

Invisible

Diseño en Vidrio

Foto: Adán Mendoza

InVisible.

Diseño en Vidrio

Emiliano Godoy

Curador

InVisible. Diseño en Vidrio traza la producción de objetos de vidrio en México de las últimas décadas, desde empaques cotidianos hasta piezas artísticas de escala arquitectónica. El vidrio es un material enigmático. Sólido, cortante y transparente. Resistente y preciso, y aún así tan delicado y frágil que inspira temor y respeto, el vidrio puede materializar el más dispar universo de formas y usos. La exposición recupera de las colecciones de Nouvel, Grupo Pavis y Vissio varios centenares de objetos con una sorprendente diversidad.

La exposición permite también conocer a un nutrido y ecléctico grupo de creadores que buscan empujar los límites de lo que es posible fabricar en vidrio. Diseñadores, artistas y arquitectos juegan con la plasticidad, complejidad óptica y profundidad del vidrio para modificar su expresión y generar nuevos lenguajes estéticos. Sin embargo, a diferencia de muchos otros materiales, la producción en vidrio nunca es un esfuerzo individual. La idea formal solo existe en simbiosis con la mano artesana, y se gesta dentro de un contexto industrial y gracias a un significativo músculo financiero. La intención artística debe negociar con una masa que fluye a más de 1,300 grados Celsius, y es solo por una profunda complicidad con la técnica y la ingeniería que se logra congelar la forma en el momento preciso.

En estas salas se presenta solo un capítulo de la historia del vidrio en México. La colección permanente del Museo Franz Mayer alberga piezas que nos permiten recorrer varios siglos de objetos tanto cotidianos como excepcionales, algunos fabricados con técnicas artesanales que aún hoy siguen vigentes. En conversación con la exposición se puede visitar en las salas de la colección permanente, una muestra que evidencia este diálogo centenario entre piezas históricas y productos contemporáneos.

InVisible. Diseño en Vidrio nos lleva así a adentrarnos en un mundo de vidrio. La invitación es a repensar el valor y expresividad de los objetos que nos rodean hoy, así como a ver la simbiótica relación que el diseño puede, con un poco de sistemática creatividad y rigurosa experimentación, lograr con la industria nacional.

InVisible. Glass Design

Emiliano Godoy

Curator

InVisible. Glass Design traces the production of glass objects in Mexico over the last few decades, from everyday packaging to architectural-scale art pieces. Glass is an enigmatic material. Solid, sharp and transparent. Resistant and precise, yet so delicate and fragile that it inspires fear and respect, glass can materialize the most varied universe of forms and uses. This exhibition brings together several hundred surprisingly diverse objects from the Nouvel, Grupo Pavisa and Vissio collections.

In addition, it presents a large and eclectic group of creative minds who aim at pushing the limits of glassmaking. Designers, artists and architects play with the plasticity, optical complexity and depth of glass to modify its expressions and to create new aesthetic languages. However, unlike other materials, glass production is never an individual effort. The formal idea only exists in symbiosis with the craftsman's workmanship, and is produced within an industrial context and through significant financial leverage. Artistic intentions must be negotiated with a mass that flows at more than 1,300 degrees Celsius, and it is only through a profound complicity with technique and engineering that a form can be frozen at the exact moment.

These galleries present only a chapter of the history of glass in Mexico. The Museo Franz Mayer's permanent collection houses pieces that allow visitors to travel through several centuries of objects, both ordinary and exceptional—some manufactured with traditional techniques that are still in use today. In conversation with the exhibition, one can find in the permanent collection a display that reflects this centennial dialogue between historical pieces and contemporary products.

InVisible. Glass Design thus takes us into a world of glass and invites us to rethink the value and expressiveness of the objects around us, as well as to see the symbiotic relationship that, with a touch of systematic creativity and rigorous experimentation, design can achieve together with local manufacturing.

Variedad y Excelencia

Bruno Newman

Fundador

MODO (Museo del Objeto del Objeto)

Entiendo que me invitaron a escribir estas líneas introductorias porque soy un coleccionista de objetos, algunos insólitos, otros viejos, unos más raros que otros, pero en general de cosas que me gustan. Me identifico en el gran pintor mexicano Chucho Reyes Ferreira, a quien una vez le preguntaron: a Usted ¿qué le gusta? Y respondió: "A mí me gusta lo bonito." Y ¿qué cosa es bonita para usted? "Lo que a mí me gusta".

Así explico mi colección y también el porqué escribo estas líneas: a mí me gusta lo que hacen Grupo Pavisá, Nouvel y Vissio, y me gusta mucho. Ellos han inscrito a México en la selecta lista de países en los que se producen objetos de vidrio de la más alta calidad.

El título que lleva esta sala, *Variedad y Excelencia*, define dos valiosos atributos que estas empresas han hecho a los paisajes de nuestras casas y a la cultura mexicana. Hacer del objeto de uso diario algo estético y darle a lo bello un carácter utilitario se dice más fácil de lo que se logra y ellos han podido fundir esas dos fundamentales cualidades, sin sacrificar la una por la otra, lo cual constituye una gran contribución al mundo de diseño industrial en nuestro país, creando un estilo propio.

Admiro su trabajo, su creatividad y la calidad que saben imprimir a cada una de sus obras. Levantar la vista en esta sala basta para constatar

la gran diversidad de objetos que nos ofrece esta exposición y le toca a cada uno de los visitantes hacer su propio juicio y evaluación estética.

Coincidirán conmigo en que la calidad es una característica de sus líneas y si recordamos que todos son producidos industrialmente, provenientes de una fábrica, no dejan de asombrar sus formas, sus colores y todos los detalles de su manufactura.

Es obvio que detrás de cada una de estas piezas hay un buen diseñador, lo cual aunado a la maestría de supervisores y obreros, ha generado obras con ese invaluable producto que es la tecnología con alma.

Producir un garrafón de agua, contenedores de alimentos, botellas de licor, todos ellos diseñados con los mismos estándares de objetos decorativos, es una valiosa aportación a nuestra sociedad. Como bien lo dijo Steve Jobs, "el diseño no es sólo lo que se ve o lo que se siente, el diseño es cómo funcionan las cosas".

En su larga trayectoria de muchos años en México, estas firmas, fundadas en nuestro país, han logrado conjugar *Variedad y Excelencia* como lo demuestra elocuentemente esta sala introductoria, y en donde se puede apreciar el papel fundamental que ha desempeñado el diseño. Esta exposición es una viva muestra de ese esfuerzo llevado a su máxima expresión de vanguardia.

Diversity and Excellence

Bruno Newman

Founder

MODO (Museo del Objeto del Objeto)

I believe I was invited to write these introductory lines because I am a collector of objects—some unusual, some old, some rarer than others, but in general terms all things that I love. In this sense, I identify myself with the great Mexican painter Chucho Reyes Ferreira, who was once asked: “What do you like?” And he replied, “I like beauty.” And what is beautiful? “That which I like”.

That’s how I would explain both my collection and the reason why I write these lines: I like Grupo Pavisa, Nouvel and Vissio’s work, and I like it very much. They have put Mexico on the exclusive list of countries that produce glass objects of the highest quality.

The title of this part of the exhibition, *Diversity and Excellence* — defines two valuable contributions that these companies have made to our domestic landscapes and to Mexican culture itself. Transforming everyday objects into something aesthetic and giving beauty a utilitarian character is easier said than done, and they have been able to merge these two fundamental qualities without sacrificing one for the other, which constitutes a great contribution to the world of industrial design in our country. At the same time they have created a style of their own.

I admire their work, their creativity and the quality that they manage to capture in each one of

their pieces. Looking around this room, one can see the great diversity of objects offered in this exhibition, and it is up to each visitor to make their own aesthetic judgements and assessments.

You will certainly agree with me that quality is a characteristic of their products and, if we are reminded that they are all produced industrially—that is in a factory—their shapes, colors and every other detail of their manufacture are astonishing.

It is evident that behind each one of these pieces is a great designer, a fact that together with the mastery of both supervisors and workers, has created pieces with that invaluable asset that is technology with soul.

Producing a water jug, food containers, liquor bottles—all designed with the same standards of decorative objects—is a valuable contribution to our society. As Steve Jobs put it, “design is not just what you see or feel, design is how things work.”

During their long trajectory in Mexico, these firms, founded in our country, have managed to combine *Diversity and Excellence*, as eloquently illustrated in this introductory room of the exhibition, where the fundamental role played by design can be appreciated. This show is a living display of that effort taken to its maximum avant-garde expression.

Foto: Fernando Etulain

Innovación y Tecnología

Christian Brändle

Director

Museum für Gestaltung Zürich

“Los Coleccionistas son seres felices” solemos citar, parafraseando al importante poeta alemán Johann Wolfgang Goethe (1749 –1832). Y efectivamente: la creación, el establecimiento y consolidación de una colección da sentido y cognición y la consulta de los acervos nos reconcilia con el pasado propio. Aún más importante: una Colección es una conservación selectiva de historia, estética, técnica o económica como referencia para el futuro. Porque sólo quien conoce el pasado puede derivar del mismo conclusiones sensatas para el futuro. Una colección viva es, por lo tanto, aquella que crece a partir de las ideas vitales del presente y es utilizada activamente: trátase de una fuente de inspiración, como memoria de un saber pasado, como herramienta de investigación y desarrollo interno o como apoyo central de la comunicación de empresas culturales.

Aunque suene a paradoja: el coleccionar inteligentemente es saber decir “no”. Pues con cada objeto admitido falta un lugar potencial para otro, de mayor importancia, más interesante para otra pieza de colección más relevante o interesante.

A diferencia de una colección por ejemplo, para las artes plásticas o la arqueología, debe un archivo de diseño inteligentemente construido abarcar el ciclo de vida íntegro del objeto coleccionado mismo: los primeros trazos, las tarjetas de color, la fórmula

de la mezcla de vidrio, una descripción (o incluso un video) del terminado, las formas en negativo que condujeron al objeto, como también la historia de comercialización del producto o su historia de presentación en exposiciones.

Una colección es tanto mejor cuando es accesible y cuenta con descripción. ¿De qué nos sirve un armario lleno, del que sólo sabemos que contiene cientos de objetos? No mucho, es más bien una carga. Por el contrario, una colección inteligentemente conducida, tiene vida, es sencillamente consultable y susceptible de múltiples usos. Posibilitar esto inicia con la aceptación de un objeto en el archivo con un proceso de estratos múltiples enlazados: el objeto (y los materiales asociados) reciben un número de inventario, se fotografían, describen y documentan. Se inventaría en una base de datos de colección y con ello se ofrece a un público más amplio que el equipo de la colección. El objeto es a continuación archivado y en su caso restaurado, pero conservado en forma segura a modo de permanecer existente para las generaciones futuras.

La construcción de una colección requiere de gran trabajo y compromiso. Además: una colección cuesta una gran cantidad de dinero. Las inversiones se hacen precisamente en la fase de construcción, en aquel momento, en el que la utilidad directa del archivo

no es aun inmediatamente visible. Al contrario, un buen archivo (de empresa) es condición para la fuerza de innovación técnica y formadora de la empresa.

El *Archivo de Innovación de Nouvel* desde su nombre ofrece indicación de una delimitación inteligente: se coleccionarán en primera línea objetos de la historia de diseño y producción de grupo, aquellos que servirán como potenciales de innovación para el futuro del grupo.

Marcan el trabajo del soplador de vidrio y del equipo completo de la vidriería las casi infinitas posibilidades que nos ofrece esta materia prima fascinante en la creación, el tratamiento y perfeccionamiento: a partir de la base de las materias primas, arena, calcio y sosa surgen del hábil manejo de las temperaturas o por la adición de sales metálicas y óxidos de tipos de expresión de vidrio totalmente distintos. Técnicas altamente diferenciadas como el vaciado, soplado, aplicación de pigmentos y moldeado, abren un espacio creativo casi infinito.

Precisamente porque las técnicas químicas, mecánicas y artesanales (y sus combinaciones) son tan diversas y ricas, resulta con frecuencia, aún para los expertos difícil reconstruir cómo fue efectivamente fabricado un objeto específico.

En este contexto, se abren para el archivo, una oportunidad sencillamente única: en contraste con las miles de colecciones de vidrio en todo el mundo, en Nouvel no solo son tangibles los objetos. Nouvel puede también documentar precisamente el *know-how* específico del ramo con respecto a todos los pasos y fórmulas de trabajo, desde la mezcla de la fórmula inicial hasta el último toque de pulido. El archivo reúne así, como característica única, la causa y el efecto, y vincula el camino con el objetivo.

Tan solo un breve recorrido por la empresa en la Ciudad de México, revela cuán increíblemente grande y diversa es la producción actual de Nouvel: desde la pieza individual soplada en forma competente, con destreza y amor hasta la producción industrial de decenas de miles de botellas idénticas. Nouvel abarca un campo notablemente amplio de la producción de vidrio y se beneficia de sinergias y transferencia de conocimientos dentro de los sectores.

Con su historia, la diversidad y la calidad de la producción actual y su potencial para el futuro, Nouvel cuenta con condiciones ideales para la construcción de un archivo de colección propio. El *Archivo de Innovación de Nouvel* no solo documentará sino contribuirá a escribir la historia activamente.

Innovation and Technology

Christian Brändle

Director

Museum für Gestaltung Zürich

“Collectors are happy people”. This is a popular quotation attributed to the famous German poet Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832). And indeed: The creation, assembly and expansion of a collection creates meaning and insight. Consulting the inventory reconciles you with your own past. Even more important is this: A collection is a selective retention of an aesthetic, technical or economic history as a reference for tomorrow. For only those who know the past, will be able to draw useful conclusions from it for the future. A lively collection is one that grows from the vital ideas of the present and which is actively used: Maybe as a source of inspiration, as a repository of past knowledge, as a tool for internal research and development or as a central pillar of cultural corporate communication.

It may sound paradoxical, but to collect intelligently means to say “No”, because with each object added, a potential place for another more relevant or exciting collection item will be missing. Different from a collection of fine art or archaeology a well structured design archive must cover the whole life cycle of the collection item: The first sketches, the color maps, the formulation of the glass mixture, a description (or even a video) of the production, the negative forms which have led to the object as well as the marketing story of the product or the story of its presentation in exhibitions.

A collection is only as good as it is accessible and described. Of what use is a full closet, of which you only know, that hundreds of objects are kept there? Not much, it is more of a burden. On the other hand, a wisely managed collection is alive, it can easily be consulted and used in many ways. To make this possible, including an object into the collection will start a complex, interconnected process: The object (and the associated materials) receive an asset number, they will be photographed, described and documented. It will be added to the database of the collection thus being opened to a public which widely exceeds the team of the collection. The object is then archived, if necessary restored, safely preserved, to maintain it for future generations.

Building a collection goes hand in hand with a lot of work and engagement. Furthermore, a collection costs a remarkable amount of money. The Investments are particularly high during the start-up phase, during that time, in which the direct benefits of the archive are not visible yet. On the other hand a well run –company– archive is a prerequisite for technical and design innovation of a company.

The *Nouvel Innovation Archive*, from its name hints to a clever distinction: In the first place objects of the design and production history of the group are being collected, those that will serve as innovation potential for the future of the group.

The work of the glass blower and the whole team of the glass factory is marked by the almost infinite possibilities which this fascinating material offers for design, processing and refining: From the basic raw materials sand, lime and soda originate by effective control of the temperature or by admixture of metal salts and oxides in their appearance completely different types of glass. Highly differentiated techniques like overlaying, casting, spinning, pulling, and blowing open up an almost infinite space for design.

Precisely, because the chemical, mechanical and artisanal techniques (and their combinations) are so diverse and abundant, it will be difficult even for experts to understand, how a particular object really was produced.

In this context a unique opportunity opens up for this archive: because unlike thousands of other glass collections in the world that focus solely on the end product, Nouvel is able to document and collect in much more detail. This archive includes the special technical know-how of all process steps and formulas, beginning with mixing the basic composition through to the ultimate grinding of the polish, thus it combines a unique characteristic cause and impact, it unites the path with the aim.

A short tour of the company headquarters in Mexico City reveals the incredible size and diversity of Nouvel's present production: From the individual

item blown with competence, skill and love to the industrial production of ten thousands of identical bottles – Nouvel covers a remarkably wide range of glass production and benefits from synergies and knowledge transfer between the divisions. With their history, diversity and quality of the present production and its potential in the future Nouvel presents ideal conditions for the creation of their own collection archive. The *Nouvel Innovation Archive* will not only document history, but also actively participate in writing history.

Foto: Adán Mendoza

Belleza y Forma

Michelle Fisher

Curadora de Artes Decorativas Contemporáneas
Museum of Fine Arts, Boston

Presente a lo largo de milenios en diversas expresiones artísticas y visuales, el vidrio sigue estando completamente integrado a nuestra cultura material a través del arte, de las artesanías y del diseño. A veces es invisible incluso a simple vista: un dador de formas decorativas que contiene fragancias o ventajas a través de los cuales la luz fluye de afuera hacia adentro. Sin embargo, en sus manifestaciones más fascinantes, llama la atención por su potencial escultórico y su atractivo estético. Es en este sentido que aparece representado en la tercera sección de *InVisible. Diseño en Vidrio: Belleza y Forma*. Se presentan aquí obras encargadas recientemente a una selección dinámica de diseñadores mexicanos contemporáneos, junto con piezas realizadas para Nouvel en los últimos veinticinco años por un prestigioso grupo de profesionales y producidas en una singular gama de tonalidades de negro. Los nuevos encargos varían en forma, estética y escala, demostrando la versatilidad del vidrio como medio y el abanico conceptual de los artistas invitados.

A partir de su extensa investigación en materia de plantas e historia natural, las superficies de vidrio diseñadas por el artista Jan Hendrix, nacido en Holanda, están grabadas con patrones abstractos y biomórficos que convergen en las uniones principales para formar una serie de pétalos.

La arquitecta Frida Escobedo ha trabajado a una escala monumental, empleando ladrillos de vidrio en forma de reloj de arena que se entrelazan entre sí y que continúan las exploraciones curvilíneas y sinuosas que fueron parte integral de su *Serpentine Pavilion* (Londres, 2018). El erudito diseñador Mauricio Lara utilizó su paleta preferida de vidrios y esmaltes blancos y negros para crear una escultura totémica que fue trazada primero en un dibujo geométrico a mano alzada deliberadamente libre, para después ser minuciosamente moldeada.

Las esculturas de Edgar Orlaineta son de menor escala que las de Lara, y renuncian a la abstracción para adoptar formas, patrones y decoraciones repetitivas que se funden creando retratos antropomórficos surrealistas. Sus robustas piezas recuerdan a las vasijas de cerámica de los artistas del Grupo Memphis, Ettore Sottsass y Nathalie du Pasquier, por sus irreverentes y juguetonas formas y colores. Cerca de ahí se encuentra la obra del escultor Jorge Yazpik: bellos objetos que juegan con un lenguaje de sólidos y vacíos. Durante más de tres décadas, su obra se ha centrado en el peso y la presencia de fuentes de inspiración precolombinas, y este compromiso expresivo y conceptual se evidencia también en este encargo. Aunque normalmente trabaja con arcilla, la

obra de la ceramista Perla Valtierra, al igual que la de Yazpik, cuestiona los espacios positivos y negativos: un guiño a los moldes que han dado forma a tantas colecciones anteriores de Nouvel y, a su vez, a los líquidos que los han habitado.

Por último, colgado en todo lo alto, se encuentra un collar de piezas de vidrio soplado de gran formato que utiliza secciones de moldes del archivo Nouvel, una búsqueda de ecos históricos y formales que se ven realizados por la luz integrada en la escultura. Creada a partir de una colaboración entre Héctor Esrawe, Brian Thoreen y Emiliano Godoy (el diseñador industrial curador de esta exposición) la obra forma parte de Vissio, la nueva incursión de Nouvel hacia las ediciones limitadas de diseños coleccionables.

El vidrio es un material con potencial resonante, refractivo y sonoro que traspasa las fronteras disciplinarias y forma parte integral de la historia del diseño y de las artes decorativas de las culturas de todo el mundo. En una entrevista reciente que realicé con el historiador de la cultura material, Glenn Adamson, reflexioné acerca de su idea de que las artesanías y el diseño (incluyendo el trabajo con vidrio) ocupan "un territorio curioso entre el diseño, el arte y la etnografía", lo cual les confiere un estatus liminar dentro de los museos de arte contemporáneo,

así como en el mundo en general. Adamson acepta este estado fluido y ve a las artesanías y al diseño como "una variable o capacidad artística, más que como una categoría o disciplina". En esta exposición, que explora el pasado, presente y futuro de la innovación en vidrio, la cuidadosa unión entre la fabricación, la dirección del diseño y el Archivo reivindica el trabajo aquí reunido como parte de un apasionante, provocador y tal vez hasta subversivo "territorio curioso". Es esta confluencia de disciplinas, ideas e historias lo que hace de estos nuevos encargos y la exhibición del archivo-en-negro de Nouvel sean tan poderosos. Estos trabajos no sólo son evidencia de las innovaciones de una empresa en particular a lo largo del tiempo, y de las ideas de futuro que aún inspira, sino que también demuestran la profundidad y el alcance del diseño mexicano que hoy se manifiesta a través de un medio tan antiguo como fascinante.

Beauty and Form

Michelle Fisher

Curator of the Contemporary Decorative Arts
Museum of Fine Arts, Boston

Manifest in various forms of visual art for millennia, glass remains a material completely embedded in our material culture through art, craft, and design. It is sometimes invisible even in plain sight, a decorative form-giver that contains scent or fenestration through which light streams from outside in. However, in its most compelling manifestations it commands attention for its sculptural potential and aesthetic delight. It is represented in this latter mode in the third section of *InVisible. Glass Design: Beauty and Form*. Here, newly commissioned works from a dynamic roster of contemporary Mexican designers are presented alongside pieces made for *Nouvel* over the last twenty-five years by an esteemed slate of practitioners and produced in a singular palette of black. The new commissions vary in shape, aesthetic, and scale, demonstrating the versatility of both glass as a medium and the conceptual range of the invited artists.

Informed by the artist's long-standing research into plants and natural history, the glass surfaces designed by Dutch-born Jan Hedrix are etched with abstract, biomorphic patterns that meet at the leading joins to form petals. Architect Frida Escobedo has

engaged at monumental scale, employing interlocking hourglass-shaped glass bricks that continue the sinuous curvilinear explorations that were integral to her 2018 *Serpentine Pavilion* in London. Polymath designer Mauricio Lara used his preferred palette of black and white to create a glass and enamel totemic sculpture, plotted out first in a hand-drawn and deliberately loose geometric illustration before being carefully molded.

Edgar Orlaineta's sculptures are smaller in scale than Lara's, and eschew abstraction to instead embrace repeating forms, patterns, and decoration that meld to form surreal anthropomorphic portraits. His stout pieces recall the ceramic vessels of Memphis Group artists Ettore Sottsass and Nathalie du Pasquier in their irreverent, playful shapes and colors. The work of sculptor Jorge Yazpik nestles nearby, beautiful, vividly-colored fetish objects that play with a language of solid and void and appear in some cases ready for a human arm or finger to slip through their openings. His work has, over three decades, looked to the heft and presence of Pre-Columbian sources for inspiration, and this expressive and conceptual commitment is evidenced in this commission, too.

Usually more at home working in clay, ceramicist Perla Valtierra's work, like Yazpik's, interrogates positive and negative space, a nod to the molds that have shaped so many of Nouvel's back catalogue and, in turn, the liquids that have inhabited them.

Finally, hung aloft is an oversized necklace of blown glass pieces using sections of molds from the Nouvel archive, a mining of historical, formal echoes that are enhanced by light integrated into the sculpture. Created as a collaboration between Héctor Esrawe, Brian Thoreen, and the exhibition curator, industrial designer Emiliano Godoy, the work is part of Vissio, Nouvel's new venture into limited editions of collectible design.

Glass is a material with resonant refractive and sonorant potential that traverses disciplinary boundaries, and an integral part of design and decorative arts history in cultures across the globe. In a recent interview I conducted with the material culture historian, Glenn Adamson, I reflected on his idea that craft and design practices, including working with glass, occupy "a curious territory between design, art, and ethnography" that gives them a liminal status in the contemporary art museum, and in the wider

world, too. He embraces this fluid state, seeing such craft and design as "an artistic variable or capability, rather than a category or a discipline." In this exhibition that explores the past, present, and future of glass innovation, the careful marriage between glass making, design direction, and the archive affirms the work here as part of this exciting, provocative, and perhaps even subversive "curious territory." It is this confluence of disciplines, ideas, and histories that makes these new commissions and the display of Nouvel's archive-in-black so powerful. These works are evidence of not only the innovations of a particular company across time, and the future-facing ideas it still inspires, but demonstrates the depth and reach of Mexican design today made manifest in an ancient and compelling medium.

Foto: Adán Mendoza

Nuevas Posibilidades

Birgit Lohmann

Editora en jefe
Designboom

El vidrio, ese material nacido de la tierra y del fuego, siempre me ha fascinado. Imbuida con elementos espirituales y de otros mundos, la tecnología para fabricar vidrio fue posiblemente algo accidental. En su larga historia, ha contribuido a una infinidad de actividades y progresos humanos.

Hoy en día, el vidrio forma parte del trasfondo de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, y en sus diversas formas es un elemento duradero e ideal para producirse en masa. Pero al mismo tiempo, estamos siendo testigos del redescubrimiento del trabajo artesanal y de la valoración del vidrio como un medio creativo. Los artistas contemporáneos están dando nueva vida al vidrio, como una forma original de expresión y como vehículo de su poética, y se han producido objetos inigualables para aplicaciones científicas, sin olvidar la incomparable sostenibilidad del material.

El vidrio es una artesanía muy singular, y el exquisito vidrio soplado a mano es una de las especialidades de México. Entendiendo la importancia de la colaboración horizontal y creando conciencia en la industria local acerca de los beneficios del diseño como medio de diferenciación, el vidrio mexicano ha dejado su huella en la escena internacional.

La exposición *InVisible. Diseño en Vidrio* pretende traspasar los límites de la técnica, de los procesos, de los materiales y de la estética. Es el resultado de un proyecto cultural a largo plazo que pretende abrir nuevas potencialidades y generar un diálogo

sobre la concepción, experimentación, producción y distribución de obras contemporáneas de vidrio en México. Uno de los aspectos más intrigantes y gratificantes de esta exposición es cómo las piezas que ya conocemos se verán bajo una nueva luz y cómo las soluciones aparentemente sencillas revelan la innovación en los procesos de producción y diseño.

Entre las más de 500 piezas expuestas en la primera sala de la exposición, podemos encontrar objetos cotidianos que se han convertido en iconos de la vida cotidiana en México, como explica Bruno Newman en su texto *Variedad y Excelencia*. Evaluando la gama de marcas aquí presentes, también se puede ver cómo Nouvel ha sido capaz de crear nichos de mercado a través de envases de lujo para las pujantes industrias del tequila y el mezcal del país, potenciándolos a través del diseño.

Explorando el *Archivo Nouvel*, en la sala central de la exposición podemos ver cómo la producción de la empresa ha jugado un papel muy importante en la consolidación de México como un referente en el diseño de vidrio contemporáneo. Christian Brändle subraya en su texto *Innovación y Tecnología* la importancia de un archivo en tanto que recurso vivo y cómo la colección de Nouvel servirá de activo crucial para el futuro de la fabricación de vidrio.

La tercera y última parte de la muestra impulsa la fabricación de vidrio hacia nuevos límites, ya que la relación entre forma, función y belleza se explora a través de objetos de edición limitada de Nouvel y Vissio. Como explica Michelle Fisher en su texto *Belleza y Forma*, este antiguo material está disfrutando de un renacimiento en el mundo del arte y desdibujando las fronteras entre la función y la decoración.

Más allá de los complejos procesos y la producción de los vidrios expuestos en la exposición, el hilo conductor entre ellos es que cada uno es el resultado de un conocimiento compartido y de una rica colaboración que continúa dando a este antiguo material nuevas posibilidades.

Nouvel ha realizado un trabajo sin precedentes en este campo. Ya sea que se trate de una polinización cruzada entre Grupo Pavis, Nouvel y Vissio o de un intercambio con arquitectos, diseñadores y artistas mexicanos establecidos y emergentes, la importancia de la colaboración se realiza en cada paso.

New Possibilities

Birgit Lohmann

Editor in Chief
Designboom

Glass, this material born of earth and fire, has always fascinated me. Imbued with an element of the spiritual and otherworldly, the technology of glass making was possibly an accidental product. In its long history it has facilitated so much human activity and progress.

Today, glass is in the background of the daily lives of most people, in its various forms it is a lasting element and also perfect for mass production. At the same time, we are now witnessing the rediscovery of craftsmanship and the appreciation of glass as a creative medium. Contemporary artists are breathing new life into the material, as an original means of expression and medium, their poetic, one-of-a-kind objects are made for scientific applications, not to forget the material's incomparable sustainability.

Glassmaking is a very distinctive craft and exquisite hand-blown glass is one of Mexico's specialties. Understanding the importance of horizontal collaboration and creating awareness in the local industry of the benefits of design as a means of differentiation, Mexican glass makes a mark on the international scene.

The exhibition *InVisible. Glass Design* aims to push the boundaries of technique, process, material, aesthetics, and is the result of a long-term cultural project that hopes to open up new potentialities and to generate dialogue about the conception, experimentation, production and distribution of contemporary glass works in Mexico.

One of the most intriguing and rewarding aspects of this exhibition is how familiar pieces will now be seen in a new light and how seemingly simple solutions reveal innovation in production and design processes.

Among the 500+ pieces on show in the exhibition's first room we can find objects that have become icons of daily life in Mexico – as Bruno Newman explains in his text *Diversity and Excellence*. Evaluating the line-up of brands present here it also emerges how Nouvel has been able to create niche markets through luxury packaging for the country's thriving tequila and mezcal industries – empowering them through design.

Exploring the *Nouvel Innovation Archive* section of the exhibition we can see how the company's output has played an important role in establishing Mexico as a reference for contemporary glass design. Christian Brändle underlines in his text *Innovation and Technology* the importance of an archive as a living resource and how Nouvel's collection will serve as a crucial asset to the future of glass making.

The third part of the show takes glass making to new extremes, as the relationship between form, function and beauty is explored via limited edition objects from Nouvel and Vissio. As Michelle Fisher describes in her text *Beauty and Form* this ancient material is now enjoying a renaissance in the art world and blurring the borders between function and decoration.

Beyond the complex processes and production of the glass on show in the exhibition – the common thread between them is that each is the result of shared knowledge and rich partnerships that continue to push this ancient material into new territory.

Nouvel has done unprecedented work in this arena. Whether it is via cross-pollination between Grupo Pavisá, Nouvel and Vissio or an exchange with established and emerging Mexican architects, designers and artists, the importance of collaboration is highlighted at every turn.

Foto y portada: Fernando Etulain

Expositores

Manuel Álvarez
Jokin Arregi
Philip Baldwin
Jonathan Baskett
Isaac Broid
Ignacio Cadena
Joel Escalona
Frida Escobedo
Héctor Esrawe
Ezequiel Farca
Emiliano Godoy
Bernardo Gómez-Pimienta
Alonso González
Fernando González Gortázar
Teodoro González de León
Monica Guggisberg
Rosa Hanhausen
Jan Hendrix
Agustín Hernández
Michael Kramer
Mauricio Lara
Nicolas Le Moigne
Ricardo Legorreta
Alfredo Méndez
Edgar Orlaineta
Narcissus Quagliata
Orfeo Quagliata
Pedro Ramírez Vázquez
Julie Richoz
Michel Rojkind
Javier Sánchez
Juan Manuel Sandoval
Francisco Serrano
Brian Thoreen
Francisco Torres
Perla Valtierra
Jorge Yazpik

Agradecimientos

Nouvel, Grupo Pavisa y Vissio, agradecen a las instituciones, patrocinadores y a todos aquellos que con su energía y experiencia hicieron posible la exhibición InVisible. Diseño en Vidrio. También extienden un agradecimiento especial a Alejandra de la Paz, Directora del Museo Franz Mayer y al equipo completo del museo por su incansable apoyo para la presentación.

Nouvel, Grupo Pavisa, and Vissio, would like to thank the individuals, institutions and sponsors whose dedicated energies and expertise have helped to make the InVisible. Glass Design exhibition possible. They would like to extend a special thank you to Alejandra de la Paz, Director of the Museo Franz Mayer and the entire museum staff for their tireless support of the presentation.

Comité de Exhibición

Curaduría

Emiliano Godoy

Textos

Christian Brändle

Michelle Fisher

Birgit Lohmann

Bruno Newman

Traducciones

Felipe Orensanz

Luer Traducciones

Diseño gráfico

Deduce

Diseño y producción museográfica

Tuux

Diseño de iluminación

Starco + Tuux

Registro y control de obra

Nouvel

Comité de Asesores

Andy Butler

Kimberlee Córdova

Michael Kramer

Francisco Torres

ARTE Y DISEÑO

Organizadores

PAVISA

N O U V E L

VISSIO

Patrocinadores

 CASA DRAGONES®

STARCO

Comex

Media Partner

designboom®

Invisible

Diseño en Vidrio