

S

SISTEMA
ITALIA

02

El éxito del diseño italiano: un modelo para Chile.

El diseño y el *Made in Italy* según Italo Rossi

El diseño italiano tiene varias particularidades que lo hacen único, y pocas personas podrían explicarlo mejor que Italo Rossi, Gerente General de Fernando Mayer S.A. y Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana de Chile.

Italo Rossi junto a las sillas italianas modelo "Venecia" diseñadas por Paolo Favaretto para la empresa Gruppo Sintesi.

© Alejandro F. Figola

A diferencia de lo que ocurrió en otros países desarrollados –como Inglaterra o Alemania, en donde el diseño como disciplina nace de la revolución industrial– en Italia, en cambio, surge de influencias y raíces mucho más antiguas. Hay un desarrollo de la emoción en el objeto que no necesariamente va ligada a lo industrial, ni tampoco a la función. Hay una pasión de los diseñadores italianos al crear, un diálogo entre ellos y sus objetos. El origen de esta filosofía es mucho más antiguo que la revolución industrial y forma parte de la estructura misma de la pequeña y mediana empresa italiana. El concepto feudal que hubo en Italia propició que las regiones fueran independientes en el enfoque del desarrollo, haciendo que la gente trabaje comunicada entre sí, concentrada en la fabricación de distintas piezas de una misma especialidad, donde todos, desde el dueño de la fábrica, el diseñador, el operador, etc., todos se conocen, se reúnen y conversan, fomentando una gran confianza y cooperación, creando *clusters* naturales tremendamente exitosos.

A su vez, el industrial italiano entiende lo importante que es la estética y no está dispuesto a lanzar al mercado un producto si no está apoyado por un profesional que lo asesore en este ámbito. No concibe la posibilidad de no incorporar el diseño desde los inicios de cualquier proyecto pues es parte del sistema, de la inversión, y parte de la función de producción. Es por esto que el diseño, para Italia, ha sido un factor de desarrollo muy importante. Resulta curioso que teniendo una filosofía muy emotiva haya sido a su vez una palanca de desarrollo fundamental de toda su industria. Interesante resulta también la conexión que tienen el diseño italiano y el *Made in Italy*. Están estrechamente relacionados, cuando se habla del *Made in Italy* uno se imagina algo estéticamente atractivo, de excepcional calidad, que

Para ilustrar lo importante y fundamental que resulta el diseño para Italia, me gusta citar la siguiente frase: "El diseño para Italia es como el petróleo para los árabes", dejando en claro lo intrínseco que resulta a la cultura italiana.

funciona, y que transmite algo más que un simple producto hecho con un enfoque industrial. Es, en la práctica, la consecuencia del diseño. Otro de los factores que explican el éxito del diseño italiano es que ha sabido acompañar la evolución de la sociedad. En la historia del diseño italiano, desde los años 40 hasta la fecha, se puede observar que ha ido reflejado todos los acontecimientos que han sucedido en Italia, ya sea políticos, culturales, etc. Un claro ejemplo es la formación del Grupo Memphis, fundado por Ettore Sottsass, que a principios de los años 80 y con su estilo postmoderno, fue contestatario de lo que estaba sucediendo en ese momento, y aún cuando no produjo un efecto muy importante desde un punto de vista industrial, sí lo hizo desde el intelectual, llevando a los diseñadores a cuestionarse su trabajo. Cuando uno habla de diseño italiano hay muchos objetos de la vida diaria que son una muestra del éxito comercial que ha tenido, como lo demuestran el Fiat 500, el sacacorchos de Alessi diseñado por Alessandro Mendini, la máquina de escribir Valentina de Olivetti diseñada por Ettore Sottsass, las motos Vespa y Lambretta, y la cafetera Moka, que forma parte de todos los hogares en Italia. Es por esto que los italianos hablan del diseño democrático, ya que son capaces de diseñar objetos que, con la correcta elección de los materiales, pueden venderse masivamente. Otro dato interesante del diseño italiano es que su creador es, básicamente, un arquitecto. En Italia el diseño nace de la arquitectura, no como algo programado sino de manera espontánea, y por su característica intrínseca de fluir de lo emotivo, de las raíces, de la cultura italiana. Vico Magistretti, arquitecto conocido como uno de los maestros del diseño modernista italiano, define "La pasión es la arquitectura y el diseño es algo que hago con la mano izquierda". Y la lista de arquitectos-diseñadores sigue con grandes nombres como Michele de Lucchi, Alessandro Mendini, los hermanos Castiglioni, Aldo Rossi, Stefano Giovannoni, Gaetano Pesce, y más. El diseño italiano actual está en constante evolución y búsqueda, incorporándolo en distintos rubros como el design food, el design étnico, el design ecológico y en todas las disciplinas en donde la sociedad comienza a mirar y a esperar respuestas interesantes. En este contexto, Alessi fue la primera empresa que entendió que debía abrirse, y logró un gran éxito al contratar diseñadores externos, como Ettore Sottsass, Achille Castiglioni, Stefano Giovannoni, Alessandro Mendini, Philippe Starck, entre otros. Este mismo fenómeno fue imitado más tarde por toda la industria. Hoy Italia está muy susceptible a esta apertura, con diseñadores de todas partes del mundo haciendo trabajos extraordinarios y con gran éxito. Como es el caso de Edra, empresa de la Toscana, que al contratar a los brasileños Fernando y Humberto Campana, generaron toda una revolución en la propuesta de los productos de la firma. Diseñadores como Karim Rashid, Toyo Ito, están aportando muchísimo a las empresas italianas que siempre están a la vanguardia del diseño, como Kartell, Zanotta, Cassina, Prada,

el Grupo FIAT, convirtiendo todo lo que hacen, inmediatamente, en un producto de consumo. Lo meritorio es que la industria italiana, a lo largo de la historia y a través de diversos cambios y una búsqueda continua, logra estar siempre vigente.

En el caso de Chile, el diseño está adquiriendo importancia por varios factores impulsados por el desarrollo y su apertura al mundo.

El desarrollo viene acompañado de educación, de una evolución cultural, que sumado a la globalización, produce un aprendizaje y permite entender y apreciar, de mejor forma, cosas que antes no se comprendían. Con el desarrollo la gente comienza a destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a darse lo que antes considerábamos un lujo, pero que hoy ya no lo es. Cobra importancia la estética, los objetos, la vestimenta, el mobiliario, todo lo que se un bien de consumo. Cuando un país tiene un ingreso *per cápita* de US\$5.000 el diseño no tiene importancia, sobre los US\$5.000 empieza a tener alguna relevancia, y en los US\$10.000 pasa a ser importante. Chile actualmente está en esta cifra, lo que explica por qué el diseño pasó a tener mayor valor para la sociedad. Resulta importante también la apertura de nuevas tiendas, en el último tiempo, que traen diseño del exterior, el cual se exhibe y aporta su valiosa cuota de cultura.

Si bien todavía falta mucho y se necesita un cambio de mentalidad fuerte, sobre todo a nivel empresarial –comparar con lo que pasa en otros países desarrollados para comprender la importancia del diseño como sistema–, la sociedad chilena está dando un vuelco muy positivo y muy importante hacia la estética y el diseño. Por esto es que podemos augurar un pronóstico muy optimista para el futuro en nuestro país.

Modelo Vespa