

L'ANTIC COLONIAL

Diseño Interior

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

PROYECTOS

Cometa Architects — Pasqual Giner +
Auñón Cabrera — Stempel & Tesar
Montesinos — Goodbye2000 — Astet
DIIR — Murillo Arquitectos

Juan Carlos Vega, Brasilia coreografiada
Diseño portugués, la ruta de la
excelencia — Universo Hayon
MAD Architects: Museo Fenix, Róterdam
Baños — Iluminación técnica

Nº 386 / 7,20€
Revista mensual
Canarias y Aeropuertos 7,40€
Andorra 7,20€ Francia 10,40€
Italia 10,40€ Portugal 7,80€

Bienal de
Arquitectura
de Venecia

Diseño para
el bienestar

BY APPOINTMENT TO
H.M. THE KING
MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA UK LIMITED

PORCELANOSA Grupo

Made in Portugal naturally

LA RUTA DE LA EXCELENCIA

En Portugal, una red de pequeñas y medianas empresas está ayudando a conservar el legado de la tradición artesana. Después de décadas trabajando la excelencia para otros, muchas se lanzan con sus propias marcas, mientras surgen otras nuevas que capitalizan ese conocimiento y se comprometen con la calidad, la autenticidad y la exclusividad. Visitamos 10 de ellas para confirmar el interesante panorama de diseño que atesora el país vecino.

Por Pilar Marcos. Fotografías: Mercedes Peláez López

1

En el competitivo sector del mobiliario contemporáneo de diseño, Portugal está construyendo una voz propia apoyada en el legado del trabajo artesano. Con un tejido productivo conformado por pequeñas y medianas empresas, es precisamente su tamaño lo que les está permitiendo y adaptarse con más facilidad a los cambios y necesidades de un mercado en plena transformación que apuesta por la calidad y la escala reducida como bases de un nuevo lujo. Paços de Ferreira y Paredes, en las inmediaciones de Oporto, están consideradas las capitales del mueble portugués y en el entorno de las tres ciudades hemos encontrado un puñado de marcas que representan lo mejor de un sector que se abraza a los valores de exclusividad, autenticidad, conexión con la tradición, apoyo a la comunidad local y sostenibilidad que significa la producción de diseño basada en el trabajo artesano. Mientras el resto de Europa se enfrenta a la desaparición de ese legado, estas empresas se esfuerzan por preservarlo y darle una oportunidad de futuro.

Alianza con la artesanía

La primera parada de nuestro *road-tour*, –promovido por AICEP, la Agencia

2

1. Espacio de Riluc en Oporto, con diseños de Toni Grilo para la marca.

2. Showroom de la firma DUISTT. Diseñadas por su equipo interno, sus piezas las realiza una red de artesanos.

Portuguesa de Comercio e Inversión, que apoya la internacionalización de las empresas portuguesas- es la sede en Oporto de Munna y Ginger & Jagger, las dos marcas de la firma Urbanmint, fundadas en 2008 y 2012 por la diseñadora y emprendedora Paula Sousa, que ejerce como CEO y directora creativa. Especializada en mueble tapizado, los valores fundamentales de Munna fueron desde el principio la manufactura artesanal, los materiales de calidad superior y las técnicas tradicionales. Su objetivo, crear clásicos contemporáneos, sofás, butacas, bancos, pufs o biombo de gran calidad y materiales nobles, con un diseño atemporal no exento de sofisticación. Por su parte, Ginger & Jagger materializa el ideal de crear “poesía en torno a la naturaleza”. La marca diseña y produce muebles inspirados en ella, aparadores, consolas, mesas, iluminación, estanterías y accesorios, que reproducen o adoptan elementos, formas o materiales de la naturaleza. Todas sus colecciones se diseñan *in-house* –“porque los diseñadores son nuestro corazón y queremos mantenerlo dentro”–, nos dice Paula Sousa, y son realizadas por maestros artesanos locales, un total de 64 pequeños productores que hacen todo a mano, desde la tapicería al trabajo en mármol o latón. “Uno de nuestros propósitos es preservar la herencia artesanal de esos maestros, conservar ese conocimiento, esa identidad. Creemos que con estas marcas podemos conseguir que ese patrimonio no solo no se pierda, sino que siga creciendo”, explica su fundadora.

También en Oporto, nuestra siguiente parada es el showroom de DUISTT, empresa especializada en muebles de alta decoración, fundada en 2014 y dirigida por otra mujer, Olga Torres. Tras una larga experiencia en diseño e interiorismo, la empresaria decidió “hacer algo que fuera una expresión personal de mi visión del diseño y la calidad. Quería traer el conocimiento artesanal que tenemos aquí y darle una imagen más contemporánea. En Portugal producimos mucho para grandes marcas de otros países, pero no lo hacemos tanto con nuestro propio nombre”, nos dice. En términos de diseño, que firma con Mariana Azevedo, DUISTT entiende lo contemporáneo como una mezcla de referencias que se alimentan del pasado y se actualizan con una imagen atemporal, ajena a modas. “Queremos hacer cosas con propósito y lentamente. No pensamos que tengamos que estar todo el tiempo lanzando nuevos productos al mercado; mejor hacer menos y mejor”, explica. Sus diseños los realiza una red de artesanos de la zona, siempre bajo pedido. “Nuestras producciones son muy pequeñas porque nos gusta estar presentes en todo el proceso. No son proyectos únicos, pero sí totalmente personales. Cuando enviamos algo sabemos exactamente qué es, para quién es y dónde está”.

La manufactura, en casa

Empresas como Wewood, AM Living, Stylish Club y Paulo Antunes Furniture representan un modelo distinto que fusiona el trabajo artesanal y la producción industrial. En nuestro recorrido visitamos sus fábricas, donde a pesar del aspecto de taller tradicional, el tiempo no se ha detenido y junto a lo manual conviven máquinas de última tecnología que facilitan las tareas de los artesanos. Wewood nació como marca a 2008, pero su origen es la empresa

“La calidad es una actitud, una manera de estar. Es lo que nos diferencia. No es solo sostenibilidad, es una manera de ser en la vida, un compromiso”.

de mobiliario Carlos Alfredo, fundada en 1964. Fue la segunda generación la que decidió dejar de producir para otros y empezar a comercializar con marca propia unos muebles que combinan la manufactura artesanal en madera maciza de roble y nogal con el diseño contemporáneo. “Lo macizo es lo más sostenible porque dura y es fácil de sustituir. La idea es que las piezas, como la empresa, pasen de generación y generación”, nos dice Salvador Gonzaga, hijo del fundador de Muebles Carlos Alfredo y CEO de Wewood. Toda su producción de mobiliario doméstico y para contract (con la marca Wecontract) se fabrica en Gandra y en colaboración con diseñadores –como los españoles Bambú Studio y Ramos Bassols–: “Ellos interpretan nuestros valores, empresa familiar, tradición de fabricantes, y la ebanistería, los detalles que se ven y nos diferencian de otros”.

También de origen familiar y fundada en los años 60 por Armando y Fernanda Ferreira de Silva, AM Furniture Group tiene su sede en la Capital del Mueble, Paços de Ferreira. Atenta a la evolución de los mercados y a un modelo de negocio en plena transformación, en la actualidad cuenta con cuatro líneas de negocio: AM Living, su marca para mobiliario doméstico, cocinas, baños, vestidores y *outdoor*, diseñado por su propio equipo y de estilo contemporáneo; Bespoke, diseños a medida para proyectos residenciales; Private Label, fabricación para grandes marcas internacionales; y Contract & Hospitality, enfocada en proyectos de hoteles y colectividades. Todas ellas responden a una

3. *Appeal bar cabinet* de AM Living, con marquetería a rayas perladas y tiradores centrales de latón cepillado.

4. Fábrica de Bacmat en Oia, Aveiro. Especializada en superficies de piedra natural, la empresa produce también mobiliario.

5. Wewood combina la producción industrial con la manufactura artesana. En la imagen, un operario con el aparador *Scarpa*.

6. Showroom de las firmas Munna y Ginger & Jagger en Oporto. Artesanos locales realizan los diseños de ambas marcas, fundadas por Paula Sousa.

7

misma filosofía que combina innovación y artesanía. “Para nosotros es el matrimonio perfecto”, explican. Por ello, cuentan en plantilla con más de una veintena de artesanos, algunas veces hasta tres generaciones de la misma familia. “Invertimos mucho en formación y establecemos colaboraciones con escuelas profesionales. La responsabilidad social es uno de nuestros pilares, tenemos una política muy enfocada en el trabajador que ayuda a retener el talento”. Destacan la confianza como el valor que dirige sus relaciones con empleados, proveedores y clientes, pero también su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad de todo el proceso productivo. Originaria también de Paços de Ferreira, J Barbosa, es una empresa familiar de fabricación de mobiliario fundada en los años 70. Buscando abrirse a los mercados internacionales con un producto más exclusivo y de calidad, que aunara tendencias con manufactura artesanal, en 2012 lanzaron su marca Stylish Club, con la que realizan también productos a medida, personalizados y customizados. “Nuestra manera de trabajar es muy cercana”, nos cuentan cuando visitamos su showroom en Foz. “Buscamos las soluciones a las necesidades de nuestros clientes, muchos de ellos diseñadores de interior, y nuestro equipo integral, que incluye desde artesanos a ingenieros, nos permite ofrecer proyectos globales”. Como hace referencia su nombre, Stylish Club es una firma atenta a tendencias y que se adapta al mercado sin perder su identidad. Clave en este objetivo es el equipo de diseñadores de la casa, capaces de interpretar los estilos de los distintos países, pero siempre apostando por la alta calidad de

8

9

materiales y la combinación de tecnología y artesanía para crear un diseño diferenciado, inspirado en un estilo de vida sofisticado y lujoso, donde la tradición se reinterpreta constantemente bajo un enfoque contemporáneo e innovador.

Visionarios y estrategias

En Matosinhos tiene su estudio uno de los diseñadores que está contribuyendo a la transformación de las empresas portuguesas hacia el diseño, Toni Grilo. De origen francés y establecido en Portugal hace dos décadas, reside en Oporto, donde le entrevistamos en el showroom de Riluc, una de las firmas para las que trabaja. Tras estudiar diseño estratégico en París, Grilo encontró en Portugal un terreno de oportunidad. “Para mí fue revelador, había poco diseño y mucho que hacer. Ahora es muy fácil ayudar a las empresas a transformarse hacia el diseño, conocen su importancia, pero hace 20 años no eran tan receptivas”. Para el diseñador, hoy el país vive una época muy interesante, parecida a la Italia de los años 70. “Portugal va con cierto retraso frente al resto, pero creo que esto hace que estemos en un momento muy bueno porque tenemos la producción, tenemos la artesanía (que en

7. Con su división *Private Label*, Paulo Antunes Furniture trabaja colecciones para otras marcas, como *Pininfarina* para *Vista Alegre*.

otros países se ha perdido) y tenemos el diseño”. El suyo asegura que no responde a un estilo, al menos de manera voluntaria. “No sigo la tendencia y tampoco quiero crearla. Si tengo que hacer algo, tiene que ser diferente. Para comprender qué puedo ofrecer, pienso en la empresa como marca, conozco cómo trabaja, sus capacidades y su colección”. Así fue con Riluc, a quien ayudó a definirse como una firma de muebles únicos. En 2009, su sillón *Bibendum* dio la vuelta al mundo y consagró a la empresa internacionalmente por su genuina artesanía y su diseño vanguardista. Una pieza ‘de autor’ que ayudó a construir una marca.

En la localidad de Fiscal, próxima a Braga, visitamos Paulo Antunes Furniture. Su historia del fundador es la de un visionario reconvertido en artesano que ha hecho de su pasión su profesión. Formado en arquitectura, fundó su empresa en 2000 con la ambición de transformar diseños en obras maestras. La fascinación de Antunes por las materias primas y la compleja armonía entre creatividad y artesanía se convirtieron en una vocación inquebrantable, que ha ido consolidando en una marca que se encuentra en la intersección de la innovación y la tradición. “Nuestros elementos distintivos son la atención al detalle y la calidad de la materia prima,

explica Antunes. Buscamos los mejores proveedores para alcanzar la excelencia: para los tapizados, espumas y cinchas de clase superior; para el mobiliario, las mejores pieles europeas y las maderas más expresivas, como el olivo mediterráneo y la exóticas mutene o ziricote, además de la piedra natural”. Cuentan en plantilla con maestros artesanos que atesoran un saber hacer que, afirma, no se puede copiar. “La calidad es una actitud, una manera de estar. Es lo que nos diferencia. No me interesa la producción masiva, sino cosas más delicadas, que duren para siempre. No es solo por sostenibilidad, es una manera de ser en la vida, un compromiso”. Con un catálogo formado por piezas exquisitas, que ahora planea convertir en colecciones, creadas por un equipo interno en colaboración con diseñadores como André Teoman, ofrece también un servicio Bespoke y proyectos llave en mano.

No solo muebles

La ruta de la excelencia del diseño portugués no solo la integran las empresas de mobiliario. Las tres con las que cerramos nuestro circuito ejemplifican cómo, una vez más, la combinación de maestría artesana y técnica puede transformar desde los objetos cotidianos más sencillos a las superficies que nos rodean.

Con sede en Barco, cerca de Braga y más de 100 años de existencia, Herdmar es uno de los mayores productores de cubiertos de mesa del mundo. Su filosofía de diseño democrático tiene como objetivo presentar las piezas de cubertería como artículos de moda para la mesa. Aliada del diseño desde los años 60, cuando lanzó una colección de piezas estampadas, han sido la tercera y cuarta generaciones las que le han dado el impulso definitivo. Su *expertise* y su capacidad de producción han llevado a la marca a trabajar para clientes como Zara Home, H&M, Nespresso, Mango o Bordallo Pinheiro. “La tercera generación hizo un trabajo enorme enfocado en la fabricación, en la producción y en la apertura de mercados”, explica uno de los bisnietos, Fernando Castro. “Gracias a las colaboraciones

10

8. Showroom de Stylish Club en Matosinhos. Club en Matosinhos. La butaca es *Ripa* y la mesita, *Steel Side Table*.

9. La fábrica de cuberterías de Herdmar en Barco.

10. Fábrica de Ferreira de Sá. Al fondo, *Meadow party*, alfombra *tufting* en lana y seda vegetal.

Private Label teníamos el conocimiento y entonces decidimos apostar por nuestro nombre. Existía la tecnología *Physical Vapor Deposition*, empleada en relojería para colorear en negro, e investigamos cómo hacerlo en el acero. En 2008 fuimos los primeros en presentar cubiertos en color negro, un acabado que aumenta la resistencia e hizo tendencia". Empezaron a llover los premios de diseño: iF, German Design Award, European Design Award.

"Cuando nos incorporamos la cuarta generación, en 2020, se había producido un cambio enorme en el mercado. Por eso decidimos dar un paso adelante y ofrecer algo distinto buscando la máxima personalización. Desde entonces y en colaboración con diseñadores, desarrollamos 36 líneas productos, 12 clásicas, 12 *fancy*, 12 *casual*, cada una con 24 acabados, 3 tipos de superficie y 8 colores. Las posibilidades son infinitas. Cada año introducimos una nueva y descatalogamos otra. Siempre buscando innovar, ir por delante", explica.

Con sede en Oia, al sur de Oporto, Barmat es una empresa de superficies de piedra natural fundada en 2002 por una familia de emprendedores. El inicio de su actividad lo marcó el descubrimiento de la piedra laminada, una tecnología que permite cortar la piedra en capas de 3 mm que luego se fijan a una superficie – cerámica o de cualquier otro tipo– para su aplicación como revestimiento, pavimento, encimera o mobiliario. 20 años después, Barmat sigue siendo la única empresa con esta tecnología, lo que le ha abierto la puerta a los proyectos de grandes arquitectos. "Nuestro cliente es el profesional y nuestro trabajo es encontrar las soluciones que necesitan", explica el fundador, António Matias.

Aunque la piedra laminada es 'el ancla' de Barmat, también trabajan con piedra natural y precisamente de ella surgen sus colecciones de muebles. "Nacieron para aprovechar los sobrantes del material, pero en 2016 empezamos a hacer colecciones con marca propia, OIA Design, que se han convertido en embajadoras de la empresa". Son creaciones, realizadas en colaboración con diseñadores, que reflejan la apuesta de la empresa por la artesanía y la piedra natural para transformar cualquier espacio.

11. Sofá de dos plazas *Twee* de AM Living. Con laterales en piel o madera. amliving.com

12. Silla *Degas* de Fabricio Ronca para Wewood, en madera y piel. wewood.eu

13. *Rockfall*, alfombra para *outdoor* de Ferreira de Sá. ferreiradesa.com

14. Butaca *Ripa* en roble y tapizado textil de Stylish Club. stylishclub.pt

15. *Medconho*, aplique en forma de rama en latón fundido, y globo de cristal soplado, Ginger & Jagger. gingerandjagger.com

16. *Endless Console*, diseño de Daniel Duarte en travertino para OIA Design. oiadesign.com

17. *Pierre*, asiento con estructura de hierro tapizada en piel, Paulo Antunes Furniture. pauloantunes.net

18. *Bibendum*, un diseño de Toni Grilo en homenaje al muñeco Michelin, realizado en acero inoxidable para Riluc. riluc.com

19. *Bold*, juego de cubiertos de acero inoxidable de Miguel Soeiro para Herdmar. elaborados.com

20. *Ipanema*, taburete de cuidadas proporciones con base de roble macizo de DUISTT. duistt.com

Nuestra última parada es la localidad de Espinho, donde se encuentra la sede de Ferreira de Sá. De propiedad familiar hasta 2019 y con 80 años de historia, esta firma tiene a gala ser la guardiana de la fabricación tradicional de alfombras portuguesas, ya que mantiene vivas técnicas como *hand-woven*, confección artesanal con telar de madera, y *hand-knotted*, alfombras de nudo realizadas manualmente, siendo la única empresa que sigue empleando el nudo portugués. Confeccionan también alfombras *flatwave* –planas, como su colección *outdoor*– y *tufting*, una técnica en la que la fibra se 'dispara' directamente sobre la tela base, tanto de manera manual como robotizada, y que representa el 80% de su producción. "Crecimos siendo proveedores de otras firmas internacionales de mucho prestigio, nos explican, pero teníamos el potencial para desarrollar nuestra marca. La autenticidad es la base de la compañía y nuestros valores son la confianza y la seriedad". Además, el conocimiento experto y la gran variedad de técnicas les permiten realizar

proyectos muy distintos, siempre en colaboración con *partners* estratégicos –como Cotlin en España– en el que el diseño ocupa un papel protagonista.

Como afirman en Ferreira da Sá, para estas empresas que representan la excelencia del diseño portugués, "la modernidad significa combinar técnicas tradicionales con tecnología y diseño de vanguardia". Una síntesis que no sólo preserva el legado artesano y da lugar a productos innovadores, sino que también garantiza una versatilidad y funcionalidad que se ajustan a las tendencias actuales y futuras. —DI portugalglobal.pt

COLABORAN

