

BENJAMIN SHINE, "THE SPACE BETWEEN LIGHT AND SHADE": UN RETRATO DE REMBRANDT HECHO PLEGANDO Y PRESIONANDO UNA PIEZA DE TUL.

BENJAMIN SHINE

PINTAR CON TELA

EN VEZ DE PINTAR SOBRE TELA, EL ARTISTA BENJAMIN SHINE HACE SUS RETRATOS CON TELA: ELIGE EL MATERIAL SEGÚN EL PERSONAJE QUE RETRATA Y TEJE PIEZAS DE GÉNERO SOBRE UN PANEL REPLETO DE OJALES.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Hay distintos procesos según el tipo de proyecto, pero generalmente empiezo con un boceto y trato cuanto antes de trabajar tridimensionalmente, así que mucho de lo que resulta viene de experimentar con el objeto real. La mayoría de mi trabajo está influenciado por la combinación de géneros y materiales. Me gusta explotar las cualidades particulares de cada uno (tales como su textura, su translucidez, su fluidez, su rigidez, su capacidad de reflejar luz, etcétera) sobre todo en relación con otros materiales sólidos. Mi obra "Steel Nude Study" es un ejemplo de combinación de dos formas del mismo material: acero inoxidable sólido y organza de acero. La silueta de la figura se construye tejiendo la organza de acero a través del panel de acero, como dándole puntadas a un bordado gigante.

Antes de empezar a hacer uno de tus retratos, ¿qué surge primero? ¿La idea del material o la idea de la persona a quien vas a retratar?

Generalmente los retratos son encargos, así que de entrada ya sé a quién voy a retratar y la idea de los materiales viene después, como el retrato de Lady Thatcher para el que usé seda sobre hierro oxidado. A veces los retratos están inspirados en un material en particular: "Changing States", el retrato de Obama, surgió de haber encontrado una bandera americana vieja. Mi retrato de Rembrandt, "The Space Between Light and Shade", fue inspirado en una nueva técnica que estoy desarrollando, que consiste en intrincadamente plegar y presionar una pieza de tul para crear tonos y texturas y así crear la imagen.

¿Qué podés contarnos de tu compromiso con la sustentabilidad?

Estuve involucrado en varios proyectos basados en objetivos sustentables: es una manera muy satisfactoria de trabajar. Creo que es importante considerar el impacto de traer cosas nuevas al mundo, ya sea un producto con una vida más larga, de mejor valor o asegurándose de que minimiza el desperdicio que deja al final de su vida. El Skoody fue uno de los primeros productos que diseñé para satisfacer las distintas necesidades del usuario, en un esfuerzo por eliminar la necesidad de otras prendas. Skoody es tres en uno: una bufanda de lana liviana que se abre y se convierte en remera con capucha, y es reversible, así que la das vuelta y es una campera de lluvia. El concepto de "multifunción" está muy ligado al espíritu del diseño sustentable, y está convirtiéndose en un tema recurrente en mi trabajo. ReForm es una obra de arte con cierres que pueden ajustarse para alterar la composición de la pieza "Switch bag" y Cordz, que permite que las obras de arte se ajusten según la preferencia de cada uno.

Con Cordz ganaste el Red Dot Award. ¿Cómo lo creaste?

Lo desarrollé a partir de la técnica de "ojales" de mis retratos, basada en la idea de pintar con tela. La idea es hacer la línea "física" y tangible: en vez de mojar un pincel en pintura, la línea ya existe, sólo tiene que ser manipulada y ubicada en su lugar. Con esta técnica, los géneros se tejen a través de miles de ojales en un panel negro para crear la imagen como un juego de "unir los puntos" gigante, donde el contraste de líneas y la combinación de materiales crean la imagen. Cordz está basado en este concepto pero reducido a su formato más simple, como una actividad creativa para chicos. Cordz permite que apliques (a mano o con una aguja) cuerdas de colores en una tabla reutilizable. Las cuerdas se pueden sacar fácilmente para empezar un nuevo dibujo, evitando el uso de biromes, pintura o pegamento. ¡Lo mejor de ganar el premio fue que los jueces me dijeron que no podían parar de jugar con Cordz!

¿De dónde viene tu fascinación con los géneros?

Estudié diseño de indumentaria y aprendí cómo hacer ropa, desde cortar y construir prendas hasta coser detalles y descubrir géneros. Mientras estaba estudiando, mis trabajos tomaron una estética de escultura: me gustaba la construcción de una pieza sola. Este abordaje se fue desarrollando en el diseño de piezas fuera del cuerpo, más como esculturas y obras de arte. La manipulación de géneros y la combinación de materiales siguen siendo la base de mi trabajo hasta el día de hoy.

¿En qué estás trabajando ahora y cuáles son tus próximos proyectos?

Tengo varios productos en desarrollo en este momento: desde actividades creativas para chicos hasta ideas de mobiliario y productos para la casa. Estoy colaborando con Worn Again y estoy diseñando algunos productos reciclados para un par de marcas inglesas que están incursionando en este nuevo territorio. También estoy terminando un retrato por encargo del Príncipe Alberto de Mónaco, construido usando la técnica de ojales. El retrato tiene que ver con el interés y el trabajo del Príncipe con varios temas ecológicos, por eso está hecho con plástico reciclado. Chicos del International School de Mónaco donaron cientos de botellas de plástico que fueron granuladas y comprimidas para formar el panel de fondo. Los ojales fueron también moldeados con plástico reciclado y el género es de bolsas de plástico, que fue tejida por los ojales. El retrato se exhibirá en Mónaco en octubre.

WWW.BENJAMINSHINE.COM
WWW.SKOODY.CO.UK