehberger. Sin duda, la gráfica textil del diseñador danés sintoniza perfectamente con la obra del artista alemán. Sin embargo, el estilismo personal de Tobias no es tan radical. Aunque tenemos que reconocer que, por ejemplo, durante la sesión de fotos para Neo2, Tobias incorporó algún punto del folclore tirolés a su habitual look de guerrilla urbana, un recurso con el que también juegan Vibskov y **Bernhard Wilhelm**, diseñador alemán hacia el cual Tobias también siente gran afinidad creativa, al igual que con otros muchos, incluido Margiela. Además, las tiendas de la **Maison Martin Margiela** son sus espacios comerciales preferidos. En un plano más callejero de la moda, este artista de pelo revuelto nos revela que ahora mismo sus prendas favoritas son las chaquetas **Ten C**, unas zapas **Puma**, que él mismo fotografía para Neo2 y los famosos jeans modelo Petit Standard de **A.P.C.** Y no solo nos abre su armario, sino también su cuarto de baño para demostrarnos, como buen alemán, su gusto por la cosmética natural: Perfumes **CB**, gel de ducha **Weleda** y acondicionador del cabello **Less is More**. La marca de su ordenador también tiene esa conexión emocional con el mundo orgánico: **Apple**.

Weleda: Línea de cosmética natural que ahora mismo está causando furor en los foros especializados de internet. Tobias nos recomienda el nuevo exfoliante corporal de abedul. Una crema de ducha limpiadora con partículas de cera de abeja. <weleda.es>

Less is More: Especialistas en cuidado capilar con una formulación orgánica y natural. Es la marca de moda, aunque no muy conocida en España todavía. Los rizos de Rehberger nos sugieren el acondicionador Tangerine con proteína de seda, aloe vera y aroma puro de mandarina. <lessismore.at>

Puma: Compatriota de Tobias Rehberger, esta marca de ropa deportiva acaba de recibir en Alemania el premio 2010 a la sostenibilidad. En estos momentos, entre todas las zapas que hay en el mundo, el modelo de Puma que vemos en la foto es el preferido de nuestro Guest Creative, y él mismo lo fotografía para Neo2. Un lujo. <puma.com>

GUEST CREATIVE

EDITOR 081

Henrik Vibskov: La colección masculina primavera verano 2011 del diseñador danés fue la elegida como la más Tobias Rehberger por nuestro Guest Creative del mes, un honor que comparte con Henrik Vibskov que lo fue el pasado septiembre 2010. Durante los últimos meses, este polifacético creador ha estado de gira por Europa con su grupo de música Trentemøller, expuso en China y Japón, también presentó su proyecto artístico Vibskov-Emenius en Chile y desfiló a finales de enero en París con su colección otoño invierno 2011-12, The Eat. <henrikvibskov.com>

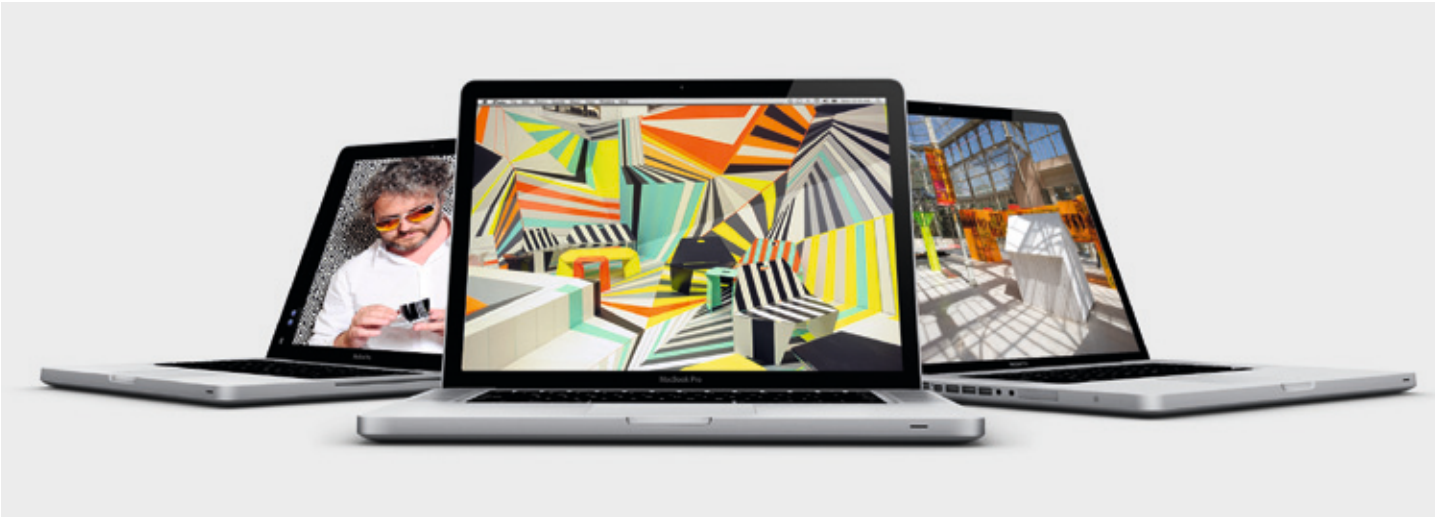
Ten C (The Emperor New Clothes): Marca emergente creada por Alessandro Pungetti y Paul Harvey, anteriormente diseñadores de Stone Island y C.P Company. Especialistas en chamarras con el lema "One fabric, four colours, seven jackets forever". Made in Italy con tejidos japoneses de alta calidad. Sus chupas son las favoritas de Tobias Rehberger. Es la marca del momento.

CB Perfumes: Firma neoyorquina de perfumería de autor. Su creador es Christopher Brosius, actualmente considerado como uno de los perfumistas más creativos e irónicos. Su slogan es "I Hate Perfume". Secret History Winter 1972 y Greenbriar 1968 son las dos fragancias que usa nuestro Guest Creative últimamente. <cbihateperfume.com>

A.P.C: Marca francesa creada en 1988. Especialistas en fondo de armario con estilo. Sus pantalones vaqueros raw hacen furor entre los fans más exquisitos del mundo jean. Uno de sus nuevos modelos es el Petit Standard, recto, especial para cinturas estrechas, caja baja, cinco bolsillos. Es el vaquero preferido de Tobias, el que lleva en las fotos de este especial. <apc.fr>

Apple: Es la marca de ordenadores que usa el artista alemán. Tiene dos modelos. Uno es de sobremesa, el Power Mac G5 que dejó de fabricarse en 2006. El otro es un portátil Mac Book Pro (si lo compró después de 2009 será uno de los modelos que incorporaron tecnología amigable con el medio ambiente). <apple.com>

GUEST CREATIVE

Maison Martin Margiela: Sus tiendas son los espacios comerciales preferidos de Tobias Rehberger. "Me gusta el concepto blanco de sus tiendas. Es complicado verlo solo como diseño". En una entrevista que concedió la Maison a Neo2 con motivo de su 20 aniversario nos confesó que pintarlo todo de blanco fue consecuencia de la precariedad de los primeros tiempos, ya que fue una solución creativa para dar una coherencia estética a todo el mobiliario que habían recogido de la calle para amueblar sus primeras oficinas en 1988, año del nacimiento en París de la mítica firma creada por el genio y enigmático Martin Margiela. En 2002 la Maison entra a formar parte del grupo Only the Brave, propiedad de Renzo Rosso (Diesel). Actualmente tiene tiendas en Bélgica, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, Rusia, Taiwan, Reino Unido y Estados Unidos. Todas unificadas por el blanco que cubre totalmente paredes y muebles. <maisonmartinmargiela.com>

Joh. Jos. Prüm 2008 (Riesling Kabinett).

**“SOY EL CO-FUNDADOR DE UN CLUB GASTRONÓMICO ILEGAL EN LA PARTE SUPERIOR DE MI ESTUDIO, A VECES VOY A COMPRAR PARA LOS CHEFS QUE INVITAMOS”
(T.R.)**

Was du liebst, bringt dich auch zum weinen. Vista de la instalación en el Palacio de Exposiciones de la Bienal de Venecia (2009). Cortesía: Neugerriemschneider, Berlín.

FOOD

TEXTO: PEDRO PAN

“Prefiero comer, pero algunas veces hay que cocinar”. Esa es la primera respuesta de Tobias Rehberger a nuestro cuestionario gastronómico. A continuación le preguntamos si le gusta ir al mercado: “Es una de las cosas que más me gusta hacer, y lo hago donde puedo. Como soy el co-fundador de un club gastronómico ilegal en la parte superior de mi estudio, a veces voy a comprar para los chefs que invitamos”. En cuanto a su plato favorito, las habilidades maternas se llevan el premio: “Me encanta el asado de ternera rellena hecho por mi madre”. Parece que a Tobias le interesa bastante la comida, la buena comida, para ser más exactos, y nos cuenta que está trabajando en un libro con un amigo de París, en el que habrá muchas sugerencias hechas por artistas a los que, como él, les gusta la gastronomía. Inevitablemente, viviendo en Frankfurt, tenemos que preguntarle si le gustan las salchichas, la respuesta, por supuesto, es afirmativa. Nos cuenta que en esta ciudad sus restaurantes favoritos ahora mismo son Lohninger (austriaco) y Udon (asiático-tailandés). En la siguiente pregunta no acertamos con el tópico, porque aun siendo alemán, Tobias prefiere el vino a la cerveza. En concreto le gusta el vino blanco, y si es posible **Joh. Jos. Prüm**. “Cuando salgo bebo vino blanco o vodka Stein, que es simplemente vodka con soda y zumo de lima fresco”. Por último, le preguntamos si alguna vez ha diseñado algún elemento relacionado con la gastronomía, y esto es lo que nos contesta: “Hice un set de bar con el fabricante de porcelana Nymphenburg de Munich. Las copas y vasos no se pueden posar en ningún sitio porque son muy curvos, así que tienes que sostenerlos hasta que acabas”. Una muestra más del ingenio inagotable de Tobias Rehberger.

Beach House

MÚSICA

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Hacerle un cuestionario musical a un artista siempre es complicado, uno nunca sabe si le gustará la música clásica o el death metal. Pero Tobias Rehberger parece tener gustos muy eclécticos y también muy afines a Neo2. A la pregunta de qué tipo de música escucha nos contesta que de todo, desde **Ricardo Villalobos** a **Guns N' Roses**. Cuando indagamos sobre cual es su grupo favorito ahora mismo la respuesta es **Beach House**, quienes justo este mes acaban su gira por Estados Unidos promocionando su último disco Teen Dream (Sub Pop / Nuevos Medios). Siguiendo con los gustos musicales de Tobias, le preguntamos por el último disco que se ha comprado y nos cuenta que ha sido un clásico de **Johnny Cash** y **June Carter**. A continuación le mostramos unas cuantas bandas que publican disco a principios de este año y nos dice que le apetece mucho escuchar lo nuevo de Hercules & Love Affair y Cut Copy. **Hercules & Love Affair** son noticia por partida doble, por un lado acaban de publicar nuevo disco “Blue Songs” (Moshi Moshi / Nuevos Medios) con nueva formación, y por otro, este mismo mes actuarán en nuestro país. En las siguientes páginas encontraréis una entrevista con los componentes del grupo donde nos ponen al día de la situación de la banda. **Cut Copy** también regresan este mismo mes con nuevo trabajo, Zonoscope (Universal). Un disco que va a dar que hablar en 2011. La entrevista con el grupo la encontraréis en nuestro próximo número.

Cut Copy

Ricardo Villalobos

EDITOR 087

Kimya Dawson. Foto: Joel Brazzel

Freebass

GUEST CREATIVE

“TODO EL MUNDO DEBERÍA ESCUCHAR UN POCO A KIMYA DAWSON”. (T.R)

En otra de las preguntas de nuestro cuestionario musical le dimos a elegir a Tobias entre dos de las superbandas que más expectación han creado desde el anuncio de su aparición hace ya algún tiempo, nos referimos a **Freebass** y Beady Eye (grupo formado con antiguos miembros de Oasis). La respuesta de nuestro Guest Creative es contundente: “Definitely Freebass”. Este grupo, que se empezó a gestionar hace ya tiempo, es el proyecto conjunto de tres pesos pesados de la música del siglo 20, Peter Hook (Joy Division, New Order), Mani Mounfield (Stone Roses, Primal Scream) y Andy Rourke (The Smiths), aunque finalmente éste último ha abandonado la banda siendo sustituido por Gary Briggs (Haven, The Strays). El disco debut del grupo se titula “It’s A Beautiful Life” (Hacienda Records / Essential Music). El cedé doble, incluye, además del álbum, temas extra, caras B y un disco instrumental. Solo hace falta algo de tiempo para ver si este proyecto tiene continuidad, porque se rumorea que ha habido tensiones en el grupo, y es que ya se sabe que tanto ego junto puede producir chispazos. Para finalizar le pedimos a Tobias Rehberger que nos haga una recomendación musical, y esto es lo que contesta: “Everybody should listen to **Kimya Dawson** a little bit”. Para el que no se acuerde Kimya formaba parte de The Moldy Peaches junto a Adam Green. “Alphabutt” (K Records) es su último disco en solitario publicado hasta la fecha. Hagamos caso a Tobias y escuchemos un poquito a Kimya Dawson. Seguro que le agradecemos el consejo.

MÚSICA

TEXTO: HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ

Hercules & Love Affair. A Tobias Rehberger le gustan Hercules & Love Affair, y a nosotros también. Nuestro colaborador Héctor Llanos les entrevistó en Berlín para Neo2 y el grupo viene con importantes novedades: Andy Butler renueva la plantilla en el esperado segundo álbum de la banda. A su inseparable Kim Ann Foxman se suman Shaun Wright y Aerea Negrot para dar voz a este “Blue songs”. Su mayor reto: Sobrevivir a “Blind” sin Antony Hegarty, pero con un nuevo as en la manga, Kele Okereke, de Bloc Party, canta uno de los temas estrella del disco, “Step up”. Butler y el teclista Mark Pastel presentan los nuevos temas en directo en España este mes de febrero. **FORMACION Y SHOW:** (Andy Butler) “Ahora solo somos nosotros cinco en el escenario. Enfoco el espectáculo como la sesión de diyéi que me gustaría escuchar, pero con tres auténticos animales escénicos interpretándolo en directo. Ellos hacen el espectáculo y yo les acompaño desde un segundo plano junto a Mark Pastel – teclista, ingeniero de sonido y mezclador-. Me he quitado de en medio a bajistas, baterías y demás, que no eran más que músicos de estudio que tocaban mis canciones sin haberse involucrado en el proceso creativo. Así es como he conseguido el sonido de club que quería para el show”. **KELE:** (A. B.): “Confío mucho en la nueva formación. He tenido momentos mágicos con ellos en el estudio. Pero si no funciona tenemos un plan B y ese es Kele. Mi manager me dijo que debía conocerlo y lo cierto es que no me arrepiento. Es encantador y muy tímido. En seguida nos dimos cuenta de que ambos éramos personas con los pies en el suelo y eso nos hizo conectar. ‘Step up’ es pop-house infeccioso, es un tema infalible y además no tiene nada que ver con ‘Blind’”. **MORIR DE ÉXITO:** (A.B): “Hemos intentado escapar de la obsesión de superar ‘Blind’. Lo que ocurrió con Anthony Hegarty es algo que no sucede muy a menudo. Nunca estuvimos encerrados en un estudio. Comenzó como un juego entre amigos y cinco años después se convirtió en un hit mundial. Así que, personalmente, me centro en la idea de que hago música desde que tengo memoria, eso es lo que quiero hacer y lo que quiero que siga ocurriendo”. **GRABACIÓN:** (A. B): “Llegué por vez primera a Viena con Patrick Pulsinger –productor del disco- para terminar un tema para mi nuevo sello. Aunque no lo parezca me resultó un lugar muy inspirador para hacer música de baile, así que decidí grabar nuestro álbum allí. Durante el tiempo que estuvimos en el estudio no salí ni una sola noche. Bueno, quizá una vez con Kele a una fiesta gay... o quizá fueron dos noches...” **ENCUENTRO:** (Shaun Wright): “No puedo explicarlo pero de un modo u otro el día que conocí a Andy y me fichó para el grupo ya sabía que iba a formar parte de Hercules & Love Affair. Él no para de recordar que lo decidió desde que me vio

GUEST CREATIVE

EDITOR 089

entre el público en un concierto en el Irving Plaza. Cuando en el aftershow me acerqué a él en calidad de fan me dijo que me parecía a Sylvester James y yo le contesté del modo más seductor que pude: ‘Bueno también puedo cantar como él...’”. **ANDY:** (Kim Ann Foxman): ““Andy y yo siempre hemos sido muy buenos amigos. Siempre estaba cerca de él y un día me animó a cantar. Yo no quería. Pero él insistía en que sabía que podía hacerlo. Siempre he sido muy tímida, hasta que lo conocí. Es perspicaz y perseverante, y no para hasta que consigue sacar lo mejor de ti”. **CANCION:** (K. A. F): “Esta vez el disco es más ecléctico en cuanto a sonidos. Creo que el mejor momento de ‘Blue songs’ es el principio, cuando Aerea canta ‘Painted eyes’”. (Aerea Negrot): “Para mí es una de las canciones más sublimes y elegantes que he cantado jamás”. (A. B): “La verdad es que grabar esta canción fue una de las experiencias más extrañas que jamás he vivido. Aerea tomó la letra de la canción y creó la melodía sobre la marcha en la primera toma. El resultado me dejó tan impresionado que así ha quedado finalmente”. **PISTA DE BAILE:** (A. B): “Mi mejor recuerdo en una pista de baile sigue siendo como público. Tenía 17 años y estaba escuchando a DJ Garth pinchar un tema rock -‘Black Betty’ de Ram Jam-. La fiesta se celebraba en el salón de una casa y no había más de quince personas. Yo bailaba puesto de setas y vestía solo con unos calcetines. En ese momento pensé que había mucho por hacer en la música dance”.

“Blue Songs” está editado por Moshi Moshi y distribuido por Nuevos Medios

Hercules & Love Affair actúan el 17 de febrero en Madrid, en la sala Joy Eslava, y el 19 de febrero en Barcelona, en la Sala Bikini.

DISEÑO

TEXTO: TACHY MORA

Tobias Rehberger es de los que piensan que el diseño tiene una factura pendiente con todas esas cosas que aun no funcionan del todo bien. Entre sus arquitectos favoritos se encuentra el estudio experimental del francés François Roche, cuyos proyectos combinan arquitectura de vanguardia y ecosistemas orgánicos. De la selección de jóvenes diseñadores que le dimos a elegir optó por Ionna Vautrin, un talento revelación en cuya trayectoria nos detendremos en las dos páginas siguientes. Como empresa del mundo del mobiliario Rehberger ha optado por la italiana **Moroso**, cosa que no sorprende pues de vez en cuando colaboran juntos. Esta firma, sobre la que hablamos muy a menudo en Neo2, es una de las marcas de mobiliario que más innova en cuestión de formas y que más investiga en lo que a procesos productivos se refiere, motivo por el cual debe haber afinidad entre ambos. Fundada en 1952 por Agostino Moroso y dirigida hoy por su hija Patrizia, la empresa se dedica desde sus inicios a la comercialización de sofás, butacas y accesorios de mobiliario realizados con una cuidada aproximación artesanal. Con la incorporación de Patrizia como directora creativa, la empresa potenció notablemente sus investigaciones en la producción dirigidas a lograr nuevas formas. En este sentido, las colaboraciones con Ron Arad y Patricia Urquiola han sido muy fructíferas para la casa. Pero el olfato de Patrizia para descubrir nuevos talentos es inigualable, desde Konstantin Grcic o Alfredo Häberli hasta las jóvenes suecas Front o el dúo Doshi Levien. Sus propuestas vanguardistas tienen una acogida fuera de lo común en un sector cuyo público general a menudo no encaja bien las osadías. Sin embargo Moroso es muy apreciada por el sector más fresco del interiorismo, lo cual se traduce en 30 millones de euros de beneficios al año y una lista de exportaciones integrada por 64 países.

<www.moroso.it>

Butaca Klara, diseño de Patricia Urquiola.

Sofá Silver Lake, diseño de Patricia Urquiola.

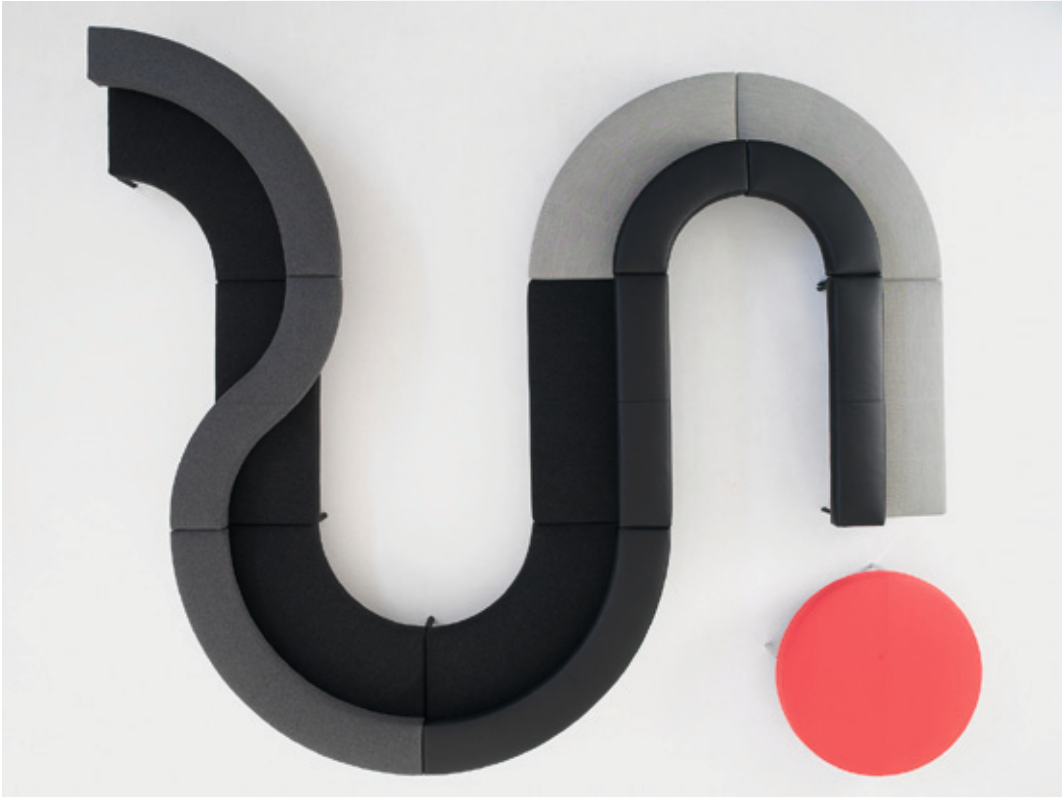

Silla Memory, un diseño de Tokujin Yoshioka que cambia de forma.

EDITOR 091

QUEST CREATIVE

Sofá Free Flow, un diseño de Gordon Guillaumier para espacios contract que puede adoptar infinitas combinaciones.

Butaca Wood, diseño de las suecas Front realizado con perlas de madera e inspirado en los asientos de los taxistas.

Florero de porcelana de la colección Vases Texturés, proyecto realizado en colaboración con Guillaume Delvigne y que produce Industreal.

Lámpara Binic para Foscarini.

Floreros Bovisa, proyecto realizado en colaboración con Guillaume Delvigne y que está siendo desarrollado por Industreal.

Floreros de vidrio y cerámica Rombas, proyecto realizado en colaboración con Guillaume Delvigne y que está siendo desarrollado por Industreal.

Floreros Donges, proyecto realizado en colaboración con Guillaume Delvigne y que está siendo desarrollado por Industreal.

DISEÑO

TEXTO: TACHY MORA

Ionna Vautrin tiene poco más de treinta años, pero esta francesa de la zona de la Bretaña ha trabajado ya para grandes empresas como Camper y los estudios de George J. Sowden en Milán o los Hermanos Bouroullec en París. Se acaba de establecer por su cuenta y con uno de sus primeros proyectos, la lamparita de mesa Binic que ha diseñado para Foscarini, ya podría haber creado un best seller. La mostramos en el número pasado, tras su presentación el pasado octubre en la bienal belga de diseño Interieur. Es una monada; Vautrin ha conseguido dotarla de unas formas tan amables que dan ganas de achucharla. Está inspirada en las mangas de aspiración de viento de los barcos, porque según nos cuenta la estética del mundo marítimo es una de sus mayores fuentes de inspiración. Ionna Vautrin, de hecho, tiene una especial relación familiar con la isla de Mallorca, donde desde pequeña ha pasado muchas temporadas. Esto la llevó en 2002, nada más licenciarse en diseño industrial por l'Ecola Nantes Atlantique, a buscar trabajo en la casa mallorquina. Allí pasó un año diseñando zapatos para después mudarse a Milán, donde tuvo la oportunidad de desarrollar electrodomésticos para Moulinex y Tefal en el estudio de George J. Sowden, quien fuera uno de los miembros del famoso grupo Memphis liderado por Ettore Sottsass en los ochenta. Estando en Milán, junto con otros amigos diseñadores propuso a una empresa de prototipado rápido la creación de una colección de piezas que fueran capaces de mostrar las posibilidades que ofrece esta técnica. Y así surgió Industreal <www.industreal.it>, una marca que produce accesorios de decoración contemporáneos a cada cual más atractivo. Después pasó cinco años en el estudio de los Hermanos Bouroullec, de quienes valora mucho su precisión y experimentación. Ahora está por su cuenta y se trae nuevos proyectos entre manos. Toma nota de su nombre porque todo apunta a que será algo interesante.

<www.ionnavautrin.com>

ARTE

TEXTO: MARIANO MAYER

Ya lo dejó muy claro Tobias Rehberger en su conversación: el arte es el camino hacia la amistad y ésta la mejor de las familias donde lanzar todo tipo de planteamientos e interrogaciones. Una absoluta dialéctica de la amistad que garantiza el camino hacia las experiencias, en especial si algunos de estos amigos artistas son **Jorge Pardo, Douglas Gordon, Olafur Eliasson, Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno** o **Carsten Höller**. Todos estos nombres, incluyendo el del propio Tobias Rehberger, conforman un entramado donde las zonas de influencias y las colaboraciones van y vienen, y donde resulta casi imposible pensar el trabajo de uno sin el del otro. Si bien los vínculos, tanto formales como temáticos son muy diversos, todos estos artistas, cuya ebullición productiva arranca en la década de los años 90 y llega a nuestros días, resultan fundamentales a la hora de visualizar los nuevos escenarios para los trabajos artísticos y planteamientos conceptuales en forma de objetos reconocibles. Renovaciones que se sustentan en acciones que consisten en desplazar el pensamiento en forma de experiencia, en muchos casos física, a los entornos más íntimos, entendiendo las casas y determinados espacios de uso público como zonas de emplazamientos artísticos (Jorge Pardo). Idear coartadas para extrapolar ciertos modos de hacer y producir arte allí donde menos se lo imagina, a través de entornos donde la sociabilidad se produce alrededor de los intercambios de alimentos (Rirkrit Tiravanija). Llevar adelante actividades y decisiones, que no se ven afectadas por el tiempo asignado a una exposición, diseñando un tipo de estructura capaz de generar proyectos de larga duración (Douglas Gordon y Philippe Parreno), que plantea alternativas a la vida activa de las obras, con el fin de lograr que las ideas que acompañan a toda

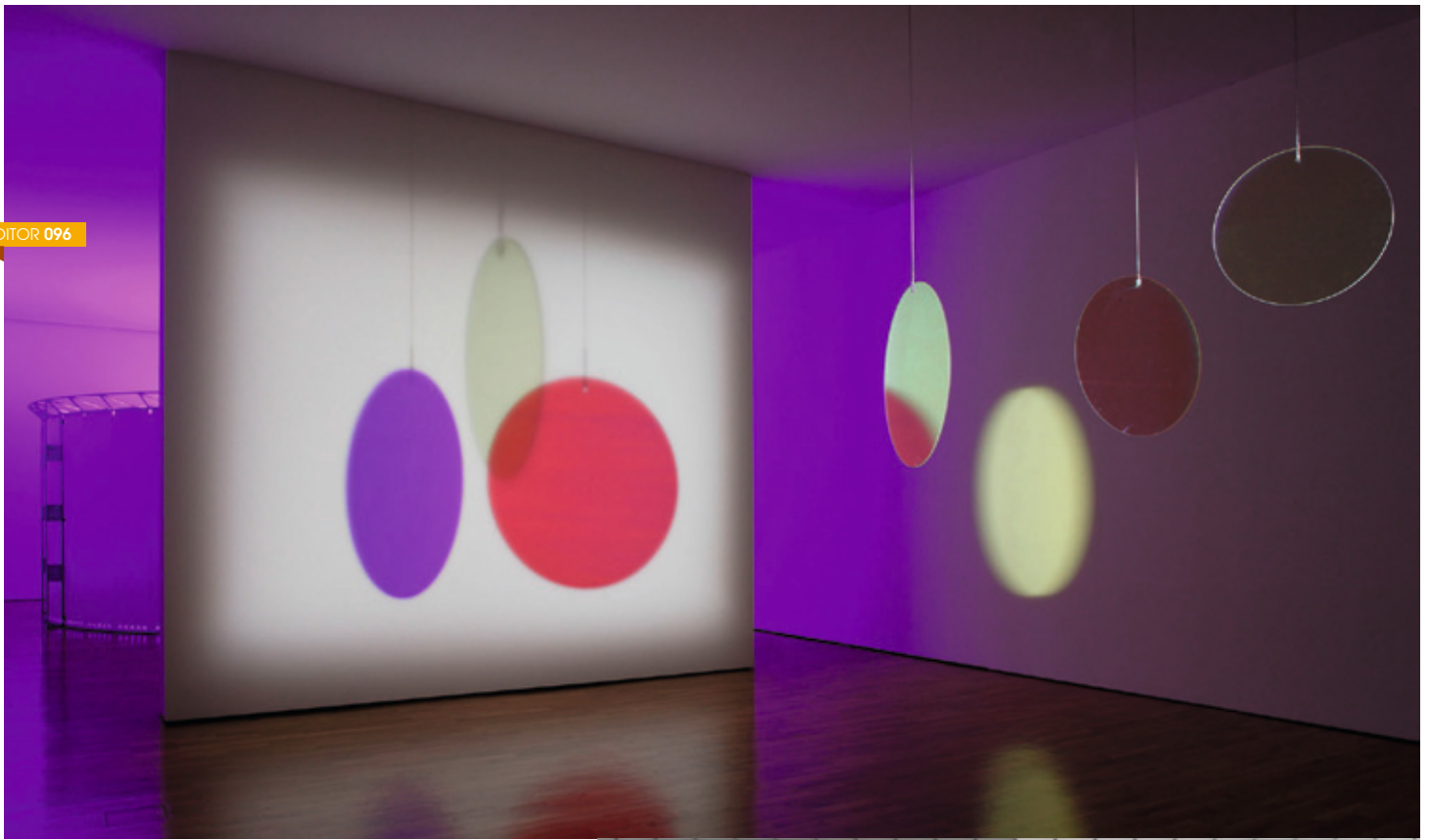

Jorge Pardo, Untitled (set of 6 lamps). 2003. Cortesia Friedrich Petzel Gallery, Nueva York.

Rirkrit Tiravanija, DemoStation. 2002.

Olafur Eliasson, Who is afraid. 2004. Instalación en Kunstmuseum Wolfsburg, Alemania.

ARTE

exposición no concluyan en la propia exhibición. Actos experienciales que consisten también en desarrollar obras que vuelven conscientes nuestra relación con los elementos naturales, mostrándonos cómo estos vínculos están atravesados por lo que aprendimos y no por aquello que experimentamos (Olafur Eliasson), o concentrar la emoción estética que una pieza de arte produce en una experiencia física, subrayando el conjunto de sensaciones fisiológicas que la hacen posible (Carsten Höller). Cada uno de estos artistas elabora una poética de la percepción que nos habla de unos modos de relación con el entorno. Habitar estas ideas implica, en parte, descubrir nuevos sentidos de aquello que creíamos conocer. Un arte promovido por un tipo específico de sorpresa.

Carsten Höller, Giant Triple Mushrooms in tentoonstelling. 2010. Museo Boijmans Van Beuningen. Foto: Attilio Maranzano