

| **Silvina Kahil**

Diseñadora
Buenos Aires/Argentina

ENTREVISTA A FRANCISCO GÓMEZ PAZ: TRADICIÓN LATINOAMERICANA EN UN DISEÑO

[INTERVIEW WITH FRANCISCO GÓMEZ PAZ: LATIN AMERICAN TRADITION IN A DESIGN]

FOTO GENTILEZA DE GIMENA GÓMEZ PAZ.

resumen Silvina Kahil entrevistó en Milán al diseñador argentino Francisco Gómez Paz, con el objetivo de conocer sus motivaciones al rescatar varias tradiciones artesanales del norte de Argentina y fusionarlas con el más avanzado *design* italiano, para obtener productos que permitan a países periféricos acercarse a los más exigentes mercados de consumo, relacionados con el habitar contemporáneo.

palabras claves diseño argentino | latinoamérica | francisco gómez paz | identidad cultural

abstract In Milan, Silvina Kahil interviewed Argentinean Designer Francisco Gomez Paz, with the objective of understanding his motivation behind rescuing various traditional handicrafts from the North of Argentina and fusing them with advanced Italian design, creating products that would allow neighboring countries to access increasing market demand relative to contemporaneous habitat

keywords argentinean design | latin america | francisco gómez paz | cultural identity

Para los que nacimos en el hemisferio sur, ingresar en un mundo globalizado podría significar el peligro de perder nuestra identidad y características propias. Paradójicamente, el término “globalización”, lejos de simbolizar la amenaza que supuestamente implicaba la destrucción de nuestro patrimonio e identidad cultural, hoy —por el contrario— parece promover un sinnúmero de ventajas. Es que en esta polémica globalización, donde todo aparenta igualarse, la cultura de un país puede ser la clave, no solo para captar la mirada de los otros, sino para hacer que se detenga la atención sobre una tradición y valorar así la diferencia.

En un mundo globalizado, donde la información se ha vuelto inmediata y efímera, existe también la oportunidad para hacer más, de trascender fronteras y poder representar genuinamente la realidad de los países sudamericanos. Un mundo global significa una oportunidad para romper los clichés sobre Latinoamérica, que hasta hace poco tiempo colaboraban a que se nos representara

con aquella imagen de tercermundista simpático, o incluso, en el mayor de los extremos, con las plumas en la cabeza. Un mundo global es una ocasión única para borrar aquellos viejos prejuicios que fueron razones de temor para no plantear otras opciones. Un mundo global es, sin duda, una oportunidad para poder representar una nueva realidad latinoamericana de una forma inteligente, original y contemporánea.

LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA Viviendo en Europa, pude comprobar que la presencia y el reconocimiento del diseño industrial, cualquiera fuese su origen, se ha popularizado en la sociedad actual. Para eso basta con un simple vistazo al comprobar cómo el diseño italiano se instala en las viviendas, oficinas y locales comerciales, cómo el diseño japonés invade bares y restaurantes jóvenes y cómo el diseño escandinavo incluso fue capaz de crear un ejemplo del “*fastfood* del mobiliario doméstico moderno”, como es IKEA.

FOTOS FRANCISCO GÓMEZ PAZ

FOTO FRANCISCO GÓMEZ PAZ

PROCESO CREACIÓN CHAISE LONGUE APERO.

DETALLE CHAISE LONGUE APERO.

FOTO FRANCISCO GÓMEZ PAZ

CHAISE LONGUE APERO.

CHAISE LONGUE APERO.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con Sudamérica?, ¿qué lugar ocupa frente a toda esta efervescencia del diseño global? Lo positivo parece residir en un incipiente campo del diseño con ansias de un mayor conocimiento y difusión de América del Sur. De a poco se está tomando conciencia del gran valor que tiene “lo nuestro” para los otros (léase europeos, en este caso). Productores y diseñadores latinoamericanos sienten la necesidad de reclamar lo autóctono, aquello que representa las identidades regionales. Esto es traducible en el rescate y revalorización de los factores materiales e inmateriales que nos identifican y que dentro del proceso de diseño contribuyen a mejorar la calidad de vida, respetuosa de las raíces y realidades de América Latina.

Lo cierto es que hoy vemos que una nueva generación de diseñadores preocupada por encontrar “eso” que nos representa, que nos hace distintos y originales, para poder insertarse y competir con los mejores productos de diseño. Como respuesta a esta necesidad de representar nuestra identidad

en el contexto del diseño global, hoy encontramos productos con un fuerte arraigo latinoamericano. Son objetos que llevan implícita gran parte de nuestra cultura, que hablan de nuestras formas de vivir, de nuestras costumbres y de una tradición en el diseño que, aunque interrumpida en las últimas décadas, también tiene años de historia.

Esta nueva realidad no surgió de la noche a la mañana. Diversos sucesos explican y confirman un proceso histórico, fundado con el que fue uno de los teóricos del diseño más destacados del mundo, el argentino Tomás Maldonado, quien además fue fundador de la Escuela de Ulm, sucesora de la legendaria escuela de diseño Bauhaus. Repasando algunas décadas actuales, es posible encontrar éxitos del diseño argentino tan contundentes como el de la silla BKF, que conquistó el mundo en los años cincuenta y que hoy forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, ganándose un espacio propio en el inconsciente colectivo del diseño internacional.

Así, con el diseño como protagonista absoluto y con este encuentro de identidades y realidades entre Europa y América del Sur, se desarrolla la entrevista con el diseñador argentino Francisco Gómez Paz, quien nació en Salta, Argentina, en 1975. Estudió Diseño industrial (Universidad Nacional de Córdoba) y es máster en Design (Domus Academy de Milán). Trabajó para el arquitecto Paolo Rizzato, para luego abrir su propio estudio de diseño, desarrollando productos para Artemide, Driade, Danese, Olivetti, Sector, Gispen, Sumampa, Conven, Apen Group e Italkero. Dentro de los últimos reconocimientos que ha obtenido se encuentra el primer premio del prestigioso Index Award 2007, con su proyecto de una botella para purificar agua, diseñada junto al diseñador Alberto Meda, y que hoy está expuesta en el MoMA de New York.

Gómez Paz también se ha destacado por ganar el año 2001 el Primer Premio del BNW/Domus Award “A Key for Future Mobile Solutions”, con su diseño del *concept car Bi*, compuesto de dos mó-

CONCEPT CAR BI.

dulos que se ensamblan por medio de un sistema mecánico –dos *scooters* con techo similares a la BMW C1– que permite unirlos creando un vehículo más grande (para cuatro pasajeros, en caso de necesitarlo), y que como proyecto permite generar una movilidad altamente flexible, resolviendo con su diseño el problema de la falta de espacio en la ciudad contemporánea, causado por la excesiva cantidad de vehículos.

La charla-entrevista se desarrolla con el contexto del diseño como un cruce, como un lazo que nos une con el diseño europeo, y nada menos que con Milán. Se trata de un diálogo sobre el diseño inspirado y arraigado en nuestras tierras.

DISEÑO CRIOLLO EN LA VIDRIERA INTERNACIONAL Viviendo y trabajando en Milán, con la última tecnología a su alcance y al lado de los mejores productos del mundo, Gómez Paz se interesó por recuperar el trabajo artesanal del norte argentino. Se propuso, con el diseño como herramienta, rescatar parte de la identidad cultural regional mediante el uso de las tecnologías y materiales característicos de esta tierra.

Bajo ese criterio nace **Apero**, una *chaise longue* con fuerte acento criollo, que combina técnicas artesanales de maestros norteños sumando el diseño europeo como plus distintivo. Este diseño de Gómez Paz, en sus propias palabras:

"...fue resultado de muchas experiencias pero sobre todo de muchas reflexiones. Es en cierto modo, la culminación de más de una inquietud personal, no solo como proyectista, sino como habitante de esta sociedad cada vez más llena de cosas y más vacía de valores. Quizás la más importante de esas inquietudes fue la de encontrar el modo de traducir a través de este objeto una afirmación personal sobre el rol que el *design*, como actividad de gran impacto social, puede tener. Porque, en el fondo,

¿qué es el *design* sino una herramienta única que tiene la fuerza de convertir las propias convicciones en actos de expresión cultural?"

Apero fue parte de una investigación financiada por la Fundación Sumampa, destinada a redescubrir el genuino valor de una tradición de artesanos procedentes del norte de Argentina, una zona rural que había sido tradicionalmente olvidada por el proceso del mercado de consumo, de las reglas de la oferta y demanda, en definitiva, olvidada por el mapa del progreso, según la opinión de Gómez Paz. El diseñador destaca que, detrás del entusiasmo propio del proceso creativo y del desafío de encontrar nuevos valores estéticos y funcionales, desde el principio existió la convicción de saber que existe el modo de hacer de la profesión del diseñador una actividad más noble, con una impostergable dimensión social, de descubrimiento de posibilidades, de integración de sectores y de recuperación de tradiciones. Esta creación, que utiliza cuero crudo, cosida a mano sobre la estructura de acero, y que luego de secarse somete a grandes tensiones la estructura, la cual se comporta elásticamente y que da como resultado una estructura mixta de gran rigidez, recibió en el 2004 una Mención Especial del premio Design Report Award.

En esta misma línea también podemos encontrar la mesita Milagros, una mesa de café, con plano de madera recubierto con cuero crudo trenzado a mano y patas de hierro pintado en color aluminio, plomo y titanio, que se propone como unión de dos culturas diversas, fusionándose con el más puro *design italiano*. El encargo también fue realizado por Sumampa en el año 2003, por lo que Milagros es una investigación que apunta a re-descubrir el valor de la tradición artesanal de la zona del norte de Argentina, pero realizada con los más altos estándares del diseño contemporáneo.

SILVINA KAHIL: Francisco, primero que todo, ¿qué significa para un diseñador vivir y trabajar en Milán?"

CONCEPT CAR BI.

FRANCISCO GÓMEZ PAZ: El hombre es un animal de costumbres y aunque siempre lo soñé, hoy me parece normal. A primera vista, Milán no es para entusiasmar, porque al igual que sus ciudadanos nativos, Milán es una ciudad muy *low profile*. Las cosas buenas suceden puertas adentro, solo el tiempo te permite descubrirlas, y es allí donde se descubre la Milán que quiero muchísimo, una ciudad con grandísima cultura, que tiene al diseño en su ADN y sobre todo, una ciudad donde se trabaja mucho y con enorme pasión.

SK: Dos preguntas básicas, ¿podríamos hablar hoy de productos con una sintaxis latina, reconocible y propia? Y luego, la clásica duda, ¿cómo nos ven en Europa?, ¿se conoce el diseño de Sudamérica en Italia?"

FGP: No, no se conoce ni se sabe nada del diseño argentino ni sudamericano. El diseño es una expresión cultural que primero debe ser plasmada por la industria, para luego poder conquistar mercados y hacerse conocer en el exterior a través de los productos. Solo esta producción y su repetición permiten crear en el tiempo una identidad o un lenguaje común.

Si las empresas sólo venden sus productos en los mercados locales o, en el mejor de los casos, en los mercados regionales, es difícil que el mensaje llegue a Europa.

Al mismo tiempo, es indiscutible que los mercados locales son más simples y menos exigentes que los mercados internacionales, hablando a nivel de calidad de producto y calidad de diseño. Se conocen algunos diseñadores latinoamericanos, generalmente por su trabajo con empresas europeas.

SK: ¿Y el diseño "made in Latinoamérica"?"

FGP: En los últimos años se ha ampliado mucho la difusión del diseño en los países latinoamericanos, pero creo que por ahora podemos hablar solo

TAVOLINO MILAGROS.

de un fenómeno cultural; sin lugar a dudas, es un fenómeno muy positivo y que tenemos que cultivar, pero solo cuando el diseño del sur sea una realidad industrial y económica podremos hablar del "made in Argentina", "made in Chile", "made in Brasil".

En ese sentido, el modelo del sistema de diseño italiano podría ser de enorme utilidad: empresas pequeñas y medianas; altísima calidad de diseño y de producción; inversión en desarrollo e investigación y cultura de proyecto.

SK: Continuemos con Argentina, luego de la crisis de 2001, ¿cómo ves el cambio que está viviendo?

FGP: La verdad es que ilusiona mucho ver a un país que cae y tiene la capacidad de levantarse tan rápido, pero no tenemos que perder el análisis objetivo de la realidad. La recuperación de la Argentina se debe en gran parte a un cambio positivo de la situación internacional. Con el aumento de precios de los *comodities* y los alimentos nos vimos enormemente beneficiados, pero se hace poco y nada para resolver los problemas estructurales de nuestro país. Por el contrario, veo que en los últimos tiempos se están abriendo viejas heridas en vez de aprovechar estos tiempos de vacas gordas para construir un futuro sólido. Y esto me duele muchísimo. Argentina tiene una riqueza humana que necesita de bases consistentes para desarrollarse, es una lástima que las energías no estén puestas ahí.

SK: Tus diseños, ¿qué tienen de tu Argentina natal?

FGP: Quizás el modo irreverente de pensar que todo es posible.

SK: Ahora contanos de *Apero*, ¿cómo nació, cuál fue la idea, cómo fue el proceso?

FGP: Mi intención fue rescatar la capacidad de los artesanos de Salta, escharbar su profunda cultura y

traducirla en un objeto que pudiera llegar a Europa. Después de un proceso de búsqueda e investigación, encontré un objeto que me llamó mucho la atención y que fue el punto de partida de mi proyecto: la silla del apero, que es de cuero crudo y madera. Empecé a estudiar las propiedades de ese cuero, la particular capacidad de contraerse al secar y de generar formas con doble curvatura en ese proceso. Y de las potencialidades y limitaciones de esta tecnología nació la *chaise longue Apero*. Esto me permitió aplicar los descubrimientos a una estructura de acero y generar una estructura de notable rigidez.

SK: ¿Quiénes y cómo intervinieron en su producción?

FGP: Al inicio éramos tres: Paco, el herrero; Ricardo, un artesano que hace monturas; y yo, que estuve al lado de ellos todo el tiempo, guiándolos, aprendiendo cómo se cosía, decidiendo cada detalle, buscando el cuero en el matadero, eligiendo la vaca, consiguiendo proveedores. Me involucraba en todos los procesos, lo que me implicaba amanecer todos los días a las seis. Después, todo el proceso lo seguía mi amigo y socio en este proyecto Eduardo Orcacitas, y con el tiempo fuimos involucrando a otra serie de artesanos.

SK: ¿Fue difícil concretarlo?

FGP: Nunca es fácil convencer a alguien para que haga algo que nunca antes hizo. Ellos jamás habían experimentado algo así y la aventura fue muy demandante para todos. Para mí fue un desafío; muchos me decían que estaba loco, pero fue una enorme satisfacción el resultado que logramos. Sobre todo, el haberlo hecho en mi provincia, porque absolutamente todo se hizo allí, para después venir a Milán y exponerlo con buenos resultados en un sistema totalmente distinto. También debo agradecer a la Fundación Sumampa, quien financió económicamente el proyecto.

SOLAR BOTTLE.

SILVINA KAHIL Diseñadora industrial especializada en Gráfica, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Master of Science in Educational and Training Systems Design, en la Universidad Twente. Ha realizado cursos de Producción Multimedial en el Metropolitan State College of Denver, Colorado, USA. Fue docente del Taller de Diseño Industrial y de Artes Gráficas IV y V en la FAUD, Universidad Nacional de San Juan. Actualmente vive y trabaja en Amsterdam, Holanda, donde lleva a cabo la actividad profesional independiente, desarrollando soluciones de diseño para la Industria, el comercio y el gobierno holandés.

SILVINA KAHIL Industrial designer specializing in Graphics at Cuyo National University, Mendoza. Master of Science in Educational and Training Systems Design at Twente University. Professor Kahil has taken part in Multimedia productions at Metropolitan State College at Denver, Colorado, USA. Former professor of Industrial Design and Graphic Arts IV and V FAUD - San Juan National University. Currently she resides and works in Amsterdam, Holland where she has a private practice, developing and designing solutions for industry, commerce and the Government of Holland.

FRANCISCO GÓMEZ PAZ Diseñador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y máster en Design de la Domus Academy, Milán, Italia. Vive y trabaja en Milán. Desde el 2000 es tutor en Domus Academy y colabora en los sectores de investigación y didáctica. Ha obtenido diversos premios internacionales, el más reciente el INDEX Award, Primer Premio en la categoría Home (2007). Sus proyectos han sido expuestos en los seminarios de Future Concept Lab, en las ediciones 2001 y 2004 del Salone Satellite y en diversos eventos del Fuori Saloni 2002, 2003 y 2005, en Milán. Su trabajo ha sido publicado en numerosas publicaciones internacionales de diseño.

FRANCISCO GÓMEZ PAZ Designer at Cordova National University, Argentina. Master's degree in Design at Domus Academy, Milan, Italy. Currently lives and works in Milan. Since 2000 Mr. Gomez Paz has been a tutor at Domus Academy and a contributor in the area of research and teaching. He has received various international awards including most recently, the INDEX Award - 1st Place in the Home Category (2007). His works have been showcased at the 2001 and 2004 editions of Salone Satellite and at various events at Fuori Saloni (2002, 2003 and 2005) in Milan.