

LA DOLCE VITA
Diseño y estilo italiano

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ricardo Ehrlich
Ministro

Óscar Gómez
Subsecretario

Pablo Álvarez
Director General

Hugo Achugar
Director Nacional de Cultura

Enrique Aguerre
Director del Museo Nacional
de Artes Visuales

EMBAJADA
DE ITALIA EN URUGUAY

Vincenzo Palladino
Embajador

Michele Gialdroni
Agregado cultural

FONDAZIONE
SARTIRANA ARTE

Giorgio Forni
Presidente

LA
DOLCE
VITA

Diseño y estilo italiano

Museo Nacional
de Artes Visuales MNAV
Montevideo

20 de febrero —
— 27 de abril de 2014

DISEÑO Y ESTILO ITALIANO

Cuando se evoca el nombre de Italia, vienen a la mente imágenes de todas las bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, danza y cinematografía. Sin embargo, en el actual mundo globalizado, la presencia del *Italian Style* va mucho más allá y forma parte de nuestra vida cotidiana, a través del diseño. Como decía Achille Castiglioni, “los objetos deben hacer compañía”. Y, precisamente, son objetos diseñados por Castiglioni, Vico Magistretti, Enzo Catellani, Roberto Barbieri, Giancarlo Piretti y Marco Lodola los que se exhiben en esta muestra intitulada *La dolce vita. Diseño y estilo italiano*, precisamente porque “viste la casa” y no sólo de los italianos.

Ante marcas como Armani, Valentino y Ferragamo se podría pensar que el denominado “estilo italiano” es propio sólo de los millonarios. Sin embargo, muebles, lámparas o adornos hogareños se pueden encontrar en todos los hogares, sean éstos ricos o pobres. Y también son creaciones de diseñadores italianos. Son objetos *doc*, esto es con “denominación de origen controlado”, que –al igual que las obras de Leonardo o Miguel Ángel– ya están expuestas en algún museo de Nueva York, Londres o París.

El traje sirve para cubrir el cuerpo, pero –si está bien diseñado– aporta comodidad y prestigio al que se viste con él. Y, del mismo modo, el italiano trata de amueblar la casa con elementos creativos e innovadores. Y los muebles son el resultado de la perfecta

conurrencia entre la creatividad de los diseñadores, la calidad de los materiales y la excelencia de la tecnología industrial. En ese sentido, Milán –con su *Salone del Mobile*– es un símbolo de lo que puede alcanzar el diseño, capaz de marcar tendencias a nivel planetario. Estos modernos arquitectos son capaces de impresionar y seducir al espectador con formas inesperadas que se plasman en una silla, una mesa o una cama que se usan cotidianamente.

A fin de cuentas, si los antiguos artistas italianos creaban piezas únicas de uso exclusivo de las clases pudientes, ahora son capaces de producir obras de arte que pueden estar presentes en cualquier hogar, cumpliendo además con una función que aporta comodidad y eficiencia. Y para ello ya no bastaban el mármol o la madera: había que servirse de los nuevos materiales como el plástico o el policarbonato transparente.

Por todo esto, ¡bienvenidos a Uruguay, diseñadores italianos!

Dr. Vincenzo Palladino

Embajador de Italia en Uruguay

UNA ESPLÉNDIDA AVENTURA EMPRESARIAL

La historia del design italiano es una historia de hombres extraordinariamente creativos y marcas audaces. Una historia de libertad de pensamiento conjugada con la eficiencia, de sabiduría artesanal conjugada con la tecnología. Una historia impensable sin tener a las espaldas la extraordinaria tradición estética de un territorio llamado a la realización de los sueños de belleza y bienestar.

Colegar el objeto de uso a los ideales de belleza formal y de elaboración exclusiva en la época industrial fue el desafío lanzado por el design italiano en la segunda mitad del siglo pasado. Y hasta ahora la atención al diseño, a los materiales y a la mano de obra son los signos distintivos de la imagen del *made in Italy*.

Naturalmente, en el mundo globalizado de la reproducción en serie, es opinable la utilidad de la definición de una tradición estrictamente nacional en un área en constante evolución como lo es la del design industrial. Y sin embargo existe un hilo conductor en la tradición del design italiano, un hilo conductor hecho de marcas y de personas, de investigación y de conocimientos que se transmiten, de estrategias y de objetivos que se perpetúan. En esta continuidad debe ser buscada la actualidad de la extraordinaria escuela de design italiano, que desde siempre se presenta como un fenómeno artístico.

El desafío de conciliar la excelencia estética y la originalidad de la creación con el valor de uso del objeto, un objeto que no sea solo lindo de ver, sino emocionante al tocar, al explorar y al usar, es un ideal que reúne la experiencia desde el automóvil de lujo al escritorio en madera curvada, el vestido extravagante al mueble descontextualizado. Y por doquier el arte, su historia, incluso su voluptuosidad, recuperada con ironía en las esculturas luminosas de Lodola, en la citas clasicistas de Versace. El creativo pone su arte a disposición del objeto de uso, la nobleza le infunde respeto.

El mejor design nos enseña que todo lo que nos rodea es digno de nuestra máxima atención. Todo puede ser bello y emocionante, dar placer, sin perder la funcionalidad. Sin esteticismos fin a sí mismos, sino con un profundo sentido de valorización de los instrumentos, de la experiencia cotidiana, espléndida exaltación de la dignidad y de la belleza de todas las cosas que hacen que vivir la vida merezca la pena.

A algunas de estas historias de marcas y de hombres se hace referencia en esta muestra antológica, *La dolce vita*, que quiere ser un panorama de la creatividad italiana de estos últimos cincuenta años y un estímulo para la creatividad uruguaya del siglo veintiuno.

Michele Gialdroni

Agregado cultural

INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN

Es para el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) un gran privilegio, recibir la exposición *La Dolce Vita. Diseño y estilo italiano*. Se trata de 157 piezas de mobiliario de interiores y luminarias, pertenecientes a la Fondazione Sartirana Arte y representativas del diseño italiano contemporáneo.

En los últimos años, el MNAV viene realizando en forma continua, exposiciones sobre arquitectura y diseño –entre otras disciplinas-, con el objetivo de estimular una visión abarcadora sobre la creación contemporánea en su conjunto y en sus múltiples formas de incidir en la sociedad actual. El diseño italiano es de referencia en sus aspectos innovadores y fuente de inspiración para los creadores actuales, por lo que la presente muestra *La Dolce Vita. Diseño y estilo italiano* llega en un buen momento al Uruguay para ser compartida por el público en general y especialmente entre nuestros diseñadores y estudiantes de diseño.

Queremos agradecer especialmente al Dr. Vincenzo Palladino, Embajador de Italia en Uruguay, a Michele Gialdroni, Agregado Cultural de la Embajada de Italia en Uruguay, a Giorgio Forni, Presidente de la Fondazione Sartirana Arte y al Instituto Italiano de Cultura por hacer posible la presente exposición en nuestro país.

Enrique Aguerre

Director del Museo Nacional de Artes Visuales

LA DOLCE VITA

Hay un país singular, en forma de bota, situado en el centro del Mediterráneo, amado por los turistas de todo el mundo por su larga historia que ha coleccionado “depósitos culturales” (sobre arquitectura, arte, gusto y placer de vivir) inestimables como el petróleo que constituye la riqueza de otros más afortunados países cercanos y amigos.

Un país en el que la gente tiene en su genoma una extraordinaria mezcla de cromosomas árabes y normandos, lombardos y eslavos que, sin interrupción, desde hace siglos, hacen que se una la imaginación y la creatividad. Casi como un cóctel imaginario que ha integrado en su componente básico (la componente latina) los aromas y sabores de los mejores frutos de los árboles del Paraíso.

Si esta es la lectura poética o como en un sueño de Italia de hoy en día, en el que dominan el Internet y la aldea global, ésta interpretación nos ofrece tal vez, también, una clave inusual para la comprensión de algunos fenómenos que son de otra manera misteriosos y oscuros.

¿De dónde proviene el “genio italiano” con sus derivaciones de la imaginación, creatividad, invención, etc., protagonista en muchas áreas desde el arte a la cocina, desde hace dos mil años hasta hoy? Tal vez, puede ser, quizás en forma precipitada y poco científica, supuestamente desde esta combinación de cromosomas, de la que los italianos han sido capaces de valorar y utilizar las mejores componentes.

Abandonando un momento las interpretaciones literarias, el *Stile Italiano* –Estilo Italiano– es un hecho, una constatación objetiva, una apreciación internacional de las actividades de su producción, como las podemos llamar, de Italia; a partir de las pinturas de Miguel Ángel a los trajes de Armani y Valentino, los zapatos de Ferragamo, las esculturas de Pomodoro y Ceroli, hasta la pasta y la pizza.

Un estilo italiano de vivir el día a día no sólo reservado a los príncipes o multimillonarios; distribuido y difundido, *mutatis mutandis* –cambiando lo que se deba cambiar– a todas las categorías sociales, las cuales interpretan este estilo y gusto por la vida, según sus propias posibilidades. Un italiano en el extranjero se reconoce, rico o pobre, su forma de vestir. Aún más fácilmente si es rico.

En Italia, sin embargo, incluso los menos adinerados abren sus hogares y cocinan para los amigos, incluso a los recién conocidos, con esa cordialidad típica de todo el Mediterráneo. Y los objetos que componen las *DOC* italianas, las generosas cenas de mi país, a menudo están ya expuestos en algún museo en París, Londres o Nueva York.

Este es el significado de esta exposición que habla italiano, concebida a partir de la manera de vestir y adornar las casas en las que viven los italianos. Elegimos algunas piezas, siendo necesario un corte expositivo, entre todas las posibilidades que se presentaban. La punta del iceberg, algunos dirían, lo mejor de lo mejor...

Pero si los países amigos que acogerán la exposición quisieran profundizar el conocimiento de estas áreas, otras colecciones están listas para salir, para detallar a 360 grados una historia singular y única de talento, de duro trabajo, de coraje empresarial y

de una estrecha colaboración entre los escritores y los productores. Tal vez este es el secreto del éxito del *Made in Italy*.

El hilo que une la propuesta de hoy es el de la excelencia: vestir el cuerpo con las “grandes firmas” las más prestigiosas de la *Modaitalia* y amoblar el hogar con las piezas más creativas e innovadoras de la industria del mueble. Sobre las creaciones de Roberto Cappucci, Valentino, Giorgio Armani, Gianfranco Ferré y Gianni Versace no es necesario prodigar palabras.

Las magníficas telas, bordados preciosos, corte y confección magistral de estas creaciones, exhibidas, tal vez sólo una vez, en las pasarelas durante un desfile de moda o en una noche de gala por las divas del mundo del entretenimiento o por las primeras damas del *jet-set* internacional, no es casualidad que hablen por sí mismas. Cuentan una historia de amor a la Mujer que los maestros de la moda italiana transforman en una escultura viva. El vestido no cubre el cuerpo, sino que lo eleva a una obra de arte, gracias a la combinación de la extraordinaria profesionalidad de la sartoría al servicio de la imaginación y/o del rigor de los diseñadores.

Diferentes habilidades, pero básicas, aplicadas a un solo proyecto. Prototipos, si se concede la comparación, como es el rojo Ferrari de Maranello para el Gran Premio de Fórmula 1.

Los muebles para el hogar en exposición no son de menos valor... hablan dos idiomas diferentes, pero han contribuido al éxito del diseño italiano en el mundo. Dos ejemplos entre muchos de la muestra, es el que en Lombardía han convocado a los investigadores y arquitectos más creativos, mientras que en Toscana eran sobre todo los artistas a experimentar con el tema, inusuales en el siglo XX para un escultor, como una cama, una silla o una mesa.

Milán, capital del diseño es la fórmula sintetizada con la que se conoce siempre el *Salone del Mobile* –Salón del Mueble–, que, cada año, entre marzo y abril, presenta a los compradores internacionales las creaciones de una red, única en el mundo, de empresas que diseñan y producen lo mejor de los muebles.

Las empresas tradicionales, muy activas desde hace más de un siglo, cuya fama se debe en primer lugar a la estrecha simbiosis entre la excelencia en el rendimiento, la tecnología industrial y la calidad de los materiales, a menudo inusuales, y la innovación creativa de los arquitectos, que es el resultado de esa cultura de proyecto que se ha convertido en un modelo para toda la industria a nivel internacional. Arquitectos cuya imaginación no tiene límites...

Su objetivo es impresionar y seducir al espectador con formas inesperadas con las cuales se definen de manera única las funciones de un objeto de uso común, una silla, una mesa, un sillón, una cama, una fuente de luz... Eficiencia y comodidad deben ser garantizadas, pero con el valor añadido de una nueva estética, que capture y encienda el deseo en los que podrán utilizarlos.

Zanotta es una de estas empresas y la presentación que Alberto Alessi dedica a su fundador Aurelio Zanotta es un reflejo articulado del sintético mensaje de esa muestra en Nueva York en 1967 que marcó una época y que ahora forma parte de una leyenda: *Italy: new domestic landscape*.

Sobre Kartell y la aventura comenzada en los años 50 por Giulio Castelli, su apuesta por el uso del plástico como un material nuevo para los objetos cotidianos más simples, he sido testigo desde cuando era niño. Aquellos representaron una verdadera revolución en todos los hogares en los que proporcionaron valio-

sos medios de ajuste, incluidas las condiciones sanitarias en ese difícil momento de la reorganización social y económica del país. Con el tiempo, la empresa pasó a materiales más sofisticados (como el policarbonato transparente) que los mejores nombres del mundo del diseño utilizaron para objetos que se convirtieron, muchos de ellos, en verdaderos iconos de estilo y gusto por la vida. De Wick a los hermanos Castiglioni, desde Colombo a Citterio, de Laviani hasta Starck.

Formitalia-Mirabili es la tercera experiencia de empresas que hemos elegido por la fusión implementada entre la alta artesanía tradicional (especialmente la carpintería) y un proceso de producción de edición limitada.

Este método deriva del mundo del arte, al cual la compañía recurrió por los proyectos que se ejecutarán. De las cenizas de la gloriosa Poltronova (años 60) nació esta nueva iniciativa de la industria que utiliza socios para la planificación como Ceroli, Ontani y Lodola, así como lo mejor entre las figuras de ese aire inspirador y generoso de ideas característico de la zona contigua entre arte y diseño.

Giorgio Forni

Presidente Fondazione Sartirana Arte

MUEBLES

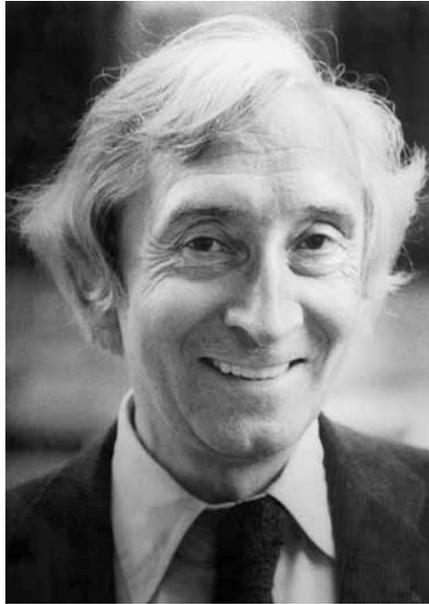
HOMENAJE A GIOTTO STOPPINO

Giotto Stoppino (1926-2011) nace en Vigevano. Estudia en la Facultad de Arquitectura de Milán y de Venecia. Desde 1953 se ocupa casi exclusivamente de arquitectura y funda con Gregotti y Meneghetti uno de los estudios más activos culturalmente, con edificios construidos en Novara, Bra y Milán.

Durante siete años enseña en el Italian Studies Center de la Universidad de Pavía y en 1968 abre un estudio independiente cuyas actividades se centran en su mayoría en el sector del diseño.

Ha participado en varias ediciones de la Trienal de Milán y ha exhibido sus obras en Italia y en el extranjero.

Las sillas que se exponen de Giotto Stoppino nos permiten resaltar un aspecto notable de la actividad proyectual de este autor que ha marcado de manera decisiva la historia del diseño de la decoración de este último medio siglo. Las numerosas sillas presentes en esta muestra, como *Maia*, *Alessia* y el sillón *Cavour*, que forman parte de colecciones de los más importantes museos del mundo, son reconocidas en el universo del “sentar” como elementos emblemáticos de referencia, a través de los cuales la historia del diseño pasa y se detiene en una pausa. Las más importantes revistas del sector y la prensa especializada han documentado desde sus comienzos la actividad de Giotto Stoppino y han dado a conocer su trabajo con particular atención.

Giotto Stoppino
Fotografiado por María Mulas

Sillón *Direzionale*
1991
Deko

Sillón *391*
1991
Montina

Sillón *Albi*
1996
Rossi

GIOTTO STOPPINO

Silla *Eiffel*
1992
M+N

Gio Ponti: silla *Superleggera*
1960
Cassina

Prototipo de mecedora
1970

Silla *Maia*
1969
Bernini

GIOTTO STOPPINO

Silla *Librero*
1991
Bernini

Silla *Margherita*
1992
Calligaris

Silla plegabile
1996
La Sedia

GIOTTO STOPPINO

Silla *Pluma*
1995
Calligaris

Silla *Chorus* (progetto)
1980

25

Silla *Pluma*
1995
Calligaris

GIOTTO STOPPINO

Silla *Cavour*
1988
Poltrona Frau

Sillón *Cavour*
1988
Poltrona Frau

Manijas *Alessia*
1990
Olivari

Carrito de almacenaje
(prototipo)
1970

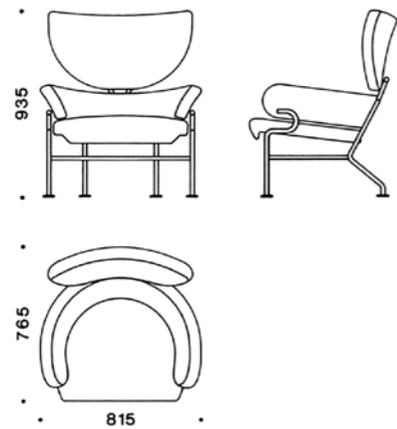

POGGI

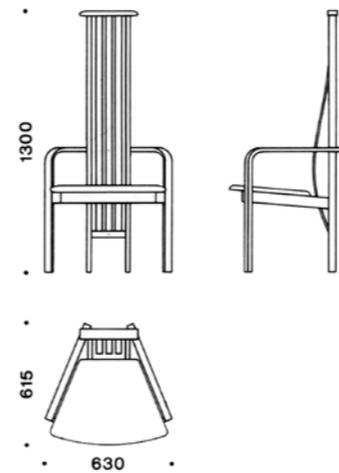
Empresa de muebles con sede en Pavia, sus orígenes remontan a finales del siglo XIX, cuando producía exclusivamente bajo comisión. Desde 1949 comenzó a ofrecer sus propios modelos, decisivo fue el encuentro entre el Sr. Poggi y Franco Albini en 1950 y desde ese momento se realizaron muebles con la temática del patrimonio cultural racionalista.

De Albini y Franca Helg es la silla *Luisa* (1950), galardonada en 1955 con el Compasso d'Oro (un premio otorgado anualmente por la Associazione per il Disegno Industriale –Asociación por el Diseño Industrial–, considerado el premio más importante del mundo en este sector), que marca el comienzo de una larga colaboración, seguida de las mesas *TL3* (1951) y *Cigognino* (1952), los sillones *PS 16* (1956) y la silla *Tre pezzi* (1959). En 1970 Ugo La Pietra diseña los módulos de estantes apilables *Uno sull'Altro*.

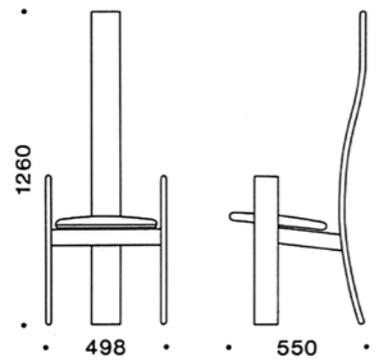
Sillón PL 19
Franco Albini, Franca Helg
1954

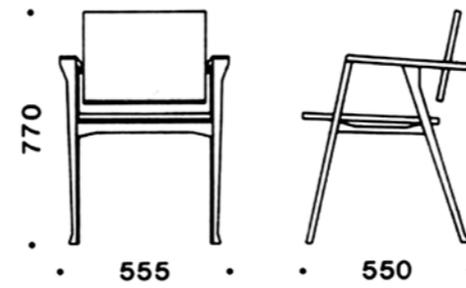
Silla SD 71 *Barbetta*
Vico Magistretti
1991

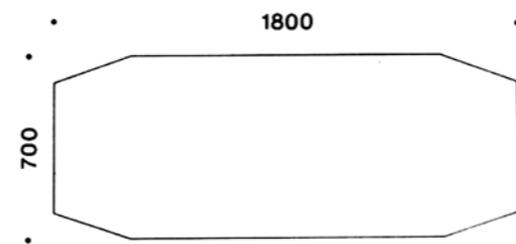
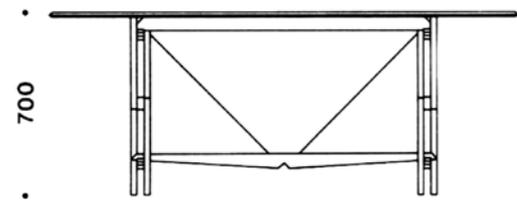
Silla SD 51 *Golem*
Vico Magistretti
1968

Sillón PT 1 *Luisa*
Franco Albini
1949

Mesa con caballete TL 2
Franco Albini
1950

POGGI

ZANOTTA

Fundada en 1954, Zanotta es reconocida cómo una de las principales protagonistas de la historia del diseño italiano. A partir de los años sesenta, guiados por la intuición y el talento empresarial extraordinario de su fundador, Aurelio Zanotta, conquista la escena internacional gracias a sus productos, emblemáticos tanto desde el punto de vista de la innovación formal que tecnológica.

La colección hoy en día se desarrolla de acuerdo a los diferentes tipos de productos: sillones, sofás, camas, muebles, estanterías, sillas, mesas, mesitas y complementos de decoración. Las tecnologías utilizadas para la producción son diferentes y permiten, en línea con la filosofía empresarial que tiene como objetivo la investigación y la experimentación, el uso avanzado de una variedad de materiales tales como: metales (aleación de aluminio, acero inoxidable, latón, bronce), materiales plásticos, cristal, mármol y granito, madera, telas y cuero.

Con los años, Zanotta ha contribuido a muchas iniciativas de actividades experimentales y culturales para promover el desarrollo y la difusión de los temas relacionados con el diseño de enseres y la vivienda. Apoyando su actividad productiva junto con la intensa promoción cultural de la colección, Zanotta participa anualmente en innumerables exposiciones y eventos en el campo del diseño, arte, arquitectura y moda. En la actualidad, las colecciones Zanotta se distribuyen en más de sesenta países del mundo.

Cumano
Achille y Pier Giacomo Castiglioni
1978

ZANOTTA

Celestina
Marco Zanuso
1978

Cipango
Emaf Progetti
1987

Acca
Tom Kuhne
2005

ZANOTTA

Zeus y Teti
Prospero Rasulo
2006/2007

Sant'Elia
Giuseppe Terragni
1936/1971

Onda
De Pas, D'Urbino, Lomazzi
1985

Sushi
Carlo Colombo
2005

Genni
Gabriele Mucchi
1935/2000

ZANOTTA

Sacco
Gatti, Paolini, Teodoro
1968/2003

Sciagai
De Pas, D'Urbino, Lomazzi
1973/2003

47

Dora
Ludovica e Roberto Palomba
2005

ZANOTTA

Hill Road
Christophe Pillet
2007

Kate

Zilli

Lea

Ada

Roberto Barbieri
1998/2008

Cavour
Carlo Mollino
1949/2003

ZANOTTA

Arabesco
Carlo Mollino
1949/2003

KARTELL

Es una empresa italiana fundada en 1949 en Noviglio, en la provincia de Milán, que produce muebles y objetos de diseño industrial selecto en plástico. La compañía fue fundada por Giulio Castelli, un ingeniero químico que inició su actividad en la producción de accesorios para automóviles y artículos de plástico para el hogar. El éxito de la marca se ha consolidado en los años sesenta, una década especialmente positiva para el diseño italiano. La fama internacional llegó en 1972 con la participación en una exposición en el Museum of Modern Art de Nueva York dedicada a los muebles *made in Italy*, y las piezas presentadas en esa ocasión, diseñadas por Gae Aulenti, Ettore Sottsass y Marco Zanuso, siguen siendo parte de la colección permanente del museo.

En los años noventa, comenzó una colaboración de largo plazo con muchos diseñadores de renombre internacional como Antonio Citterio, Ron Arad, Vico Magistretti, Philippe Starck, Piero Lissoni y muchos más. En 1999, Kartell lanzó un museo que lleva su nombre, que recolecta y exhibe más de mil diseños.

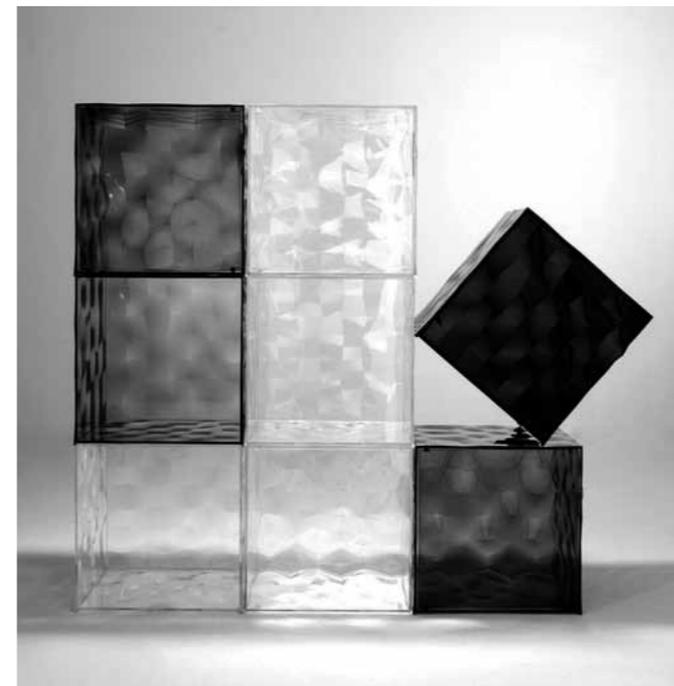
Varios productos Kartell se han visto otorgar premios internacionales, entre ellos el Compasso d'Oro. La particularidad de Kartell es el uso del plástico en el mobiliario de una manera completamente original y con el uso de tecnologías de procesamiento utilizadas tradicionalmente en otros sectores industriales. Los productos Kartell son totalmente fabricados en Italia.

Stone
Marcel Wanders
2006

KARTELL

Optic
Patrick Jouin
2007

Misses Flower Power
Philippe Starck
2009

Sillas Universale
Joe Colombo
1986

KARTELL

Sillón Ero's
2001
Philippe Starck

Sillón Mr. Impossible
2008
Philippe Starck

57

Contenedores modulares *Componibili*
Anna Castelli
1979/2008

KARTELL

Sillón *LCP*
Maarten Van Severen
2007

59

Sillas *La Marie*
Philippe Starck
2001

KARTELL

Sillón *Papyrus*
Ronan y Erwan Buoroullec
2008

61

Silla Frilly
Patricia Urquiola
2008

KARTELL

Sofà Form
Piero Lissoni
1990

Hanger
Alberto Meda
1990

63

Sofá *Ploof*
Philippe Starck
2000

KARTELL

Silla *Louis-Ghost*
Philippe Starck
2000

65

MEMPHIS

El Grupo Memphis fue un movimiento de arquitectura y diseño industrial con mucha influencia en los años 1980. El grupo fue fundado por Ettore Sottsass en diciembre de 1980, y se resolvió que los integrantes se reunirían otra vez con sus diseños en febrero de 1981. El resultado fue un debut altamente aclamado en el Salone del Mobile de Milán, la feria de mobiliario más prestigiosa del mundo. El grupo, que contó también con Michele de Lucchi, Matteo Thun, Javier Mariscal, Marco Zanini, Aldo Cibic, Andrea Branzi, Barbara Radice, Martine Bedin, George J. Sowden y Nathalie du Pasquier, se disolvió en 1988.

El movimiento era una reacción contra los diseños “caja negra” post-Bauhaus de los 1970 y tenía un sentido del humor del que carecían los diseños negros, pulidos y aburridos de esa época. Una época de minimalismo, en la que los productos tales como máquinas de escribir, edificios, cámaras, vehículos lucían todos parecidos y carecían de personalidad e individualismo. En cambio, Memphis ofreció piezas brillantes, coloridas e impactantes. Los colores que usaban contrastaban con los negros oscuros y marrones del mobiliario Europeo.

Su inspiración estaba nutrida de otros movimientos como Art Deco y Pop Art, estilos como el Kitsch y temas futurísticos. Sus conceptos estaban rígidamente en contraposición con el supuesto *Good Design* (Buen diseño), fuerte en Alemania. El concepto de diseño de Memphis se basaba en una mezcla de estilos, colores y materiales del siglo xx. Se posicionó más como una moda que como movimiento académico y esperaba borrar el *International Style* donde el Posmodernismo había fallado, prefiriendo más un renacimiento y una continuación absoluta del Modernismo, que una pura lectura de éste.

Mesita
Ettore Sottsass
1976

MEMPHIS

Sofá
Michele De Lucchi
1980

GIANCARLO ZOMPI

Nació en Spoleto en 1943, pero vive y trabaja en Milán desde hace muchos años. La definición más cercana de su actividad es la de “eco-artesano” de la madera, que trabaja con los tableros, muebles viejos, baúles y mesitas de noche, sillas y cómodas que modifica, reestructura y pinta con materiales ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Sus obras son un esparcimiento cromático de signos que hacen única e inconfundible la pintura de Zompi. Una pintura que no tiene límites, de hecho, va más allá de esos con el fin de propiciar encuentros siempre nuevos. La base de su arte radica en el encuentro con los tableros irregulares de los artefactos, cuya función ha sido modificada a partir de la negligencia y el olvido, pero que a través de su intervención vienen cubiertos de arabescos, se iluminan con colores intensos, vienen descubiertos y se revelan como sorpresas.

Zompi también aborda la experiencia de la cerámica, experimentando el riesgo de la cocción con las formas de las tradiciones cercanas y lejanas: las copas de los antiguos conventos, estructuras realzadas, los grandes platos de la tierra brillante alpaca del Magreb.

Mesas de noche
1920/2001

GIANCARLO ZOMPI

Biombo
2001

Baúl
2005

Puerta – panel decorativo
2004

Revistero
2004

Cabecera
1930/2005

Espejos
2004

GIANCARLO ZOMPI

Mesa de centro art déco laqueada y pintada
1940/2007

MARCELLO PIRRO

Marcello Pirro (1940-2008) ha sido un artista y poeta italiano. Trabajó con Hans Richter y sus obras están representadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha sido incluido en exposiciones con famosos pintores italianos. Sus poemas han sido ilustrados por pintores importantes del siglo xx, como Emilio Vedova y Lucio Fontana.

“La filosofía del Arte son la Pintura y la Poesía”, así declaraba el Maestro Marcello Pirro que desde muy joven se interesó por la poesía, la filosofía y la psicología. Luego escribió de una forma muy elevada poemas sobre los continuos problemas de la existencia. Mantiene una gran reputación que se extiende por todo el mundo. De hecho, sus obras se pueden encontrar en varios museos italianos y extranjeros. Ha ofrecido una de las obras artísticas más fuertes y más incisivas del siglo, que ha visto concentrarse en él un poeta, escritor, pintor y escultor relacionado con los más grandes artistas del Siglo xx, como Fontana, Tancredi, Richter, Guidi y otros, con los que tuvo relaciones de trabajo y amistad hasta el final de sus días. La obra pública que realiza en Venecia (los murales del Campiello dei Squelini) es el signo de su testimonio artístico.

Incluso si creció en Milán, una ciudad que tanto amaba, vivió y se dejó vivir de la inspiración que nacía desde el enorme amor que tenía por Venecia. No sólo se enriqueció por medio de varias experiencias en el teatro, sino también escribiendo dos monólogos y una serie de historias cortas. Ha sido profesor de artes marciales, ballet, y baile moderno. En la editorial Mondadori ha trabajado en la revisión del documento de *Novecento Trieste* y la revista *La Voce*. Fundó en 1964 la revista de literatura y arte *La Città*.

Silla de rey (prototipo)
1960

Silla de reina (prototipo)
1960

GABRIELE BASILICO

Gabriele Basilico (1944-2013) fue un arquitecto y fotógrafo. Entre 1978 y 1980 realizó su primer proyecto: *Milán, retratos de fábricas*. En los años noventa se concentra en la investigación sobre el territorio y en la documentación de la transformación del paisaje. Reconocido experto en retraer las zonas urbanas y en dar forma a las visiones de la arquitectura contemporánea, ganó numerosos premios, entre ellos, en el 2000 el premio del Instituto Nacional de Planificación Urbana.

Sus obras forman parte de numerosas colecciones públicas y privadas. Entre sus exposiciones vale mencionar la retrospectiva que en 2006 el MEP de París le dedica. Ha publicado decenas de libros. El último a ser publicado fue: *Leggere le fotografie. In dodici lezioni* –Leer las fotografías. En doce lecciones– (Rizzoli 2012).

Las fotografías exhibidas en la presente muestra constituyen un homenaje al concepto de la silla, representando de manera divertida el vínculo entre el cuerpo humano y el mueble.

Sedie e glutei
1990

LUCES

ARTEMIDE

Fundada en 1960 por Ernesto Gismondi, el presidente, el grupo Artemide tiene su sede en Pregnana Milanese. Opera a través de 24 empresas controladas y asociadas y tiene una red de distribución, en la cual destacan cerca de 60 salas de exposición de marca exclusiva en las principales ciudades de todo el mundo. Los productos de Artemide se distribuyen en 83 países diferentes. Con cinco plantas de producción en Italia, Francia, Hungría y Estados Unidos, dos fábricas de vidrio y dos complejos de Investigación y Desarrollo en Italia y Francia, el Grupo cuenta con una amplia oficina de I&D, confirmando el rol principal de la innovación como una componente clave para su éxito.

En 1967 Artemide recibe el premio Compasso d'Oro por la lámpara *Eclipse*, diseñada por Vico Magistretti y en 1972 Richard Sapper diseña la primera lámpara con una fuente de luz halógena, *Tizio*, que en los años se convierte en un ícono del diseño internacional. En 1987, gracias a la colaboración con Michele De Lucchi y Giancarlo Fassina, Artemide lanza al mercado *Tolomeo*. La lámpara es un símbolo del *Made in Italy* para los hogares y las sedes de trabajo de todo el mundo.

Eclisse

Vico Magistretti
1967

ARTEMIDE

Boalum

Livio Castiglioni y Gianfranco Frattini
1969

91

Portaparaguas *Dedalo*
Ernesto Gismondi
1970

ARTEMIDE

Giocasta
Andrea Anastasio
1992

Carlotta De Bevilacqua
con su obra *Yang*
2000

93

Megaron
Gianfranco Frattini
2001

ARTEMIDE

Sui
Carlotta De Bevilacqua
2002

95

FLOS

La empresa nació como un pequeño taller en Merano, donde experimentó con nuevos materiales y una nueva investigación estilística y funcional. Ya en estos primeros años, la empresa dio a conocerse en Italia y posteriormente en el resto del mundo, gracias en gran parte a los grandes diseñadores que la han acompañado desde el principio.

Flos destaca en el sector de la iluminación de complementos de calidad no sólo por las innovaciones estilísticas, sino también por la introducción de materiales que anteriormente no se consideraban en las actividades productivas, como el cocoon que hasta ahora sólo se utilizaba como un material para el embalaje. En los años setenta la compañía crece rápidamente y en 1974 adquiere Arteluce (una histórica empresa italiana de aparatos para la iluminación). En 1979, con la lámpara colgante *Paréntesis* de Achille Castiglioni y Pio Manzù, Flos recibe su primer premio Compasso d'Oro.

En los años ochenta comienza una larga colaboración exclusiva con Philippe Starck, que da vida a una serie de éxitos internacionales reconocidos también como objetos de culto. Numerosas colaboraciones se llevan igualmente a cabo con otros diseñadores que crean con el tiempo una relación larga y fuerte, entre los cuales se recuerdan Antonio Citterio, Jasper Morrison, Marc Newson y Konstantin Grcic.

Entre los diseñadores que han trabajado y trabajan para Flos: Achille y Pier Giacomo Castiglioni, Antonio Citterio, Tim Derhaag, Rodolfo Dordoni, Joris Laarman, Laurene Leon Boym, Konstantin Grcic, Knud Holscher, Piero Lissoni, Jasper Morrison, Marc Newson, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Marcello Ziliani, Marcel Wanders, Sebastian Wrong.

Taccia
Achille y Pier Giacomo Castiglioni
1962

Aoy
Achille Castiglioni
1975

Rosy Angelis
Philippe Starck
1984

Ara
Philippe Starck
1988

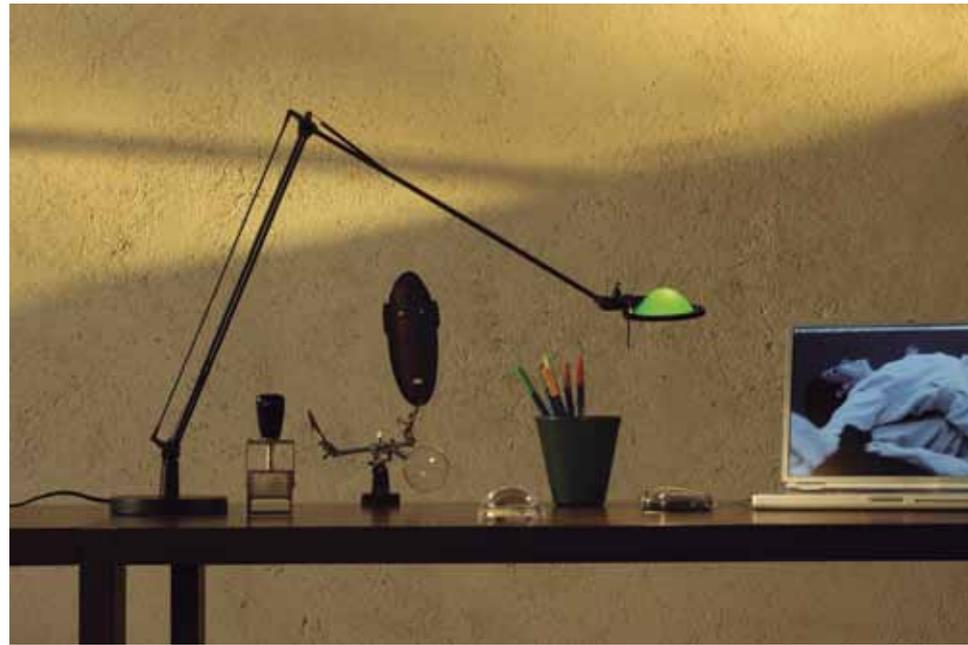
LUCEPLAN

Luceplan fue fundada en 1978 de la idea de tres arquitectos, Riccardo Sarfatti, Paolo Rizzato y Sandra Severi, con el objetivo de consolidar la experiencia adquirida durante años de trabajo con Gino Sarfatti, fundador de Arteluce, gran innovador en el campo de la iluminación. La historia de Luceplan destaca desde el inicio gracias a unas condiciones precisas e invariables –la experimentación, la investigación, la calidad– a una filosofía de hacer «cosas hermosas para los demás», y una actitud, la discreción, que nunca se ha perdido en el transcurso de los años.

En este marco es que vienen uno tras otros los equipos de iluminación, capaces de provocar un sentimiento de maravilla que no es fugaz sino vienen a ser el resultado natural de una atención constante dedicada a la esencia de cada proyecto, al detalle y a la mejora constante. El fruto de una experimentación firme que a su vez implica una cuidadosa investigación tecnológica.

Pasión por el proyecto y el coraje empresarial: el compromiso que Luceplan lleva sea con importantes inversiones en la producción –en 2006 nació la marca Elementi di Luceplan, una nueva línea de iluminación técnica arquitectónica– sea con la comercialización, a través de la apertura de nuevas filiales internacionales y nuevas tiendas de marca exclusiva. Desde mayo de 2010, Luceplan se ha unido a la empresa Consumer Luminaires de Philips Lighting.

Berenice
Alberto Meda y Paolo Rizzatto
1985

LUCEPLAN

Costanza
Paolo Deganello
1986

Agaricon
Ross Lovegrove
2001

103

ITALIANA LUCE

La empresa Italiana Luce, evolución de la marca PAF, es internacionalmente reconocida por la producción de clásicos del diseño contemporáneo, como por ejemplo las lámparas *Dove* y *Logo* de Mario Barbaglia y Marco Colombo y *Jazz* de Porsche Design. En 1998 Italiana Luce fue adquirida por la sociedad Nemo (Grupo Cassina), que ahora hace parte del Grupo Poltrona Frau.

Semplice
Piero Polato
1980

ITALIANA LUCE

FONTANA ARTE

Fontana Arte es una empresa italiana especializada en la fabricación de vidrio y muebles. Fundada en Milán en 1881 por Luigi Fontana, nació como empresa productora de placas de vidrio para el uso en la construcción. Ganó notoriedad principalmente para el procesamiento y la producción de vidrio curvado para equipos de iluminación.

En 1910, la sociedad Saint-Gobain adquiere la mayoría, y de Luigi Fontana & Compañeros, la empresa cambió su nombre a Sociedad Anónima. Se abren tiendas en las principales ciudades italianas y agencias en las colonias italianas, en Europa y América del Sur.

En 1933, la sociedad Luigi Fontana adquiere la Pietro Chiesa, el célebre atelier de Milán del vidrio, especializado en la fabricación de láminas de cristal; así se crea la sociedad Fontana Arte cuya dirección artística fue encargada a Pietro Chiesa.

En 1937 Fontana Arte participa en la gran exposición internacional de París, ofreciendo sistemas innovadores para la iluminación. Durante todo el período que siguió, hasta 1948, la producción de objetos se extiende; se realizan platos, cajas, marcos, ventanas vidriadas, espejos, esculturas y hasta muebles con inserciones de cristal y mesas con bases de vidrio curvado.

En 1993, Fontana Arte compra Candle, desarrollando una línea dedicada a nuevos productos dirigidos a clientes más jóvenes, con nuevas técnicas de producción que permiten precios más bajos.

Luminator
Pietro Chiesa
1933/1989

Tav
Max Ingrand
1954/1989

Pirelli y Pirellina
Gio Ponti
1967/1989

LA MURRINA

Desde los años 60 existen noticias de un pequeño horno dirigido por un grupo de maestros vidrieros llamado Horno Murrina del que surge el símbolo de la marca que será la Murrina Spa. La actividad inicial, que se extenderá hasta 1974, es la realización de algunos prestigiosos objetos de vidrio soplado ideados por los mismos artistas que son los dueños del horno. En el mismo año 1974 la propiedad del pequeño horno se transfiere a una familia milanesa, antiguos fabricantes de productos de iluminación en cristal y metal.

A partir de este momento comienza la transformación de la empresa: la marca La Murrina se registra en todo el mundo y las colecciones se divulgan y mejoran. En pocos años, la empresa crece y se expande con la apertura de un centro directivo y de logística y de una planta de fabricación de las piezas metálicas para equipos de iluminación. Al comienzo de los años 80, se completa una integración vertical de La Murrina con la apertura de las primeras tiendas de marca exclusiva en Roma y Milán: la elección de distribución resulta ser innovadora y exitosa y continúa hasta nuestros días.

La Murrina es ahora uno de los líderes en la producción mundial del vidrio soplado de Murano: sus productos son distribuidos tanto en Italia como en el extranjero. El año 2000 marcó el inicio de la colaboración de la compañía con los principales diseñadores que han contribuido con sus ideas a incluir en las colecciones La Murrina, productos de diseño contemporáneo, siempre realizados utilizando técnicas antiguas del vidrio soplado: Denis Santachiara, Paolo Deganello, Oscar Tusquets, Sottsass Associati y Sandro Santantonio hoy en día son los trabajadores de la empresa para la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

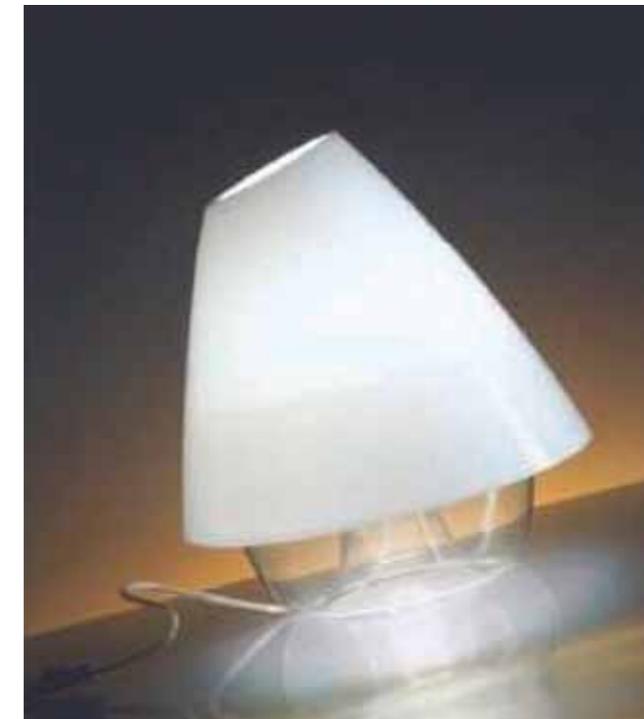
Mesa y tierra *Zelig*
Denis Santachiara
2000

Lara
Paolo Deganello
2000

Tocada
Oscar Tusquez
2003

MARCO LODOLA

Marco Lodola nació en Dorno (Pavia). Estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia y Milán, y completó sus estudios con una tesis sobre los artistas del movimiento pictórico del fovismo, que juntos a Matisse constituyen un punto de referencia para su trabajo, así como Fortunato Depero y Fra Angelico.

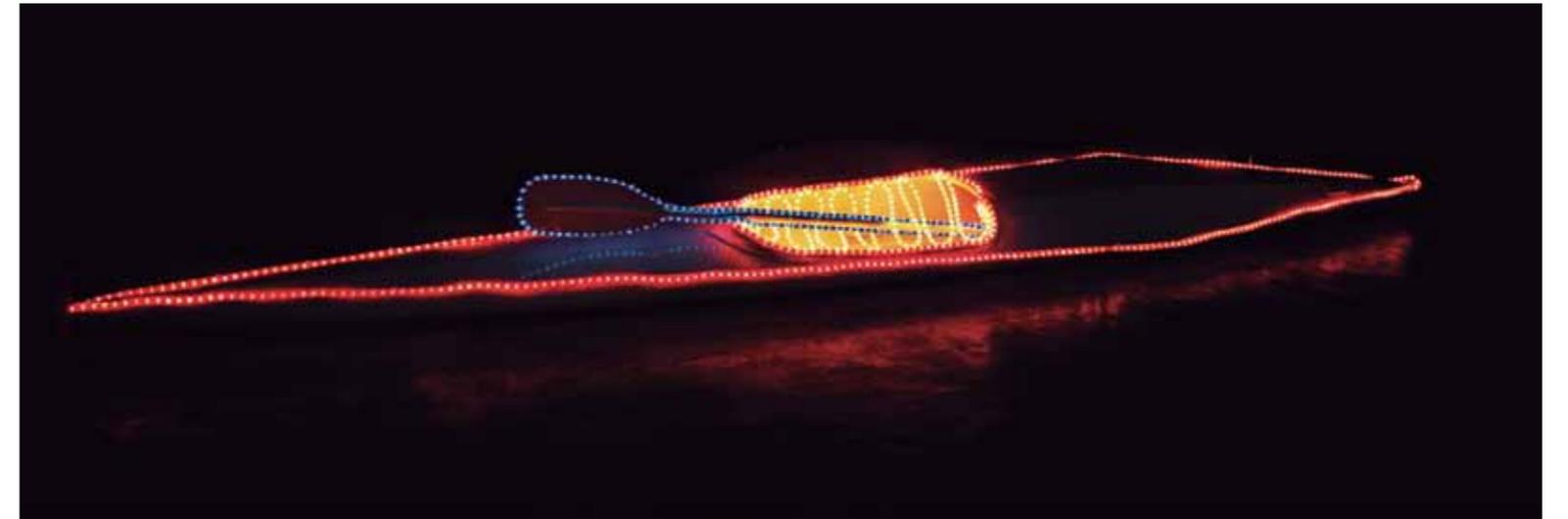
A principios de los años 80 en los alrededores de la Galleria de Luciano Inga Pin en Milán, funda con un grupo de artistas el movimiento del Nuevo Futurismo, cuyo principal teórico fue el crítico Renato Barilli. Desde 1985 ha expuesto en las principales ciudades italianas y europeas como Roma, Milán, Florencia, Bolonia, Lyon, Viena, Madrid, Barcelona, París y Ámsterdam.

Ha participado en exposiciones y proyectos para importantes industrias como Swatch, Coca-Cola, Vinos Ferrari, Titan, Grafoplast, Harley Davidson, Ducati, Riva, Illy (colección tazas de copyright), Francis Francis, Dash, Carlsberg, Nonino, Valentino, Coveri, Fabbri, I Mirabili, Shenker, Seat y Lauretana.

Marco Lodola

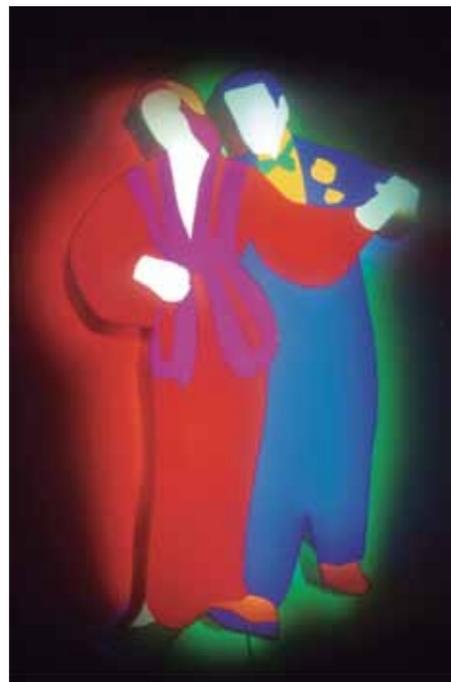
Canoa
2005

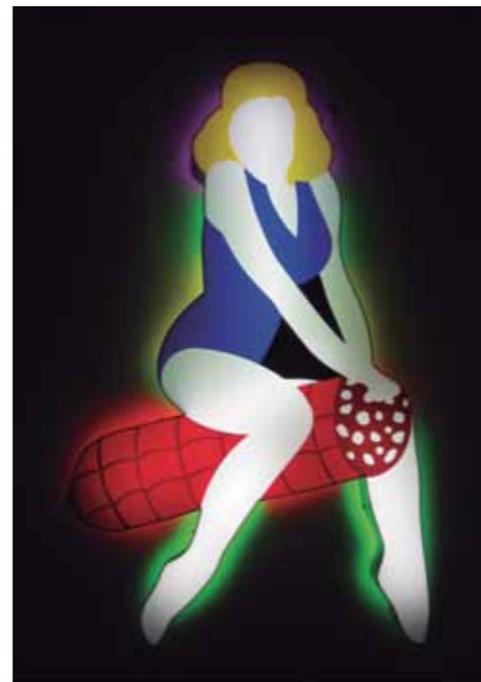
Stellina
1995

Musical
1995

Pin Up
2004

Musical
2007

Musical
2008

MARCO LODOLA

Tango
2010

Miss Italia
2011
Para los 150 años de la unificación de Italia

CATELLANI

La trayectoria creativa de Enzo Catellani es reconocida y prestigiosa y sus equipos de iluminación son una demostración de sus capacidades pasadas y de su creatividad siempre en transformación. Rebelde, obstinado, pero a menudo dominado y temeroso del mundo, aspiró a un futuro diametralmente opuesto a sus raíces que lo llevaron en unos pocos años a tratar de lograr todo lo que su mente era capaz de pensar.

Combina la alta tecnología con formas tal vez muy simples y otras veces barrocas que representan ese punto de encuentro entre “lo que es y lo que debería haber sido”. Desde esta visión, en 1989 fundó la Catellani & Smith que hoy se pone entre las empresas líderes en la industria de la iluminación. Empresa anómala porque, como él mismo explica, es una industria artesanal nacida como un reto, pero que hoy en día está al paso con la tecnología más avanzada.

La compañía tiene su sede en un pequeño pueblo a cinco kilómetros de Bérgamo, en Lombardía. Las oficinas se encuentran en un viejo molino reestructurado con vista a las lomas y la producción se implementa en dos áreas separadas. Una a lo largo del río y la otra en un nuevo edificio en la zona industrial, que consiste en grandes espacios luminosos, con terrazas cubiertas de jazmines. En el techo sobre un arenal de grava se lucen grandes ánforas de la India, un busto de Buda y una vista de 360 grados.

O sole mio
1995

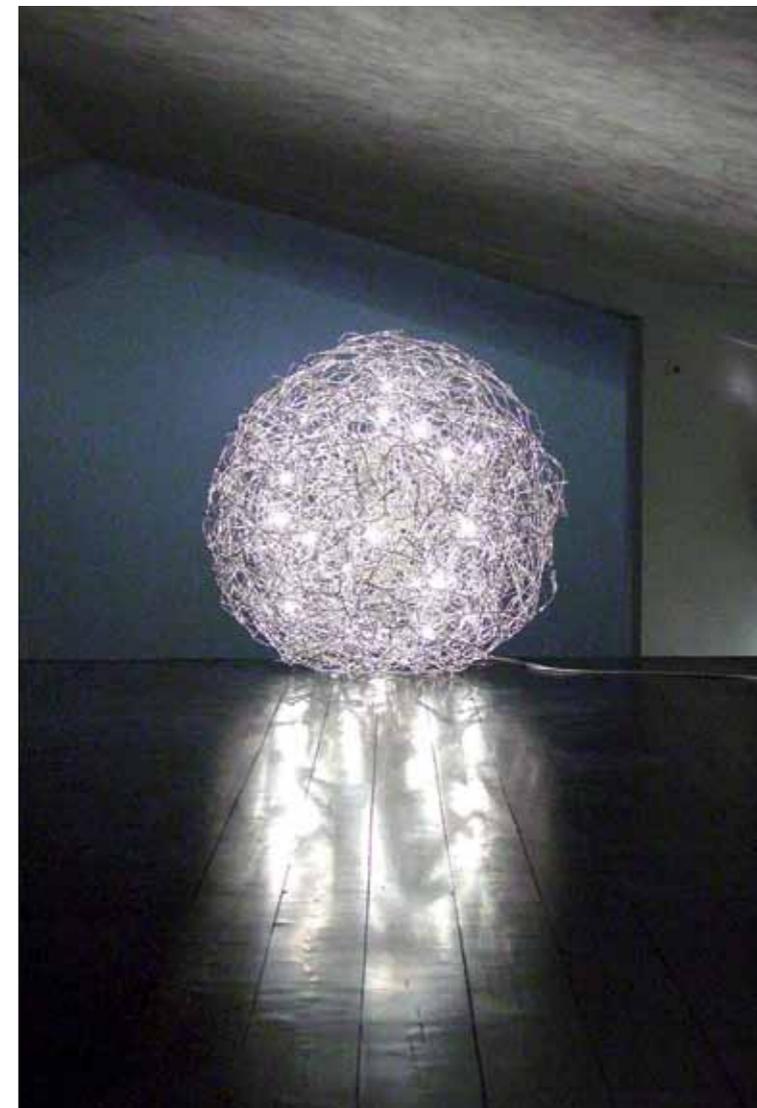

CATELLANI

Luz que pinta
2002

Fil de fer
2002

127

EUGENIO CARMI

Eugenio Carmi nació en Génova en 1920. Estudió en Turín, bajo la dirección de Felice Casorati. La amplia experiencia como gráfico adquirida en los años 50, es crucial para su investigación sobre la pintura, que plantea en una estructura geométrica estricta y en un análisis cuidadoso y perceptivo de los valores de los colores.

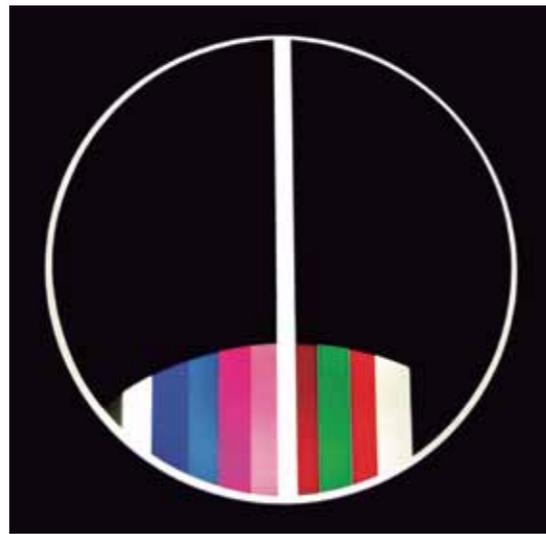
Para los Programas de Servicio Experimental de la emisora televisiva nacional italiana, RAI, realizó en 1973 un programa enteramente abstracto de 25 minutos y en el mismo año celebró seminarios de arte visual en el Rhode Island Institute of Design de Providence en los Estados Unidos.

Presentó las ilustraciones de tres cuentos de Umberto Eco (*La bomba e il generale, I tre cosmonauti, Gli gnomi di Gnu*), publicadas en Italia por Bompiani y en muchos otros países de todo el mundo. La exposición retrospectiva más importante de su obra fue organizada por la Municipalidad de Milán en 1990, a la que siguió la prestigiosa exposición dedicada a él por la ciudad de Budapest en las salas del Palazzo Reale en 1992.

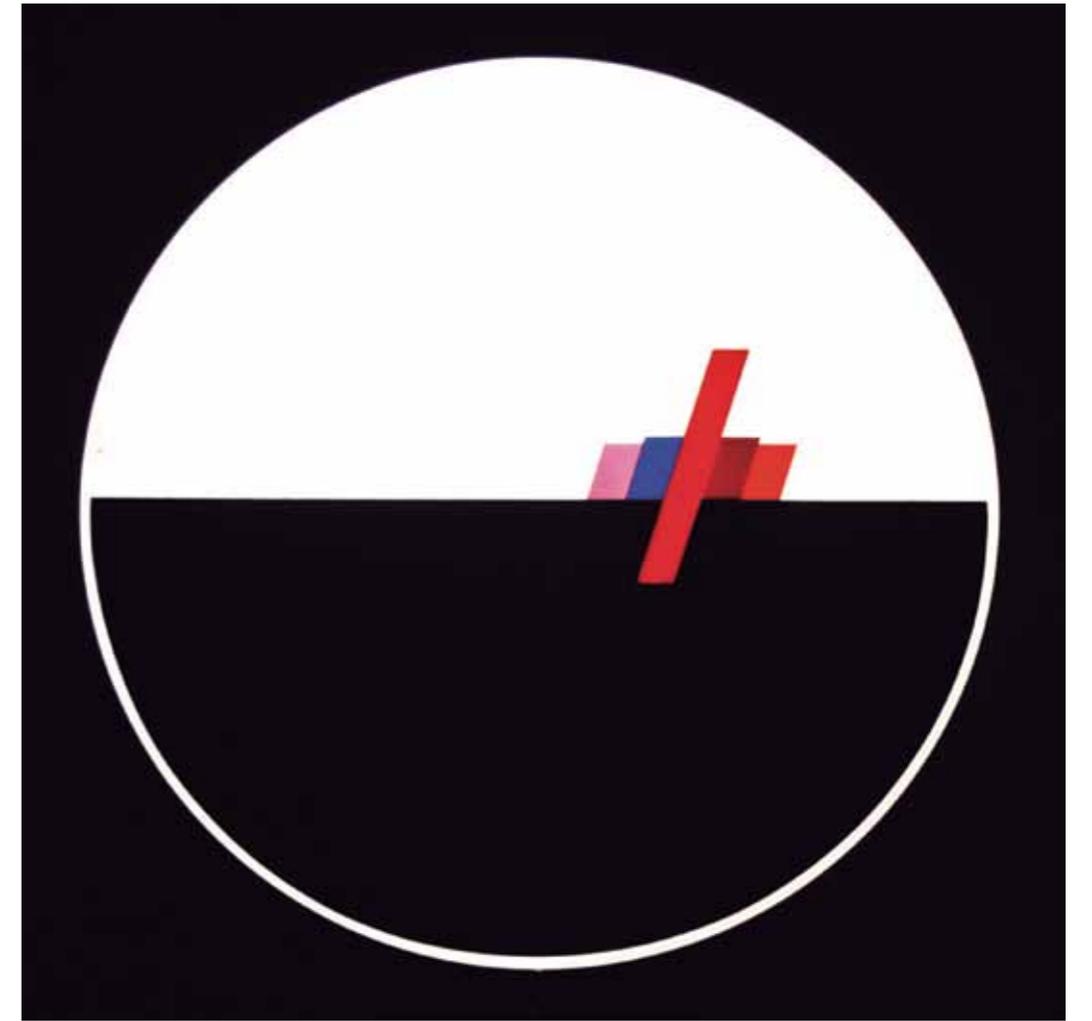
En 1996 se publicó el libro *Carmi* de Umberto Eco y Duncan Macmillan, presentado en la Trienal de Milán, un compendio de toda su historia (Ed. L'Agrioglio, Milán).

Ha participado en las más importantes bienales internacionales de gráfica, recibiendo importantes premios. Se apoda a sí mismo “un fabricante de imágenes”.

Segnali luminosi
1970

EUGENIO CARMÍ

131

ÍNDICE

- 5 Diseño y estilo italiano
- 7 Una espléndida aventura
empresarial
- 9 Innovación e inspiración
- 11 La Dolce Vita

Muebles

- 17 Homenaje a Giotto Stoppino
- 31 Poggi
- 39 Zanotta
- 53 Kartell
- 67 Memphis
- 71 Giancarlo Zompi
- 79 Marcello Pirro
- 83 Gabriele Basilico

Luces

- 89 Artemide
- 97 Flos
- 101 Luceplan
- 105 Italiana Luce
- 109 Fontana Arte
- 113 La Murrina
- 117 Marco Lodola
- 125 Catellani
- 129 Eugenio Carmi

Patrocina Grupo Sistema Cultura

Comm. Manuel Ascer

Agradecemos el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Diseño

Impreso y encuadernado en febrero de 2014
en Mastergraf srl., General Pagola 1823,
cp 11800 Montevideo, Uruguay.
Tel.: 22 05 47 60*
mastergraf@mastergraf.com.uy

Depósito Legal 562.386 – Comisión del Papel
Edición Amparada al Decreto 218/96

ISBN 978-9974-8408-1-2