



arte
global

ALLIMITE®

C
H
I
L
E

ISSN 0719-2878

Portada: will cotton

Alicia Martín
Anthony Goicolea
Heike Weber
Shi xinning
xawery wolski

XX. XX. EE.UU. / USA
Pintura / Painting

Will Cotton

DELICIOSAS FANTASÍAS DEL DESEO
DELICIOUS FANTASIES OF DESIRE

Soñar con el paraíso y una tierra de abundancia son imágenes recurrentes a lo largo de nuestra historia. Incluso desde la arena de los tiempos, en pinturas rupestres el símbolo innegable del exceso era representado en una caza exitosa. Will Cotton presenta un mundo de fantasía donde el deseo es la pieza central del proceso creativo.

Dreams of paradise and a land of plenty are recurring images throughout our history. Even from the sands of time, the undeniable symbol of excess was depicted in cave paintings as a successful hunt. Will Cotton presents a world of fantasy where desire is the centerpiece of the creative process.

Por Tatiana Acuña. Crítica de arte y curadora independiente.
Imágenes cortesía del artista y Mary Boone Gallery, Nueva York.

Detalle de *Beyond the Measure Principle*, 2014, óleo sobre tela, 203,2 x 274,32 cm.

Siempre desde pequeña me imaginaba transitando por paisajes de chocolates y casas de jengibre, repletos de confites y caramelos. Mientras observaba las obras de Cotton pensaba: ¿Cómo sería experimentar un lugar así? Es complejo, un espacio fágil, un intersticio fronterizo en donde la fantasía infantil y el deseo del mundo de los adultos conviven en una dulce sensualidad. A veces lo pienso como aquellos arbores nostálgicos. Es como un sueño concedido, el lugar para la tentación en medio de escenas hedonistas.

Habiendo tenido oportunidad de entrevistar a Cotton, una de mis inquietudes radicaba en la conciliación de que su universo artístico estaba mayormente dominado por la figura femenina. El porqué de esta elección me fue respondido de la siguiente manera: "El aspecto más importante de la imagen para mí es la relación de la figura con el ambiente de caramelo y he encontrado esto más eficaz con una figura femenina solitaria. Creo que esto tiene que ver con que las mujeres tienen una mayor relación natural, cómoda y fluida generalmente con el adorno, por lo general en forma de maquillaje, peinados, joyas y ropa. Así que mi interés en la decoración es un gesto de adoración que me ha llevado más a menudo a diseñar entornos y vestimenta para las mujeres".

Multifacético, su campo de acción no conoce límites. Tal es así que su estudio posee además un horno pastelero profesional en donde prepara los pasteles que más tarde van a ser las referencias directas para desarrollar y contextualizar sus obras. De gran escala, sus pinturas resurreccionan el estilo Rococó del siglo XVII con lecturas contemporáneas e incluso podría asegurarse que ciertos elementos sugieren aspectos ocultos decadentes como crítica de nuestra contemporaneidad. Hoy en día el hiper-consumismo podría ser un análogo a los tiempos históricos en los cuales la sociedad se encontraba en completa distracción de sus excesos mientras se llevaba a cabo una crisis social, económica y cultural, sin lugar a dudas referencia ineludible de nuestro tiempo. En este caso el exceso está dado a partir de representar un mundo aparentemente perfecto de dulzura en donde la abundancia extrema es un empalme que resulta repugnante. ¿Querrá reflexión en este caso, con el apetito estadounidense? No es casual que además de reelaborar discursos, utilice como íconos de sus composiciones a personajes contemporáneos. Katy Perry (Cotton es el director artístico del video *California Gurls*) es uno de ellos, esta circunstancia permite al artista ampliar la red de comunicación de sus obras, logrando en ello una desestructuración en cuanto a jerarquías de lo que debe ser un arte "culto" o "popular".

Veremos entonces un equilibrio delicado en relación a citas a la historia del arte, que se ven fusionadas con referencias de la cultura pop. Por esta razón, le pregunté a Cotton: ¿quién serían sus referentes a la hora de tener un punto de partida para desarrollar una obra. Él me respondió que muchas veces miraba las obras de François Boucher y Jean-Honoré Fragonard, célebres pintores rococó, ya ve en su trabajo "aspectos simultáneos de la elegancia y la desesperación vinculadas al exceso representado en los alrededores de la figura".

Sin embargo, me atrevo a sostener que también juega un papel importante el hecho de crearse en formatos monumentales, y en esto tiene que ver la cita de la historia del arte, ya que este tipo de tamaño tradicionalmente estaba destinado a aquellas obras que representarían hechos históricos como batallas

Since I was little I imagined walking through paradises of chocolate and gingerbread houses, filled with sweets and candies. As I observed Cotton's pieces I thought: How would it be to experience a place like that? It's a complex, fragile place. It's a point of convergence where childhood fantasy and the desire of the adult world coexist in a sweet sensuality. Sometimes I think of it like unsatisfied desires. It's like a dream come true, a place of temptation in the middle of hedonistic scenes.

Having had the opportunity to interview Cotton, one thing I was uneasy about was that his artistic universe happened to be mostly dominated by females. When asked why he chose to focus on them, this is how he responded: "The most important aspect of the image for me is the relationship of the figure to the candy environment, and I've found this to be most effective with a solitary female figure. I think this has to do with women having a generally more natural, comfortable, and fluid relationship with adornment, typically in the form of make-up, hairstyles, jewelry, and clothing. So my interest in decoration as a gesture of adoration has most often led me to design environments and attire for women".

Multifaceted, his area of work knows no bounds. So much so that his studio also has a professional pastry chef oven where he prepares pastries that are later used as direct references to develop and contextualize his pieces. Large-scale, his paintings re-semanticize the Rococo style of the eighteenth century with contemporary interpretations and could even ensure that certain elements suggest decadent hidden aspects as criticism of our contemporaneity. Today hyper-consumerism could be an analogy to historic times when society was completely distracted by its excesses while going through a social, economic and cultural crisis. This is undoubtedly a reference to our times. In this case the excess is seen in the presentation of a seemingly perfect world of sweetness in which extreme abundance is so sweet that it becomes nauseating. Will the relationship be maintained in this case with the American appetite? It is not a coincidence that as well as reworking ideas, he uses contemporary figures as icons in his compositions. Katy Perry is one of them (Cotton is the artistic director of the video *California Gurls*). This allows the artist to broaden the channels through which his pieces are communicated, enabling him to dismantle the hierarchies of what "high" or "popular" art should be.

We then see a delicate balance in relation to references to art history, that are seen brought together with references to pop culture. For this reason, I asked Cotton who would be his inspirations when it comes to having a starting point for developing a piece. He responded that many times he looked at the works of François Boucher and Jean-Honoré Fragonard, renowned Rococo painters, as an "aspect of simultaneous joy and despair linked to the excess depicted in the figures surroundings" may be seen in his work.

Nevertheless, I would venture to say that creating them in monumental formats also plays an important role and the art history reference has to do with this, since this size was traditionally intended for pieces that depicted historical events such as battles or pagan scenes.



Amanda 2013, óleo sobre tela, 203,2 x 172,72 cm.



Decadência do Consumismo, 1950, óleo sobre tela, 142,3x 241,8x cm.

o escenas pagaras. Desde este punto de vista se vuelve a hacer evidente una resemantización de aspectos tradicionales relacionados con una mirada crítica hacia nuestra contemporaneidad. Al mismo tiempo, me gustaría destacar cierta relación entre características estilísticas que recuerdan a las modelos Pin-up de los 40's y 50's junto con el canon del retrato real, en una suerte de simbólico pop-artístico. Como una fantasía consumista del deseo, estas de-más incidencias que retrata Cotton, que al igual que las Pin-up de los 40's se han vuelto objeto de deseo, parecerían dar la sensación de cierta decadencia oculta, mientras se encuentran simultáneamente en un entorno de esplendor y opulencia. Es por esto -suspecho- que Cotton me comentó lo siguiente: "Una vez más, la relación operativa en la pintura es entre la figura y el medio ambiente dulce en el que se encuentra. Mi esperanza en la fabricación de estas composiciones es plantear preguntas acerca de la naturaleza del deseo, la utopía / distopía, y la imposibilidad de su cumplimiento. En mis pinturas, la ocasional referencia al arte Pin-up se relaciona con mi búsqueda de un arquetipo femenino excesivamente azucarado que podría hacer un buen juego pictórico con la azucarada distopía que las rodea".

Como inicialmente me lo preguntó, las pinturas de Cotton me recuerdan ese lugar añorado con el que siempre soñé en mi infancia, lo que podría considerarse como la utopía que plantea el artista, un sueño cumplido. Sin embargo, la exuberancia y el exceso me generan cierta desconfianza, tal vez influenciada por los relatos literarios de mi infancia en la que las apariciones de este paraíso azucarado guardaban detrás de sí una realidad oscura. En este orden de cosas el artista me plantea lo siguiente: "Las historias del paraíso nunca han sido del dominio exclusivo de los niños. Algunos de mis favoritos son los precedentes ejemplos de la poesía medieval que describen una tierra de abundancia llamada Javá (Cockaigne). Escrito en una época de hambruna, los poetas hablan de una zona geográfica en la que todo el paisaje es comestible, y los animales se ofrecen de buena gana para el consumo".

En relación a las épocas de hambruna y el anhelo de una tierra de abundancia, pienso que un recurso constante y característico de su obra es el sentido del gusto. No nos olvidemos de que Cotton posee en su estudio un horno pastelero, a través de los cual se hace evidente una experiencia multi-sensorial en este sentido. "Hay una universalidad en relación con el recurso de dulces como objeto de deseo. Es una experiencia que la mayoría de la gente ha tenido, y por supuesto el sabor está vinculado directamente a oler, lo que provoca algunos de los recuerdos sensoriales más inquietantes y complejos. En el caso de mis pinturas, el reconocimiento de la materia determinada (pastel, dulces, etc.), seguido por el recuerdo de la experiencia relacionada con ese material, forman un punto multi-sensorial de entrada para el espectador", explica Will.

Sin hacer a dadas las obras del multifacético Will Cotton no pasan desapercibidas. Han generado en mí la inquietud acerca del origen del deseo y cómo en nuestras experiencias se vuelve huella mnémica el anhelo de una utopía posible, algo que a lo largo de la historia de la humanidad pervive en nuestro horizonte cultural como el vestigio o indicio de lo insaciable.

Ya lo dijo Jacques Lacan: "El deseo nunca se satisface del todo" **UL**

From this point of view a re-semantization of traditional aspects redone with a critical view of our contemporary world becomes evident. At the same time, I would like to highlight a relation between stylistic characteristics that bring to mind the pin-up models of the 40's and 50's and the standards of life-size portraits, in a sort of ironic-pop symbolism. Like the Pin-up models of the 40's, these indifferent ladies that Cotton portrays have become objects of desire. Like a consumer's wishful fantasy, they seem to give off a sense of hidden decadence, while at the same time they are in an environment of splendor and luxury. It's for this reason -I suspect- that Cotton tells me the following: "Again, the operative relationship in the painting is between the figure and the sweet environment in which she finds herself. My hope in making these compositions is to pose questions about the nature of desire, utopia/dystopia, and the impossibility of fulfillment. The occasional reference to pin-up art in my paintings has to do with my search for an overly saccharine feminine archetype that could be a good pictorial match to her sugary dystopian surroundings".

As I initially thought, Cotton's paintings remind me of that place I always dreamed of in my childhood, which-like the utopia posed by the artist- could be considered a dream come true. However, the excess and exuberance cause me to distrust them, perhaps influenced by the stories from my childhood in which this sweet paradise held a dark reality behind it. Along these lines the artist told me the following: "Stories of paradise have never been the exclusive domain of children. Some of my favorite precedents are examples of medieval poetry that describe a land of plenty called Cockaigne. Written in a time of widespread famine, the poets speak of a geographical location where the entire landscape is edible, and animals offer themselves up willingly for consumption".

In relation to the times of famine and the longing for a land of plenty, I think that a constant and characteristic resource of his work is the sense of taste. Let us not forget that Cotton has a pastry oven in his studio, through which a multi-sensory experience is made evident in this sense. "There's a relative universality to the appeal of sweets as object of desire. It's an experience most people have had, and of course taste is linked directly to smell which provokes some of the most haunting and complex sensory memories. In the case of my paintings, the recognition of the particular material, (cake, candy etc.), followed by a recollection of experience related to that material, form a multi-sensory point of entry for the viewer into the painting", Will explains.

Without a doubt the pieces of the multifaceted Will Cotton do not go unnoticed. They have caused me to question the origin of desire and how the longing for a utopia that is possible becomes a mimetic trace in our experiences. It is something that throughout the history of humanity has survived in our cultural horizon like a remnant or hint of the insatiable.

As Jacques Lacan said: "Desire is never completely satisfied" **UL**

