

Estudios uruguayos de diseño de mobiliario reinventaron el trabajo del arquitecto Julio Vilamajó (1894-1948) bajo la curaduría del diseñador Matteo Fogale. Todo esto ocurrió en el marco de la Vilamajó Residency, expuesta en la última edición del London Design Festival (LDF) promoviendo artes y artesanías interpretadas por talentos y con materiales locales.

HILOS INVISIBLES

Foto Andrea SELLANES / SMA-FADU

En ediciones anteriores de nuestra publicación dedicamos una nota a la actualidad de la Casa Julio Vilamajó, una obra emblemática del eminente arquitecto y pilar fundamental del legado más influyente de la arquitectura uruguaya en las etapas más modernistas del diseño a toda escala. Bajo la órbita de la **Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República**, funciona allí el **Museo Casa Vilamajó**, concebido como polo de investigación y difusión de la figura y la obra del arquitecto. En 2012, antes de su apertura al público, se realizó un importante trabajo de restauración de los interiores y del mobiliario original. Este trabajo fue liderado por los arquitectos Aníbal Parodi y Mónica Nieto, quien además es la directora del museo. A través de un formato de intercambio cultural, FADU y el **British Council Uruguay** organizaron en conjunto una "open call" para formalizar una residencia artística. Si bien estaba abierta a postulantes británicos de todas las áreas profesionales, la principal condición era vincular la esencia y la trayectoria del reconocido arquitecto.

Hilos invisibles es un trabajo sin precedentes que tuvo al diseño de muebles y accesorios como disciplina ganadora de este llamado, logrando una repercusión internacional de gran alcance. Esto ha sido posible por lo significativo de la historia del diseño de mobiliario en Uruguay, abordado con una mirada contemporánea del más alto nivel, tanto en concepto como en ejecución. Fue a partir de esta "open call" que el British Council otorgó la beca al proyecto postulado por **Matteo Fogale**, diseñador uruguayo graduado en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Arquitectura de Venecia (IUAV), Italia, y radicado en Londres desde hace muchos años. Su propuesta tuvo como objetivo investigar en la obra de Julio Vilamajó, en particular el mobiliario y el diseño de los interiores de la casa que el arquitecto construyó para vivir con su familia en 1930.

Vilamajó Residency

El desafío de Fogale fue ponerse en la piel y navegar por la inspiración de este reconocido arquitecto. Durante cuatro semanas estuvo en Montevideo, dedicado primero a la pesquisa de documentos, libros y artículos incluidos en el acervo de la biblioteca de la FADU sobre la obra Vilamajó. Consultó y escaneó cientos de dibujos originales pertenecientes al archivo del Instituto de Historia de dicha facultad; entrevistó a profesionales referentes que investigaron anteriormente; visitó y documentó fotográficamente otras de sus obras en Uruguay y Argentina, y extendió la invitación de esa experiencia a siete estudios de diseño radicados en Montevideo para colaborar en la investigación y para llevar a cabo "una semana de creatividad". Con esta base los estudios **Menini Nicola, Estudio Diario, Estudio Claro, Carolina Palombo, Claudio Sibille, Rafael Antía y Estudio Muar** compartieron junto Fogale -diseñador y curador referente- distintas instancias de taller en la propia casa de la Avda. Sarmiento.

"Creo que la mezcla de elementos tradicionales y avant-garde en el trabajo de Vilamajó es extremadamente inspiradora. Desde la inclusión y consideración de arte y artesanía, a su gran atención al detalle en los espacios circundantes, interiores, muebles, cerámica y joyería. Ser capaz de demostrar esas habilidades y trabajar en escalas tan diferentes, es la mayor recompensa para un artista. Vilamajó muestra esa consideración y apreciación por la artesanía y piensa en los edificios como piezas culturales con muchas funcionalidades. Un artista que se convirtió en arquitecto", expresa Fogale en entrevista realizada por British Council Uruguay.

Hilos invisibles es, entonces, el resultado de una demostración de energía e ingenio de equipo, donde las intervenciones individuales resuenan como una escena colectiva que fue presentada en The Aram Gallery (Convent Garden, Londres) desde el 17 al 27 de setiembre de 2018. Los "hilos invisibles" como título de dicha muestra refieren justamente a las conexiones entre las siete piezas concebidas y los dibujos de Vilamajó que sirvieron de inspiración, como también lo fueron los bocetos de Senjanovich (uno de los carpinteros que realizó muebles para Vilamajó) consideradas verdaderas reliquias. Algunos diseñadores recogieron de ellas pequeños detalles de un diseño abarcativo, mientras que otros exploraron las características más amplias de la obra del arquitecto; todos fusionando esencia y tradición. Se diseñaron muebles, elementos de iluminación y otros accesorios para el hogar, todos fueron fabricados a mano en nuestro país por otro colaborador sumado al proyecto, el arquitecto y carpintero de tercera generación Alejandro Rodríguez Pérez quien dirige el taller Amtica, utilizando tanto materiales de origen como métodos de producción locales.

"Desde el principio les pedí a los estudios que tuvieran una mentalidad abierta y que se prepararan para abordar este proyecto ligeramente diferente a como solían hacerlo. Tenía que abordarse como un ejercicio creativo y no como la creación de un producto comercial. Quería que se olvidaran de los números y crearan una pieza única con un personaje escultórico que tendría la importante función de contar historias. Creo que el resultado logró fusionar muy bien estos dos enfoques diferentes", testimonia Fogale, quien acompañó diariamente la realización de bocetos y conceptos para los siete muebles diferentes, que luego fueron llevados a producción como piezas únicas para exposición. A continuación presentamos las piezas con reflexiones de sus autores.

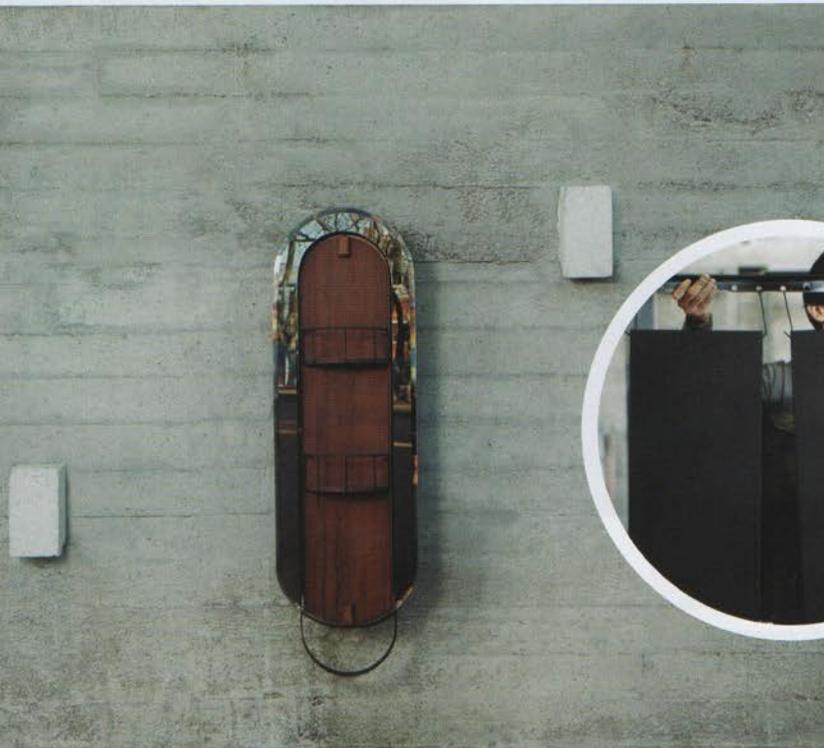

Fotos BYN Archivo SMA-IHA (FADU)

PLINTO

Studio Diario + Matteo Fogale

Basado en el detalle de un dibujo sin anotar del archivo de Vilamajó -posiblemente representando parte de una columna- Ana Sosa y Guillermo Salhón crearon un banco en gamuza y madera de Lapacho brasileño con mesa auxiliar en varillas de acero, la que puede moverse a lo largo del banco según lo requiera el usuario. Plinto se mantiene fiel a la estética gráfica del dibujo original, empleando formas geométricas simples y patrones repetidos, destacando la interacción entre sus materiales constituyentes. "Lo que más nos inspiró del trabajo de Vilamajó fue la meticulosidad en los detalles y la interacción entre materiales nobles. Nuestro proyecto considera estas dos características y trata de desarrollar un mueble funcional sin dejar de lado la estética".

EL SECRETO

Menini-Nicola + Matteo Fogale

Partiendo de un par de curvas en un esbozo de un mueble no identificado, Agustín Menini y Carlo Nicola desarrollaron un espejo en forma de rombo en vidrio, acero y madera paraguaya de Petiribí: un guiño hacia el uso frecuente de espejos y superficies reflectantes en los espacios que creó Vilamajó. El espejo gira dentro de su marco para revelar un conjunto de estantes ocultos de la barra, como referencia a la tradición de la bebida en los bares de la época (y de su propia reputación). "Buscamos llegar a un producto que muestre el espíritu de Vilamajó, sin convertirnos en un objeto vintage".

TOTORA

Carolina Palombo Piríz + Matteo Fogale

La silla sinuosa de respaldo alto para dos personas es un homenaje de Palombo a la icónica estructura de Vilamajó en el Ventorrillo de la Buena Vista (construido en 1945 como albergue y restaurante), hecho enteramente de materiales locales: piedra, paja y madera. Al igual que el edificio que lo inspiró, Tatora está concebida en base a materiales rústicos y naturales procesados por manos uruguayas.

Consiste en un marco de madera Petiribí con una espalda trenzada con la cola de la hoja nativa de la Tatora y un asiento cubierto con lana tejida a mano por tejedores de Manos del Uruguay. Fue un trabajo que apoyó al colectivo de mujeres artesanas de las zonas rurales. "Con este mueble, los materiales tradicionales y locales entran en la casa con elegancia, sencillez y comodidad".

MEDIANERA LAMPS

CLARO + Matteo Fogale

Una familia de tres luminarias (de piso, de techo y de mesa) en mármol y acero, fue abordada por Rosina Secondi y Daniel Appel. Las piezas se basan en varias obras de Vilamajó, donde se aprecia el uso considerado de las texturas y volúmenes en las fachadas de sus edificios. A través del movimiento del sol a lo largo del día estas formas proyectan sombras en las superficies dándole movimiento y volumen. El juego de luces y sombras rescatado y vinculado con la arquitectura son elementos tomados de su diseño original. "A partir de elementos del diseño expresivo original en que predominan las formas geométricas, curvas y líneas perfectas de Vilamajó, nos propusimos traducir la simetría y la relación entre formas y contraformas para nuestro producto. Nuestro mayor desafío fue trabajar con la luz en movimiento"

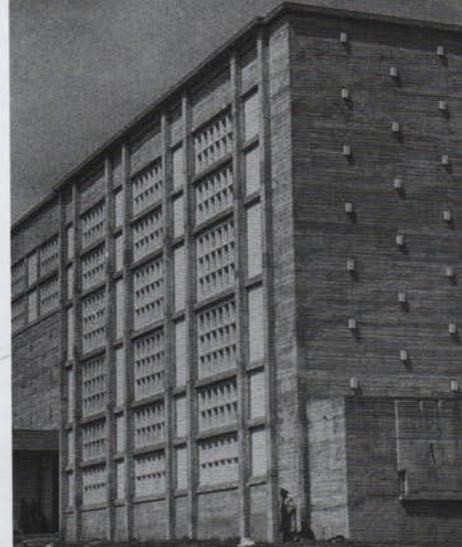
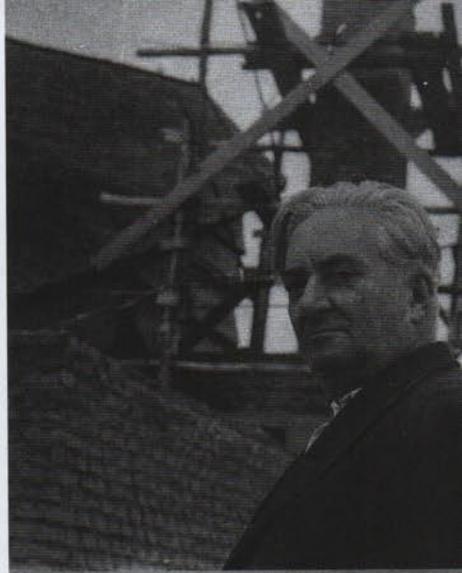

AMERICANA

Muar + Matteo Fogale

Es una cómoda para salón o dormitorio en suite realizada en chapa de madera de Olmo Root, latón, cerámica artesanal y vidrio espejado. La pieza a cargo de Federico Mujica y Carolina Arias se basa en un detalle del dibujo de un estante diseñado por Vilamajó para la Confitería La Americana en 1944. El diseño rescata la forma en sí (referida a líneas aerodinámicas y donde la curva oficia de premisa), no la función de la pieza dibujada. También se agregaron algunos elementos como bandejas de cerámica, inspiradas en la fuente de la casa de Vilamajó y en los adornos en este material que incorporaba en sus proyectos realizados en colaboración con el artista Antonio Peña. "La superficie de vidrio espejado juega con la magia del 'ver a través de' en relación a las funciones dobles que se encuentran ocultas en los interiores de la casa. El mayor desafío fue otorgarle a los muebles un concepto contemporáneo y actual a partir de lo funcional, con la estética mencionada anteriormente".

Fotos ByN, Jeanne MANDELLO / IHA-FADU

MESAS MCV

Rafael Antía + Matteo Fogale

Conjunto de dos mesas de café, concebidas por Rafael Antía en hormigón, madera maciza con brillo de PU, vidrio templado y bronce. Las tablas, representadas con la huella y acabado áspero que deja la madera luego de retirado el encofrado, se basan en un dibujo del arquitecto del cual no se conoce la aplicación pero puede suponerse era el detalle del soporte de una mesa. "Las bases están inspiradas en los cubos de hormigón que se encuentran en la

fachada de la Facultad de Ingeniería diseñada por Vilamajó (recurso estético y constructivo para evitar o disimular las marcas de agua en la pared) como elemento más identificativo y seña de modernidad en los edificios brutalistas de la época. Tomé la forma como inspiración y también materiales y acabados utilizados por él. Mi mayor desafío fue dar la personalidad que la pieza merece a pesar de su simpleza, además de utilizar el hormigón con el que no estaba acostumbrado a trabajar".

RAMA

Claudio Sibille + Matteo Fogale

Consiste en una biblioteca de madera contrachapada y doblada con chapa de madera brasileña de Louro Preto. El diseñador se basó en un plano de la mesa de exhibición de mercadería de la Confeitería La Americana que sigue la forma de zig zag. Para Sibille el desafío fue no apartarse demasiado del boceto original.

La estructura está formada por 9 piezas diferentes sin ningún tipo de herraje metálico visible en el ensamblaje entre ellas, sino con fijaciones invisibles que unen dos secciones de la pieza. "Al principio tomé el dibujo literalmente, por lo que me resultó muy complicado hacer un diseño a semejanza. Era demasiado rígido, con líneas iguales, distancias y ángulos que no cumplían mi propósito para el proyecto que tenía en mente. Así que me solté un poco y comencé a crear esta pieza como un árbol cuyas ramas sostienen los libros".

La muestra en Aram Gallery, como parte del circuito de London Design Festival, consistió en la exhibición de los muebles producidos como piezas contemporáneas surgidas del trabajo de investigación, pero también, de otros elementos propios de la Casa Vilamajó y del legado de su autor bajo la curaduría de Fogale. Para dar un marco conceptual e histórico de la obra de Vilamajó en Uruguay a los visitantes londinenses, se usaron maquetas, videoarte, fotografías de época, documentación de la restauración de los interiores, reproducciones de dibujos de algunos carpinteros de Vilamajó, libros y revistas que documentan su obra, e imágenes y videos de los talleres en la casa mientras transcurría la residencia más arriba mencionada.

También a través de imágenes se contó a los asistentes sobre el proceso de fabricación de las piezas, además de fotografías registradas por Andrea Sellanes y otras originales pertenecientes al Servicio de Medios Audiovisuales (SMA) de FADU, como también fotografías de las propias piezas en diferentes locaciones con la autoría de Tali Kimelman, Florencia Antía y del propio Fogale. La muestra incluyó un libro que resume todo este material, además de las ideas-fuerza de los diseñadores detrás de cada pieza como una obra que concluye editorialmente esta residencia en una casa muy especial del Parque Rodó, declarada Monumento Histórico Nacional en 1990. Todo contribuyó para que los Hilos invisibles entre épocas quedaran trazados. ■