

NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Octubre 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
Ellen Allien

GUEST CREATIVE ELLEN ALLEN

Su verdadero nombre es Ellen Fraatz, pero es su nombre artístico, Ellen Allien, el que aparece desde los años noventa en los carteles de los mejores festivales y clubs de todo el mundo. Su historia comienza a gestarse en Londres a finales de los ochenta, donde se empapa de la cultura club del momento. De vuelta a Berlín, ya en los noventa, solo hicieron falta unos cuantos años para que Ellen pasara de vender discos en una tienda a pinchar en grandes clubs y fundar su propio sello, BPitch Control, donde edita sus trabajos y los de otros artistas que le sorprenden. Productora, diyéi, directora de un sello de música y también diseñadora de ropa. Ellen asegura que es humana, pero quizás sea extraterrestre, como su nombre artístico indica, porque es difícil de imaginar como consigue compaginar todo lo que hace. La entrevistamos y fotografiamos en su casa de Berlín y también en las oficinas de BPitch Control. A continuación: All About Ellen.

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

FOTOS: MICHAEL MANN

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Una de las palabras que más repite Ellen Allien durante la entrevista que podéis leer a continuación es “creativo”. La productora y diyêi berlinesa eligió, desde muy pequeña, la música como medio de expresión, pero le atrae todo aquello que implique creatividad, desde el diseño gráfico, a la danza o la moda, disciplina en la que también se ha involucrado desde hace varios años con una línea de ropa propia. “Embajadora de la electrónica alemana”, “musa del techno” o “personaje imprescindible de la escena berlinesa”, son algunas de las descripciones que podemos encontrar al lado de su nombre, algo de lo que se enorgullece, porque sabe que la historia musical del Berlín unificado no hubiera sido lo mismo sin ella. Y todavía tenemos Ellen Allien para rato.

COMIENZOS: “Desde que era pequeña, siempre recuerdo que mi tiempo libre giraba en torno a la música. Solía tocar el órgano. Me gustaba disfrazarme y cantar canciones de pop como si fuera una estrella. Tenía un montón de discos. Los conseguía de viejas Jukeboxes. Más tarde me fui a vivir a una casa ocupada y empecé a pintar y a tocar el saxofón. También iba a una escuela donde estudiaba acrobacia y danza. Pero lo dejé a medias porque tenía problemas de espalda, así que empecé a buscar otros territorios creativos. Poco después aterricé en una tienda de discos donde trabajé como vendedora. También tenía un programa de radio en Kiss FM y empecé a pinchar. Entre 1992 y 1994 grabé mi primer single, y en 1997 puse en marcha mi primer sello de música, Braincandy. Tenía el mismo nombre que mi programa de radio. Realmente, desde que era pequeña he combinado la música con otras áreas creativas como el baile, el diseño gráfico, la moda... Mis oídos necesitan sonidos y mis ojos ver colores y formas. ¡Estoy enganchada a los estímulos visuales y auditivos!”

FAMILIA: “Mi padre tocaba el piano y la guitarra. Es arquitecto. Mi madre trabajó toda su vida para el gobierno socialista. Y algunos familiares míos fabricaban Jukeboxes para los bares de Berlín. Por eso es por lo que tengo un montón de viejos vinilos. Mi habitación estaba llena de ellos. Y cuando vivía en la casa ocupada, casi todos los que estaban allí eran músicos o creativos de una u otra manera. Teníamos una habitación específica donde podíamos tocar un montón de instrumentos y hacíamos jam sessions”. **LONDRES:** “Mi etapa en Londres fue muy inspiradora. Todos aquellos clubs con gente de diferentes nacionalidades y orígenes. No solo blancos. Era una locura. Todo muy subido de tono y muy sexy. Además, en Londres, incluso si vas al dentista puedes escuchar la canción más nueva y más cool sonando en ese momento en la radio. O en el taxi. En todas partes hay buena música y eso me hacía sentir muy bien, me ponía de buen humor”.

PRIMERA VEZ: “Cuando todavía era una niña pinchaba con el tocadiscos. Movía los altavoces a la repisa de la ventana para que los vecinos pudieran también escuchar

los grandes hits que ponía (risas). En 1992 pinché por primera vez delante del público. Fue en el Fischlabor de Berlín, un club de house de Detroit y electrónica en general. The Fischlabor pertenecía a la gente que dirigía también el famoso Tresor Club. Allí me convertí en residente poco después. No en la zona techno, sino en el Globus, en la pista dedicada al house. Solía pinchar electro y house”. **PLAYLIST:** “Tengo dos discos duros con la música que más suelo pinchar. Pero dependiendo del set que sea improviso. Soy una yonqui de la música. Siempre tengo un montón de nuevas canciones, pero también muchos clásicos. El lugar, la luz y la gente hacen que me mueva en una dirección u otra. Siempre trato de crear una atmósfera especial. Trabajo con el sonido, el público y la luz. Cuando pincho es una fiesta, también para mí.”.

SÓNAR: “Recuerdo un montón de momentos especiales en Sónar. Las fiestas de la playa suelen ser fenomenales. Tan salvajes y desorganizadas (risas). Son muy especiales y todavía hoy siguen siendo divertidas. Recuerdo una vez que bebí demasiado y no podía encontrar mi hotel, acabé vagando por Barcelona. ¡los españoles mezclan bebidas muy fuertes! Las fiestas de BPitch Control en el barco son también legendarias. Y, por supuesto, adoro pinchar en mi club favorito, el Nitsa, donde tengo una residencia. Me encanta este club, es mágico”. **RUTINA:** “Cuando estoy de gira suelo acostarme muy tarde, la mayoría de las veces casi ya por la mañana. Suelo dormir unas cuatro horas, después dejo el hotel, voy al aeropuerto y salgo hacia el siguiente show. Si tengo tiempo descanso un poco o ceno con algunos amigos. Tengo un montón de amigos por todo el mundo después de tantos años viajando. Cuando tengo que actuar o pinchar me concentro 100% en lo que estoy haciendo. Nada de pensar en negocios. Pongo toda mi energía en

EDITOR 083

Camiseta colección "Night & Day" de Ellen Allien + Gafas Mykita para Romain Kremer <www.mykita.com>

gusta, estoy segura de que otra gente querrá también escucharles”.

SELECCIÓN ARTISTAS: “Un montón de música llega a BPitch. Hay mucha gente haciendo música, y eso es fantástico. Es un hobby estupendo y la gente quiere compartirlo.

Recibimos muchísimas demos y por desgracia es imposible escucharlas todas. Normalmente encuentro los mejores proyectos a través de amigos y compañeros de la industria”.

OFICINAS: “Estamos buscando un nuevo espacio. Este vecindario ha cambiado mucho. Ahora estamos atrapados entre un Body Shop y un Fun Factory donde venden juguetes sexuales. Definitivamente, la nueva oficina estará situada en un entorno más creativo. Hemos estado en el mismo sitio durante diez años, pero el edificio está siendo reformado así que hemos decidido buscar algo nuevo y ya hemos visto un espacio estupendo, en un viejo loft industrial”.

INDUSTRIA MUSICAL: “Está atravesando un momento muy delicado y creo que es importante tomar las decisiones correctas. Valoro mucho la agilidad, la flexibilidad y la creatividad. Creo que al final se trata de conseguir más calidad y de saber utilizar las nuevas tecnologías.

Nosotros lanzaremos muy pronto nuestra tienda online de MP3. De esta forma somos todavía más flexibles y podemos ofrecer contenidos exclusivos”. **DISCOS:** “No soy muy buena hablando, así que cada álbum es para mí como un capítulo de mi diario. No podría decir de qué disco me siento más orgullosa, me gustan todos por igual, estoy muy conectada con cada uno de ellos, son parte de mi forma de comunicarme con la gente”. **PRODUCTORES:** “Me gusta que los productores con los que trabajo estén cercanos a mí. Si el estudio está a la vuelta de la esquina, es todavía mejor. De esa forma puedo grabar las voces en casa, seleccionar algunas ideas y llevarlas rápidamente al estudio. También necesito que exista algo de amistad, aunque esto es algo que sucede siempre finalmente. La destreza y la creatividad del productor es muy importante para mí. Es necesario que seamos capaces juntos de desarrollar mis ideas. AGF, Smash TV y Tobias Freund han hecho un gran trabajo”.

“NO PODRÍA DECIR DE QUÉ DISCO ME SIENTO MÁS ORGULLOSA, ME GUSTAN TODOS POR IGUAL, ESTOY MUY CONECTADA CON CADA UNO DE ELLOS, SON PARTE DE MI FORMA DE COMUNICARME CON LA GENTE”
(Ellen Allien)

EDITOR 086

“PODRÍA HACER UN ÁLBUM AL AÑO, PERO CREO QUE ES DEMASIADO, PORQUE HACER UN DISCO ES ALGO MUY PROFUNDO. PINCHAR ES ALGO MUCHO MÁS FESTIVO, TOTALMENTE DIFERENTE, CON LO QUE DESCONECTO TOTALMENTE DE LA VIDA DIARIA”. (E. A)

NUEVO ÁLBUM: “En estos momentos estoy haciendo una remezcla para el nuevo álbum de Telefon Tel Aviv que se editará en BPitch Control. Matthew Dear ha hecho también una de las remezclas. Pero todavía no tengo planes para mi nuevo disco. Todavía estoy pensando qué hacer, quiero que sea algo realmente especial... Podría hacer un álbum al año, pero creo que es demasiado, porque hacer un disco es algo muy profundo. Pinchar es algo mucho más festivo, totalmente diferente, con lo que desconecto totalmente de la vida diaria. Escribir canciones es un proceso que requiere mucha más introspección, pero la combinación de ambas cosas me hace muy feliz. Cuando pincho puedo apartar los pensamientos sobre el mundo en el que vivimos, mientras que hacer un disco me devuelve al

aquí y ahora”. **DÍA Y NOCHE:** “Mi último disco, Dust, era un álbum que se movía a medio camino entre el día y la noche. Es algo que me encanta y no me cuesta nada. Me gusta saltar del ‘underground’ al ‘overground’ y hacer cosas de día, cosas para otros artistas del sello. Es una buena combinación. Entre la noche y el rock and roll, y el día y la focalización en cosas más creativas o en los negocios”. **LETRAS CANCIONES:** “No me importa contar cosas de mí misma, simplemente dejo salir lo que tengo dentro. Los discos son como un espejo de mis pensamientos. Me gusta compartíroslos. Es humano y es parte de la vida”.

PORTADAS Y VIDEOCLIPS: “Me encanta la conexión de la música con la parte visual que la rodea. Cómo una cosa influye sobre la otra. Los videoclips, como es normal, se desarrollan a partir de la canción, pero, por ejemplo, me gusta visualizar la portada durante el proceso de producción. A veces dejo pasar un poco de tiempo y de repente vuelvo con la idea perfecta”. **CRÍTICAS:** “Las escucho. Pero cuando hago un disco es como es. No cambiaría nada, incluso si escuchara una mala crítica antes de haberlo editado. Mis discos son sobre mi historia, sobre mí. Y es mi visión. En cuanto a mis sets como diyéi, son buenos o malos dependiendo de muchos factores. Lo bueno es que ahora sé qué factores son e intento mejorarlos. Pero de todas formas nunca tienes el poder

cien por cien. Quiero decir, que si al final la sesión funciona es algo que solo puedes ver cuando estás en el club”. **TECHNO:** “No creo que la música techno haya pasado de moda, al menos no en Berlín. Cuando el techno surgió, cuando el este y el oeste se unieron, no tenía nada que ver con ninguna moda. Las marcas estaban totalmente fuera. Pero hoy el techno es también moda. La música está conectada con diseñadores, pintores y otros artistas. En muchos de los desfiles de París suena música techno”.

EDITOR 091

“SOY UN POCO TÍMIDA CUANDO ME ENCUENTRO FRENTE A GENTE A LA QUE ADMIRO. ME GUSTA MANTENERLOS COMO ÍDOLOS, ASÍ QUE PREFIERO NO ACERCARME DEMASIADO A ELLOS” (E.A)

GUEST CREATIVE

IMAGEN: “Creo que a la hora de subir a un escenario me visto para divertirme. Es de lo que se trata, de compartir energía, y esto solo funciona si me siento cómoda. Soy una persona bastante auténtica, nada es artificial, así que intento cuidarme. Me encanta, por ejemplo, practicar yoga, es fantástico. Hoy voy a una clase con Apparat, le he contagiado mi pasión por el yoga”. **ÍDOLOS:** “Nunca me han desilusionado en persona. Hace poco conocí a Lauri Anderson y es una mujer increíble. Me sentí muy rara, pero a la vez muy feliz de conocerla. Soy un poco tímida cuando me encuentro frente a gente a la que admiro. Me gusta mantenerlos como ídolos, así que prefiero no acercarme demasiado a ellos”. **TIEMPO LIBRE:** “Sigo algunas serie de televisión, como Weeds y Breaking Bad, pero prefiero ver buenas películas. Hace poco fui a ver ‘Chil l’ha Visto – Wo Bist Du!’, una película que ha hecho un amigo. Cuando tengo tiempo libre lo que más me gusta es cenar con amigos, ir a tiendas de segunda mano,

galerías de arte, conciertos... o ir a alguna rave, que siguen siendo muy divertidas en Berlín”. **FACEBOOK:** “Me gusta porque es muy directo, puedes interactuar y recibir respuestas inmediatas”. **ESPAÑA:** “Me encanta. Mi sobrino creció en Formentera, y además, cuando éramos niños solíamos veranear en España, conocí chicos y chicas españoles, tienen mucha energía y fiereza. Y esto encaja con mi actitud hacia la vida”. **PROYECTOS:** “Ahora mismo estamos trabajando en una nueva web para BPitch Control. Debería estar lista justo para este mes de octubre. En enero viajaré a la India, me apetece mucho. También empezaré a trabajar en el próximo single y en el nuevo álbum. Y estoy pensando en montar un club...” **DENTRO DE 20 AÑOS:** “Me imagino a mí misma feliz y creativa”.

<www.ellenallien.de>
<www.bpitchcontrol.de>

EDITOR 092

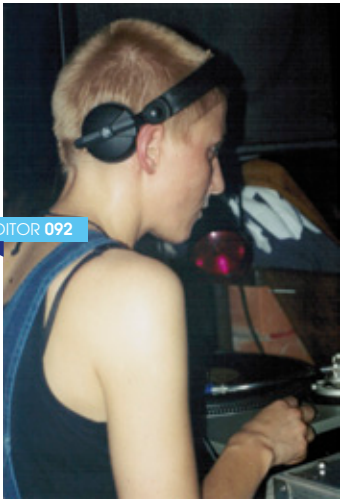

Foto: Claudia Rorarius

“MIS DISCOS SON SOBRE MI HISTORIA, SOBRE MÍ. Y ES MI VISIÓN. EN CUANTO A MIS SETS COMO DIYÉI, SON BUENOS O MALOS DEPENDIENDO DE MUCHOS FACTORES. LO BUENO ES QUE AHORA SÉ QUÉ FACTORES SON E INTENTO MEJORARLOS” (E. A)

Foto: Die Hoffotografen

Foto: Crystalmafia

Flyer Effects Graphics. Ksenia Shestakovski

Foto: Ragnar Schmuck

GUEST CREATIVE

Foto: Michael Mann

MODA

GUEST CREATIVE

TEXTO: MONGÓMERI

Además de diyéi y productora, Ellen Allien también es una marca de moda desde 2006. Primero creó ropa para ella misma: ropa femenina, un poco estrambótica, pero ponible, donde la plancha no solo no es necesaria, sino que además está prohibida. La visión de Ellen Allien Fashion también se traslada con el mismo concepto al mundo masculino. Un proyecto que la músico y empresaria alemana ha desarrollado desde el principio con la colaboración de Markus Stich, diseñador que ha pasado por firmas como Dior, Lanvin o Plein Sud, y que desde 2004 firma sus propias colecciones de hombre, vistiendo, entre otros, a Olivier Theyskens sobre la pasarela en los tiempos de Nina Ricci. **Fashion:** “Estudié costura durante un año y medio, y quise matricularme en diseño después. Pero la música pudo más, aunque la pasión por la moda volvió. Para BPitch Control (el sello de Ellen Allien) siempre hacíamos mucho merchandising. En un momento dado, yo estaba buscando unas faldas para imprimir sobre ellas, y a un punto me vi a mí misma diseñando lo que estaba buscando y no encontraba. En ese momento surgió la idea para la marca de moda: ropa que encajara con mi estilo de vida, con la que pudiera viajar y, a la vez, ir de fiesta; que fuera funcional y al mismo tiempo un poco freaky y minimal. Ahora, en 2011, he dado con la línea correcta. Yo siempre llevo mis propias colecciones, mi marca es 100% Ellen Allien, un estilo que me gusta compartir con más gente. Otro aspecto importante de la firma es que, aunque un reto, produzco totalmente en Berlín. He decidi do seguir ese camino. Con el sello también llevó mucho tiempo establecer una buena red de trabajo. Cuando comencé a hablar con distribuidores de ropa, todos querían algo a más escala, pero eso no ocurrirá, la marca permanecerá pequeña, es la forma de conservar la diversión. No quiero que sea grande o comercial, sino que se desarrolle a un ritmo que se adapte a mi vida. Es una pasión, me hace feliz ver gente con mis camisetas. El fashion business es una industria muy grande, mucho dinero y poder. Yo amo la moda, pero no la parte del negocio. A mí me interesa la moda y la música, el arte. La parte comercial me pone nerviosa. Pero claro, eso también forma parte del paquete. Yo solo intento tomar decisiones sabias y cuidadosas. Tuvimos un showroom en Tokio, donde presentamos vídeos, música, collages y moda, pero normalmente no trabajamos con agencias. Todo está en la web. Allí podrás ver todas las colecciones, donde siempre encontrarás signos del movimiento techno. Todas están creadas a través de las experiencias en los clubs o en las giras Ahora mismo estoy trabajando en la nueva colección, se llamará Storm. Este verano ha sido muy tormentoso en Berín, y había una atmósfera especial... y es lo que estoy intentando reflejar en las nuevas prendas”.

Ellen Allien Fashion: Imágenes Colección Night & Day, Otoño Invierno 2011-12. Fotos: Michael Mann <fashion.ellenallien.de>

MODA

CUEST CREATIVE

TEXTO: MONGÓMERI

Influencias: “Hay muchas en mi moda: El look hippy de Bernhard Willhelm, Rick Owens por su estética tecno-insecto, Vivienne Westwood por su propuesta freaky punky, la elegancia de Chanel... Me gustan muchos shows. Los tejidos y materiales me fascinan. Siempre intento imaginar cómo me quedarían a mí. Pero es absurdo lo ridículamente cara que es alguna ropa. Así que yo me hago mi propia moda, minimal y freaky, me favorece mucho”. **Calzado:** “Me gustaría diseñar todo, pero desgraciadamente producir en Berlín es difícil. En cuanto a calzado, me encantan estas botas de Guidi (ver foto), son la bomba y además extremadamente cómodas. Algo que de verdad puedes usar a diario”. Guidi es una firma de calzado italiano artesanal cuyos orígenes se remontan a finales del siglo 19. Su tratamiento especial del cuero es solicitado por numerosos diseñadores internacionales. **Gafas:** “Ahora mismo mis favoritas son las de Mykita”, concretamente sus favoritas son el modelo Gordon, una colaboración de Mykita con el diseñador francés Romain Kremer. “Las tengo en blanco y en negro (ver fotos)”. Mykita nace en 2003 como marca de gafas creativas de Berlín. Reconocidas

internacionalmente por sus colecciones innovadoras y, también, por sus colaboraciones con otros diseñadores como Bernhard Willhelm, Alexandre Herchcovitch, Romain Kremer o Rad Hourani. **Shopping:** “Mi tienda favorita es Apartment, llevo comprando ahí desde hace 10 años, y además, en Berlín, mis colecciones Ellen Allien Fashion se venden exclusivamente en Apartment. Otra de mis tiendas preferidas en Berlín es Cabinet. También me gustan mucho LuisaViaRoma en Florencia y Antonioli en Milán, es donde compro zapatos y cazadoras. También me gusta comprar online, ya que no suelo tener tiempo para ir de tiendas cuando estoy de gira”. **Tecnología:** “Mi móvil es Blackberry, tiene una batería de larga duración y eso es bueno para viajar. No me gusta usar un iPhone. Pero justo he comprado un MacBook Air, es fantástico para ir de viaje. Es tan pequeño y ligero... increíble. Mi espalda lo agradece mucho. Incluso lo puedo llevar en el bolso”. **Cosmética:** “Yo uso la crema de caléndula de Weleda (cuidado nutritivo para cuerpo y rostro), de esta misma marca también uso la leche limpiadora iris, y la loción tónica iris. Mi piel es extremadamente sensible por todo

el tema de los vuelos y las noches en clubes. Esta crema calma mi piel. Uso una esponja para eliminar la crema limpiadora, y después de eso me aplico Evian Thermal Spray, me hace sentir fresca y no estresada. No suelo llevar mucho maquillaje. Para los ojos, como mucho la máscara de Shiseido y el eyeliner de Artdeco. En labios, Rouge Pure Shine de Yves Saint Laurent, color cereza transparente”.

Página Izquierda:
Bota GUIDI (según Ellen Allien es la bomba) <www.guidi.it>
Gafas MYKITA para Romain Kremer (las favoritas de Ellen Allien) Foto desfile: Estrop / Francesc Tent <www.mykita.com> <romainkremer.com>
RICK OWENS, una de las influencias de Ellen Allien. Colección Otoño Invierno 2011-12. Foto: Estrop / Francesc Tent <rickowens.eu>

Página Derecha:
BERNHARD WILLHELM, otra de las influencias de Ellen Allien. Colección Otoño Invierno 2011-12, con gafas MYKITA, línea Metal, modelo Andreas. Foto: Alfredo Piola. Set Design: Christophe Hamaide Pierson <www.bernhard-willhelm.com> <www.mykita.com>

Planningtorock

Little Dragon

MÚSICA

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Que a Ellen Allien le apasiona la música está claro, así que, no es de extrañar que, a la pregunta de si escucha música en casa, nos conteste: “Escucho un montón de demos, mucho techno, investigo nuevas cosas... También me gusta escuchar música indie. El disco de Azari & III, por ejemplo, es muy divertido... El nuevo álbum de Planningtorock es también uno de mis favoritos. Además, mi novio está también siempre haciendo música”. A la hora de comprar discos, se decanta por el formato WAV: “Ahora solo compro archivos WAV. Mi colección de discos es tan grande que he decidido pasarme al formato digital. Tengo bastantes discos duros llenos de música. Es más sencillo para mí y además no acumulan polvo. Es casi imposible, profesionalmente, pinchar con vinilos. Tengo alrededor de tres sesiones a la semana y la mayoría de los clubs se han pasado ya a los reproductores de cedés o incluso utilizan laptops”. La música techno es un tipo de música asociada a la diversión, así que le preguntamos a Ellen Allien si cree que la música debe tener solo esta finalidad o también debería servir como instrumento de protesta o denuncia: “Por supuesto, eso también es muy importante. Por ejemplo, yo no tengo dentro ira ni enfado, ni he sufrido ningún tipo de agresión que me haya traumatizado, pero supongo que si viviera en Burma no haría otra cosa que gritar”. Habiendo estado en muchos de los principales festivales del mundo le preguntamos cuál de ellos es su favorito: “El mejor para mí es el Melt Festival. Está situado en un lugar estupendo y siempre tiene un gran line up. No está lejos de Berlín, así que a veces me gusta ir allí un día antes de que empiece el festival, me gusta la atmósfera que hay. En general, los festivales de verano son fantásticos, todo el mundo está de buen humor. Otro festival maravilloso es Sónar, siempre me encuentro allí con amigos de todo el mundo”. Por último, le pedimos que nos diga artistas que le gusten o que le hayan sorprendido últimamente: “Muchos... por ejemplo Aérea Negrot, Dillon, Chaim, Azari & III, Apparat Band, Planningtorock, Cansei de Ser Sexy, Pete Swanson, Loren Connors y Little Dragon”.

Azari & III

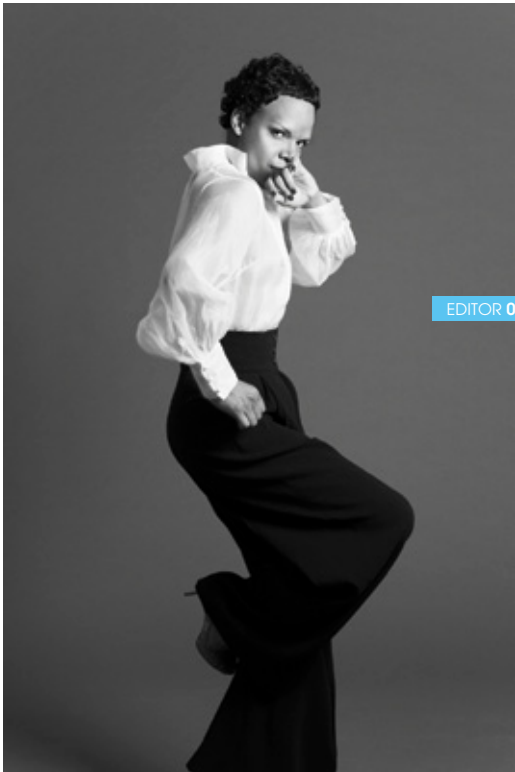

CSS. Foto: Mariana Juliano

Apparat. Foto: Constantin Falk

“MI COLECCIÓN DE DISCOS ES TAN GRANDE QUE HE DECIDIDO PASARME AL FORMATO DIGITAL” (E.A)

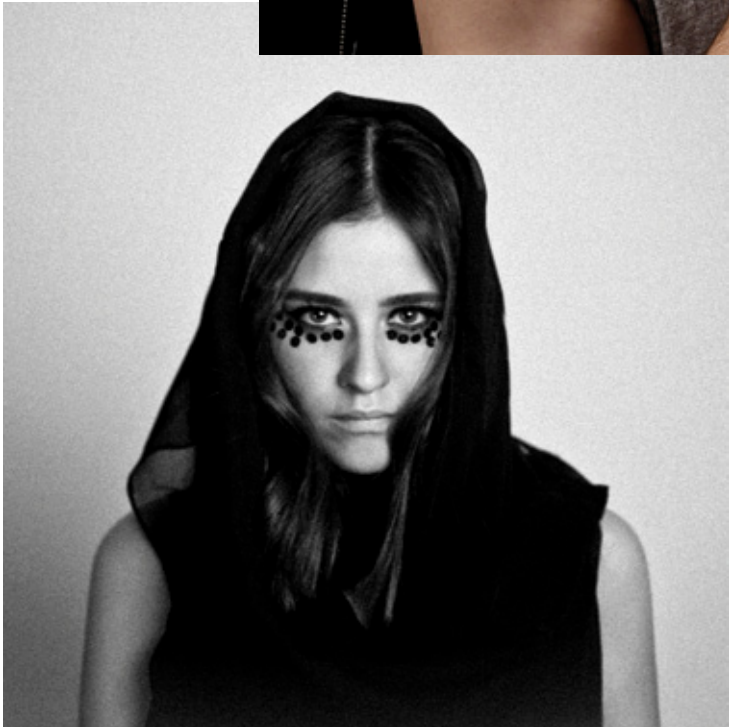

EDITOR 099

Aérea Negrot. Foto: Michael Mann

Chaim. Foto: Alexander Gnädinger

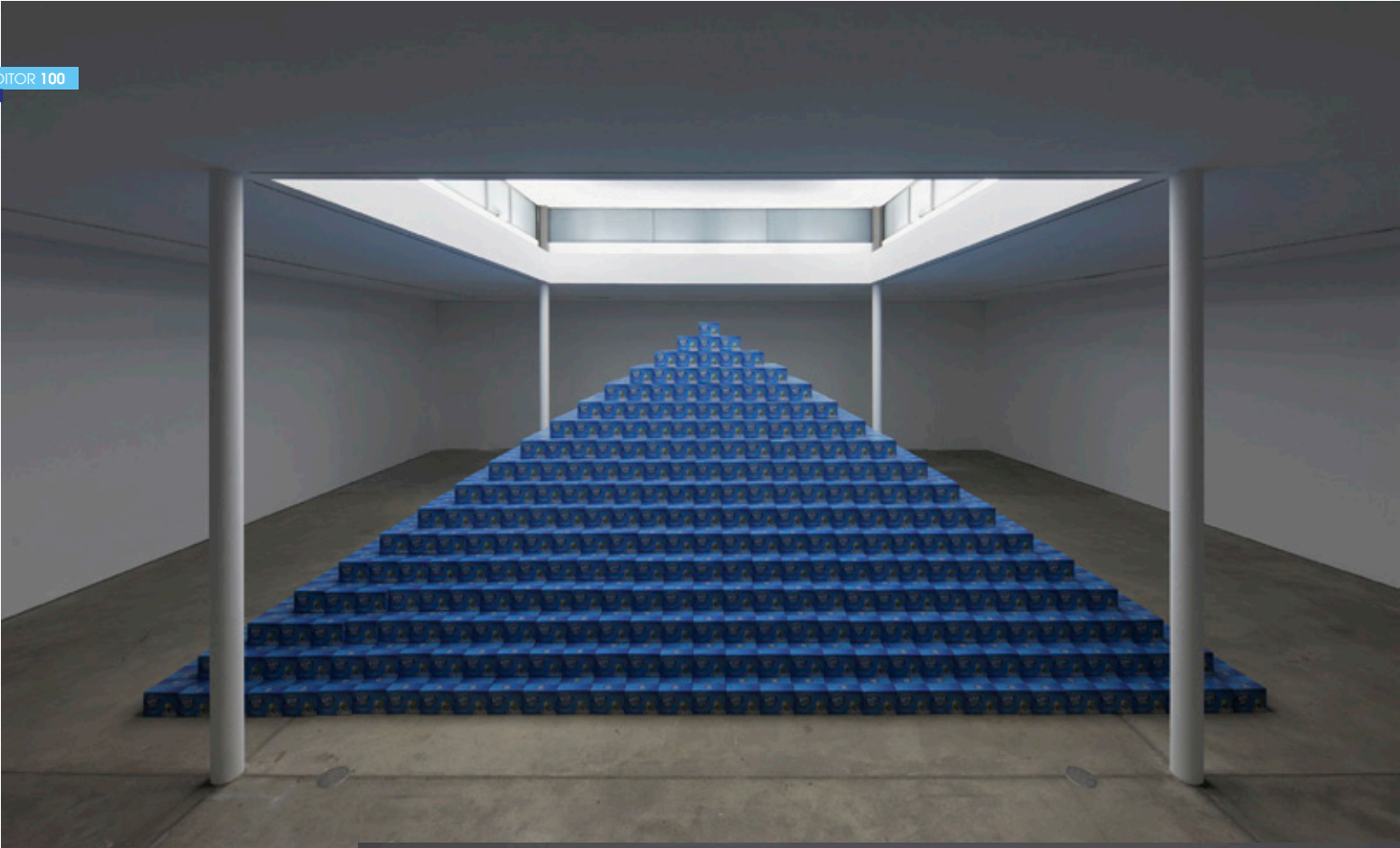
Dillon

MÚSICA

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Los tres primeros artistas que nombra Ellen Allien entre sus favoritos son de su propio sello: Aérea Negrot, Dillon y Chaim. El disco de Aérea Negrot “Arabxilla”, es la última referencia publicada por BPitch Control, a la venta a mediados de octubre. Hace ya unos meses entrevistamos a Aérea para Neo2, con motivo de la publicación de su Ep, “All I Wanna Do”, y avisamos ya de la inminente llegada de este disco en solitario. De origen venezolano, conocimos a Aérea mientras era una de las cantantes y bailarinas de Hercules & Love Affair, con quienes grabó el disco “Blue Songs” y se embarcó en una gira mundial. De vuelta en Berlín ha finalizado este disco de 14 temas producidos por ella misma y Tobias Freund. Aunque es difícil capturar en un disco la fuerza que esta artista tiene en directo, el álbum es tan energético e inclasificable como ella. Otra de las nuevas referencias del sello es también una mujer, Dillon. Precisamente, cuando le preguntamos a Ellen Allien por el último concierto al que ha ido nos habla de esta artista: “Fui a ver a Dillon la semana pasada en un nuevo club, el KTV, en Berlín. Justo acabamos de fichar a esta artista para BPitch Control. El concierto fue fantástico, solo ella, con su e-piano”. Su verdadero nombre es Dominique Dillon de Byington, un nombre de lo más aristocrático que ella condensa simplemente en Dillon. Solo tiene 21 años y ha sido uno de los últimos descubrimientos de Ellen, que solo habla maravillas de esta artista cuyos principales instrumentos son un piano, un laptop y su increíble voz. Habrá que estar atentos a su debut en BPitch. En cuanto a Chaim, es el nombre artístico del productor israelí Chaim Avital, quien lleva publicando en el sello de Ellen Allien desde 2008. Su último disco, “Alive”, salió a la venta en febrero de este año.

<www.myspace.com/aereanegrot>
<www.myspace.com/ladybird>
<www.myspace.com/chaimavital>

ARTE

TEXTO: AURÉLIEN LE GENISSEL

Ellen Allien dice que le gustaría pintar una tormenta y que, al no poder hacerlo, de momento, sobre un gran lienzo, lo ha hecho sobre algunas de las prendas de su próxima colección. El arte para Ellen tiene mucho de inmediatez, pero también de relax y sorpresa casi terapéutica: “cuando no me siento muy bien simplemente salgo a dar una vuelta para relajarme y empiezo a ver las imágenes que aparecen en mi camino. Es increíble la cantidad de espacios fantásticos de arte que aparecen todo el tiempo en Berlín”. El Kunst-Werke (KW) uno de los centros de arte contemporáneo más celebrados de la ciudad, es uno de los lugares

Cyprien Gaillard. The Recovery of Discovery, 2011. Imagen de la exposición en KW Institute for Contemporary Art, Berlin. 2011. Foto: Uwe Walter.

Spy. Caution-NYC

Spy. Amor

que suele visitar. Allí recientemente Cyprien Gaillard trasladó, desde Turquía, 72.000 botellas de cerveza de la marca Efe para construir una gran pirámide. Este guiño directo al Altar de Pérgamo que la ciudad de Berlín posee y cuyo traslado histórico es uno de los gestos de grandilocuencia e impudicia colonialista más notables, es a la vez una forma escultórica colectiva e interactiva. A partir del día de la inauguración era posible romper cada una de las cajas de cartón para tomar y beber los botellines de cerveza. Las intervenciones en el espacio público como las que SpY realiza son algunos de los encuentros inesperados que Ellen puede llegar a tener. Cada una de las intervenciones de este artista madrileño no irrumpen en las ciudades a modo de gestos grandilocuentes, sino que hacen del silencio y la sorpresa el modo de establecer comunicación. Transformar elementos que la ciudad ofrece, como las hojas de los árboles en otoño para formar un gran círculo en una cancha de baloncesto, son parte de los diálogos que lanza para que aquellos que los descubran los activen. Mark Jenkins es otro

Algunas intervenciones de Mark Jenkins

LANG/BAUMANN, Street Painting # 5, 2010. Vercorin, Suiza, 2010.

LANG/BAUMANN, Beautiful Steps # 2, 2009. Bienne, Suiza, 2009

ARTE

GUEST CREATIVE

de los nombres que seguramente han captado la atención de Ellen en sus paseos urbanos. Sus figuras humanas de celofán irrumpen desde hace años en las grandes ciudades y suelen triunfar a través de la sorpresa inmediata. Descubrir junto a un cubo de basura una bolsa con piernas humanas y zapatillas, o un cuerpo arrinconado en los suelos de un museo que no parece una escultura contemporánea sino un sujeto que se ha caído, son algunos ejemplos de este tipo de vandalismo escultórico. El colectivo de artistas L/B, compuesto por Sabina Lang y Daniel Baumann, conforman también este listado de barricadas estéticas. Los materiales que produce nuestra cultura pop son los que les permiten a los artistas desarrollar toda una serie de hazañas constructivas que colocan en las fachadas de edificios, en campos de deporte o en espacios interiores. Cada uno de sus emplazamientos responden a un sin fin de ensañaciones arquitectónicas que hacen de la ciudad una maqueta de brillos lúdicos. Para Ellen Allien no todo es descubrimiento de aquello que se gesta en la calles de Berlín: “también me gusta ir a los museos para ver los clásicos y recorrerlos con las audioguías en mis auriculares. Es algo simplemente hermoso”.

Silla Aka, diseño de Marco Dessi para Skitsch.

Colección presentada este año por los suecos Modern Times en el Salón del Mueble de Milán dentro de la exposición “Swedish Love Stories” en Superstudio.

DISEÑO

Colección Cartocci de la ceramista Paola Paronetto.

TEXTO: TACHY MORA

Chaise longue LC4, diseño de Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand comercializada por Cassina.

Los gustos de Ellen Allien son de lo más extremo. Por un lado, en casa tiene piezas que son clásicos contemporáneos como la chaise longue LC4 con piel de potro diseñada por Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand en 1928. “Me encanta la claridad de sus líneas. Es perfecta para leer o para trabajar en ella con el portátil, no te cansas nunca pues es muy fácil cambiar de postura. Me gusta, además, que no tiene brazos”, comenta Allien. En la actualidad, esta pieza la comercializa la firma italiana Cassina dentro de su colección I Maestri. Por otro lado, de entre la selección de firmas de mobiliario que le hicimos llegar se ha decantado por la italiana Skitsch, que es una de las propuestas más vanguardistas surgidas últimamente. La empresa debutó en 2009 en el Salón del Mueble de Milán y cuenta con la periodista especializada en diseño Cristina Morozzi como directora creativa. Una apuesta poco corriente, pues generalmente se tiende a confiar este cargo a un diseñador. No obstante la visión panorámica que tiene del sector una experta de este tipo puede ser en ocasiones igual de válida. La selección que Morozzi hace tanto de las piezas como de los diseñadores que trabajan con Skitsch resulta un tanto osada, introduciendo diseños en el mercado que posiblemente la mayoría no se atreverían. A veces son rarezas, otras son muy kitsch en honor a su nombre. Por el momento, figuras como los irreverentes Maarten Baas o las suecas Front, junto con jóvenes talentos como Marco Dessi o Lorenzo Damiani, así como otros profesionales bien establecidos de la talla de Jean Marie Massaud o Marc Sadler van dando forma a su curioso catálogo. Asimismo, de la selección de diseñadores emergentes que le pasamos a Ellen Allien le gustaron los suecos Modern Times. Este dúo de Gothenburg integrado por Johannes Tjernberg y Rasmus Malbert, de tan emergente que es sólo ha hecho dos colecciones. Sin embargo sus piezas son bastante maduras y presentan una estética muy trabajada. Por último, entre las cosas que le han sorprendido recientemente Ellen Allien nos cuenta que curiosamente cerca de su apartamento en Berlín hay una tienda en la que siempre encuentra alguna cosa interesante que llevarse a casa. En particular, le gustan las cerámicas de Paola Paronetto, una ceramista establecida en la campiña del noreste de Italia. Su último trabajo es una rugosa colección de piezas denominada Cartocci hecha en paper clay.

Interior de la exposición "Zaha Hadid. Une Architecture" en el pabellón Mobile Art del Institut du Monde Arabe de París.

EDITOR 106

Vista del pabellón Mobile Art diseñado por Zaha Hadid para Chanel en 2007 ubicado desde este año de manera permanente frente al Institut du Monde Arabe de París tras haber sido donado por Chanel a esta institución.

GUEST CREATIVE

ZAHA HADID

ARQUITECTURA

TEXTO: TACHY MORA
FOTOS: FRANCOIS LACOUR, CORTESÍA DEL INSTITUT DU MONDE ARABE

La arquitecta de origen iraquí, Zaha Hadid, es la favorita de Ellen Allien. Establecida en Londres desde sus tiempos de estudiante, Hadid fue en 2004 la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura, título que aún hoy ostenta como la única mujer en solitario pues tan sólo hay otra con la que comparte el honor y es Kazuyo Sejima del estudio Sanaa, que recibió a medias con su socio Ryue Nishizawa este premio conocido como el Nobel de la arquitectura. El gran mérito que se le reconoce a Zaha Hadid reside en que ha estirado como nadie los límites de la arquitectura, investigando en nuevas tecnologías que hicieran posible esa nueva dimensión espacial orgánica suya de fluidez extrema que hasta su irrupción eran tan sólo conceptos de ordenador incapaces de saltar a la realidad. Tres ejemplos que resumen a la perfección su estilo tecno-futurista son el museo nacional para las artes del siglo 21 de Roma conocido como MAXXI, el edificio central para BMW en Leipzig y el Phaeno Science Center de Wolfsburg, estos dos últimos en Alemania. Entre sus proyectos más recientes, acaba de inaugurar la Opera House de Guangzhou en China, la escuela de secundaria Evelyn Grace en Londres, así como las instalaciones acuáticas destinadas a las olimpiadas de 2012 de la capital británica. Además, un proyecto de 2007 vuelve a estar de actualidad este año. Se trata del pabellón Mobile Art que Hadid diseñó para Chanel a petición de Karl Lagerfeld, una estructura nómada cuya forma parte de la distorsión de un toro (en referencia al concepto geométrico, no al animal). Este pabellón que fue concebido para itinerar, por lo que anteriormente ha estado en ciudades como Hong Kong, Tokio y Nueva York, se encuentra desde este año de manera permanente ubicado frente al Institut du Monde Arabe de París tras haber sido donado por Chanel a esta institución. El pabellón albergará hasta el 30 de octubre, en honor a su creadora, una exposición sobre su obra en la que se ahonda a través de maquetas, dibujos y proyecciones en el trabajo de investigación desarrollado por Hadid.

<www.zaha-hadid.com> <www.imarabe.org>

TEXTO: PEDRO PAN

Ellen Allien reconoce que puede llegar a comer mucho, le encanta la comida, pero los fines de semana suele viajar, y no puede tener una rutina normal, así que, cuando le toca pinchar y tiene fechas en varias ciudades, lo más normal es que solamente cene. Cuando está en casa intenta hacer tres comidas al día porque así se siente saludable. El almuerzo es para ella la comida más importante y nos cuenta que se alimenta principalmente de verduras y frutas, por lo que, cuando puede, va al mercado a comprar productos frescos. Su especialidad culinaria es la sopa de pollo (“con pollo de verdad”, puntualiza), también se le dan bien las ensaladas y los huevos a la mostaza. Cuando come fuera le gusta sobre todo la cocina italiana y asiática. Sus restaurantes preferidos en Berlín son el Borchardt, un sitio fino y elegante donde tienen muy buena carne, pescado y verdura, y Al Contadino Sotto Le Stelle, un restaurante italiano pequeño y coqueto donde come risotto (su plato preferido). Dice que este sitio es muy divertido si vas con mucha gente y compartes una mesa grande. A la hora del almuerzo, si está en la oficina de BPitch Control, va a menudo a Muret La Barba, un pequeño restaurante italiano en Mitte, al lado de las oficinas del sello, también suelen ir a un japonés cercano, el Sasaya. Pero lo que considera un verdadero placer es, antes de comenzar el día, tomarse el primer café recién hecho en un pequeño local al lado de su casa, mientras lee el periódico. En otras ciudades europeas destaca el restaurante Denis, en París. “Está abierto toda la noche y es muy divertido. Sirven muy buena carne”. En cuanto a bebidas, a la hora de comer, los vinos italianos y franceses son sus favoritos. Cuando pincha en algún club solo toma vodka con cola, porque la mantiene despierta, y en los bares toma Spritz, una bebida con base de Aperol y champán que le encanta.

Platos del restaurante Borchardt <www.borchardt-catering.de>

El restaurante italiano, Al Contadino Sotto Le Stelle <www.alcontadino.com>

Restaurante Muret la Barba <www.muretlabarba.de>

“ME GUSTA TOMARME EL PRIMER CAFÉ DE LA MAÑANA EN UN SITIO CERCA DE MI CASA. TIENEN EL MEJOR CAFÉ DE BERLÍN. ES UN BUEN COMIENZO DE DÍA: CAFÉ RECIÉN HECHO Y EL PERIÓDICO” (E.A)

Aperol Aperitivo. Barbieri <www.aperol.com>