

KENNETH COBONPUE

HABLA DE DISEÑO

En Medellín, del 24 al 26 de julio, dentro del marco de Colombiamoda, se realizará la segunda versión de “CasaModa: un hogar a la moda”. Durante el evento, el diseñador filipino Kenneth Cobonpue, que está considerado como uno más sobresalientes de su país y que goza de gran reconocimiento internacional, ofrecerá una interesante charla sobre sus diseños y su trabajo como creador. HABITAR conversó con él y aquí les presentamos el resultado de esta charla inspiradora.

¿CÓMO SE INICIA EL PROCESO CREATIVO DE UNA PIEZA O DE UNA COLECCIÓN? ¿A PARTIR DE UNA SENSACIÓN, DE LA NECESIDAD DE RESPONDER A CIERTOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO O DE UNA CONSULTA A LOS INFORMES DE TENDENCIAS?

Mi proceso de diseño es tanto una disciplina como un acto de concentración, pero la inspiración no se controla. Algunos días me siento y enfrento la página en blanco y nada viene. Otros, las ideas fluyen libremente. No miro mucho los informes de tendencias buscando inspiración. En lugar de ello, prefiero viajar mucho y absorber la inspiración que surge de la arquitectura, la moda y arte. Luego, confío en mis instintos y dejo que las ideas me guíen. A veces produzco un diseño que responde a la necesidad del mercado, pero nunca empiezo el proceso con ello en mente. No trabajo así. Pienso que el diseño resulta mejor cuando te mantienes fiel a la estética. Yo diseño para mí mismo y si a mí me gusta, pienso que también le gustará a alguien más.

Es uno de los jóvenes diseñadores más interesantes y prometedores de Asia, tal y como lo deja ver la serie de reconocimientos y premios que ha obtenido dentro y fuera de su país. Él estará en Colombiamoda 2012, donde hablará sobre su trabajo como creador de piezas de mobiliario, en el que logran sintetizar el uso filipino de las fibras naturales con sus diseños de líneas limpias y puras: una propuesta exquisita que une tradición y contemporaneidad.

USTED VIENE DE UN LINAJE DE DISEÑADORES. SU MADRE FUNDÓ LA EMPRESA INTERIOR CRAFTS OF THE ISLANDS, Y USTED HA SEGUIDO LA TRADICIÓN, ¿CÓMO DEFINIRÍA ESE LEGADO Y QUÉ ELEMENTOS RETOMA DEL TRABAJO DE SU MADRE?

Cuando mi mamá empezó su compañía en Cebú, todas las demás estaban muy ocupadas sacando reproducciones de muebles tradicionales de distintas firmas, sobre todo en Estados Unidos. No había nada de creatividad involucrada. Ella era contraria a esta tendencia y comenzó a producir diseños originales, experimentando con diversos materiales. Así nacieron sus creaciones, que siguen teniendo mucho éxito.

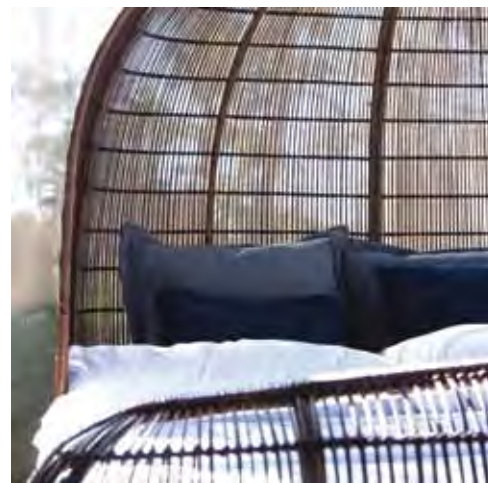
Lo más importante que aprendí de mi mamá es el apreciar y honrar el verdadero valor de la originalidad, así como la exquisitez y destreza del trabajo artesanal; dos cualidades que a la fecha definen mi empresa. También aprendí a no darme por vencido sobre aquello en lo que creo en cuanto a diseño, aunque pueda generar un riesgo comercial. Mantenerse fiel a la visión y a la estética es siempre mi meta principal. Claro que es de mucha ayuda el gran apoyo y conocimiento en ventas de una firma como Matisses.

DESPUÉS DE SU PASO POR LA UNIVERSIDAD DE PRATT, EN NUEVA YORK, ¿TENÍA CLARO QUE REGRESARÍA A LA EMPRESA FAMILIAR Y QUE EMPRENDERÍA LAS TRANSFORMACIONES QUE LO HAN LLEVADO A RETOMAR LA TRADICIÓN FILIPINA DEL TRABAJO CON

FIBRAS NATURALES PARA REDEFINIRLA A PARTIR DE DISEÑOS CONTEMPORÁNEOS DE LÍNEAS PURAS?

Yo no estaba seguro de qué esperar a mi regreso, pues mi formación fue en diseño industrial, que se basa en la producción en masa utilizando una sofisticada tecnología. Cuando volví a Filipinas había muy poca tecnología y todo estaba centrado en el trabajo artesanal. Yo aprendí a adaptar mi proceso creativo al trabajo manual y a las manos expertas de la gente de mi país, utilizando los materiales naturales con los que crecí y de los que seguí rodeándome. Aun cuando ese no era el camino que me había trazado, pienso que el haberme quedado a vivir y trabajar en las Filipinas ha sido un regalo, y me siento muy feliz y afortunado de estar haciendo lo que amo. >>

>> **VEO QUE ESAS DOS LÍNEAS EN SU TRABAJO –RETO-MAR LAS FIBRAS DESDE UNA PERSPECTIVA MINI-MALISTA O PURISTA EN CUANTO AL USO DE LOS MATERIALES, Y ALIMENTARSE DEL DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y DE NUEVAS TÉCNICAS CONSTRUC-TIVAS– LE HAN PERMITIDO CREAR OBJETOS MUY INTERESANTES, DONDE LA PRESENCIA DE MATERIA-LES COMO ACERO, RATTAN, BAMBÚ, ABACA, HIERRO, CUERO Y MADERA, ENTRE OTROS, HAN COBRADO UNA NUEVA DIMENSIÓN EN SUS MANOS.**

La función es lo más importante para mí. Al final del día, yo estoy creando un mueble, no puramente arte. Si mi diseño no es cómodo, no importa que tan bello sea, habré fallado. Sacrificar el confort no es un opción para mí. Todas las piezas que diseño deben satisfacer por lo menos el confort en algún nivel y luego trato de ir más allá.

¿QUÉ DESCUBRIÓ DE SÍ MISMO A TRAVÉS DE SU PARTICI-PACIÓN EN EL CONCURSO "IDEALS OF ASIAN DESIGN", CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE FILIPINAS?

Estoy muy honrado de haber recibido el premio de manos del presidente de mi país. A través de este premio, el gobierno reconoció mi contribución al diseño asiático, por lo que me siento muy orgulloso. Desde hace varios años, Asia ha sido un centro de manufactura importante, pero sólo hasta la última década se ha empezado a nutrir del talento de los dise-ñadores locales. El apoyo a la industria, que empresas como Matisse brinda a los diseñados, representa la posibilidad de salir a compar-

tir con el mundo nuestro talento... Muy al esti-lo de lo que mi madre hacía en menor escala. Quisiera pensar que mi trabajo está contribu-yendo a impulsar un nuevo movimiento en mi país y en toda la region. Utilizando materiales locales junto al trabajo manual especializado, podremos crear diseños únicos y originales que nos lleven a proyectar una nueva dentidad.

¿A QUÉ ATRIBUYE LA FASCINACIÓN DE OCCIDENTE POR EL DISEÑO ASIÁTICO?

El diseño moderno es un movimiento que comenzó en el siglo XX en Europa y que luego se extendió por Estados Unidos. Si mira cual-quier libro de diseño, todos los diseñadores son europeos o norteamericanos. No obstan-te, en las últimas dos décadas, los diseñadores japoneses empiezan a dejar su sello en el traba-jo que realizan para compañías italianas, rein-terpretando los principios del diseño moderno con mucho éxito. Hoy, la mirada está en China. Asia, sin duda, tiene la capacidad de manufac-tura y es sólo cuestión de tiempo para que se establezca allí una capacidad diseño similar.

¿ES USTED PRODUCTO DE ESA RELACIÓN ENTRA-ÑABLE QUE SE ESTABLECE EN ORIENTE ENTRE EL MAESTRO Y EL APRENDIZ?

Este es un punto extremadamente relevan-te. Muchos de los artesanos en el sudeste asiá-tico aprendieron y perfeccionaron sus habili-dades como siempre se ha hecho: de maestro a aprendiz. Hasta donde sé, en la región no hay escuelas que enseñen técnicas artesanales; pero mientras que ese trabajo esté unido a la necesidad de subsistencia, la tradición subsis-tirá. Me siento muy orgulloso de decir que mi trabajo es producido por manos expertas naci-das de este tipo de formación. Hay elementos de este proceso que no pueden aprenderse de otro modo. Pienso que es de vital importan-cia que la herencia y tradición de los artesanos sea honrada, preservada y también comparti-da. Pero la verdad es que está muriendo, espe-cialmente en el Occidente industrializado. En el mundo de la producción masiva, la pureza de un objeto hecho a mano nos humaniza a todos y nos recuerda el esplendor del espíritu humano y los dones de la creatividad. Enrique-ce tanto nuestros diseños como nuestra alma.

¿QUÉ EXPERIENCIAS NOS PUEDE CONTAR SOBRE SU TRABAJO COMO MAESTRO EN FILIPINAS PARA CON-TRIBUIR A FORMAR UNA GRAN FUERZA CREATIVA AL INTERIOR DE SU PAÍS?

Cebú es un centro de gran fuerza manufac-turera, donde se produce gran variedad de mue-bles y piezas para distintas marcas americanas. Por ello, un grupo de amigos y yo implementa-

Mesa Wave hecha en madera. Su base escultórica recuerda las olas del mar.

mos el programa de Diseño de Producto en la Universidad de Filipinas. Es un proyecto en pro-ceso, respetando los principios del trabajo arte-sanal, donde las clases son talleres. Tomamos a los estudiantes como aprendices y cuando se agradúan enganchamos a muchos de ellos.

COMO DISEÑADOR INDUSTRIAL, ¿CUÁL ES SU CREDO A LA HORA DE PRODUCIR UNA PIEZA?

El que se basa en los principios del buen diseño: forma y función siempre deben estar presentes. Un diseñador industrial es mitad ingeniero y mitad artista. Es un moderno Leonardo da Vinci, siempre en pos de inventar cosas que mejoren la vida humana.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN PALABRAS COMO LUMINOSO, AÉREO O MÍNIMO EN SU TRABAJO? ¿QUÉ OTRAS PODRÍA AGREGAR A UNA LISTA QUE DEFINA SU TRABAJO?

"Transparencia". Recuerdo una vez, cami-nando por el bosque, que me sorprendí al ver cómo las ramas, las hojas y el follaje de los árbo-les filtraban la luz de distintas formas. Pensé que las fibras naturales que utilizaba en mis muebles podrían comunicar esta experiencia tejiéndolas de una manera estructural y abier-ta, permitiendo así que la luz se filtrara a travé-de ellas. Resultaron piezas que contienen al espacio pero que no bloquean la vista de lo que los rodea. Esta condición de transparencia hace ver los muebles más ligeros en los espa-cios pequeños. Debido a la pureza de su forma, mis diseños pueden verse simples cuando en realidad son complejos por lo intrincado de sus formas. Son muy texturados y cálidos.

USTED DICE QUE SUS PIEZAS TIENEN ALMA.

¿PODRÍA HABLARNOS DEL ALMA DE ALGUNAS DE ESTAS O DE ALGUNA DE SUS 46 COLECCIONES?

Como mencioné, me inspiro en muchas cosas cada día. De mis sueños y de los objetos que nos rodean en el día a día puede venir la inspiración. La cama viajera, por ejemplo, se inspiró en alguien durmiendo en un bote. La cama Lolah se inspiró en una lata de refres-co aplastada. Yoda se inspiró en la imagen de una brizna de pasto. Todas mis piezas son dife-rentes y únicas, y surgen del mundo que me rodea. Continuamente trato de introducir algo nuevo en cada pieza y cada colección tiene una historia que contar. Espero que ellas cuen-ten sus historias en las casas de las personas.

A MANERA DE ADELANTO, ¿QUÉ NOS PODRÍA CON-TAR SOBRE SU CONFERENCIA "TENDENCIAS DE MODA EN EL HOGAR", QUE DARÁ EN EL MARCO DE CASA MODA EN MEDELLÍN?

Hablaré de mi trabajo y del proceso y la inspiración que hay detrás de cada pieza. Mos-traré el proceso de creación de algunas y com-partiré cómo ha sido mi propio camino en el diseño. Para ser honesto, estoy muy emociona-do por estar este año en Colombiamoda.

¿QUÉ FEEDBACK HA TENIDO SOBRE SUS PRODUC-TOS DE LA TIENDA SAVILE EN BOGOTÁ, DONDE SE VENDEN ALGUNAS DE SUS PIEZAS?

Savile ha sido un gran apoyo para mi traba-jo y por ello estoy agradecido. Ahora tengo la satisfacción de anunciar la alianza con nuestro nuevo distribuidor exclusivo, Matisses. Ellos tienen la visión y la red a través de la cual espe-ro compartir mis diseños con toda Colombia.📍

Mesa Bouquet, en la que sobresale su base de resina con patrón floral.

