

Matriarcado *design*

El binomio “diseño + artesanía” tiene nombre de mujer. Aquí, un tributo a las diseñadoras, periodistas y curadoras que supieron verlo antes.

PALABRAS LUJÁN CAMBARIERE

FOTO: GUILHERME LIMA.

Hace unos años, debo decir que bastantes, titulaba un artículo con este mismo nombre: “Matriarcado *design*”. Era muy joven, estaba haciendo mis primeros pasos en lo que luego sería hasta hoy el trabajo de mi vida —el binomio “diseño + artesanía”—, y ya desde entonces me llamaba la atención el liderazgo femenino en este sector.

Por alguna razón, o muchas, que hoy puedo señalar, eran las mujeres —de diseñadoras, directoras de museos, curadoras a periodistas especializadas— quienes lideraban, pero sobre todo empujaban con mucha pasión y tenacidad los proyectos donde se involucraban diseñadores y artesanos.

Hoy, la tendencia continúa, y me gusta pensar que somos parte de un tejido invisible que nos une, con esa cualidad tan femenina de abrazar, sostener y hacer tribu. Generar redes, inspirándonos, maravillándonos y celebrando logros ajenos que son siempre compartidos porque aún queda tanto por hacer en estos proyectos donde los objetos son la excusa para hablar de lo que verdaderamente importa: la inclusión social, el cuidado del planeta, la lucha contra la pobreza, el reconocimiento de nuestra cultura y el empoderamiento femenino.

Por eso, en esta edición dedicada a la mujer que emprende, presentamos un tributo a ellas y a las que vendrán.

ADELIA BORGES

Ha hecho todo para impulsar la artesanía y el diseño brasileño: desde la promoción en sus columnas de diarios o revistas (*Folha de São Paulo*, editorial Abril), hasta la dirección de un museo emblemático para la disciplina (Museu A Casa Brasileira), al que dio nuevo sentido con las más hermosas muestras, publicaciones e iniciativas.

Además, Adelia es autora de libros icónicos como *Diseño + Artesanía, el camino brasileiro*, de la editorial Terceiro Nome. Fue la directora del proyecto del Pavilhão das Culturas Brasileiras y de la Bienal Brasileira de Design, entre tantas otras iniciativas.

Cuando hace más de 10 años le pregunté sobre cuál creía que había sido el mayor logro de su gestión en el museo, me respondió que lo que la dejó más

feliz fue verlo lleno de gente, y que sus salones tan refinados, herencia de la élite paulista, pasaran a albergar a personas de todas las clases sociales y edades. "Otra cosa fue hacer una programación destinada a mostrar la tremenda riqueza y pluralidad del diseño brasileño, haciendo como podíamos para desviar la mirada que estaba tan volcada hacia Europa y, con eso, contribuir para que nos mirásemos mejor".

Hace muchos años también me contó, como solo ella sabe hacerlo, que algunas comunidades sostienen que uno hereda el don propio de sus cuatro abuelos. El de ella —Lucio— era artesano. No había ido a la escuela, pero sabía que la inteligencia material estaba en el alma de los objetos. Sin duda, estaría muy orgulloso de ella.

Página anterior Portada del libro "Diseño y Artesanía, el camino brasileiro" de Adelia Borges. **Arriba** Bienal Brasileña de Design curada por Adelia Borges en Curitiba (2010).

RETRATO: DIEGO PADILLA / FOTO: ROBERT GERHARD.

ANA ELENA MALLET

Su trayectoria como curadora especializada en el diseño moderno y contemporáneo es inmensa, pero quizás uno de los hitos que la hacen única es haber llevado, a través de la exhibición *Crafting Modernity*, el diseño moderno latinoamericano al MoMA, museo del que además es miembro del Comité de Adquisiciones de Arquitectura y Diseño. Nada de esto la ha alejado de ser una persona humilde y al alcance, siempre lista para el reconocimiento de lo nuestro.

En este sentido, es autora de libros que destacan su constante promoción de la creatividad femenina, como los que tienen de protagonista a otra grande, Clara Porset, y más recientemente

a gran parte de la comunidad creativa mexicana con nombre de mujer: *Diseño en Femenino* que fue muestra y es un bello ejemplar.

Como consejera, asesora, subdirectora, coordinadora, jefa de conservación y otros puestos, se ha desempeñado en algunos de los espacios culturales más importantes de México: Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Soumaya, Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA), Casa del Lago, Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y Museo del Objeto del Objeto (MODO), entre otros.

Exposición *Crafting Modernity, Design in Latin America 1940-1980* curada por Ana Elena Mallet y Amanda Formen en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York (2024).

FOTOS: LUCAS MOURA.

LINA BO BARDI

Basta decir que, siendo italiana, se nacionalizó brasileña. Su amor por el arte popular de dicho país, que recién ahora empieza a ser reconocido, marcó una trayectoria que la ubica como una de las pioneras.

Por otro lado, su obra material e inmaterial es tan grande (arquitecta, diseñadora, escenógrafa, editora, ilustradora, curadora y escritora), que es imposible abarcarla. Cada una de sus reflexiones y sus pensamientos, que pueblan libros enteros, propios y ajenos, son tan visionarios como contundentes. Casi todas las muestras que uno visita en Brasil de arquitectura, artesanía, arte popular y diseño, ya sea en el museo Oca, MAM o en el de su propia y virtuosa autoría, el MASP (Museo de Arte de São Paulo), tienen impresa alguna de sus célebres frases: "Es necesario recomenzar por el principio, donde el arte se funde con la antropología, y grita o reprime su indignación" y "El diseño industrial y la arquitectura de un país basados sobre nada son nada".

Abajo Colección personal de arte popular y artesanías latinoamericanas en la biblioteca de la casa del barrio de Higienópolis, en San Pablo, de la diseñadora Delia Berú.

Derecha La Silla Bowl, creada en 1951 por Lina bo Bardi, es una viva representación del espíritu fiestero y estilizado de la época.

FOTO: MARCO COVI, CORTESÍA DE ARPEL.

DELIA BERÚ

Aunque pocos lo saben, esta diseñadora argentina exiliada en São Paulo fue la primera en fabricar un diseño de los hermanos Campana y en reeditar clásicos que pocos valoraban. Además, unió de un modo práctico y comercial a diseñadores y artesanos, impulsando iniciativas totalmente vanguardistas para la época desde su local Casa 21, donde ostentaba sus propias colecciones, como la bella Brasil (con maderas certificadas), y las de otros diseñadores brasileños.

"Design y artesanato" fue una de las iniciativas que la consagran como pionera en la promoción de este segmento, de un modo absolutamente original para entonces. Ella reunía la producción artesanal de distintas ciudades para que diseñadores consagrados la utilizaran en nuevas propuestas. Como muchas, no tuvo el reconocimiento merecido en vida, pero por suerte somos muchos quienes la tenemos como maestra.

OLGA FISCH

Enorme diseñadora, artesana y artista húngara que se hizo ecuatoriana por amor a su gente y a su artesanía. Nació en Budapest en 1901, se formó como ceramista en Viena bajo la tutela de Vally Wieseltier, además de diseñadora de la Wiener Werkstätte y de haber estudiado Dibujo y Pintura en la Kunstakademie de Düsseldorf. Como judía húngara, tuvo que exiliarse junto a su familia en Ecuador en 1939. Su llegada tuvo un impacto tan profundo en ella que pronto empezó a aplicar en diferentes diseños lo que veía y coleccionaba. Esto la llevó a trabajar estrechamente con artesanos, proporcionándoles una plataforma para mostrar sus habilidades y talentos. Entre sus diseños más famosos están sus alfombras, que se han expuesto en el MoMA, el Lincoln Center, el edificio de la ONU y otras colecciones de renombre.

Hoy, las generaciones de mujeres que la suceden, como su sobrina nieta Margarita Anhalzer, continúan con su legado a través de las iniciativas Olga Fisch Folklore y el Proyecto Olga Fisch, que —bajo la dirección de la italiana Giada Lusardi— este año inaugurarán muestra y publicarán libro en su honor.

FOTO: CORTESÍA DEL ARCHIVO OLGA FISCH.

Arriba Olga Fisch junto a su colección de artes populares; década de 1970. Abajo Alfombra Shipibo, 100 por ciento de lana de oveja ecuatoriana, anudada a mano (1979).

Heloísa Crocco y su emblemático proyecto de una vida: Topomorfose.

FOTO: LETICIA REMIAO.

HELOÍSA CROCCO

Me gusta llamarla “La señora de los anillos”, porque fue allá lejos y hace tiempo cuando pocos hablaban de sustentabilidad en el mundo del diseño, donde ella, impactada por la deforestación en la Amazonía, copiaba mediante tacos de madera los anillos de los árboles talados en todo tipo de superficies como cerámica, textiles y porcelana. Una iniciativa llamada Topomorfose, que la convierte en un icono del diseño brasileño y latinoamericano.

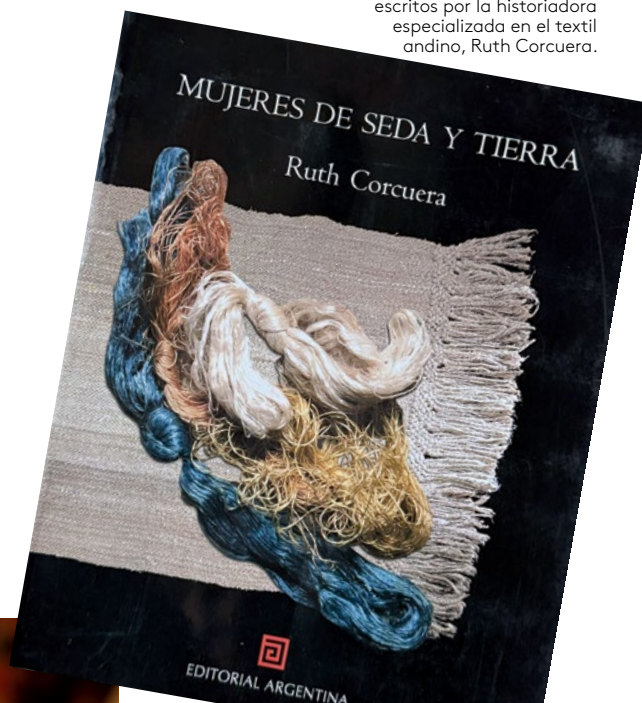
Además, Heloísa fue la creadora junto a otro grande (José Alberto Nemer) de los laboratorios Piracema Design, de los que heredamos la mejor metáfora para estos escenarios: “Beber del origen para transpirar contemporaneidad”.

RENATA MELLÃO

Licenciada en Economía, Renata es la creadora y directora de uno de los museos más bellos que tiene la disciplina: A Casa, Museo Objeto Brasileiro. Situado en São Paulo, las exposiciones, la bella tienda y las actividades abiertas al público son un continuo homenaje a la cultura material brasileña. Valorizar el saber hacer artesanal y fomentar el diseño de su país ha sido siempre su misión y, a lo largo de los años, se ha convertido en referencia dentro del debate sobre la identidad cultural y la conexión entre lo urbano y lo rural, lo industrial y lo hecho a mano, y lo ancestral y lo contemporáneo. Además, a lo largo de sus 28 años de funcionamiento, su museo se ha consolidado como un importante agente movilizador de redes creativas, promoviendo publicaciones, premios, talleres y proyectos en colaboración con comunidades de artesanos de diferentes regiones, fortaleciendo simbólicamente lo hecho a mano y generando impactos concretos en la vida de las personas involucradas, creando así ingresos, autonomía y oportunidades.

Renata Mellão, creadora y directora del museo A CASA do Objeto Brasileiro. Muestra "A Casa Bordada de Renato Imbroisi" en el museo A CASA do Objeto Brasileiro.

"Mujeres de Seda y Tierra", uno de los tantos libros escritos por la historiadora especializada en el textil andino, Ruth Corcuera.

RUTH CORCUERA

Una vida dedicada al conocimiento y al reconocimiento del textil andino. Historiadora, investigadora, cuentista y académica, ella hacía amar al textil. Es que le puso cuerpo, voz y bella pluma, como autora de verdaderas perlas: Herencia textil andina, Azul sagrado o Ponchos de las tierras del Plata, entre muchos otros.

Ruth exponía como nadie esto de que en Latinoamérica los textiles nos hablan. Y no se cansaba de explicar que un diseñador que no va a sus raíces no tenía ningún sentido. Además, a ella se debe que el textil haya sido reconocido en los ámbitos más diversos. **AD**

