

Creadores de SUEÑOS

Conversamos con los profesionales que marcan tendencia en estilos, materiales y técnicas Do it Yourself para que compartan sus creaciones y nos anuncien sus proyectos. Es lo que está por venir, y por tanto ya triunfa en la vanguardia. Queríamos saber qué les pasa por la cabeza antes de llegar a sus manos. Son artesanos creadores cada minuto del día, y nosotras queremos aprender de ellos

Realización **Eva M. Gómez**

¿En qué se inspiran los nuevos creadores? Ellos mismos nos cuentan que su musa es la naturaleza, los volúmenes, el mundo oriental, sus miedos, etc. Algunos, como Españabuenrollo, nos aseguran: “Veo un cartón y detecto que el objeto ya estaba allí”. Nosotros también lo intentamos: miramos una caja de cartón, miramos colecciones antiguas de sellos, cogemos el lápiz... Y terminamos por cerciorarnos de lo evidente: ellos son los artistas. Tras recordarnos que nosotros tenemos otras habilidades, sentimos que el arte es generoso. Que ellos nos preparan el camino pa-

ra que desarrollemos el artista que todos llevamos dentro, o que simplemente nos acerquemos a su obra. Todas las piezas son únicas. No se fabrican en serie, se hacen cantidades limitadas. Aquí la cerámica y lo artesano están íntimamente relacionados. No existiría lo uno sin lo otro. Analizamos diferentes estilos, el de Tánata, colorista y con volumen, y el de Aitor Saraiba, visceral, poético y complejo. Similar a la iconografía de Pablo Salvaje, que ha encontrado en el carvado de sellos la expresión de su creatividad. Además siempre prueban nuevas combinaciones. Como la pro-

puesta de Trenscaja, que ha ligado la tecnología de las impresoras 3D con el papel de lija. Otra tendencia a la orden del día es la recuperación de residuos. Así es como el equipo de L'Estoc da nueva vida a viejas piezas de mobiliario. Y para hacer tus propias creaciones en casa, nada como el *scrapbooking*. ¿Y quiénes son los profesionales más destacados? Alberto Juárez, cuyo talento ha sido reconocido internacionalmente, y Lady Desidia, que ha dicho sí a diseñar colecciones de papeles para *escraper*. Los dos nos acompañan en este número. Y son muy, muy creativos. ■

La obra de Aitor está realizada a mano en ediciones de 100 piezas. Su iconografía más visceral (dagas, cruces o cabras con siete cuernos) convive con creaciones tan tiernas como sus criaturas entre delfines y gorriones que nos traen buenas noticias.

Aitor Saraiba EL POETA 'HEAVY' DE TALAVERA

Aitor Saraiba es un artista multidisciplinar del que hoy destacamos sus creaciones en cerámica. “Me gusta crear, no veo diferencia entre una hoja de papel, mi piel o la cerámica de mi tierra”. Sus objetos comparten una iconografía particular –corazones, cruces, estiletes, animales, etc.– y están realizados con la técnica de su ciudad de origen, Talavera de la Reina, en colaboración con su centro cerámico. Sus piezas recuperan una técnica histórica con un acabado

“Sus objetos comparten una misma iconografía particular, y se realizan artesanalmente y en ediciones limitadas”

Aitor Saraiba
www.aitorsaraiba.com

completamente artesanal. Están pintadas a mano y se producen en ediciones limitadas de 100. Las podéis encontrar en DaWanda. Poeta *heavy*, complejo y tierno, completa sus producciones con palabras, versos y frases que siempre llegan y trascienden. Su visceralidad ha conquistado el mundo. Amante de lo *underground*, no se ha podido resistir a tatuarse el “amor de madre”. Artista multidisciplinar, Aitor igual convoca por Facebook a sus seguidores y les hace un llamamiento para que se tatúen sus dibujos, que colabora con la Fashion's Nigth de Milán, con Sisley en Florencia o diseña carteles para Converse.

La jarra Flux es una de las piezas que tiene más éxito, como las Teteras Ratonas. El jarrón Botellflauer se produce en varios tonos de verde.

Ana Ferichola y Natalia Figuerola (Tánata) CERÁMICA PROPIA Y A LA CARTA

Ana Ferichola (Madrid) y Natalia Figuerola (Bogotá) son el alma de Tánata, un taller especializado en cerámica a la carta. Ellas son la clave del éxito de varias piezas de Micomoler, de Johanna Tammsalu, Andrés Gallardo o Sergio Guijarro. Ana, ceramista, montó su taller para desarrollar su obra trabajando con arcillas y esmaltes. Natalia, licenciada en artes visuales, se especializó en la fotogra-

“Nuestros diseños son funcionales, están pensados para resolver necesidades del día a día. Nos hemos especializado en los acabados”

fía de objetos. Su obsesión por el volumen la llevó a retomar el arte manual a través de la cerámica, y allí fue donde se encontraron. El resultado de su trabajo son objetos muy especiales. “Nuestras piezas combinan el diseño y la funcionalidad, están pensadas para el hogar y siempre ensalzan los colores”, comenta Natalia. Su trabajo también sorprende por su extensa carta de esmaltes.

Alberto Juárez ENCAPSULAR MOMENTOS PRECIOSOS

En 2008 entró por casualidad en la tienda TabbyScrap y se enamoró de lo que vio. Desde entonces se ha dedicado a diseñar con *scrapbooking*.

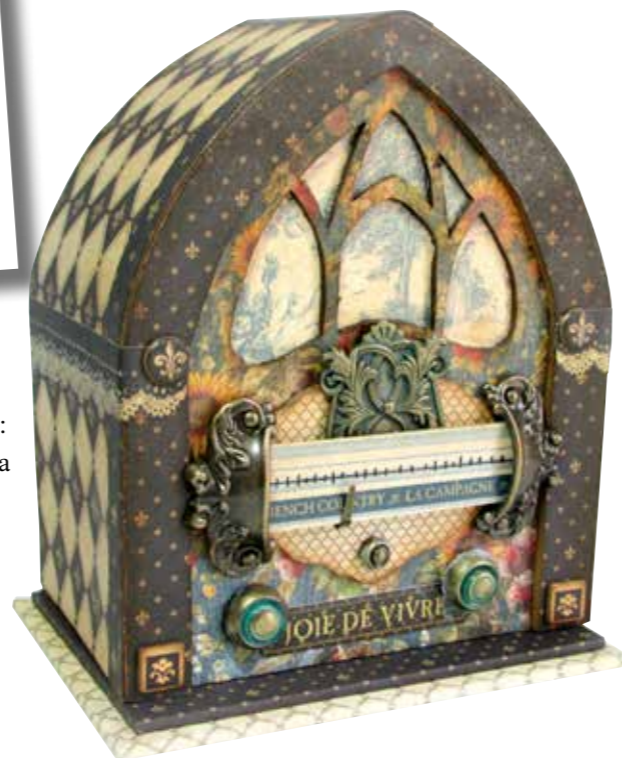
Para Alberto, el *scrap* se nutre de técnicas clásicas de bellas artes. No es un álbum con una sucesión de fotografías, sino un contenedor para encapsular todo lo que no puedes contar sólo con una imagen. Juárez apuesta por el estilo *vintage*, con influencias

“El ‘scrapbooking’ se ha convertido en una técnica muy buscada por su capacidad para aportar un plus decorativo a la casa”

victorianas y eduardinas de la campaña inglesa. Juárez ha hecho del *scrap* su forma de vida: “Te da una libertad absoluta para crear elementos que encapsulen recuerdos”. Por eso ha dado fácilmente el salto al interiorismo, ya que no hay nada mejor para decorar tu casa que un elemento creado por ti y que además esté lleno de ti.

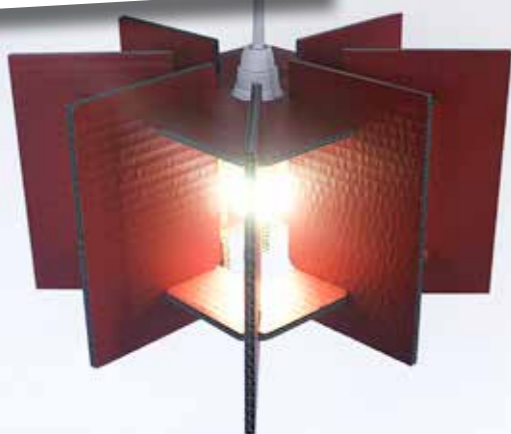
Las creaciones de Alberto Juárez, fieles a su estilo *vintage*, tienen influencias victorianas y eduardinas. Sus piezas recuperan la esencia del pasado, una tendencia muy presente en el interiorismo contemporáneo.

ESPAIBUENROLLO
<http://cargocollective.com/espaibuenrollo>

Con diez años de experiencia, este equipo ha iluminado muchos espacios con la colección Báez, El Cartonero. Producen para particulares o para espacios colectivos, y han vuelto a poner de moda las lámparas de cartón.

Fabián Andino y Cecilia Vietto (Espaibuenrollo) **RENOVAR LOS USOS**

El espíritu de Espaibuenrollo es diseñar a partir de la reutilización de materiales en desuso. Y han encontrado la inspiración en el cartón, que con la colección Báez, El Cartonero se transforma en lámparas y candeleros. “Esto es un estudio, un taller, un laboratorio, una fábrica de ideas donde revalorizar los residuos que se encuentran para que sean nuevos productos”, comentan Fabián y Ceci, los impulsores de este proyecto. “Báez son objetos y luminarias que fusionan las virtudes del cartón, como material, con geometrías y diseños lúdicos. Son resistentes, livianas y con personalidad”. Piezas únicas que se presentan desmontadas dentro de un envoltorio artesanal. El mercado *on line* apuesta por su proyecto. Espaibuenrollo también utiliza el concepto Báez como plataforma para realizar diseños especiales, que se ensamblan sin pegamento. Para este equipo tan auténtico, “reciclar es amar”.

“Estas lámparas fusionan las virtudes del cartón con geometrías y diseños lúdicos. Son piezas resistentes, livianas y con personalidad”

Pablo Salvaje **LA VANGUARDIA DE LA NUEVA FILATELIA**

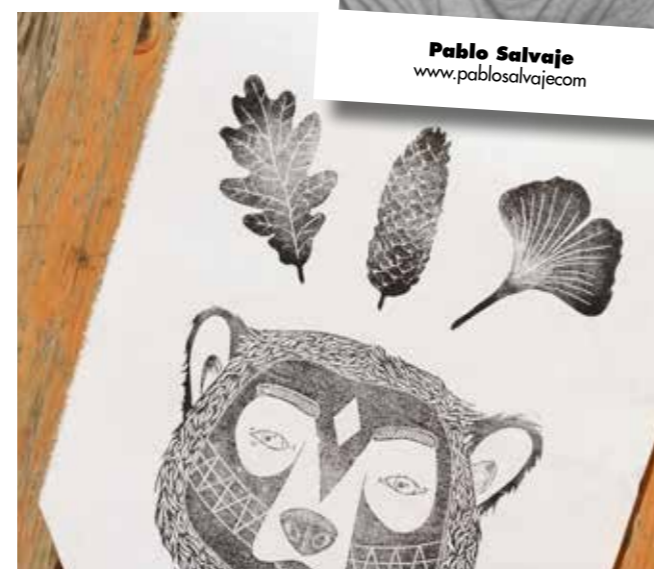
Pablo es uno de los carvadores de sellos más vanguardistas que existen; se inspira en sus viajes y en la naturaleza que descubre en ellos. Recoge troncos, piedras o semillas, piezas que le acercan a su estilo de vida. El resultado son preciosos sellos de insectos, máscaras, pájaros con trazos prehistóricos, peces estilizados, etc. La técnica del carvado le permite estampar sus creaciones en otros materiales, como banderolas o cuadros, e incluso ha coproducido con el diseñador

“Las caras de satisfacción de mis alumnos al final de los talleres de carvado de sellos hacen que piense que todos podemos crear y crecer juntos”

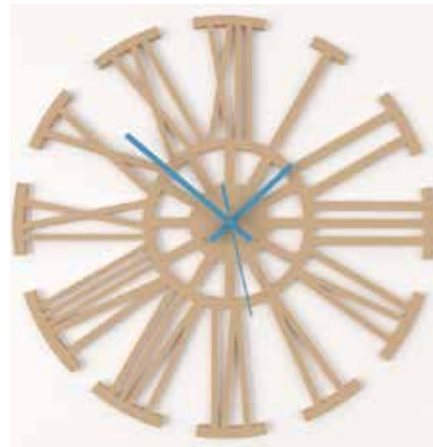
Natalio Martín unas alpargatas cosidas a mano. Los talleres son su vía de escape para compartir lo que concibe en soledad. “Mis alumnos hacen que piense que todos podemos crear y crecer juntos”, asegura. Posee miles de proyectos, como el que tiene en mente con el ilustrador Flanko para mezclar sus ilustraciones con sus sellos, combinando lápiz y gubia.

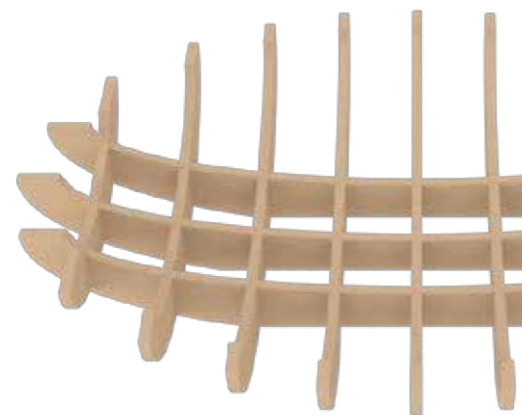
Pablo Salvaje
www.pablosalvajecom

Pablo Salvaje se encierra en la soledad de su taller para crear sus sellos. Se inspira en sus viajes y en sus gentes, sobre todo en los que aman la naturaleza. Insectos, pájaros, máscaras. La técnica le permite estamparlos en otros materiales, como las banderolas textiles.

Espejos, fruteros, mesas, objetos de escritorio y de pared son algunos de los productos que diseña **Tresencaja**. Siempre en materiales nobles: la madera es su elemento estrella.

Rubén Alba y Diego Pascual (Tresencaja)
EL MARIDAJE ENTRE LA IMPRESORA 3D Y EL PAPEL DE LIJA

Es tiempo de reinventarse, y eso es lo que han hecho con éxito Rubén Alba y Diego Pascual. Estos arquitectos zaragozanos se han aliado para aplicar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías a un nuevo concepto de decoración aplicada a múltiples objetos fabricados esencialmente con madera: espejos, relojes, muebles, botelleros, fruteros, mesas, escaparates, maquetas, espacios comerciales y efímeros, etc. Se percibe la influencia de la arquitectura de Rocher-Lange Architects y del estudio Aisslinger.

Rubén y Diego crearon el estudio Tresencaja. "Nuestros diseños son únicos y personalizados, tanto desde

el punto de vista de la concepción como de la fabricación", indica Rubén. Utilizan una tecnología similar a las impresoras 3D, contando con el cliente desde el minuto cero. "Posteriormente cada producto es analizado, lijado y tratado manualmente de manera individual".

"Utilizamos una tecnología similar a la de las impresoras 3D, contando e implicando al cliente desde el inicio"

Y es que la convivencia de lo manual y las nuevas tecnologías es una fórmula de éxito en el universo del "hazlo tú mismo". Todas las piezas están numeradas. Y además personalizan cualquier objeto que se les proponga. Su especialidad son los botelleros.

El erizo portalápices ha sido un éxito rotundo. Lo mismo esperan de sus nuevos diseños.

No faltéis a sus talleres de *decoupage* ni a los de tecnología en 3D. Son la cara y la cruz de una misma fascinante realidad.

Lady Desidia ...Y EL ARTE LLEGÓ AL 'SCRAP'

Sin desmerecer a los diseñadores que temporada tras temporada presentan nuevas colecciones de papel para *scrap*, hay un antes y un después en este sector desde que Vanessa, de nombre artístico Lady Desidia, dijo sí quiero a Mummycrafts y diseñó una colección de ocho papeles dobles, con etiquetas y sellos, con las características ilustraciones de Miss Desidia. Sus niñas de pelo largo enredado y nostálgica mirada, sus ciervos, sus flores o sus vegetales han tomado parte de otras vidas, la de las personas que los

“Sus niñas de pelo largo enredado y nostálgica mirada, sus ciervos, sus flores y plantas son sus sellos de identidad”

LOS ARTESANOS MÁS 'COOL'

han elegido para guardar sus recuerdos. La artista plasma su universo creativo en infinidad de artículos: bolsos, cuadernos de notas, cuadros, cerámica, estuches y tiernos broches. En la actualidad, trabaja en una línea de productos para el hogar y en una colección de ropa y complementos que presentará próximamente. Con el diseño de vinilos, la artista ha entrado en el mundo del interiorismo. Su último encargo para Chispum han sido dos diseños de Wallpapers Reposicionables (papel adhesivo que se aplica directamente sobre la pared, haciendo mucho más fácil la colocación del clásico papel pintado). Se trata de la serie Bears y Autumn. Siempre que puede busca en tiendas de segunda mano libros antiguos de botánica donde encontrar inspiración.

Lady Desidia
www.ladydesidia.com

Sus características ilustraciones llegaron al mundo *scrap* en la colección de papeles que diseñó para Mummycrafts. Sus vinilos para interiores cobran nueva vida con los Wallpapers Reposicionables (Bears y Autumn) que ha creado para Chispum.

Albert Capella (L'Estoc)

**UNA SEGUNDA
VIDA MÁS
ESTILOS**

En L'Estoc son amantes del reciclaje y de las nuevas oportunidades. "Con lo que llega nos inspiramos para hacer nuevos muebles", comenta Albert Capella, uno de los diseñadores de esta empresa. Una contraventana que resulta un espejo, una persiana clásica que se materializa en un banco de parque o un biombo-perchero separador de espacios, un palé multifuncional, etc. En L'Estoc, Albert se dedica a diseñar productos de interiorismo a partir de

"Con lo que llega, nos inspiramos. En algunos casos das vueltas hasta que sale algo, en otros lo ves claro al instante"

los materiales de reciclaje y muebles en desuso que llegan a su almacén. Estos creadores suman puntos a su iniciativa, ya que desarrollan sus piezas con personas con discapacidad intelectual. Su maestría ha trascendido por los reconocimientos y premios que están acumulando, además de por sus encargos. Cada pieza es única. El efecto sorpresa es uno de los factores de su trayectoria. "En algunos casos das vueltas y vueltas hasta que sale algo, en otros lo ves claro al instante", asegura Capella.

Albert Capella
www.lestoc.com

Era una persiana. Era una bobina de hilo. Era un mueble destartado. Todos llegaron del vertedero. Ahora son piezas que nos llevaríamos gustosos a casa. Tanto es así que han recibido encargos para diseñar tiendas y hasta amueblar un hotel.

