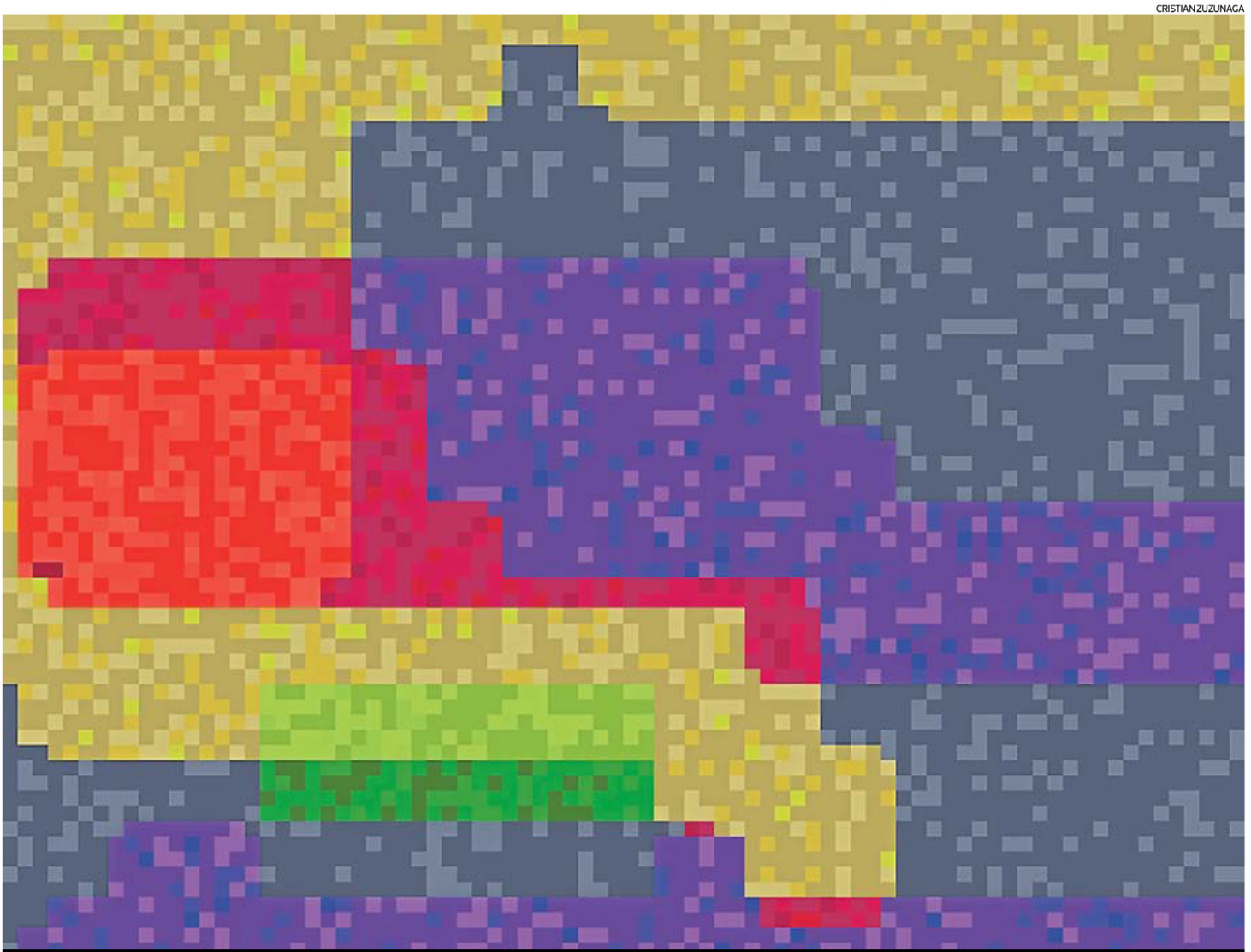
LUCES

LIMA,
MARTES 10 DE
ENERO DEL 2017

GABRIELA MISTRAL

A 60 años de la partida de la Nobel de Literatura chilena PÁGS. 6 Y 7

CRISTIAN ZUZUNAGA



PUNTO APARTE

Una exploración entre los píxeles, lo virtual y su vínculo con lo real. El artista multidisciplinario Cristian Zuzunaga expone su búsqueda por primera vez en Lima. [PÁGS. 2 Y 3]

Piezas sin título de Zuzunaga. Su muestra podrá ser vista en la Galería Lucía de la Puente.

Una vida unida por píxeles

Origen

El trabajo del catalán Cristian Zuzunaga incluye el diseño de textiles, tipografías y mobiliario. En la galería Lucía de la Puente presenta su primera exposición plástica.

ENRIQUE PLANAS

Por increíble que parezca, su carrera empezó estudiando biología. En la Universidad de Barcelona, un joven estudiante envuelto en mandil blanco observa una muestra de tejido a través del microscopio. Para cualquiera, el sentido del análisis era identificar las características de aquellas simples células tras el lente. Pero para Cristian Zuzunaga (Barcelona, 1978), lo verdaderamente alucinante eran sus formas, la posibilidad de colorear el tejido con una pipeta, la noción de apreciar, gracias a la tecnología, lo que no es posible con la mirada sola. Para él era un acto de humildad: darse cuenta de que necesitaba una herramienta inventada por otro para poder adentrarse en una realidad y observarla con detalle. Y, con ello, observarse a sí mismo.

Aquella visión por el microscopio fue suficiente para darse cuenta de que no aportaría nada nuevo como estudiante de ciencias. Allí terminó su intención de convertirse en herpetólogo, un experto en anfibios y reptiles.

Pero, bien mirado, la vocación de este artista catalán, hijo del reconocido fotógrafo peruano Mariano Zuzunaga, siempre fue anfibia. En Europa, su apellido está asociado a una de las marcas de diseño más reconocidas, que igual aplauso consigue al exponer en los salones del mueble de Milán como al ser comisionado por la Tate Gallery de Londres para desarrollar una serie de productos de diseño. En Lima, viene a la galería Lucía de la Puente a presentar su primera exhibición de arte, con piezas únicas, dando el salto del diseño industrial a la creación plástica.

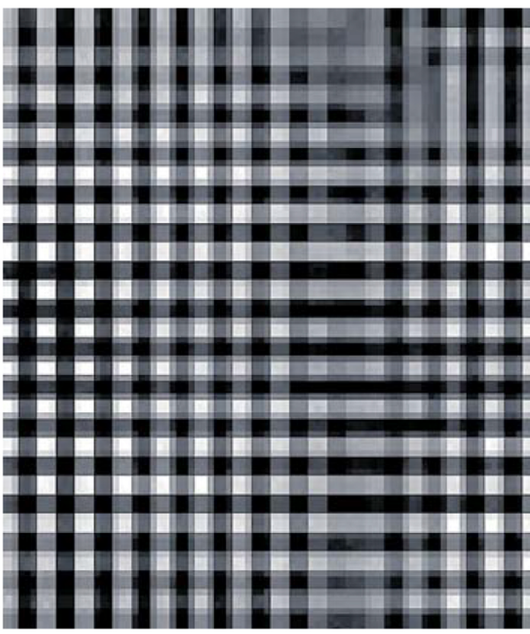
—Una cadena de puntos—

Zuzunaga trabaja a través de dos herramientas: la fotografía digital y los errores de la imagen digital que aparecen de forma aleatoria. Lleva la imagen a grandes escalas hasta encontrar la abstracción cuando son los píxeles lo único que queda de la representación de la realidad o del fallo en la data de la computadora.

Esos resultados visuales, esos patrones de color sorprendentes, resultan luego en el diseño para sofisticadas colecciones de sofás, de mantas o de toallas, pero otros resultados, más complejos, los ha ido reservando para, por fin, llevarlos a impresiones digitales de gran formato.

Ahora que reflexiona sobre su muestra, la serie de píxeles en sus grandes lienzos lo llevan a darle sentido a los diferentes puntos de su propia vida. De su frustrada carrera en biología, de su sueño de trabajar en el Amazonas como investigador, incluso de su carrera como modelo de moda, que lo puso en contacto con fotógrafos de alto perfil.

Abandonó el modelaje tras hacerle caso a una fotógrafa que le recomendó seguir estudios en el London College of Communication. Allí le enseñaron herramientas gráficas como la serigrafía, el collage, la impresión manual, la tipografía. Aprendió con profesores rebeldes que lo motivaban a producir un cambio social mediante tu trabajo. Zuzunaga lo recuerda: "Eran luchadores que, a través de la



Zuzunaga estudió un BA en Tipografía y Diseño Gráfico en el London College of Communication y una Maestría en el Royal College of Art.

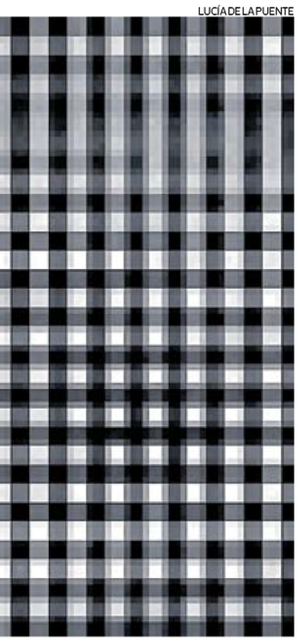
ENRIQUE PLANAS

El artista catalán con su padre, el fotógrafo peruano Mariano Zuzunaga.

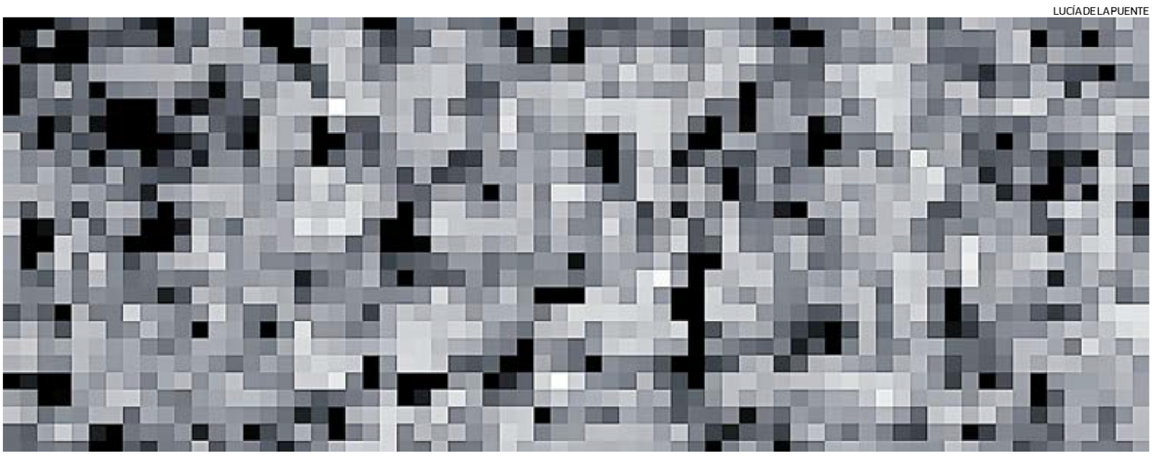
ENRIQUE PLANAS

Hijo de madre catalana y padre peruano, los orígenes multiculturales del artista definieron su deseo de explorar el mundo y buscar formas para describirlo.

LUCÍA DE LA PUENTE



LUCÍA DE LA PUENTE

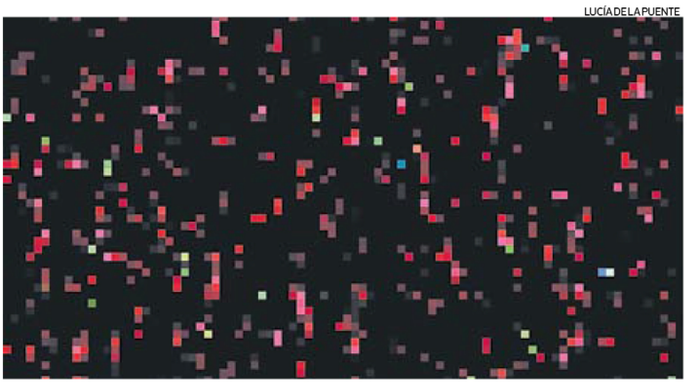


Zuzunaga ha colaborado con instituciones como la Tate Gallery, Kvadrat, Nanimarquina, BD Design, Wallpaper, entre otras firmas de diseño.

ZUZUNAGA.COM

Su obra de diseño se aplica en toallas y hasta en sillones. El 2011 recibió el codiciado Elle Deco International Design Award for Best Fabric Design por su colección de cortinas Skyline para Kvadrat.

LUCÍA DE LA PUENTE



El 2014 recibió el Wallpaper Award en la categoría Best Pixelation. Para él, el píxel es el origen de todo.

docencia, del diseño y de la comunicación, querían cambiar las cosas. Si te enseñaban la escuela alemana Bauhaus, no solo te hablaban de su estética, sino también de qué ruptura habían producido, no solo visual sino filosóficamente hablando. Igual reflexión motivaba el constructivismo ruso o el Stijl holandés. El tema era cómo impulsar un cambio social a partir de la simplificación de la forma y el color", explica el artista.

Zuzunaga se interesó entonces por el collage, el fotomontaje, la arquitectura, las grandes escalas. Su lenguaje tenía vínculos con la fotografía y las imprentas analógicas, el cual perfeccionó luego al seguir una maestría en el Royal College of Art de Londres, cuyos profesores, además de generar la producción de obras, buscaban imprimir en sus alumnos el espíritu crítico.

> "El tema era cómo impulsar un cambio social a partir de la simplificación de la forma y el color".

Fue en la preparación de su trabajo de tesis, tras haber viajado a Shanghái para preparar un video sobre arquitectura y globalización, que tuvo un sueño. Una noche se le presentaron una serie de píxeles, de estilo vintage, como solo puede imaginarlo un miembro de la generación X, con un pie puesto en lo analógico y otro en lo digital. Algo de la filosofía Bauhaus había en ese desvelo al que, además de puntos digitales, se sucedían textiles, pasarelas, diseños en cuadrículas.

Su trabajo final para la maestría lo realizó asociándose a un colega del Departamento de Moda. "Conecté entonces con un diseñador que estaba bloqueado. Yo tenía muy claro lo que quería pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Él, por el contrario, tenía ya las formas, muy urbanas y gráficas, pero no tenía qué transmitir en el estampado. Así que coincidimos", recuerda el artista.

Así, trabajando en impresión digital, sintetizó en una línea de diseño de moda todas las técnicas aprendidas. Las primeras impresiones resultaron tan pixeleadas que los operarios de las máquinas creyeron que se trataba de un error. Pero no era un documento corrupto. Así era el trabajo.

> "Las primeras impresiones resultaron tan pixeleadas que los operarios de las máquinas creyeron que se trataba de un error".

En una época en que la moda londinense se había conformado de colores oscuros, Zuzunaga planteó una locura. Su trabajo en el Royal College no solo obtuvo premios de diseño, sino que terminó expuesto en el Victoria and Albert Museum, conocido como el museo de arte y diseño más grande del mundo.

A partir de entonces, el creador catalán se obsesionó con la idea de montar una plataforma en la cual pudiera hacer diseños y productos con una dimensión artística, con un fuerte concepto. Se enfocó en muebles y arquitectura, y empezó a colaborar con instituciones como la Tate Gallery y empresas que lo consideraban "designer artist".

Sin embargo, Zuzunaga se sentía fuera de ese rol. "En el Royal College of Art estudié la carrera de arte. Pero por mi trabajo, los artistas me consideraban un diseñador, y los diseñadores me asumían como artista. ¡El resultado de eso es que nadie me daba trabajo! Fue por ello que decidí poner mi empresa", señala.

Han pasado 7 años desde que el artista fundó la institución que lleva su nombre. Él considera que su estilo es la suma no de las diferentes rupturas en su vida, sino de las transiciones que tuvo su vocación. Ahora, confiesa, lo asalta otro momento de cambio. Ir de lo empresarial del diseño a la creación artística. La muestra en Lucía de la Puente da fe de ello.

"A final, todo acaba teniendo un sentido. No es que vayas quemando las historias que vas dejando atrás, más bien las vas incorporando para reinventar. Una parte de ti se reinventa a través de los cambios. Todos estos saltos no los he vivido de manera negativa. Ayudaron a que hoy mis piezas muestren tanto color", reflexiona.

—Lazos con el Perú—

A los 18 años, Zuzunaga visitó por primera vez el Perú para viajar a la Amazonía como parte de su sueño de ser un reconocido herpetólogo. Veinte años después, en el 2015, volvió como artista para recorrer el Cusco con su familia. Ahora recuerda su paseo por Sacsahuamán y la carne se le pone de gallina. "Allí se juntan la calidad, el detalle, la sofisticación, la tecnología, la magnitud, la escala, la piedra como un tejido celular. No hay 'color', pero sí luces y sombras cambiantes. Luego vi los textiles del pueblo de Chinchero, y entendí que mi obsesión por el diseño y el color no me vienen de España. Vienen de mi ADN peruano", comenta orgulloso.

Terminada la entrevista, se acerca el padre del artista, el fotógrafo Mariano Zuzunaga, responsable de ese ADN heredado. Un visionario que partió del Perú en los años sesenta para seguir su sueño de vivir de la fotografía. "Él me enseñó a romper con todo. Me enseñó a divagar pero también a centrar las ideas al momento de comunicar. Y creo que nada te centra más que el píxel. Mi padre me ha influenciado desde siempre", reconoce el artista e hijo agradecido.

Más información

Lugar: Galería Lucía de la Puente. **Dirección:** Paseo Sáenz Peña 206-A, Barranco. **Inauguración:** Miércoles 11 de enero, 7 pm. Ingreso libre.