

Bienales de diseño en Chile, un modelo de gestión

Biennials of design in Chile, a management model

POR BERNARDITA BRANCOLI

FOTOGRAFÍAS: OLIVER LLANEZA _PHOTOS: OLIVER LLANEZA

BERNARDITA BRANCOLI POBLETE

Es Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Diplomado en Tipografía y Diseño de Fuentes Digitales de la Universidad Católica de Chile y es Master (C) en Historia y Gestión de Patrimonio, de la Universidad de los Andes. Es Directora de Extensión y Educación Continua de la Facultad de Diseño UDD y Directora del Centro de Diseño de la misma Facultad. Es docente de taller en la mención de diseño gráfico. Participó en el equipo creador del MIM, Museo Interactivo Mirador, el museo interactivo más importante de Latinoamérica de los años 2.000. Además ha sido miembro del comité ejecutivo que organizó la 4ª y 5ª versión de la Bienal de Diseño en Chile. Paralelamente al desarrollo de su carrera como diseñadora, ha trabajado en equipos de investigación y registro de Pintura Rupestre en Chile.

Designer from Pontificia Universidad Católica de Chile. She obtained a Diploma in Typography and Digital Font Design from the same university and a Master (c) in History and Heritage Management from Universidad de los Andes. She is Director of Outreach and Continuing Education of the UDD's School of Design and Director of the Design Centre at the same university. She teaches graphic design studio. Participated in the creative team of MIM, Mirador Interactive Museum, the largest interactive museum of Latin America of the 2.000 years. Has been a member of the executive committee that organized the 4th and 5th version of the Biennial of Design in Chile. Parallel to the development of her career as a designer, she has worked in research and register teams of Cave Painting in Chile.

4ª Bienal de Diseño, 2013

5ª Bienal de Diseño, 2013

El domingo 12 de enero de 2013 a las 21.00 hrs. en el Centro Cultural Estación Mapocho, monumento nacional y antigua estación de trenes a Valparaíso, se cierra la 5ª Bienal de Diseño "Pensamiento Global, Diseño Local". Los objetos expuestos están a la espera de ser devueltos a sus autores y el montaje, silenciosamente empieza a ser desarmado. Con dedicación cada una de las láminas son bajadas de sus soportes y enrolladas para entregárselas a cada uno de los participantes. Los más de 100 módulos de exhibición son desarmados y embalados, como si cada vitrina, madera y anclaje fueran piezas de colección. Un diseño planificado y optimizado que habla de la experiencia de sus autores y de los organizadores de este evento. Nuevamente este lugar de encuentro de muchos ciudadanos chilenos, comienza a estar vacío.

Una Bienal de diseño es un evento que nace para dar a conocer y potenciar las propuestas más representativas, destacadas e innovadoras del diseño, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Su objetivo principal es mostrar ideas, tendencias y el potencial que tiene el diseño como factor de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. La Bienal de Diseño es la convocatoria más importante del diseño contemporáneo, la cual se define como punto de encuentro de la cultura propia de cada país y es un espacio de reflexión en torno a la disciplina.

En Chile, las bienales de diseño han tenido una vida interrumpida. Las tres primeras muestras fueron organizadas por la Escuela de Diseño de la Universidad Católica; la primera en 1991, realizada en el Centro de Extensión de la misma universidad, luego en 1994 y 1996, en el Museo Nacional de Bella Artes.

Después de 14 años de ausencia y por una iniciativa de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo en conjunto con la Universidad Católica de Chile, en diciembre del año 2010, año de conmemoración del Bicentenario de la Nación, en un espacio con trayectoria de vocación pública y ciudadana, se inauguró la 4ª Bienal de Diseño "Chile se diseña". En esta nueva versión y después de tanto tiempo se quiso acercar el diseño a la gente, a todos sin distinción, en un evento gratuito y mostrando los alcances que había tenido el diseño en los últimos años de producción.

On Sunday 12, January 2013, at 9 pm, in "Centro Cultural Estación Mapocho", national monument and ancient railway station to Valparaíso, the 5th Design Biennial "Global Thinking, Local Design" closes. The objects exhibited are about to be delivered to their authors and the assembly, silently starts to be disassembled. With dedication, each one of the sheets are taken down from their supports and rolled up in order to deliver them to each one of the participants. More than 100 exhibition modules are dismantled and packed, as if each showcase, wood, and anchorage were pieces of collection. A planned and optimized design that speaks of the experience of their authors and of the organizers of this event. Once again, this meeting place for many Chilean citizens, starts to get empty.

A biennial of design is an event born to publicize and empower the most representative, outstanding and innovative proposals of design, in the academic and professional environment as well. Its aim is to show ideas, tendencies, and the potential that the design has as a development factor at a national and international level as well. The Biennial of Design is the most important call of contemporary design, which is defined as the meeting point of the own culture of each country and it is a space for reflection about this discipline.

In Chile, the biennials of design have had an interrupted life. The first three exhibitions were organized by the Design School of

Junto a esta muestra, y por primera vez en Chile, se realizó una exposición retrospectiva del diseño nacional; una revisión del pasado y los orígenes de la disciplina, en donde el público asistente podía reconocer con nostalgia algunos objetos exhibidos, empatizando con ellos como parte de su historia personal. Fue un pequeño reconocimiento a los fundadores del diseño en nuestro país, y que pudieron desarrollar sus talentos a pesar de la escasa industria nacional y el desconocimiento de esta joven profesión por parte de la cultura local. En esta muestra se daba a conocer la evolución de imágenes de marcas tradicionales chilenas, el desarrollo de electrodomésticos en la década de los 80 y libros originales diseñados por Mauricio Amster, entre otros.

Otra exposición presente en esta bienal fue la exposición "Percepción, la magia de los sentidos" del MIM (Museo Interactivo Mirador) ícono del diseño nacional de los años 2.000, gracias a su concepción basada en el pensamiento de diseño.

La columna vertebral de la bienal se organizó en dos grandes muestras, una académica y una profesional y ambas comprendieron las diferentes áreas de acción de la disciplina: el diseño gráfico, diseño de productos, museografía, digital, de servicios, entre otros. La organización de las temáticas, agrupadas por las diferentes áreas de desarrollo del país, dio origen al diseño del montaje. Es así como en la muestra se podían encontrar los diferentes aportes del diseño en: educación, recursos productivos, cultura, salud, trabajo social, transporte y telecomunicaciones, vivienda y urbanismo y equipamiento. Esta organización temática dio cuenta del escenario en que se encontraba la profesión, no tan solo por los trabajos exhibidos, sino por la discusión que se generó a partir de éstos.

IMPACTO

El éxito de esta "primera bienal" en este nuevo siglo, no fue solo la gran convocatoria de proyectos profesionales presentados ni las 24 instituciones de educación superior que participaron exponiendo sus proyectos, ni los más de 35.000 visitantes que se reunieron en torno al diseño en la Estación Mapocho, sino que las acciones que poco a poco se fueron articulando a partir de

Pontificia Universidad Católica de Chile; the first in 1991, presented in the Extension Center of the same university, then in 1994 and 1996, organized at Museo Nacional de Bellas Artes.

After 14 years of absence and by an initiative of the School of Design of Universidad del Desarrollo together with Pontificia Universidad Católica de Chile, in December 2010, commemorative year of the Nation's Bicentennial, in a space with public and citizen's vocation trend, the 4th Biennial of Design "Chile se diseña" was inaugurated. In that new version and after such a long time, the idea was to approach design to people, to everyone without distinction, in a free event and showing the scopes that design had had in the last years of production.

Together with this exhibition and, for the first time in Chile, a retrospective exhibition of National Design took place; a review of the past and the origins of the discipline, where the attendant public could recognize with nostalgia some of the exhibited objects, empathizing with them part of their personal history. It was a small recognition to the founders of design in our country, and that they could develop their talents in spite of the scarce national industry, and the ignorance of this young profession by the local culture. In this exhibition, the evolution of traditional Chilean brands were shown, as well as the development of home appliances in the 80's, and original books designed by Mauricio Amster, among others.

4BD
4ª BIENAL DE DISEÑO
CHILE se Diseña

BIENAL DISEÑO
Pensamiento Global
Creatividad Local

DISEÑO IMAGEN 4ª BIENAL DE DISEÑO _ IMAGE DESIGN 4th BIENNIAL DESIGN: BERNARDITA BRANCOLI
DISEÑO IMAGEN 5ª BIENAL DE DISEÑO _ IMAGE DESIGN 5th BIENNIAL DESIGN: M. XIMENA ULIBARRI

1

3

2

4

①②
4ª Bienal de Diseño, 2010
③④
5ª Bienal de Diseño, 2013

este input inicial de energía que se generó en torno al diseño a partir de esta Bienal.

Por primera vez en Chile, un Ministro de Cultura se reunía en una mesa con representantes del mundo del diseño para hablar sobre el estado de la disciplina, y de este encuentro surge el cargo de Coordinador Nacional del Área de Diseño. Al año siguiente, el Concurso FONDART, amplía su convocatoria para diseñadores.

Marva Griffin, curadora del Salón Satélite de Milán y directora de Comunicaciones Internacionales del Salón del Mueble en Italia, fue invitada a participar como conferencista a esta Bienal. Gracias a su visita, se pudo establecer una relación entre el diseño nacional y el italiano, abriéndose una puerta a la internacionalización del diseño local. La Facultad de Diseño UDD, junto a diseñadores chilenos, fue invitada a exponer sus trabajos en Italia.

Coincidentemente ese mismo año, también se organizó la primera mesa de diseño de la DIRAC, (Dirección de Asuntos Culturales de Chile) que tiene como misión promover el diseño nacional en el extranjero. Muchos de los expositores que participaron en la 4ª Bienal tuvieron la oportunidad de exponer en circuitos importantes del diseño internacional, como el Salón Satélite de Milán, 100% Design London, The Designjunction y la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, donde muchos de ellos destacaron.

ASOCIATIVIDAD

Este evento convocó para su organización a los profesionales de diseño, representados por la Asociación de Empresas de Diseño, Chile Diseño (ex QVID), la empresa privada, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Compromiso que se repitió el año 2013 en la realización de la 5ª Bienal de Diseño, Pensamiento Global, Diseño Local.

Other exhibition present in this biennial was "Perception, the magic of senses" of MIM, Mirador Interactive Museum, icon of national design of the years 2,000, thanks to its conception based on Design Thinking.

At present, the backbone of the biennial was organized in two large exhibitions, one academic and one professional, both covering the different action areas of the discipline: graphic design, products design, museology, digital, service design among others. The organization of topics, grouped by the different development areas in the country, was the origin of the assembly design. Thus, in the exhibition one could find different contributions to design in: education, productive resources, culture, health, social work, transportation and telecommunications, housing, and urban and equipment. This thematic organization reported the scenario in which the profession was, not only for the works exhibited, but for the discussion generated from these.

IMPACT

The success of this "first biennial" in this new century, was not only the great convening of professional projects exhibited, and the 24 high education institutions that participated exhibiting their projects and the more than 35,000 visitors who met around design at Estación Mapocho (Mapocho Station), but the actions that little by little have

La 5ª Bienal, realizada en enero del 2013, tuvo una mirada más selectiva frente al diseño nacional pues curatorialmente se decidió disminuir la cantidad de proyectos exhibidos. El diseño del montaje tuvo como desafío mostrar cada objeto en particular. A la muestra general se sumaron los resultados de la gestión de la DIRAC en el extranjero invitando a exponer a los diseñadores que habían participado en las misiones internacionales y una selección de proyectos destacados en el premio Chile Diseño 2012.

Poco a poco todos los actores del diseño nacional, al igual que músicos en una orquesta se fueron sumando para el éxito del evento. La segunda versión DIEN, Diseño Innovación Emprende Negocios, realizada en el contexto de la Bienal, da cuenta de un trabajo colaborativo entre la Asociación de Empresas de Diseño Chile Diseño (ex QVID) y CORFO en co-organización con la Universidad del Desarrollo. Dos días de ponencias de invitados nacionales e internacionales y talleres gratuitos fueron realizados para mostrar el diseño como un aliado estratégico y una importante herramienta que entrega valor agregado y competitividad para el desarrollo de productos y servicios de las empresas.

MUESTRAS INTERNACIONALES

Ambas bienales albergaron muestras internacionales relevantes para establecer un contrapunto entre el diseño nacional e internacional. En el año 2010 "Its a small world", muestra de diseño sustentable, que presentó el trabajo de tres organizaciones estatales que promueven la creatividad en Dinamarca: Danish Crafts, Danish Architecture Centre y Danish Design Centre. Para el 2013, fue invitada la muestra "Light wood", una exhibición de diseño finlandés, organizada por el Design Forum Finland, con énfasis en el uso de la madera en los objetos cotidianos, mostrando el resultado de la colaboración entre la industria, diseñadores y artesanos. Ambos países son un referente del diseño internacional, sus objetos tienen un lenguaje propio y son fuente de inspiración para muchos jóvenes talentos. Finlandia y Dinamarca

been articulating as from this initial input of energy which was generated on design since this Biennial.

For the first time in Chile, a Culture Minister came around a table with representatives of the design world to discuss about the status of the discipline, and from this meeting the position of National Coordinator of Design Area was created and the following year the FONDART Contest, extended its call to designers.

Marva Griffin, curator of Milan Satellite Show and director of international communications of Milan Furniture Show in Italy, was invited to participate as lecturer at this Biennial. Thanks to her visit, it was able to establish a relationship between Chilean and Italian design, opening a door to the internationalization of local design. The UDD School of Design, together with Chilean designers were invited to exhibit their works in Italy.

Coincidentally, that same year, the first design table of Direction of Cultural Matters of Chile from DIRAC was also organized. It has the mission to promote national design abroad. Many of the exhibitors who participated in the 4th biennial had the opportunity to exhibit at important circuits of international design, such as Salón Satélite de Milán (Milan Satellite Show), 100% Design London, The Designjunction, and the Iberoamerican Biennial of Design in Madrid, where many of them obtained recognitions.

➊ Muestra Retrospectiva, 40 años de diseño en Chile 1968 - 2005

⑤ ⑥ ⑦
It's a Small World, Muestra de Diseño Sustentable Dinamarca, 2010

⑧ ⑨
Ligth Wood, Muestra Internacional de Diseño Finlandés, 2013

⑩
Pabellón de la Luz, Italia Illumina, exposición de luminarias italianas y concurso "Luz para la Vivienda", 2013

Centro Cultural Estación Mapocho, gentileza archivo Centro Cultural Estación Mapocho (Luis Navarro Vega)

son un ejemplo de cómo el diseño se ha cruzado con políticas gubernamentales de protección y desarrollo de sus productos.

Otros tres países estuvieron presentes en la quinta Bienal; una muestra académica de estudiantes de pregrado de las universidades mexicanas Autónoma de Nuevo León y Marista de Guadalajara, Dibujos de Fibra exposición brasileña, gestionada por Raíz Diseño, que da cuenta de la relación del diseño y la artesanía, a través del trabajo colaborativo entre el diseñador Renato Imbrosi con artesanos de Brasil y África. Un ejemplo escalable para nuestra realidad, ya que nuestro país tiene pequeñas empresas de artesanos y muchas materias para su desarrollo.

El Pabellón de la Luz, con obras de connotados diseñadores y prestigiosas marcas italianas, es un ejemplo de la relación que tiene el diseño en la identidad de ese país y el estrecho vínculo que hay entre diseñador - empresa y su territorio, generando polos de desarrollo en localidades alrededor de Milán.

Después de esta gran experiencia, hemos aprendido que organizar una bienal es un desafío y una gran responsabilidad.

Hay pocos encuentros de diseño de esta magnitud en el mundo y la Bienal de Diseño es única en Latinoamérica, posicionando a nuestro país como un foco importante de promoción y reflexión sobre el diseño. Para su realización se necesita sumar muchas voluntades tanto del ámbito privado, gremial, educacional y gubernamental. Pero aún falta mucho por hacer, hay que consolidar su continuidad en el tiempo y establecer más redes colaborativas a nivel nacional e internacional.

Crear una cultura en torno al rol que puede tener el diseño en nuestra sociedad es una tarea de todos.

WWW.BIENALDEISEÑO.CL

EL MONTAJE DE LA 4TA BIENAL FUE REALIZADO POR LA OFICINA MAGIALIQUID WWW.LIQUIDAGENCY.COM/LATAM
EL MONTAJE DE LA 5TA BIENAL FUE DISEÑADO Y PRODUCIDO POR AMERCANDA WWW.AMERCANDA.COM

ASSOCIATIVITY

This event called, for its organization, design professionals, represented by the Association of Design Companies, Chile Diseño (ex QVID), private companies and the Ministry of Economy, Development and Tourism, the National Council for Culture and Arts, the School of Design of Universidad del Desarrollo, and the School Architecture, Design and Urban Studies of Pontificia Universidad Católica de Chile. Commitment that was repeated in 2013 in the 5th Biennial of Design "Global Thinking, Local Design".

The 5th Biennial held on January 2013, faced national design with a more selective view before national design, curatorially it was decided to diminish the quantity of the exhibited projects. The design of the assembly had the challenge to exhibit each object in particular. The results of DIRAC's management abroad were added to the general exhibition, thus inviting to exhibit to designers that had taken part in the international missions, and a selection of outstanding projects in Chile Diseño 2012 award.

Little by little, all national design actors, like musicians in an orchestra, all of them were adding efforts for the success of the event. The second version DIEN (Diseño Innovación Empresa Negocios - Design Innovation Undertake Businesses), was carried out in the context of the Biennial, reports a collaborative work between Asociación de Empresas de Diseño Chile Diseño" (ex QVID), and CORFO in co-organization with Universidad del Desarrollo. Two days of papers of national and international guests, as well as free workshops were carried out to show design as a strategic ally and as an important tool which delivers added value and competitiveness for the development of products and services of the companies.

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

Both biennials hosted outstanding international samples to establish a counterpoint between national and international design. In 2010 "It's a small world", a sustainable design exhibition, presented the work of three government organizations which promote creativity in Denmark: Danish Crafts, Danish Architecture Centre and Danish Design Centre. In 2013, "Light wood" exhibition, was invited to a Finnish design exhibition, organized by Design Forum Finland, with emphasis in the use of wood in daily objects, showing the result of the relationship between industry, designers, and craftsmen. Both countries are a referent of international design, their products have an own language and are a source of inspiration for many

young talents. Finland and Denmark are an example of how design has interacted with government policies of protection and development of their products.

Other countries were present during the 5th Biennial; an academic exhibition of students of the Mexican universities Autónoma de Nueva León and Marista de Guadalajara, Fiber Drawings, a Brazilian exhibition managed by Raíz Diseño which reports the relationship between design and craft, through collaborative work between designer Renato Imbrosi and artisans of Brazil and Africa. A scalable example for our reality, since our country has small-scale artisan companies, and many materials for its development.

Pabellón de la Luz (Pabillion of Light), with artworks of most noted designers and most prestigious Italian brands, are an example of the relationship that design has in the identity of that country, and the close bond that exists between designer -the company and its territory, generating development poles in towns around Milan.

After this great experience, we have learned that organizing a biennial is a challenge and a great responsibility. There are few design meetings of such magnitude in the world and the Biennial of Design is unique in Latin America, positioning our country as an important focus of promotion and reflection on design. In order to get it organized, it is necessary to join many wills, from private, unions, educational, and governmental sectors. But there is still much to do, it is necessary to consolidate its continuity and to create more collaborative networks at a national and international level.

To create a culture focused on the role that design may have in our society is a task for all of us.

WWW.BIENALDEISEÑO.CL

THE ASSEMBLY OF THE 4TH BIENIAL WAS DONE BY THE OFFICE MAGIALIQUID WWW.LIQUIDAGENCY.COM/LATAM
THE ASSEMBLY OF THE 5TH BIENIAL WAS DESIGNED AND PRODUCED BY AMERCANDA WWW.AMERCANDA.COM

IMPACTO DE LA CUARTA Y QUINTA BIENAL DE DISEÑO DE CHILE

INFOGRAFÍA: VERÓNICA PICHARA, DOCENTE FACULTAD DE DISEÑO UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

22 INVITADOS INTERNACIONALES

INTERCAMBIO DE VISIONES Y EXPERIENCIAS
COLABORACIÓN ENTRE INDUSTRIA, DISEÑO Y ARTESANÍA / EJEMPLOS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN

2.500 VISITANTES DIARIOS

123 NOTAS DE PRENSA

ACERCA EL DISEÑO A LAS EMPRESAS

MUESTRA MEXICANA "CON UN CABLE A TIERRA"

MUESTRA ITALIANA "PABELLÓN DE LA LUZ"

MUESTRA BRASILEIRA "DIBUJO DE FIBRA"

CONCURSO "LUZ PARA LA VIVIENDA"

LEGO SERIOUS PLAY

MUESTRA PREMIO CHILE DISEÑO

SEMINARIO DIEN

MUESTRA FINLANDESA "LIGHT WOOD"

86 PROYECTOS ACADÉMICOS

124 PROYECTOS PROFESIONALES

3 INVITADOS NACIONALES DESTACADOS

60 INVITADOS NACIONALES

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA

PLATAFORMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

4BD
4ª BIENAL DE DISEÑO
CHILE se Diseña

SEMINARIO "EL VALOR DEL DISEÑO"

MUESTRA RETROSPECTIVA

"EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS" MIM

RESCATA EL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISEÑO

252 PROYECTOS PROFESIONALES

169 PROYECTOS ACADÉMICOS

35 INVITADOS NACIONALES

DISEÑO EN EL GOBIERNO
SE CREA EL CARGO DE COORDINADOR NACIONAL DE DISEÑO Y SE ABRE LA LÍNEA DE DISEÑO EN FONDART

MUESTRA DANESA "IT'S A SMALL WORLD"

FESTIVAL DE CINE HOLANDÉS

12 INVITADOS INTERNACIONALES

2.000 VISITANTES DIARIOS

93 NOTAS DE PRENSA

CANTIDAD DE PROYECTOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN LA 4TA BIENAL SEGÚN ÁREA DE DESARROLLO DEL PAÍS / Fuente: Catálogo Cuarta Bienal

CANTIDAD DE PROYECTOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN AMBAS BIENALES SEGÚN CATEGORÍA (376) Fuente: Catálogos Cuarta y Quinta Bienal

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 TRIENNALE 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.

“El diseño italiano es el resultado de la unión entre diseñador y empresa”

“Italian design is the result of the link between designer and the company”

SILVANA ANNICHIARICCO
CURADORA Y DIRECTORA TRIENNALE DESIGN MUSEUM DE MILÁN
DIRECTOR – TRIENNALE DESIGN MUSEUM OF MILAN

ENTREVISTA INTERVIEW_ VERÓNICA PICHARA COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y DOCENTE FACULTAD DE DISEÑO UDD
FOTOGRAFÍAS: OLIVER LLANEZA _PHOTOS: OLIVER LLANEZA

SILVANA ANNICHIARICCO

Arquitecto, trabaja en los campos de la investigación, el estudio crítico, la educación y los medios de comunicación. Entre 1998 y 2007 fue curadora de la colección permanente de diseño italiano en la Triennale de Milán y desde 2007 es directora de la Triennale Design Museum. Desde el año 2002, es miembro del Comité Científico Italiano para el sector del diseño. Entre los años 1998 y 2004 fue docente de diseño industrial en el Politécnico de Milán. De 1998 a 2001 fue subdirectora de la revista de diseño *Modo* y en la actualidad colabora con diversas publicaciones.

A trained architect, Silvana Annicchiarico works in the fields of research, critical study, education and the media. Between 1998 and 2007 she was curator of the permanent collection of Italian design in the Triennale Milan, and since 2007 she is the director of the Triennale Design Museum. Since 2002 is member of the Italian Scientific Committee for the design sector. Between 1998 and 2004 she was a professor of industrial design at the Politecnico di Milano. From 1998 to 2001 she was deputy director of the design magazine “Modo” and currently collaborates with several publications.

LA EXPOSICIÓN EL NUEVO DISEÑO ITALIANO REUNIÓ EN CHILE EL TRABAJO DE 133 DISEÑADORES ITALIANOS CONTEMPORÁNEOS CON 288 PROYECTOS PERTENECIENTES A LA TRIENNALE DESIGN MUSEUM DE MILÁN. ESTUVO EXPUESTA EN EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA DESDE EL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 30 DE MARZO DE 2014, GRACIAS A LA GESTIÓN DE LA TRIENNALE DESIGN MUSEUM DE MILÁN, EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA Y LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO.

ESTA MUESTRA OFRECE UNA VISIÓN GENERAL DEL DISEÑO ITALIANO CONTEMPORÁNEO Y SUS VÍNCULOS CON LA ECONOMÍA, POLÍTICA Y TECNOLOGÍA. SE TRATA DE UN VIAJE QUE DA CUENTA DE LOS PROCESOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL ITALIANO DESDE EL SIGLO XX HASTA LA ACTUALIDAD, OFRECIENDO UNA EXPERIENCIA RICA Y DIVERSA QUE PASA POR PRODUCCIONES PROPIAS Y EN SERIE, OBRAS DE ARTE, PRODUCCIONES INDUSTRIALES, FORMAS DE COMUNICACIÓN Y DIVERSOS OBJETOS DE DISEÑO EN GRÁFICA, MULTIMEDIA, MUEBLES, JOYAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y MÁS. ES UNA LECTURA DE PROCESOS Y UN ATREVIDO INTENTO POR EXPLORAR NUEVOS CAMINOS.

SILVIA ANNICCHIARICO ES ARQUITECTO, LA CURADORA Y DIRECTORA DEL TRIENNALE DESIGN MUSEUM DE MILÁN EN CONVERSACIÓN CON NUESTRA REVISTA DETALLÓ ALGUNOS ASPECTOS DE LA MUESTRA VISTA EN CHILE.

“El montaje The New Italian Design fue hecho por Andrea Branzi. La idea es un paisaje que muta de alguna forma, que cambia. Nos hace entender que las cosas no son monolíticas, con una sola interpretación, imprescindibles, pero que hay todo un sistema diminuto de cosas. Si antes el diseño producía objetos que de cualquier manera iban en contra incluso del sistema productivo, de manera monolítica, quiero decir, que iban a atacar la estructura importante del sistema. En cambio aquí el modo de actuar es desde abajo, desde los márgenes del sistema. Aquí hay objetos también poco expresivos, desde el punto de vista morfológico y formal. Hay objetos que algunas veces no eres capaz de comprender, que son misteriosos. Hay objetos mínimos. Desde pinzas para el pan, a los palillos para comer. Son también pequeñas cosas, la esponja para lavar los platos, pero todas juntas tienen esta modalidad, esta capacidad verdaderamente fresca de mirar el mundo con ojos completamente diversos. De ver hacia el futuro, de innovar, por tanto este montaje reproduce un poco esta liviandad, esta ligereza, esta capacidad de fluidez del mundo”.

The exhibit design of “The New Italian Design” was led by Andrea Branzi. The idea is a landscape that mutates in some way, which changes, fluently. It makes us understand that things are not monolithic, with only one interpretation, essential, but there is a whole tiny system of things. If prior, design produced objects that in any way went against the productive system, in a monolithic way, that is to say, they were going to attack the important structure of the system. Rather here, the way of acting is from below, from the margins of the system. Here, there are also objects less expressive from the morphological and formal point of view. There are objects that sometimes you are not able to understand, which are mysterious. There are minimum objects. From tongs for bread to chopsticks to eat. There are also tiny things, like the sponge to clean the dishes that I mentioned before, but all together have this modality, this truly fresh ability, to look the world with completely diverse eyes. To see towards the future, to innovate, therefore this assembly reproduces, a little, this lightness, this ease, this ability of fluidity of the world”.

V.P. Which would be the cultural factors in your country that have made possible the development of Italian design?

S.A. I think they are diverse. One of them is our ability to know how to make, which is not a present factor, but it comes from the workshops of the Renaissance. Italy is a very specialized and sectorized territory.

THE EXHIBITION “THE NEW ITALIAN DESIGN” GATHERED IN CHILE THE WORK OF 133 CONTEMPORARY ITALIAN DESIGNERS WITH 288 PROJECTS WHICH BELONG TO TRIENNALE DESIGN MUSEUM OF MILAN. IT WAS EXHIBITED AT LA MONEDA CULTURAL CENTER FROM DECEMBER 6, 2013 TO MARCH 30, 2014, THANKS TO THE MANAGEMENT OF THE TRIENNALE DESIGN MUSEUM OF MILAN, LA MONEDA CULTURAL CENTER AND UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO.

THIS EXHIBITION OFFERS A GENERAL VISION OF THE CONTEMPORARY ITALIAN DESIGN AND THEIR BONDS WITH ECONOMY, POLITIC, AND TECHNOLOGY. IT IS TRIP WHICH SHED LIGHTS ON THE PROCESSES OF THE ITALIAN NATIONAL MOVEMENT SINCE XX CENTURY UP TO DATE, OFFERING A RICH AND DIVERSE EXPERIENCE, WHICH PASSES BY OWN PRODUCTIONS AND IN SERIES, PIECES OF ARTWORK, INDUSTRIAL PRODUCTIONS, WAYS OF COMMUNICATION, AND DIVERSE DESIGN OBJECTS IN GRAPHIC, MULTIMEDIA, FURNITURE, JEWELS, ACCESSORIES, FOODS, AND MORE. IT IS A READING OF PROCESSES AND IT IS A DARING ENDEAVOR OF EXPLORING NEW PATHS.

SILVANA ANNICCHIARICO IS AN ARCHITECT AND THE DIRECTOR OF THE TRIENNALE DESIGN MUSEUM OF MILAN. IN CONVERSATION WITH OUR MAGAZINE, SHE DETAILED SOME ASPECTS OF THE SAMPLE SEEN IN CHILE.

V.P. ¿Cuáles serían los factores de la cultura de tu país que han posibilitado el desarrollo del diseño italiano?

S.A. Pienso que son diversos. Uno de ellos es nuestra capacidad de saber hacer, que no es un factor actual, sino que viene desde los talleres del Renacimiento. Italia es un territorio muy especializado y sectorizado.

En el norte se encuentran algunos tipos de elaboración, en el Veneto por ejemplo existe esta capacidad de trabajar el vidrio. En Toscana la piedra, los mosaicos. Cada parte del territorio tiene esta capacidad especial, de trabajar con una calidad realmente extrema. Y tenemos tantos tipos de trabajos, de materiales, de tecnología, y lo hemos hecho siempre con innovación, con una capacidad, no simplemente con un saber hacer artesanal, sino que en lo más interno de la tradición se ha insertado siempre un elemento de gran innovación.

Es tan así que en los años noventa llegó toda una ola de diseñadores extranjeros a Italia justamente porque es el único territorio en el mundo que tiene esta capacidad de saber hacer. Si vas por ejemplo a Francia no es así y esto es seguramente un factor fundamental.

Up North, different manufacturing techniques can be found, in the Veneto, for example, there is this ability to work with glass. In Toscana, with stone, the mosaics. Each part of the territory has its special ability, to know how to work with a really extreme quality. And we have so much diversity, so many types of materials, of technology, and we have done this always with innovation, with an ability, not just simply with an artisanal knowledge, but at the core of the tradition, an element of great innovation has always been inserted. This is so much the case that in the nineties, a whole bunch of foreign designers arrived to Italy precisely because this is the only territory in the world which has this ability of knowing how to do. If you go to France, for example, this is not the same thing and this is for sure a fundamental factor. Its particularity is surely given by this factor and also that what I told you before. The difference concerning the rest of the world is that we have considered design always not as a prosthesis, but as an extension. A chair is not simply to sit, a telephone is not only to answer, and we have always considered that things have a soul. They are not only cold and functional instruments which meet needs or functions. There has always been an empathic relationship from ancient times, since Pompeii. So much that in the Pompeian era, objects were kept mainly to protect the rooms, to keep malignant Divinities away. Most likely this is our particular feature.

Domsai, Matteo Cibic

La diferencia respecto al resto del mundo es que nosotros hemos considerado siempre al diseño no como una prótesis, sino como una extensión. Una silla no es simplemente para sentarse, ni un teléfono solo para hablar, hemos considerado siempre que las cosas tienen un alma. No son simplemente instrumentos fríos y funcionales que satisfacen necesidades. Ha habido una relación empática desde la antigüedad, desde Pompeya. Tanto es así que en la era pompeyana, los objetos cumplían la función de proteger las habitaciones, de alejar a las divinidades malignas. Seguramente es esta nuestra particularidad.

V.P. ¿Qué podrían replicar los diseñadores chilenos de esa experiencia?

S.A. ¿Qué cosa decirle a Chile? La capacidad de diálogo, de no cerrarse en compartimientos, sino de abrirse, de tener una apertura y una transversalidad, ya sea al país como hacia el mundo, pero comenzar por el país mismo y también probablemente reconquistar una cierta ligereza con respecto al mundo.

“Amor por los objetos”

V.P. ¿Cómo una persona desde la arquitectura llega al mundo del diseño objetual?

S.A. Yo nací como arquitecto. Siempre me ha gustado proyectar y organizar a amplia escala. De hecho comencé trabajando en grandes estudios de arquitectura y me gustaba la proyección a escala urbana, a escala arquitectónica, pero de grandes edificios.

Al mismo tiempo siempre he amado los objetos. Los he deseado y mirado y he trabajado sobre todo en territorios de frontera. Por ejemplo me titulé con una tesis acerca de países en vías de desarrollo. Magreb en Túnez, La Medina, el centro histórico. Hice un taller acerca del barrio marginado de Santo Domingo. Me gustaba trabajar en territorios

V.P. What could Chilean designers say about that experience?

S.A. What to say to Chile? The ability to dialogue, of not to be closed in compartments, but open to dialogue, to have an opening and a mainstreaming, whether within country as well as to the world, but to start by the own country and also probably to regain a certain lightness with respect to the world.

“Love for the objects”

V.P. How does a person, from the architecture, get to the world of object design?

S.A. I was born as an architect. I have always liked to project and organize at a broad-scale. In fact, I started working in large architectural studies and I liked projection at urban scale, at architectonic scale but of large buildings.

At the same time, I have always loved the objects. I have wanted them and looked at them, and have worked particularly in border territories. For example, I graduated with a thesis about developing countries. Magreb in Túnez, La Medina, the historical center. I made a workshop about the marginalized neighborhood of Santo Domingo. I always liked to work in border territories in order to comprehend, also with a social background, on one hand the urbanity, on the other the architectural, but with great interest, very fond of objects. There was a moment when the great studios were retiring and each time smaller studios were built, because of the economic problem. It was then when I started working as an architect on my own, but I realized that I liked to work in teams I started approaching to design in a formal way in a magazine, but thought- when I was young- that this was a secondary discipline. I thought that architecture was the queen of the disciplines, the one that could solve the world's problems, and the one that could always give a solution to everything, and that was the Matter discipline. However, later I understood that this was not as I thought. I realized, that design is that discipline

de frontera para comprender, también con un trasfondo social, la parte urbanística y la arquitectónica, pero con gran interés y amor por los objetos. Hubo un momento en que los estudios grandes se retiraban y se hacían cada vez más pequeños por el problema económico.

Fue entonces cuando empecé a trabajar sola como arquitecto, pero me di cuenta que me gustaba trabajar en equipo.

Comencé a acercarme al diseño de manera formal en una revista, pero pensaba - cuando era joven - que esta era una disciplina secundaria. Creía que la arquitectura era la reina de las disciplinas, que podía resolver los problemas del mundo, aquella que podía dar siempre una solución a todo y que era la disciplina madre. Sin embargo, después comprendí con el tiempo que no era así. Me di cuenta en cambio que el diseño es aquella disciplina capaz de modificar radicalmente el mundo, y entonces comencé a trabajar de manera sistematizada, sistémica, en una revista que se llama MODO.

El director de la revista me dio carta blanca. Organizaba la revista, me gustaba mucho el trabajo de timón, proyectar, también ahí - como a escala urbana - 150 páginas para diseñar, dar un ritmo, hacer la selección, dialogar con los diseñadores, con la empresa, y fue de esa manera en que me acerqué al diseño, de manera propiamente científica. Se transformó en una gran pasión.

V.P. ¿Cómo llegas a ser curadora de exposiciones de diseño a Triennale Design Museum y luego a ser directora?

S.A. A la Triennale llegué sin querer. Supe que buscaban personas para que trabajaran como curador. En realidad, buscaban un conservador, alguien que se preocupara por la colección que se estaba haciendo, y en realidad no había ninguna colección. Empecé desde abajo y me inventé un trabajo, porque sí, quince, veinte años atrás, habían curadores de arte, grandes nombres del arte, no existía esta modalidad para el diseño.

able to radically change the world, and then I started to work on a systematized way, systemic, in a magazine named MODO.

The director of the magazine gave me ‘carte blanche’. I organized the magazine, I liked very much the work of helming, projecting, also there- as in an urban scale - 150 pages to design, give a rhythm, make the selection, dialogue with designers, with the company, and it was this way that I approached to design, in a properly scientific way. It became a great passion to me.

V.P. How do you get to be curator of design exhibitions at Triennale Design Museum and afterwards the director?

S.A. I arrived to the Triennale without planning it. I heard that they were looking for people who worked as curator. In fact, they were looking for a curator, someone that took care of the collection that was being organized. In fact, there was no collection.

I started from the bottom and I invented myself a job, because yes, fifteen, twenty years ago, there were curators of art, great names of the art, this modality did not exist for design. I must say that I invented myself a job, a job that was born mainly from a great love.

V.P. How do you make a curator? Is it a work done in solitude? Is it intuitive?

S.A. My job is more complex than that. I am not only curator, I am the director, and therefore, there are two components. I build an editorial line about how this should be, which is the direction that I want to give to this, what do I want to tell. On one hand I want to “educate”. I also like that the museum and the samples have a didactic aspect, of formation, and of information. On the other hand, I like to think that my job could create theories, non-pretentious, because I do not love to be at the stage, what is of big interest for me is to draw the lines. I do not know if I get it done, but I intend to send messages through the exhibitions. Very precise messages.

Debo decir que me inventé un trabajo, un trabajo que nace sobre todo, de un gran amor.

V.P. ¿Cómo haces una curatoría? ¿Es un trabajo que se hace en soledad? ¿Es intuitivo?

S.A. Mi trabajo es más complejo que eso. Yo no soy solo curadora, soy la directora, por lo tanto hay dos componentes. Por una parte, construyo una línea editorial de cómo debe ser, cuál es la dirección que quiero dar, qué cosa quiero contar.

Quiero, por una parte, “educar”. Me gusta también que el museo y las muestras tengan un aspecto didáctico, de formación y de información. Por otra parte, me gusta pensar que mi trabajo pueda crear teorías, sin grandes manifiestos porque yo no amo estar en el escenario, lo que me interesa fuertemente es trazar las líneas. No sé si lo consigo, pero intento mandar mensajes a través de las exposiciones. Mensajes muy precisos.

Cuando hago la curatoría dejo madurar una idea en soledad. Esta se transforma en una obsesión que trabaja, trabaja, trabaja. Hay un poco de neblina, luego cuando comienzo a ver los fragmentos en la niebla, empiezo a hablar con personas que están a mí alrededor. Con mi equipo, con personas externas también porque me gusta confrontarme y recibir sugerencias. Después quizás no las considere, pero las dejo decantar o tal vez las uso según me sirvan. La curatoría, al comienzo es un trabajo personal que debe decantar. Después, cuando comprendo que estoy en el camino justo, comienzo a dialogar.

Es muy distinto a cuando hago el trabajo de director. En esos casos llamo a las personas que quiero que sean los curadores. Soy muy respetuosa, en el sentido que doy mucha autonomía. Respeto la libertad de quien colabora para mí o conmigo pero al mismo tiempo, en púntas de pie. No dejo nada al azar. Sé dónde quiero ir, existe la ruta, la tengo en mi cabeza, se cual es. Después, el camino puede ser el que quieras. Podemos andar por un camino lleno de curvas, andar por la carretera, ir de subida o bajada, no me interesa. Soy libre, soy abierta a todas las posibilidades pero me interesa llegar a un cierto punto.

When curate, I leave ideas to mature in solitude. This transforms into an obsession which works, works, works. There is a little bit of fog, then when I start to see the fragments in the fog, I start to speak with people that surround me. With my team, with external people also, because I like to confront myself and receive suggestions. Maybe I will not consider them later, but I leave them to decant or perhaps I use them to my convenience. At first, the curatorship is a personal work that must decant. Then, when I understand that I am in the right way, I start to dialogue.

It is very different to when I do the work of director. In those cases I call people who I want to be the curators. I am very respectful, I leave quite a lot of autonomy. I respect the freedom of people working for me or with me, but at the same time, on tip toes. I leave nothing to chance. I know where I want to go, there exists the route, I have it in my head, and I know it. After that, the way can be the one you want. We can walk along a way full of curves, walk along the highway, go upwards or downwards, I do not care. I am free, open to all possibilities, but I am interested on getting to a certain point.

V.P. In several interviews you have said that one of your immediate projects is to have relationships with Latin America and Africa, why?

S.A. Because it is also a great love since I was young. I have always wanted to work with countries from faraway lands and I like to understand cultures faraway from mine. I like to understand which their relationships are with the material culture,

V.P. Has dicho en diversas entrevistas que uno de tus proyectos inmediatos es tener relaciones con América Latina y África, ¿por qué?

S.A. Porque es también un gran amor desde que era joven. Siempre me ha gustado trabajar con países lejanos y me gusta comprender culturas lejanas de la mía. Me gusta entender cuáles son sus relaciones con la cultura material, con las herramientas, con los objetos, con la artesanía. Seguramente es la pasión por descubrir la que me mueve.

V.P. ¿Cómo ves el futuro del diseño a nivel mundial?

S.A. Creo que es una disciplina capaz de dar vuelta las cosas, de cambiarlas. Es una disciplina borderline, que se mueve con propiedad entre la economía y el arte y por lo tanto tiene una ventaja respecto a otras. El diseño es capaz de comunicar la poesía, la denuncia, la acción, pero también con un sistema económico positivo. En tiempos de gran dificultad global, es muy importante hacer dialogar estos mundos, por lo tanto creo que el diseño realmente puede ser la disciplina que controle todo el proceso.

V.P. ¿Cómo le muestras a la empresa el valor del diseño?

S.A. Tengo que decir que la relación con la empresa ha cambiado con el tiempo. Si cuarenta, o cincuenta años atrás, las empresas en Italia tenían ganas de arriesgarse, de experimentar y la relación con el diseñador era casi como un matrimonio.

El diseño italiano era siempre el resultado que nacía de esta unión entre diseñador y empresa. Ha habido siempre esta estrecha conexión, un diálogo, una unión estrecha y total.

Hoy las cosas han cambiado en el sentido - probablemente por factores que tienen que ver con la época actual, la crisis, la globalización - seguramente en la mayor parte de las empresas hay menos deseo, menos voluntad de arriesgarse, de investigar, de experimentar, pero debo decir que existe sin embargo la capacidad de escucharse, y de dejarse direccionar. Todavía hoy existe esta capacidad de interrelacionarse.

with the tools, with the objects, with handicraft. It is for sure the passion to discover that which moves me.

V.P. How do you see the future of design at a worldwide level?

S.A. I believe it is a discipline capable of turning things around, of changing them. It is a borderline discipline, which moves properly between the economy and the arts and, therefore, it has an advantage with respect to others. Design is capable of communicating poetry, denunciation, action, but also with a positive economic system. In times of great global difficulties, it is very important to make these worlds dialogue, therefore I believe that design can really be the discipline controlling the whole process.

V.P. How do you show the company the value of design?

S.A. I have to say that the relationship with the companies has changed over time. Forty or fifty years ago, the companies in Italy wanted to take risks, to experiment, and the relationship with the designer was almost like a marriage.

The Italian design was always the result born of this union between designer and company. There has been always this narrow connection, a dialogue, a narrow and total union. Today things have changed - probably because of factors that have to do with the present age, the crisis, the globalization - surely great part of the companies there is less desire, less will to risk, to investigate, to experiment, but I must say that, however, there exists the ability to listen to each other, and to be directed. Today still exists the ability to interrelate.

White Parrot, Sandra Dipinto