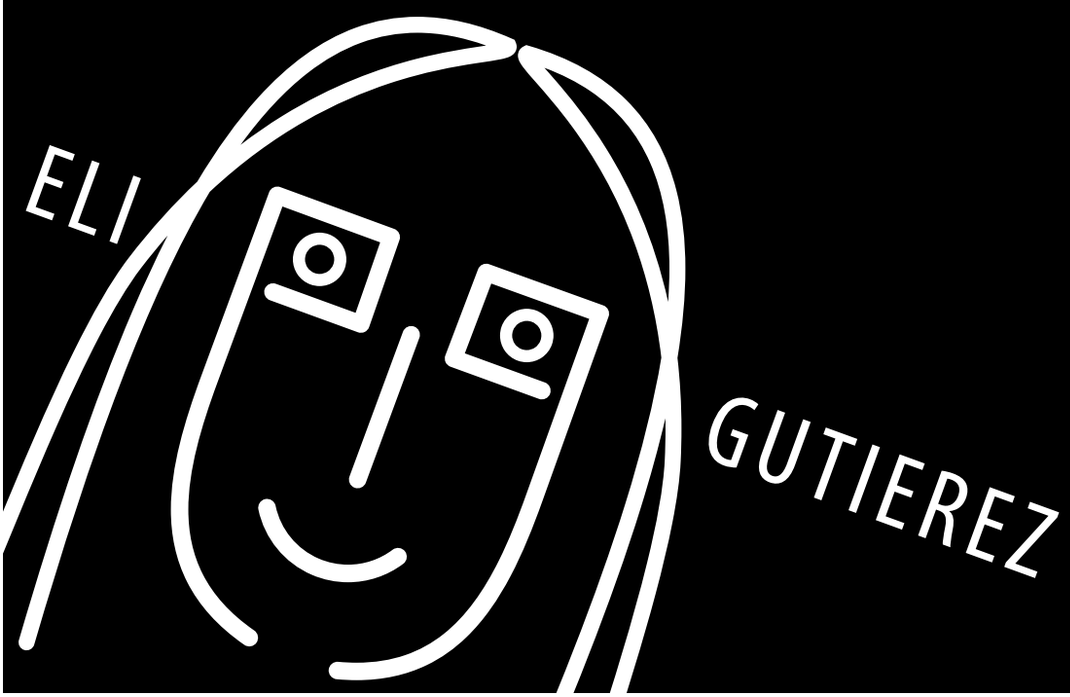
Интервю на Цветана Шипкова, снимки Eli-Gutierrez studio

Ели Гутиерез бе един от най-интересните лектори на Международния симпозиум по време на петото издание на българския фестивал за дизайн МЕЛБА. Родена във Валенсия, тя е истински гражданин на света. Има магистърска степен по продуктов дизайн от Royal College of Art в Лондон, работила е в Милано и Париж в бюрата на трима от най-прочутите световни дизайнери. Има собствено студио от 2015 и работи между Париж и Валенсия в областта на продуктовия и интериорния дизайн, инсталациите и концептуалния дизайн. Ели отговори на няколко въпроса специално за списание MD.

design: william kitanov

ЕЛИ ГУТИЕРЕЗ: „DA ПРАВИМ ПО-МАЛКО И ПО DOБРЕ"

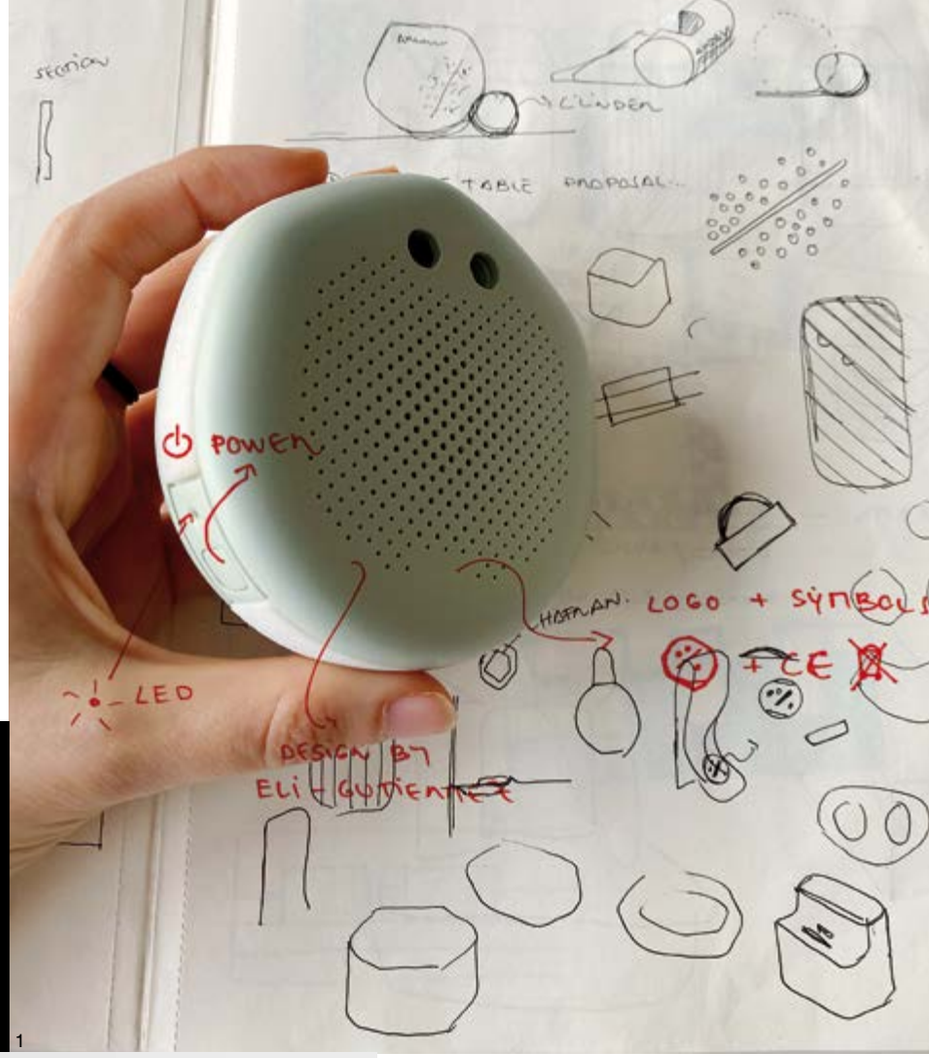
Какво научихте от Патрисия Уркиола, Филип Старк и Индиа Махдави, в чиито студия започнахте кариерата си?

Беше шанс да ги срещна, те определено ме обогатиха. Имах три много различни, но в същото време допълващи се преживявания, от които се научих да работя много, да експериментирам, да мисля с ръцете си, да бъда упорита и да давам най-доброто от себе си. Също да правя колкото е възможно повече нови неща, да съм обсебена от детайла, както и да използвам цвета и пространството, за да създавам емоции.

Как бихте определили Вашата дизайн философия? Или казано по-скромно – кое е най-важното във Вашата работа?

Много се интересувам от историята зад проекта. Смятам, че е много важно един проект да говори сам за себе си и концепцията зад него да може да бъде оценена почти без думи.

Отправната точка във всеки проект винаги е анализът на клиента и продукта: търсим вдъхновението, което най-добре отразява „настроението", което искаме да предадем в проекта. Това вдъхновение ни дава основа, действа като рамка. Помага да разберем кои са ключовите елементи, които да следваме през целия процес на проектирането и да им бъдем верни. Винаги изследваме различни посоки – понякога обикаляме или се губим, за да се намерим по-късно. Като дизайнер трябва да поемаш рискове, да преодоляваш бариерите. Проектирането означава да напуснеш зоната си на комфорт, да поставиш всичко под въпрос, за да растеш. Трябва да разчупиш предразсъдъците и каквато и да е дисциплината, в която работиш, важно е да правиш иновации, да се опитваш да създадеш свой собствен език, като същевременно зачиташ идентичността на компанията, с която сътрудничиш.

1

2

1, 3. Устройство за оценка на качеството на въздуха Airtales, 2021. Измерва нивата на въглероден диоксид, озон и азот. Снимка Airtales
2. Безжична алармена система Senticnel v02, 2019, която може да предвиди разпространяването на горски пожари. Снимки Тато Баеза

1, 3. Air evaluation device Airtales, 2021. Measures the levels of Carbon Dioxide, Ozone, Nitrogen in air. Photos: Airtales
2. Wireless alarm system Senticnel v02, 2019, that can predict the path of a growing fire. Photos: Tato Baeza

Кое е най-голямото предизвикателство пред младите дизайнери днес?

Да работят упорито, да бъдат постоянни и да вярват в себе си. Да следват пътя си и да влагат усилия в това, което правят. И да се наслаждават на процеса, защото понякога е дълъг, но трябва да продължават да опитват, докато постигнат целта си. Нашето общество ни подтиква всичко да става ТОЧНО СЕГА, ТОЧНО ТУК и това усещане се увеличава със социалните мрежи, компютърно генерираните изображения и т.н., където всичко е много бързо.

Как си представяте дизайна в бъдещето?

Като мечтател бих искала да произвеждаме по-малко и по-добре, да създадем инструменти за подобряване качеството на живот, като зачитаме околната среда. Да се поучим от миналите си грешки, да осъзнаем влиянието си върху живота и да се опитаме да създаваме обекти, които са по-адекватни на ситуацията с изменението на климата и ресурсите, с които разполагаме.

Всички сме изправени пред трудна световна ситуация: войни, изменение на климата, ограничени ресурси, рецесия, ковид и т.н. Това прави живота ни доста сложен. Живеем в период на преход, трябва да спрем да приемаме най-важното за даденост и да започнем да мислим повече и по-умно за това, което се случва около нас, за да даваме отговори, които могат да ни помогнат да правим по-малко и по-добре.

3

4

1

ELI GUTIERREZ: ‘TO DO LESS AND BETTER’

Interview by Tsvetana Chipkova, photos Eli-Gutierrez studio

Eli Gutierrez was one of the most interesting lectors at the International symposium held during the fifth edition of the Bulgarian design festival MELBA. Born in Valencia, she is a true citizen of the world. She holds a master’s degree in product design from the Royal College of Art in London, and has worked in Milan and Paris at the studios of three of the most well-known world designers. She established her studio in 2015 and has been working in the area of product and interior design, installations and conceptual design while travelling between Paris and Valencia. Eli answered a few questions for MD magazine.

2

What did you learn from Patricia Urquiola, Philippe Starck and India Mahdavi in the studios where you started your career?

I have been lucky to meet them, they were really enriching definitely. They were three very different but complementary experiences at the same time, from which I learned to work hard and a lot as: experimentation, think with my hands, how to be tenacious and do my best, try to innovate as much as possible, an obsessive attention to detail, as well as the use of color and space to create emotions.

How would you define your design philosophy? Or to put in more humble terms - what is the most important in your work?

I am very interested in ‘Storytelling’, I think it is very important, that a project is told by itself and that the concept behind it is appreciated almost without words. The starting point in any project is always analyzing the client and the product; we look for the inspiration that best reflects the ‘mood’ of what we want to transmit in the project. This inspiration gives us a base, acting as a framework; it helps us to know which are the key elements to maintain throughout the design process and to be faithful to them. Always, we explore different directions; I think that diversification is a bit of our hallmark; sometimes we go around or get lost to find ourselves later. As a designer, you have to take risks, push the barriers. Projecting means leaving your comfort zone, it is necessary to question everything to grow. Prejudices must be broken, but whatever the discipline in which one works, it is essential to innovate, try to create one’s own language while respecting the identity of each company with which one collaborates.

3

1, 2. Колекция
контейнери
за канцеларски
материали
floating houses
за Mad Lab Studio, 2017.
3, 4, 5. Стол Punch
за Black Tone.
Снимки Анхел Сегура

1, 2. Collection of
stationary containers
floating houses for
Mad Lab Studio, 2017.
3, 4, 5. Punch chair f
or Black Tone.
Photos by Angel Segura

4

5

What is the biggest challenge for the young designers nowadays?

To work hard, be perseverant, and believe in themselves, to follow their path. You must put effort into what you do and enjoy the process of it because sometimes it is long and you need to keep trying until you reach your goal. We have a society pushing us to have the things RIGHT NOW, RIGHT HERE and all this feeling is magnified with the social networks, computed generated images, etc. where everything is fast.

How do you imagine the design in the future?

As a dreamer, I would like that we will produce less and better, to create tools to improve our quality of life by respecting our environment. To learn from our past mistakes, to be conscious of our life impact, and to try to create objects that are more alight with the climate change situation and the resources that we have.

I think we all are facing a hard World situation nowadays: wars, climate change, limited resources, recession, COVID, etc. That make all our life quite complicated now. It is a period of transition, we need to stop taking the essentials for granted and start thinking more and smarter about what is happening around us to give answers that can help us to do less and better.

1

2

3

4

5

1. Модулна система от кутии babel, 2019. Създава хоризонтални и вертикални структури. Снимки: Анхел Сегура
2, 3. Серия от контейнери и подноси landscape, 2016 и ply, 2020. Подходящи за целия дом. Снимки: Валентина Икарино
4, 5. Лампа kasa, 2022. Формата е вдъхновена от традиционната японска шапка kasa. Създадена за LZF Lamps. Снимки: Klunderbie

1. Modular system of boxes babel, 2019. It grows vertically and horizontally. Photos: Angel Segura
2, 3. A collection of storage containers and trays landscape, 2016 and ply,2020. Suitable for all areas of the home. Photos: Valentina laccarino
4, 5. Lamp kasa, 2022. The shape is inspired by the traditional Japanese hat kasa. Designed for LZF Lamps. Photos: Klunderbie