

Ettore Sottsass

El pensamiento mágico

11 octubre 2023 – 25 febrero 2024

**Centre
Pompidou
Málaga**

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Con la colaboración:

Fundación "la Caixa"

centrepompidou-malaga.eu

Centre Pompidou Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Con la colaboración:

Fundación "la Caixa"

Centre Pompidou Málaga
info.centrepompidou@malaga.eu

Director general
Área de Comunicación
Ayuntamiento de Málaga
Jesús Espino González
+34 951 926 005
jespino@malaga.eu

Área de Comunicación
Ayuntamiento de Málaga
Nekane Cuevas Alzuguren
+34 951 926 841
ncuevas@malaga.eu

Elvira Palomares
+34 951 926 847
epalomares@malaga.eu

Comunicación Centre Pompidou Málaga
GAP and co
prensa@gapandco.com
comunicacion@gapdesign.com

Centre Pompidou Paris

Dirección de Comunicación y de Partenariados

Director
Thomas Aillagon
00 33 (0)1 44 78 12 87
thomas.aillagon@centrepompidou.fr

Agregado de prensa
Clotilde Sence
+ 33 1 44 78 45 79
clotilde.sence@centrepompidou.fr

centrepompidou.fr

Ettore Sottsass, *Tappeto volante* [Alfombra voladora], 1974. Madera, algodón, fieltro sintético, terciopelo, espuma de poliuretano. © Ettore Sottsass, VEGAP, Málaga, 2023

Dossier de prensa

NOTA DE PRENSA

EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA VIAJA A LA VANGUARDIA DEL DISEÑO CON LA EXPOSICIÓN 'ETTORE SOTTASS. EL PENSAMIENTO MÁGICO'

La muestra, que se podrá contemplar hasta el próximo 25 de febrero, reúne más de un centenar de piezas del diseñador italiano desde los años cuarenta hasta los ochenta

El Centre Pompidou Málaga presenta la exposición 'Ettore Sottsass. El pensamiento mágico', que reúne más de cien obras que incluyen objetos de diseño, dibujos, instalaciones y fotografías del diseñador italiano abarcando desde los años cuarenta hasta los ochenta.

Esta muestra, que se podrá contemplar hasta el 25 de febrero de 2024 y que cuenta con piezas procedentes de las colecciones del Centre Pompidou (Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle y Bibliothèque Kandinsky), se centra en la noción de «diseño mágico» de Sottsass (Innsbruck 1917 - Milán 2007), que se opone al racionalismo y reivindica una experiencia emocional de los objetos, haciendo referencia a su presencia ritual y simbólica.

El recorrido comienza con sus primeras obras de la década de 1940, inspiradas en las vanguardias artísticas y arquitectónicas. La creación de cerámicas con una «función terapéutica», iniciada en 1956, constituye una parte perdurable de la obra de Sottsass, que se nutre de la filosofía oriental y las culturas ancestrales. En 1958, se convirtió en diseñador-asesor de la empresa Olivetti, donde desarrolló el primer ordenador italiano, al que siguieron numerosas máquinas de escribir y mobiliario de oficina.

Los años 1960-1970 fueron de experimentación radical. Sottsass va más allá de la escala del objeto para diseñar ambientes domésticos y cerámicas monumentales. Consideraba el diseño como una forma de replantear la arquitectura y de forjar un nuevo vínculo entre las personas y los objetos. En 1981, fundó en Milán el grupo Memphis, cuya perspectiva iconoclasta hace hincapié en la dimensión sensorial de los objetos y en la libertad creativa del diseñador.

Ettore Sottsass fue un precursor a lo largo de su vida como diseñador, arquitecto y escritor. «Siempre he creído que el diseño comienza donde terminan los procesos racionales y comienzan los mágicos», afirmaba.

Las vanguardias

Tras formarse como pintor mientras estudiaba arquitectura, en la década de 1940 Ettore Sottsass se volcó en la vanguardia artística. Le interesaban el cubismo, la pintura metafísica, las obras de Paul Klee, Jean Arp, Anton Pevsner o Alexander Calder, así como la arquitectura moderna. 'Disegno astratto', realizado en 1938, evoca la pintura metafísica de Giorgio De Chirico. Sus superficies de colores estructuran el espacio, cadenciado por el ritmo de sus motivos. 'Plastico spaziale' (1947), que utiliza materiales industriales, constituye un experimento espacial inspirado en el constructivismo. La obra crea un movimiento proyectando sus superficies planas en el espacio y enrollando su varilla metálica de colores.

Durante su viaje a Estados Unidos en 1956, Sottsass descubrió la abstracción gestual americana, que influyó en la creación de sus motivos de tejidos ('Fosforescenza'). En el mismo período, experimentó con la plasticidad del metal, utilizando aluminio anodizado y de colores, que aún no se usaba en la producción de objetos cotidianos. Creó una serie de pequeños objetos usuales destinada a promover la noción de «interiores modernos».

Las cerámicas

Ettore Sottsass realizó sus primeras cerámicas en 1955. Para él, representan una cultura del objeto anónimo, que se hace eco de su interés por la antropología, la arquitectura vernácula y la cultura popular. Estas obras están vinculadas al gesto primordial que conecta al ser humano con el cosmos.

La experimentación con las primeras piezas como el cuenco 'Ciotola' o los diferentes fruteros revelan la importancia que tenía para Sottsass la perspectiva sensorial de los objetos. De este modo, las formas básicas se asocian a superficies mates o brillantes, lisas o rugosas, y a diferentes motivos repetitivos.

Al regresar de su primer viaje a la India en 1961, Sottsass cayó gravemente enfermo. Tras esta prueba, para conjurar simbólicamente a la muerte, creó la serie 'Ceramiche delle tenebre' (1963), seguida de 'Ceramiche offerte a Shiva', en la que cada plato constituye una ofrenda a la divinidad india. La serie 'Yantra', cuyas formas se inspiran en la arquitectura india, utiliza la cerámica como medio de meditación, en una dimensión arcaica a la vez que espiritual.

Olivetti, diseño industrial

Mientras continuaba con sus proyectos de interiorismo, produciendo cerámicas y diversos objetos para el entorno doméstico, Ettore Sottsass se convirtió en 1958 en diseñador-asesor de la empresa de diseño industrial Olivetti. En colaboración con ingenieros, técnicos e informáticos, se encargó inicialmente de la definición formal del primer ordenador italiano ('Elea 9003'), seguida del diseño de máquinas de escribir ('Tekne 3', 'Praxis 48'), calculadoras e incluso del desarrollo de un sistema completo de entorno de escritorio ('Synthesis 45').

La máquina de escribir portátil 'Valentine', creada en 1968, se convirtió en uno de los iconos del diseño industrial, al representar una nueva forma de vida a través de su ligereza y su color rojo. Sottsass adopta un enfoque global del diseño industrial, explorando las propiedades sensibles del color y la tactilidad de los materiales, que conducen a una experiencia sensorial del objeto. Además de sus cualidades funcionales y estéticas, la máquina contribuye activamente a la renovación del sentido del entorno de trabajo.

Experiencia radical

Desde su primer viaje a la India en 1961, Ettore Sottsass recordó destellos de colores, materiales y formas que refuerzan su perspectiva ritual y simbólica de los objetos. Los proyectos de armarios 'Superbox' (1966) son fruto de esta inmersión en la India. Al mismo tiempo, forman parte de su «contra-diseño», marcado por la arquitectura radical (Superstudio, Archizoom) y la crisis de los sistemas de pensamiento racionalistas. Las 'Superbox' son instrumentos para pensar el espacio, que se sitúan en la frontera entre lo racional y lo mágico, entre el diseño y la arquitectura. En este caso, Sottsass experimenta con el estratificado, que se convertiría en el material favorito del grupo Memphis.

Las 'Superbox' se presentaron en 1969 en la exposición 'Miljö för en ny planet' (Paisaje para un nuevo planeta) en el Museo Nacional de Estocolmo (Suecia) junto a cerámicas monumentales ('Grande Altare', 'Tempio azzurro'), que evocan la arquitectura primitiva. La colección de teteras 'Indian Memory' (1972), que también refleja la influencia de la cultura india, se presenta como pequeñas arquitecturas cuya carga figurativa conduce a nuevos comportamientos domésticos.

Memphis

Memphis, la culminación de una reflexión crítica que comenzó con el diseño radical de los años 1960, surgió una noche de diciembre de 1980, escuchando la canción de Bob Dylan 'Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again'. Ettore Sottsass reunió a arquitectos y diseñadores de distintas generaciones entre los que se encontraban Michele De Lucchi, Aldo Cibic, George Sowden, Nathalie Du Pasquier y Martine Bedin. De la dirección artística del movimiento se encargó Barbara Radice.

Siguiendo la estela del arte pop, Memphis emergió como una reacción al funcionalismo y al racionalismo del modernismo y al posmodernismo emergente. El grupo defendía una perspectiva liberadora del diseño y una nueva forma de narrativa que revoluciona el lenguaje del diseño, con piezas que presentan formas geométricas asimétricas, colores vivos y el uso de nuevos materiales como el estratificado. Con ella se pone de relieve la dimensión emocional y sensorial de los objetos, así como la libertad de prescripción del diseñador frente a la industria.

Retrato de Ettore Sottsass, 1984. Fotógrafo desconocido. Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou. Archivo Ettore Sottsass

Ettore Sottsass

El pensamiento mágico

11 octubre 2023 – 25 febrero 2024

«Siempre he creído que el diseño comienza donde terminan los procesos racionales y comienzan los mágicos.»

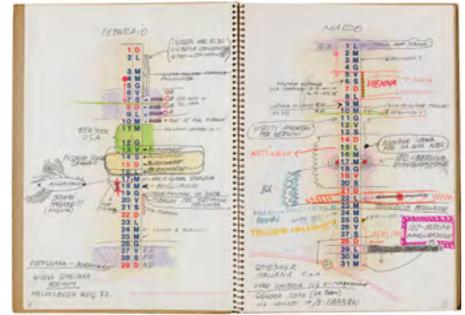
El diseñador, arquitecto y escritor Ettore Sottsass júnior (1917-2007) fue un precursor a lo largo de su vida. Esta exposición se centra en la noción de «diseño mágico» de Sottsass, que se opone al racionalismo y reivindica una experiencia emocional de los objetos, refiriéndose a su presencia ritual y simbólica.

El recorrido comienza con sus primeras obras de los años 1940, inspiradas en las vanguardias artísticas y arquitectónicas. La creación de cerámicas con una «función terapéutica», iniciada en 1956, constituye una parte perdurable de la obra de Sottsass, que se nutre de la filosofía oriental y las culturas ancestrales. En 1958, se convirtió en diseñador-asesor de la empresa Olivetti, donde desarrolló el primer ordenador italiano, al que siguieron numerosas máquinas de escribir y mobiliario de oficina.

Los años 1960-1970 fueron años de experimentación radical. Sottsass va más allá de la escala del objeto para diseñar ambientes domésticos y cerámicas monumentales. Considera el diseño como una forma de replantear la arquitectura y de forjar un nuevo vínculo entre las personas y los objetos. En 1981, Ettore Sottsass fundó en Milán el grupo Memphis, cuya perspectiva iconoclasta hace hincapié en la dimensión sensorial de los objetos y en la libertad creativa del diseñador.

Las agendas

Las agendas permiten reconstituir una parte de la vida íntima de Ettore Sottsass, así como contextualizar importantes acontecimientos profesionales. Si bien durante los primeros años utilizó agendas existentes, Sottsass las realizó él mismo a partir de 1974. Siguiendo el ejemplo de la agenda 10 (1976), los meses están representados mediante ejes cronológicos que luego Sottsass pegaba en las páginas de cuadernos de dibujo. A ambos lados de estas líneas temporales verticales, anotaba los diferentes eventos y encuentros, que realizaba con una multitud de grafías o dibujos en color. La agenda, inicialmente un simple objeto organizativo estándar, se convierte en un objeto artístico único.

Cuaderno-agenda, enero a finales de 1976, 19 x 26 cm.
Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou.
Archivo Ettore Sottsass

Maqueta espacial, 1946-1947

Maqueta espacial es la única escultura que se conserva de este período. Sottsass quedó marcado por su encuentro con el escultor Anton Pevsner en París. Su título, *Maqueta espacial*, evoca una experimentación arquitectónica en el espacio. El uso de materiales industriales en bruto, como la chapa, y la noción de «construcción espacial», sitúan esta obra en el ámbito del constructivismo. A través de su tensión entre estabilidad y dinámica, la *Maqueta espacial* impulsa el movimiento proyectando sus superficies planas en el espacio y enrollando su varilla metálica. El énfasis se pone en la trayectoria espacial, la luz captada por la obra, que cuestiona la materialidad del espacio y del tiempo.

Maqueta espacial, 1946-1947. Chapa metálica, alambre y madera,
53,3 x 17 x 18, 5 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Gabinete Grassotti, 1948-1949

El gabinete del piso turinés de Aldo Grassotti, propietario de varias marcas de aperitivos, se creó en 1949 y sigue la estela del neoplasticismo, con su construcción basada en planos ortogonales. Sottsass aspiraba a elaborar una construcción espacial total, que traspasase los límites del objeto. En esta pieza, el color construye el espacio. Este gabinete de madera verde lacada con estructuras de latón se diseñó como una arquitectura, como una fachada puntuada por espacios huecos y plenos. También constituye una partitura espacial, que se aproxima a los principios de la arquitectura japonesa que tanto fascinaba a Sottsass. El *Gabinete Grassotti* utiliza el mismo lenguaje constructivo que los diseños arquitectónicos realizados durante este período.

Gabinete, Madera lacada y latón, 250 x 200 x 50 cm
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist.
RMN-GP

Cerámica *Offerta a Shiva*, 1964

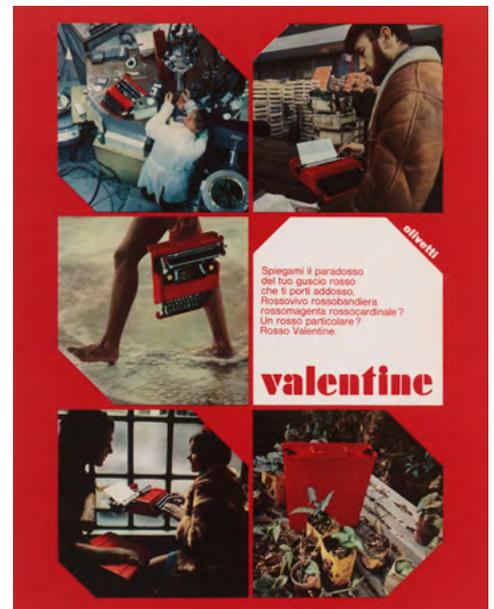
La serie *Offerta a Shiva* [Ofrenda a Shiva] está dedicada a la divinidad hindú Shiva, símbolo del renacimiento. Para Sottsass, después de un período en el que estuvo enfermo, simbolizaba la vuelta a la vida y a la «luz». Sucede a las *Ceramiche delle Tenebre* (1963) que reflejan el lado oscuro de su hospitalización en Palo Alto, California. Por lo tanto, la serie en cerámica *Offerta a Shiva* marca la victoria sobre las tinieblas. Según el uso tradicional indio, el vocabulario formal de esta producción se basa en la geometría elemental; los motivos están relacionados con figuras simples que hacen referencia a los ritmos del cosmos (puntos, triángulos, cuadrados, círculos y líneas). Estos platos están fabricados a mano con arcilla roja. Fueron concebidos principalmente para un uso simbólico y ritual. Sottsass quería proponer instrumentos de liberación con una función terapéutica, en lugar de objetos de uso común.

Offerta a Shiva, (no. 534), 1964. Plato. Barro rojo pintado, 3,5 x 32 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans/ Dist. RMN-GP

Máquina de escribir *Valentine*, 1969

Después de la creación de varios modelos de máquinas de escribir y calculadoras para el mundo de la ofimática, Ettore Sottsass diseñó con Perry King la máquina de escribir portátil *Valentine* destinada a un público más amplio. Auténtica revolución industrial, la *Valentine* es ligera y portátil gracias al plástico moldeado por inyección utilizado para la estructura y el maletín de transporte. Los colores, rojo para la máquina y amarillo para las tapas de los carretes de tinta, recuerdan la cultura pop, al igual que los collages de imágenes utilizados para los carteles de las campañas publicitarias de la época. Icono de la firma Olivetti, *Valentine* da testimonio del enfoque lúdico y sensorial del objeto industrial en la producción de Sottsass.

Cartel publicitario de Ettore Sottsass para la máquina de escribir *Valentine*, 1969. 25 x 33 cm. Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou. Archivo Ettore Sottsass

«Así que empecé a pensar que estos objetos, que me disponía a fabricar, solo tendrían sentido si ayudaban a la gente a vivir de alguna manera (...). En definitiva consideraba que, si existía una razón para diseñar objetos, esta solo podía residir en el hecho de realizar una especie de acción terapéutica.» (E. Sottsass)

Exposición «Miljö för en ny planet» (Paisaje para un nuevo planeta), 1969

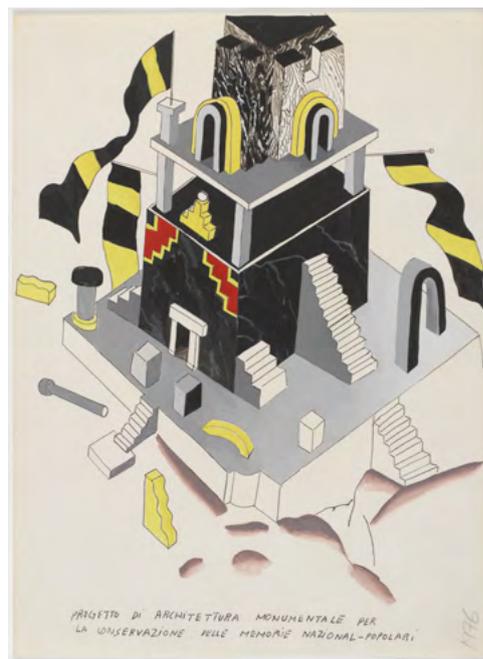
En 1969, Ettore Sottsass realizó una exposición individual en el Museo Nacional de Estocolmo (Suecia). Diseñó cerámicas monumentales inspiradas en la India, como tótems chamánicos y arquitecturas primitivas. Estas piezas se presentan junto a *Superbox* de gran formato, en un contraste entre formas orgánicas y geométricas. En el catálogo de la exposición, Sottsass se refiere a estas obras como «ejercicios de concentración», la posibilidad de que cada uno cree su propio entorno «el más inesperado y fantástico». La exposición da testimonio tanto de la influencia pop como de la filosofía oriental en la obra de Sottsass.

Vista de la exposición «Miljö för en ny planet», Museo Nacional de Estocolmo, 1969 © Centre Pompidou, Mnam-CCI/Bibliothèque Kandinsky, Archivo Ettore Sottsass. Foto: Alberto Fioravanti

Arquitecturas metafóricas, 1976

Para Ettore Sottsass, estos diseños arquitectónicos realizados para una exposición colectiva sobre arquitectura radical en Bolonia, son «manifiestos» que juegan con el funcionalismo y se liberan de toda codificación arquitectónica para desplegar un imaginario desenfrenado, precursor del incipiente posmodernismo. En este caso, Sottsass desafía la monumentalidad de la arquitectura. Los edificios parecen ser fruto de un proceso de collage, hibridando referencias históricas y materiales, abogando por el uso parasitario de las superficies o remitiendo a la arquitectura vernácula.

Proyecto de arquitectura monumental para la conservación de la memoria nacional-popular, 1976. Aguadas de color y tinta china sobre papel fuerte, 47,2 x 34,5 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

***Beverly*, 1981**

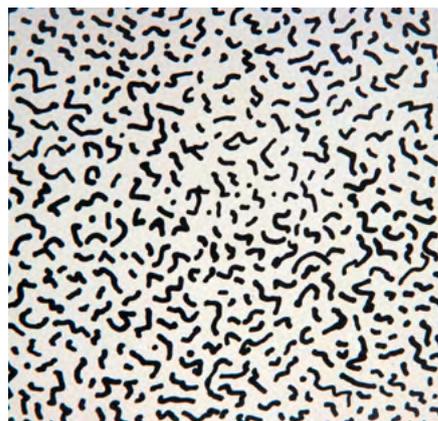
Diseñado para la primera exposición del grupo de Memphis en 1981, *Beverly* es uno de los objetos emblemáticos de la obra de Ettore Sottsass. Éste reivindica la policromía y asociaciones contradictorias de patrones, a su vez diseñados por Sottsass, como *Serpente*. Los motivos que cubren la superficie incorporan el objeto en su entorno. Sottsass recupera el estratificado, que en su época se asociaba a las clases populares. El artista recurre a las imitaciones de madera y materiales híbridos con un estilo deliberadamente kitsch e irónico. Este lenguaje iconoclasta se combina con una forma de ambivalencia sobre la identidad funcional del objeto. Entre el aparador, la estantería y la consola, *Beverly* escapa a toda tipología, apelando a un nuevo estilo de vida liberado de la banalidad de lo cotidiano.

Beverly, 1981. Chapa de laminado, impresión Abet Laminati, estructura multicapa e iluminación exterior, 228 x 175 x 49 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP

Estratificados, Abet Laminati, 1978

Después de experimentar con el uso del estratificado en el desarrollo de los armarios *Superbox* en 1966, Ettore Sottsass desarrolló una investigación combinando patrones y estratificado. Los motivos se presentan como una arqueología de su cultura visual, entre reminiscencias personales y referencias históricas. Los motivos que diseñó a finales de los años 1970, como *Bacterio* o *Serpente*, hacen referencia tanto a la vida orgánica como a los motivos decorativos de los templos indios. La empresa Abet Laminati acompañó a Sottsass durante varias décadas en la realización de esta investigación, donde la superficie decorativa se funde con el estratificado. Estos motivos decorativos fueron uno de los elementos constitutivos de los objetos y textiles creados por el grupo Memphis.

Motivo *Bacterio* de Ettore Sottsass para revestimientos estratificados, 1978. Fabricante: Abet Laminati. Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou. Archivo Ettore Sottsass

«Siento curiosidad por otras culturas. Por eso he viajado mucho, he leído mucho y he observado mucho. También he fotografiado mucho para saber, para descubrir qué hay más allá del muro de mi jardín. El conocimiento amplía y abre nuestros puntos de vista.» (E. Sottsass)

Equipo

Centre Pompidou

Comisarias

Marie-Ange Brayer
Céline Saraiva

Coordinación

Yandé Diouf

Responsable de colecciones

Hugo Perez

Registro

Laurine Leblanc

Mediación

Celia Crétien

Prensa

Clotilde Sence

Centre Pompidou Málaga

Responsable de colecciones

Elena Robles García

Conservación

Elisa Quiles Faz
Art & Museum

Museografía

Corzón Arquitectos

Soportes gráficos

Gloria Rueda Chaves

Montaje

UTE ICCI (Ingeniería Cultural y Cobra
Instalaciones)

Mediación

Factoría de Arte y Desarrollo

Comunicación

GAP and co

Visitas guiadas

El equipo de mediación ofrece visitas comentadas para descubrir de manera activa y sensible las obras de la exposición.

Visitas individuales

Visitas en español incluidas en el precio de la entrada. Inscripción el mismo día en recepción. Aforo máximo: 25 personas
Miércoles a las 18:00 h

Grupos

En español, inglés y francés. Aforo máximo: 25 personas. Reservas:
educacion.centrepompidou@malaga.eu

Descubre la variedad de actividades que ofrecemos al público (visitas, talleres, eventos, etc) en
centrepompidou-malaga.eu

Información

Horarios

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos)

Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del cierre del museo

Cerrado: Todos los martes (excepto festivos y víspera de festivos),

1 de enero y 25 de diciembre

Tarifas

Exposición temporal: 4 €,

tarifa reducida: 2,50€

Exposición semipermanente: 7 €,

tarifa reducida: 4 €

Exposición temporal + semipermanente: 9 €,

tarifa reducida: 5,50 €

Contact

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n

[Muelle Uno, Puerto de Málaga]

T. (+34) 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

educacion.centrepompidou@malaga.eu

Ettore Sottsass

El pensamiento mágico

11 octubre 2023 – 25 febrero 2024

Centre
Pompidou
Málaga