

IBEROAMÉRICA DISEÑA

EXPOSICIÓN DE LA BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO EN CASA DE AMÉRICA DE MADRID

Del 23 de noviembre de 2022 al 7 de enero de 2023

ORGANIZA:

di_mad

COLABORADOR
PRINCIPAL:

UJI economía, innovación
y empleo MADRID

APOYAN:

ucci

COMISIÓN EUROPEA
Unión por la Diversidad
Crecimiento y Empleo

secid

Comisión Europea
Unión por la Diversidad
Crecimiento y Empleo

CAF BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

COLABORAN:

30
CASAMÉRICA

MUSEO NACIONAL DE
ARTES
DECORATIVAS

AGRADECIMIENTOS:

IBERIA

OBRAS:

Argentina

Silla BKF, 1938

Antonio Bonet, Juanito Kurchan y Jorge Ferrari-Hardoy

Isist Atelier, Fundación IDA y Fondos patrimoniales de Antonio Bonet y Juan Kurchan.

Bonet, Kurchan y Hardoy crearon la silla BKF en 1938. Su nivel de innovación y simplicidad productiva (herrería y marroquinería), su lenguaje escultórico depurado, que acompaña la figura del cuerpo que reposa de un modo desestructurado, valió para que, en poco tiempo obtuviera un reconocimiento mundial. Así, en 1940, ganó el primer premio en el tercer Salón de Artistas Decoradores en Buenos Aires, en 1941 ingresó a la colección del MoMA de Nueva York y en 1945, tras ser expuesto en el Pabellón "Jeu de Pomme" de París, el editor de la revista *Architecture d'Aujourd'hui* comenzó a producirlo como *Sillón AA*. Ese mismo año, la firma norteamericana Knoll lo fabricó bajo licencia temporal. Debido a la falta de una patente y la práctica generalizada del plagio, este asiento se convirtió en un modelo libre a nivel mundial.

Sistema gráfico del Instituto Torcuato Di Tella, 1958-1970

Juan Carlos Distéfano, Rubén Fontana, Norberto Coppola y Juan Andralis

Fundación IDA y Fondo patrimonial Siam Di Tella.

El ITDT nació en Buenos Aires (1958) como un espacio para promover la producción cultural e intelectual argentina. Estuvo integrado por el Centro de Artes Visuales, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el Centro de Experimentación Audiovisual, el Centro de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigaciones Económicas.

En 1963, al crearse el Departamento de Diseño Gráfico, se produjo un sistema compuesto por catálogos, folletos, afiches y vía pública que destacó por la modulación constante de piezas, la experimentación con los lenguajes artísticos, las pruebas con diversos sistemas de impresión e intervención artesanal, así como el diseño de tipografías. Cerró en 1970 debido a la censura que el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, impuso a las manifestaciones culturales y a sus artistas.

Bolivia

Yawar Mallku (Sangre de Cóndor), 1969

Rene Azcuy

Fundación Grupo Ukamau.

Los carteles y guiones de las películas con tinte político y social responden, desde el primer tercio del siglo XX, a manifestaciones innovadoras tanto en la forma como en su expresión visual. Hacia los años 70, numerosos diseñadores profesionales introducen elementos y formalidades sintetizadas de la gráfica generando efectos gráficos contundentes e impactantes.

Es el caso del afiche diseñado por Rene Azcuy para la película *Yawar Mallku* (1969), dirigida por Jorge Sanjinés, basada en hechos reales cuenta la historia de una población Quechua en la que un equipo del Cuerpo de Paz estadounidense somete a las mujeres de la comunidad a procedimientos de esterilización forzada. En el cartel, realizado con recursos de impresión limitados, observamos la construcción de los mensajes utilizando contrastes de color que tienen fuertes efectos ópticos, con el objetivo de mostrar la masacre y persecución sufrida por las comunidades indígenas en Latinoamérica.

Arquitectura Neo Andina

Villa Adela, Gallo de Oro, Diamante y Santiago

Freddy Mamani Silvestre

Nacido en Catavi, pequeña comunidad rural Aymara, Mamani llegó a finales de los años 90 a El Alto (La Paz), zona de la capital que recibía a migrantes de todo el país. La rápida expansión urbana de la zona junto con la formación de una nueva burguesía aymara, favoreció que El Alto se convirtiera en el centro del renacimiento de la cultura indígena boliviana, teniendo como una de sus máximas expresiones la arquitectura y oficio de Mamani.

Una arquitectura marcada por la identidad indígena e influencias de la cultura Tiwanaku que, combinada con elementos contemporáneos e incluso futuristas, ha dado lugar a singulares edificios de coloridas y excéntricas formas que han cambiado el perfil de la ciudad para siempre, dando nacimiento a una corriente arquitectónica andina.

Fotografías de Florencia Blanco.

Brasil

Desenhos para o papel-moeda brasileiro, 1966-1978

Aloísio Magalhães

Clarice Magalhães e João de Souza Leite

Em 1966, o governo brasileiro decidiu produzir o seu próprio papel-moeda, realizando um concurso de design. Este foi o primeiro passo de um processo que visava a nacionalização completa do ciclo de produção.

Usando um princípio muito simples - moiré, causado pela sobreposição de retículas - o designer Aloísio Magalhães venceu o concurso e, em 1972, foi autorizada uma nova nota comemorativa. Nesta nota de 1972, Aloísio rompeu com a tradição e utilizou uma sucessão de rostos masculinos para mostrar a composição étnica da sociedade brasileira.

Em 1976, Aloísio, juntamente a João de Souza Leite e Washington Dias Lessa, elaborou uma série de desenhos baseados na estrutura de uma carta de jogo, tendo em conta a forma como o dinheiro era utilizado. Embora este último projeto seja o mais popularmente reconhecido, a sua importância não coincide com a dos seus projetos anteriores a nível internacional.

Filtros de água cerâmicos

Filtro artesanal pintado a mão, Vale do Jequitinhonha

Filtro cerâmico São João, distribuído por Econaturaqua (Espanha)

Invenção anônima do começo do século 20, o filtro de barro brasileiro surgiu com o crescimento da população urbana, que tinha acesso restrito à água encanada. Naquele

momento, o consumo de água não tratada causou, como consequência, várias epidemias e mortes.

Os primeiros imigrantes italianos e portugueses que chegaram a São Paulo trouxeram filtros rudimentares da Europa, feitos de pedras porosas ou de metal, pouco práticos e que nem todos tinham acesso.

Como havia argila de qualidade em São Paulo, iniciou-se a fabricação dos primeiros filtros em cerâmica, que evoluíram até os modelos atuais. Hoje em dia, esses filtros têm diversos desenhos e formatos e estão espalhados por todo o Brasil, nas casas de diferentes classes sociais.

Segundo estudos de cientistas norte-americanos publicados no livro "The drinking water book" de Colim Ingram, esse filtro de barro é o sistema de purificação de água mais eficiente do mundo.

Chile

Silla A, 1977

Cristián Valdés

Muebles Valdés y familia Valdés

Cristián Valdés crea esta silla fruto de su método de trabajo a partir de la observación y tras la reflexión sobre la cantidad de madera que se perdía en la fabricación de los muebles convencionales. Como respuesta, Valdés investigó la tecnología utilizada en las raquetas de tenis de madera laminada de los años setenta. Por su resistencia estructural y finura de terminación se convertiría en la referencia y base para sus nuevos diseños que destacan por el aprovechamiento de los materiales y durabilidad, pero también por una estética que se convertiría en la marca Valdés.

Carátulas del grupo musical Los Jaivas, 1963-1989

René Olivares

Fundación Cultural Los Jaivas

Desde su origen, teniendo como núcleo a los hermanos Parra, inicialmente como los High & Bass entre el año 1963 y 1969 y de ahí en adelante con Los Jaivas, han aportado su creatividad y propuesta, donde sus carátulas han sido un ejemplo de su búsqueda y propuestas que se ha desplegado por más de 50 años potenciando la identidad regional.

La Nueva Canción Chilena no sólo representó un momento relevante para la música nacional entre 1960 y 1975, sino también para la comunicación visual chilena, pues músicos, productores y diseñadores trabajaron estrechas relaciones y potenciaron notablemente los alcances del proyecto.

René Olivares es reconocido como "el sexto Jaiva", sus distinguidas obras ilustran todas las carátulas de la banda. Se reconocen en su trabajo elementos del impacto de los murales

y del colorido indigenista, así como del imaginario *hippie* y quizás del surrealismo o del realismo mágico en las artes, además de un fabuloso y único sello propio.

Colombia

Hug – Salt and Pepper Shakers, 2002

Abrazo, salero y pimentero

Alberto Mantilla para MINT.inc.

El diseño de *Hug*, nació tras un momento mundial dramático: el atentado del 11 de septiembre de Nueva York, donde Mantilla reside y ejerce como diseñador industrial desde que empezara su carrera en la legendaria Henry Dreyfuss Associates en los años ochenta.

Este salero y pimentero es un objeto que cautiva porque a través del abrazo de sus dos piezas idénticas, pero opuestas al mismo tiempo, evoca valores como el optimismo, la tolerancia y la diversidad. El replanteamiento de un juego de sal y pimienta a este nivel, así como el inteligente aspecto geométrico del diseño y las inherentes ventajas ergonómicas y de almacenamiento que proporciona, contribuyen al atractivo universal del diseño.

Hug, también conocido como *Camila's Hug*, se convirtió en un icono mundial por su síntesis formal y conceptual y, por lo mismo, fue ampliamente plagiado. Ha sido durante muchos años uno de los productos más vendidos en el MoMA de New York.

Carteles IV Centenario Juegos Deportivos Bolivarianos, 1938

Sergio Trujillo Magnenat

Colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)

Sergio Trujillo diseñó para el encuentro regional enmarcado en la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá (1938), un conjunto de diez carteles para sus correspondientes deportes. Aunque su estilo se considera *art decó*, las líneas cubistas en el dibujo, el tratamiento escultórico y geométrico de lo corporal y la energía de los gestos, reflejan una clara raíz futurista. Fue un planteamiento moderno y precoz para ese momento en Colombia. El trabajo de sus letras dibujadas, al igual que los otros elementos de composición, dan cuenta de la maestría alcanzada por el autor.

Costa Rica

Calypso jungle, papel tapiz, 2020

Priscilla Aguirre, Holalola para RoomMates

La diseñadora e ilustradora, Priscilla Aguirre, conjuga diferentes factores en torno a la iconografía costarricense mientras se sumerge en la ilustración a partir de conceptos y discursos actuales. Con su última creación de papeles tapices, muestra la calidad y el diseño innovador que reflejan a la perfección la prodigiosa naturaleza y cultura de Costa Rica y para ello se sirve de todas esas influencias, tan cargadas de interpretaciones subjetivas, reinventando y dando nuevas significaciones dentro de lo irónico, lo jocoso y lo juguetón. Producidos a escala internacional, presagia tiempos nuevos para los productos con marca Costa Rica.

Bolso de cuero Papel y Tijera

Sofía Protti

Desde 2011, Protti, ha trabajado para desarrollar un producto que la introdujera como diseñadora en el mercado. Por aquel entonces ya producía piezas de cuero rescatando la tradición artesanal de la marroquinería y talabartería propia de sus familiares cartagineses. Además, considerando factores como la tecnología, la fabricación, la comercialización y el tratamiento de la imagen, presenta esta pieza dotada de una identidad única a partir del manejo de la forma y de la armonía con la naturaleza del material. Este bolso es un claro ejemplo de técnica, materiales y diseño bien cuidados y ensamblados.

Cuba

Carteles cubanos, 1960-1970

Cuba, 1969

Raúl Martínez para el CNC (Consejo Nacional de Cultura)

Serigrafía 148 X 92 cm

Clik, 1969

Felix Beltrán para COR (Comisión de Orientación Revolucionaria)

Serigrafía 88 X 35 cm

Canción Protesta, 1967

Alfredo Rostgaard, Casa de las Américas

Serigrafía 112.5 X 76 cm

Besos Robados, 1970

René Azcuy para ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas)

Serigrafía 76 X 51 cm

A mediados de los años 60 del siglo pasado se dieron a conocer los “carteles cubanos”, posicionándose como la imagen de los eventos políticos y sociales que estaban teniendo lugar en la Cuba de la Revolución. El cartel fue uno de los principales canales de

propaganda, educación y promoción cultural en la isla. Durante los años 1959 a 1989, diez instituciones y una centena de diseñadores, con el dominio de un código gráfico compartido que se le puede llamar “estilo cubano”, produjeron más de 14,000 carteles con la serigrafía como tecnología de impresión predominante (2,000 de cine, 10,000 políticos y otros 2,000 con temas culturales, deportivos, turísticos, etc.).

Cardiocid, 1989

Cuba tiene una historia de más de 30 años en el diseño y producción de equipos electromédicos. A pesar de la crisis que tuvo lugar en la isla en la década de los 90, el sector científico no paralizó su progreso y comenzó a desarrollar este tipo de equipamiento a través del trabajo coordinado entre instituciones científicas y de diseño, de personal médico, informático y diseñadores. Articular los avances de la ciencia médica cubana, con el naciente potencial de diseño, dio como resultado proyectos como el *Cardiocid*, que forman parte de los altos estándares de la cobertura médica en Cuba.

República Dominicana

Blusa Paula, 2016 y pantalón Lola, 2021

Jenny Polanco

Desde la inauguración de su primera boutique en 1979, Jenny Polanco marcó el inicio de la nueva era de la moda en la región. Desarrolló su obra en torno al rescate y reinterpretación de las tradiciones taínas por medio del uso de materiales locales como la madera, la piedra, la resina y algunos elementos marinos, produciendo valiosas piezas que juegan un rol en el embellecimiento del cuerpo.

Referente de la moda caribeña, es símbolo de vanguardia y determinación. A través de los diferentes materiales, trasciende las barreras del tiempo inclemente, marcando de modo indiscutible la historia de la moda de autor en la República Dominicana. Su legado tiene una perspectiva global y marcada por el impulso del papel de la mujer, tanto en la industria creativa como en la sociedad.

The sea and the sand (La arena y el mar), 2020

Rafael Álvarez para Now Carpets

El diseñador y arquitecto dominicano Rafael Álvarez posee una visión rigurosa y audaz en torno a la práctica y el oficio del diseño. Referente del diseño de interiores a nivel internacional, es conocido por su rigurosidad y versatilidad, en cada uno de sus

proyectos, Álvarez diseña todo lo que le sea posible, desde vajillas, luces, mobiliario, con el fin de llevar a cabo su concepto con la mayor cohesión y detalle posible.

The Sand and the Sea, su línea de alfombras, muestra su capacidad para jugar con el color, las formas geométricas y las cualidades pictóricas, pero también refleja la constante investigación, tanto para saber qué se está haciendo, cómo para hacerlo diferente.

Ecuador

Animales Galápagos, 1975

Peter Mussfeldt

Familia Mussfeldt

Peter Mussfeldt nació en Berlín en 1938, se afincó en Ecuador en 1962 constituyéndose como pionero del diseño gráfico en este país. La morfología de la serie de imágenes de animales autóctonos de las Islas Galápagos aúna cultura popular, antropología y arqueología (pictogramas precolombinos). A través esta propuesta logró visibilizar especies silvestres de la región con el fin de concientizar sobre su preservación. Diseñada en 1975, se constituyó en la “marca país” que ubicó a Ecuador en el mapa mundial.

Colección De Los Andes a la Patagonia, 2016-2022

Nelson Fernando Echeverría Ruiz

Fernando Echeverría emprende en 2017 su periplo internacional centrándose en la fusión de técnicas tradicionales europeas del diseño y la producción artesanal ecuatoriana, saca a la luz la colección *De Los Andes a la Patagonia*.

En ella aúna identidad y oficio a través del talento surgido de lo hecho con el gesto de la mano y la sensibilidad del arte sobre textiles y cueros, superponiendo estructuras y coloridos tradicionales andinos. Todos los productos resultan del equilibrio entre el diseño contemporáneo, la artesanía tradicional y la función. Actualmente encontramos en Praga su principal lugar de trabajo.

España

Silla Toledo, 1986

Jorge Pensi

Resol

En 1986, Jorge Pensi diseña la *Silla Toledo*. Producida por Muebles Amat 3, se convierte en icono del diseño español y del diseño internacional al replantear la tradicional silla de terraza de café como un producto de ajustadas y esbeltas líneas, de una estructura de reminiscencias óseas que la hacen ergonómicamente perfecta. Se diferenció de sus contemporáneos mediante la inyección de la fundición en aluminio, cuyos acabados potencian las cualidades técnicas y funcionales de la silla.

Abrigo Laberinto, colección otoño-invierno 2016/17

Sybilla

Tauro Alonso S.L., Chile

El camino de Sybilla Sorondo Mielżyńska ha estado vinculado al mundo de la moda desde siempre, su madre trabajaba para la industria textil Sacony y, desde muy joven, aprendió el oficio de forma autodidacta, convirtiéndose en la diseñadora más icónica de la moda española.

Sus patrones alcanzan, en la etapa de sus colecciones conocidas como escultóricas, una complejidad y abstracción fruto de la investigación y experimentación con los volúmenes para crear efectos tridimensionales. En las llamadas "prendas talladas" o escultóricas, se desarrollan diferentes técnicas para crear una sensación de bajo relieve, que, a la vez, transmiten una simplicidad y sutileza estética sin igual.

Guatemala

Checho, altavoz guatemalteco inteligente, 2022

Alex Lobos

Especialista en diseño generativo, tecnología accesible, neurodiversidad y sostenibilidad, ha creado *Checho* (pronunciado Ché-Chó), altavoz inteligente que se activa por voz, reproduce música, responde preguntas, enciende luces y electrodomésticos, entre muchas otras tareas del hogar. Los materiales, formas y acabados de *Checho* muestran una fuerte identidad guatemalteca. Es una exploración de diseño sobre cómo se pueden presentar los productos inteligentes de una manera más conectada con las culturas tradicionales, en este caso la latina, conquistando también el plano internacional comenzando por Nueva Orleans y Chicago.

Sinergia, 2022

Reyna Broekman y Marilly Roche.

La colección, destacada en la categoría textil del concurso *Kakaw*, es el resultado de una visión compartida que aúna esfuerzos y estrategias dirigidas al desarrollo del sector artesanal guatemalteco.

El objetivo del proyecto *Kakaw* -iniciativa creada por la República de Guatemala y la República de China- es fomentar la preservación del conocimiento de los oficios y técnicas artesanales de diferentes regiones del país a través de la innovación en diseño y la cooperación entre artesanos y diseñadores. Un modelo de trabajo, colaboración y conocimiento compartido entre maestros y jóvenes creativos para generar nuevas colecciones de diseño artesanal con un acompañamiento profesional nacional e internacional de profesionales en diversos campos.

Honduras

Vestido Colección Soñar, 2020

Duly Romero

Creció entre telas y diseños por los trabajos de confección de su madre y sus hermanas, de ellas heredó y aprendió el oficio. Originaria de Catacamas, Olancho, Duly Romero llegó a España para profesionalizar su pasión por el diseño de modas y la alta costura.

Su colección *Soñar* está inspirada en el mundo del pensamiento involuntario más poderoso e inspirador que podemos sentir, el sueño. Esta emoción envolvente que conecta nuestra mente y nuestro interior, haciéndonos visualizar lo que anhelamos ser, sentir o conquistar, se refleja directamente en su diseño. Destacando el uso elegante del tul, consigue generar una sensación de empoderamiento y belleza absoluta con cada una de sus prendas, haciéndonos sentir un embelesamiento relacionado directamente con lo onírico.

Colección Yu Baiwan

María del Pilar Luna Berlioz

Pili Luna diseña proyectos y objetos con conciencia humana y medioambiental. Como férrea amante de la naturaleza, cree en la alquimia, en el espíritu de los productos y en el valor de lo hecho a mano. Mediante la colaboración con comerciantes autóctonos, crea nueva vida con materiales de desecho a través del abastecimiento sostenible.

Inspirada en las raíces de la cultura hondureña, consigue dar un valor añadido a cada recurso mediante la continua investigación, exploración y prueba de nuevas técnicas. Nos invita a unirnos a un desafiante viaje colectivo hacia una economía circular, azul, verde y centrada en el ser humano que recrea los residuos y construye viajes sostenibles, inclusivos, empáticos y beneficiosos para todos.

Nicaragua

Cartel Pantone, 2018

Silvia Muñoz

Silvia Muñoz expuso este póster en julio de 2018 en *Glances of Resistance* (Berlín, Alemania) tras 3 meses de protestas contra de las reformas de la seguridad social propuestas por el gobierno de Daniel Ortega, que tuvieron como respuesta una desmesurada represión.

Este cartel representa la sangre derramada de gente inocente. Este pantone muestra el color que visten con tanto orgullo los líderes políticos que nos gobiernan y no dejan al pueblo expresarse. Solo el arte permite libertad a aquellos que tienen miedo a salir a las calles a protestar. Este trabajo es un símbolo de protesta, un grito para parar la represión y una llamada a la acción del resto del mundo.

Cafés Espanica, desde 1997

ESPANICA nace de las inquietudes de un grupo de pequeños productores de Nicaragua, que en los años 90 trataban de buscar alternativas a la grave situación socioeconómica que históricamente azota a los países centroamericanos, provocada en parte, por el control del mercado mundial de alimentos por los grandes capitales internacionales.

A través de un proyecto de cooperación internacional con España, orientado a la producción agrícola campesina nicaragüense, se generó una organización independiente, cooperativa y comunitaria, que bajo los principios de autogestión y comercio justo, comenzaría a comercializar el café únicamente y directamente con redes de consumidoras responsables y solidarias.

México

Primos, 2021

Emiliano Godoy para TUUX

Emiliano Godoy, diseñador industrial, trabaja en proyectos de sustentabilidad aplicada desde hace más de 20 años, experiencia que le ha valido para representar a una nueva generación de diseñadores mexicanos comprometidos con la sociedad y el medio ambiente.

La innovación en el desarrollo de sus proyectos radica en utilizar el diseño para controlar el rendimiento medioambiental y social, reduciendo el impacto en los procesos de fabricación.

En 2004, lanza la silla *Knit Chair* que forma parte de la colección permanente del MoMA, siendo la única pieza de diseño contemporáneo mexicano en la colección del museo. Godoy realizó un asiento flexible a partir de conexiones con cuerda de algodón que permite a la silla responder de manera dinámica, adaptándose ligeramente a los movimientos del usuario.

En el caso de *Primos*, estas piezas de exterior tienen una singular construcción que posibilita su colocación directamente sobre la arena de playa sin que se hundan ofreciendo un diseño práctico y útil que se integra en el medio natural.

Emblema de los Juegos Olímpicos de México, 1968

Pedro Ramírez Vázquez, Eduardo Terrazas y Lance Wyman

Los Juegos Olímpicos de 1968 supusieron un antes y un después en México, se convirtió en el primer país latinoamericano e hispanoparlante de la historia en albergar el evento mundial.

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se presentó al concurso para la creación del emblema e imagen liderando un equipo internacional en el que destacaron Eduardo Terrazas y el diseñador estadounidense Lance Wyman.

El resultado fue una mezcla de estilos magistral, inspirados en el arte Huichol, los glifos mayas y el *op art*, estilo visual que se sirve de la geometría para crear efectos ópticos, una fusión única en el momento de dos corrientes y estilos con un fuerte contraste entre sí, que conseguía representar un México vanguardista pero ligado a sus raíces. Un juego visual que comunicaba de forma simple pero directa y superaba las barreras del lenguaje.

El logotipo "Mexico 68" supuso un salto en la historia del diseño gráfico, fijado por diversos expertos como el nacimiento del diseño y la iconografía moderna.

Panamá

Chocolates Boco', 2018

Sofía Sosa, *Línea Branding* y Michelle Khafif

Sofía Sosa y Michelle Khafif codifican la identidad de *Boco'*, la marca de chocolate artesanal panameño enfocado al comercio justo. La actividad artesanal del sector y sus valores orgánicos son representados mediante ilustraciones, inspiradas en la iconografía resultante de las técnicas de estampación gráfica tradicionales de la cultura panameña, así como de signos y rasgos trazados a mano. El énfasis en los grafismos y texturas, tanto de los elementos visuales como del material del empaque, refuerza el aspecto orgánico y natural del producto. Turistas y panameños pueden disfrutar de su sabor y de su diseño.

Brutantes, 2022

Sofía Alvarado, Fi Estudio

Con *Brutantes*, su nueva colección, Sofía Alvarado conceptualiza el mobiliario doméstico desde los procesos y las cualidades que dan carácter a lo hecho a mano. Desarrolla una narrativa fundamentada en un repertorio de estructuras utilitarias concebidas a partir de la amalgama, la abstracción y la transmutación entre artefactos cotidianos. Al mismo tiempo desvela un minimalismo crudo con formas afiladas y geométricas, abandonando la decoración en favor de la funcionalidad como posicionamiento ante la modernidad. El tratamiento monocromático y el uso del metal como único material, pretenden homogeneizar la serie ante la diversidad de morfologías resultantes.

Perú

Diseño textil, ca. 1928-1936

Elena Izcue

Museo de Arte de Lima. Donación Elba de Izcue Jordán

Elena Izcue (Lima, 1889-1970) formó parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1919, sin embargo, ya desde antes de iniciar su formación artística había mostrado un profundo interés por los símbolos prehispánicos.

Su recorrido, por tanto, viaja en paralelo e influenciado por la historia del indigenismo peruano, así como por los diversos hallazgos precolombinos a los que se encontraba muy próxima por estar íntimamente vinculada al departamento de arqueología del Museo Nacional del Perú (MUNA).

Así, gracias a su investigación y su trabajo en las artes decorativas, consiguió alzarse como pionera en el descubrimiento y reinterpretación de los motivos precolombinos y su uso e incorporación a elementos y objetos cotidianos.

Sin duda, Izcue es una figura fundamental para el diseño peruano fusionando contemporaneidad y vanguardismo a través de elementos clásicos de la cultura peruana, una originalidad hasta el momento inédita.

Logotipo Inca Kola, desde 1935

La marca Inca Kola es un fenómeno cultural transversal que abarca a todos los estratos sociales del país por igual. La gaseosa, que tiene un sabor dulce y diferenciado, es un símbolo nacional, tanto así como lo son Machu Picchu o su gastronomía y en el imaginario colectivo es tan popular como el fútbol.

Su sabor apela especialmente al gusto peruano. Su añoranza por los emigrantes es tal, que se puede encontrar en muchos países de Europa, Asia y Estados Unidos. Donde hay peruanos, hay Inca Kola.

Como escriben acertadamente Daniel Titingher y Marcos Avilés en la famosa crónica *El imperio de la inca*: «En el Perú, Inca Kola te reúne. Afuera, te regresa».

Puerto Rico

***Spiritree*, 2014**

José Fernando Vázquez Pérez

El diseño de esta urna fúnebre biodegradable que permite el crecimiento de plantas en su interior, refiere a una relación de similitud entre la forma del entorno, la del objeto y sus partes/componentes. De este modo da lugar a un sentido de continuidad espacial entre el interior y el exterior.

Estas características sensoriales se sustentan en una serie de parámetros derivados de los conceptos organicistas del diseño, dando como resultado un contenedor en forma de semilla con dos partes: un fondo biodegradable de compost orgánico y una tapa porosa de cerámica inerte, que, a su debido tiempo, se rompe para dejar paso al árbol en crecimiento.

***Pivote*, 2018**

Iris Ledesma

Con la creación del brazalete *Pivote*, Iris Ledesma se posicionó en la cultura puertorriqueña del diseño. A partir de este hito, la diseñadora aborda las experiencias poéticas y literarias sustentadas en las metáforas que entraña la articulación, la transformación y la dinámica del propio brazalete. Se aleja de los objetos preexistentes, de su naturalidad y tradición, sumergiéndose mediante los materiales en que está construido y en la determinación de dispositivo tecnológico, con clara alusión a la máquina alejada de las nuevas tecnologías. En este caso, el objeto fue inspirado por las puertas y el herraje simboliza las barreras con las que nos enfrentamos a diario y con las que tenemos que lidiar. Además, la frontera indica que hay algo más escondido detrás de esa línea imaginaria que necesita ser cruzada para lograr nuevas y desconocidas experiencias.

Portugal

Cartaz comemoração 25 abril, 1977

Sebastião Rodrigues

Centro de Documentação 25 de Abril, Coimbra

Designer português e autodidata, cooperante com a propaganda do Estado Português como designer gráfico durante o regime do Estado Novo (de 1945 a 1973), Sebastião Rodrigues (1929-1997) desenvolveu uma obra de estilo marcadamente modernista tardio, mas regionalista crítico.

Talvez a marca mais impressionante do seu trabalho, seja o processo de investigação gráfica que realizou para resgatar influências e materiais de cariz popular e etnográfico, que marcou seu estilo ao construir uma identidade portuguesa a partir da cultura vernacular.

El cartaz editado na comemoração do 25 de Abril interceta dois planos quadrados e cromaticamente dissonantes de verde e vermelho como a bandeira portuguesa, formando na interceção um "V" (de vitória, talvez?). A equiparação dimensional das manchas verde que vem do passado (à esquerda) e vermelha, que abre o futuro (à direita), parece apelar à união dos contrários, num país politicamente dividido, traduzindo um racionalismo emergente e necessário a um país de tão baixos recursos.

Espelho Álvaro, 1975

Álvaro Siza

João Moura Martins, antiguidades

O espelho de Siza, desenhado em 1975, é de uma simplicidade absoluta, patente na solução construtiva de um arame que prende e apoia um espelho quadrado unindo dois materiais contrários. O quadrado do espelho é a forma do modernismo modular; mas este quadrado é falhado, falta-lhe um canto, parece partido, introduz uma subtil dimensão metafórica ao incorporar a contingência do erro e do acaso como virtude. O artefato, no seu conjunto, é expressão lacónica de uma arte no limite da carência de meios, é, por isso, metafórico e lacónico; mas será também miscigenado? Sim, na medida em que é espelho, convoca à pertença da representação, todos quantos se vejam nele.

Álvaro Siza (1933), arquiteto distinguido com o prémio Pritzker em 1992, é o mais notado fruto da "Escola do Porto", defendeu uma modernidade de raiz regionalista, opondo-se quer ao Estilo Internacional de Corbusier, que se praticava na Escola do Porto, desenhando desde o puxador ao edifício, encontrou nas formas da arquitetura vernacular argumentos poéticos de desenho e diferenciação.

Paraguay

Poyvi Fashion, 2008

Rodrigo Jacks Duarte, Estudio Pompero

El *Poyvi Fashion* es una colección de indumentaria creada por el diseñador *Rodrigo Jacks* en 2008. Se utiliza en la temporada de invierno por el grosor del material, hechas con la misma técnica del poyvi tradicional, pero con retales de la industria de la confección como polar, lycra, algodón o poliéster. El tejido se corta en tiras finas y estas se anudan para formar ovillos. Después, se tejen los mantos con la misma técnica y posteriormente se trabaja como si fuera tela para producir indumentaria. Hecho a mano, 100 % reciclado y con diseños contemporáneos que, a la vez que está pensado para un uso casual y práctico, comunica el valor y las posibilidades que ofrece el reciclaje.

Logotipo ANDE, 1965-1969

Bruno Schachtner

A 50 años de su creación, el logotipo de la Administración Nacional De Electricidad (ANDE) es un testimonio del arduo y generoso trabajo que hizo en Paraguay el artista y diseñador gráfico alemán Bruno Schachtner. Llegado en los años 70 para capacitar a técnicos gráficos, Schachtner ha dado un gran impulso al diseño gráfico autóctono creando además de este otros logotipos que todavía se mantienen. La síntesis de la imagen de la ANDE de tipografía Helvética sobre los colores de la bandera paraguaya, ha logrado sobrellevar las múltiples y variadas aplicaciones que esta institución pública necesita.

El Salvador

Nidos, 2019

Lula Mena

Nidos representa la peculiar visión que la diseñadora tiene de sí misma y de su vínculo con la naturaleza. El trabajo de Lula Mena está claramente marcado por la sostenibilidad y conciencia ecológica, se elaboran con materiales del entorno natural salvadoreño (algodón crudo, troncos de mar, semillas, mimbre o escamas) que combinan con materiales industriales como resinas y cobre de medidores eléctricos en desuso o desechados y que se tejen y tratan a partir del rescate de técnicas artesanales ancestrales, como el tintado con azul añil o el telar de palanca.

Los proyectos de Lula Mena tienen un fuerte carácter de innovación social, así, para la elaboración de los Nidos, los telares, que tradicionalmente eran empleados sólo por hombres, han sido adecuados ergonómicamente al cuerpo femenino.

Silla Cigarra , 2014

Rafael Antonio Campos Navarrete y Alessia Paola Sanabria para Verata estudio

La colección Cigarra nace en respuesta a Contempo 2013 -concurso de diseño que se realiza en El Salvador cada dos años- que coronó a la Silla Cigarra como ganadora del 1er lugar. La propuesta debía hacer honor a las raíces salvadoreñas, por lo que se buscó inspiración autóctona.

El inicio de la época lluviosa en El Salvador viene acompañado del bullicio de las cigarras, insectos excepcionales que generan un ruido ensordecedor. Haciendo honor a la belleza de las alas de la cigarra, la estructura fue creada imitando esas suaves curvas, la selección del metal, como soporte, reafirma su naturaleza esbelta y ligera. El cuerpo de la pieza conserva las formas elegantes originadas en la estructura, agregando volumen y calidez. El resultado es una silla única, de belleza moderna e inspirada en elementos tradicionales.

Uruguay

Afiche Primer Campeonato Mundial de Football, 1930

Guillermo Laborde

La toma de partido de Guillermo Laborde por una imagen sintética, con un trabajo tipográfico claramente *art decó*, fue toda una declaración de intenciones de un pequeño país que festejaba sus 100 años y se sentía profundamente comprometido con la promesa de la modernidad. Laborde (1886-1940) fue un artista y docente Uruguayo, integró el movimiento planista, que promovía una pintura sintética, de planos recortados, con un manejo del color ligado al fauvismo y una composición audaz para la época. Se destacó por su trabajo en pintura, diseño gráfico, escenografía y vestuario para teatro, carnaval y ópera.

Automóvil CIDA, 1962

Carlos Luciardi

Proyecto ganador del concurso Lucio Meira realizado en Brasil con la participación en el Jurado de Pinin Farinha, Mario Fissoni, Ghia, y Brooks Stevens, entre otros. El vehículo presentó, además una gran versatilidad productiva, una serie de innovaciones que luego se volverían estándar en la industria. El proyecto incluía una célula de supervivencia, capacidad de motorización delantera o trasera, limpia parabrisas traseros, pedal de descanso para el pie izquierdo, apoya pies para el acompañante, asientos traseros abatibles y puertas sin tiradores desde el exterior. Luciardi trabajaría luego en las primeras etapas de un proyecto automotriz emblemático de la industria latinoamericana, *La Brasilia*.

Venezuela

Colección Numerada, 2014-2015

Yonel Hernández y Eddymir Briceño

Barco de piedra es una editorial independiente venezolana que busca publicar voces claves de la literatura nacional y autores extranjeros cuya obra no haya sido difundida en el país. Surge para enfrentarse a la problemática de la escasez en Venezuela por medio del uso de papeles donados y reciclados.

Producción enteramente artesanal en aras de exaltar la calidad de los contenidos, cada ejemplar de BDP es reproducido en una impresora láser doméstica, plegado, encuadernado, refilado y empacado al vacío de forma cuidadosa. *Colección Numerada*, 100 ejemplares por título y 100 portadas distintas, logra que sea un ejemplar único, irrepetible, producto del esfuerzo colectivo de sus cuatro diseñadores.

NITO NES, 2017

César Mendoza

Tras una gran trayectoria internacional, César Augusto Mendoza funda NITO en 2014. Su proyecto nace de la necesidad de conseguir que la movilidad urbana evolucione teniendo en cuenta las necesidades individuales y respetando al mismo tiempo el bienestar colectivo.

La firma NITO se centra en el diseño y producción de vehículos eléctricos de dos ruedas, eficientes, silenciosos, que ahorran tiempo y dinero, y que además preservan la calidad del aire y mejoran la vida de todos. El diseño NES persigue la máxima simplificación de la forma, eliminando componentes superfluos con el objetivo de crear un nuevo icono que, por un lado evoca el imaginario colectivo del *scooter* y, al mismo tiempo, no se parece a ningún otro.