

Sin título (Teodoro González de León) *Untitled* (Teodoro González de León)

Vidrio mexicano en el nuevo milenio Mexican Glass in the New Millennium

Julia Cooke

Hansop (Michel Rojkind) *Hansop* (Michel Rojkind)

El proceso de manufactura del vidrio provoca el asombro casi infantil de quien visita Nouvel Studio, en Naucalpan, Estado de México. En el vestíbulo de entrada, con su muro de cristal que da al área de soplado, adultos bien educados no pueden evitar quedarse mirando fascinados. De pie, observan cómo un artesano corta con unas tijeras un tubo de 3 pulgadas de vidrio caliente anaranjado, lo pega como chicle en el extremo de una larga varilla, luego sopla dentro de ésta, infla un globo de vidrio, lo gira cuidadosamente contra un plano de metal, sus manos enguantadas, y vuelve a repetir la operación. De este complejo proceso sale algo tan simple como el recipiente en el que compramos el tequila, tan básico como el vaso en el que tomamos el jugo de naranja.

Los 20 artesanos que a diario fabrican los productos en Nouvel Studio —el taller artesanal especializado dentro del coloso del vidrio

The process of glassmaking incites childlike wonder in visitors who stride through Nouvel Studio's doors in Naucalpan, Estado de México. In the entry hall, with its wall of windows that look onto the glassblowing area, well-suited adults who know better than to stare can't help themselves. They stand and watch as an artisan cuts a 3-inch-thick tube of orange-hot glass with scissors, sticks it on the end of a long wand like bubble-gum, then blows into the wand, inflates a globe of glass, twirls it, carefully, against a metal table or glove-swaddled hands, and repeats. Eventually, what results from the complex process is as simple as what we purchase our tequila in, as basic as the glass into which we pour a morning cup of orange juice.

The twenty artisans who daily make glass at Nouvel Studio, a specialty artisan workshop within the glass manufacturing giant Pavis

Industrias Pavis— son profesionales de larga trayectoria. Los creativos de reciente contratación, en cambio, distan de ser expertos en el ramo. Se trata de 13 arquitectos y diseñadores, entre los más destacados de México, invitados a concebir un vaso para el proyecto A+D MX. Y es que una de las fuerzas propulsoras detrás de A+D MX es aplicar esa creatividad a un material tan complejo y, para muchos, nuevo como el vidrio. Para la ocasión, Nouvel se asoció con el fabricante de muebles Grupo Di y con la agencia de comunicación Pantiestudio, dando vida a un emprendimiento comercial, entendido como ejercicio creativo, con un alter ego.

El trío de sociedades invitó a Agustín Hernández, Ricardo Legorreta, Francisco Serrano, Teodoro González de León, Fernando González Gortázar, Isaac Broid, Bernardo Gomez-Pimienta, Javier Sánchez, Michel Rojkind, Manuel Álvarez Fuentes, Héctor Esrawe, Ezequiel Farca

Industries, are weathered pros. The company's most recent creators, however, are far from being glass experts; they are thirteen of Mexico's leading architects and designers, each invited to conceive one drinking glass for the project A+D MX. And the temptation to translate architecture and design expertise into an intricate and, for most, new medium was one of the driving forces behind the project. With A+D MX, Nouvel, which joined forces with furniture producer Grupo Di and communications agency Pantiestudio for the project, initiated a commercial venture with an alter ego as a creative exercise.

The trio of companies invited Agustín Hernández, Ricardo Legorreta, Francisco Serrano, Teodoro González de León, Fernando González Gortázar, Isaac Broid, Bernardo Gomez-Pimienta, Javier Sánchez, Michel Rojkind, Manuel Álvarez Fuentes, Héctor Esrawe, Ezequiel Farca, and

Página anterior de izquierda a derecha: *Encuentros y desencuentros* (Manuel Álvarez Fuentes), *Mar adentro* (Emiliano Godoy), *Ba* (Bernardo Gomez-Pimienta); arriba: *Oruga* (Héctor Esrawe) Previous page from left to right: *Encuentros y desencuentros* (Manuel Álvarez Fuentes), *Mar adentro* (Emiliano Godoy), *Ba* (Bernardo Gomez-Pimienta); top: *Oruga* (Héctor Esrawe)

y Emiliano Godoy, a diseñar un vaso. Para el proyecto se citó a un abanico de diseñadores de facto, que van desde un arquitecto veterano como Agustín Hernández hasta una figura de amplio reconocimiento internacional como Ricardo Legorreta; desde un diseñador industrial consolidado como Héctor Esrawe (que ya había trabajado con Nouvel) hasta otro más joven, comprometido con el diseño sustentable, como Emiliano Godoy. Se trataba de abatir barreras generacionales, de escuela o de grupo. La única gran ausencia en la lista de participantes es una mujer.

Nouvel fue fundada por el diseñador suizo y actual director Michael Kramer, quien en 1992 incorporó técnicas europeas de diseño y fabricación del vidrio. Entre sus productos *premium* están las botellas de licores y perfumes, así como proyectos para la tienda de diseño del MoMA, en Nueva York. Mientras que, a nivel internacional, sus produc-

Emiliano Godoy to design one drinking glass each. The project convoked varied off-center de facto designers to the project: architects from the old guard, like Agustín Hernandez, to the widely recognized, like Ricardo Legorreta; an industrial designer who had previously designed for Nouvel, Héctor Esrawe, and a young designer whose focus is sustainable products, Emiliano Godoy. The goal was to break the barriers of school, generation and group. The only gaping hole in the project's list of participants is a woman.

Nouvel was founded in 1992 by Swiss designer and current director Michael Kramer, who introduced European techniques in the manufacturing of glass to the studio. Among Nouvel's specialty glass products are high-end liquor and perfume bottles and projects for the MoMA Design Store. While its product sales are healthy internationally, its

tos se venden bien, en México las ventas siguen principalmente limitadas a las botellas de tequila de primera calidad. Esta convocatoria de A+D MX surge como respuesta a la necesidad de identificar los propios productos sin tener que envolverlos en una bandera mexicana; lo que se busca es desarrollar el reconocimiento de la marca y la identificación de su origen, sin comprometer la identidad de Nouvel como estudio especializado en vidrio, con una producción pequeña pero muy cuidada.

Con este proyecto, Nouvel incorpora la creatividad y el renombre de la élite del diseño mexicano para redefinir sus productos e impulsar el desarrollo de su marca. "El primer objetivo de A+D fue interpelar a estos diseñadores con un proyecto preciso, un vaso, que tiene un impacto tanto comercial como cultural", dice Kramer. "El otro objetivo es abrir canales de comunicación dentro de ese mundo."

Mexican face has been limited to the top-shelf tequila bottles it makes. A+D MX's convocation arose as an answer to the question of how to identify the items as Mexican without figuratively wrapping them in the Mexican flag: it aims to develop brand recognition and identification of provenance without compromising Nouvel's identity as a small-batch, specialty glass studio. With the project, Nouvel channeled the creativity and name recognition of the local design elite to shape its products and brand development. "The first goal of A+D was to approach these designers with a specific project, which is the glass, which in itself has two ends, one commercial and one cultural," said Kramer. "The second was to open the channels of communication within this world."

Hence the proposition at hand: a drinking glass, the most basic, broadly used domestic item. As such, it offers room for variance and

Izquierda: *Phi* (Agustín Hernández); derecha: *Vaso-beso* (Fernando González Gortázar) Left: *Phi* (Agustín Hernández); right: *Vaso-beso* (Fernando González Gortázar)

De ahí la propuesta inmediata: un vaso, el objeto más básico y de mayor uso doméstico. En cuanto tal, da lugar a las variaciones y a la diversidad, pero es también un gran desafío para la creatividad en un sector en el que pareciera difícil inventar algo nuevo. Los arquitectos y diseñadores invitados estuvieron a la altura: si a cada uno se le solicitó sólo un diseño, la mayoría presentó bocetos para una serie de tres. Bernardo Gomez-Pimienta, caso extremo, le dio a Kramer 46 dibujos.

Algunos vasos llevan el sello estilístico del arquitecto, como si el vaso pudiese estar, solidario, junto a un edificio, como parte de la misma

diversity, but also a steep challenge to originality in a realm in which much has already been done. The architects and designers in A+D rose to the challenge: while Nouvel asked for only one design per architect/designer, most gave Michael Kramer sketches for a set of three. Bernardo Gomez-Pimienta, for one, handed Kramer 46 designs.

Some glasses bear an architect's signature style, as if the drinking glass could stand in solidarity alongside a building as part of a unified oeuvre. Ricardo Legorreta's "Vasocubo" is a trio of rectangles stacked one on top of another, in translucent and blue tones. Javier Sánchez's

sleek, smoky double-ended models, called "Doble Sentido" (Two Ways) would be framed nicely by the shelves of his buildings. Others are experimental, and look like the clear result of a game of trial-and-error collaboration with the real glass experts, the artisans who crafted them. Isaac Broid's "Vilma" is a lumpy cylinder that looks caught between liquid and solid form; in some of its iterations, the glass has a crackly, sparkly finish reminiscent of shattered ice. Some look destined to settle into china cabinets, relegated to the realm of sculptural objects, semi-successful experiments. Others—not necessarily those created by the industrial designers—look made for use. Teodoro González de León's elegant, tall and lean "Sin Título" is unadorned but for a circular stripe around the base of the glass that, when it is lit from beneath, sends vibrations of color up through the translucent glass. Michel Rojkind's "Hansop" is a contemporary *caballito* shaped to fit into the drinker's hand like a gun's handle; with an oval mouth broad enough for most noses to fit neatly into, it will give tequila aficionados a more fragrant bouquet.

As the participants got involved in the project, said Kramer, he noticed that the architects and industrial designers interacted in different ways with the process. "The reactions were very different: The architects made models, and the designers explored the techniques." Or, as Pantiestudio's Jorge Cejudo noted, "architects sent a drawing of the object; designers quickly got very involved in the process." The interaction with the glass's production was a condition of involvement in A+D. The architects and designers were invited to work directly with the glass blowers on their designs to better explore the possibilities of the material. Gomez-Pimienta said he went through a whole series of "what if" tests to understand the new medium before settling in at the drawing table. Between the malleability, transparency and color options of glass, he said, "the possibilities are enormous." Ezequiel Farca said he spent the most time trying to achieve the proper weight in conjunction with his desired transparency to make a glass that would "feel good."

That process is documented in an exhibit at the Museo Franz Mayer, on show from October 25 through January 5, curated by Ana Elena

Izquierda: *V2* (Ezequiel Farca); derecha: *Vasocubo* (Ricardo Legorreta) Left: *V2* (Ezequiel Farca); right: *Vasocubo* (Ricardo Legorreta)

obra. El *Vasocubo* de Ricardo Legorreta es un trío de rectángulos apilados uno sobre otro, en tonos translúcidos y azules. Los pulcros modelos ahumados, con dobles extremidades, de Javier Sánchez, llamados *Doble Sentido*, se verían muy bien enmarcados en las repisas de sus edificios. Otros son experimentales, y parecen el claro resultado de una lúdica colaboración de prueba y error con los expertos y artesanos que los fabricaron. *Vilma*, de Isaac Broid, es un cilindro lleno de grumos, que parece capturado entre el estado líquido y el sólido; en algunas de sus repeticiones, el vidrio tiene un acabado agrietado y chispeante, que evoca el hielo quebrado.

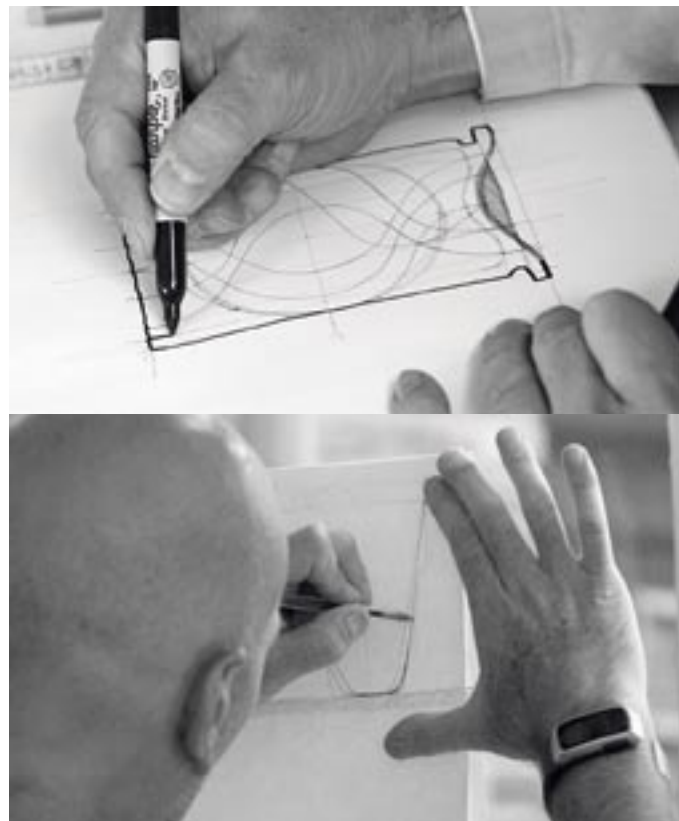
Algunas piezas parecen destinadas a una vitrina, relegadas al ámbito de lo escultural. Otras —y no necesariamente aquellas creadas por diseñadores industriales— parecen hechas para el uso. *Sin título* es la propuesta elegante y esbelta de Teodoro González de León. La forma despojada se ve interrumpida sólo por una franja circular alrededor de la base que, al iluminarse por debajo, emite unas vibraciones cromáticas a través del vidrio translúcido. *Hansop* de Michel Rojkind es una versión contemporánea del “caballito”, cuya forma se adapta a la mano del bebedor como la culata de una pistola; con una boca ovalada lo suficientemente amplia para que los amantes del tequila puedan introducir su nariz y disfrutar plenamente la fragancia del aroma.

A medida que los participantes asumieron el reto, arquitectos y diseñadores interactuaron de distintas maneras con el proceso. “Las reacciones fueron muy distintas”, dice Kramer. “Los arquitectos hicieron modelos a escala; los diseñadores exploraron las técnicas.” O, como apunta Jorge Cejudo de Pantiestudio: “Los arquitectos enviaron el dibujo del objeto, mientras que los diseñadores se involucraron en el proceso”.

La interacción con la manufactura del vidrio era una condición para participar en A+D. Arquitectos y diseñadores fueron invitados a trabajar con los sopladores de vidrio en sus diseños, para explorar las posibilidades del material. Gomez-Pimienta destaca que pasó por una serie de pruebas tipo “que pasa si...”, para comprender el nuevo medio antes de sentarse a dibujar. Entre las opciones de maleabilidad, transparencia y color del vidrio, considera que “las posibilidades son enormes.” Ezequiel Farca confesó haber pasado la mayor parte del tiempo tratando de lograr un peso adecuado en relación con la transparencia buscada, para hacer un vaso que se sintiera “bien”.

Dicha dinámica está documentada en una exposición, curada por Ana Elena Mallet, en el Museo Franz Mayer (del 25 de octubre al 5 de enero), la cual ofrece un panorama de la fabricación del vidrio en México. Se trata de un muestrario de “grandes éxitos” de los productos de Nouvel y una exploración del proceso creativo y de manufactura detrás del proyecto A+D. Moldes, fotos de producción, prototipos, renders, y hasta la maqueta de Agustín Hernández envuelta en cinta de embalaje y la libreta con los bocetos de Emiliano Godoy se exhiben junto a los productos finales para ilustrar cómo se gestó cada objeto.

La propuesta busca mostrar cómo los arquitectos —acostumbrados a diseñar a una escala habitable antes que a una que quepa en la mano— y los diseñadores llegaron a construir sus respectivas visiones del objeto más simple de todo el repertorio del diseño. La contundencia con que está logrado este objetivo varía en cada caso; algunos evidencian una interacción imaginativa con el color, otros con la forma, la transparencia o el peso, mientras que otros casi no muestran nada del proceso. Si bien la exposición no recrea la experiencia de una breve visita al taller de vidrio —evidentemente, el calor y la cercanía del vidrio líquido a punto de solidificarse, están ausentes—, en cambio, nos ofrece una visión intrigante. •

Mallet. The exhibit offers an overview of glassmaking in Mexico; a “greatest hits”-type showing of Nouvel’s products; and an exploration of both the creative and manufacturing processes behind the A+D MX project. Molds, production photos, prototypes, computer renders, even Agustín Hernández’s duct-tape-wrapped model and Emiliano Godoy’s sketchbook are exhibited alongside the final products to illustrate how they came to be. The goal is to show how the architects, accustomed to designing on an inhabitable rather than hand-held scale, and designers came to construct their visions of the simplest item in the design repertoire. The individual displays vary in achievement of that goal; some show imaginative interaction with color, others with shape, transparency, or weight, and still others show little process at all. But while the exhibit does not capture what a short visit to the glassmaking studio can —evidently, the heat and immediacy of liquid glass, soon to be solid, is lacking— it offers an intriguing glimpse. •

Julia Cooke (Nueva York, 1983) es licenciada en literatura por Georgetown University (2005). Desde hace dos años vive en México y escribe sobre arte, música, arquitectura y diseño. Actualmente publica sus artículos en revistas como *ARTnews*, *Monocle*, *Azure*, *Ambientes*, *Life & Style* y *Gatopardo*.

Julia Cooke (New York, 1983) has a B.A. in literature from Georgetown University (2005). She has been living for the past two years in Mexico City, where she writes on art, music, architecture, and design, publishing in magazines such as *ARTnews*, *Monocle*, *Azure*, *Ambientes*, *Life & Style*, and *Gatopardo*.

Doble sentido (Javier Sánchez) *Doble sentido* (Javier Sánchez)

V (Francisco Serrano) *V* (Francisco Serrano)

Vilma (Isaac Broid) *Vilma* (Isaac Broid)