

strange plants zio baritauX

TEXTO, ESTEL VILASECA FOTOGRAFÍAS, SILVIA CONDE

Cuando vivía en la gran ciudad, ZIO BARITAUX echó de menos por primera vez las plantas con las que había crecido. Desde entonces sintió la necesidad de integrarlas de nuevo en su vida. Esa nostalgia por el jardín que cultivaba su madre dio lugar a su primer libro auto-editado, *Strange Plants*, en el que la autora combina arte y plantas. Con una larga experiencia trabajando como editora, se trataba de su primer proyecto personal. La respuesta fue apabullante y tanto la primera como la segunda edición del libro se agotaron rápidamente. Ahora acaba de lanzar *Strange Plants II*, una secuela construida a partir de todos los encuentros que se generaron durante la edición del primer libro. Con un cuidado diseño de Folch Studio, *Strange Plants II* es un exquisito libro que reivindica el placer de la contemplación. Queríamos saber la historia detrás de esta enigmática publicación, así que conversamos con ZIO para que nos la cuente.

ESTEL VILASECA ¿De dónde eres y dónde vives ahora?

ZIO BARITAUX Soy de LOS ÁNGELES pero me trasladé a FRANCIA. Aunque realmente en FRANCIA nunca me he sentido en casa, y cuando iba de viaje a BARCELONA para mis reuniones con FOLCH STUDIO me enamoré de la ciudad. BARCELONA es una ciudad tan inspiradora en la que vivir, la arquitectura es tan surrealista que a veces es como estar en una ciudad galáctica de *Star Wars*. GAUDÍ estaba tan adelantado a su tiempo, y después está CERDÀ. Me inspiran mucho cómo son los pisos, sus fachadas de colores, los balcones, con plantas y tiestos. BARCELONA también tiene muchos puntos en común con L.A.: la proximidad del mar, el tiempo, el estilo de vida relajado, incluso los colores de las puestas de sol. También hay mucha

comida con la que crecí en L.A, ya que hay muchos expatriados de CENTRO y SUDAMÉRICA en ambos lugares. Hay tacos, empanadas, horchata, e incluso hay una churrería a dos bloques de mi casa. Así que aunque L.A. sigue siendo mi "hogar" en mi mente, cada día siento más y más BARCELONA como mi casa.

ESTEL Cuéntanos un poco qué habías hecho antes de *Strange Plants*.

ZIO Llevo trabajando en el mundo del papel durante años. Trabajé como directora editorial de la revista *Swindle* de SHEPARD FAIREY, he editado unos doce libros de arte y cultura, y he creado una revista para una firma de tejanos, entre otras cosas. Había estado muy involucrada en prácticamente todos los trabajos que implican la publicación de revistas y libros, menos en la autopublicación, así que parecía el lógico siguiente paso.

ESTEL ¿Cómo llegó la idea de crear un libro como *Strange Plants*?

ZIO Crecí en los jardines de mi madre, que durante un tiempo tuvieron nenúfares blancos en un estanque KOI, y en otro, podas ornamentales y setos bajos de boje japonés. Pero no valoré crecer en esos jardines hasta que fui mayor viviendo por mi cuenta en un apartamento sin jardín o patio. Había plantas por el barrio -como por ejemplo la dama de la noche o inmensas buganvillas- pero no era lo mismo. Quería experimentarlas. Así que compré plantas para mi apartamento -un terrario colgante, un cactus... Esas plantas me devolvieron algunos recuerdos y me inspiraron, del mismo modo que lo hacían las obras de arte que tenía colgadas en las paredes. Parecía algo natural crear un libro que combinara estas dos cosas.

ESTEL ¿Por qué un libro en lugar de un proyecto online?

ZIO Me encantan los libros porque son

piezas de arte tangibles y accesibles que puedes sostener en tus manos. (También me encanta su olor). Por lo tanto, era importante para mí crear algo que la gente pudiera sostener en sus manos y sentir. Creo que la gente consume las cosas en internet muy rápido, y quería que la gente se tomara su tiempo cuando mirara el libro, meditar sobre su contenido, y conservarlo en su mesita o librería para revisarlo siempre que quisieran.

ESTEL Un libro sobre plantas parece un buen antídoto contra nuestras vidas hiperconectadas. ¿Es *Strange Plants* una especie de manifiesto?

ZIO No es un manifiesto pero quizá pueda ser un libro sobre observaciones. Como yo, la mayoría de artistas reseñados en el libro viven en grandes ciudades -desde SAN FRANCISCO, ESTOCOLMO o SEÚL- y definitivamente creo que fotografiar o pintar plantas es una forma de reconectar con la naturaleza para los que viven en

artículo

las ciudades. Pero también creo que la experiencia con las plantas es diferente para cada persona, y esto se evidencia en las formas únicas e instintivas en las que los diferentes artistas las han representado en sus trabajos.

ESTEL ¿Cómo seleccionaste los artistas del libro?

ZIO Seleccioné artistas cuyo trabajo me pareció auténtico. También me fijé en la forma en que el artista se relacionaba con las plantas y las formas únicas con las que las representaba en su trabajo. También pensé en cómo el trabajo de cada artista interactuaba en el libro con los otros trabajos. Intenté hacer una selección meditada que funcionara en conjunto de forma coherente pero al mismo tiempo asegurándome que había variedad para atraer a diferentes tipos de lectores. Por ejemplo, incluí a PAUL WACKERS, que pinta naturalezas muertas semi-figurativas, y HELENE SCHMITZ, que hace misteriosas fotos de la vid kudzu. Uno trabaja con sprays y acrílico, la otra con una cámara ocho por diez de gran formato. Y así comisarié el libro de la misma manera que alguien planea plantar un jardín. No plantas un jardín con un solo tipo de flor: plantas una variedad de especies que florecen en momentos diferentes pero funcionan dentro del entorno en el que vives.

ESTEL El libro ha sido un éxito tal que *Strange Plants* se agotó en un mes, y ahora has lanzado *Strange Plants II*. ¿Por qué crees que la gente se emocionó tanto con el libro?

ZIO No sé muy bien porqué pero lo que sí sé es que puse todo mi corazón en él, y creo que si pones el corazón en algo la gente lo verá y lo apreciará. De todos modos, me quedé muy sorprendida con el éxito del libro. La finalidad de hacer un libro era hacer algo que amo. No estaba segura de si se iba a vender, porque lo hice todo por mi cuenta -recopilar,

strange plants

editar, publicarlo- y no tenía ni editor ni distribuidor. Pero una vez el libro se lanzó, la respuesta fue muy positiva. El libro recibió muy buena prensa, incluso una reseña en la revista de *The New York Times*. La primera edición se vendió en menos de un mes, así que hice una segunda, de más ejemplares, que se vendió en menos de dos. Ahora he creado un libro totalmente nuevo, *Strange Plants II*, que por ahora está disponible. Los dos libros han superado con creces mi expectativas.

ESTEL ¿Qué diferencias hay entre *Strange Plants* y *Strange Plants II*?

ZIO El segundo volumen reseña más artistas que el primero, es 50 páginas más largo, y viene con más opciones adhesivas para la cubierta. En términos de inspiración, el primer volumen se inspiró en los jardines de mi madre, pero el segundo está inspirado en gente que encontré durante el proceso de creación del primer *Strange Plants*. Mientras editaba y publicaba el libro, establecí un montón de nuevos contactos con artistas, fotógrafos, diseñadores, libreros, escritores, editores, floristas, galeristas y jardineros. Como en él colaboró más gente, *Strange Plants II* incluye múltiples representaciones de la figura humana, algo que intencionalmente excluí en el primero. Así que entre hojas de palmera y proteas rosas, te encontrarás a una mujer en *topless* posando provocativamente al lado de una planta stapela que florece o un hombre sacando la cabeza de un gran estanco lleno de nenúfares.

ESTEL ¿Cuál es la idea principal que te gustaría comunicar con *Strange Plants II*?

ZIO El objetivo de *Strange Plants II* es continuar recopilando conversaciones sobre cómo percibimos e interpretamos los lados bizarros y bonitos del arte y la naturaleza. Desde el lanzamiento del primer libro, una comunidad de gente

curiosa y creativa con ideas afines ha crecido entorno a esas conversaciones, y espero que se expanda con la publicación de este segundo.

ESTEL ¿Cuál es tu pieza favorita de *Strange Plants*?

ZIO ¡Esta pregunta es tan difícil de contestar! Pero una de mis favoritas en *Strange Plants* es "Cactus No.69" de LEE KWANG HO. Lee transmuta sus deseos interiores en geniales retratos de cactus hipertrofiados. En *Strange Plants II*, me encantan los pantallazos del corto *Eager* de ALLISON SCHULNIK. SCHULNIK, quien piensa en las flores como si fueran cuerpos, usó su propio jardín como personaje del corto.

ESTEL ¿Qué planes tienes para el futuro?

ZIO Una cosa que me encantaría hacer es organizar una exposición de arte con trabajos de los dos libros. Me encantaría hacerla en HONOR FRASER, en L.A. y en la galería JAVIER LÓPEZ, en MADRID, dos galerías que adoro.

allison schulnik

TEXTO, ZIO BARITAUX

El pasado invierno, cuando la artista ALLISON SCHULNIK expuso su obra en el WADSWORTH ATHENEUM -el museo de arte público más antiguo de ESTADOS UNIDOS- pintó hojas y pétalos rojos en las paredes de la galería. Como las formas eran todas delicadas y del mismo tamaño, el diseño parecía un viejo papel de pared, apropiado para ese espacio anticuado conocido por su arte histórico. La película de 1985 *Oz, un mundo fantástico* había inspirado los diseños de SCHULNIK para la habitación, en concreto la representación en la película de la “habitación de los adornos”, en la que el rey malo NOME guarda a la gente que ha convertido en adornos personales (el espantapájaros se ha convertido en un adorno y DOROTHY lo tiene que liberar).

En su versión de la habitación de los adornos, SCHULNIK colgó pinturas en lienzos en las paredes ya pintadas y colocó conchas de cerámica y criaturas esculpidas -como por ejemplo una alimaña en pose precavida- en un pedestal. Todas esas pinturas y esculturas estaban colgadas o colocadas fuera de la majestuosa cortina roja detrás de la que se estaba pasando su nuevo corto animado con arcilla, *Eager*. “Pensé en los objetos e imágenes fuera del teatro como guardianes de algún tipo”, explica la nacida en SAN DIEGO SCHULNIK, quien empezó a trabajar en LOS ÁNGELES incluso antes de que acabara su BFA en animación en CALARTS hace 14 años. “Eran vigilantes y protectores.”

Tenía sentido que hubiera guardianes protegiendo *Eager*, un corto intermitentemente oscuro y vulnerable que empieza con una figura femenina de pelo largo arrastrándose lentamente por el suelo contra un fondo negro como la boca de un lobo. La inquietante música, que SCHULNIK había encargado a su amigo, el compositor AARON M. OLSON, se vuelve cada vez más tensa. La figura se parte en dos, y entonces en tres seres que empiezan un baile alrededor del otro.

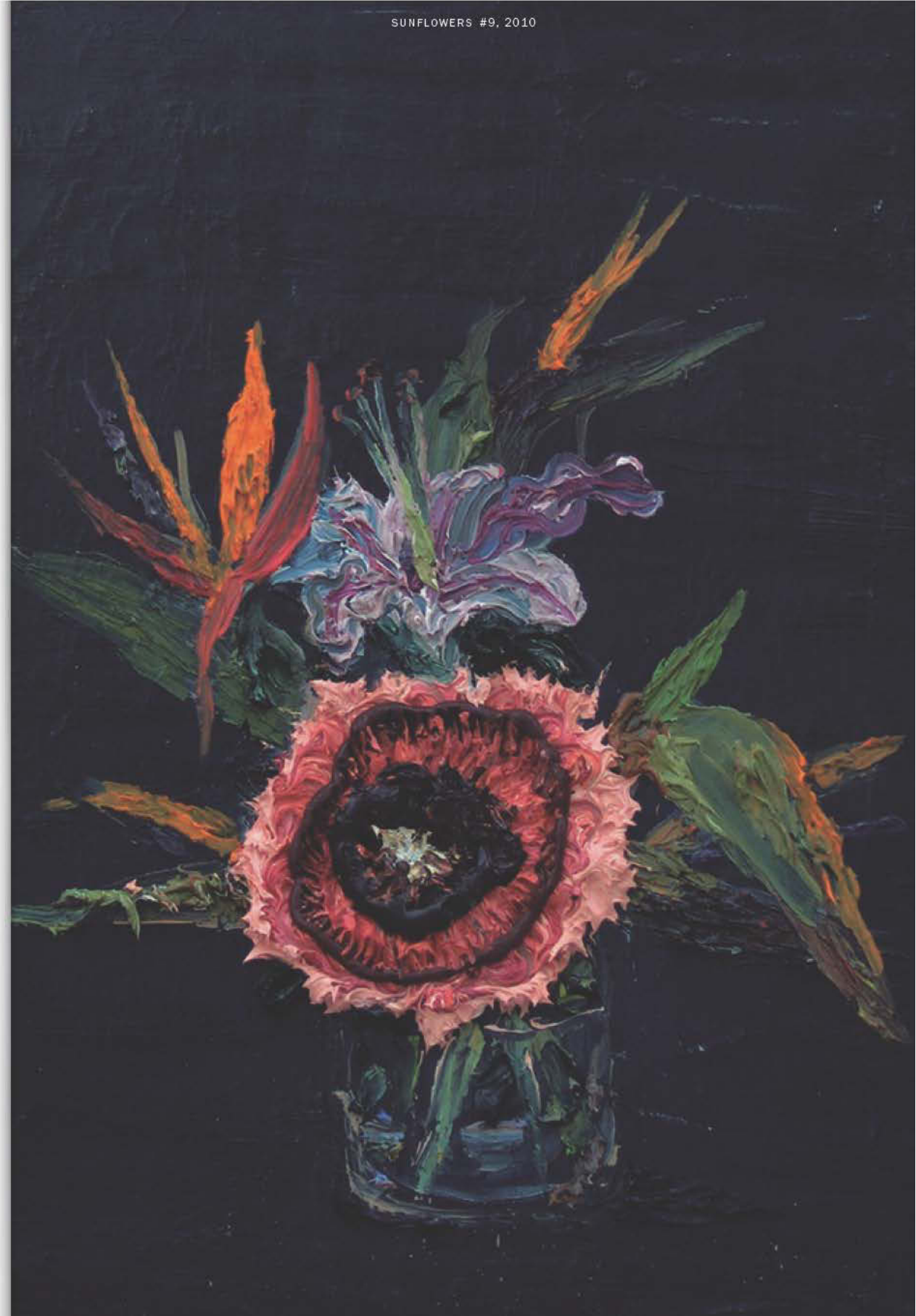
En un artículo sobre el “femenino grotesco” para la publicación online *Hyperallergic*, la escritora JILLIAN STEINHAEUER dijo que las figuras “personifican un tipo de dejadez a propósito”, señalando que a veces podías ver las huellas de la artista en la arcilla y describiendo el pelo de

las figuras como “amasado imperfectamente, como restos de espagueti.” Esta descripción es adecuada, pero también hay una elegancia igual de significativa que acompaña al desorden. “Realmente, sólo quería hacer una película de ballet”, explica SCHULNIK, quien pensó en las figuras y las plantas que aparecen después casi como en bailarines.

Es en el minuto cuatro, a mitad del corto, cuando el escenario se transforma de algo minimal a un fantástico bosque lleno de flores salvajes multi-color. La mayoría de la vegetación está hecha de arcilla. Entonces, destellos de flores reales de color rosa, naranja y rojo, filmadas durante la noche, aparecen.

“En ese momento estaba haciendo crecer ese jardín loco que se estaba consumiendo a sí mismo y vomitando nueva vegetación por todo el lugar,” explica SCHULNIK, que vive justo en el noroeste del centro, en el barrio de SILVER LAKE. “Quería que fuera un personaje de la película, que tuviese un pequeño papel.” Rodó la única secuencia real en ese jardín después de pasar meses trabajando sola, animando en la habitación oscura. En ese momento, estando fuera “simplemente me sentía bien”, y las flores actuaron para ella, moviéndose a su manera y marchitándose en respuesta a los focos que apuntó hacia ellas: “Incluso algunos trozos de madera y corteza se animaron mientras se descomponían en el set a lo largo de los días,” recalca.

SCHULNIK, que odia dejar nada inacabado, no trabaja en múltiples proyectos a la vez, y a veces puede pasar varios años concentrada en una pintura, estuvo un año fuera de circulación centrada en el corto. Había estado animando desde el instituto pero sus películas siempre habían estado influenciadas por la espesa imprecisión de las pinturas por las que inicialmente se hizo conocida. Sus pinturas son muy viscosas y tridimensionales; de hecho, es difícil resistirse a la urgencia de tocarlas, y sus personajes, como los protagonistas de sus películas, a menudo parecen emerger de oscuros cuentos de hadas. *Salty*, su exposición de 2012 en la MARK MOORE GALLERY de LOS ÁNGELES, incluía la representación de una sirena con cara de payaso y un andrógino

vagabundo pelirrojo rodeado de gatos. Era como si *La Sirenita* se hubiera fusionado con alguna historia de la GRAN DEPRESIÓN tipo *Las uvas de la ira*.

“A veces hay narrativas con intención, otras, no,” SCHULNIK explica. “A veces la narrativa surge de un accidente cuando he estado trabajando durante meses para una exposición, y a veces creo que tengo algo y lo abandono por completo.” Pero incluso si la narrativa no es trazable, los personajes individuales pueden tener su propia historia. Por ejemplo, “Captain”, la pintura del vagabundo cargado de gatos, se suponía que era el retrato de uno de sus últimos profesores, de nombre CORNY COLE, que tenía muchos gatos. “Su sombrero debía ser como el gorro de un capitán de barco con su estrella dorada,” explica SCHULNIK. Que la estrella se parezca mucho a una margarita y que COLE sea femenino no le importa. “Me encanta que otros objetos se conviertan en vegetación, y los sexos cambien y las identidades se mezclen, dependiendo del que mira.”

Además de las figuras, la exposición de MARK MORRE incluía la pintura de una naturaleza muerta de una protea rosa en un jarrón. Esto podría haber sido sorprendentemente convencional, dadas las otras fantásticas criaturas de la muestra, si la flor hubiera sido menos parecida a una criatura. Incluso en el jarrón, parecía tan viva como la vegetación balanceante y bailarina de una película como *Eager*, o las setas que se ponen al revés en una de sus películas previas de 2011 llamada *Mound*.

“Pienso en las flores como cuerpos de algún tipo,” explica SCHULNIK, que empezó haciendo este tipo de naturalezas muertas de plantas hace años. “Probablemente empecé cuando era una joven pre-adolescente”, expone, y todavía encuentra la práctica excitante. “Las plantas y las flores son fuentes fiables de felicidad, o al menos dan algún tipo de emoción. Es divertido meter una gran cantidad de flores, hojas con puas, rosas exhuberantes y malas hierbas espinosas juntas en un jarrón estrecho de cristal y ver qué pasa cuando se caen unas al lado de las otras. A veces las ramas se enredan y marchitan, o caen en la mesa. Y los pétalos se cuelan por todas partes.”