

NEO2

I'M INTO CREATIVITY
Marzo 2010 / 3€ / Spain /

Austria: 6,50€
Belgium: 5,50€
España: 3€
France: 5€
Germany: 7,50€
Italy: 4,13€
Uk: 4,80£

GUEST EDITOR

SONIC YOUTH

Poco se puede decir de Sonic Youth a estas alturas. Uno de los grupos más respetados y admirados del siglo pasado, del siglo actual, y, seguramente, de siglos venideros. Su aportación a la cultura contemporánea es indiscutible. Aprovechamos la visita de Lee Ranaldo al CA2M de Móstoles con motivo de la exposición sobre Sonic Youth, para entrevistarle, y también para que inaugure nuestra nueva sección, la del editor invitado.

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

075

EXPOSICIÓN

Sonic Youth fue desde sus comienzos mucho más que un grupo de música. En realidad el proyecto surgió de la unión de un grupo de amigos con intereses artísticos similares. La exposición, “Sonic Youth etc.: Sensational Fix”, organizada por el comisario holandés Roland Groenenboom, se centra en las actividades multidisciplinares del grupo desde su formación en 1981. Además de parafernalia diversa de la banda, se muestran las colaboraciones del grupo con otros artistas. Un lujo de exposición en el CA2M de Móstoles. Hasta el 2 de mayo.

081

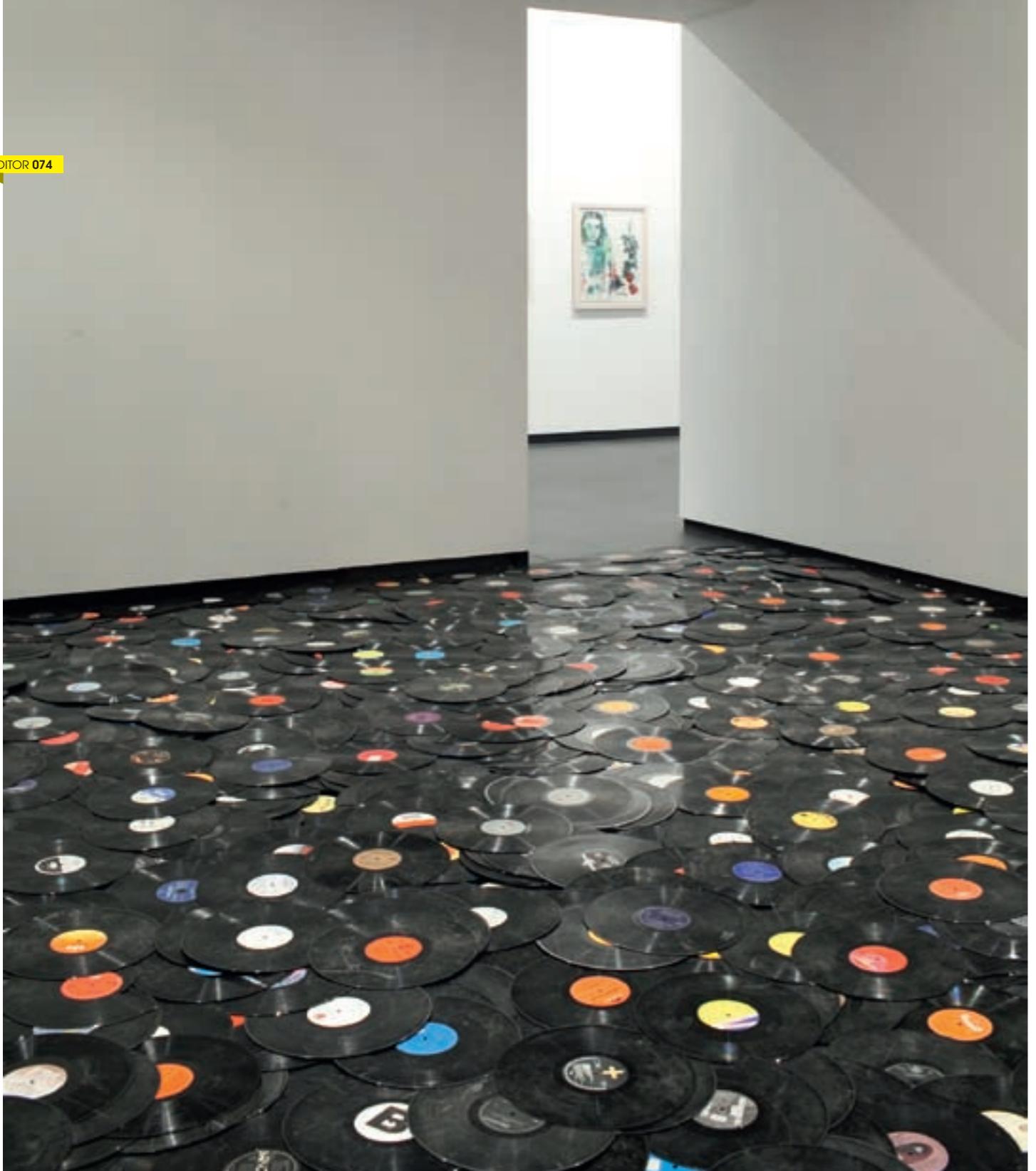
LEE RANALDO

Tener cerca a un personaje como Lee Ranaldo y poder preguntarle sobre su vida y milagros es algo que seguramente no pase a menudo. Si no, que se lo pregunten a Mariano Mayer, el encargado de entrevistar a Lee para Neo2. Solo fueron veinte minutos, los suficientes para que Mariano saliera totalmente enamorado de él. Horas más tarde Lee Ranaldo siguió derrochando simpatía y paciencia con los fans que acudieron a la performance que tuvo lugar el día de la inauguración de su exposición. Y por si fuera poco, Lee nos abrió también las puertas de su casa en Nueva York. Fotos exclusivas para Neo2.

086

EDICIÓN

Una manera de acercarnos a personajes que admiramos será esta nueva sección que inaugura Lee Ranaldo. Hemos seleccionado para Lee una buena cantidad de propuestas de todas las disciplinas que nos interesan: moda, música, diseño, arquitectura, arte y gastronomía, y entre todas ellas, Lee Ranaldo ha elegido sus favoritas. En estas páginas podéis ver el resultado. Todas las cosas que le gustan a nuestro primer guest editor. Los favoritos de Lee Ranaldo.

GUEST EDITOR

075

TEXTO: MARIANO MAYER

EXPOSICIÓN

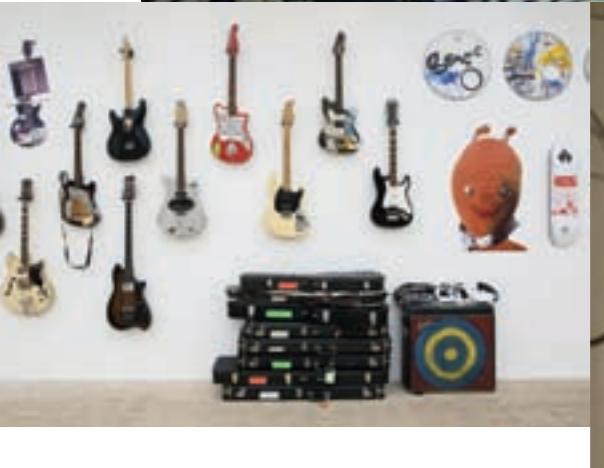
"Sonic Youth etc.: Sensational Fix" es una exposición pensada como un viaje multidisciplinar / Nueva York como escenario de experimentación / Colaboraciones de la banda con artistas, realizadores, diseñadores y músicos y una selección de otras obras escogidas por el grupo / Con piezas de Isa Genzken, Rita Ackermann, Sofia Coppola, Reena Spaulings, Todd Haynes, Claire Denis, Gus van Sant o Merlin Carpenter / Un recorrido histórico por la cultura contemporánea alternativa / Una cartografía de revolución juvenil.

Por lo general no solemos preguntarnos qué es lo que nos hace escuchar una canción cientos de veces, y muchos menos en qué consiste la felicidad que produce cantar la letra o el estribillo de una canción, y no lo hacemos sólo porque sabemos que no es necesario comprender demasiado para lograr disfrutarlo, sino porque si algo caracteriza al pop es su poder de identificación, su modo de hacernos sentir parte del mundo. Durante décadas, el pop ha sido el lenguaje que ha permitido referirse a la actualidad con mayor éxito. Esta primera persona que se comunica contiene un plural hipotético capaz de sintonizar con aquellos deseos y emociones contemporáneas. El pop, en su versión canción, es uno de los modos más efectivos de constatar el modo en que pertenecemos a una cultura. Tan simple y tan efectivo como esto. Por eso cada vez que escuchamos un disco de Sonic Youth no nos sentimos solos, sino parte de una gran familia de amigos. Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo y Steve Shelley han sabido catalizar todo un paquete de experiencias sonoras a través de las herramientas que el arte facilita, sumando nuevas capas al mapa de la cultura contemporánea.

No sorprende descubrir puntos de relación entre arte y música y menos aún los resultados de tal vínculo, pero lo que sin duda cautiva es comprobar como Sonic Youth ha extremado ambos lenguajes para generar diversas zonas de expresión, diseñando un grado de experimentación compositiva tan poderoso e inmediato como la letra de una buena canción. Sonic Youth ha sabido trasladar a la música un sinfín de intereses y especialmente un modo de producir que permite, al igual que el arte, hacer emergir a través de anhelos personales situaciones sociales. Y ahí tenemos todo un glosario sónico de modos de hacer y narraciones de estilo que encajan lenguajes que parecían alejados y sin embargo no lo eran. Este imaginar el mundo de una forma diferente en Sonic Youth puede tener, como en las fotos de Richard Kern de la época del álbum *Death Valley*, el clima de un cuarto desordenado, con jóvenes acrillados con sangre de utilería, tirados por el suelo haciéndose los muertos; o de cafetería donde leer tranquilamente y quedar con

los amigos, homenaje a las horas perdidas en Starbucks, en el disco recopilatorio del grupo distribuido por la cadena (*Hits Are for Squares*, 2007). Estos y muchos otros estilos de vida encapsulados en diversos formatos los podemos ver en *"Sonic Youth etc. : Sensational Fix"* la exposición que condensa apenas una parte de la escena alternativa que acompañó el recorrido iniciado por el grupo en 1981 y que llega hasta nuestros días. Desde el mítico *Noise Fest* organizado por Thurston Moore en *White Columns*, muy en sus comienzos, la cultura alternativa protagonizada especialmente por las artes visuales y la poesía de la "Beat Generation" no ha dejado de ocupar el núcleo de Sonic Youth. Unos intereses que no se expresan únicamente a través de las portadas de sus discos, con detenciones claves como las enfermeras de Richard Prince (*Sonic Nurse*, 2004), la serie de retratos de animales de lana de Mike Kelly (*Dirty*, 1992) o la vela encendida de Gerhard Richter (*Daydream Nation*, 1988), sino a través de un sinfín de ramificaciones. Caminos que nos llevan a una selección de fotos realizadas por Allen Ginsberg con Jack Kerouac y Paul Bowles como protagonistas o a una silenciosa pintura de Wilhelm Sasnal, realizada con la marca de sudor retenida en una camiseta. Es

dicir, no sólo trabajos y nombres de los distintos artistas con los que han colaborado, sino también de todos aquellos que forman parte de su mundo privado, presentes a través de líneas transversales. Así es posible descubrir algunas zonas y relaciones poderosas, como las mantenidas con Tacita Dean viajando desde Ohio para recorrer las intervenciones de Robert Smithson, o los videos donde vemos al grupo celebrar los cumpleaños de Merce Cunningham y de William S. Burroughs. Por suerte, tales contundencias no cesan sino que continúan en las 720 páginas del catálogo y en sus cubiertas cargadas con dos vinilos y una cara dedicada a cada uno, que si después de escucharlas por separado las sumamos tenemos una única y gran canción. Distorsiones sónicas de Thurston More, armonías compositivas de Lee Ranaldo, Steve Shelley tocando como con las paredes de un cuarto por medio y Kim Gordon cantando "Song for Reverse Karaoke" a capella para que la música la toquemos nosotros. *Hasta el 02 mayo, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. <www.ca2m.org>*

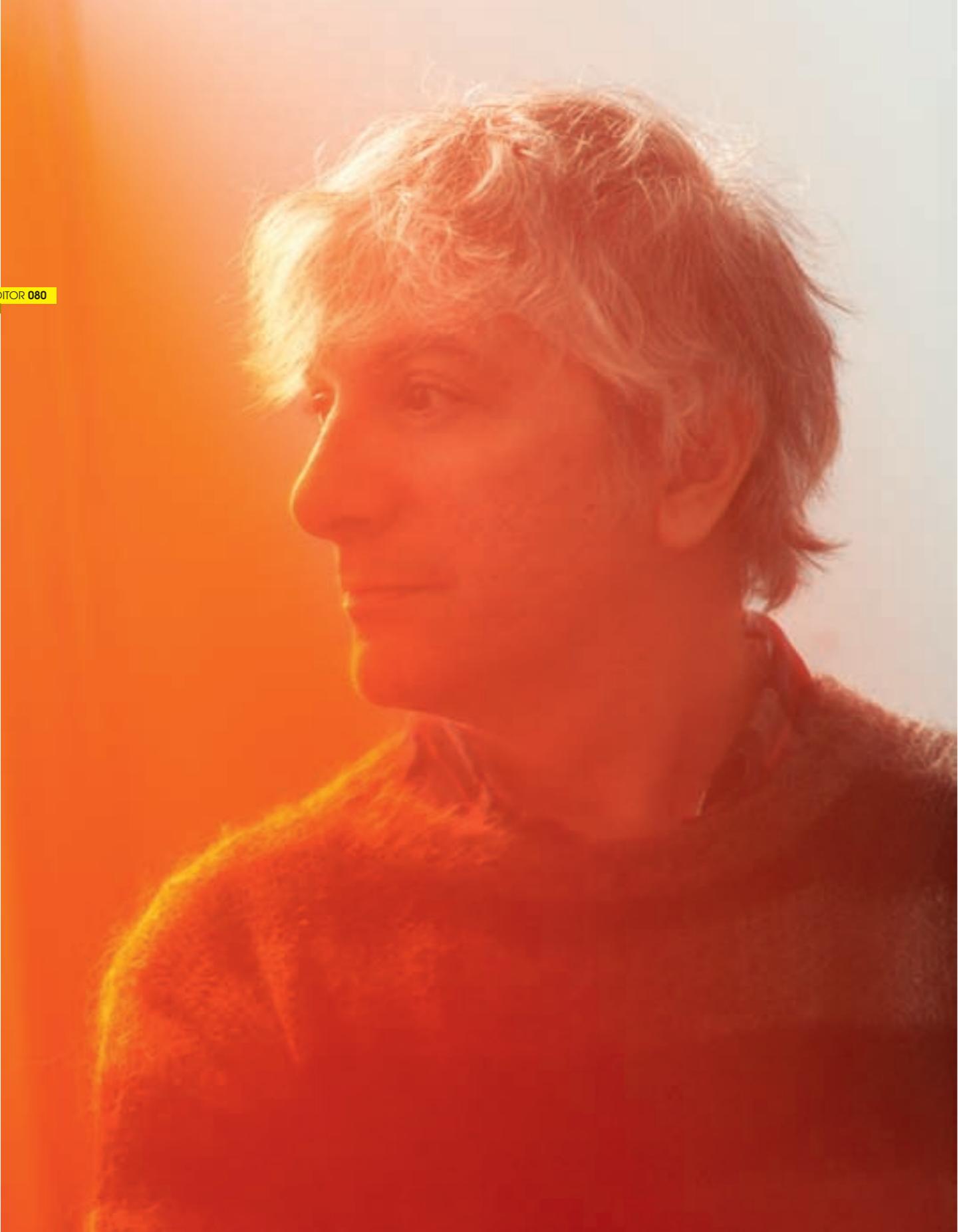

GUEST EDITOR

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
 The Club in the Shadow, Karaoke inverso, 2005. Foto Roland Groenenboom
 The Club in the Shadow, Karaoke inverso, 2005. Foto Marc Domage
 Guitarras de Sonic Youth. Foto Helene Toresdotter
 Lee Ranaldo, Una salida de la Historia, 2006 (c) Lee Ranaldo
 Roberto Opalio, Funda de Guitarra Alienigena núm 6, 2008. Foto Helene Toresdotter

Kathy Temin, La gran K, 2002-2007. Foto Ángel de la Rubia

GUEST EDITOR
081

TEXTO: MARIANO MAYER FOTOS: ALEXANDER WAGNER

LEE RANALDO

Lee forma parte de Sonic Youth desde sus inicios, hace casi 30 años / Pop, punk rock, arte, literatura, abstracción, moda, cine... o lo que es lo mismo, cien por cien cultura contemporánea / Canciones como versiones sonoras de piezas de arte / Uno de los mejores modelos de relación entre cultura alternativa y mainstream / Experimentación compositiva y distorsión / Cuestionamiento de las prácticas culturales dominantes / Absoluta rebelión contestataria.

NUEVA YORK: "Kim y yo fuimos a una escuela de arte y como muchos jóvenes de aquella época nos trasladamos a Nueva York con el objetivo de perseguir un sueño. Todos nosotros crecimos escuchando música rock. El rock no pertenecía a la alta cultura sin embargo fue una poderosa influencia desde nuestra infancia. Toda la gente que se mudó a Nueva York en aquel entonces acabó metida en algún tipo de disciplina artística, desarrollándose como pintores, directores de cine, escultores o escritores, pero a pesar de ello la música nos unía de alguna manera y todos terminamos teniendo un grupo de música. Todos veíamos al rock and roll como una parte de la cultura y en especial una parte muy importante de nuestra experiencia cultural. Cuando hablo de nosotros hablo de mucha gente como Robert Longo, Julian Schnabel, Cindy Sherman o Jim Jarmusch, con ellos coincidíamos en pequeños clubs que eran unos lugares increíbles, las cosas más interesantes de aquella época sucedían en estos lugares. De alguna manera, todos los jóvenes que allí estaban serían los encargados de desarrollar la cultura de los próximos años. Por eso la palabra para describir este momento es 'vibrante'.

Estos lugares de encuentro eran sitios muy pequeños pero absolutamente excitantes. En esos años era muy normal encontrar músicos procedentes de escuelas de arte, Jean Michel Basquiat, Richard Prince o Vincent Gallo, todos ellos tocaron en bandas y acabaron teniendo un grupo o haciendo cosas diferentes. Pero todos reconocíamos que a pesar de tu procedencia o de tus aspiraciones el rock and roll era el transfondo cultural más importante al que pertenecías y el punto de partida para desarrollar una carrera artística".

INFLUENCIAS: "Mezclar punk, música experimental y arte conceptual surgió de forma natural, y resultó de esa manera porque la música era lo más excitante que podía pasar por aquel entonces. En esa época recibías la influencia de Patti Smith, Ramones, Sex Pistols o Bob Dylan, todo al mismo tiempo, y esto para un joven que sale de una escuela de arte o de cine es muy inspirador, en especial porque esa influencia era inmediata. Lo interesante de estos años es que

en su momento toda esta escena que hoy nos parece importante no era reconocida como un movimiento cultural, sino que era visto simplemente como algo que llevaban adelante unos jóvenes emocionados".

ARTE: "Para nosotros todo sucedió de un modo muy natural y simplemente sucedió por el hecho de que estos artistas coincidían con nosotros en los pubs o los clubs de la época, estos lugares permitían que el intercambio con el mundo del arte fuera de lo más natural. En esa época había un tipo de práctica que estaba despegando llamada 'arte de apropiación', algunos artistas se dedicaban a fotografiar obras de otros artistas y presentarlas como obras propias. De alguna manera, nosotros pensamos que podíamos hacer lo mismo, utilizando canciones de otros como música de fondo para hacer nuestras propias canciones. Era una manera de establecer ciertos paralelismos y un modo de aplicar a la música lo mismo que sucedía en el arte".

CAMINOS PARALELOS: "Intereses de este tipo han existido en el grupo desde siempre. Es cierto que en los años 80 preferíamos centrar toda nuestra energía en la música y no tener que desparramar las tareas o mostrar la cantidad de cosas que nos interesaban. Veíamos

la música como un espacio donde todo podía ingresar. Sin embargo, en estos mismos años realizamos escritos que se pueden ver en el catálogo y que publicamos en distintas revistas y fanzines de la época. Más adelante empezamos con Kim a desarrollar arte visual y distintas exposiciones. Kim ha tenido incursiones en el mundo de la moda, Thurston y Steve han lanzado sus propios sellos discográficos y están tratando de lanzar ahora una editorial. Todo ello para poder seguir persiguiendo los mismos intereses y publicar libros de los fotógrafos de punk rock, publicar las pinturas de Kim relacionadas con la música o las fotografías que Michael Lavine nos tomó durante años. Hemos participado en videos y en películas como actores y por suerte ahora tenemos más tiempo para dedicarnos a todo lo que nos interesa. De alguna manera estas cosas se retroalimentan en la música, no vemos estos trabajos como compartimentos estancos sino como los elementos de una vida creativa. En definitiva es la mejor manera que encontramos para llevar adelante una vida pensada de este modo".

INCLUSIÓN: "Para nosotros no ha sido una cosa de exclusión y de un Monte Olimpo de cuatro o cinco integrantes y de nadie más, sino todo lo contrario, tratar de incluir todo aquello que nos gusta y nos inspira en ese momento para poder mostrárselo al público que está interesado en escucharnos. Esta es la razón de invitar a otros músicos a tocar con nosotros sin importarnos que sean mejores músicos que nosotros. Simplemente nos interesa construir un ambiente creativo e inspirador para todos. Cuando invitamos a otros músicos a participar de una gira o un disco queremos que sea alguien que excite a la audiencia, lo mismo cuando colocamos el trabajo de un artista en la portada de un disco. Es un movimiento muy simple, como el que haces cuando descubres a un artista que te interesa especialmente y quieres conocer su trabajo en profundidad y el resto de cosas en las que está metido. Siempre hemos querido hacer que nuestro grupo de amigos sea más grande que pequeño, por eso la palabra clave de Sonic Youth es inclusión, compartir todo lo que consideramos interesante con todo aquél con el que nos encontramos. Esa es la idea de esta

exposición. *Sensational Fix* muestra una parte de todo aquello que nos ha inspirado durante estos últimos 30 años y a todas las personas que hemos querido conocer para seguir aumentando nuestra comunidad".

POLÍTICA:

"Nunca nos hemos

considerado una banda política, sin embargo sí es cierto que hemos tratado de controlar todo lo que nos ha ocurrido, tanto desde el punto de vista musical, en concreto con nuestros discos, como en el resto de nuestra carrera. Decidimos desarrollarnos dentro de la música porque sentíamos que era el espacio donde podíamos aportar más cosas, nunca lo hicimos por la fama o el dinero. Y claro que podríamos decir que tomamos ciertas decisiones que de alguna manera son políticas, ya que se refieren a controlar nuestra propia producción. En este sentido sí que lo podemos ver como una influencia para muchos artistas, pero más que nada por el simple hecho de haber logrado controlar nuestra carrera".

CANCIÓNES:

"Las

canciones son el único aspecto en el que no solemos colaborar con otras personas, es algo más personal ya que el que canta la canción es el que la ha escrito. Muchas de estas canciones pueden ser vistas como ficciones o como caminos narrativos no lineales pero todo ello depende del año en que estemos hablando, del tipo de intereses que tengamos en ese momento, ya que a veces nos interesan las canciones más pop y otras más abstractas o experimentales. Siempre hemos querido conjuntar la música y la letra de las canciones del modo que nos parecía apropiado. Hemos utilizado infinidad de estilos diferentes, en función de lo que iluminaba nuestros intereses. No estamos atados a un único estilo musical -no somos 'un grupo de pop' o 'una banda experimental'- simplemente somos 'la música de Sonic Youth' en este momento, el punto de encuentro entre cuatro (o cinco) personalidades".

PORTRADAS:

"Creo que siempre pensamos en las portadas de los discos como álbumes de vinilo, seguimos viendo cada portada de ese modo. Es una pena que no haya más espacio para el arte

en el formato cedé. No tengo nada en contra del arte para la pantalla, pero la digitalización de la música ha significado, básicamente, la disolución del objeto, el concepto de la imagen del disco, la información, las letras de las canciones, fotografías. Lo único que queda es el sonido y un montón de canciones desparramadas".

SUPERPOSICIONES: "Nosotros siempre hemos considerado la idea de nuestra música a la misma altura que consideramos las artes visuales, el cine, la literatura o las ciencias. Es una herramienta para comprender el mundo, y para nosotros lo visual y lo evocador van absolutamente unidos, no podemos separarlos. No es 'hagamos música' hoy y 'hagamos arte' mañana, sino que son diferentes formas de mostrar las mismas ideas, de manera simultánea y superponiéndose unas a otras".

SUNDANCE:

"*Daddy Longlegs*" (no sé como traducirán el título en Europa) de Josh y Benny Safdie es la última película que he visto, y lo he hecho tres o cuatro veces seguidas

EDITOR 084

GUEST EDITOR

porque en ella participan mi mujer Leah Singer y mis dos hijos. Se ha estrenado en Sundance y hemos hecho muchas presentaciones. Como nota personal de todo lo que he visto en Sundance me gustaría recomendar 'Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child' de Tamra Davis. Es una nueva mirada sobre el artista, realizada desde un punto de vista muy personal que resulta muy conmovedor".

EXPOSICIÓN NY: "Hace apenas unos días inauguré en un espacio de Nueva York que se llama The Hogar Collection 'A Random Collection of Cells', una selección de mis últimos trabajos en papel".

PRÁCTICAS CULTURALES: "Desde la perspectiva de la banda hemos estado atentos a cualquier práctica cultural que haya ocurrido en los últimos 30 años. Todo lo que hemos visto y hemos encontrado interesante a lo largo de todo este tiempo, unido a nuestra respuesta hacia estos estímulos, forma parte de nuestros propios trabajos.

Alimentados a su vez por algunos antecedentes muy específicos como John Cage, Robert Smithson, John Fahey, Patti Smith, etc." **POESÍA:** "De todo lo que hacemos si hay algo que realmente nos interesa es la

literatura, -el lenguaje- más que cualquier otra cosa. Hay un hecho que muy poca gente conoce y es que Sonic Youth es, en realidad, un colectivo de poesía"

EXPERIMENTACIÓN HOY:

"Resulta igual que a cualquier edad, la experimentación sigue su propio curso. Normalmente es un viaje personal, liberado del mercado, la fama, el dinero y el poder. Se podría decir que en el mejor de los sentidos es totalmente puro, y ahora más que nunca".

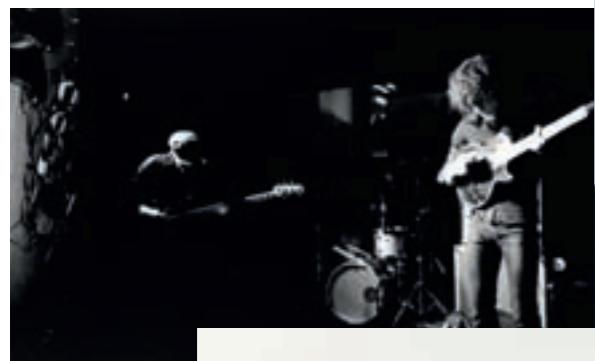
Sonic Youth en directo: 18 de abril, Barcelona, Razzmatazz +19 de abril, Madrid, La Riviera. <www.sonicyouth.com>

086

EDICIÓN

Aquí empieza la selección de Lee Ranaldo. Sus favoritos de entre todas las propuestas que le hemos mostrado sobre moda, música, diseño, arte, arquitectura y gastronomía. Empezamos con música.

"BETWEEN LAST YEAR RECORDS I WILL SAY VECKATIMEST..."

Physic Paramount

LCD Soundsystem
Foto: Ruvan Wijesooriya

Yeasayer

MÚSICA

GUEST EDITOR

TEXTO: TEREVISIÓN RUIZ

Hacerle un cuestionario musical a Lee Ranaldo no es fácil. Es como decirle a dios que elija sus dioses favoritos. Pero, como es encantador, no tuvo problema en pringarse con nuestras preguntas. Entre la selección de nuestros mejores discos del año pasado se queda con "Veckatimest" de **GRIZZLY BEAR**. En cuanto a los lanzamientos previstos para este año nos dice que tiene muchas ganas de escuchar el nuevo trabajo de **LIARS**, "Sisterworld", también "Odd Blood" de **YEASAYER**, y lo nuevo de **LCD SOUNDSYSTEM**, un disco todavía sin título, que se publicará en mayo. Entre los nuevos grupos que le damos a elegir se queda con **THE PSYCHIC PARAMOUNT**, porque, según sus propias palabras, "these folks sound pretty rad!". Lo podéis comprobar vosotros mismos porque actuarán en la próxima edición del San Miguel Primavera Sound que tendrá lugar en Barcelona del 27 al 29 de mayo.

EDITOR 087

LIARS. Vuelven a Los Ángeles tras varios años de autoexilio europeo / Su música sigue siendo de todo menos inocua / "Sisterworld" es su quinto disco / Hablamos con el cantante, Angus Andrew. **DESAPRENDER:** "Nos gustaría poder acercarnos a la música como lo hace un niño, tener esa pureza. Si le das un instrumento a un niño de tres años, probablemente le dará golpes y sacará de él sonidos que podrán parecer extraños, pero que no lo serán para alguien con la mente limpia de categorías o ideas preconcebidas". **NUYEA YORK:** "Casi nada más empezar, decidimos marcharnos de Nueva York. Alrededor del año 2000 habían surgido allí un montón de bandas interesantes: Yeah Yeah Yeahs,

The Strokes, Interpol... Nosotros estábamos en esa escena, pero sentimos la necesidad de marcharnos para que nuestra música pudiera evolucionar, para no estar tan influenciados por el entorno". **BERLIN:** "Estuvimos realmente aislados. No contábamos con los medios con los que hemos contado para grabar 'Sisterworld', pero los dos discos que grabamos durante nuestros años en Berlín son realmente especiales. El contacto con el público europeo nos ha enseñado a tener menos prejuicios a la hora de escuchar y hacer música". **LOS ANGELES:** "Dos de los componentes del grupo somos de allí. Volver a la ciudad de donde provienes te da la oportunidad de tener una mirada fresca y quizás darte cuenta de cosas que antes no notabas. Los Angeles es una ciudad a la que

todo el mundo va con la idea de triunfar y, por lo tanto, está llena de gente rechazada. Nos preguntamos qué hace la gente rechazada para ser feliz". **SUPEREGO:** "En las sociedades siempre ha existido una especie de optimismo forzado, como si ser feliz fuese una imposición. En este disco hemos querido indagar en lo realmente oscuro, mostrar la parte más complicada e insegura de la condición humana". **COMPROMISO:** "Durante mucho tiempo nos han venido diciendo que hacer música que, por así decirlo, no entra fácil sería contraproducente para el grupo, pero estamos muy orgullosos de cómo nos valora el público. No intentamos colársela a nadie y eso la gente lo agradece. Nuestra música parte del rock, pero va evolucionando hacia distintos

lugares, experimenta, es autocrítica y al mismo tiempo es crítica con todo lo que nos rodea. Resulta duro hacerla, y a veces nos impresiona a nosotros mismos, pero ante todo es una expresión verdadera y honesta". **ESTILO:** "Al grabar, necesitamos tener siempre una idea muy clara de lo que queremos que el oyente sienta cuando escuche la canción, incluso sin saber la letra. Hacemos muchas canciones, pero únicamente las que cumplen ese requisito son las que van en los discos. El estilo es lo de menos. Aunque las canciones suenan muy diferentes, hay algo más importante que subyace en todas ellas".

"Sisterworld" está editado por Mute y distribuido por [PIAS] Spain. Foto: Rubén Vega Texto: Jorge Ramos.

Grizzly Bear. Foto: Tom Hines

GUEST EDITOR

MÚSICA

Continuamos con el cuestionario musical y le preguntamos a Lee cual es su festival de música favorito. Aunque está un poco harto de festivales, reconoce que le gusta **COACHELLA** porque le encanta esa zona de California. Este año Coachella se celebrará del 16 al 18 de abril. Si echas un vistazo al cartel no falta nadie. Ahí están, seguro, todos los grupos que tienes ganas de ver, como MGMT que regresan para presentar su segundo disco "Congratulations". Sobre el Primavera Sound Lee comenta que no le convence el nuevo emplazamiento, prefiere el antiguo Poble Espanyol. En cuanto a grupos españoles le hemos dado tres opciones, y se queda con dos: **MARGARITA** y **CHIQUITA Y CHATARRA**. Los primeros empiezan a grabar nuevo disco el mes que viene, se prevé que esté en la calle dentro de unos meses. También Chiquita y Chatarra se meterán pronto en un estudio para grabar lo que será su segundo disco. Del primero, autoeditado, solo existen 500 copias en vinilo.

Margarita

MGMT

MODA

GUEST EDITOR

TEXTO: MONGOMERI

"SONIC YOUTH IS NOT A LOOK, BUT HERE'S 3 BOYS I CAN DEAL WITH".

EDITOR 089

Entre varias propuestas, Lee Ranaldo selecciona **LEVI'S RED TAB** como la estética más próxima a Sonic Youth. A su vez, la movida contracultural de finales de los 60 en San Francisco sirve de referencia para la colección actual de Levi's Red Tab: camisas de cuadros tipo gingham, prendas militares, jeans blancos, cazadoras en denim claro. Kurt Cobain, colega de Sonic Youth y presente en una canción de Lee Ranaldo (Junkie's Promise), también aparece reflejado en la colección con sus camisas Swatooth de los 90, originales de Levi's, con bolsillos planos o con solapas dentadas, de cuadros rojos con tonos multicloro. El mundo no es un pañuelo, es una camisa de cuadros.

Imágenes Colección LEVI'S RED TAB Primavera Verano 2010 <www.eu.levi.com>

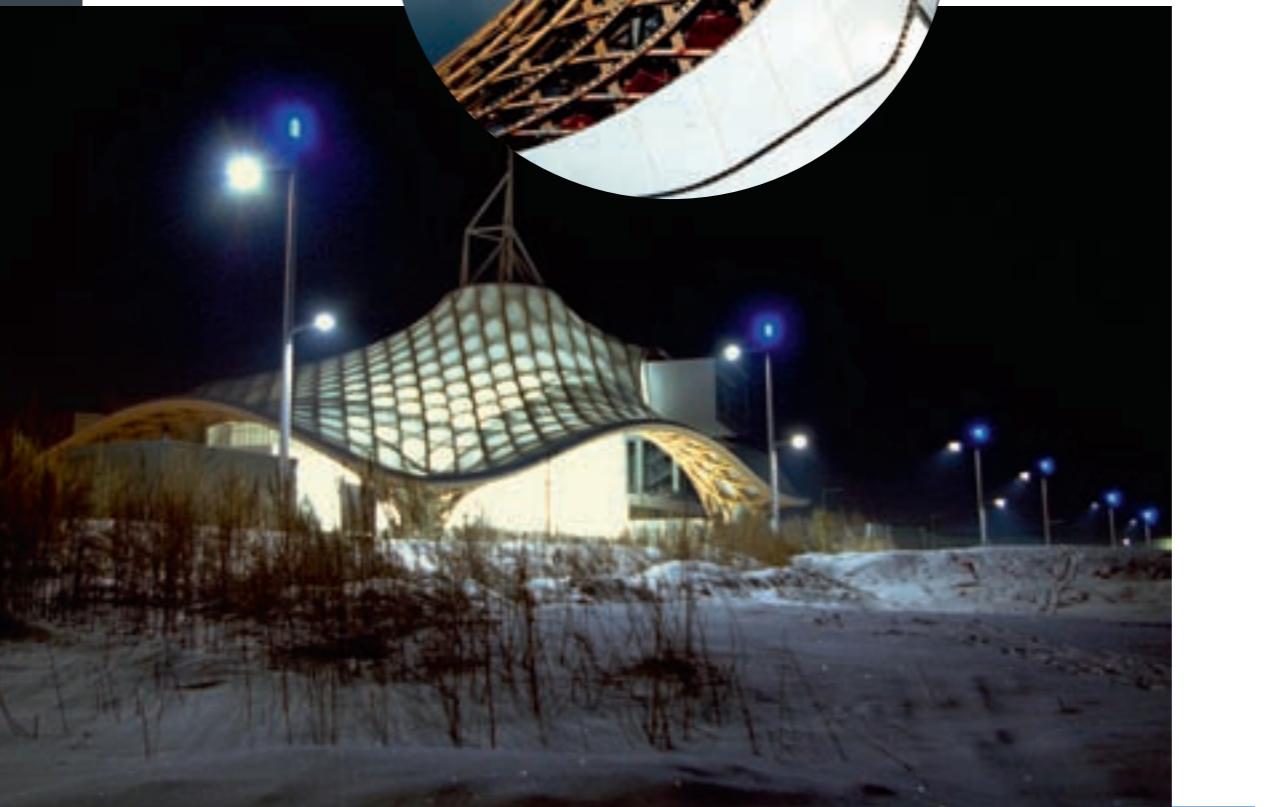
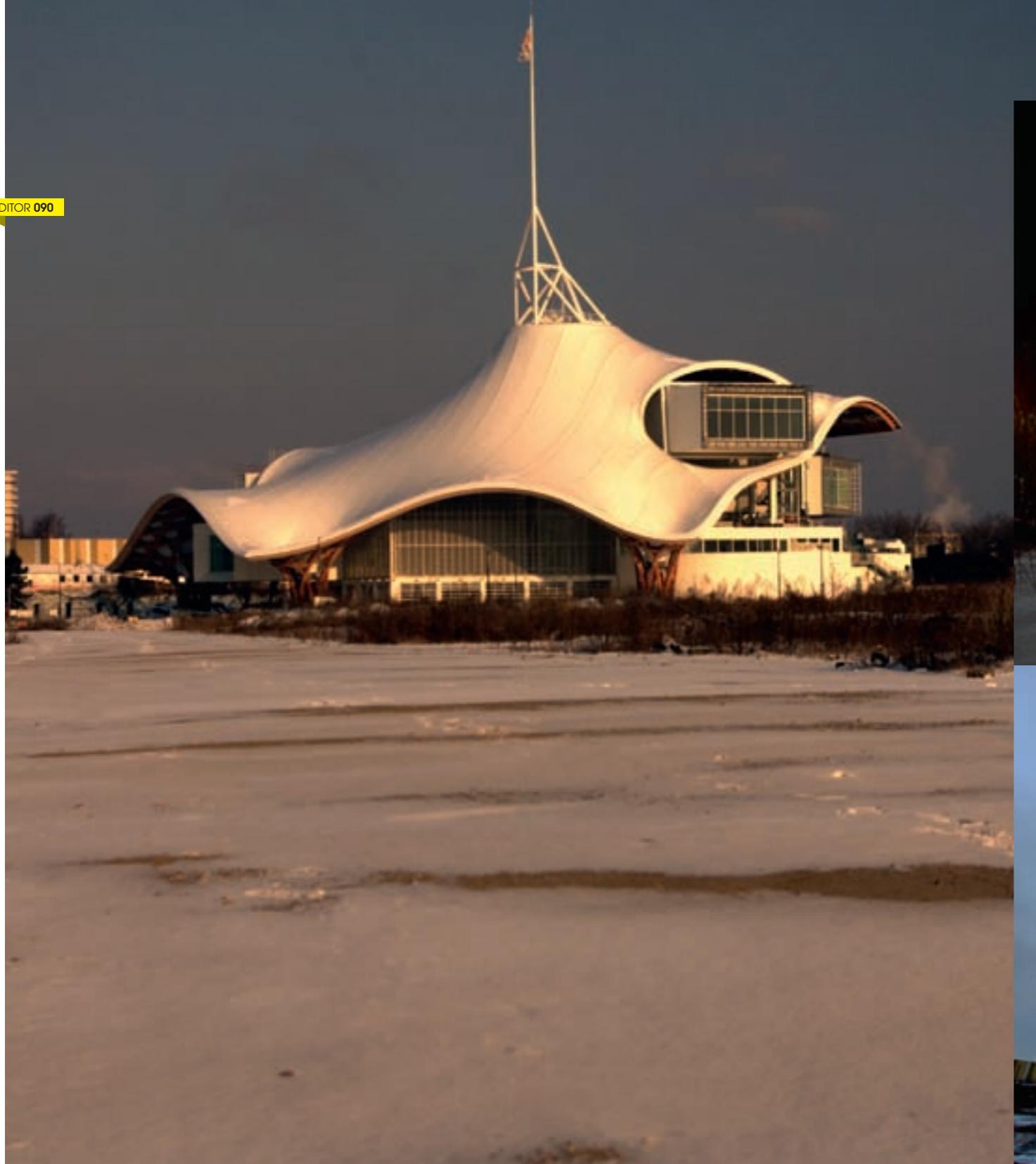
ARQUITECTURA

GUEST EDITOR

TEXTO: JAVIER ABIO

FOTOS: EMMANUEL DAMBRINE

EDITOR 090

Lee también ha elegido su edificio favorito. Le dimos a escoger entre varios proyectos recientes y se quedó con el nuevo **POMPIDOU**. Ya tenemos el segundo museo Pompidou desde que en 1977 se inaugurara el primero en París diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers. El nuevo Pompidou está ubicado en la ciudad de Metz, capital de la región de Lorena al noroeste de Francia, y es una iniciativa ejemplar de descentralización cultural. Metz tiene una situación geográfica muy interesante ya que se encuentra a pocos kilómetros de Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza. El proyecto que finalmente se ha construido fue el ganador de un concurso convocado internacionalmente y sus autores son Shigeru Ban (Tokio), Jean de Gastines (París) y Philip Gumuchdjian (Londres), unidos en equipo para este proyecto. El presupuesto estimado original era de 35 millones de euros, pero al final ha alcanzado los 70 millones. Una cifra bastante discreta si la comparamos, como hizo el director del centro Pompidou Metz –Laurent Le Bon– con los 150 millones que costó el Guggenheim de Bilbao. Tiene una superficie total de 12.000 m², de los cuales la mitad están dedicados a salas de exposiciones. Lo más característico del edificio es su cubierta, que está compuesta por una membrana textil translúcida de 8.000 m². Por el día deja pasar un 15% de luz natural; por la noche deja ver su esqueleto, construido de madera laminada de pino suizo y austriaco. Aparte de sus salas de exposiciones, el edificio cuenta con terrazas, jardines, restaurante, tienda y un auditorio con una capacidad para 600 personas. La inauguración está prevista para el 12 de mayo de este año, sólo un año más tarde de lo previsto en un principio.

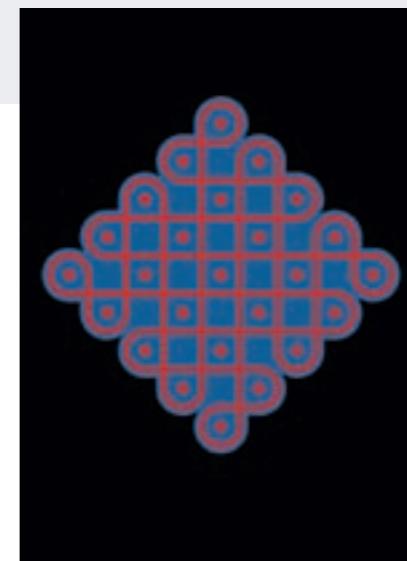
<www.centre pompidou-metz.fr>

Lee Ranaldo nos da unas pistas de sus gustos sobre mobiliario, aquí va una muestra. **GANDÍA BLASCO** La colección Flat diseñada por Mario Ruiz, crece este año, y a la tumbona premiada con un Design Award en 2008, se le unen nuevas piezas como sillas, sillones, sofás modulares, mesas alta, mesas auxiliares... etc. Disponible en blanco y bronce. www.gandialblasco.com. **LIGNE ROSET** Novedad también para el 2010 es la butaca Ottoman diseñada por Noé Duchaufour Lawrance. Producida con espuma inyectada. Tiene versión butaca, reposapiés, sofá dos y tres plazas. www.ligne-roset.com. **MARSET** La Discocó es una lámpara diseñada por Christophe Mathieu inspirada en clásicos como la lámpara de Poul Henningsen, las series Fun DM de Verner Panton o la lámpara Porca Miseria de Ingo Maurer. www.marset.com. **MOROSO** La alfombra Rangoli 3 ha sido diseñada por el dúo Doshi_Levien. Es una de las tres alfombras de la serie que se han producido en lana hilada a mano. **FLOS** Un clásico de esta marca es la lámpara Snoopy diseñada por Achille Castiglioni y Pier Giacomo en 1967. Realizada en mármol y metal.

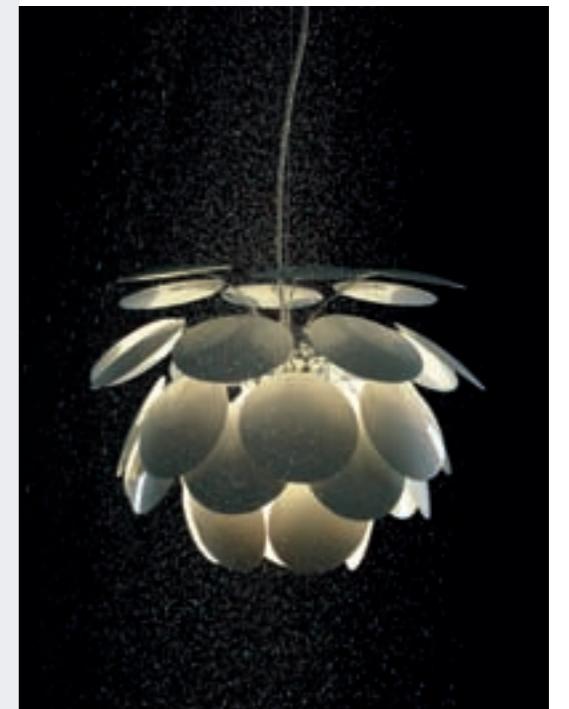

Ligne Roset. Butaca Ottoman

Moroso. La alfombra Rangoli

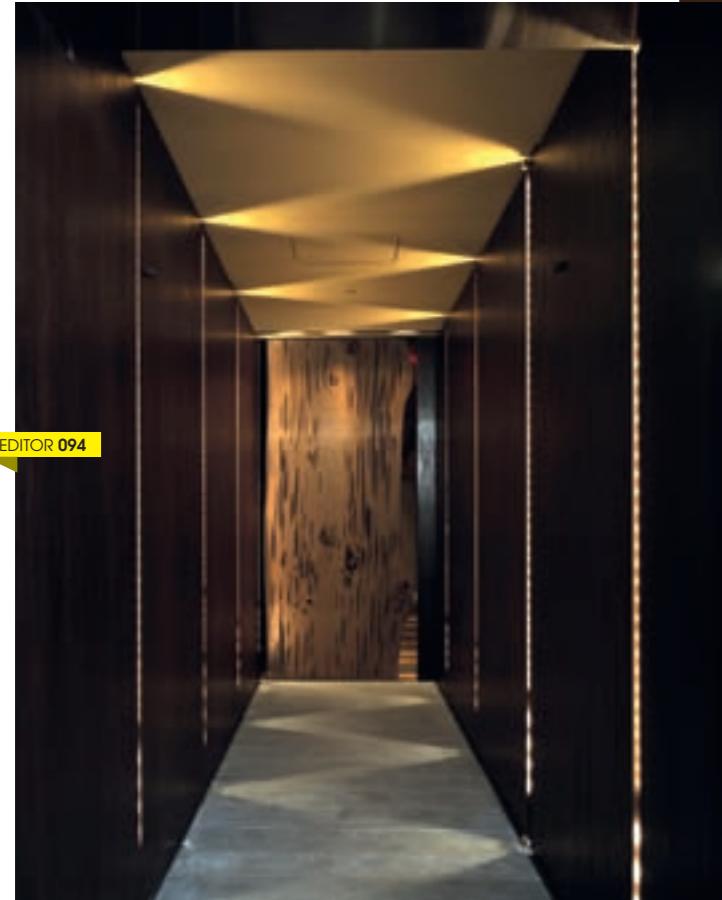
DISEÑO
GUEST EDITOR
TEXT: JAVIER ABIO

Marset. La lámpara Discocó

Flos. Lámpara Snoopy

Entre Mesa Grill, el restaurante de Bobby Fly, y el restaurante **MASA**, Lee Ranaldo seleccionó Masa. El señor Masa nació en Tochigi, Japón. En Tokio trabajó en el legendario Ginza Sushi-ko. Comenzó como lavaplatos y poco a poco ganó el estatus de sushi chef. En 1980, Masa se mudó a Los Ángeles donde trabajó en numerosos restaurantes de sushi antes de abrir el suyo propio. Con el permiso de su primer jefe en Japón tomó el nombre de Ginza Sushi-ko para su nuevo restaurante. El templo del sushi en el extranjero había nacido. Después de 20 años ganando fama en Los Ángeles, Masa estaba listo para un nuevo reto. Vendió el Ginza Sushi-ko a su segundo chef y se mudó a Nueva York para abrir Masa y el Bar Masa en el Time Warner Center en febrero de 2004. Masa ha destacado no solo como chef sino también como artista. Su reputación ha sido reforzada con numerosos reconocimientos como 5 estrellas Mobil, 4 estrellas en el New York Times y 3 estrellas Michelin. En el Restaurante Masa todo lo que ves, oyes, tocas, hueles y saboreas, surge de la misma sensibilidad, la idea de shibui y unami. Es shibui: simplicidad desprovista de elementos innecesarios y la sincera presentación de los materiales. Es unami: la esencia básica o sabor inherente en cada ingrediente. La experiencia comienza con la llegada de los comensales que vienen del bullicioso centro comercial a un asiento zen del templo del sushi. La elección de los materiales utilizados para construir el comedor refleja la belleza original de la naturaleza. El chef lleva a los invitados a un tour de múltiples platos, dependiendo de la temporada, por un precio fijo de entre \$400 - \$600 por persona. Los comensales disfrutan de 5 aperitivos preparados cuidadosamente, seguido de un entrante a elegir entre 15 o 20 tipos de marisco directamente traídos desde Japón y un postre para completar el menú. Cada ingrediente tiene su propia luz con la que revela su esencia original. **MASA: 10 Columbus Circle, Time Warner Center, 4/F. 1/9/A/B/C/D a 59th St./ Columbus Circle <www.masanyc.com>**

ARTE

GUEST EDITOR

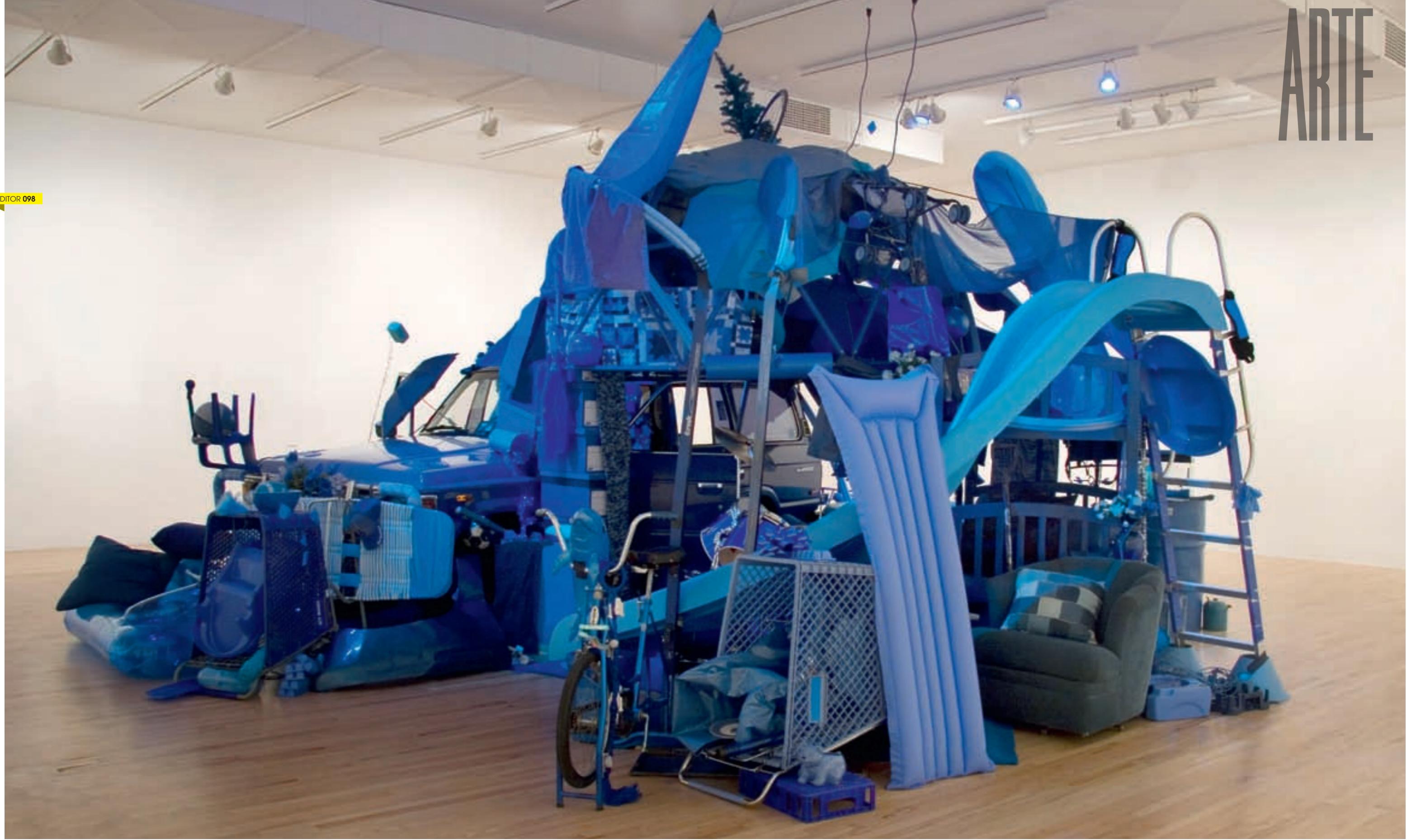
TEXTO: AURÉLIEN LE GENISSEL

Le mostramos a Lee Ranaldo el trabajo de cuatro artistas contemporáneos, y, de entre todos ellos, escogió a **PETER COFFIN**. Un artista conceptual que expone ahora mismo en la galería Emmanuel Perrotin de París y en el Centro de Arte Contemporáneo de Ivry (Credac). ¿Qué es un artista conceptual? Una buena pregunta a la que seguramente es imposible responder con el espacio que tenemos para este artículo. Pero, como un ejemplo es a veces mejor que una extensa teoría, lo más sencillo es presentaros el trabajo de uno de ellos. O que se presenta como tal. Algo que resulta posible con las dos exposiciones de Peter Coffin que actualmente proponen la parisina galería Emmanuel Perrotin y el Centro de Arte Contemporáneo de Ivry (Credac). Si algún día, paseando por la calle, veis un OVNI inestable y poco discreto, unas sombras bidimensionales en un parque, un grupo de música tocando para las plantas o un poético globo rojo volando por el cielo, hay muchas probabilidades de que os hayáis topado con una obra de Peter Coffin, un sorprendente e imprevisible artista conceptual norteamericano. Más concretamente, los que deambulan por el City Hall Park neoyorkino antes de finales de mayo, podrán ver su famosa serie de Sculpture Silhouettes (esculturas siluetas), unas formas negras que dibujan el contorno de algunas obras maestras de la historia del arte. Resulta divertido intentar descubrir qué referencia se encuentra detrás de cada una de ellas. Algunas, como las cabezas de la Isla de Pascua, los conejos de Jeff Koons o Capricorn de Max Ernst, resultan sencillas. Otras, como el Snake Tree de N. de St. Phalle o el Group of Four Trees de Jean Dubuffet, algo menos. Pero no hace falta irse tan lejos para ver el

trabajo de Coffin. La galería Emmanuel Perrotin de París y el Credac (Centro de Arte Contemporáneo de Ivry) presentan sendas exposiciones del artista, tituladas The Colors Are Bright y Qualunque Light respectivamente. Dos ofertas complementarias que muestran la diversidad de formatos que utiliza el artista y la variedad de temas que aborda. Y es que Peter Coffin es un artista conceptual. O un representante del "idea art" (arte de ideas), como prefiere definir su trabajo, utilizando el término acuñado por Gregory Battcock. Se llamen como se llamen, las creaciones del artista norteamericano tienen una dimensión abstracta y minimalista en la que el concepto resulta más importante que la forma o la materia. Algo de lo que no se esconde Coffin quien considera "ante todo el arte como una forma de pensamiento", como explica en una entrevista con Maurizio Cattelan en la revista Flash Art (nº256-Octubre del 2007). De esta manera sus obras siempre buscan despertar un nuevo enfoque o un pensamiento sorprendente en el espectador. Como pasa con buena parte del arte contemporáneo (y del arte en general?), sus creaciones "no dan una respuesta pero siempre provocan una pregunta, lo que es muy importante", explica el artista en la misma entrevista. Unos interrogantes que, lógicamente, se centran en aquello que el artista no comprende o rechaza. Y uno de esos aspectos es la creciente dominación del espíritu lógico y científico que impera en nuestra sociedad. El dominio de la técnica (Ge-stell) del que ya hablaba Martin Heidegger a

principios del siglo pasado y que ha estado en el corazón del debate sobre el significado del arte contemporáneo en las últimas décadas. En este sentido, Coffin no es una excepción y no resulta sorprendente que, para definir el papel del arte en general, diga que "es una antítesis" al pensamiento más racional que pretende calcular y medirlo todo. "Los artistas conceptuales son más místicos que racionales" argumenta para explicar el halo de irracionalidad que puede existir en sus trabajos. Y es que, donde otros han insistido en el lado lúdico, referencial o crítico (que también existe en este caso) para afrontar las paradojas de la postmodernidad, Coffin ha ofrecido siempre un acercamiento a las dimensiones más oscuras e irrazonables de la mente humana. O, por lo menos, eso es lo que han querido resaltar la mayoría de los críticos que lo presentan casi siempre como un artista interesado en las teorías alternativas, los fenómenos absurdos o las creencias místicas. Algo bastante cierto cuando vemos Untitled (Greenhouse, 2002), una especie de invernadero lleno de plantas en el que Coffin invita a varios músicos para que toquen para ellas o U.F.O., su montaje de un O.V.N.I que recorre ciudades como Gdansk (2008) o Río de Janeiro (2009). Pero sería reductor limitar el arte de Coffin a una visión new age, mística o sobrenatural del mundo. Los trabajos del artista engloban y pretenden afrontar toda clase de sinsentidos que se presentan a la reflexión intelectual. Empezando, por ejemplo, por la ciencia cuya complejidad teórica resulta ser un material perfecto para plasmar en imágenes los sueños que despierta la imaginación. En este sentido, el artista no es más que otro representante de esa corriente tan actual que ve en las paradojas, vulgarizaciones o teorías científicas

varias un material perfecto para la ficción y el arte. Una especie de fascinación/repulsión que se observa, por ejemplo, en la materialización de la cuarta dimensión que ofrece en Untitled (Log with Model of the Universe, 2005), una suerte de intrigante tronco lumínico, o en Untitled (Spiral Staircase), una espectacular y gigantesca escalera enrollada como una espiral inviable. Esta cuestión también estructura en gran medida Qualunque Light (que podríamos traducir por "cualquier luz" o "una luz cualquiera"), la exposición en el Credac. Para la ocasión, el artista presenta una nueva instalación, titulada Shepard-Risset Glissando, que ocupará la sala principal y ofrecerá una proyección que cubrirá casi todo el espacio. El video se limitará a mostrar los diferentes colores que forman el espectro de la luz, siguiendo el círculo cromático de Isaac Newton, mientras se oye una gama sonora, que da nombre a la obra (Shepard-Risset Glissando), que pasa progresivamente del grave al agudo y viceversa. Un dispositivo visual y sonoro que envuelve al visitante y trata de jugar con sus percepciones y la visión subjetiva que tiene de un material científico. La instalación se completa con la presencia de varias pequeñas esculturas, de la serie Transformation Works, creadas en colaboración con un matemático especializado en topología (y presentadas hace un año en la Barbican Art Gallery de Londres). El resultado permite ver las transformaciones de diversos objetos ordinarios y enfocar el proceso como algo creativo y conceptual a la vez. Pero las obras de Coffin también incluyen otros aspectos, menos esotéricos, que mezclan estilos más diversos e impiden que se pueda resumir su trabajo a la mera

Untitled, 2009. Cortesía Galerie Emmanuel Perrotin, París & Miami.

Untitled, 2007. Vista de la exposición en la Galerie Emmanuel Perrotin, París, 2007. Courtesy Cortesía Galerie Emmanuel Perrotin, París & Miami.

dimensión conceptual y mística. Para empezar, el uso divertido y despreocupado de la herencia artística. Algo que casi todo artista de hoy se debe de aprovechar pero que no todos consiguen. Coffin ofrece una mirada retrospectiva en muchas ocasiones tierna y delicada. Ya hemos hablado de sus famosas Sculpture Silhouettes. La primera vez que las expuso, en la Herald Street Gallery de Londres, los espectadores tenían la posibilidad de tocarlas y moverlas como si de marionetas se tratases. Una relación diferente para desmitificar las grandes referencias artísticas ancestrales. En The Colors Are Bright, la exposición que presenta la Galerie Perrotin, el artista ofrecerá una versión de reducido tamaño (y diferente color) de 39 de estas mismas esculturas. La misma galería presentó, en el 2007, una de sus más brillantes ideas, Untitled 2007, una especie de rafí gigante en el

que se movía un globo rojo. Esta impresionante instalación hace referencia a Le Ballon rouge, la aclamada obra cinematográfica que dirigió Albert Lamorisse en 1956. La historia de un niño que, un día, se encuentra un globo en una farola y se da cuenta de que éste le sigue a todas partes. Una historia tierna que recibió un homenaje más poético e intimista en la falsa adaptación que hizo recientemente el realizador Hou Hsiao-hsien. La versión de Coffin es más fría y mecánica pero no por ello menos divertida. En el descomunal rafí que ocupa la casi totalidad de la sala, el artista ha instalado un pequeño carro al que está atado el ya famoso globo rojo. Despues de hacer el trayecto (unos 10 minutos) por las enrevesadas vías, y posicionarse en lo alto del recorrido, un dispositivo

libera el globo que, gracias a una ventana abierta, sale volando por el cielo de París. Una poesía visual que también encontramos en Untitled (Rainbow), un montaje de fotografías de arco iris que, pegados juntos, reproducen una espiral lumínica en forma de concha o en Untitled (L'Angelus Experience), una interpretación audiovisual que el artista hace del famoso cuadro L'Angelus de Jean-François Millet. Pero el trabajo de Coffin incluye a menudo una dimensión lúdica y llena de humor. Una de sus obras más conocidas, Untitled (Tree Pants, Fall) muestra un árbol al que le han puesto (al revés) unos pantalones. Una manera para el artista de reírse de la tendencia que tiene el hombre a proyectar actitudes humanas en las cosas para relacionarse con ellas, como explica. Algo parecido a Untitled (Free Jazz Mobile), un divertido dispositivo en el que varios instrumentos de música flotan en el

Aire cogidos por un sistema de cuerdas que recuerda a los juguetes que utilizan los niños para divertirse en la cuna. Ya sea sondeando los límites del pensamiento, jugando con los colores, utilizando la herencia artística más clásica o imaginando instalaciones sugerivas, el arte de Peter Coffin siempre esconde una idea. Buena, mala, graciosa, arriesgada, incomprensible, melancólica, hermética, inesperada... quizás sea lo menos importante. Lo esencial es que sus obras se presentan como una invitación al pensamiento. Y eso casi nunca se hace en vano.

Arriba: Untitled (Free Jazz Mobile), 2007. Cortesía Galerie Emmanuel Perrotin, París & Miami. Abajo: Untitled (Greenhouse), 2002. Cortesía Galerie Emmanuel Perrotin, París & Miami.