

ALICE SHIRLEY- ENTREVISTA

Entrevista realizada por Sandra Barreiro Parguiña a la artista y diseñadora Alice Shirley a fecha 19 de mayo de 2023. (Traducción del inglés).

-¿Qué término consideras que te denomina mejor: artista, ilustradora, creativa, diseñadora...?

A.S.: A menudo me presento como artista y diseñadora, pero si tengo que describir mi labor profesional de forma oficial, me definiría como artista.

-¿Dónde sueles buscar la inspiración para tus ilustraciones?

A.S.: Mis fuentes de inspiración provienen de diversos lugares. A menudo las relaciono con historias sobre diferentes especies y la forma en que interpretamos los animales como símbolos y recursos alegóricos. Los atributos de las criaturas que comparten nuestro mundo son muy interesantes. Encuentro también muy enriquecedor el acto de viajar, y la visita a parques nacionales, museos y jardines botánicos para estimular mi práctica artística.

La creación de arte es lo que nos diferencia del resto de habitantes de la tierra. Son muchos los aspectos de ser un artista que encuentro interesantes, como el control de dos instintos muy conflictivos dentro de uno mismo: ser intuitivo y tener el dominio creativo al mismo tiempo. Por mi parte, soy una suerte de bióloga frustrada y estoy muy interesada en la naturaleza y en cómo interactúan los sistemas flexibles comunes.

-En los últimos años has mantenido una estrecha relación con el *Natural History Museum*.

¿Lo sigues visitando con frecuencia? ¿Algunas otras fuentes de otros museos que encuentres inspiradoras?

A.S.: Sí, las visitas continúan, pero no he estado trabajando en sus colecciones en los últimos años. En Londres somos increíblemente afortunados de que la mayoría de los museos sean gratuitos. A menudo visito las principales galerías de arte y el *British Museum*. También voy con frecuencia a los *Kew Gardens*, donde cuentan con increíbles muestras de arte adjuntas a sus colecciones botánicas.

Soy miembro del *London Zoo* y es un lugar fantástico para investigar y pintar, aunque tengo una mezcla de sentimientos sobre los zoológicos. No creo que los animales deban estar en cautividad, pero ese hecho puede ayudar a la preservación de las especies y a la posterior reinserción en su hábitat. Por otro lado, estos espacios han cambiado positivamente en los últimos veinte años y también conciencian a la sociedad a preocuparse por la naturaleza. Mi enfoque ha estado recientemente en el *Knepp*¹, proyecto en el que uno de sus objetivos principales es el acto de reintroducir ciertas especies de fauna y flora permitiéndoles crecer libremente promoviendo el proceso natural. Estoy desarrollando un proyecto artístico sobre el concepto de “rewild”² y éste constituiría mi primera exhibición exclusivamente en términos de bellas artes.

Hasta ahora, mi trabajo se ha centrado principalmente en el diseño, por lo que mi intención es la de realizar más proyectos propiamente artísticos en los próximos años.

En mis comienzos, cuando trataba de establecer mi reputación profesional, consideré que el diseño constituía un mayor lucro económico. Es complicado combinar tu labor artística y las propuestas de diseño solicitadas, en las escuelas de arte te incitan a ser creativo y productivo, pero normalmente no te dan pautas para ganarte la vida en el ámbito creativo. Ahora me gustaría trabajar en tandem mis proyectos más comerciales y artísticos.

¹ <https://knepp.co.uk>

² Rewild- repoblación de fauna y flora.

-Además de tus estudios en Bellas Artes, ¿tienes formación específica en moda o experiencia con tipos de estampación y/o calidades de tejidos?

A.S.: No, cuando empecé a diseñar pañuelos todo era completamente nuevo para mí. Tras finalizar mi formación en bellas artes estudié en la *Royal Drawing School* durante dos años, fue allí donde tuve la primera interacción con Hermès. Dos miembros de la *maison* eran mecenas de la escuela, así que pasaron mi trabajo a su departamento de arte y luego me llamaron para que les llevara mi carpeta para ver más sobre mi trabajo. Nunca he tenido ninguna formación profesional en diseño de moda. Una de las cosas que me admitieron desde Hermès es que, para sus pañuelos, prefieren colaborar con artistas en lugar de diseñadores, ya que buscan interpretaciones artísticas complejas en lugar de piezas de diseño, entendiendo el espacio y dimensiones del cuadrado como un lienzo.

La idea generalizada de la moda está estrechamente relacionada con la modernidad y las tendencias. Los diseños de Hermès se crean con mucha antelación a su comercialización. Mis diseños pueden estar preparados dos años antes de los pañuelos aparezcan en las tiendas, o incluso más si el diseño se reserva para la colección. Varios de mis diseños aún no han salido y es lo que Hermès define como “estar en la nevera”. Se presentarán en un futuro, pero no hay una fecha definida.

-¿Has incorporado nuevas herramientas de edición digital a tu trabajo o mantienes principalmente procedimientos analógicos?

A.S.: Trabajo completamente a mano, la verdad es que no sé utilizar Photoshop. En Hermès admitieron que este aspecto tradicional en mi práctica era una de las características que más les atrajo a la hora de trabajar conmigo. Tienen diseñadores que llevan sus procesos digitalmente, pero prefieren tener un entendimiento sobre la mano de artistas plásticos, y cómo nosotros interpretamos sus proyectos de seda.

Hermès tiene un increíble equipo de grabadores. Los he visto trabajar y copiar exactamente uno de mis diseños separando todos sus colores y creando diferentes capas a partir de la pieza.

-Desde que te graduaste o comenzaste a diseñar, ¿qué cambios principales podrías reseñar en tu forma de trabajar desde tus inicios como artista hasta la actualidad?

A.S.: En la *Royal Drawing School* trabajaba mucho en tinta, tinta-gouache y me dedicaba principalmente a realizar dibujos hiperrealistas de la colección del *Natural History Museum*, no se trataba de este estilo exuberante que he venido desarrollado para mis proyectos con Hermès en los últimos años. Antes mi trabajo era muy diferente, mucho más naturalista.

-Teniendo en cuenta los posibles hándicaps que pueden surgir durante la impresión, ¿se decide con el equipo de Hermès la técnica pictórica antes de realizar el diseño en sí?

A.S.: Desarrollé una forma de trabajar específica para Hermès, con el entendimiento de que habría posibles limitaciones en el proceso debido a la impresión serigráfica. Intento contar con una paleta de color más ajustada ya que existe un límite de pantallas a emplear para un mismo pañuelo.

Trabajo principalmente con una combinación de tinta y gouache pero también incluyo acuarelas y, más de vez en cuando, acrílicos. El problema con la acuarela, es que requiere demasiadas variaciones tonales y, una de las técnicas que he venido desarrollando a lo largo de estos años fue el hecho de trabajar en bloques de color en lugar de degradados, ya que esto facilita la interpretación del pañuelo por parte del resto de profesionales. El gouache es útil porque permite superponer y añadir colores más brillantes, lo cual es clave para la forma en que construyo mis pinturas.

He tenido la oportunidad de ver el proceso de impresión en Lyon y es extraordinario. Además, tuve mucha suerte de que se tratase de uno de mis diseños, la edición especial “Into the Canadian Wild” para el 150 aniversario de Canadá. Fue increíble ver cómo se hacía porque me

supuso una apreciación completamente nueva de la artesanía que se lleva a cabo en la producción de los carrés.

Mientras trabajo, intento llevar un registro de los colores que uso con pequeñas muestras a un lado de la pintura, para asegurarme de la cantidad de colores que estoy usando. No hacía esto al principio con mis primeras propuestas, es un método que comencé a utilizar más adelante. Una de las cosas que Christine Duvigneau* me recomendó fue que tratara de no pensar en el proceso posterior de cómo se iba a llevar al tejido, simplemente que crease con total libertad. Algunos de mis diseños como "Into the Canadian Wild" o "Wild Singapore", tenían demasiados colores y la interpretación de cómo se veían algunos de los animales suponía un reto. En Hermès consiguieron traducir esa infinita cantidad de colores a las capas adecuadas para dar forma al diseño, cuantos más colores hay, más tiempo se tarda en imprimir estas bufandas. El proceso que conlleva mi trabajo es pintar el diseño en papel y entregar el original al equipo. La pieza es escaneada y editada por ellos después.

*Directora de la Gestión del Patrimonio del Estudio de Diseño de Hermès.

-¿Tienes alguna formación profesional en el uso del color?

A.S.: No, pero estoy interesada. Ser un buen diseñador no siempre implica tener un buen entendimiento del color. A Hermès le gusta mi uso del color y tratan de emplearlo para sus versiones, pero por supuesto tienen que pensar en la parte más comercial. El color es la principal razón por la que los clientes eligen los pañuelos, más allá de lo que está representado en los mismos.

-¿Cuál es tu reacción cuando ves las versiones de color elegidas en la pieza impresa?

A.S.: En términos generales, siempre estoy encantada de ver lo que los coloristas han hecho con los pañuelos, ya que cambian totalmente la perspectiva del dibujo. El ambiente y los detalles son diferentes, en ciertas versiones algunos elementos son más evidentes mientras que en otras pasan más desapercibidos. En uno de los ejemplares de "Into the Canadian Wild" se observan los ojos de los animales brillando en el paisaje nocturno, teniendo una lectura completamente distinta a la versión original. Uno de mis primeros diseños "Dans un Jardin Anglais", se tradujo en diferentes paletas que lo hacían lucir como un paisaje de otoño, de primavera o de verano dependiendo del color. Disfruto mucho los aspectos colaborativos de los proyectos. Al dedicarme a dibujar y crear el diseño me siento como la que hace el trabajo sencillo mientras que el resto se concentra en la difícil tarea de crear diferentes versiones con los retos técnicos y de producción que ello les pueda conllevar.

-Además de Hermès, ¿has diseñado carrés para otras casas de moda, ya fuese dentro del marco del lujo como en otras marcas de Prêt-à-Porter?

A.S.: No hago ningún diseño para la competencia porque mi razonamiento es que los pañuelos de Hermès se producen bajo los estándares de máxima calidad en todos los aspectos. Sería muy difícil para mí el hecho de trabajar pañuelos para otras empresas porque ellos sencillamente hacen los mejores pañuelos, tienen su reputación más que justificada.

Sin embargo, he realizado otras propuestas artísticas para otras marcas, la campaña de navidad para Dior 2021, un proyecto bastante grande e interesante.

-¿Está alguno de tus carrés (o algún detalle) inspirado por los objetos del Musée Émile Hermès?

A.S.: Lo he podido visitar, pero hasta ahora no he realizado ningún diseño que esté basado en el museo o en sus objetos.

-En Hermès tienes alrededor de un año de margen para hacer un diseño. ¿Cómo organizas o distribuyes tu tiempo? ¿Necesitas dedicarte completamente a este trabajo o normalmente lo puedes combinar con otro tipo de actividades?

A.S.: Una vez empiezo a trabajar en el diseño de un carré me gustaría dedicarme a ello de forma exclusiva, pero al final siempre termino combinándolo con otros proyectos en paralelo.

El tiempo de desarrollo de un diseño puede llevar bastante, ya que algunos se quedan en el transcurso durante un período mayor previo a completar la pintura en la escala original.

En el principio, antes de que Hermès apruebe la composición, comienzo con un boceto a pequeña escala, literalmente una miniatura de 10cm. El proceso pasa por meses de revisión, pero depende mucho del diseño y del tema. Incluso puede pasar que algunas propuestas estén cerca de su resolución, pero no acaben de funcionar, en ese caso se quedan en espera y simplemente las descartamos.

Estas revisiones siempre tienen lugar en París reuniéndome en persona con el equipo, excepto durante la pandemia.

-Además de los primeros bocetos, los cuales son obviamente más esquemáticos y rápidos, ¿dibujas siempre en las dimensiones originales del pañuelo o tal vez hay alguna propuesta que hayas entregado en un formato menor?

A.S.: Despues del primer entendimiento gráfico con los bocetos de 10cm, paso a un tamaño de 30cm y finalmente a la escala completa antes de comenzar a pintar. La pintura final siempre la realizo en las dimensiones originales, por lo que cuando diseño carrés para mujer son 90x90cm y cuando se trata de diseños masculinos trabajo en 100x100cm.

-También has diseñado carrés para hombre. ¿Aprecias alguna diferencia en el proceso?

A.S.: Utilizo un estilo diferente para los diseños de hombre y mujer. Curiosamente los pañuelos de hombre son un proyecto bastante reciente. Son diferentes en cuanto a su dinámica y simplicidad y cuentan con una paleta de color más sobria. También son con frecuencia diseños bastante gráficos. Son muy gratos de realizar, pero su acercamiento es un poco peculiar, normalmente hay una selección de temas más clásicos para su composición.

Todos los países son diferentes en cuanto a su target de pañuelos, y ese es el motivo por el que Hermès desarrolla una colección tan grande cada temporada.

-Al distribuir los elementos en el espacio del carré, ¿tienes en cuenta cómo el diseño se ve doblado o ves quizás un prototipo impreso del diseño antes?

A.S.: No, trato de pensar en la variedad de texturas en la pintura. Debe haber al menos tres tipos diferentes en la composición para que no se vea demasiado uniforme ni repetitivo.

No creo que me ayude realmente el ver antes un prototipo impreso, he estado realizando diseños el tiempo suficiente para ver cómo puede funcionar bien. Tengo un buen entendimiento de los diseños que han funcionado bien.

Aún a día de hoy mi propuesta más exitosa fue la primera “Zebra Pegasus”.

-¿Cuál es el diseño del que te sientes más orgullosa o por el cual guardas un especial cariño?

A.S.: Estoy muy orgullosa precisamente de “Zebra Pegasus”, ya que fue mi primer diseño y su concepción fue muy poco convencional para Hermès.

Habían visto mi portfolio con varios dibujos de animales y encontraron muy interesante un pequeño boceto de una cebra en mi cuaderno. Me preguntaron si realizaría un diseño para ellos a partir del ejemplar y volví a contactarlos tras un mes con el diseño finalizado. Al ver la propuesta quedaron encantados con el resultado, admitieron que aquella no era su forma habitual de trabajar y que siempre habría un proceso de intercambio, modificaciones y desarrollo de la propuesta previa a su aceptación. Sin embargo, en esa ocasión quedaron

impresionados con el resultado del dibujo porque era un diseño que realmente funcionaba, de hecho, fue enormemente exitoso. Creo que fue un reto para ellos.

-Dentro de Hermès, los trabajos de Annie Faivre o Robert Dallet incluyen con frecuencia elementos de la naturaleza. ¿Te inspiras en sus propuestas para realizar tus diseños?

A.S.: Sí, definitivamente. Hay auténticos talentos en el ámbito del diseño de pañuelos. Nos invitan al último día del Podium donde tenemos conversaciones muy interesantes. Hablamos de nuestra inspiración, técnicas y proyectos y siempre me quedo enormemente impresionada.

Poniendo tu obra en perspectiva, diría que tu lenguaje gráfico está muy definido, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista?

A.S.: He adoptado diferentes formas de trabajar a lo largo de los años, dependiendo del trabajo que estoy desarrollando. Creo que tengo mucha suerte de que pueda modificar mi manera de trabajar, tengo esa flexibilidad. Disfruto el reto de nuevos proyectos trabajando con materiales desconocidos para mí.

Además de tu trabajo como diseñadora de pañuelos, has realizado series de láminas ilustradas como “The Coral Triangle” en asociación con la marca Vanderohne para una causa benéfica y, tienes también unos bonitos trabajos en el terreno editorial...

A.S.: Estoy muy interesada en los libros infantiles, publiqué dos antes de comenzar a trabajar con Hermès. Aprendí bastante rápido que este campo supone muchísimo trabajo y poca remuneración. Sin embargo, me gustaría retomar la actividad ahora que considero que he obtenido un mayor conocimiento al respecto, mi maternidad me ha llevado a la lectura de múltiples ejemplares y puedo ver cuales funcionan mejor y cuales cuentan con un lenguaje más adecuado. En 2019 se publicó un libro retrospectivo de mi obra “Marveilles du Monde” por la editorial francesa Editions La Pionniere.

¿Qué formato de los que hayas trabajado te satisface más o cuál crees que te define mejor?

A.S.: Realmente, cualquier propuesta que implique trabajar sobre papel es lo más fácil para mí, así que es por lo que apuesto predominantemente.

-¿Cuál es tu opinión sobre las percepciones y apreciaciones que tenemos (como sociedad) hoy en día sobre los objetos de moda elaborados de manera artesanal?

A.S.: Creo que este tipo de moda de producción más lenta y cuidada se está convirtiendo cada vez más en algo de lo que la gente es consciente y busca apoyar, pero al mismo tiempo, no necesariamente siempre puede permitirse económicamente.

Crece el entendimiento de que la moda rápida es insostenible, prendas sin futuro.

La idea de comprar cosas para una breve temporada y luego deshacerse de ellas me parece un sinsentido. Merece la pena invertir en calidad e intercambiar en el mercado vintage, ya que hoy en día existen muchas plataformas para este fin.

Entendiendo la complejidad del proceso de Hermès para la confección de sus pañuelos, me sorprende que no sea más conocido. Aunque creo que actualmente se está difundiendo más gracias a las redes sociales y a eventos como el Hermès Carré Club.

-¿Alguna marca de pañuelos emergente que te guste particularmente?

A.S.: Sabina Savage tiene un trabajo precioso. Me encantan sus diseños repletos de detalles y tal vez no estén tampoco bajo los estándares de modernidad o tendencia.

Me gustan también los pañuelos de Liberty porque crecí vistiendo sus estampados y siento un gran cariño por la marca.

-En general, a lo largo de tu carrera profesional, ¿consideras, como mujer, que tu trabajo ha sido valorado de forma equitativa y objetiva con respecto a otros diseñadores masculinos?

A.S.: El rol de las mujeres ha estado bien visto a nivel histórico en el marco de las artes decorativas. La creación de objetos decorativos era un trabajo femenino, mientras que las obras y piezas de bellas artes como tal, eran cosa de hombres. También, las galerías y espacios de arte estaban centrados en ellos históricamente hablando, aunque a día de hoy es algo que se encuentra en transformación.

En cuanto a las artes decorativas considero, en términos generales, que nunca ha sido difícil conseguir reconocimiento siendo mujer, claro que depende del oficio y disciplina en concreto. Los creativos que diseñan los carrés de Hermès son equitativos en cuanto al número de hombres y mujeres. También las figuras femeninas están muy bien representadas en su departamento de Studio Dessin.

En mi caso personal, considero que mi trabajo ha sido respetado y valorado.