

Exposición El Nuevo Diseño Italiano: Una nueva forma de acercar el diseño a la gente

“The New Italian Design” Exhibition: A new way to bring design to people

POR GLORIA CORTÉS ALIAGA

FOTOGRAFÍAS: OLIVER LLANEZA _ PHOTOS: OLIVER LLANEZA

GLORIA CORTÉS ALIAGA

Historiadora del Arte y Magíster en Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es Jefa de Exposiciones del Centro Cultural La Moneda, desempeñándose también como curadora del mismo lugar hasta agosto del 2013. Desde el año 2000 a 2005 fue Directora Ejecutiva del Centro de Conservación, Restauración y Estudios Artísticos (CREA) especializándose en Dirección, Gestión y Administración de Proyectos Integrales de Bellas Artes y Patrimonio. Se especializa en temas de Arte Chileno y Latinoamericano de fines del siglo XIX y principios del XX sobre: Representaciones Republicanas, Relatos Marginados y Perspectivas desde el Género. Autora del libro: “Modernas. Historias de Mujeres en el Arte Chileno (1900-1950)” Origo, 2013.

Is Art Historian and Magister in History of Arts from Universidad Adolfo Ibáñez. At present, she is Head of Exhibitions of La Moneda Cultural Center, previously worked as Curator at the same place until August 2013. From 2000 to 2005, she acted as Executive Director of the Center of Preservation, Restoration, and Artistic Studies -CREA- specializing in Direction, Management, and Administration of Integral Projects of Fine Arts and Heritage. She is specialized in topics of Chilean and Latin American Art of end of XIX century and early XX century on: Republican Representations, Marginalized Narratives, and Perspectives from Gender. Author of book: “Modern Stories of Women in Chilean Art (1900-1950)” Origo, 2013.

LA EXPOSICIÓN “EL NUEVO DISEÑO ITALIANO”, PRODUJO UN INTERESANTE ENCUENTRO ENTRE LA FACULTAD DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO INNOVADOR Y AMBICIOSO: TRAER LA TRINNALE DE MILÁN A SANTIAGO DE CHILE.

ELLO RESULTÓ EN UNA CONJUGACIÓN INTERESANTE ENTRE DISCIPLINAS DIVERSAS, ENTRE EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y EL DISEÑO MODERNO, ENTRE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO Y LA GESTIÓN DE EXPOSICIONES. UNA POSIBILIDAD DE APERTURA A LAS DISCUSIONES SOBRE LAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR NUEVAS TEMÁTICAS A UN ESPACIO CULTURAL “HABITADO” POR UN PÚBLICO AMPLIO Y MASIVO.

THE EXHIBITION “THE NEW ITALIAN DESIGN”, PRODUCED AN INTERESTING ENCOUNTER BETWEEN THE SCHOOL OF DESIGN OF UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO AND LA MONEDA CULTURAL CENTER, IN ORDER TO CARRY OUT AN INNOVATIVE AND AMBITIOUS PROJECT: TO BRING THE MILAN TRIENNALE TO SANTIAGO, CHILE.

THIS LED TO AN INTERESTING COMBINATION AMONG DIVERSE DISCIPLINES, BETWEEN CONTEMPORARY AND MODERN DESIGN, BETWEEN THE ACADEMIC FIELD AND THE EXHIBITION MANAGEMENT. A CHANCE OF OPENNESS TO DISCUSSIONS ABOUT THE OPPORTUNITIES TO INCORPORATE NEW TOPICS TO A CULTURAL SPACE “INHABITED” BY A WIDE AND MASSIVE AUDIENCE.

Cuando se nos propuso instalar en el Centro Cultural Palacio La Moneda una gran muestra de Diseño Italiano joven nos pareció un interesante desafío, que invitaba a repensar nuestra línea programática, centrada especialmente en exposiciones de carácter patrimonial, muchas de ellas universales. Desde el año 2006, hemos batido records de público con muestras emblemáticas como “La Antigua China y el Ejército de Terracota”, “Grandes Modernos: Colección Peggy Guggenheim” y “África: obras de arte del Museo Etnológico de Berlín”, entre otras.

Si bien ya contamos con un pequeño espacio dedicado al diseño, donde recibimos las propuestas de escuelas de diseño, profesionales renombrados, proyectos de jóvenes diseñadores y emprendedores, entre otros, la invitación de la Universidad del Desarrollo a abrir nuestras grandes salas para una iniciativa del diseño contemporáneo, parecía una posibilidad única de instalar esta disciplina al imaginario cotidiano de nuestro público. Y esta experiencia resultó exitosa.

El éxito no solo se debió a la concurrencia de un público diverso y masivo, sino también a la alianza estratégica sostenida con el equipo de la Universidad. Así se logró abrir las discusiones a temas transversales, promover la difusión y el diálogo sobre el diseño, y el compromiso simbiótico y altamente profesional entre la Universidad y el Centro Cultural.

“El Nuevo Diseño Italiano” parte de la premisa de la negación, de renovar el espíritu de los grandes maestros en un proceso comparativo pero retardatario a las artes visuales contemporáneas. Desde mediados del siglo XX, Italia se ha transformado en la capital mundial del diseño. Durante la posguerra se originó una escena que desde temprano posibilitó la aparición de los llamados “Grandes Maestros del Diseño”, como los hermanos Achille y Pier Giacomo Castiglioni, Bruno Munari, y Alessandro Mendini, entre muchos otros.

En aquellos días la finalidad del diseño era crear productos funcionales, estables y muy acabados.

When we were proposed to install a great exhibition of young Italian Design in Palacio La Moneda Cultural Center, it seemed like an interesting challenge for us. A challenge that invited to rethink our programmatic line, specially centered in heritage exhibitions, many of them universal. Since 2006, we have broken records of audience with emblematic exhibitions such as “Ancient China and the Terracotta Army”, “Great Moderns: Collection of Peggy Guggenheim” and “Africa: Artwork of the Ethnological Museum Berlin”, among others.

Although we already have a small space dedicated to Design, where we receive the proposals of design schools, well known professionals, projects of young designers and entrepreneurs, among others, the invitation of Universidad del Desarrollo to open our huge rooms for a contemporary design initiative, seemed a unique possibility to install this discipline into our audience’s daily imagination. And this experience was successful.

Success was not only a consequence of the attendance of a massive and diverse audience, but also to the sustained strategic alliance with the University team. This is the way how discussions were opened in issues like cross-cutting topics, promote dissemination and the dialogue about Design, and the symbiotic and highly professional commitment between the University and the Cultural Center.

Esta rica tradición en arquitectura, diseño de interiores y la producción de diversas artesanías y oficios que se remontan al Renacimiento y aún antes, genera hoy en día una poderosa escena que crece progresivamente en el país. Esto surge especialmente en la Lombardía italiana, cuya capital es la ciudad de Milán, donde se posicionan fuertes centros de creación de productos de diseño, importantes escuelas, centros de investigación y comercialización.

Esta exposición y su generación de recambio representan las distintas maneras y prácticas con que los nuevos diseñadores italianos desarrollan hoy sus ideas y productos. Un modo que rompe los anteriores modelos de perfección, utilidad e inflexibilidad, en donde la creación no depende exclusivamente de su industrialización, sino más bien se orienta hacia la posibilidad de generar una reflexión, al trabajo en redes a resaltar las dinámicas locales y la transversalidad de las diferentes disciplinas y actores que participan en el proceso del diseño.

Es así, un trabajo que apunta esencialmente a mejorar la vida cotidiana a través de procesos –y no solo productos– que pueden ser mucho más simples y sensibles a las necesidades de las personas. En ambas salas de la exposición –El diseño atomizado y Diálogos: entre lo global y lo local– se expusieron una serie de propuestas que van desde el food design (diseño de alimentos) hasta el diseño de interiores, gráfico, joyas, mobiliario, iluminación y productos que destacan por su innovación en los materiales, la creatividad de sus autores, los cruces disciplinarios y su utilización de las tecnologías.

Junto a esta gran muestra, quisimos también incorporar el escenario chileno moderno. Y recurrimos para ellos a la magnífica colección del Museo de Arte Decorativas, de la Dibam, para dar vida a “Doméstica: de la mesa al museo”, una pequeña exposición que dio cuenta de los objetos de uso cotidiano que pasaron de generación en generación, producidos por la industria chilena y que hoy se han convertido en objetos de museo.

“The New Italian Design” starts from the assumption of denial, of renewing the spirit of the great masters in a comparative process but retarded to the contemporary visual arts. From the mid-twentieth century, Italy has become the international capital of design. During the post-war era, a scene was originated which made possible an early emergence of the so called “Great Masters of Design”, like brothers Achille and Pier Giacomo Castiglioni, Bruno Munari, and Alessandro Mendini, among many others. In those days, the purpose of Design was to create functional, stable, and well finished products.

This rich tradition in architecture, interior design, and the production of diverse crafts and trade which date back to the Renaissance and even before that, generates today a powerful scene that grows progressively in the country. This rises especially in Italian Lombardy, which capital is the city of Milan, where strong centers of creation of design products, important schools, research and commercialization centers are located.

This exhibition and its replacement generation, represent the different ways and practices with which new Italian designers develop their ideas and products at present. A way that breaks the former models of perfection, usefulness, and inflexibility, where creation does not depend exclusively of its industrialization, but is mostly

“Esta exposición y su generación de recambio representan las distintas maneras y prácticas con que los nuevos diseñadores italianos desarrollan hoy sus ideas y productos”

“This exhibition and its replacement generation, represent the different ways and practices with which new Italian designers develop today their ideas and products”

Windsor Plaqué, Mademsa, Cristal Art, Cristales Yungay, Fanaloza-Loza Penco y la cerámica de Lota son solo algunas de las fábricas que dieron origen a la manufactura nacional de objetos de diseño o de las artes decorativas y que ocuparon un gran espacio en la historia de la sociedad. Muchas de ellas, sin embargo, no lograron sobrevivir al impacto que tuvo en la industria chilena la apertura a la comercialización con las grandes potencias, que reducían costo y producían a mayor escala.

Este interesante diálogo que se produjo entre ambas exposiciones, puso de manifiesto el interés por la innovación, pero también por mantener viejas tradiciones pensando el futuro, pero valorizando el pasado. Y en esa tendencia en que el Centro Cultural La Moneda siempre estará abierto al trabajo en equipo, para lograr proyectos que trasciendan lo estético hacia la puesta en valor de todos los patrimonios posibles.

oriented towards the possibility of generating a reflection, working in networks, highlight local dynamics and the transversally of the different disciplines and actors participating in the process of design.

This is a work essentially focused to improve daily life through processes, and not only products, which can be much more simple and sensitive to the needs of people.

In both rooms where the exhibition took place “The Fragmented Design and Dialogues: between the global and the local”, several proposals were exhibited, going from “food design” up to interior design, graphic, jewels, furniture, illumination, and products outstanding by its innovation in materials, the creativity of their authors, the disciplinary crossing points, and their use of technologies.

Together with this great exhibition, we also wanted to incorporate the modern Chilean scenario. And, for that purpose, we used the magnificent collection of Decorative Arts Museum, of Dibam, to give life to “Domestic: from the table to the museum”, a small exhibition

that showed daily use objects, which passed from one generation to the another, produced by the Chilean industry and that today have become museum objects.

Windsor Plaqué, Mademsa, Cristal Art, Cristales Yungay, Fanaloza-Loza Penco and ceramic of Lota are only some of the factories which started the national manufacture of design objects or of the decorative arts, and that occupied a great space in the history of society. However, many of them could not survive to the impact that Chilean industry suffered with the opening to commercialization with great powers, which reduced costs and produced at major scale.

This interesting dialogue produced between both exhibitions, demonstrated the interest for innovation, but also for keeping old traditions, thinking in the future but valuing the past. And it is in that trend that La Moneda Cultural Center will always be opened to team work, to achieve projects which go further than only the aesthetic, towards the value of the entire possible heritage.