

Luz en autoproducción

Light in self-production

POR CONSTANZA HAMEAU

FOTOGRAFÍAS_PHOTOS: ESTUDIO ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN

ESTA OFICINA UBICADA EN MADRID HA TENIDO COMO MÁXIMOS EXPONENTES DE SUS DISEÑOS DOS LÁMPARAS: PET LAMP Y CANDIL. SUS CARACTERÍSTICAS SE CENTRAN EN EL SELLO DEL ESTUDIO: HACERSE CARGO DESDE LA CONCEPTUALIZACIÓN HASTA AL DESARROLLO DEL PRODUCTO Y SU POSTERIOR VENTA. SU CREADOR, ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN EXPLICA CÓMO ES SU PROCESO Y LOS DESAFÍOS QUE HA IMPLICADO SU TRABAJO CON COBRE Y CON ARTESANOS.

THIS STUDIO LOCATED IN MADRID HAS DEVELOPED TWO LAMPS AS THE LEADING EXPONENTS OF THEIR DESIGNS: PET LAMP AND CANDIL. THEIR FEATURES ARE FOCUSED ON THE MISSION OF THE STUDIO: TAKE OVER FROM THE CONCEPTUALIZATION TO THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCT AND ITS SUBSEQUENT SALE. ITS CREATOR, ALVARO CATALAN DE OCÓN EXPLAINS HIS DESIGN PROCESS AND THE CHALLENGES IMPLICATED FROM HIS WORK WITH COPPER AND WITH CRAFTSMEN.

ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN (MADRID, 1975)

Comienza su preparación en diseño industrial en el Istituto Europeo di Design en Milán para graduarse con honores en la Central Saint Martins College of Art and Design en Londres.

En 2004 abre su estudio en Barcelona, donde diseña la lámpara LaFlaca (DESIGN PLUS AWARD y premio DELTA).

Durante 2011 y 2012 concibe y desarrolla PET Lamp Project. PET Lamp está avalado por varios premios y nominaciones: nominado a mejor producto del año por el London Design Museum, Premio CODESPA a la mejor PYME solidaria, Premio AD al Mejor Estudio de Diseño Emergente, Premio Diseño para el Desarrollo BID_14, Premio Delta de Plata y nominación al German Design Award.

He began his preparation in industrial design at the Istituto Europeo di Design in Milan and continued to graduate with honors from Central Saint Martins College of Art and Design in London. In 2004 he opened his studio in Barcelona, where he designed the LaFlaca Lamp (Design Plus Award and Delta prize).

During 2011 and 2012 he conceived and developed the Pet Lamp project. Pet Lamp is endorsed by several nominations and awards: it was nominated for best product of the year by the London Design Museum, CODESPA Award for the best solidarity small and medium sized business, AD Award to the Best Emergent Design Studio, Design Award for the Development BID_14, Delta Silver Award and nominated to the German Design Award.

El Estudio Álvaro Catalán de Ocón, con base en Madrid, está formado por un equipo de seis personas con diferentes perfiles y la filosofía común de crear objetos contemporáneos, atractivos y deseables. Como particularidad, en esta misma oficina se desarrollan todas las fases, desde la conceptualización hasta la implementación del producto y su posterior venta.

Uno de sus productos más exitosos ha sido PET Lamp. Por eso, crearon una sociedad con ese mismo nombre, con el fin de gestionar y llevar aún más lejos este proyecto, contando además con estudios satélite o diseñadores colaboradores en Chile, Colombia y Etiopía.

El diseñador español Álvaro Catalán de Ocón es el líder y principal creativo de este estudio. Su carrera ha estado marcada por sus trabajos en iluminación, que comenzaron con sus dos proyectos finales antes de egresar de la Central Saint Martins College of Art and Design, en Londres. Ahí presentó dos lámparas y ambas entraron en producción. “Esto hizo que me lanzase a montar mi estudio nada más salir de la universidad. Un proyecto de una lámpara llevó a otro hasta que me di cuenta de que me estaba especializando demasiado en iluminación. En un momento dado decidí cambiar de tipología de producto y desarrollé la mesa Prima y el taburete Rayuela. En cualquier caso, el mundo de las lámparas es muy interesante para un diseñador industrial porque, por una parte, tiene un componente muy técnico —por el uso de elementos eléctricos— y una investigación formal y material por el diseño de la propia lámpara, sin olvidar que la esencia es la luz y esto es un aspecto muy abstracto e inmaterial”, cuenta.

C.H. ¿Cómo es su proceso de diseño?

A.C. El punto de partida, por lo general, es un material, un proceso de producción o un componente eléctrico que me llama la atención y que me hace saltar alguna chispa. Esta chispa la dejo por bastante tiempo en la cabeza hasta que se incendia formando una idea/concepto lo suficientemente consistente como para que se pueda sostener en el tiempo y justifique el sacar un producto más al mercado. La idea fuerte del producto trato de materializarla en el modo más reduccionista posible y todo lo que la rodea debe ser lo menos intrusivo que se pueda para no desviar la atención. Materializar y dar forma a una idea es lo que creo que hace a un diseñador un profesional de su sector y llevar el producto al punto de prestarse a una posible industrialización requiere de un esfuerzo enorme. Los tiempos, por tanto, suelen ser lentos y mi idea es hacer un único producto al año.

Álvaro Catalán de Ocón studio is based in Madrid and formed by a team of six people. Each one of them, have different backgrounds, and the common philosophy of creating attractive and desirable contemporary objects. As a special feature, all the phases are developed in the same physical space, from conceptualization to implementation of the product and its subsequent sale.

One of their most successful products has been the Pet Lamp. For this reason, they created a society with the same name, in order to manage and develop the project further away. They also rely on satellite studios or collaborator designers in Chile, Colombia, and Ethiopia.

The Spanish designer Álvaro Catalán de Ocón is the leader and main creative of this studio. His career has been marked by his work in lighting design, which began with his two final projects before graduating from the Central Saint Martins College of Art and Design in London. There he presented two lamps and both went into production. “This made me dive into creating my own studio as soon as I was out of the university. A project of a lamp led to another until I realized that I was specializing in lighting. At a given moment I decided to make a change of product typology and developed the Prima Table and Rayuela Stool. In any case, the world of lamps is very interesting for an industrial designer because, on the one hand, it has a very technical component—by the use of electrical parts—and a form and material research for the design of the lamp itself, without forgetting that the essence is light and this is a very abstract and intangible aspect”, he explains.

C.H. How do you think out your design process?

A.C. The starting point is generally a material, a production process or an electrical component that draws my attention and makes me spark. I leave this spark for quite some time in my head until it is burned down forming an idea/concept strong enough to be sustained in time and justifies getting another product in the market. I try to materialize the strong idea of the product in the most reductionist way and everything that surrounds it must be as less intrusive as possible in order to avoid diverting the attention. Materializing and giving shape to an idea is what I believe makes a professional designer in his industry and bringing the product to the point of a possible industrialization requires an enormous effort. The schedules, therefore, tend to be slow and my idea is to make a single product per year.

C.H. What is your target audience?

A.C. I do not have in mind a target audience for my products. I think about them, execute them and then the product finds its natural position in the market. Without doubt, I take good care

Colección LaFlaca

C.H. ¿A qué público está orientado?

A.C. Yo no tengo en mente un público objetivo para mis productos. Los pienso, los ejecuto y luego el producto encuentra su posición natural en el mercado. Sin duda, cuido mucho donde los presento, porque los procesos son caros y las piezas no están en el rango de precios bajos de comercialización. No puedo competir con fabricantes que manejan grandes producciones y que, por tanto, llegan a economías de escala que hace que sus productos sean muy económicos. Tampoco queremos recurrir a producir en China u otros países únicamente para bajar los costes de producción. Prefiero tener la producción cerca y controlar que el producto sea exactamente como quiero.

C.H. ¿Cuáles son las atmósferas que desea generar?

A.C. Depende mucho de cada proyecto. No trato de crear una atmósfera determinada que caracterice a todos mis productos. Bajo mi punto de vista, un diseñador no debería tener un estilo sino más bien una metodología de trabajo. Viendo el conjunto de los productos se podrá ver un hilo conductor, pero dos de ellos aislados no tendrían por qué ser reconocibles como del mismo diseñador.

about where I present them, because the processes are expensive and the pieces are not in the low prices range in the market. I can't compete with the big manufacturers that handle large productions and, therefore, reach economies of scale that makes their products very economical. We do not want to produce in China or other countries only to lower production costs. I prefer having the production near and checking that the product is exactly as I want.

C.H. What are the atmospheres that you want to generate?

A.C. *Much depends on each project. I don't try to create a certain atmosphere that characterizes all my products. Under my point of view, a designer should not have a style but rather a working methodology. Looking at the products as a collection you will see a common thread, but two of them isolated would not necessarily be recognizable as the creation of the same designer.*

THE EXPERIENCE OF THE PET LAMPS

Since he began his own studio, Catalán de Ocón has self-produced a large number of his products. Generally, he has done this by commissioning artisans and the local industry. However, the Pet Lamps were made by craftsmen from anywhere in the world.

LA EXPERIENCIA DE LAS PET LAMPS

Desde que comenzó con su propio estudio, Catalán de Ocón ha autoproducido gran parte de sus productos. Por lo general, lo ha hecho encargándoselos a artesanos y a la industria local. Sin embargo, las PET Lamps fueron fabricadas por artesanos de cualquier parte del mundo.

C.H. ¿Por qué de un proceso industrial o tecnológico pasa a un proceso artesanal?

A.C. PET Lamp surge durante un viaje de veraneo de manera inesperada. Tenía ganas de desarrollar un proyecto ahí para conocer el país e involucrarme en él, ya que mi hija es mitad colombiana y tengo un vínculo fuerte con el país. Después de varios viajes, me di cuenta de que el fuerte de Colombia está en su riqueza artesanal, más que en su industria, que puedo encontrar en Europa. La decisión de trabajar con artesanos, en lugar de acudir a procesos industriales, hizo que mi actitud en cuanto al objeto resultante cambiase radicalmente. Con la industria se trabaja mientras que con el artesano se colabora. La pieza que genera la industria es más fría, controlada y anónima y se basa en una transacción económica con un intercambio de conocimientos técnicos. Cuando es un artesano con quien trabajas, inmediatamente se convierte en una colaboración y la pieza pasa a no ser de ninguno de los dos. Por nuestra parte pensamos en una metodología de trabajo para transformar una botella de PET para contener líquidos, en una lámpara de techo. Debía hacerse de la manera más sencilla posible, fácil de entender por cualquiera, sin necesitar herramientas complejas y caras y que se pudiesen encontrar en cualquier parte del mundo. Por parte del artesano, esperamos que aporte el dibujo y los colores, que es lo que ellos mejor manejan y tienen la libertad total de decidir en cada lámpara cómo quieren que sea. Para nosotros es un misterio y siempre una sorpresa positiva cuando llega una caja a Madrid. En el caso del mimbre, el artesano puede aplicar el dibujo que quiera en la parte superior combinándolo con el color de la botella y terminar la lámpara con las blondas que prefiera, que son las variables que maneja y caracterizan su trabajo. Es por esto que cuando mostramos las lámparas siempre tratamos de poner los retratos de los artesanos sujetando orgullosos su trabajo, como protagonistas del producto.

C.H. Why do you pass from an industrial or technological process to an artisan process?

A.C. Pet Lamp emerged during a summer trip in an unexpected way. I wanted to develop a project there to know the country and get involved in it, for my daughter is half Colombian and I have a strong link with the country. After several trips, I realized that the strength of Colombia is found in its artisan richness, more than in its industry, that I can find in Europe. The decision to work with artisans, instead of using industrial processes, changed radically my attitude in regard to the resulting object. With the industry you work while with the craftsman you collaborate. The piece generated by the industry is cold, controlled and anonymous and is based on an economic transaction with an exchange of technical expertise. When you work with a craftsman it immediately becomes a collaborative process and the object does not belong to any of the two. On our part, we thought on a working methodology to transform a PET bottle to contain liquids, in a ceiling lamp. It needed to be done in the simplest possible way, easy to understand by anyone, without requiring complex and expensive tools and that could be found in any part of the world. On the part of the craftsmen, we hoped to obtain the drawing and the colors, which is what they manage better and they have the total freedom of deciding how they want it for each lamp. For us it's a mystery and always a pleasant surprise when a box reaches Madrid. In the case of wicker, the craftsman can apply any drawing that he wants in the top combined with the color of the bottle and finish the lamp with the emboss paper of his preference. Those are the variables that he handles and characterize his work. This is why when we exhibit the lamps we always try to show the portraits of the craftsmen proudly holding their work, as the protagonists of the product.

C.H. How was the experience of working with artisans in Chile and Colombia?

A.C. The experience was very different, mainly by the attitude of the artisans. In Colombia, the artisans were eager to be part of a project that would give meaning to their life in the city (they are indigenous "Eperara Siapidara" People, originally from the Cauca, displaced by the guerrilla in Bogota) and, by the way, could be a source of income that dignified their work doing what they do best. Colombia was very hard because of the circumstances of the country and because it was the first experience of Pet Lamp there.

C.H. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con artesanos en Chile y Colombia?

A.C. La experiencia fue muy diferente, principalmente por la actitud de los artesanos. En Colombia, estaban deseando formar parte de un proyecto que le diese sentido a su vida en la ciudad (son indígenas Eperara Siapidara, originarios del Cauca, desplazados por la guerrilla en Bogotá) y, de paso, pudiera ser una fuente de ingresos que dignifique su trabajo haciendo lo que mejor saben hacer. Colombia fue muy duro por las circunstancias del país y porque fue la primera experiencia de PET Lamp. No teníamos ni idea de qué resultados podríamos obtener y la colaboración y aporte de los artesanos hizo que todo el proyecto fuese posible. En Chile, chocamos con la personalidad tosca y desconfiada de los artesanos, aunque con el tiempo se fueron ablandando y abriendo, dando paso a una colaboración muy bonita y fructífera. En cualquier caso, sin el esfuerzo y dedicación de Si Studio hubiese sido imposible, y fruto de la colaboración surgió también una gran amistad. Trabajar con artesanos es muy gratificante, pero a la vez muy intenso y desgastante. En conjunto es muy enriquecedor, pero manejar muchos proyectos con diferentes artesanos se complica exponencialmente. También disfruto de la precisión de los procesos industriales y mi idea es seguir combinando ambas experiencias.

EL COBRE EN CANDIL

“Escojo un material principalmente por razones funcionales y, a medida que vas trabajando con él, vas adquiriendo una relación afectiva que te engancha y hace que lo apliques en otros proyectos. A su vez, cada proyecto suma y, por tanto, tus recursos a la hora de diseñar se amplían y recurres a materiales con los que ya has experimentado anteriormente”, explica el diseñador.

C.H. ¿Es una tendencia el cobre en Europa?

A.C. El cobre se ha puesto de moda en Europa. Diseñadores como Tom Dixon lo han utilizado mucho y se ha convertido en una señal de identidad de sus productos. Creo que una verdadera tendencia en el diseño actual es la autoproducción y el uso del cobre y el latón hace que los productos se distancien de los industriales que, generalmente, tienden a ser más brillantes y estables a lo largo del tiempo. Que el cobre envejezca y cambie de color es una cualidad que es más

We had no idea what to expect and the collaboration and contribution of the craftsmen made the project possible. In Chile, we had to face the tough and distrustful personality of the craftsmen, although with time they softened up and opened up, giving way to a very nice and fruitful collaboration. In any case, without the effort and dedication of Si Studio, it would have been impossible, and with the collaboration also grew a great friendship. Working with craftsmen is very rewarding, but at the same time intense and exhausting. On the whole it is very gratifying, but handling many projects with different craftsmen is exponentially complicated. I also enjoy the precision of the industrial processes and my plan is to continue combining both experiences.

COPPER IN CANDIL

“I choose a material mainly for functional reasons and, as you work with it over time, you develop an affective relationship with it that keeps you hooked and makes you apply it in other projects. At the same time, each project adds experience, therefore, your resources when designing expand and you turn to materials with which you have already worked in the past”, explains the designer.

C.H. Is copper a trend in Europe?

A.C. Copper has been in vogue in Europe. Designers like Tom Dixon have been using it widely and it has become a mark of identity for their products. I believe that a real trend in current design is self-production and the use of copper and brass that makes the products distance themselves from the industrial that, generally, tend to be brighter and stable over time. The fact that copper ages and changes its color, is a quality that can be better understood by someone who buys from a small manufacturer. Industrial brands want to unify and maintain total control over the production and wish for all their products to be exactly the same when they go out for sale and over time.

C.H. What are the qualities that you want to highlight from the material?

A.C. As far as possible I am interested in squeezing the maximum qualities out of the material. In the case of Candil (table lamp), for example, I was interested in copper's conductivity, but also in the warm reflection that it generates, that resemble the light of a candle flame and for the shape I wanted to obtain (a bowl containing the bulb when the lamp is turned off), copper was perfect for its malleability.

Colección PET Lamp Chile exhibidas en la Galería Rossana Orlandi, Milán

Atados de mimbre para el proceso de fabricación de PET Lamp, Chimbarongo, Chile

Artesanos en proceso de producción

Álvaro Catalán en Chimbarongo, Chile

normal que lo entienda alguien que compra a un pequeño fabricante, que el que compra una pieza a una marca de tirada industrial, que quieren unificar y mantener bajo total control la producción y que todos sus productos sean exactamente iguales cuando salen a la venta y a lo largo del tiempo.

C.H. ¿Cuáles son las cualidades que quiere destacar del material?

A.C. En la medida de lo posible me interesa expresar al máximo todas las cualidades del material. En el caso de Candil (lámpara de mesa), por ejemplo, me interesaba la conductividad del cobre, pero también los reflejos cálidos que genera, que se asemejan a la luz de la llama de una vela y por la forma que quería conseguir (un cuenco que contenga la bombilla cuando la lámpara esté apagada), el cobre era perfecto por su maleabilidad.

C.H. ¿De qué año es esta lámpara?

A.C. Candil lo presenté junto a otros productos en el Salon Satélite en el 2010, donde gané junto a mi amigo Francesco Faccin el primer premio Design Report Award. Como producto es la continuación de la investigación que llevé a cabo en la Cornucopia, pero transformándola en una lámpara de mesa. Aparentemente no tienen mucho que ver, pero el principio es el mismo: reducir la lámpara a sus elementos básicos (un polo negativo, uno positivo y un aislante) y acercar la lámpara eléctrica a la experiencia asociada al uso de una vela con su ritualidad y el tipo de luz que emite.

C.H. ¿Tiene algún referente que haya trabajado con el cobre?

A.C. Tom Dixon, como cité anteriormente, aunque me parece más interesante como lo trabajan Michael Anastassiades o LexPott.

C.H. ¿Cuáles son las aplicaciones en cobre que más te han llamado la atención?

A.C. Las esculturas de David Rodríguez Caballero por el acabado que le da, Herzog&De Meuron en sus fachadas (de Young Museum) o Steven Hall, Carl Andre, Donnaljudd.

C.H. When did you design that lamp?

A.C. I exhibited Candil along with other products in the Salone Satellite in 2010, where I won the first prize of the Design Report Award together with my friend Francesco Faccin. As a product, it is the continuation of the research I conducted with Cornucopia, but transforming it into a table lamp. Apparently they do not have much to do, but the principle is the same: reduce the lamp to its basic elements (a negative pole, a positive pole and an insulator) and bring the electric light bulb to the experience associated with the use of a candle with its rituality and the type of light it emits.

C.H. Do you know designers who have worked with copper?

A.C. Tom Dixon, as I mentioned earlier, although I believe Michael Anastassiades or LexPott work with copper in a more interesting way.

C.H. What applications in copper have called your attention?

A.C. The sculptures of David Rodríguez Caballero for the finishes that he gives them, Herzog&De Meuron in their facades (the Young Museum) or Steven Hall, Carl Andre and Donnaljudd.