

COLECCIÓN

AAL
ARTE AL LÍMITE

**A
A
L**

ARTE AL LÍMITE

SIN LÍMITES

Sol Mateo
Zhou Zixi
Alicia Larrain
Nina Mae Fowler
Thierry Geoffroy

C H O L E

ISSN 0719-2878

Nina Mae Fowler

REINO UNIDO | UNITED KINGDOM

DESACRALIZANDO HOLLYWOOD A GRAN ESCALA DEMISTIFYING HOLLYWOOD ON A LARGE SCALE

Por Luna Milo, Periodista (Chile).
Imágenes cortesía de la artista.

El detalle a gran escala en la obra de Nina Fowler, impresionante. A primera vista nos hace pensar que estamos frente a una fotografía, pero luego nuestra percepción cognitiva nos hace ver que estamos frente a un dibujo, a uno monumental, capaz de cubrir una pared. Y es que el ojo y la mano privilegiada de la artista, dirigen con precisión los intrincados trazos que crean y recrean imágenes de un melancólico glamour, donde la era dorada de Hollywood emerge y donde los escenarios cinematográficos, íconos de la cultura popular, renacen de sus cenizas. Parecieran estar encriptados en un territorio donde la decadencia se disimula, donde la mítica frivolidad se descubre, donde el poder y la fama crean adeptos, planteándonos una aguda reflexión y debate en torno al excesivo culto de la industria cinematográfica, de ayer, hoy y mañana.

While I am Still Warm, es uno de los últimos proyectos de la dibujante y escultora inglesa, quien recientemente expuso esta colección en la Galería Cob, en Londres, y cuyo título alude literalmente, a las palabras que Marilyn Monroe expresó a su maquillador personal, mientras bromeara acerca de su eventual muerte. Monroe, deseaba ser maquillada mientras su cuerpo estuviera tibia aún. Detalles como este son revelados en este trabajo y exhibición de Fowler, quien planteando un sólido contrapunto, intentaría desmitificar a los sobrevalorados personajes del espectáculo.

Con una dramática narrativa y una cuidada estética monocromática, Nina Fowler, nos adentra en mundos, eras y tópicos que no sólo hablan de idolatría, sino también de necesidad, deseo, amor y lujuria. La mujer asume un rol fundamental en su dibujo, a quien retrata desde la fortaleza, coraje y soledad. Mujeres como Marlene Dietrich, Jean Harlow y Carole Landis, aparecen en sus vívidos cuadros, donde una juxtaposición de emociones se generan y donde el dominio, versus la

The large scale detail in the work of Nina Fowler is impressive. At first sight, it makes us think that we are looking at a photograph, but then our cognitive perception makes us realize that it is a drawing, a monumental one, capable of covering a wall. The fact is that the privileged eye and hand of the artist precisely direct the intricate strokes that create and recreate images with a melancholic glamour, in which the Golden Age of Hollywood emerges and where the cinematographic sceneries, icons of popular culture, are reborn from the ashes. It seems like they are encrypted in a territory in which decadence is concealed, where the mythical frivolousness is uncovered, where power and fame attract followers, setting forth a shrewd observation and debate about the excessive worship of the movie industry of the past, present, and future.

While I am Still Warm, is one of the latest projects of the British drawer and sculptor, who recently exhibited this collection at the Cob Gallery in London, whose title literally refers to the words that Marilyn Monroe uttered to her personal make-up artist, joking about her eventual death. Monroe wanted to have her make-up applied while her body was still warm. Details such as this are revealed in this work and exhibition of Fowler, who by laying out a solid counterpoint, tries to demystify the overvalued characters of show business.

With a dramatic narrative and careful monochrome aesthetic, Nina Fowler takes us inside different worlds, eras, and topics that not only deal with worship, but also necessity, desire, love, and lust. Women assume a fundamental role in her drawings, which she portrays with strength, courage, and solitude. Women like Marlene Dietrich, Jean Harlow, and Carole Landis appear in her vivid frames, where a juxtaposition of emotions is generated and dominion versus submission, strength

Chronicle of a Death Foretold, 2011, lápiz, grafito y ojalet, 200 x 114 cm.

Valentino's Funeral: Part II, 2009, lápiz, grafito y ojales, 346 x 160 cm.

sumisión, la fuerza, versus la fragilidad aparecen, alcanzando puntos verdaderamente álgidos. *Chronicle of a death Foretold*, se titula una de sus obras, la que inspirada en una vieja fotografía de prensa, muestra el momento justo después de que la actriz de 29 años, Carole Landis se suicidara. La foto de Landis, yaciendo muerta sobre el piso de su cocina, junto a un encabezado diciendo: *La actriz que pudo haber sido, pero que no fue*, se convirtió en la foto más infame de la prensa y circuló por todos los periódicos de la época. Con esta emotiva y fatal imagen, Fowler afirma querer transmitir al espectador, una vida entera interpretada frente a la cámara; el espectáculo de una mujer, cuya vida no era propia.

¿Esencialmente, qué buscas expresar a través de tus dibujos?

Quiero expresar el exacerbo de las emociones humanas que experimentamos como espectadores de una película, en comparación con las que sentimos en la vida cotidiana. Quiero resaltar las emociones universales que todos sentimos al extender los momentos que las producen y subrayando lo extremo de la sensación a través de mis dibujos.

Has dicho que *While I'm Still Warm*, uno de tus últimos proyectos, aborda el tema del poder y la fama, y también el tema de la memoria y el de ocultar la muerte. ¿Nos puedes ampliar más esta visión y contar más en detalle la idea de enmascarar la muerte?

While I am Still Warm era una broma entre Marilyn y su maquillador. Le mandó a grabar un afilador de corbata con esta frase y se lo regaló cuando aún estaba viva. El chiste era que tenía que maquillarla de tal modo que pudiese "dar la talla" en su funeral con el ataúd abierto. Si bien la frase tenía un tono humorístico, su significado más profundo resuena por su matiz trágico. Su maquillador poseía la habilidad de convertirla de Norma Jean (su nombre real) a Marilyn Monroe - la imagen por la cual se hizo famosa. Dependía de él para que la transformara en Marilyn incluso cuando detrás de la máscara no se sintiera capaz de hacerlo - eso era lo que el público esperaba de ella. Siempre me ha interesado el efecto que tiene sobre nosotros la muerte de nuestros ídolos. Se construyen leyendas y mitos acerca de las personas que idolatramos porque no podemos o no queremos aceptar que ya no están. Nos aferramos a su legado como nos aferramos a la relación imaginaria que establecimos cuando estaban con vida. Parece ser que es responsabilidad de las celebridades alimentar estos mitos para mantener nuestro interés y anhelar algo que probablemente no existió en primer lugar. Como declaró Lou Reed en 1975, "Nadie ha podido realmente entenderme porque en realidad no estoy aquí... Lo que ven los demás es una proyección de sus propias necesidades".

A propósito del mismo trabajo visual (*While I am Still Warm*), mencionabas que con este proyecto querías crear una experiencia que hiciera reflexionar a la gente acerca del poder del cine y de la fama. ¿En qué dirección o en qué sentido?

Esto refiere a la instalación que diseñé específicamente para la exhibición. El espectador se acercaba a una entrada que no estaba marcada y se adentraba hacia un pasillo en el que se escuchaba agua correr en el fondo. Luego, emergían a una sala húmeda con un dibujo a escala real de Marlon Brando sumergido en una ducha detrás del escenario (preparando para la infame escena en la escalera de *A Streetcar Named*

Desire), versus fragility, appear, reaching truly pivotal points. *Chronicle of a death Foretold* is the title of one of her pieces, which is inspired by an old press photograph that shows the exact moment after 29 year-old actress, Carole Landis, committed suicide. The picture of Landis lying dead on her kitchen floor with a headline saying: *The actress that could have been, but wasn't* became the most infamous press photo and appeared in all the newspapers of the time. With this emotional and fatal image, Fowler affirms that she wants to transmit an entire life interpreted in front of the camera to the spectators; the spectacle of a woman whose life was not her own.

Essentially, what are you looking to express through your drawings?

I want to express the heightened sense of human emotion that we experience as viewers of the cinema compared with our everyday lives. I want to emphasise the universal emotions we all feel, by extending the moments that give rise to them, and highlighting this extremity of sensation through my drawings.

You have said that *While I'm Still Warm*, one of your last projects, addresses the subject of fame and power, and the theme of memory and death mask as well. Can you go further through this vision and tell us more in detail about the idea of masking death?

While I am Still Warm, was a private joke Marilyn shared with her make-up artist. She had it engraved on a money clip for him as a gift while she was still alive. The joke being that he should do her make up so she would look "the part" in her open casket. While it was a humorous sentiment on her part, it's deeper meaning resonates because of the tragic undertone. Her make-up artist had the ability to turn her from Norma Jean (her real name) to Marilyn Monroe - the image she was famous for. She relied on him to turn her into Marilyn even when beneath the facade she wasn't feeling up to it - her public demanded it of her. I have always been interested in the effect that the death of our idols has upon us. Legends and myths build up around the people we idolise as we cannot/will not accept that they are gone. We cling onto their legacy as we cling onto the imaginary relationship we had with them during their lifetime. It seems that it is the responsibility of the famous to feed these myths, to keep our interest and to keep us yearning for something which probably did not exist in the first place. As Lou Reed said in 1975, "Nobody has ever really been able to put their finger on me because I'm not really here...what people see is a projection of their own needs."

Regarding the same visual work (*While I am Still Warm*) you mentioned that you wanted to create an experience which makes people think about the power of film and fame. In what sense of purpose or in what direction?

This refers to the site-specific installation I built for the exhibition. The viewer approached an unmarked entrance to a corridor with the sound of running water in the background. They emerged into a wet room with a life sized drawing of Marlon Brando being pummelled by water in a backstage shower (preparing for the infamous staircase scene in *A Streetcar Named Desire*). Alone with Brando I wanted the viewer to

Bessie, 2010, lápiz, grafito y ojales, 150 x 117 cm.

med Desire). Sólo con Brando quería que la audiencia sintiera una mezcla de admiración e intimidación, un sentido de perpetración mezclado con gratificación – básicamente lo que nos llama del "lado oscuro" de la fama-. También se suponía que debía recrear el juego de poder entre los hombres y las mujeres que predomina en la obra *Tennessee Williams* y que va de la mano con muchas de las sensacionales presentaciones de Brando. Fue una figura masculina muy influyente en Hollywood y, por ende, muchas de sus acciones se ignoraron o se barrieron bajo la alfombra, sin importar el costo. Esto aún ocurre hoy en día y el espectador deviene cómplice mientras seguimos alimentando el mito.

Indagando más en el mismo tema, has dicho que te intriga lo que la fama encubre y lo que la fama revela. ¿Qué esconde? ¿Qué evidencia? Me intriga todo lo que Hollywood está dispuesto a hacer para proteger a las estrellas y, por el otro lado, me intriga lo dispuestos que estamos a perdonarlos. Figuras como Roman Polanski, Mel Gibson y Casey Affleck han sido acusadas o sentenciadas por actos inmorales (por decir lo menos) y sin embargo se les aplaude en los Óscar por sus logros en el cine. Seguimos viendo sus películas aun cuando sabemos lo que ocurre tras las cámaras, ¿qué dice esto de nosotros? Algo que Marlon Brando afirmó alguna vez, que creo que habla tanto de nuestras reacciones frente a la pantalla y más allá de ésta: "¿Quieres que cese ese movimiento de las palomitas a la boca. Que la gente pare de masticar. Y eso se logra mediante la verdad".

¿Cuándo empezó tu curiosidad por el pasado? ¿La idea de querer hacer arte basado en estos personajes glamorosos vistos en tus cuadros? Desde una temprana edad me atrajeron los matices seductores del cine en blanco y negro. También me gustaba dibujar con lápices y ambos medios parecían ser la combinación perfecta. Pasaba horas tratando de capturar en papel el brillo del cabello de Clark Gables o el centelleo en los ojos de Jean Harlow. Más tarde aprendí más acerca de las celebridades de esa era y descubrí los libros *Hollywood Babylon* de Kenneth Anger. Estos consisten en historias sorprendentes y reveladoras sobre las estrellas de la era dorada de Hollywood, que en su momento fueron encubiertas por el poderoso sistema de los estudios, ilustrado con extractos de prensa sin tapujos. De este modo despertó en mí una dimensión más oscura de mi interés por las celebridades y se originó una sed insaciable.

Has dicho también, que con tu obra buscas preguntar por quienes no son considerados notables. ¿Quiénes son ellos?

Esta noción nace de mi serie *Notable Burials*, luego de visitar una funeraria en Nueva York, reconocida por enterrar a personas famosas y allí me entregaron una lista titulada *Notable Burials*. Estaban publicitando sus servicios y la lista representaba un documento en el que se resaltaban los nombres de aquellas personas que habían tenido el honor de enterrar. Comencé a preguntarme acerca de aquellos que no eran merecedores de figurar en la lista – ¿qué se debía lograr en vida para aparecer en ella? En el caso particular de esta lista, debías haber aparecido en pantallas de televisión o del cine, lo que podríamos argumentar que no es un logro particularmente admirable. En la actualidad, la fama se concibe como la más grande de las ambiciones y el logro más soñado para un individuo. ▲AL

feel a mixed sensation of intimidation and admiration. A sense of perpetration mixed with gratification – basically what draws us to the 'darker' side of fame. It was also supposed to reenact the power play between men and women which dominates the *Tennessee Williams* play and comes hand-in-hand with many of Brando's most sensational performances. He was a powerful male figure in Hollywood and therefore many of his actions were ignored or swept under the carpet - at any cost. This still happens today and we the viewer are complicit as we continue to feed the myth.

Enquiring into the same topic, you have said that what fame obscures and what it discloses intrigue you. What does it hide? What does it reveal?

I am intrigued by the lengths Hollywood will go to, to protect its stars, and on the flipside I am intrigued by the lengths we will go to, to forgive them. Figures such as Roman Polanski, Mel Gibson, Casey Affleck have all been accused/found guilty of serious wrong doing (to say the least) yet they are still applauded at the Oscars for their achievements in film. We still watch these films in the knowledge of what has occurred 'behind the scenes' – what does that reveal about us? Something Marlon Brando said, which I think speaks both of our reactions in front of the screen and beyond: "You want to stop that movement from the popcorn to the mouth. Get people to stop chewing. The truth will do that"

When did your curiosity for the past begin? The idea of creating art based on these glamorous characters seen in your pictures? I was drawn to the seductive tones of black and white cinema from a very young age. I also love to draw with a pencil, so the two mediums seemed a match made in heaven. I would spend hours trying to capture on paper the sheen on Clark Gables hair, or the glint in Jean Harlow's eye. As I got older I continued to learn about the stars of this era and I discovered the *Hollywood Babylon* books by Kenneth Anger. These are an exposé of Golden Age Hollywood's most shocking stories, which at the time were often covered up by the powerful studio system, illustrated by 'no-holes-barred' excerpts from the press. A darker side to my interest in celebrity was awoken and an unquenchable thirst was born!

You have also said that with your work you are looking to ask for who aren't considered notable. Who are they?

This comes from my series *Notable Burials*, after visiting a funeral parlour in New York – renown for burying famous people – I picked up a list entitled *Notable Burials*. It was advertising their services and the list was a document which beamed with pride at the 'names' they had the honour of laying to rest. I wondered about all the people not worthy of note – what does one have to achieve in life to be worthy of listing? When it came to this particular list you had to be on television or cinema screens - not the most admirable of achievements it may be argued. Today fame seems to be regarded as the highest of ambitions and the most revered accomplishment for an individual. ▲AL

Joan (Knockers II) 2013, tiza negra y latón, 136 x 94 cm.