

EXPOSICIÓN
ANTICUERPOS
Obras de Fernando & Humberto Campana 1989 – 2009
Una exposición de Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Sedes Fundación Barrié A Coruña y Vigo
1 julio – 26 septiembre 2010

*“Nuestra obra trata del contagio:
así como el mundo nos ha infectado,
nosotros también queremos infectar al mundo”
Humberto Campana, marzo 2008*

La Fundación Barrié presenta simultáneamente en Vigo y A Coruña entre julio y septiembre *Anticuerpos. Obras de Fernando & Humberto Campana 1989–2009*, del Vitra Design Museum de Alemania

- *ANTICUERPOS. Obras de Fernando & Humberto Campana 1989–2009 repasa los 20 años de trayectoria de dos de los diseñadores más célebres de la actualidad, autores, desde Brasil, de algunos de los iconos actuales del diseño.*
- *La exposición, que la Fundación Barrié muestra por primera vez en España, se distribuirá entre las dos sedes de la Fundación en Vigo y A Coruña, y estará arropada por actividades didácticas, todas gratuitas, a lo largo del verano en ambas ciudades.*
- *En las últimas dos décadas, los hermanos Campana han logrado situarse entre los diseñadores más célebres y de mayor éxito de nuestra época, transformando su particular e inconfundible lenguaje creativo en un conjunto enormemente variado de muebles, lámparas e instalaciones, ganándose así el reconocimiento de numerosas publicaciones e instituciones que han albergado muestras de su obra, entre ellas la Experimenta de Lisboa, el MoMA de Nueva York y el Design Museum de Londres.*
- *La exposición destaca los rasgos de una obra cuya preocupación por el reciclaje, la fusión de materiales naturales y artificiales y la simultaneidad de culturas esboza una fascinante imagen de nuestro tiempo.*

Los brasileños Humberto Campana (1953) y su hermano Fernando (1961) trabajan juntos como diseñadores en São Paulo desde 1989. Humberto llegó a esta sociedad como artista autodidacta con una licenciatura en Derecho, mientras que Fernando se había formado como arquitecto. Las primeras obras conjuntas de esta pareja tan diferente – unas esculturas brutalistas y surrealistas de muebles - ya causaron sensación en el mundo artístico de São Paulo.

Los sillones 'Favela' y 'Vermelha', ambos producidos por el fabricante italiano de muebles Edra, los sillones 'Banquete', producidos en series cortas y de manera artesanal en su taller de São Paulo, así como la mesa hinchable o el sofá 'Plástico Bolha', tapizado con plástico de burbujas: cada una de estas piezas creadas por los hermanos Campana se convirtieron en poco tiempo en un icono del diseño moderno. Pero como gran parte de su trabajo creativo acaba en series limitadas o en piezas únicas, a menudo consecuencia de encargos particulares, poco se sabe de la verdadera variedad y alcance de su obra, aumentada en los últimos años con algunas piezas espectaculares.

Hasta la fecha no se había hecho mucho para rastrear los principios básicos de su compleja obra. Al mismo tiempo, la carrera de los Campana coincide con el éxito mundial de piezas únicas hechas a mano y diseños abiertamente artísticos, que a menudo salen del taller con destino a colecciones públicas o particulares, sin haber sido utilizados de manera normal. En este sentido, Fernando y Humberto Campana quizás sean los representantes más destacados de esta tendencia.

Concepto de la exposición

La amplia retrospectiva que Vitra Design Museum ha mostrado hasta el pasado mes de febrero, y que se trasladará a España tras exhibirse en Maastricht (Holanda) entre marzo y junio, incluye las obras más destacadas de los Campana y, a la vez, incidirá en el origen y trasfondo en el que fueron creadas.

ANTICUERPOS. Obras de Fernando & Humberto Campana 1989–2009 destaca los rasgos de una obra cuya preocupación con el reciclaje, con la fusión de materiales naturales y artificiales y con la simultaneidad de culturas esboza una fascinante imagen de nuestros tiempos. Desde sus inicios hasta la actualidad, su obra ha recorrido un sendero estrecho entre el diseño y el arte puro, generando unos increíbles *collages* de objetos y materiales. En sus propias palabras, "es una especie de flirteo con el material, que se presenta y nos pregunta: ¿en qué me podéis convertir? En nuestra obra, es el material que determina tanto la forma como la función."

La exposición por lo tanto dedica especial atención a la forma de trabajar de los hermanos Campana, que muestra diversas influencias de variadas fuentes de inspiración –la frondosa naturaleza de las selvas tropicales brasileñas, la improvisación de los vendedores callejeros, las chozas de las favelas, el cine, la música y las bellas artes-. Se documenta tanto la manera en que se organiza su propio taller y la colaboración con otros talleres externos y empresas internacionales como Alessi, Edra o Vitra como el trabajo interdisciplinar de sus proyectos más recientes. Para acompañar esta muestra retrospectiva de su obra, la más amplia hasta la fecha, y que contiene un gran número de prototipos, estudios y maquetas que se exhiben por primera vez en público, la exposición presenta varias obras de arte realizadas por los hermanos Campana, además de películas, entrevistas y fotografías.

Con esta muestra dedicada a los brasileños Campana, la Fundación Barrié prosigue su línea expositiva dedicada al diseño contemporáneo, en la que se enmarcaron en los últimos años las muestras *Diseño Escandinavo. Más allá del mito*; *Marcel Breuer. Diseño y Arquitectura*; o más recientemente *Diseño holandés: en la calle como en casa. Binnen/ Buiten* y *George Nelson. Arquitecto, Autor, Diseñador, Maestro*, exposición también organizada por Vitra Design Museum.

Distribución de la exposición

La Fundación divide la muestra entre su sede de Vigo y la de A Coruña, en una propuesta complementaria que destaca la variedad formal de las obras a la vez que mantiene la transparencia del proceso de diseño. La muestra se compone de alrededor de 70 muebles, 13 lámparas, 8 piezas de joyería y vestidos, 50 objetos del hogar, 20 objetos de arte, 1 maqueta de arquitectura, 25 objetos coleccionados por los mismos Campana, 4 películas, una serie de diapositivas y una decena de fotografías.

Biografía

Después de una introducción con datos, fotos, una entrevista filmada y las dos sillas 'Negativo' y 'Positivo', con las que los hermanos iniciaron su trabajo en común, la exposición presentará la obra de los Campana clasificada según sus principios básicos técnicos y formales que siempre han guiado su quehacer desde aquel momento. Cada grupo se compone de objetos icónicos clave que definen los pasos determinantes de su carrera artística, a la vez que revelan el desarrollo de las formulaciones que han surgido en torno a dichos principios creativos.

Fragmentos

En el apartado 'Fragmentos' se pueden ver los objetos que los hermanos Campana construyeron mediante el montaje de piezas parecidas: una escultura compuesta de trozos de barro cocido, creada por Humberto en 1982 –varios años antes de que se iniciara la colaboración entre los dos hermanos- y una nueva versión del célebre sillón 'Favela' realizada en 1991, forma parte de este grupo. De hecho, la mayoría de los apartados temáticos de la exposición contienen obras tanto tempranas como más recientes, mostrando así el desarrollo imparable de sus inquietudes.

Híbridos

Después de algunos experimentos realizados a mediados de los años noventa, durante los últimos años los hermanos Campana han vuelto a la combinación de materiales contradictorios. La pieza de mayor tamaño de la muestra, una escultura-asiento hecha de mimbre y cristales que crearon en 2008 tras ser nombrados 'Diseñadores del Año' por Design Miami, se presenta en una instalación con otros 'híbridos', entre ellos la alfombra 'Animada' realizada con cuero y césped artificial en 1997.

Objets trouvés / Objetos encontrados

Muchas de las técnicas artísticas de los hermanos Campana recuerdan a los métodos utilizados por los surrealistas en sus cuadros, artes gráficas, esculturas y cine. Vinculan la influencia del surrealismo en el arte sudamericano del siglo XX con la práctica de reciclar objetos prefabricados, tan extendida en su propio país, reinterpretando estos como materiales para sus propios diseños.

Líneas blandas / Líneas rectas

Muchos de los muebles y complementos diseñados por los hermanos Campana se componen en su totalidad de estructuras lineales. Parecen representar los diseños y patrones de la jungla real y la jungla urbana como las coordenadas decisivas de la vida brasileña y una constante fuente de inspiración para Fernando y Humberto Campana. La exposición muestra estas fuentes a través de diapositivas con numerosos ejemplos de sus propias fotografías y en dos cortometrajes rodados por ellos mismos: una visita comentada al centro de São Paulo y una panorámica de su cabaña en un árbol a las afueras de Brotas, su ciudad natal.

Lo orgánico

La fascinación que ejerce la naturaleza sobre Fernando y Humberto Campana se refleja sobre todo en los numerosos muebles y complementos que adoptan la forma de seres vivos: ejemplos serían dos fruteros de 1990; el sofá 'Kaiman Jacaré' para Edra; los bolsillos para pared 'Drosera' para Vitra o los juguetes 'Mandacarú'. Aquí, también, el tema será explicado a través de una serie de diapositivas tomadas en algunas de sus excursiones.

Planos curvos

Las piezas creadas en la segunda mitad de los años noventa parecen ocupar un lugar predilecto en su obra. De repente, nos encontramos con objetos funcionales de elegantes formas geométricas realizados con materiales industriales; la mesa auxiliar 'Inflavel', fabricada por el MoMA de Nueva York durante varios años, o la estantería 'Labirinto' y el sillón 'Cone', ambos de 1997, son los ejemplos más conocidos. A segunda vista, sin embargo, nos damos cuenta que estos objetos también se inspiran en un motivo genuinamente brasileño: el modernismo atrevido de un Oscar Niemeyer o un Roberto Burle Marx, que ya se refleja en las esculturas creadas por Humberto Campana a principios de los años ochenta del siglo pasado.

Trabajos en papel

Los hermanos Campana trabajan casi exclusivamente con materiales económicos y cotidianos, descubriendo en una época muy temprana la versatilidad del cartón ondulado. Tras una serie de talleres para el Vitra Design Museum en Boisbuchet (Francia) y en paralelo con los preparativos para esta exposición, están trabajando en colaboración con el Vitra Design Museum en el desarrollo de varios utensilios de papel que serán producidos industrialmente, y que son presentados por primera vez en esta exposición, acompañados por documentación sobre el proceso de diseño y producción.

Acumulaciones

El objeto más temprano de uso cotidiano que se expone en esta muestra es un espejo, uno de los muchos que Humberto Campana creó a principios de los ochenta, adornado con cientos de conchas que él mismo había recogido en la playa. Esta exuberante sensualidad es otro de los motivos que los hermanos Campana repiten en su obra bajo una enorme variedad de formas. En sus series limitadas de los sillones 'Multidao' o 'Banquete', por ejemplo, cuyo precio en subasta ha subido como la espuma durante los últimos años, fueron capaces de aprovechar este impulso a la hora de inventar nuevos materiales, en un ejemplo más de un reciclaje cuyo presencia es una constante en las calles de São Paulo.

Edición de catálogo

La Fundación Barrié editará en castellano/portugués el catálogo de la exposición, publicado en alemán-inglés por Vitra Design Museum. La publicación incluye ensayos ilustrados de autores de varios países: María Helena Estrada, crítica de diseño y editora en São Paulo, escribe un ensayo biográfico sobre los hermanos Campana; el comisario, Mathias Schwartz-Clauss ofrece una interpretación de sus obras de las últimas dos décadas; Massimo Morozzi, director artístico de la firma Edra, proporciona un resumen de la colaboración de los hermanos Campana con su empresa; y Adelia Borges, escritora, comisaria y profesora en el campo del diseño, quien hace poco recibió el encargo del Ayuntamiento de São Paulo de concebir un nuevo museo de cultura popular, describe la cultura popular en el Brasil actual.

Finalmente, los mismos Fernando y Humberto Campana contribuyen con nueve *collages* que juegan con las imágenes de las piezas de cada apartado de la exposición. La tercera y última sección del catálogo agrupa todas las piezas según el concepto expositivo, reproduciéndolas a todo color con su ficha técnica y unos pies de foto explicativos.

El catálogo incluye también imágenes de todas las piezas mostradas en la exposición, con datos técnicos y explicaciones detalladas.

Comisario

Mathias Schwartz-Clauss, nacido en 1964, es licenciado en Historia del Arte y Filosofía por la Universidad Ruhr Bochum y trabaja desde 1990 para el Vitra Design Museum. Como comisario o co-comisario ha estado a cargo de varias exposiciones que han salido en itinerancia desde Weil am Rhein a otros museos de Europa, los EE.UU, Australia y Japón. Éstas incluyen retrospectivas de Ron Arad, Charles y Ray Eames, Frank Lloyd Wright y Jean Prouvé, así como una exposición sobre Thonet, otra con obras maestras de la colección del Vitra Design Museum y 'La vida en movimiento – diseño y arquitectura para una vivienda flexible'. Su última exposición mostró la colección privada del director del Vitra Design Museum, Alexander von Vegesack, por encargo de la Pinacoteca Agnelli en Turín. Mathias Schwartz-Clauss también ejerce de asesor para la academia de verano del Vitra Design Museum en Francia e imparte conferencias tanto en Alemania como en otros países.

“Ser creativo significa ser divertido – aún cuando el mundo esté totalmente oscuro. Hay que mirar dentro de uno mismo, para ver, qué es nuevo para el alma y nuevo para las emociones”. Humberto Campana, marzo 2008

* Las frases citadas en este dossier provienen de una entrevista con Fernando y Humberto Campana, que se llevó a cabo en São Paulo en marzo del 2008.

A Coruña, mayo de 2010

Dpto. Comunicación Fundación Pedro Barrié de la Maza

Tel: 981 060 091 - 659 030 090 - comunicacion@fbarrie.org