

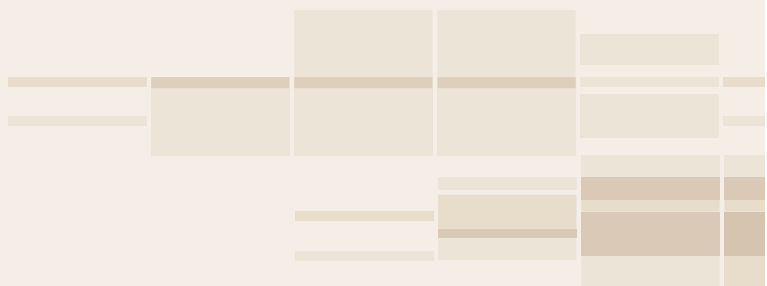

Proyecto Lum y luminaria Coni

ESTEFANÍA JOHNSON

Diseñadora industrial, Universidad Diego Portales; socia y fundadora de Qstudio, empresa que se dedica al diseño y producción de objetos en cobre.

Industrial designer of Universidad Diego Portales; partner and founder of Qstudio, design firm dedicated to the creation and production of objects made of copper.

DISEÑO / *DESIGN*

UN RECURSO DE EXPRESIÓN
AN EXPRESSIVE RESOURCE

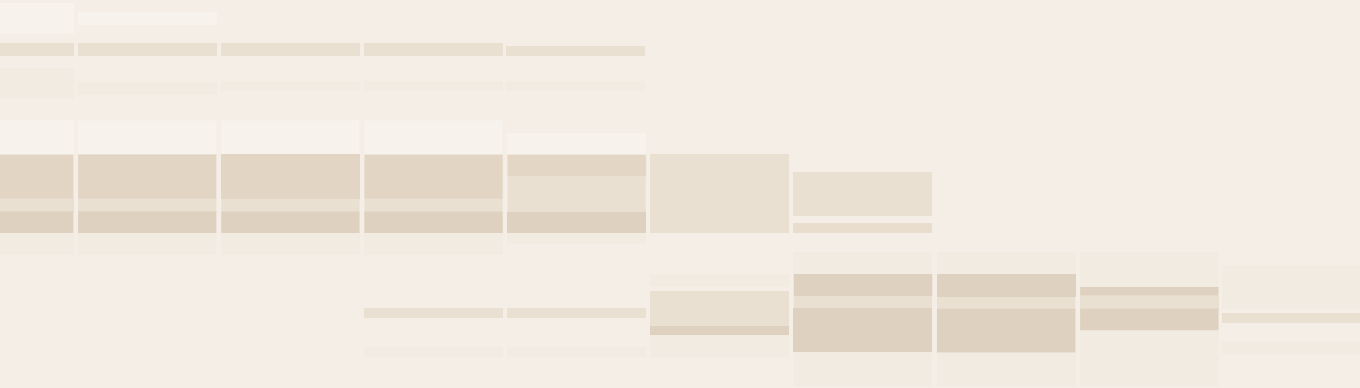
Por Estefanía Johnson

Diseñadora / Designer

FOTOGRAFÍAS_PHOTOS: ARCHIVO QSTUDIO

TOMANDO EN CUENTA LAS EXTRAORDINARIAS RIQUEZAS NATURALES DE NUESTRO PAÍS, EL OBJETIVO DE LA FIRMA QSTUDIO ES OTORGARLES VALOR AGREGADO MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y EL DISEÑO, GENERANDO IDENTIDAD, APORTANDO A LA SOCIEDAD Y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.

TAKING INTO ACCOUNT THE EXTRAORDINARY NATURAL WEALTH OF OUR COUNTRY'S RESOURCES, THE OBJECTIVE OF THE FIRM QSTUDIO IS TO GIVE THEM ADDED VALUE THROUGH INNOVATION AND DESIGN, GENERATING IDENTITY, CONTRIBUTING TO SOCIETY AND CARING FOR THE ENVIRONMENT.

El cobre es un material noble y mágico, que entrega infinitas posibilidades. Es resistente a la corrosión, cambia de colores, es conductor eléctrico y térmico, maleable, dúctil, reciclable, bactericida e, incluso, necesario para la salud.

Desde el punto de vista del diseño, es amable para ser trabajado. Si se ocupa en láminas, prácticamente toma cualquier forma que se le quiera dar, aun con las manos, lo que es muy valorado por los países desarrollados. Si se quiere privilegiar este aspecto, como proceso de trabajo es fundamental pensar desde la etapa del diseño en la fabricación de los productos, centrándose en formas simples que se puedan hacer de manera artesanal, sin requerir largos tiempos de trabajo, para no elevar los costos de producción y precios de venta al público.

Una de las cualidades que más distingue al cobre es su color, peculiarmente cálido para tratarse de un metal. La gran gama de tonalidades que puede adquirir según su fase de oxidación y sin degradarse lo convierten en un material mágico, con el cual se pueden lograr diferentes terminaciones: prácticamente se puede pintar con sus oxidaciones.

Es un metal especial: puede generar problemas porque se mancha o porque no se puede soldar igual que otros metales. Sin embargo, si se le conoce, se le sabe comprender y trabajar, entrega un mundo de posibilidades para explorar.

MÁS VALOR

Somos el primer productor de cobre del mundo, pero solo lo exportamos como materia prima, sin ningún valor agregado, para luego volver a importarlo como producto terminado.

Los diseñadores chilenos debemos apropiarnos de nuestro cobre, para transformarlo en productos cargados con nuestra identidad y ofrecer al mundo un valor único, propio y distinto. Este es un paso para lograr, en el futuro, convertirnos en un país desarrollado que incentive la innovación

Copper is a noble and magical material, which provides endless possibilities. It is corrosion resistant, varies its colors, it is electrically and thermally conductive, malleable, ductile, recyclable, bactericidal and even necessary for our health.

From a design point of view, it is friendly to work with. When used in foils, it can virtually take any desired form, even manually, which is highly valued by the developed countries. If the objective is to give it a crafty look, it is fundamental to study the fabrication process starting in the design phase. This way, the focus is to project simple shapes that can be done manually, without requiring long working periods, which would raise production costs and selling prices to the public.

One of the qualities that most distinguishes copper is its color, peculiarly warm for a metal. The large range of colors it provides, depending on the oxidation stage, and without degrading, transforms it in a magical material. Many different visual looks can be achieved: virtually you can paint with its oxidations.

Copper is a special metal: it can generate problems because it becomes stained or due to the fact it cannot be welded in the same way as other metals. However, if you know how it behaves, you can understand its properties and work with it, obtaining a world of possibilities to explore.

MORE VALUE

We are the leading copper producer in the world, but we only export it as a raw material, without any added value, and then re-import it as finished product.

As Chilean designers we must take possession of our copper to transform it into products loaded with our identity and offer the world a unique value, local and different from what they know. This is a step we need to achieve. To become in the future a developed country that encourages more people's innovation and creativity —which are inexhaustible— over its natural resources.

Pabellón de Chile en Salón Satélite de Milán 2013

y la creatividad de las personas –que son inagotables– más que sus recursos naturales.

Por estos motivos, Gonzalo Santana, ingeniero civil industrial, y Estefanía Johnson crearon Qstudio, empresa dedicada al diseño en cobre, cuyo foco es contribuir al desarrollo de la identidad chilena a través del diseño.

Para la fabricación de sus productos, Qstudio utiliza LEC (Lámina de Cobre Electrolítico). Esta se obtiene de una ligera modificación en la fabricación de cátodos, por lo que no se requieren instalaciones especiales y se ahorran todos los procesos de laminado posterior. Es de fabricación chilena, lo que significa una importante disminución en los transportes. Ambas características hacen que sean productos mucho más amigables con el medio ambiente. Por otra parte, el cobre es un material 100% reciclable, siendo la carga ambiental del cobre reciclado cinco veces menor que la del cobre primario.

El desarrollo de todos los diseños se realiza en un taller del Centro Penitenciario Colina 1, donde se capacita y da trabajo a los internos, lo que contribuye enormemente a su reinserción social. Actualmente, se encuentra en proceso de contratar con salida diaria al interno más antiguo del taller, que es un

For these reasons, Gonzalo Santana, industrial civil engineer, and Estefanía Johnson created Qstudio, a company devoted to the design in copper, whose focus is to contribute to the development of the current Chilean identity through design.

For the fabrication of their products, Qstudio uses LEC (electrolytic copper foil). This is obtained from a slight modification in the manufacture of cathodes. No special facilities are required and all secondary laminating processes are excluded. It is Chilean manufacturing, which means a significant decrease in transportation. The above reasons make these products much more friendly to the environment. On the other hand, copper is a 100% recyclable material. The environmental burden of recycled copper is five times smaller than that of primary copper.

The development of all the designs is performed in a workshop of the Centro Penitenciario Colina 1, where the inmates are trained and given work to do. This contributes greatly to their social reintegration. Actually they are in the process of hiring, the oldest intern in the workshop, with daily departure. This is an intermediate step to his freedom with a secured position outside prison. In this way, continuity and consistency are given to the initiative, demonstrating that many things can be done starting from design.

Taller de fabricación, Centro Penitenciario Colina 1

paso intermedio a su libertad con trabajo asegurado. De esta forma, se le da continuidad y consistencia a la iniciativa, demostrando que desde el diseño se puede hacer mucho más.

DISEÑO DE PRODUCTOS

Qstudio desarrolla parte de su labor desde el diseño de productos. Esta consiste en una línea de sistemas modulares y versátiles que se adaptan a los diferentes espacios y necesidades de los clientes.

El primer producto fue Lum, que nace de la observación de lo mucho que aporta la iluminación para destacar los rasgos y texturas de muros. Lum es un revestimiento de muros en cobre que contempla módulos luminaires, los cuales, combinados con los módulos básicos del revestimiento, generan diferentes composiciones, según las necesidades estéticas y de iluminación de cada espacio. También existe Lum Formato Panel que está pensado para aplicaciones acotadas: consiste en módulos del revestimiento dispuestos sobre una base y conectados entre sí, lo que facilita enormemente la instalación, ya que solo se debe conectar a la electricidad y luego colgar en el muro, tal como un cuadro. Se pueden generar

PRODUCT DESIGN

Qstudio dedicates part of their work to product design. It consists of a line of modular and versatile systems that adapt to the different spaces and needs of the customers.

The first product was “Lum”, which was born from the observation of the value that illumination adds to highlight the features and textures of wall linings. Lum is a wall lining made of copper that consist in “luminaries modules”, which, combined with the “core modules” of the lining, generate different compositions, according to the aesthetic and lighting needs in each space. There is also Lum Panel, format which is intended for specific applications. It consists of lining modules on a base and connected among themselves, which greatly facilitates the installation, since it only needs to be connected to the electricity and then hang on the wall, like a painting. It can be generated in several formats, with various compositions and copper treatments.

Lum has been in various exhibitions, which include: Light + Building, in Frankfurt 2014; Salone Satellite di Milano 2013, Fiera Milano; EuroLuce, during the design week in Milan from April 14 to April 19th; Design Biennial 2013; 100 Showroom and Chilean Design is Moving 2013, Centro Cultural Palacio Moneda.

en diversos formatos, con variadas composiciones y tratamientos del cobre.

Lum ha participado en variadas exposiciones, dentro de las cuales destacan: Light + Building, en Frankfurt 2014; Salón Satélite del Salón del Mueble Milán 2013; Fiera Milano; Euroluce, durante la Semana del Diseño en Milán, del 14 al 19 de abril; Bial del Diseño 2013; 100 Showroom; Chilean Design is Moving 2013, Centro Cultural Palacio Moneda.

After the participation of Lum in the Salone Satellite di Milano, the team observed that the language of Chilean design stands out and is valued by the international audience. They also concluded that living in a faraway country, transportation is an influential issue, so it is important to design taking this aspect into perspective.

On this basis, we began to develop "Coni", a hanging lamp inspired by Chilean native flora, in which the screens (the bulkiest part) are stored and transported as plates. In the final destination

El cobre es un metal especial: puede generar problemas porque se mancha o porque no se puede soldar igual que otros metales.

Copper is a special metal: it can generate problems because it becomes stained or because it cannot be weld in the same way as other metals.

Luego de la participación de Lum en el Salón Satélite de Milán, se pudo observar que el lenguaje del diseño chileno tiene cierta particularidad y que ello es valorado por el público internacional. También se concluye que viviendo en un país tan lejano, el transporte es un aspecto que influye en la competitividad en el mercado, por lo que hay que considerar en el proceso de diseño el tamaño y la modularidad.

En base a esto, se comenzó a desarrollar “Coni”, lámpara colgante inspirada en la flora nativa chilena, en la que las pantallas (la parte más voluminosa) se almacenan y transportan como láminas que luego, en destino, se enrollan, quedando fijas mediante un sistema de encaje que no requiere ningún otro tipo de fijación externa. “Coni”, entre otras exposiciones, estuvo en Sharing Design of Milan Design Week 2014.

DISEÑO DE PROYECTOS

A partir del área de Diseño de Proyectos, Qstudio ha realizado trabajos en cobre a variadas escalas, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Uno de los más recientes es el proyecto del árbol de Navidad de Chile, en el marco de los Árboles del Mundo ED y Fundación Debra, una iniciativa que invitó a artistas y embajadas a diseñar árboles para luego ser exhibidos en el Parque Bicentenario durante el mes de diciembre. El concepto elegido junto a Codelco fue un recorrido poético por los paisajes de Chile, lo que se materializó en un árbol de cobre de cuatro metros de alto que gira con el viento y que en cada una de sus aspas tiene grabados fragmentos del poema “Cuándo de Chile”, de Pablo Neruda, con imágenes relacionadas.

Asimismo, se desarrolló el regalo que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entregó a los presidentes de las selecciones durante el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. El producto diseñado fue un balón de cobre generado a partir de huinchas del metal que se entrelazan para formar una esfera, representando que la unión del equipo es mucho más que la suma de sus jugadores.

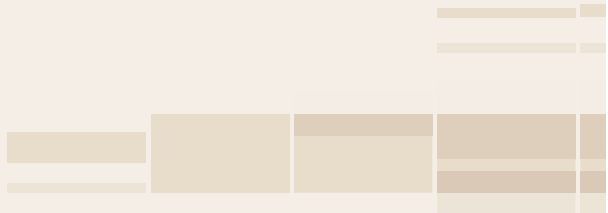
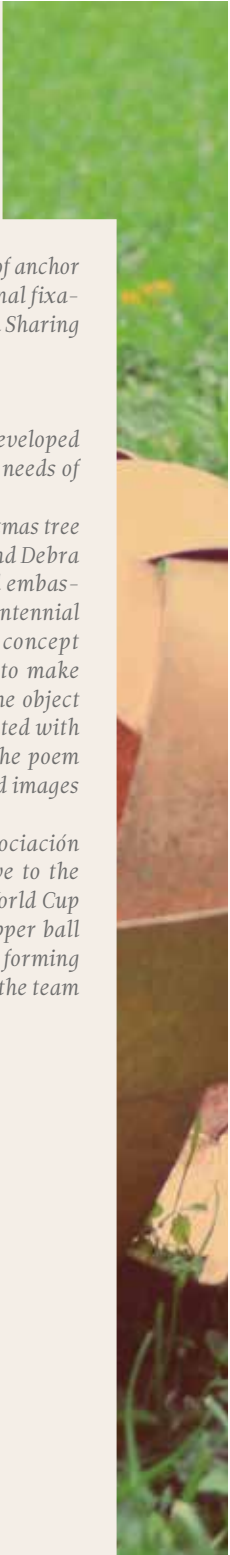
they are curled and fixated through a system of anchor that does not require any other type of external fixation. “Coni”, among other exhibitions, was in Sharing Design of Milan Design Week 2014.

PROJECT DESIGN

In the area of project design, Qstudio has developed projects of different scales depending on the needs of each client.

One of the more recent is the Chilean Christmas tree Project in the event “Trees of the World ED and Debra Foundation”, an initiative where artists and embassies designed trees to be exhibited in the Bicentennial Park during the month of December. The concept chosen in collaboration with Codelco was to make a poetic tour through Chilean landscape. The object was a four meters high copper tree that rotated with the wind and that contained fragments of the poem “When Chile”, by Pablo Neruda, with related images in each of its blades.

They also designed the gift that the Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) gave to the presidents of the teams during the Soccer World Cup Brazil 2014. The designed product was a copper ball constructed with intertwined stripes of metal forming a sphere. This representing that the union of the team is much more than the sum of its players.

Balón de cobre, regalo de ANFP en el mundial de fútbol de Brasil 2014