

FIRE TALK WITH ME

RECALIBRANDO LA MANERA DE SENTIR,
TRANSMITIR Y COMUNICAR
MODA

UN PROYECTO DE ANA LOCKING

PRODUCIDO Y COORDINADO POR:
CENTROIN

FIRETALKWITHME plantea una nueva forma de sentir, transmitir y comunicar moda a un público que cada vez demanda más honestidad publicitaria, coherencia de marca y talento creativo.

Tras la situación de alarma y los confinamientos provocados por la pandemia en el transcurso del 2020, se han generado numerosas reflexiones acerca de la identidad, la necesidad de comunidad y la conectividad.

En medio de este contexto excepcional, nuestra época se ha visto marcada por una multiplicación de reivindicaciones de justicia social y la demanda de un ajuste de cuentas con un racismo históricamente arraigado. Además, estamos asistiendo a una progresiva concienciación sobre la crisis climática y a una creciente sensibilidad hacia los desafíos lanzados desde la ecología y la sostenibilidad.

Todo ello ha generado que las firmas y diseñadores de moda entiendan que contar algo nuevo no debe ser sólo "contar algo más", sino producir discursos significativos que generen comunidad y supongan una implicación para la marca y el consumidor. Hoy más que nunca, no hay producto ni imagen de moda sin historia, y las historias se escriben mirando de frente al presente y al futuro.

FIRETALKWITHME tiene como hilo conductor ese compromiso de la Moda con el individuo, su entorno social, político y contexto histórico. Una ventana a través de la cual podemos encontrar un significado especial mucho más allá de la belleza y bajo un punto de unión que no es otro que sacar las emociones a la luz a través del elemento creativo en circunstancias extremas.

Esta exposición audiovisual quiere hacerse eco de esta renovada relación entre las marcas de moda y el espectador o consumidor en periodos hostiles. De ahí la selección de algunos de los ejemplos de comunicación más creativos, comprometidos y reflexivos ideados a lo largo del último año 2020 para las colecciones SS21.

En FIRETALKWITHME se viaja a través de una multiplicidad de preocupaciones: desde el anhelo de serenidad de los paraísos desérticos de *Saint Laurent* o la búsqueda esperanzadora a través de la oscuridad de *Balenciaga*, al paseo errante y ensoñador de *Cecilie Bahnsen* y el deseo de conectividad y comunidad en *Feng Chen Wang*. Desde la invención de nuevos espacios habitables y simbólicos en *Thom Browne* o las preocupaciones existenciales y de sostenibilidad en *Marine Serre*, hasta la creatividad nostálgica de *Moschino* o la oda a la belleza entre luces y sombras de *Valentino*. Desde el deseo en *Loewe* de involucrar al espectador con nuevos formatos en respuesta a los tiempos que corren, hasta el diálogo de género y sexualidad en *Harris Reed* o la necesidad de volver a los orígenes en *Palomo Spain*. Del misticismo en la reinención de universos como vías de emergencia en *Boramy Viguiet*, hasta el espíritu salvaje y aventurero de *Rokh* y la intimidad escapista de *Simone Rocha*. De la nostalgia del recuerdo junto a la visión de futuro de *Raf Simons* a la noción del tiempo como lujo en *Richard Malone* o del espacio interactivo como búsqueda de autoafirmación en *Kiko Kostadinov*. Desde la idea de aislamiento en *Eva Iszoro* a la de identidad en *Txell Miras*. Desde las cuestiones raciales en *GmbH* y *Thebe Magugu* a la reivindicación ecológica en clave poética de *Vivienne Westwood*. Y, para terminar, una travesía por la intimidad futurista desarticulada y repleta de personalidades de *Xander Zhou*.

Quizá sea momento de aprovechar el potencial transformador de la moda y plantear, desde la adversidad, una energía comunicadora coherente con el pulso del presente. Puede que sea la hora, para la Moda y sus espectadores, de conversar con el fuego y aprovechar las llamas para encender una mirada nueva.

Ana Locking

FIRE TALK WITH ME

RECALIBRATING HOW WE FEEL,
TRANSMIT AND COMMUNICATE
FASHION

AN ANA LOCKING PROJECT

PRODUCED AND COORDINATED BY:
CENTROIN

FIRETALKWITHME proposes a new way of feeling, transmitting and communicating fashion to an increasingly demanding audience that expects advertising honesty, brand consistency and creative talent.

In the wake of the state of alarm and the lockdown triggered by the pandemic in 2020, a great deal of soul-searching has taken place regarding identity, the need for community and connectivity.

In the midst of this exceptional context, our era has been marked by a proliferation of demands for social justice and a call to settle scores with historically entrenched racism. We are also witnessing a progressively greater awareness of the climate crisis and a growing sensitivity to the challenges posed by ecology and sustainability.

All of this has led fashion companies and designers to understand that telling something new should not just be a matter of "telling something else", but rather of producing meaningful discourses that generate community and imply the involvement of both the brand and the consumer. Today more than ever before, there is no fashion product or image that does not have a story to tell, and stories are written by confronting the present and the future.

The common thread in FIRETALKWITHME is Fashion's commitment to the individual and to their social and political environment and their historical context. A window through which we can discover a special meaning far beyond beauty and beneath a point of union that is none other than bringing emotions to light through creativity in extreme circumstances.

This audiovisual exhibition seeks to echo this renewed relationship between fashion brands and the spectator or consumer in hostile periods. Hence the selection of some of the most creative, committed and insightful examples of communication that have been devised over the past year of 2020 for the SS21 collections.

In FIRETALKWITHME, we travel through a multitude of

concerns: from *Saint Laurent's* longing for the serenity of desert paradises or *Balenciaga's* hopeful search through darkness, to *Cecilie Bahnsen's* wandering and dreamy stroll and *Feng Chen Wang's* desire for connectivity and community. From the invention of new liveable and symbolic spaces in *Thom Browne* or the existential anxieties and about sustainability in *Marine Serre*, to the nostalgic creativity of *Moschino* or the ode to the beauty that lies between light and shadow in *Valentino*. From *Loewe's* desire to involve the spectator with new formats in accordance with this day and age, to the dialogue between gender and sexuality in *Harris Reed* or the need to return to our roots in *Palomo Spain*. From the mysticism in the reinvention of universes as emergency escape routes in *Boramy Viguier*, to the wild and adventurous spirit of *Rokh* and the escapist intimacy of *Simone Rocha*.

From the nostalgia of memory together with the vision of the future of *Raf Simons* to the notion of time as luxury in *Richard Malone* or of interactive space as a search for self-affirmation in *Kiko Kostadinov*. From the idea of isolation in *Eva Iszoro* to that of identity in *Txell Miras*. From the racial issues in *GmbH* and *Thebe Magugu* to *Vivienne Westwood's* poetic defence of ecology. And finally, a journey through the disarticulated futuristic intimacy and replete with personalities of *Xander Zhou*.

Perhaps the time has come for us to harness the transformative potential of fashion and, in the face of adversity, to propose a communicative energy that is in keeping with the pulse of the present. Perhaps the time has come for Fashion and its followers to converse with the fire and to harness the flames to ignite a new gaze.

Ana Locking

DE PIELES Y PÍXELES

UNA CONVERSACIÓN ENTRE LA MODA Y LA VIDA

Laura Suárez

Un pestañeo rima con el parpadeo de una pantalla. El ojo se agranda seducido por una fantasía con forma de piel. Aparece un vestido como escenario para un ensayo de movimiento. ¿O es un poema en formato píxel?

La Moda le dice a la Vida: te estoy mirando de cerca. La Vida le responde: ¿no ves que estoy ardiendo?

No mira el que sólo tiene vista, sino quien siente la navaja delante de los ojos.
No tiene fe el que se arrodilla, sino el que pone el corazón mirando al futuro.
No se quema el que mira al fuego de frente, sino el que deshonra la memoria de sus cenizas.

La Moda estira el ojo porque sabe el impacto de su mirada. El paisaje es multipantalla, ¿dónde fijar la vista? Haciendo ZOOM se llega a un nuevo estilo de presencia. La lejanía nunca ha estado tan próxima.

naturaleza / tecnología
humano / artificial
realidad / sueño
normalidad / delirio

¿Es una ilusión óptica? Una erótica de la conciliación.

La Moda le dice a la Vida: me duelen los ojos de mirar sin verte. La Vida le responde: ¡Ay, Moda! ¿No ves que soy la brasa para tus metáforas? Cuéntame algo mientras me quemó.

No HAY MODA si no hay mirada. No HAY MIRADA si no hay imaginación.

To have a look
To have a look
To have a look
To have a look

El cuerpo es un combustible. Donde prende la llama.
El cuerpo es el lugar desde donde se dice: ¡al infierno las prisiones!

¿De qué se viste la libertad? De una moda que hace del futuro una casa habitable.

You won't fool the children of the revolution

La Moda le dice a la Vida: ¿qué te ha pasado? La Vida le responde: soy tu hermana, ¿es que no me reconoces? Me estoy cambiando.

Pero continuarán dilatándose las pupilas en los rituales de reiniciación. Y seguiremos quitándonos la ropa para hacer el amor con la piel.

La cámara apuntará más hacia el camerino. Quizás porque lo que no se ve puede contar más que lo visto. Sería bonita una poética de bambalinas con el cambio de foco. Y una mirada más pausada para hacer el amor con el píxel.

¡Qué historias para la Moda!

<Moda>: = <amplía la imagen>
</observa lo que pasa cuando se roza con el cuerpo>
</carne de gallina>
< ¿que no puedes tocarlo?>
< al fuego tampoco.>

La Moda le dice a la Vida: ¿qué quieres ahora de mí? La Vida le responde: Una nueva mirada que lleve a una nueva conversación. Y que haga arder a los ojos con la lengua.

OF SKINS AND PIXELS

A CONVERSATION BETWEEN FASHION AND LIFE

Laura Suárez

Winking rhymes with the blinking of a screen. The eye dilates, seduced by a skin-shaped fantasy.

A dress appears like a stage for a rehearsal of movement. Or is it a poem in pixel format?

Fashion says to Life: I'm keeping my eye on you. Life replies: Can't you see I'm on fire?

It is not he who has only sight who looks, but he who feels the razor before his eyes.

It is not he who kneels who has faith, but he who sets his heart on the future.

It is not he who looks the fire in the face that gets burnt, but he who dishonours the memory of its ashes.

Fashion stretches its eye because it knows the impact its gaze has. The landscape is multi-screen, what should we look at? Using ZOOM leads to a new style of presence. Distance has never been so nearby.

nature / technology
human / artificial
reality / dream
normality / delirium

Is it an optical illusion? An erotica of conciliation.

Fashion says to Life: my eyes are sore from looking at you without seeing you.

Life replies: Oh, Fashion! Can't you see that I am the ember for your metaphors? Tell me a story while I burn.

There is NO FASHION if there is no gaze. There is NO GAZE if there is no imagination.

To have a look
To have a look
To have a look
To have a look

The body is a fuel. Where the flame ignites.

The body is that place from which one says: To hell with prisons!

What does freedom wear? A fashion that makes the future a house you can live in.

You won't fool the children of the revolution

Fashion says to Life: what's happened to you? Life replies: I'm your sister, don't you recognise me? I'm getting changed.

But our pupils will continue to dilate in the rituals of reinitiation. And we will continue to take our clothes off to make love with our skin.

The camera will point more at the dressing room. Perhaps because what you can't see is more important than what you see. With the change of focus, some behind the scenes poetics would be nice.

And a more leisurely gaze to make love with the pixel.

Such stories for Fashion!

<Fashion>: = <enlarge the image>
</watch what happens when it rubs against the body>
</goosebumps>
<you can't touch it?
<you can't touch fire either.

Fashion says to Life: what do you want from me now? Life replies: A new gaze that leads to a new conversation. And makes the eyes burn with the tongue.