

La Barcelona del diseño

Características y detonantes del *made in BCN*

Marta Feduchi

¿Qué tiene Barcelona que atrae las miradas? ¿Qué ha ocurrido en el escenario de esta ciudad para que se haya convertido en foco de interés internacional y en punto de referencia del diseño? ¿Cómo se ha labrado una identidad propia?

Hay algunas ideas, algunos puntos detonadores, que responden a estas preguntas. El primero de los principales motivos es la actividad y empeño ejercidos por parte de creativos e intelectuales que vieron, y siguen viendo, en el diseño -sobre todo en momentos políticos decisivos de la historia reciente- un motor importante para dinamizar la cultura local. El diseño por el diseño también, pero no en solitario. Ha sido en los últimos años de la dictadura franquista y en los años de democracia cuando el diseño ha podido ir creciendo sin las interrupciones propias de otros momentos históricos más convulsos para Barcelona. Ha aprovechado los espacios de flexibilidad política y económica para expandirse a una buena velocidad e impulsándose con el sentido de pertenencia y de cultura local para subrayar su peculiaridad frente al mundo. Precisamente por ahí desemboca una segunda cuestión clave: el desarrollo socioeconómico que suma y alimenta el conocimiento de la cultura del diseño, la popularización del valor de la función y la forma de las cosas que nos rodean. Esas nuevas posibilidades para la creación “de aquí” se multiplican con hitos históricos que abren las puertas de la ciudad a los flashes extranjeros. Uno de esos momentos fueron sin duda los Juegos Olímpicos de 1992, pero igual de importantes han sido los esfuerzos, menos espectaculares, pero constantes, que han ejercido los diseñadores y empresas. Ellos han promocionado el valor barcelonés en ferias extranjeras o en otros foros internacionales con el apoyo de asociaciones y plataformas que han dinamizado la creación local y la han lanzado al resto del mundo. Barcelona, además, se ha situado entre una de las ciudades del mundo que más atrae al turismo –por su clima, su ubicación geográfica, su cultura y también por su arquitectura y sentido propio del diseño-. Ese flujo de entradas y salidas, facilita con creces la distribución de una cultura local que se mide sin tapujos con mentalidades de muchos rincones del planeta, en escenarios grandes o pequeños. Aunque en ocasiones, el precio de la popularización haya sido la desvirtualización de lo que se entiende por “buen diseño”, Barcelona ha probado ser una ciudad que consigue reinventarse incansablemente. Algunas tiendas y showrooms han vehiculado las nuevas maneras de entender el diseño local, al tiempo que medios de comunicación han cooperado en su difusión. Un papel fundamental han

tenido también las escuelas; la inversión pública y privada en la pedagogía del diseño ha permitido educar a nuevas generaciones de diseñadores, que conviven en perfecta armonía entre la globalización y la localización barcelonesa. Especial hincapié cabe hacer también al alto nivel conseguido entre otros profesionales que han aupado la creación local: entre ellos, los fotógrafos, los estilistas, los diseñadores gráficos o incluso, los expertos en marketing. En último lugar, una de las peculiaridades, y grandes méritos del “tarannà” catalán, es la mentalidad abierta de pequeños y medianos empresarios, que han visto en el diseño un valor para salir adelante y abrirse camino en un mercado competitivo, con la mirada casi siempre puesta en el concepto “modernidad”. Su valentía ha marcado también el desarrollo de proyectos que a priori parecían casi imposibles y que han resultado ser colosales y rentables.

A lo largo de este artículo profundizamos en los protagonistas de la Barcelona del diseño, los que pueden llamarse maestros, los que han apoyado incondicionalmente, las entidades y organizaciones que siguen de cerca y alimentan la cultura local, las generaciones contemporáneas y las que darán que hablar en los próximos años. Veremos que la ciudad sigue viva, midiendo su pulso ante los nuevos acontecimientos socio-económicos, sin bajar la guardia pero con la experiencia que da el saberse ubicado en un peldaño por encima de otras ciudades del mundo. El esfuerzo sigue siendo constante y si algo nos ha demostrado la historia es que de los momentos más duros han salido las mejores ideas. La actualidad de esta metrópolis mediterránea nos obliga a viajar a varios puntos de su geografía urbana: a sus estudios de diseño, a sus empresas, a sus tiendas, a sus escuelas, a sus asociaciones, a sus recursos promotores (concursos, premios, medios de comunicación, etc.) y como no, a sus ciudadanos más destacados.

Historia del diseño contemporáneo en la ciudad: *Artífices de una identidad barcelonesa*

Barcelona no siempre ha sido una ciudad abierta al mar, a los impulsos exteriores, de hecho la mismísima palabra “impulso” podía poner nerviosa a la mentalidad franquista. Aún así, un pequeño grupo de pioneros empezó a finales de los 50 a hacer diseño, a pesar de la hostilidad del entorno hacia su trabajo, sus ideologías progresistas y sus raíces regionales. Ellos eran, principalmente: André Ricard, Antoni de Moragas y Miguel Milá. Empezaron a retar al gobierno central con su rigor modernizador, su ideología progresista y con esa manera de ensalzar la identidad y forma de hacer catalana. Tal y como expresa la escritora Viviana Narotzky en su libro *La Barcelona del diseño*: “La infraestructura industrial es débil y las empresas no responden. El público es ignorante. Casi por su cuenta, estos hombres luchan por crear las primeras instituciones profesionales. La suya es una tarea mesiánica de difusión, asociación y educación.”

La promoción se acompaña en los 60 con el nacimiento de las primeras asociaciones de diseño, las primeras escuelas de diseño, la primera industria del diseño, las primeras tiendas de diseño, los primeros premios de diseño y demás eventos relacionados. La liberalización de la economía española favorece esa expansión. La mayoría de piezas que se consideran auténticos clásicos locales se crearon en esa década: el cenicero Copenhague de Ricard o la lámpara TMC de Milá. A pesar del paréntesis de 1939 hasta finales de los 60, estos diseñadores retoman la labor a pesar de todas las circunstancias adversas que aún se arrastran tras años de autarquía.

Hay otros protagonistas de esa historia y de la actualidad. Nombres de arquitectos como Federico Correa, Alfonso Milá, Jose Antonio Coderch, después Óscar Tusquets, Alfredo Arribas Santiago Roqueta, son indisolubles en la madurez identitaria de Barcelona. Una "raza" de diseñadores y pensadores que se conocerían más popularmente por su pertenencia a la llamada *gauche divine* (izquierda divina), en particular a Óscar Tusquets, conocido como el *enfant terrible* preferido de esta generación. Se ha escrito mucho sobre este grupo urbano, según relataba la revista *Mobelart* : "son antiguas divinidades de izquierdas, espontáneos y austeros. Dominan el tema y arropan a los muebles con argumentos que van mucho más allá de su función".

Federico Correa, junto con los hermanos Milà, conformó una de las uniones más fructíferas para el diseño barcelonés. Tras la creación del estudio Correa-Milà (con Alfonso Milà), empezaron los trabajos de mobiliario en los 60 para, por ejemplo, la tienda Gres o los interiores de las casas de la alta burguesía en el Ensanche de Barcelona (también para sus casas de veraneo en Cadaqués). Sus trabajos arquitectónicos forman parte de la geografía, del rostro y la historia viviente de la capital catalana. Desde la tortillería Flash Flash o el restaurante Il Giardineto -ambos punto de encuentro de la *gauche divine* y propiedad del fotógrafo Leopoldo Pomés-, hasta el monumental y atemporal anillo Olímpico de Montjuïc. Ambos trabajaron para los popes, los maestros de la arquitectura contemporánea catalana, José Antonio Coderch y el exiliado Josep Lluís Sert. De Alfonso Milá se dice que "optó por crear un mundo apartado del gusto oficial sobre el eje Sant Gervasi-Cadaqués. Un eje lúdico y laboral." Alfonso, coautor de inmuebles emblemáticos como el edificio Atalaya o Håbitat, ganador de varios premios FAD, también fue durante muchos años profesor de arquitectura en la Universidad de Barcelona. La labor pedagógica, que por responsabilidad pero también por placer, han realizado personas tan relevantes como Milá, ha abonado el crecimiento sólido de las nuevas generaciones y es un elemento importante para dar forma a la Barcelona de hoy.

En la historia más reciente de la ciudad, hay otros grandes protagonistas. Ellos son Carles Riart, Dani Freixes, Alfredo Arribas y Fernando Salas, entre otros. La mayoría de ellos se han movido cómodamente en la multidisciplinariedad; sus creaciones han abarcado, además del diseño industrial, la arquitectura, el interiorismo o el grafismo.

La siguiente ola generacional la protagonizan diseñadores reconocidos internacionalmente, como Jaime Tresserra, Javier Mariscal, Pepe Cortés, Liévore Altherr Molina, Jorge Pensi,

Antoni Arola, Juli Capella, Martín Ruiz de Azúa, Emili Padrós y Ana Mir, Francesc Rifé, el estudio Lagranja o Nani Marquina, entre otros. Todos tienen su estudio, su “base de operaciones” en Barcelona.

Comparten algunas características. Paradójicamente, una de esas similitudes es su individualidad. Han sabido ensalzar el *savoir faire* de cada uno y han perdido “complejos” heredados por otras generaciones u otros momentos históricos menos generosos con la capacidad creativa y artística local. Muchos de ellos despegaron en la productiva y expansiva década de los 80, se consolidaron en los 90 y ahora mantienen una posición acomodada que les permite hacer lo que más les gusta, sin estar tan expuestos al yugo de la industria o al “gusto” dominante. Otros más jóvenes como Rifé o Lagranja, han encontrado ese punto fructífero más recientemente.

Uno a uno tienen su propia identidad pero en conjunto conforman un ejemplo vivo de modernidad, de compromiso con el diseño que puede llamarse bueno cuando aporta función, forma, innovación y emoción. Sus objetos cruzan fronteras con naturalidad, se integran en otros países y retornan a Barcelona para seguir pensando. Ellos se han comprometido con la industria y hablan un lenguaje más entendible para las empresas, también porque en el seno de las compañías las cosas han cambiado. Muchos viajan con asiduidad a ciudades de todo el mundo, van a ferias internacionales, trabajan para empresas extranjeras o se mueven entre la artesanía; algunos han conquistado espacios privilegiados, como el MoMA de Nueva York. Por último y especialmente llamativo es que algo que hace décadas podía ser impensable, ocurre en la actualidad: decir que viven y trabajan en Barcelona aporta valor a su trabajo y a su imagen.

Jóvenes diseñadores

Barcelona, tanto por su burbujeante movimiento artístico y cultural, como por las actividades promovidas por la administración pública, la empresa privada, las escuelas y otras entidades, incluso por su apertura al mar y su carácter integrador, se ha convertido en una ciudad de destino para jóvenes diseñadores, tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los jóvenes que están destacando últimamente son: la editora Amordemadre, Causas Externas, Design Code, Gerard Moliné, Ricard Ferrer, Oriol Guimerà o Gonzalo Milà, entre muchísimos otros.

Es difícil realizar una lista detallada de todos lo que actualmente se están abriendo camino. La expansión del ámbito de actuación en el mercado para ellos se ha multiplicado y por ende también sus posibilidades, así que los estudios de diseño han ido floreciendo en los últimos años a un atractivo ritmo.

Todos miran al futuro sabedores de que el dominio de los nuevos materiales, el ahorro de

costes y de rentabilidad medioambiental son los nuevos retos.

El diseño no puede contemplarse como un añadido caprichoso en esa tarea ecologista. Los diseñadores en Barcelona ya están preparándose. Sin duda, es la generación más viajada, más políglota y más voluntaria que haya tenido la ciudad.

Entretanto, Barcelona ha desplegado varias iniciativas con el objetivo de censar toda esa nueva savia creativa que se extiende por su geografía. En esa línea, hace 3 años nació Terminal B, un proyecto promovido por el FAD.

TERMINAL B

La plataforma Terminal B nació a mediados de 2006 para resolver algunas asignaturas pendientes que el FAD siempre había querido realizar: crear un censo de los creativos que trabajan en Barcelona –sin distinción de nacionalidad o procedencia- y servir a la internacionalización de la actividad. En cuanto a esto último, Terminal B sirve como puerta para los diseñadores extranjeros que llegan a Barcelona y necesitan información y conocimientos para potenciar su trabajo aquí; del mismo modo que sirve para los creativos locales que desean lanzarse al campo extranjero. Terminal B, que ya cuenta con más de 2.600 censados, tiene dos espacios de actuación: el físico (oficinas del FAD) y otro virtual (www.terminalb.org). Esta plataforma alimenta las alianzas interdisciplinarias y las relaciones con el mundo empresarial.

Iniciativas: asociaciones, premios, editoriales, etc.

Si de algo puede presumir Barcelona es de contar con una potente red de precursores de la creación local, desde asociaciones hasta editoriales, pasando por todo tipo de eventos, premios y concursos.

ASOCIACIONES

Una de las asociaciones con más historia de la ciudad es el FAD (Fomento de las Artes y el Diseño). Es privada, independiente y sin ánimo de lucro. Está formada por profesionales de la arquitectura, el diseño y la creatividad en general, y se interesa por implicar a la industria en esta activación de la vida cultural y económica. El tándem creativos-industria ha dado y sigue dando muchas alegrías a la ciudad. Dentro del FAD hay constituidas otras asociaciones independientes que se encargan de promover una rama concreta del diseño; el ADI FAD se centra en el diseño industrial, potenciando su desarrollo, sirviendo de punto de referencia para sus profesionales y generando conocimientos gracias a actividades como conferencias, exposiciones, trabajos de documentación o premios.

La fundación BCD, Barcelona Centro de Diseño, es también un enlace dinámico y triangular entre los creativos, el ámbito empresarial y las personas que adquieren objetos de diseño para mejorar su vida. El carácter pionero de Barcelona ha sido una constante en todo el territorio nacional español y el BCD es un ejemplo más. Se creó en 1973 bajo la forma jurídica de fundación privada sin ánimo de lucro y es el primer centro de promoción fundado en el estado español. Defiende el valor del diseño como motor de la innovación, como hoja de ruta esencial en el futuro de la excelencia empresarial: innovación en producto, en marketing, en proceso y en organización. Esta fundación entiende el diseño como facilitador de todas estas vertientes.

Otras asociaciones se levantan como plataformas para defender los intereses profesionales de los diseñadores. La ADP, Asociación de Diseñadores Profesionales, es una de ellas. Está integrada por diseñadores gráficos, industriales, interioristas, empresas, instituciones y estudiantes. Nació en 1978 y desde entonces ha divulgado ideas como la difusión de prácticas de rigor y de calidad profesional o el asesoramiento a empresas y diseñadores en aspectos relacionados con el ejercicio profesional.

Más recientemente, la ciudad cuenta con una nueva herramienta impulsora: el Disseny Hub Barcelona. Es un nuevo centro dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona, de la administración pública, dedicado a promover el conocimiento y la comprensión, además del buen uso del mundo del diseño. Sus raíces están en su patrimonio museístico: *Museu de les Arts Decoratives*, el *Museu Tèxtil i de la Indumentària* y el *Gabinet de les Arts Gràfiques*. Pretende observar el pasado y el presente, y estimular la investigación. Disseny Hub es a la vez centro y laboratorio, para ayudar a Barcelona a convertirse en un gran centro de producción internacional de diseño. Las bases de la ciudad son excelentes: sus escuelas, sus consumidores, su industria y profesionales lo corroboran.

Existen otras organizaciones de relevancia que tienen objetivos más concretos dentro de la inmensidad de buenos propósitos para la ciudad. Por ejemplo, la Fundación Historia del Diseño que tiene como objetivo difundir y promover la importancia de la composición de una Historia del Diseño bien documentada y bien guiada. Y de la historia a las fundaciones que dinamizan la actividad cultural y artística, como la Fundación Palo Alto, un complejo industrial rehabilitado en 1990 que acoge a diversos estudios de diseñadores como Javier Mariscal o Fernando Salas. Otras iniciativas se centran en la información y el asesoramiento de los materiales, sobre todo teniendo en cuenta la ingente cantidad que están creándose en esta era de la conciencia sostenible. En este sentido encontramos Mater, un centro de materiales del FAD que proporciona información y asesoramiento sobre materiales y sus tecnologías asociadas para hacer realidad todos los proyectos que están en las mentes de los diseñadores.

Si se trata de animar a las nuevas generaciones, Barcelona también “hace sus deberes”. Sólo hay que ver la actividad en sus escuelas superiores de diseño o en otras iniciativas como Surtido o los Pecha Kucha. Surtido es una plataforma independiente para jóvenes diseñadores

del país; los Pecha Kucha son encuentros interdisciplinarios donde se muestran proyectos creativos, con un formato dinámico y fuera de los cánones formales de los congresos: los asistentes tienen 6 minutos para exponer sus ideas apoyados con 20 imágenes que se pasan al auditorio presente, mayoritariamente joven.

En otra categoría de entidades comprometidas socialmente podríamos nombrar 3 que destacan por su labor en áreas muy concretas del diseño.

La primera de ellas es *Design for all foundation*. Está fuertemente vinculada a Barcelona porque el concepto *design for all* (diseño para todos) se presentó aquí por primera vez durante la Asamblea General del European Institute for Design and Disability (EIDD) en abril de 1995. La fundación pretende agrupar a los líderes de las empresas, entidades y administraciones que sienten la necesidad de mejorar las actitudes de su organización con respecto a la sostenibilidad y la diversidad humana. Entre los objetivos está facilitar el uso de los productos y los servicios a todos los usuarios y asegurar que las necesidades y deseos de los usuarios se tengan en cuenta en el proceso de diseño del producto o servicio.

La segunda es una ong llamada *Design for the world*, con sede en Barcelona, que coordina el trabajo voluntario de diseñadores que ofrecen sus servicios a proyectos o a organizaciones que puedan necesitarlos (por ejemplo, mejorando utensilios de primera necesidad para que sean fáciles de transportar y distribuir, que se adapten mejor a las necesidades de personas en situaciones de desastre).

Por último, es importante destacar la cada vez más extendida conciencia sostenible que empapa a todos los agentes protagonistas del proceso de diseño. De esta conciencia nace el Centro Catalán de Reciclaje, dependiente de la Generalitat de Cataluña, una entidad de derecho público. Promueven entre los diseñadores el uso de materiales reciclados o reciclables y la reducción de residuos.

ESCUELAS

Hay que hacer una mención especial a las escuelas que en Barcelona forman a las nuevas generaciones de diseñadores y que trabajan incansablemente por mantenerse actualizadas y ordenar y seleccionar los inputs globales que se ejercen sobre el sector.

En Barcelona existen varias opciones pedagógicas que cubren la diversa demanda; desde escuelas públicas a privadas o concertadas, ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Las escuelas más relevantes son: BAU, Escuela Superior de Diseño; EINA, Escuela de Diseño y Arte; ELISAVA, Escuela Superior de Diseño; Escola Massana; Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja; IED, Instituto Europeo de Design de Barcelona; LAI, Escuela Superior de Diseño o el Graduado Superior de Diseño de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña).

PREMIOS

En una ciudad que genera diseño es indispensable contar con unas herramientas que ayuden a subrayar los mejores trabajos realizados cada año. Para ello existen los premios y Barcelona promueve varios. Quizá el que tiene más repercusión entre los profesionales y los medios de comunicación especializados sea el galardón que otorga el ADI FAD, son los Premios Delta. Los Delta conceden un reconocimiento público a los productos que destacan por su carácter innovador, por la renovación conceptual que aportan, por su acogida social o su adecuación medioambiental, así como por su elaboración formal y calidad de fabricación. Es un premio que revierte directamente en la industria, genera diálogo y beneficia a todos.

Desde el ámbito público hay varias iniciativas relevantes. La que merece una mención especial es la promovida por el Centro Catalán del Reciclaje que distingue productos, proyectos, estrategias y materiales, cuyo diseño tenga en cuenta los criterios de reciclaje o reciclabilidad.

Una de las principales motivaciones que llevan a organizaciones y entidades a promover premios de diseño es la posibilidad de, no sólo premiar a profesionales consolidados, sino también de descubrir el trabajo de nuevas promesas. Los jóvenes ven en los premios una excelente manera de lanzarse rápidamente y con gran repercusión en el mercado. En Barcelona hay un gran abanico de opciones para ellos.

La Medalla ADI, organizada por el ADI FAD, se dirige a jóvenes surgidos recientemente de las escuelas de diseño. Quiere establecer puentes entre el mundo académico y el industrial. También están los Premios Habitícola, creados por el ARQUINFAD, la asociación de arquitectos e interioristas del FAD. Estos premios difunden la importancia de la creatividad dando soporte a talentos emergentes.

Y seguimos con los Premios Voilà, organizados por la cadena de tiendas Servei Estació, que promueven las ideas innovadoras: apoyan a jóvenes creadores y a sus originales, útiles o, a veces, insólitos objetos. Esta no es la única iniciativa privada, muchas empresas se han lanzado a crear sus propios premios, como es el caso de la firma Andreu World.

Por último, es muy interesante destacar el galardón creado recientemente y que se centra en la parte teórica, premiando al mejor escritor: es el Premio Sant Jordi a la mejor *Pluma* sobre Diseño.

EDITORIALES

La pasión y el interés del diseño en Barcelona ha entusiasmado a otros ámbitos colindantes. Esta pasión ha animado la fundación de librerías y editoriales especializadas en libros de arquitectura, diseño y arte.

Tal vez la más importante de estas editoriales barcelonesas sea Gustavo Gili. Fundada en 1902, puede considerarse la más completa y especializada en diseño y arquitectura, con más de 350 títulos publicados. También Loft Publications nace en Barcelona en 1997, logrando tener en la actualidad una importante colección de diseño, arquitectura y estilos de vida.

La editora barcelonesa de muebles Santa&Cole, además de producir diseños en iluminación y mobiliario, tiene una editorial: Ediciones Belloch, en la que promueven a grandes diseñadores clásicos y contemporáneos.

Todo aquel que pasee por las calles de la ciudad y quiera adquirir alguno de los libros que editan estas empresas, lo mejor es acudir a las muchas librerías especializadas de la ciudad. Algunas de ellas son: La Central, la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell, Laie Pedrera, Laie CCCB, Laie Caixa Fórum, Ras o Loring Art, entre otras.

Además, existen en el mercado un montón de buenas guías sobre Barcelona donde encontrar información de espacios públicos y privados (tiendas, hoteles, restaurantes, etc...) en los que poder admirar el diseño de manera directa. Como cualquier ciudad turística, Barcelona genera cada año mucha literatura. Sin embargo, no todos se detienen en el callejero "popular", sino que se adentran para empaparse de la atmósfera barcelonesa. Nos ofrecen otras visiones de la *city*, más próximas a la sensibilidad artística.

Algunas de estas iniciativas editoriales son: el BCN Design Tour (un práctico mapa-guía editado por el BCD y que puede encontrarse en todas las oficinas de turismo repartidas por la ciudad) o la guía Le Cool que ofrece una mirada abierta y alternativa.

Espacios de encuentro con el diseño real

Uno de los aspectos que hacen que una capital sea de interés por su diseño es la capacidad de la ciudad por crear espacios de convivencia real con los diseños creados. Por ello es interesante conocer los rincones, los establecimientos, las tiendas, los lugares donde poder admirar el trabajo de los profesionales.

Barcelona puede resultar un brillante escaparate donde reconocerse a sí misma. Pero no siempre fue así; para alcanzar el nivel actual, la labor de los diseñadores empezó a labrarse en los años 50 y 60. En esos inicios, existían sólo dos o tres tiendas en toda la ciudad que

vendieran los artículos que los diseñadores locales realizaban. El mercado era muy endogámico. Los creativos e intelectuales de la época eran también el único público. En las casas de todos ellos podían encontrarse casi los mismos objetos: el cenicero Copenhague de André Ricard y la lámpara TMC de Miguel Milà. Como existía esa necesidad de activarlo, ese pequeño grupo de productores-consumidores acabó generando la infraestructura que faltaba, en muchos casos también abrieron su propia tienda, siguiendo precedentes como los de Artek de Alvar Aalto en Finlandia.

Entre finales de los 50 y principios de los 60 aparecen las primeras tiendas de diseño en Barcelona, tras la pionera pero efímera MIDVA (Muebles y Decoración para la Vivienda Actual). Después vendría Gres, la tienda que definió el gusto burgués de vanguardia en Barcelona durante una década. Después, bajo la inspiración de establecimientos como Habitat o Biba en Londres, Carles Riart y José Juan Bigas abren la pequeña Gris, con un enfoque artesanal y una producción muy limitada.

A finales de los 60 una tienda ubicada en una de las arterias comerciales de la ciudad, Paseo de Gracia, se abría camino. La tienda era Vinçon y marcaría un antes y un después en la actividad social y cultural de los “amigos” del diseño. Tras el fallecimiento de su padre, los hermanos Amat tomaron las riendas del negocio y decidieron “dar prioridad a artículos diferentes de los que los consumidores demandaban.” Esto significó una entrada total de Vinçon en el mercado del diseño. No obstante, la tienda pasaría por varias fases hasta consolidarse entre un público determinado y fiel. En los primeros años, la tienda atravesó por una transición obligada entre la tradición de los objetos que hasta ese momento vendían, pasando por el eclecticismo compartido con artículos modernos, hasta, finalmente, convertir la compra en Vinçon en toda una experiencia. Fue sufriendo modificaciones en sus instalaciones, hasta convertirse en un espacio de 3000 m² que atraviesa el inmueble al que puede accederse desde tres calles distintas: Paseo de Gracia, Provença y Pau Claris. La organización de exposiciones de arte y diseño consolidó la identidad de Vinçon. Su cuidado diseño, tanto en los escaparates, los expositores, las bolsas y el servicio, la acabaron de catapultar como el establecimiento de moda de la ciudad, donde encontrar una selección de objetos previamente seleccionados por Fernando Amat. En la actualidad, Vinçon es una de las visitas obligadas para cualquier amante del diseño.

Además de estos establecimientos históricos, hay en la actualidad varios locales e incluso, barrios enteros donde el diseño puede palpase, contemplarse, olerse y hasta saborearse. Algunas de ellas son: l’Appartement, Arkitektura, ArtQuitect, Arts&Claus, Barruguet, Big Fish, Biosca&Botey, Bisazza, CA2L, Cacao Sampaka, Chocolat Factory, Cosmic showroom, En Línea Barcelona, Ferruz, Gadgets & Cuina, Greek, Happy Pills, Imaginarium, Isa da Luca, Joan Lao, Marisc Genaro, Muji, Oriol Balaguer, Oro Líquido, Papabubble, Pilma Espai, Santa & Cole, Servei Estació, Tres Tintas Barcelona, Tresserra Collection, Vitra o Xocoa, entre muchas otras.

Los barrios del Raval y del Borne, además del clásico eje central de la ciudad o el barrio de

Gràcia, se han sumado a la inversión en diseño. En sus calles pueden encontrarse pequeños tesoros de diseño convertido en moda, en joyas, en calzado, en comida o en artesanía.

Callejear por Barcelona es uno de los ejercicios más beneficiosos para los interesados en el diseño, tanto profesionales como ciudadanos o turistas. Una de los rasgos identitarios de la Barcelona de hoy es la capacidad de sorprendernos y sentirnos envueltos de un halo de modernidad en cualquier rincón de la *city*, por muy descabellado que sea.

La Barcelona internacional

En las últimas décadas una de las grandes bazas de la ciudad ha sido su carácter integrador y atrayente para diseñadores de todo el mundo que han venido expresamente para instalarse. Sus aportaciones han hecho crecer la identidad barcelonesa frente al mundo. Del mismo modo Barcelona ha sido un espacio fértil para que los diseñadores locales entendieran la importancia de “conocer mundo”, un aire de influencias multiculturales que respiraban las calles de la ciudad que les han animado más si cabe a saltar sus fronteras y a retornar a ella con mayor “hambre” creativa.

Barcelona ha sido y sigue siendo una ciudad importadora y exportadora de grandes diseñadores. Personajes como los argentinos Jorge Pensi o Alberto Liévore, o la americana Nancy Robbins, llegaron a esta ciudad en los años 60 y en ella encontraron un lugar donde quedarse y profundizar su carrera, siendo en la actualidad piezas claves del diseño de esta ciudad. En los años 60, Barcelona era pionera en el desarrollo del diseño en relación a otras ciudades del resto de España y muchos profesionales que llegaron de otros países, no solo se quedaron, sino que además aportaron más crecimiento y creatividad. A Pensi y a Liévore se le sumaron otros compatriotas, como Carlos Rolando, Ricardo Rousselot, Mario Eskenazi y América Sánchez, que también se integraron en Barcelona, la ciudad que les aportó y a la que aportaron tanto.

GLOSARIO

Algunos de los protagonistas de la historia reciente del diseño en Barcelona

Alfredo Arribas (1954). Su nombre está muy vinculado a Barcelona. Su trabajo comparte equilibradamente un reconocimiento internacional y una voluntad divulgadora de la nueva modernidad que la ciudad construía. Ha recibido entre muchos galardones, varios premios FAD, el más reciente el de 2005 por la nueva sede de Ermenegildo Zegna. La mayoría de sus muebles han conquistado territorios internacionales; por ejemplo, la familia de sillas y mesas Pila (1995), la silla Jane Greystoke (1989), el taburete Copa (1995) o las lámparas Tornasol (2004).

Antoni Arola (1960). Estudia en la Escuela Superior de Diseño Eina de Barcelona. En 1984 inició su carrera profesional en el Estudio Liévore y Pensi. En 1990 se incorporó a la empresa Associate Designers y desde 1994 posee estudio propio en Barcelona, Estudi Arola. Ha desarrollado sus trabajos en campos muy diversos: proyectos de iluminación para Santa & Cole, Metalarte, B&D o Viabizzuno, mobiliario para Dynamobel, Vilagrassa o ArtQuitect, envases de perfume o interiorismo, como el de las tiendas Cacao Sampaka, la Vinoteca Torres o hasta las nuevas oficinas de La Caixa. Se inspira en culturas ancestrales y destaca por su particular visión de la luz, casi escultórica. Ha recibido premios como el Premio Nacional de Diseño 2003.

Carles Riart (1944). Es uno de los diseñadores catalanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se le ha definido como "un artesano del diseño". Algunos de sus obras han sido premiadas nacional e internacionalmente: Delta de Oro ADI FAD (1970 y 1974), Furniture Contemporary Resources Council (Nueva York, 1983), Premio Europeo Top-Ten (Colonia, 1994), entre otros. Su pieza Penjador Ona forma parte de la colección permanente del MOMA.

Dani Freixes (1946) Nombre indisoluble al movimiento creativo de la ciudad. Sus aportaciones han sido muy importantes en varios campos, desde la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial y la pedagogía. Muchas de las nuevas generaciones han tenido en Dani Freixes a un verdadero maestro, su capacidad de oratoria, de explicar a un auditorio los valores del diseño, es muy conocida. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Diseño. Funda Varis Arquitectes junto a Vicente Miranda, Eulàlia González y Vicenç Bou, dedicándose a proyectos de diversa índole, desde el montaje efímero hasta el urbanismo. Ha modelado el espacio con un tratamiento singular de la luz, con un repertorio extenso de recursos arquitectónicos y escenográficos. Ganador del Premio nacional de Diseño 2001 por la realización del Museo de la Pesca de Palamós (Gerona) y del Premio nacional de Arquitectura y Espacio Público 2007 que concede la Generalitat de Catalunya.

Emili Padrós y Ana Mir (1969). Ambos diseñadores, en 1996 fundaron Emiliana Design Studio realizando proyectos que van desde el interiorismo de un jet privado al diseño de producto y mobiliario, pasando por la docencia y el comisariado y diseño de exposiciones. Sus diseños han recorrido exposiciones internacionales (Nueva York, Milán, Lille, Lousiana, París..) y algunos de ellos forman parte del Fond National d'art Contemporain de París.

Entre otras distinciones ha recibido el Premio Nacional de Diseño, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la insignia de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, y la Creu de Sant Jordi. Además tiene dos premios Ciutat de Barcelona, y varios FAD de Arquitectura y Delta de Diseño, entre otros.

Fernando Salas (1950). Interiorista y diseñador, aprendió la profesión cuando entró como aprendiz en el estudio de arquitectura de Oriol Bohigas, José Mª Martorell y David Mackay. Creó su propio estudio en los años 60 compartiendo alguno de sus proyectos con Javier Mariscal, con el que también comparte ubicación, dentro del recinto de Palo Alto. Entre sus obras, destacan numerosas tiendas, bares y restaurantes, además de mobiliario.

Francesc Rifé (1969) Interiorista y diseñador industrial. En 1994 funda su propio estudio de diseño en Barcelona. Actualmente está al mando de un equipo de varios profesionales de los distintos ámbitos del diseño. Sus proyectos, tanto de ámbito nacional como internacional, abarcan desde el diseño industrial al Interiorismo, tanto comercial como privado. Su filosofía de diseño se basa en el orden espacial, el equilibrio geométrico y la sobriedad formal. Durante su trayectoria profesional ha ganado varios premios de diseño; fue candidato para los Premios Nacionales 2002 de Diseño y ha sido seleccionado para los premios FAD de Interiorismo en varias ocasiones. Actualmente compagina la docencia, impartiendo en la escuela de Diseño Elisava, con la participación activa en congresos y mesas redondas.

Jaime Tresserra (1943). Empezó por estudiar derecho, hasta que su pasión por el interiorismo y la creación de muebles exclusivos para sus clientes le cautivó por completo. Tras presentar en 1987 su primera colección de mobiliario en la Feria del Mueble de Valencia, empezaron los reconocimientos y después se lanzó a las presentaciones de sus otras colecciones en las ferias de Milán y Colonia, donde tuvo una gran acogida. Los 90 trajeron a Tresserra premios como el "ID International Design Magazine" por la pieza "Carlton-House. Butterfly", el "International Design Review Award'90" en Nueva York o el "ID Golden Award por el "attaché" Dune. En el año 92, cuando Barcelona se abrió contundentemente al mundo, Tresserra realizó el interiorismo de los apartamentos de alto standing de las últimas plantas del reconocible Hotel Arts. En el 94 crea la marca Tresserra Collection, abre su showroom en Barcelona y empieza la expansión por el resto de España y por ciudades de Europa o EEUU. En 2005 se inaugura la Boutique Tresserra en París, enfrente del Museo del Louvre.

Javier Mariscal (1950). Sin duda uno de los diseñadores que más color ha aportado a Barcelona. Desde su trabajo gráfico y ya mítico en el que mejor definió a la ciudad con un

simple Bar-Cel-Ona. En los 80 trabaja mucho aportando una identidad visual a la capital catalana, viaja mucho y se deja impregnar por artistas de la talla de Miquel Barceló; en la segunda mitad de los 80 produce casi frenéticamente y su creatividad se dispara en todas las direcciones. Se reconoce su trabajo en otras ciudades del mundo como en el Centro Pompidou de París. En el 87, una mascota garabateada es aceptada por el Comité Organizador Olímpico de Barcelona'92 para ser la mascota de los Juegos. En el 88 una gamba gigante sonríe en Barcelona, con 15 metros de alto, corona el primer restaurante temático de Barcelona, el Gambrinus. En 1990 nace el Estudio Mariscal, en Palo Alto, una antigua fábrica reciclada al noreste de la ciudad, cerca del mar, en una parte fuera de los lindes de "interés" de Barcelona, que no volvería a llamar la atención del urbanismo más moderno hasta el nuevo siglo XXI. Allí Mariscal apuesta por una estructura flexible, dotada con las últimas tecnologías, para hacer todas aquellas cosas que se le ocurran. Desde mobiliario a diseño a de otros objetos, diseño gráfico, interiorismo o imagen corporativa. El entusiasmo, la responsabilidad con el planeta o el mestizaje son otros de los puntos clave en la oceánica obra de Mariscal.

Jorge Pensi (1946). En 1977 se trasladó desde Buenos Aires a Barcelona, donde se asoció a su colega y compatriota Alberto Liévore para iniciar juntos una brillante carrera como diseñadores industriales. Ambos participaron en el grupo Berenguer, integrado además por los teóricos Norberto Chaves y Oriol Pibernat, y produjeron muebles para Perobell, Indartu o Kron, entre otras empresas, hasta que en 1984 decidieron separar sus trayectorias profesionales. Desde entonces se ha incrementado su reconocimiento internacional, avalado por importantes galardones como los dos Deltas de Plata ADI FAD (ambos en 1988), el Premio IMPIVA (1989), el Design-Auswahl de Stuttgart (1990) o la inclusión de su silla Toledo (Amat, 1988) entre las integrantes de la colección del Vitra Design Museum. La figura de Jorge Pensi se ha convertido en una de las principales referencias del diseño español contemporáneo

Juli Capella (1960) Arquitecto, diseñador, creador de revistas de diseño y de exposiciones, escritor de artículos y libros. Quizás una de las personas que más sabe de diseño en nuestro país. Fue galardonado, junto con Quim Larrea, con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Diseño 2000. Ha sido presidente del FAD (Foment de les Arts Decoratives de Barcelona), desde junio de 2001 hasta abril de 2005 y promotor del Año del Diseño 2003.

Lagranja. Es, desde 2002, un estudio-taller multidisciplinar que en sus esfuerzos por diseñar cosas y espacios intenta poner siempre el acento en las personas. Trabaja principalmente entre España e Italia y desarrolla tanto proyectos de diseño industrial como de interiorismo. Entre sus productos destaca la pieza Key, un aparcabici para la empresa Santa&Cole, ganadora del premio Red Dot. El estudio Lagranja compagina la actividad profesional con la docencia (Elisava, Eina, IED Barcelona).

Liévore Alther Molina. El estudio está constituido por **Alberto Lievore (1943)**, **Jeannette Altherr (1965)** y **Manel Molina (1963)**, que han formado sociedad en 1991. El estudio ha recibido por su trabajo numerosos premios y menciones nacionales e internacionales, entre los

cuales el Premio Nacional de Diseño 1999. Sus trabajos son reconocidos internacionalmente, crean piezas de mobiliario y trabajan con empresas como Andreu World, Arper, Arruti, Sellex, Verzelloni, Ofita, etc.

Martín Ruiz de Azúa (1965) Colabora como diseñador para diferentes empresas, actividad que compagina con un trabajo de experimentación e investigación que ha sido mostrado en exposiciones individuales y colectivas en Barcelona, Milán, Londres, Berlin , París, Viena, Nueva York, Tokyo, Pekin... Tiene obra en las colecciones del MoMA de New York, Vitra Design Museum, entre otros museos. Los últimos premios recibidos han sido, el Premio Ciudad de Barcelona 2000, Premio Delta de Plata 2007, Premio FAD de arquitectura/Efímeros 2008.

Nani Marquina. Desde sus inicios en el año 1987, Nani Marquina diseña alfombras y productos textiles poniendo especial atención en la investigación de materias primas y de procesos de elaboración con la empresa que lleva su nombre (nanimarquina). Actualmente, su empresa produce diseños de creadores de prestigio, como Mariscal, Peret , Eduard Samsó, Michel Lin, etc.. Entre otros premios, nacionales e internacionales, tiene el Premio Nacional de Diseño 2005 y el Premi Cambra a la Gestió Empresarial. En la actualidad forma parte de Care&Fair, organización para la lucha contra el trabajo infantil en Pakistán, India y Nepal.

Óscar Tusquets (1941). Arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Socio-fundador de Bd Ediciones de Diseño, Tusquets es un diseñador reconocido internacionalmente. Algunas de sus piezas forman parte del MoMA de NY o del George Pompidou de Paris.

Pepe Cortés (1946). A principios de los 70 crea Grupo Abierto de Diseño junto a otros profesionales. Durante esa década realiza diversos trabajos en establecimientos comerciales que le valieron un amplio reconocimiento. Después vendrían, en los 80, un premio FAD por el restaurante Azulete y la popularidad de la colección de muebles "Muy formales" con Javier Mariscal. Recibió otros premios FAD en 1991 y el 2003, por el restaurante Tragaluz y la tienda del museo Caixa Forum. Prolífico es su trabajo en la creación de mobiliario y lámparas. Ha diseñado productos para BD Ediciones de Diseño, Akaba, Grupo T, Artespaña, Signes, Amat, Technal y Metalarte.

Santiago Roqueta (1944-2005) Arquitecto, diseñador industrial, interiorista, es una figura indispensable en la historia del desarrollo del diseño en Barcelona y Cataluña. Contribuyó en los años 70 y 80 a crear la "Barcelona del diseño" , tal y como se llamó en esa época a la ciudad, por la aparición de nuevos locales públicos (restaurantes, bares,oficinas...) realizados por jóvenes diseñadores. Santiago Roqueta coeditó junto a Santa&Cole una colección de libros para fomentar el conocimiento de la obra de los maestros del diseño español, siendo el autor del primero de ellos: "Antoni de Moragas".

Espacios en Barcelona

VINÇON - www.vincon.com

Tienda dedicada a la venta de productos contemporáneos para el hogar. Un referente del diseño en Barcelona.

PILMA - www.pilma.com

Tienda de mobiliario, iluminación y complementos para la casa. Firmas nacionales e internacionales.

ARKITEKTURA - www.arkitektura.es

Gran exposición de mobiliario contemporáneo.

EN LINEA BARCELONA - www.enlineabarcelona.com

Una de las tiendas de mayor prestigio en mobiliario y diseños internacionales.

GREEK - www.greekbcn.com

Un referente del diseño e interiorismo en Barcelona.

SANTA&COLE - www.santacole.com

Editora catalana de mobiliario, iluminación, y de libros de los clásicos de arquitectura , diseño e interiorismo.

VITRA - www.vitra.com

Tienda situada en el emblemático barrio El Born, de esta reconocida firma de sillas y mobiliario.

BIOSCA&BOTTEY - www.bioscabottey.com

Tienda de iluminación ubicada en un antiguo cien de Barcelona, donde están expuestas las lámparas de los mejores diseñadores nacionales e internacionales.

PUNTO LUZ - www.puntoluz.com

Tienda especializada en iluminación.

SERVEI ESTACIÓ - www.serveiestacio.com

Edificio dedicado exclusivamente a todo lo relacionado con la construcción y el bricolaje del hogar.

Asociaciones y plataformas en Barcelona

FAD Fomento de las Artes y el Diseño – www.fadweb.org

Es una Asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, formada por profesionales de la arquitectura, el diseño y la creatividad, que promueve estas disciplinas dentro de la vida cultural y económica del país.

ADI FAD Asociación del Diseño Industrial - www.adifad.org

Asociación perteneciente al FAD que trabaja para potenciar el desarrollo del diseño industrial en los ámbitos cultural, institucional y empresarial.

BCD Barcelona Centro de Diseño - www.bcd.es

BCD, Barcelona Centro de Diseño, promueve el diseño como elemento estratégico y factor clave de innovación en el ámbito empresarial y como disciplina que mejora la calidad de vida de las personas.

ADP Asociación de Diseñadores Profesionales - www.adp-barcelona.com

Asociación integrada por diseñadores gráficos, industriales, interioristas, empresas, instituciones y estudiantes interesados en interrelacionarse y colaborar en la defensa de sus intereses profesionales.

Fundación histórica del diseño - www.historiadeldisseny.org

La Fundación Historia del Diseño se ha creado con el objetivo de investigar, difundir y promover la historia del diseño. El objeto de estudio de la Fundación es la evolución en el tiempo del diseño así como los procesos de industrialización que lo han hecho posible.

Disseny Hub Barcelona - www.dhub-bcn.cat

Disseny Hub Barcelona es un nuevo centro del Institut de Cultura de Barcelona dedicado a promover el conocimiento, comprensión y buen uso del mundo del diseño. Un espacio que aspira a convertirse en algo más que un museo o institución que promueve los distintos ámbitos de esta disciplina.

Fundacion Palo Alto - www.paloaltobcn.org

Es un complejo febril rehabilitado que acoge diversos estudios de diseñadores y artistas, entre los que se encuentra Javier Mariscal, Fernando Salas, etc. El objetivo de la Fundación es promover y gestionar actividades culturales y artísticas.

Mater - www.materfad.com

Centro de materiales del FAD. que proporciona la información y el asesoramiento necesarios sobre materiales y sus tecnologías asociadas, para hacer realidad proyectos innovadores.

Surtido - www.surtido.org

Plataforma efímera e independiente para jóvenes diseñadores del país, con la finalidad de mostrar la realidad de la generación de jóvenes diseñadores de momento, sin ningún tipo de pretensión.

Pecha Kucha - www.pechakuchabarcelona.org

Es un encuentro interdisciplinar, donde creativos de arquitectura, diseño, arte...tienen un espacio de Inter.-acción, con un formato dinámico, donde promover la creatividad.

Otras entidades comprometidas socialmente

Design For All Foundation - www.designforall.org

Design for the world - www.designfortheworld.org

Centro Catalan de Reciclaje - www.arc-cat.net

Escuelas

BAU Escuela Superior de Diseño - www.baued.es

EINA Escuela de Diseño y Arte - www.eina.edu

ELISAVA Escuela Superior de Diseño - www.elisava.net

ESCOLA MASSANA - www.escolamassana.es

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO Y ARTE LLOTJA - www.llotja.cat

IED , Istituto Europeo di Design de Barcelona - www.ied.es

LAI Escuela Superior de Diseño - www.lai.cat

UPC- Graduado Superior de Diseño - www.disseny-upc.net

Premios promovidos desde Barcelona

Premio *Diseño para el reciclaje: producto reciclado/reciclable* - www.arc.cat/ca/ccr/premi/

Organizado por el El Centre català del Reciclatge de la Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, distingue productos, proyectos, estrategias y materiales cuyo diseño tenga en cuenta e incorpore criterios de reciclaje y/o reciclabilidad.

Premios Delta - www.adifad.org

Promover el reconocimiento público de aquellos productos que destaquen por su carácter innovador, por la renovación conceptual, por la respuesta social y por su adecuación medioambiental, así como por su elaboración formal y su calidad de fabricación.

Medalla ADI - www.adifad.org

Organizados por la Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD con la finalidad de dar relieve público a los mejores proyectos de los estudiantes . Con un tema abierto esta convocatoria se dirige a jóvenes diseñadores surgidos recientemente de las escuelas, y que tiene como objetivo contribuir a establecer puentes entre el ámbito académico y el mundo industrial y

comercial.

Premios Habitàcola - www.arquinfad.org

Creados por Arquinfad, la asociación de arquitectos e interioristas y dirigidos a estudiantes. Su objetivo es difundir la importancia de la creatividad, el compromiso social y la profesionalidad entre empresas, organismos y población en general, dando soporte a nuevos talentos emergentes.

Premios Voilà - www.premisvoila.com

Servei Estació organiza los premios Voilà!, una convocatoria dirigida a estudiantes, profesionales, jóvenes creadores y público en general que quieran aportar nuevas soluciones a la creación de objetos.

Premio de diseño Andreu World - www.andreuworl.com

La empresa catalana organiza este premio internacional dirigido tanto a estudiantes como a profesionales, en el que se tiene que presentar un diseño de una mesa o un asiento, valorándose las aportaciones innovadoras en diseño/estilismo.

Premio Sant Jordi a la mejor *Pluma* sobre Diseño - www.bdbarcelona.com

Impulsado por Bd Barcelona e IXC Barcelona, es una iniciativa que quiere destacar y premiar la difusión escrita del diseño y su cultura.