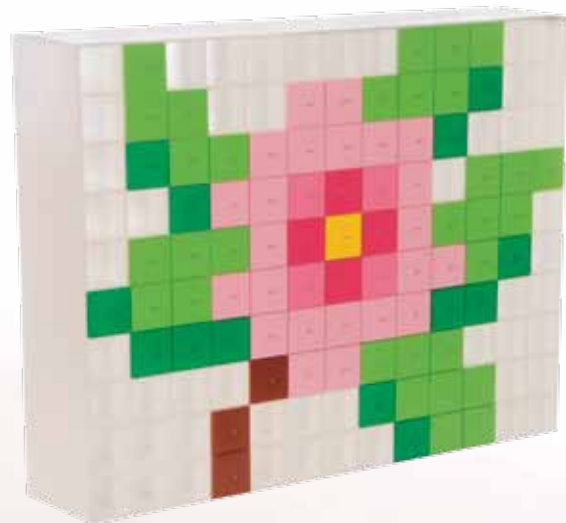

BRAIN STORMING

Recorremos el sur de Europa y el norte de África para conocer de primera mano qué los inspira y cómo trabajan **ocho innovadores estudios** de diseño procedentes de los países ribereños. Pese a todo lo que los une culturalmente, la mayoría coincide en negar la existencia de un ideario común y en que la crisis puede suponer un impulso para generar propuestas más innovadoras. *TEXTO: JOSÉ MARÍA DE PABLO.*

8 BIT DRAWERS (2011). CON ESTE PROYECTO BAKERY DESIGN REFLEXIONA SOBRE EL CONCEPTO DE CAJONERA E IMAGEN DIGITAL. CADA CAJÓN ES UNA ENTIDAD EN SÍ MISMA, PERO JUNTÁNDOLO CON OTROS FORMA PARTE DE UN OBJETO (O IMAGEN) NUEVO.

INDUSTRIAL UPHOLSTERY (2010). ES UN PROYECTO QUE EXPLORA NUEVAS FORMAS DE TAPIZAR MUEBLES: SE INYECTAN EN EL TEJIDO DOS TIPOS DE POLIURETANO, UNO PARA DARLE CONSISTENCIA Y OTRO PARA DARLE CONFORT.

“NO ESTAMOS ACTIVAMENTE INFLUENCIADOS POR NUESTRO ENTORNO CULTURAL”

Bakery Design Tel Aviv, Israel

Ran Amitai (1980) y Gilli Kuchik (1983) trabajan juntos desde su paso por la Bezalel Academy of Arts and Design de Jerusalén. En 2009 crearon Bakery Design, su estudio con sede en Tel Aviv, Israel. Crean en un proceso de diseño basado en la experimentación práctica, jugando con materiales y tecnología y buscando crear nuevos objetos y formas de interpretar los métodos tradicionales de producción. Como diseñadores viven un momento muy especial, puesto que durante la última edición de la Milan Design Week presentaron su primera colaboración con una gran marca, la italiana Cappellini, para la que han producido NOM, una serie de mobiliario que se crea a partir de una plancha de acero a la que se da forma aplicando un molde. “No estamos activamente influenciados por nuestro entorno cultural, aunque estamos seguros de que de manera subconsciente tiene algún efecto en nuestro trabajo”, explican. “Por supuesto que como diseñadores israelíes tenemos que afrontar la cuestión judía, pero solo a través del lenguaje del diseño, que a nuestro juicio trasciende culturas y países”. www.bakery-design.com

PUPPET CHAIR,
PRODUCIDA POR
KVADRAT. ES UNA
SILLA COLGANTE
EN LA QUE EL
USUARIO SIENTE
UNA "AGRADABLE
SENSACIÓN DE
INGRAVIDEZ".

Martín Azúa

Barcelona, España

Vasco de nacimiento, Martín Azúa lleva 20 años viviendo en Barcelona. Aun así, encuentra difícil definir el concepto 'Mediterráneo': "Tiene cualidades sensoriales propias, la temperatura, el color, las texturas, el sabor, los sonidos... Y de todo esto se deriva una forma de ser de las personas, una cultura, un estilo de vida", explica. La cultura circundante más la actuación natural tienen un peso importante en su trabajo. "No solo en el aspecto estético o formal, me interesa cómo funcionan los procesos naturales. Hace algunos años dejaba jarrones de cerámica muy porosa en el río para recoger la mancha natural". La observación está también en su ADN como diseñador. "Me gusta buscar el porqué de las cosas. Hay una razón para todo y esa curiosidad me ha llevado a diseñar. La resolución de un problema marca el inicio de un proyecto -asegura-, así que en el contexto actual el diseño requiere mucha creatividad". Frente a la globalización y la tendencia a mirar al norte y a oriente, propone buscar la inspiración en el Mediterráneo: "Un territorio a explorar por el diseño. Ahora todos reivindicamos lo local. Me gusta trabajar con recursos artesanales como, por ejemplo, el esparto de Murcia, que está unido a un paisaje y a una forma de vida que desaparece". www.martinazua.com

MANCHA NATURAL
 ES UN EXPERIMENTO
 DE DECORACIÓN
 NATURAL. DURANTE
 UN AÑO SE PERMITIÓ
 QUE LA NATURALEZA
 COLONIZARA ESTOS
 JARRONES.

**"COMPAGINO LOS TRABAJOS
 DE ENCARGO CON UNA LÍNEA DE
 INVESTIGACIÓN MÁS PERSONAL,
 QUE ES LA QUE MÁS ME INTERESA"**

COMARI ES UNA SERIE
 DE NUEVE PORTAVELAS
 PRODUCIDOS EN 2012 POR
 EL PROPIO DISEÑADOR.

MESA GUALTIERO, PARA MINIFORMS.
 ES UN EJEMPLO DEL TIPO DE OBJETO
 "QUE NO GRITA SU PRESENCIA", BUEN
 EXPONENTE DEL TRABAJO DE PAOLO.

**ESPEJOS LES BROTHERS, PARA
 MINIFORMS.** EL DISEÑADOR IMAGINA
 PRODUCTOS QUE SON SIEMPRE
 FAMILIARES PARA LOS USUARIOS.

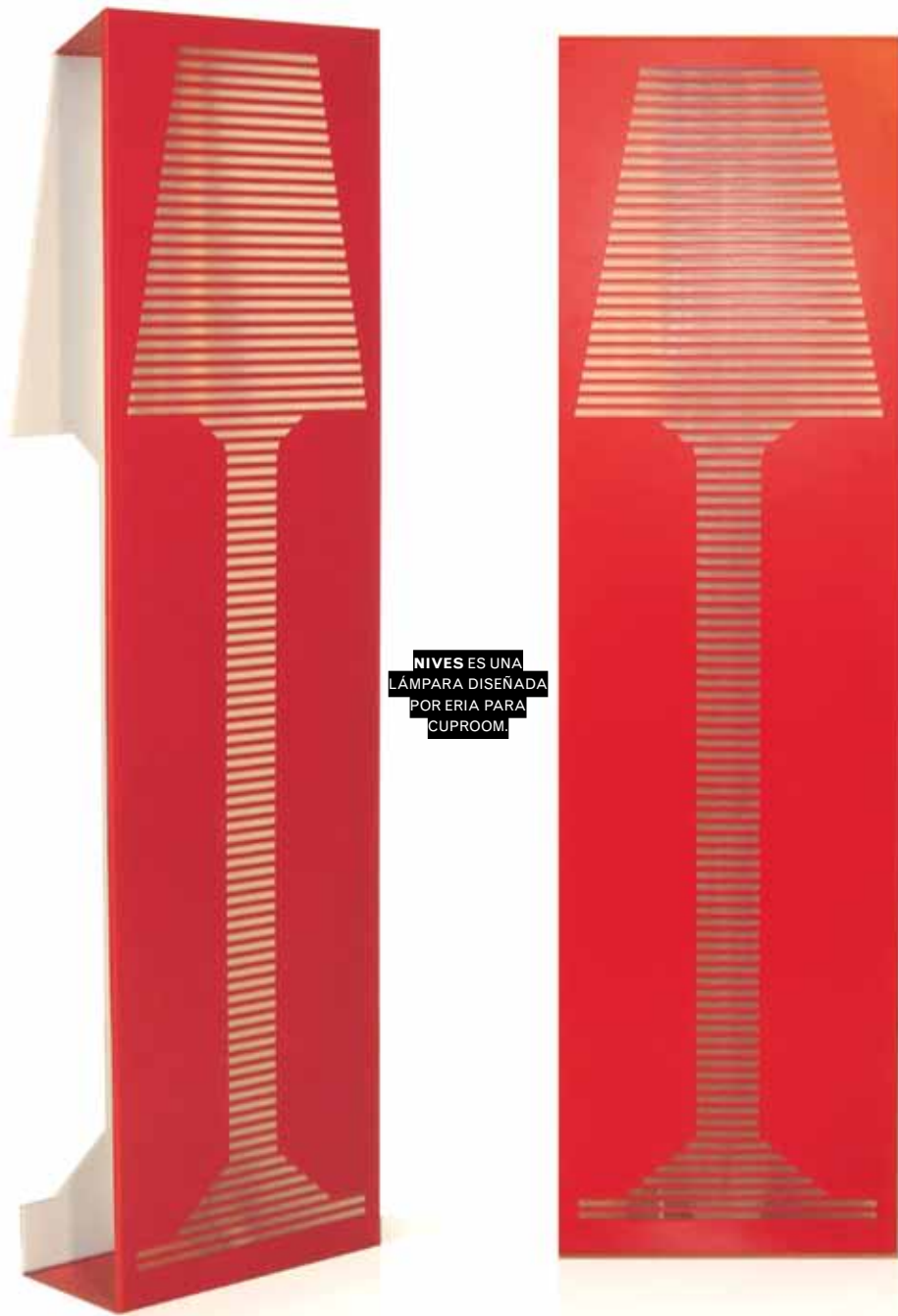
**"ENCUENTRO LA INSPIRACIÓN EN LAS COSAS MÁS
 INSÓLITAS: UNA HOJA, UNA PALABRA, UNA SOMBRA..."**

Paolo Cappello

Legnano, Italia

Paolo Cappello estudió Diseño Industrial en el Politécnico de Milán y desde 2007 trabaja en su propio estudio en Legnano, a 40 kilómetros al este de su Verona natal. Este joven diseñador admira la simplicidad del trabajo de Jasper Morrison -"Sorprendentes productos normales para gente normal"-, como los que él crea. "Cuando diseño algo, me gusta pensar en cómo la gente lo va a usar, cuáles van a ser sus sentimientos durante el uso, cómo se verá mi objeto en un paisaje doméstico". No duda cuando se le pregunta si los paisajes de su vida han influido en su trabajo. "Pasé mi infancia en la casa de los abuelos, que eran agricultores, y aprendí a amar esta forma de vida hecha de cosas simples y tiempo lento. ¡La gente no necesita realmente cosas complejas para ser feliz!". Precisamente, debido a las dificultades económicas en el sur de Europa, Paolo cree que "se está volviendo a productos con una iconografía más arcaica, eliminando extras con el fin de alcanzar una nueva simplicidad moderna. Es absolutamente cierta la creencia de que los tiempos de crisis ayudan a la humanidad a centrarse en las cosas realmente importantes, para luego reiniciar con una conciencia más fuerte". www.paolocappello.com

NIVES ES UNA LÁMPARA DISEÑADA POR ERIA PARA CUPROOM.

Eria Design

Milán, Italia

Chiara D'Aleo, Viviana Degrandi y Alikí Zachariadi son las tres patas de Eria Design, un estudio multidisciplinar creado en 2008 en Milán. Cuentan que hallan la inspiración en la vida cotidiana, que interpretan con ironía para lograr objetos inteligentes, ingeniosos y llenos de color, productos artesanales que tienen en cuenta los materiales, los acabados y los problemas medioambientales. Las diseñadoras proceden de tres puntos de la costa italiana muy diferentes entre sí. "Nos gusta compartir nuestros multifacéticos paisajes mediterráneos tratando de impregnar el trabajo de las imágenes de nuestra vida", explica Viviana. En Eria sí creen que se puede hablar del diseño mediterráneo como se habla del escandinavo. "El diseño mediterráneo es una mezcla de lo artesanal y de lo industrial; de ideas y de patrimonio cultural. Todo esto mezclado da lugar a objetos que representan el colorido mosaico que rodea a este mar". En un panorama difícil, este estudio se decanta por el optimismo. "Muchas empresas están atacando la crisis haciendo las cosas de manera diferente, dando oportunidades a gente joven e incluso cambiando de dirección al ritmo de la propia situación. Esto nos está dando la oportunidad de experimentar en proyectos de diferentes campos". www.eriadesign.com

"NUESTRA GRAN PASIÓN ES EL DISEÑO INDUSTRIAL, PERO TRABAJAMOS TAMBIÉN GRÁFICO Y MODA"

AMANITA COFFEE TABLES, PARA EMOH. FUE EL PRIMER OBJETO DE ERIA DESIGN EN PRODUCIRSE EN SERIE.

SALVABANANAS, PARA SNIPS. EL SENTIDO DEL HUMOR Y EL OPTIMISMO ES UNA DE LAS MÁXIMAS DEL ESTUDIO MILANÉS.

POLTRONA PER 2 ES UN PROTOTIPO CON EL QUE ESTE ESTUDIO HA OBTENIDO EL RECONOCIMIENTO EN FORMA DE PREMIOS.

NATURA JARS. PARA LA MEDITERRÁNEA. SON FRASCOS Y JARRONES AL MISMO TIEMPO.

FINGER PUPPETS. PRODUCIDO POR NPW. ES UN EJEMPLO DEL TIPO DE INSPIRACIÓN POSTERIOR A LA PATERNIDAD.

“ME INFLUYEN MÁS LOS PAISAJES SOCIALES O URBANÍSTICOS QUE LOS NATURALES”

Héctor Serrano

Valencia, España

Héctor fundó su propio estudio en Londres hace 12 años. Ahora ha abierto oficina en su Valencia natal, desde donde compagina la coordinación del trabajo de su equipo con el disfrute de la cercanía de su familia. “Todo lo que te rodea te inspira, el día a día e incluso el trabajo en sí. Ahora mismo me gusta estar con mi hija y la verdad es que es una gran fuente de inspiración”, reconoce. El diseñador no cree que exista una forma de diseñar que se pueda calificar como mediterránea. “Con la facilidad de viajar que hay e internet, no es raro encontrar gente con influencias similares sin que estén necesariamente ligadas al sitio donde han nacido. Cada vez es más común que los diseñadores se formen o trabajen en varios países y que las empresas trabajen con diseñadores de cualquier parte del mundo”. Tampoco quiere decantarse por su trabajo favorito –“Es como decir cuál es tu hijo preferido”–, pero sí explica cómo trabajan: “Nos gusta combinar dos ideas aparentemente opuestas: la innovación, el elemento nuevo y desconocido, y la familiaridad, donde jugamos con la memoria colectiva. Se trata de producir proyectos que interesen a la gente que los utilizará”. Héctor cree que es el momento de ofrecer valor y diferenciación para transformar crisis en oportunidad. www.hectorserrano.com

Yiannis Ghikas

Atenas, Grecia

Yiannis es uno de los pocos diseñadores griegos que pueden presumir de dedicarse profesionalmente a esta profesión sin salir del país. “Estoy orgulloso sólo por el hecho de ser diseñador en un país en el que no es nada fácil serlo. No existe la producción industrial y apenas hay educación en este sector”, explica. Problemas aparte, se siente especialmente satisfecho de su taburete Monarchy, primer trabajo que produjo y con el que ganó un Red Dot Design Award. Entre sus fuentes de inspiración está todo lo que ha experimentado. “Diseño objetos simples, funcionales, y siempre busco que sean diferentes. Me gusta pensar que mis objetos nacen para quedarse siempre. A menudo, no estoy seguro de la calidad del resultado y solo lo estoy completamente después de utilizarlo yo mismo durante un tiempo”. Tampoco cree Ghikas que exista una fuerte conexión entre los diseñadores que viven y trabajan en el Mediterráneo. “Compartimos muchas similitudes culturales, pero también muchas diferencias históricas, lo que dificulta encontrar conexiones obvias entre trabajos de diferentes países, aunque tal vez haya alguna subconsciente”. Para el futuro, anima a los fabricantes de su país a apostar por nuevas ideas de la mano de los diseñadores griegos. www.yiannisghikas.com

PARASITE ES UN PROTOTIPO CON EL QUE EL AUTOR CONCEDE UNA NUEVA VIDA A UNA LÁMPARA DE MESA, INCORPORANDO OTRO ‘PARÁSITO’ CUYA LUZ LLEGA A DONDE LA PRIMERA NO PUEDE.

GAME OF TRUST ES UN PERCHERO INTEGRADO POR TRES IDENTICAS PATAS CON FORMA DE ‘Y’ QUE SE SOSTIENEN UNAS A OTRAS.

“EL FUTURO PASA POR APOSTAR POR PRODUCTOS ORIGINALES”

TOUGHER THAN LEATHER
ES UN PATINETE FORRADO EN PIEL Y CON SANDALIAS GRIEGAS INCORPORADAS. TODOS LOS PRODUCTOS DE GREECE IS FOR LOVERS SE PUEDEN COMPRAR DESDE SU PÁGINA WEB.

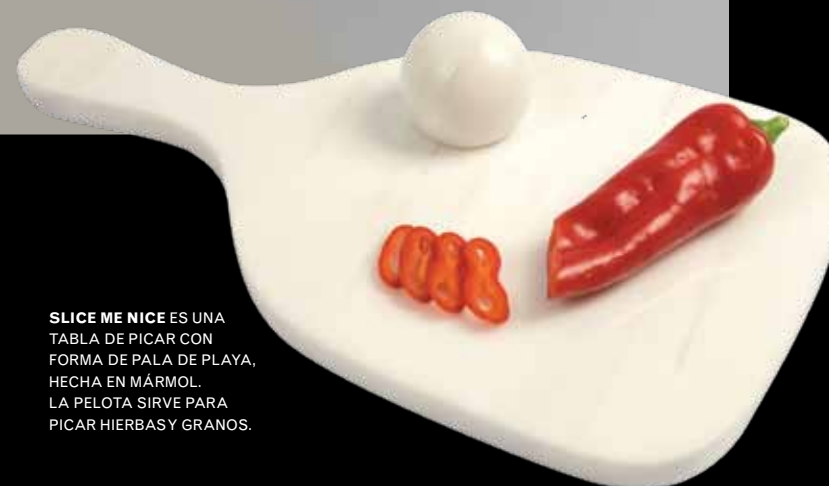
“NOS ENCANTA JUGAR CON LOS ESTEREOTIPOS Y FALSAS IDEAS QUE LA GENTE TIENE DEL PATRIMONIO GRIEGO”

Greece is for Lovers

Atenas, Grecia

Greece
is
for lovers

Thanos Karampatos y Christina Kotsilelou fundaron Greece is for Lovers a los pies de la Acrópolis. No podía ser en mejor sitio viendo su producción: “Nos encanta jugar con los estereotipos e ideas equivocadas acerca de nuestro país y su patrimonio, le damos la vuelta a todo y vemos cómo funciona. Hacemos hincapié en los detalles que para otras personas pasan desapercibidos; actualizamos lo mundano y demostramos que todo puede ser puesto de relieve en el contexto adecuado. Todo ello con grandes dosis de humor y sarcasmo”. Propensos a las críticas a través de su trabajo, ahora, con la crisis económica que vive Grecia, están aún más tentados a hacerlo, “pero por las preocupantes circunstancias que nos rodean sería visto como una frivolidad. Mucha gente considera el diseño y el arte como un lujo”. Respecto a la existencia o no del concepto de diseño mediterráneo, lo tienen claro. “El origen geográfico común de varios diseñadores no constituye automáticamente una escuela. Nosotros creemos en la individualidad, el origen del diseñador es secundario. ‘Diseño mediterráneo’ es un término inexistente”, concluyen los diseñadores, que han preferido no retratarse para dar protagonismo a sus objetos. www.greeceisforlovers.com

SLICE ME NICE ES UNA TABLA DE PICAR CON FORMA DE PALA DE PLAYA, HECHA EN MÁRMOL. LA PELOTA SIRVE PARA PICAR HIERBAS Y GRANOS.

Cherif Morsi

El Cairo, Egipto

Cherif ha desarrollado toda su faceta como diseñador en Egipto, donde cursó estudios de Arquitectura y en cuya capital reside. Desde allí ha logrado hacerse un hueco en la lista de privilegiados que trabajan para productores de Italia o Suecia. “Simplicidad creativa” es la frase que le gusta que acompañe su trabajo, del que se siente muy orgulloso, incluso de los fracasos. “Por supuesto, algunos proyectos me satisfacen más que otros como resultado de la buena comunicación con mi cliente. Este es el caso del cenicero Voodoo, mi primer diseño que fue producido. Todavía me gusta el simbolismo que hay detrás de él, ya que recuerda al que lo usa que fumar es malo para el corazón. ¡Solo espero que un día yo mismo deje de fumar!”. Cualquier cosa es susceptible de inspirar el trabajo de Cherif. “Únicamente hay que abrir los ojos un poco más para descubrir que lo que nos rodea puede ser, y es, una fuente de inspiración”, apunta. El diseño está globalizado, igual que los grandes problemas en el mundo, así que no cree que exista un nexo en el trabajo de los diseñadores del Mediterráneo. “En caso de que existiera, debería producirse mediante una revisión de las culturas locales, pero de un modo que verdaderamente sirva a los gustos y aspiraciones del hombre moderno”. www.cherifmorsi.com

CENICERO VOODOO, PARA LA EMPRESA ITALIANA SAWAYA & MORONI (2004). ESTA ES UNA DE LAS PIEZAS FAVORITAS DEL DISEÑADOR.