

UTERQÜE

Laia, Barcelona
Olivia, Madrid
Mafalda, Lisbon
Joelle, London
Katie, Los Angeles
Inés, Mexico
Tatjana, Moscow
Kasia, Warsaw
Ying Yue, Shanghai
Maryam, Dubai

ENG

Lee Miller, Gala, Renée Perle, Saskia van Uylenburgh and Liv Ullmann. The list of women who, without trying, have become the soul of some of history's great works of art—a list as long as that of the creators and artists themselves. Would Bob Dylan have penned his hit *"Like a Rolling Stone"* if he hadn't locked eyes with Edie Sedgwick one day at the Chelsea Hotel? And would William Butler Yeats have won the Nobel Prize for Literature if his great love for Maud Gonne had been requited? These women were muses. Or at least that's how history remembers them. They are women who, throughout their lives, served as inspiration to the authors, painters, designers and photographers who created some of the most beautiful and long-loved verses and paintings. Inside these images, melodies and texts live women who marked an era, the visionary dream of a *"madman"*, an epiphany.

Uterqüe's muse has no first or last name; she has as many names as there are women living in this world. These faceless numina have inspired the company's philosophy since its beginnings. They –and only they– are unknowingly the true stars of its collections and prints. They are *"desire"* women. Strong and sure of themselves, they evoke vital experiences, a lifestyle and a taste for the classic and the modern, the past and the future. They embody the sensuality of a young Charlotte Rampling dressed in a men's shirt, the refined decadence of Catherine Deneuve in *Belle de Jour*, or the non-conformism of Patti Smith or Kate Moss.

Uterqüe has an infinite number of muses, but each of them is unique. They are the ones who define and

interpret their style, follow trends, or dare to break rules. Cosmopolitan, elegant, powerful, sophisticated. They combine the elegance of Paris's 7th Arrondissement, the ease of endless London nights and the irresistible bohemianism of Lisbon. They live in Mexico, Warsaw, Madrid and Moscow. In Dubai, Barcelona, Mexico and Shanghai. These new muses know no borders.

After ten years seeking to permanently fuse Fashion and Art, Uterqüe now pays homage to its greatest inspiration with a series of portraits of ten women in ten different settings painted by artist Inés Maestre. But they are not alone. They were imagined in order to put a face to all woman around the world who make up the essence of the brand.

In the pieces that comprise the series –and in others– the subjects sit, pose defiantly, laugh, reflect or hope, wearing designs from the company's SS18 collection. Gauzy garments, mixed fabrics, bright colours, prints featuring a variety of organic elements, playful textures and references to major works of art and literature converge in a single line that tells many stories. Velvet is mixed with seemingly wet fabrics like lamé; tailored suits feature bows; gauzy garments surrealistically enfold movement. Accessories complement the looks with natural stones, resins and pieces whose presence go beyond mere shapes. Art and travel, sharp edges and meaning that, as Freya wrote, bring everything into sharper focus.

Only Maestre, with her virtuosity at capturing the personality and emotions of her subjects, as well as her ability to represent everyday spaces and objects, could have expressed the inner world and unique style of these contemporary women. They were, are and will continue to be there, because what would artistic creation be without them?

ESP

Lee Miller, Gala, Renée Perle, Saskia van Uylenburgh o Liv Ullmann. La lista de mujeres que, sin perseguirlo, llegaron a convertirse en el alma de grandes obras de arte de la historia es tan larga como la suma de creadores y artistas. ¿Habría escrito Bob Dylan su éxito *"Like a Rolling Stone"* de no haberse cruzado un día con la mirada de Edie Sedwick en el Chelsea Hotel? Tampoco sabemos si William Butler Yeats hubiera conseguido el Nobel de Literatura si su gran amor Maud Gonne le hubiese correspondido. Ellas son las musas. O así las llama la historia. Fémimas que a lo largo de sus días sirvieron de inspiración a autores, pintores, diseñadores y fotógrafos para la creación de algunos de los versos más hermosos y de lienzos que quedaron para la posteridad. Imágenes, melodías y textos en cuyo interior viven mujeres que marcaron una época, el sueño visionario de un *"loco"*, una epifanía.

La musa de Uterqüe no tiene nombre ni apellido; tiene tantos nombres como mujeres habitan este mundo. Estas numina sin rostro llevan inspirando la filosofía de la firma desde sus orígenes. Ellas –solo ellas– son sin saberlo las auténticas protagonistas de sus colecciones y estampados. Son mujeres *"deseo"*. Fuertes, seguras y evocadoras de experiencias vitales, de un estilo de vida y un gusto por lo clásico y lo moderno, lo pasado y lo futuro. Con la sensualidad de una joven Charlotte Rampling ataviada con una camisa masculina, la refinada decadencia de Catherine Deneuve en Belle de Jour o el inconformismo de Patti Smith o Kate Moss.

Hay infinitas mujeres entre las musas de Uterqüe, pero cada una de ellas única. Son ellas las que dibujan e interpretan su estilo, siguen las tendencias o se decantan

por romper las reglas. Cosmopolitas, elegantes, poderosas, sofisticadas. En ellas conviven la elegancia del distrito VIII parisino, el desparpajo de las infinitas noches londinenses o la irresistible bohemia lisboeta. Viven en México, Varsovia, Madrid o Moscú. En Dubai, Barcelona, México o Shanghai. No existen fronteras para estas nuevas musas.

Tras diez años buscando una relación permanente entre Moda y Arte, Uterqüe rinde ahora homenaje a su mayor fuente de inspiración; una serie de retratos de diez mujeres en diez escenarios diferentes trazados por el pincel de la artista Inés Maestre. Pero no están todas. Ellas han sido imaginadas para poner rostro a todas aquellas que, en diferentes rincones del mundo, son parte de la esencia de la firma. En piezas que componen la serie –así como fuera de ellas– sus protagonistas sienten, posan desafiantes, ríen, reflexionan o esperan, envueltas en diseños pertenecientes a la colección SS18 de la firma. Prendas vaporosas, juegos de tejidos, colores vibrantes, estampados en los que habitan todo tipo de elementos orgánicos, bailes de texturas y referencias a grandes obras del arte y la literatura convergen en una línea que narra varios relatos por sí sola. El terciopelo se mezclará con tejidos de efecto mojado como el lamé, los trajes sastre con lazos, las prendas vaporosas serán surrealistas y abrazarán el movimiento. Los accesorios completarán los looks con piedras naturales, resinas y piezas que contarán con su presencia que hay algo más allá de una forma. Arte y viaje, contornos nítidos y significado que logran, como escribía Freya, que todo se vuelva más claro.

Solo Maestre y su virtuosismo a la hora de captar la personalidad y las emociones de sus personajes, así como su habilidad para representar espacios y objetos cotidianos, podría expresar el mundo interior y el estilo único de estas musas contemporáneas. Las mismas que fueron, que están y que seguirán ahí siempre, porque, ¿qué sería la creación sin ellas?

Uterqüe Wears Art

ENG

"Creativity takes courage" said Henri Matisse. Astonishment, indeed, does require taking the risk, the bet of going for a composition of colours never done before, going through paths no one had ever walked and opening them with brushstrokes, structures and shapes. The courage of art lives in the heart of the artists that find a new way to express themselves and end up, as creators of the destiny, not only giving a voice to what's inside of them, but also involving everything in their work, amusing, transmitting feelings so specific, so complex and universal. The artists are courage; they run against the gate of conventionalism to break it and turn it functional, or extreme, or bizarre, or purist, or simple. In the cliff of ideas the artists know, and at the same time, they are guided by the unknowing of wanting to discover. The artists walk.

Fashion also requires courage. Garments are words in a phrase that is written through decades; they are an expression of the inside that listen to volumes, balance, personality, femininity, lines and curves. Style is a building that protects, shows and hides. It lives in the colours, in nature, in the city, in functional and in accessories. Looking for it is taking the risk; finding it, harmonic.

Creativity, art and fashion. Synonyms of a search for beauty, the effort to tell a unique and personal story. Disciplines that have joined in history, that have convulsed under pressure, that have mixed and created together changing collective mentalities; they can't be understood separately. Style is architecture. Creativity is a second skin. And fashion is, always, art.

ESP

"La creatividad requiere valentía", dijo Henri Matisse. El asombro, sí, requiere de riesgo, de apostar por una contraposición de colores nunca antes probada, adentrarse por caminos en los que nadie antes había pasado y abrirlos a base de pinceladas, de estructuras, de formas. La valentía del Arte reside en el corazón de los artistas que encuentran una nueva forma de expresarse y acaban, como creadores del destino, no sólo dando voz a lo que hay en su interior, sino involucrando el todo en su trabajo, sorprendiendo, transmitiendo sentimientos tan específicos, complejos y universales. El artista es coraje; corre contra la valla del convencionalismo para romperlo y volverlo funcional, o extremo, o bizarro, o purista, o sencillo. En el acantilado de ideas, el artista sabe, y al mismo tiempo, lo guía el desconocimiento del querer saber. El artista camina.

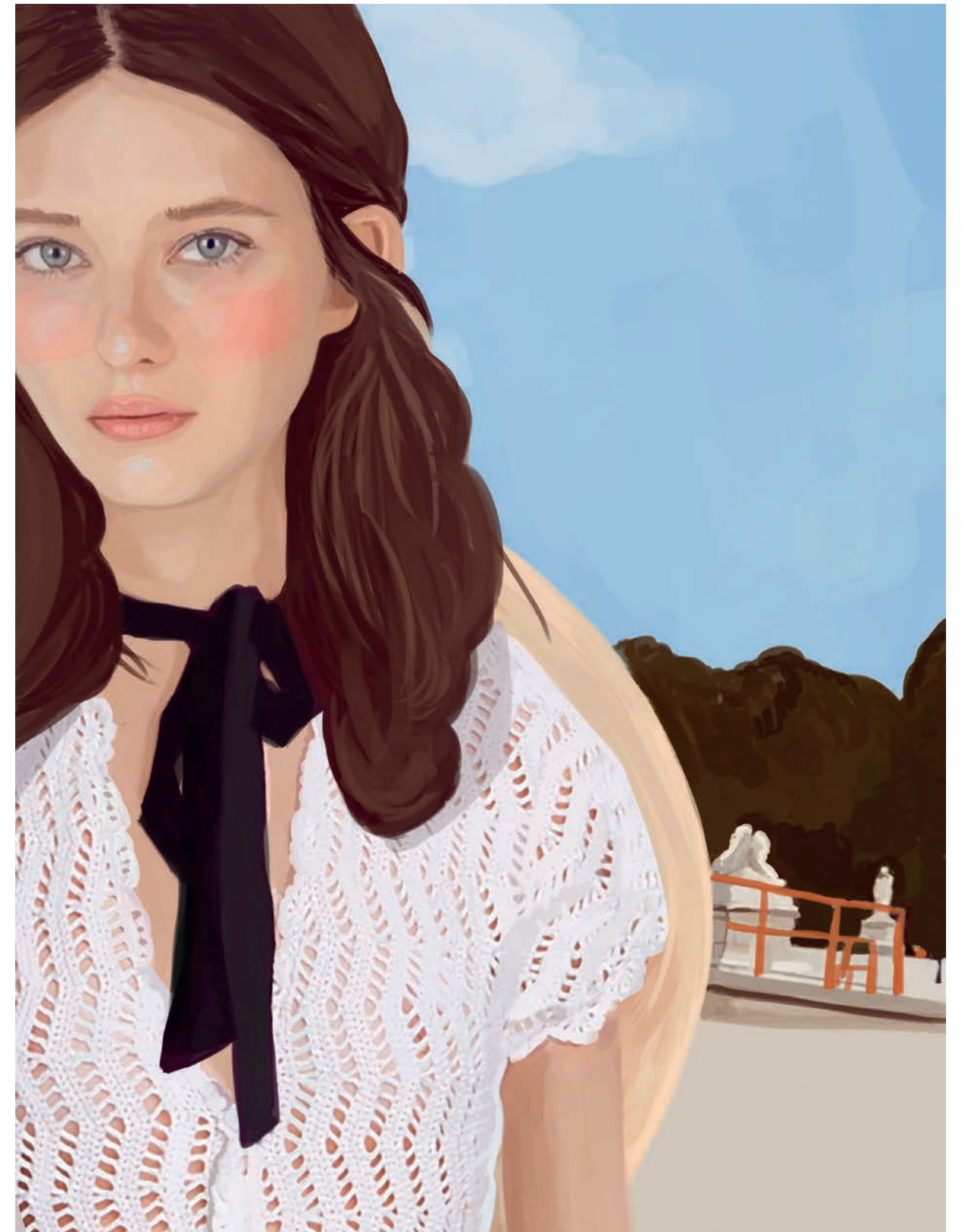
La moda también requiere valentía. Las prendas son palabras en una frase que se escribe durante las décadas; son una expresión de lo que reside dentro que atiende a volúmenes, a equilibrios, a personalidad, feminidad, líneas y curvas. El estilo es un edificio que protege, enseña y esconde. Está en colores, en la naturaleza, en la ciudad, en lo funcional y en lo accesorio. Buscarlo es arriesgarse; encontrarlo, armónico.

Creatividad, Arte y Moda. Sinónimos de la búsqueda de la estética, de contar una historia única y personal. Disciplinas que se han diluido en la historia, han convulsionado bajo presiones, se han mezclado, han creado juntas y han cambiado mentalidades colectivas; no se pueden entender por separado. El estilo es arquitectura. La creatividad es una segunda piel. Y la Moda es, siempre, Arte.



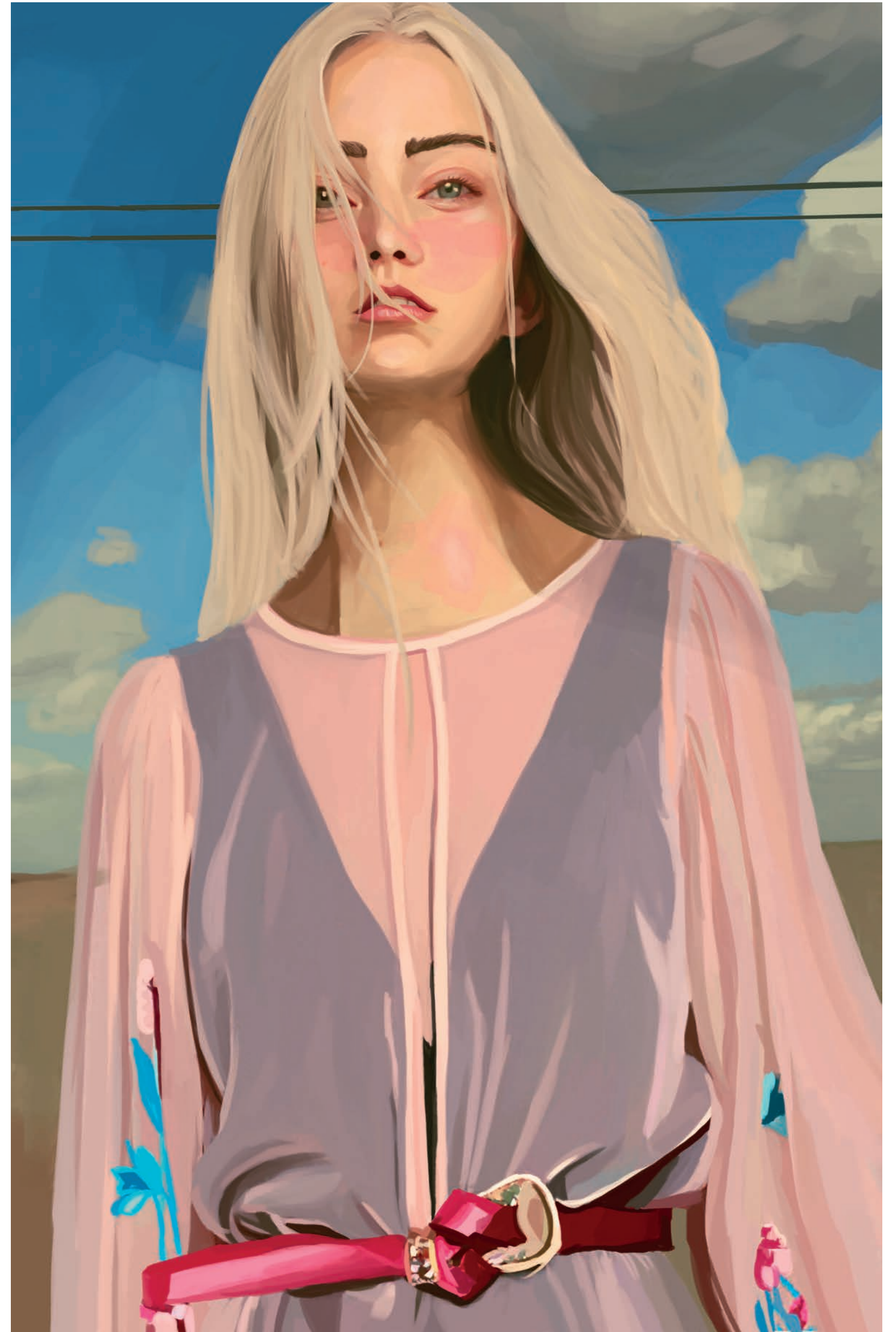
From the Martha, Lisbon serie

Laia, Barcelona





Olivia, Madrid





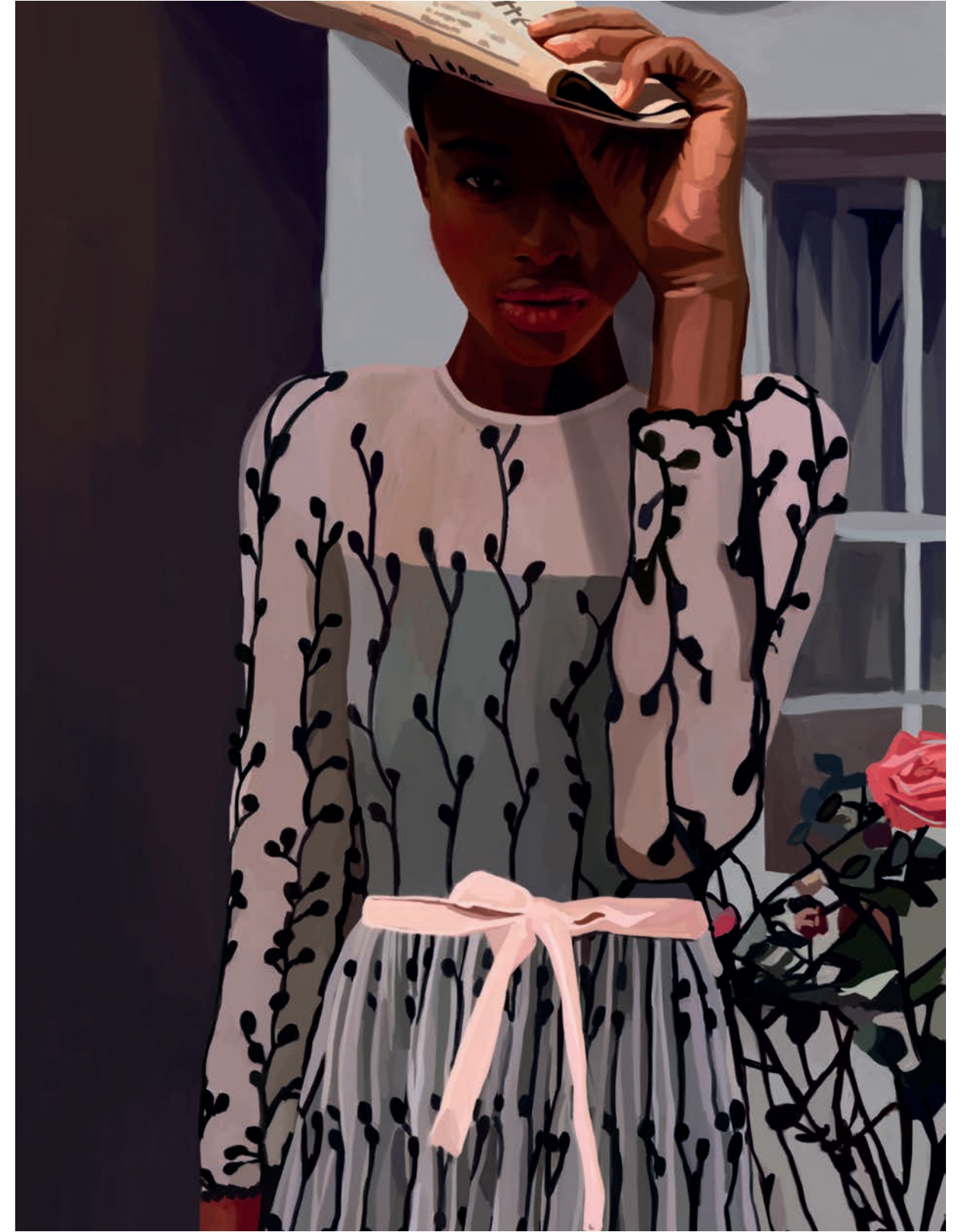
Mafalda, Lisbon

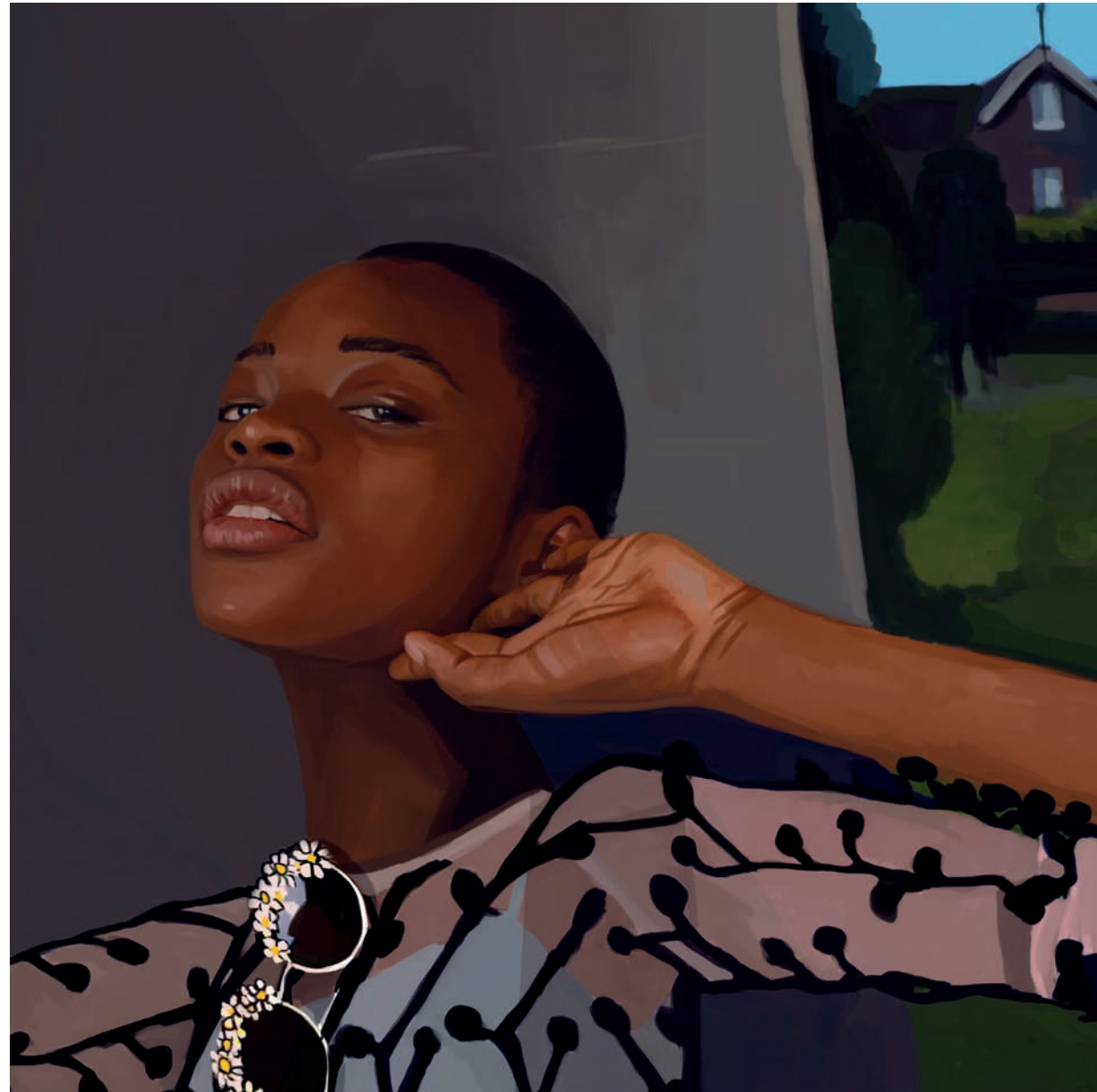




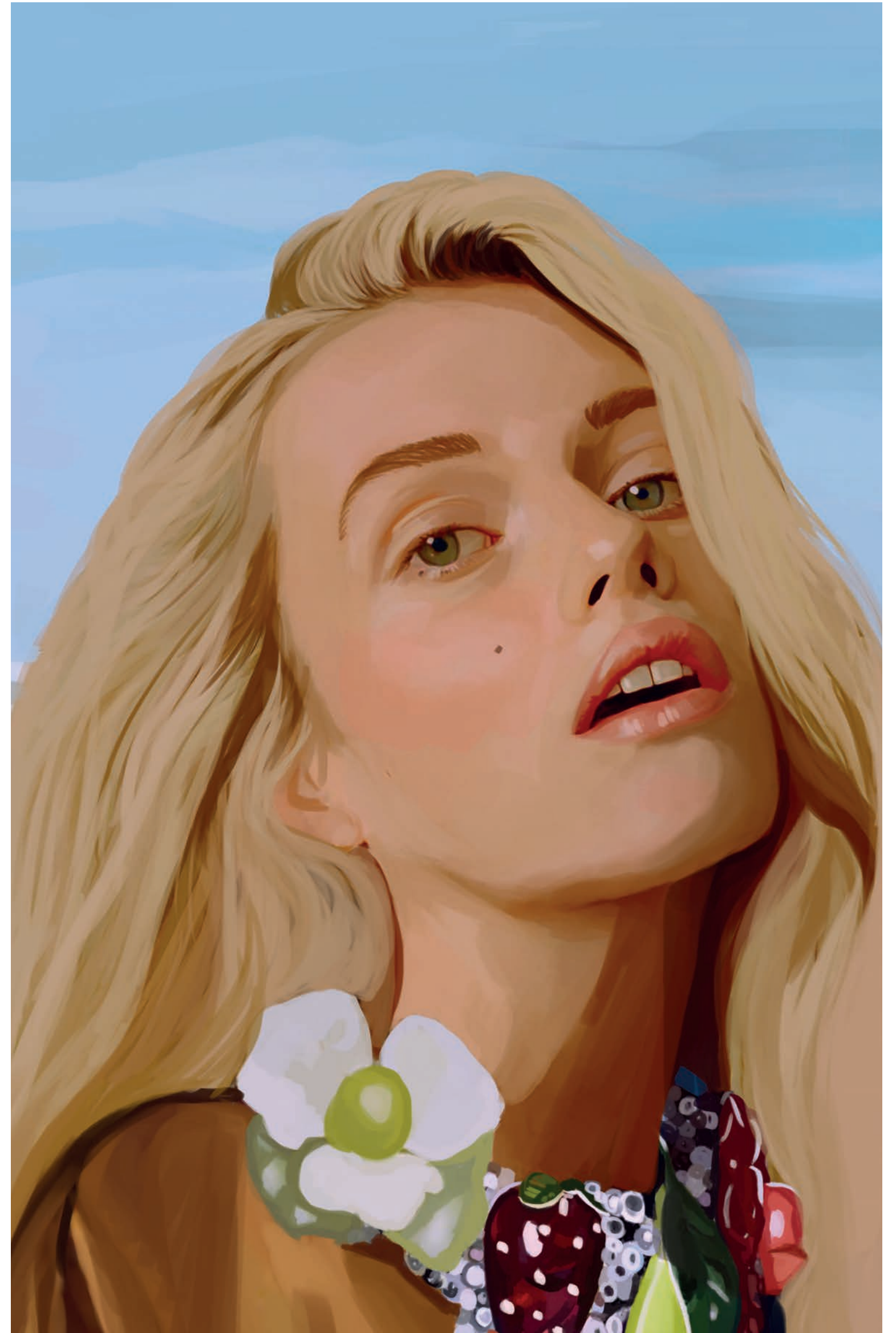


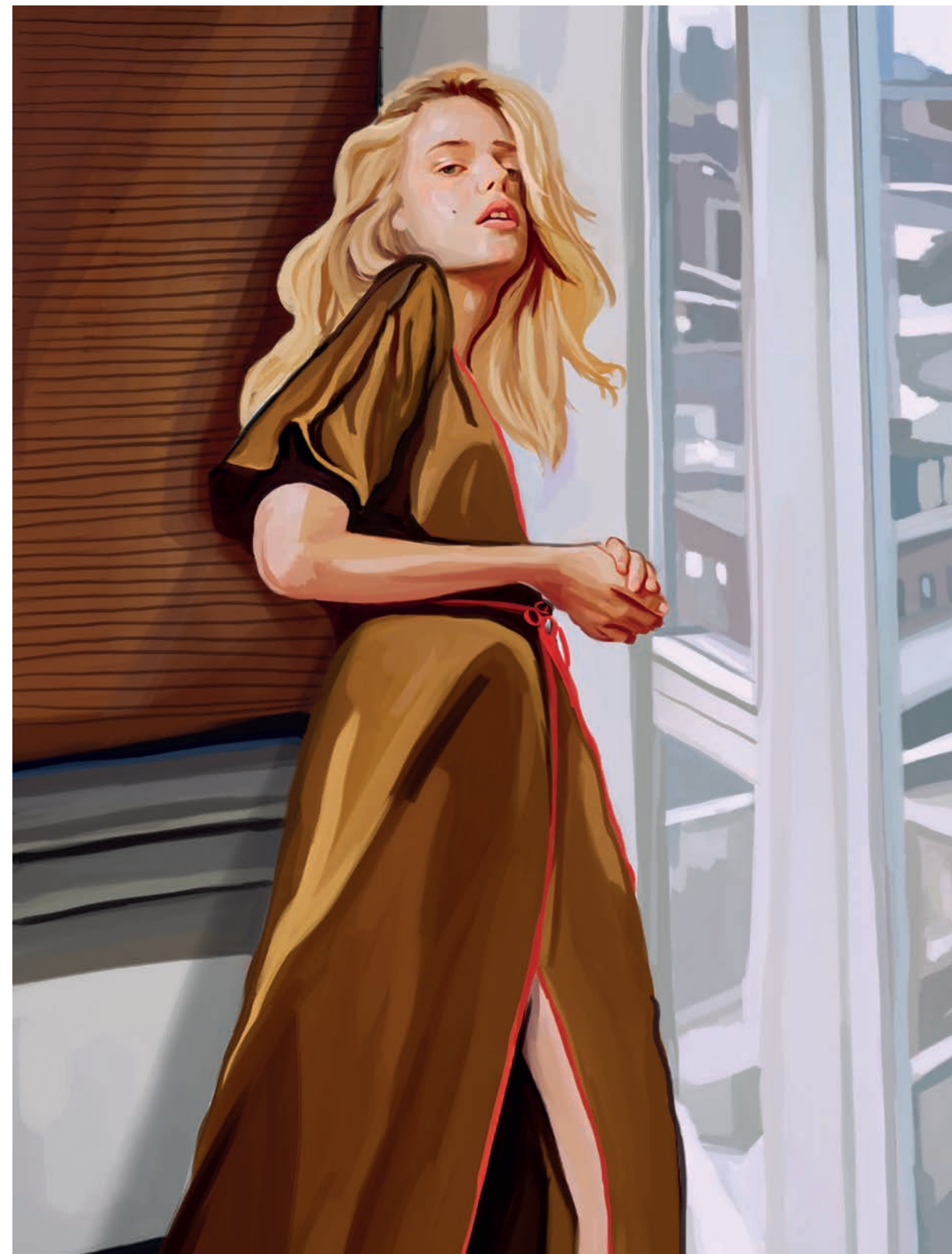
Joelle, London



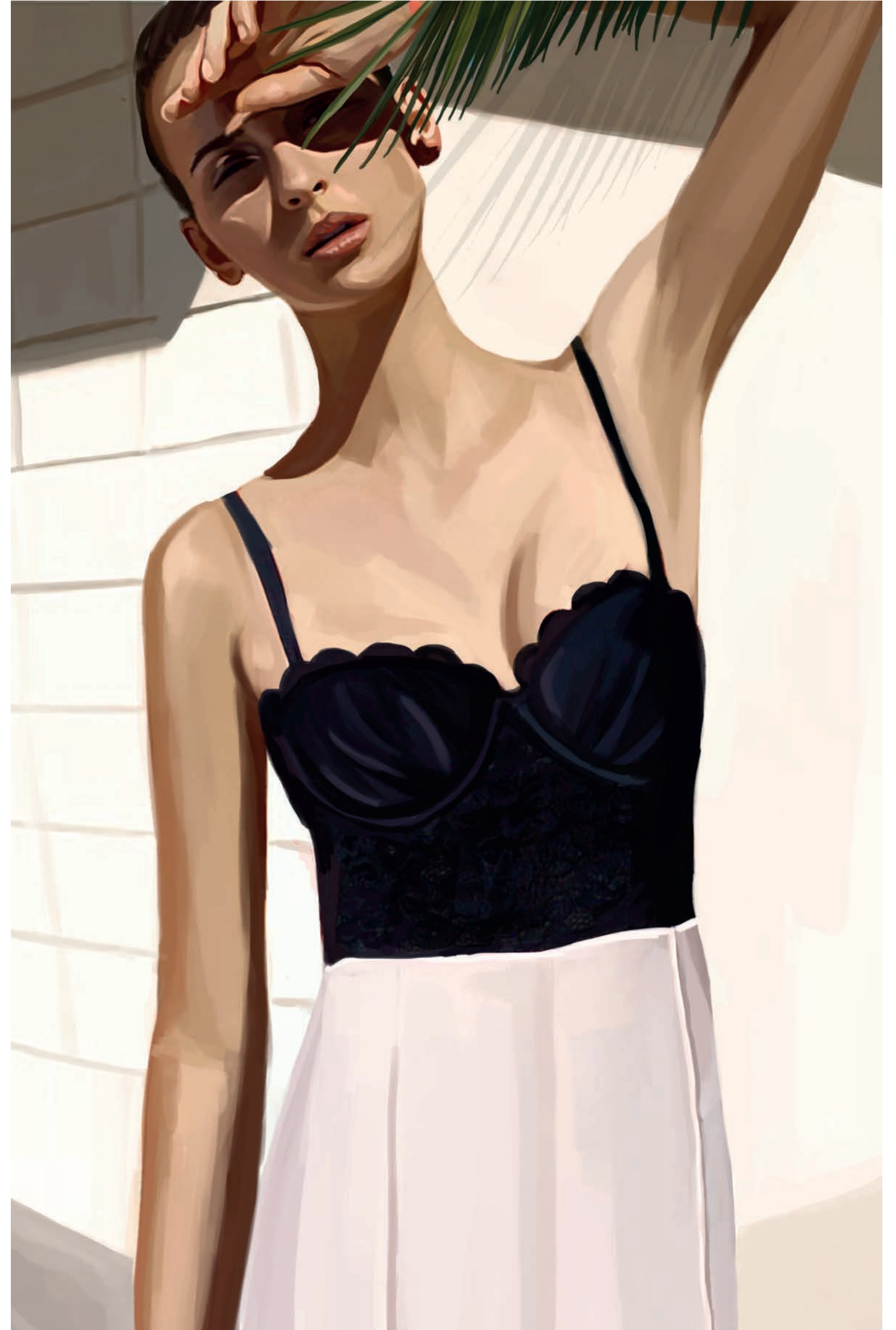


Katie, Los Angeles

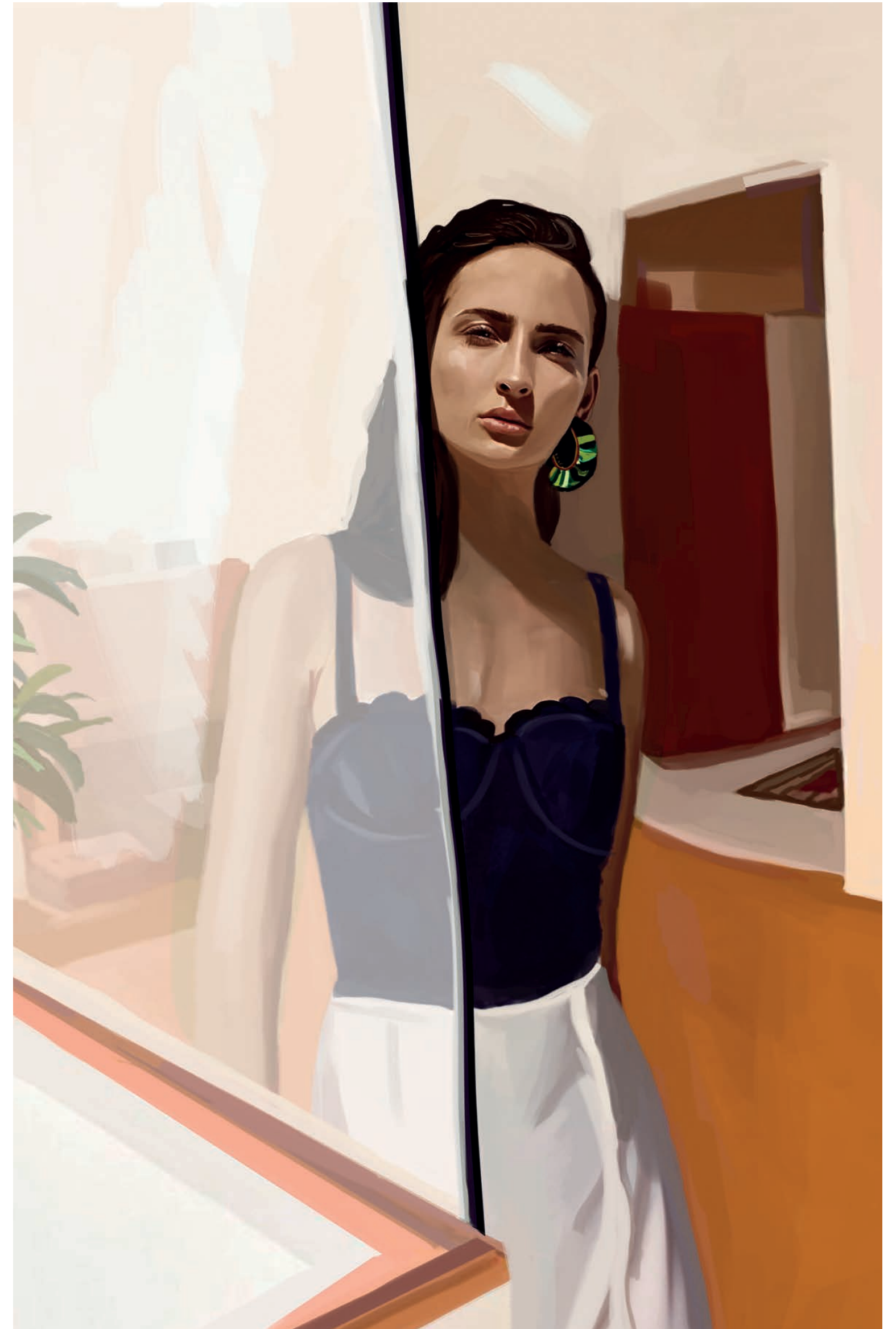




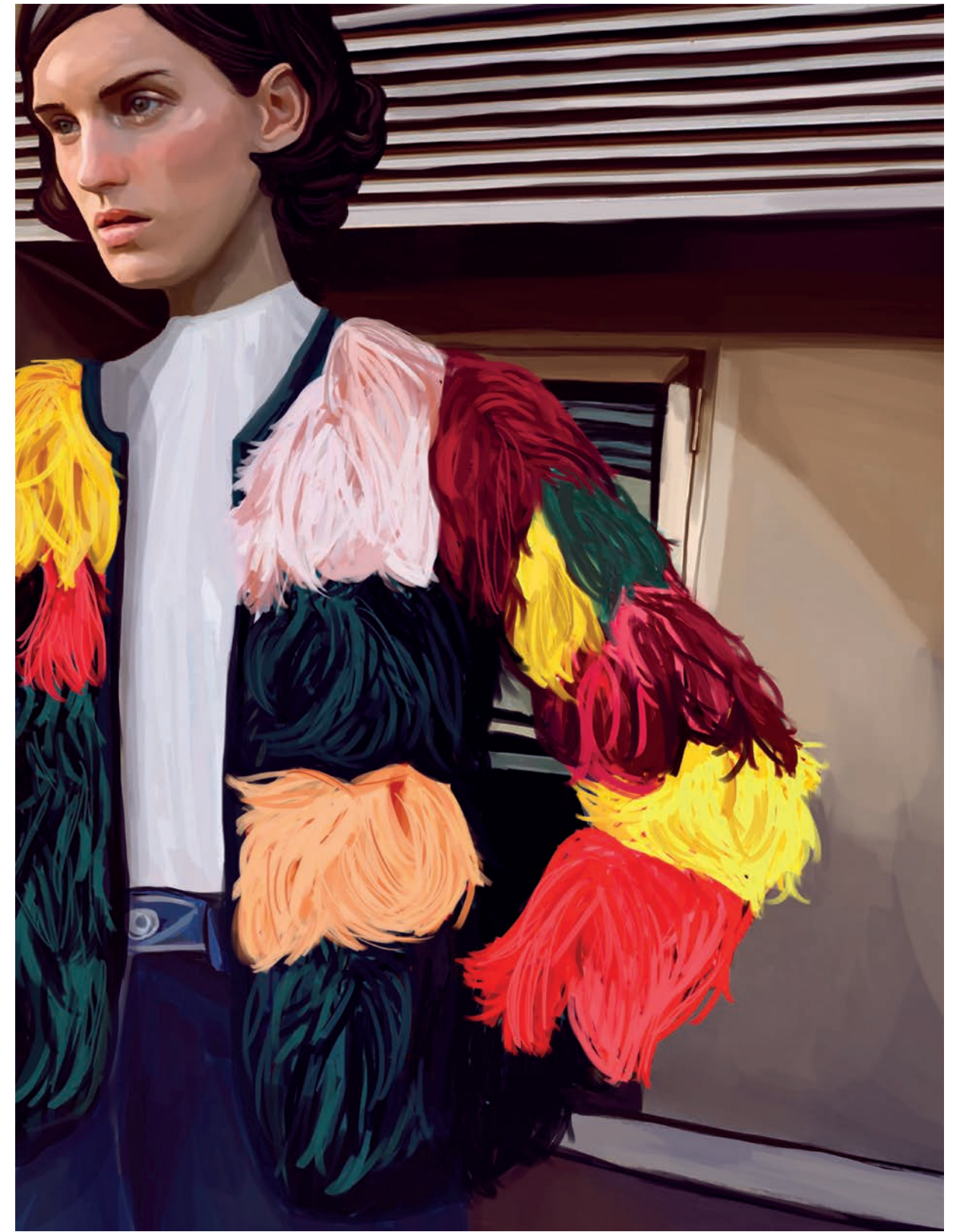
Inés, Mexico

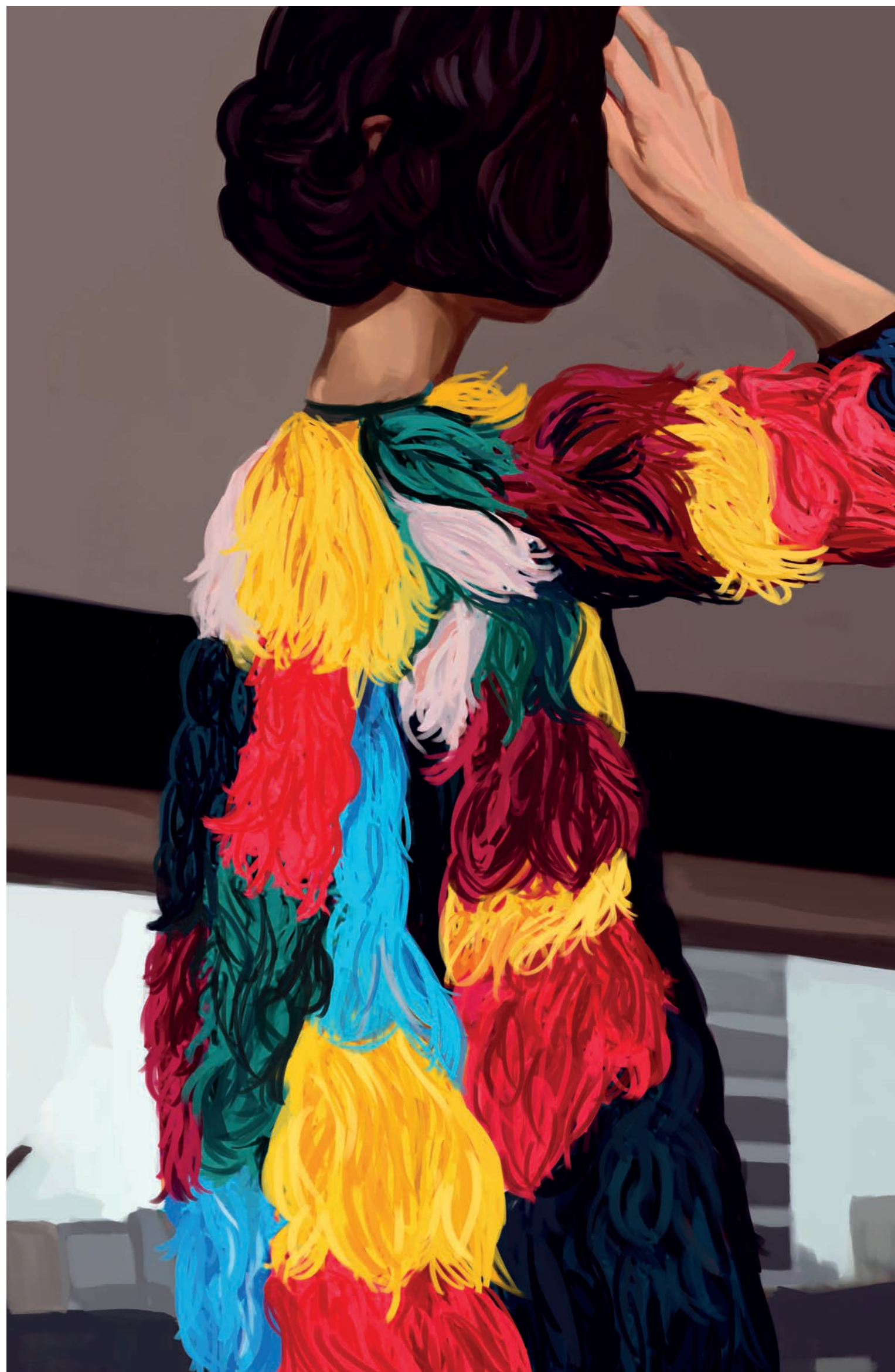






Tatjana, Moscow



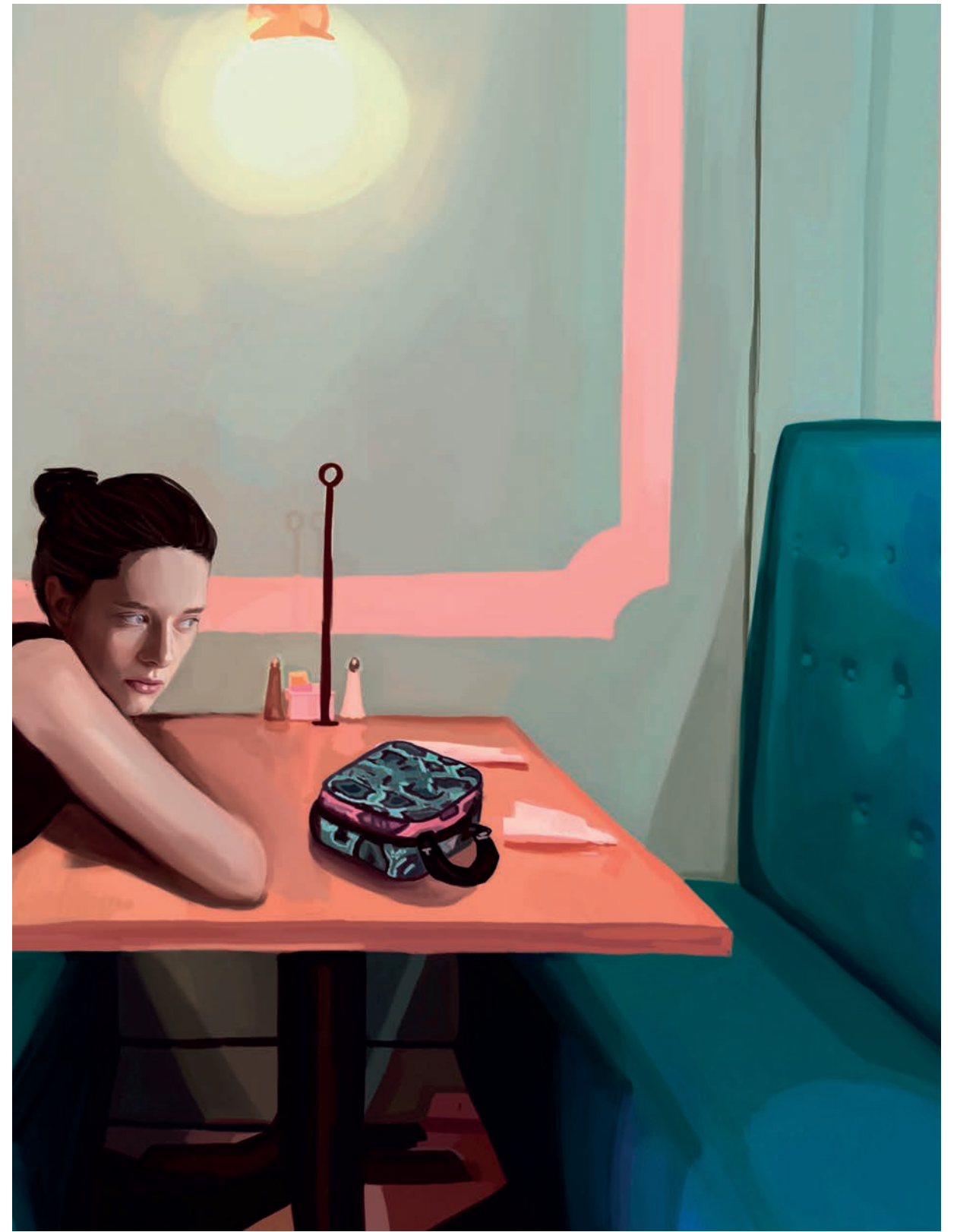




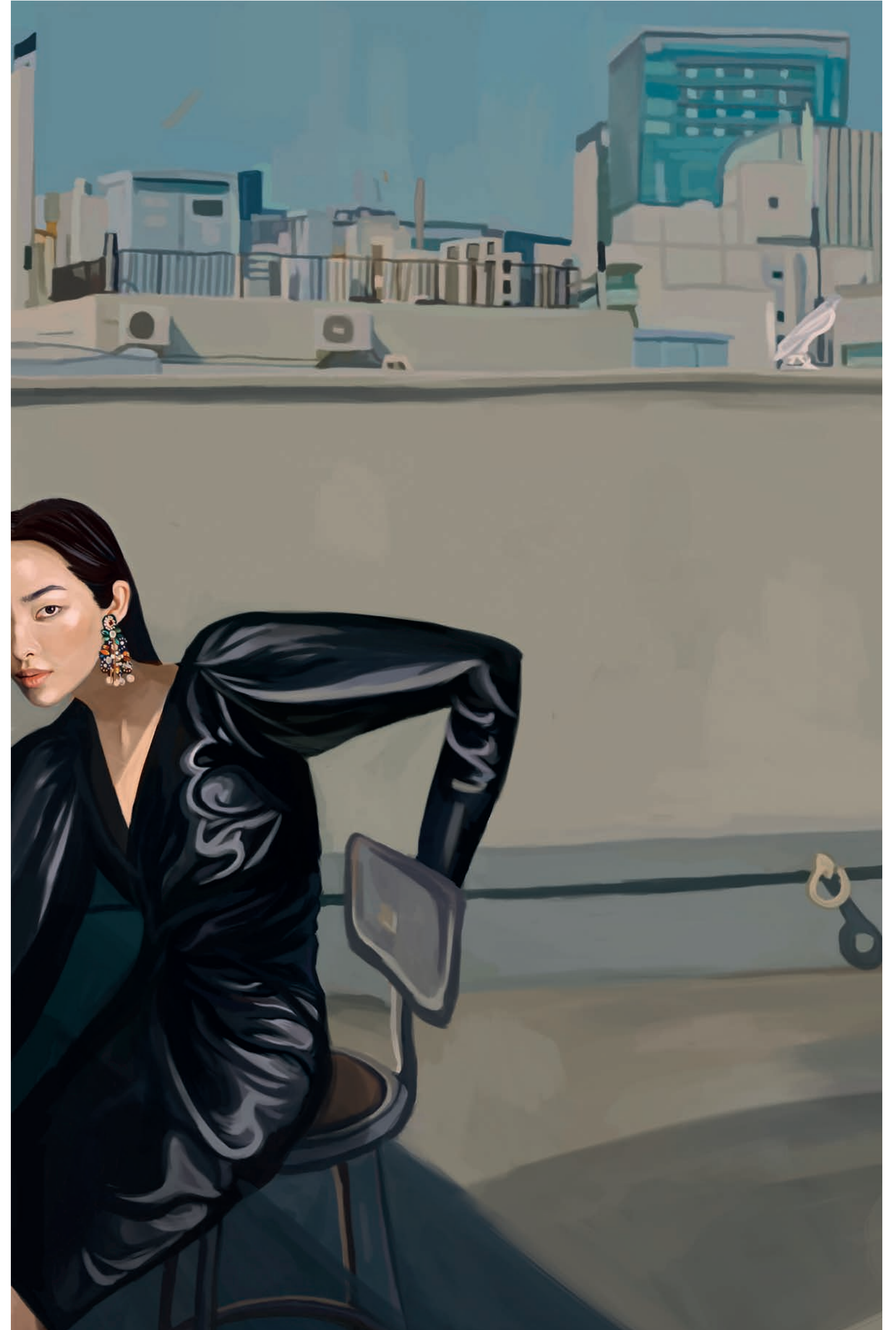
Kasia, Warsaw



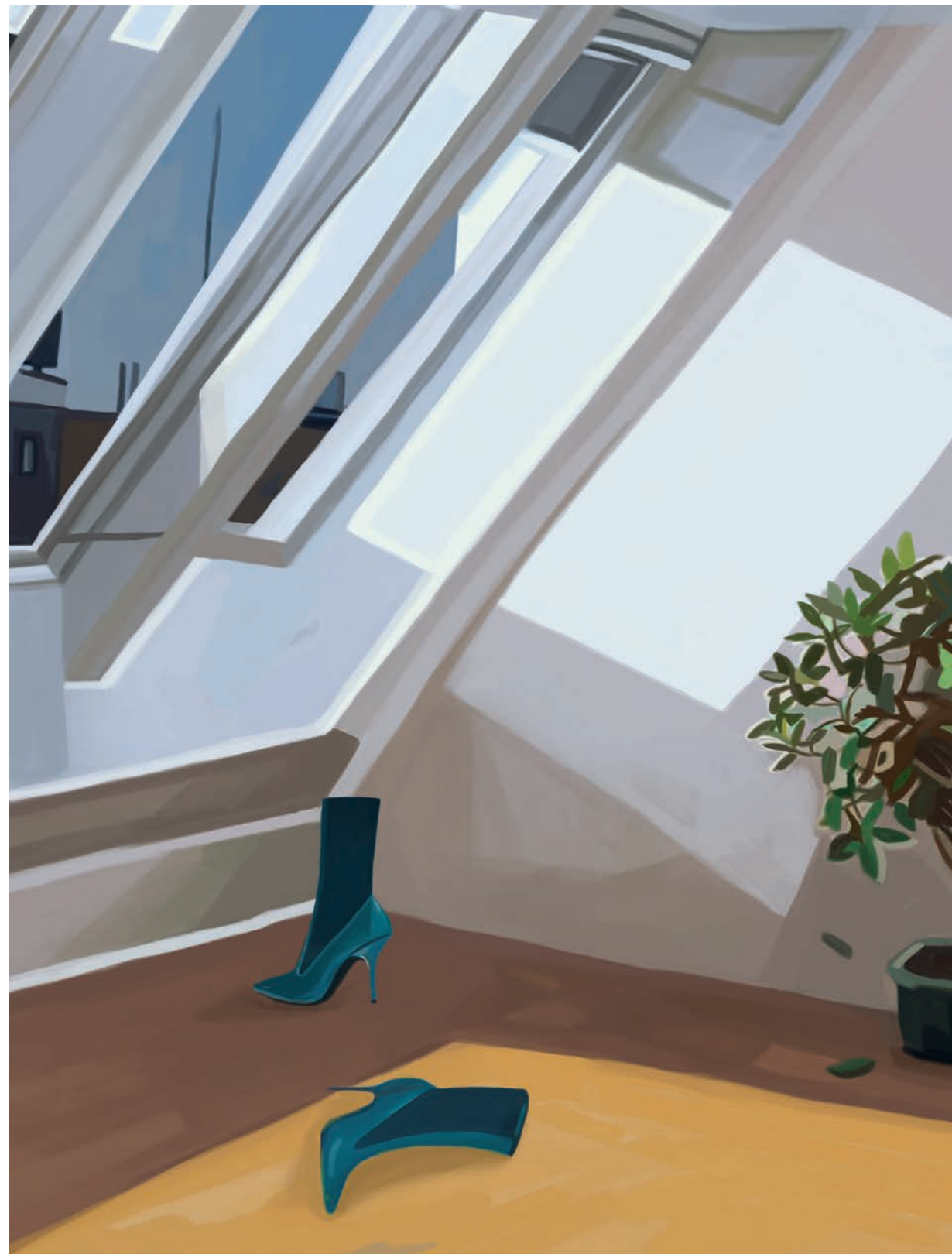




Ying Yue, Shanghai

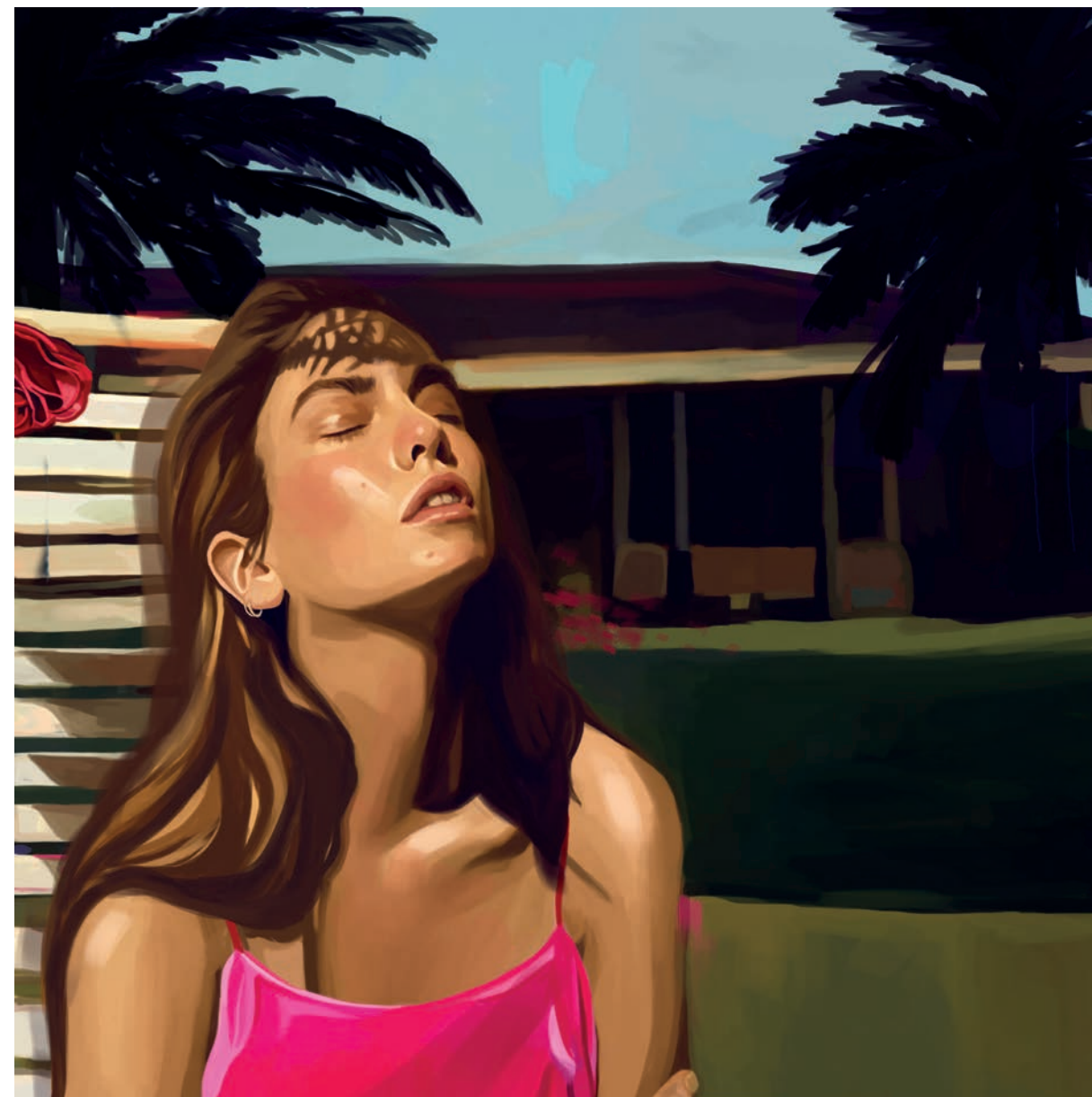






Maryam, Dubai







Inés Maestre, artist

The millennial poetry of Inés Maestre

ENG When sociologists Howe and Strauss first used the term millennials to name a generation of children who would grow up with technological devices, streaming television series and social networks, they didn't imagine how the computer revolution and the supremacy of the digital age would make them party to a new way of understanding the world that we still don't seem to be fully ready for. That uncertainty and feeling of ironic disconnection with the outside world forms the foundation of the work of Inés Maestre (Madrid, 1992), the artist who has best been able to capture the fragility of a generation teetering between the past and the future.

Maestre's subjects whisper, digress and scream in their muteness. As a millennial artist, Maestre knows each of the young men and women in her drawings better than anyone. She also saw the need to exploit her creativity to highlight a world of new rules, which changes with the wind, and an ephemerality that stamps everything with an expiry date.

Inés began her career in fashion, a field she has never abandoned. She studied Fashion Design in Madrid, but it wasn't until she began to work in the industry that she gave free rein to her talents as an illustrator, imprinting her personal universe on garments and prints. Once she finished her stint in fashion, nomadism –the quality or circumstance so inherent to the rest of her generation– brought her to London, where she has recently been living and throwing herself into her artistic career, designing editorial and creative direction projects for fashion companies and prestigious international publications.

Maestre's work does not merely represent a generation in permanent contradiction. It also reflects post-adolescent angst, the last vestiges of innocence and the tempestuous arrival of adulthood. This promising artist finds inspiration in a blank stare at the horizon and in those fleeting moments of reflection on the future or anxiety felt by many of today's youths. This astonishing objectivity places her in the wake of artists who were the great "photographers" of their time, like David Hockney, Larry Clark and Ryan McGinley, with the poetic scenes of deep apathy for an unpredictable future that recall the narrative tendencies of the Ashcan School and figures like Edward Hopper and Robert Henri.

La poesía milenial de Inés Maestre

ESP Cuando los sociólogos Howe y Strauss utilizaron por primera vez el término millennials para designar a una horda de niños que crecerían entre aparatos tecnológicos, series en streaming y redes sociales, no imaginaban de qué forma la revolución numérica y la supremacía de la conversión digital los haría participe de una nueva forma de entender el mundo para el que todavía nadie parece estar preparado. Es de esa incertidumbre y de ese sentimiento de irónica desconexión con el mundo exterior de la que parte el trabajo de Inés Maestre (Madrid, 1992), la artista que mejor ha sabido captar la fragilidad de una generación a tientas entre el pasado y el futuro.

Los personajes de Maestre susurran, divagan y gritan en su naturaleza muda. Como artista millennial, Maestre conoce mejor que nadie a cada una de las chicas y los chicos que viven en sus dibujos. Ella también se vio en la necesidad de explotar su creatividad para destacar en un mundo al que se juega con nuevas reglas, que muta con la rapidez de un soplo y de una efimeridad que hace que todo tenga fecha de caducidad.

Inés comenzó sus andanzas del lado de la moda, un campo del que nunca se ha desvinculado. Estudió Diseño de Moda en Madrid, pero no fue hasta que entró a trabajar en la industria que no dio rienda suelta a su faceta de ilustradora, imprimiendo su personal universo en prendas y estampados. El nomadismo –cualidad o circunstancia a menudo inherente al resto de su generación– la llevó una vez dada por finalizada su etapa en la moda a instalar su residencia en Londres, donde en los últimos meses vive y trabaja volcada en su carrera artística, involucrada en proyectos editoriales y de dirección creativa para diferentes firmas de moda y prestigiosas publicaciones internacionales.

El trabajo de Maestre no solo representa una generación en permanente contradicción. Es también el reflejo de la angustia postadolescente, de los últimos vestigios de la inocencia, de la tormentosa llegada de la edad adulta. Es en la mirada perdida en el horizonte, en esos fugaces momentos de reflexión sobre el devenir o en la desazón vital que sienten muchos jóvenes de nuestros días donde encuentran inspiración los trazos de esta prometedora artista. Una objetividad pasmosa que la sitúa en la estelade artistas que fueron grandes “fotógrafos” de su tiempo como David Hockney, Larry Clark o Ryan McGinley, en poéticas escenas de una profunda apatía por un futuro impredecible que remiten a los códigos narrativos de la Escuela Ashcan y a nombres como Edward Hopper o Robert Henri.

10 Women, 10 Cities, 10 Years. Uterqüe Art Essays. Nº3 SS2018

This is a numbered edition of 500 copies.

All the artworks of this book are made by the artist Inés Maestre.

Creative direction and graphic design: Play&Type Studio.

Concept: Uterqüe & Cano Estudio.

Printed in Barcelona in February, 2018.

© All rights reserved ITX Merken 2018

Edited by Uterqüe

www.uterque.com

UTERQÜE

