

Todos para uno

EL ESTUDIO DE DISEÑO INTERDISCIPLINARIO FORMADO POR LETICIA CHURBA, DÉBORA HIRSCH, MARA ZUCKERMANN, GUSTAVO STEKOLSCHIK Y MATÍAS ZUCKERMANN ACABA DE CUMPLIR DIEZ AÑOS. EN ESTA ENTREVISTA, EL GRUPO REPASA SUS COMIENZOS Y HABLA DE LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA LA ACTUALIDAD.

Algunas semanas atrás, Perfectos Dragones cumplió 10 años y lo celebró, como no podía ser de otra manera, a puro diseño. Para festejar el aniversario, el estudio formado por Matías Zuckermann, Gustavo Stekolschik (diseñadores industriales), Leticia Churba, Débora Hirsch (diseñadoras gráficas) y Mara Zuckermann (diseñadora de indumentaria) presentó Confeti, una colección de accesorios realizada con papel reciclado de postales y tarjetas de la marca.

Desde su nacimiento en 2001, Perfectos Dragones produce accesorios de moda, muebles y utilitarios con una impronta personal. Además, ofrece servicios de diseño para compañías de los más diversos rubros. Durante estos años, el grupo supo potenciar su creatividad a través del trabajo en equipo, explorando las posibilidades de materiales de todo tipo. Esa búsqueda los llevó a ganarse un lugar importante en el circuito de diseño local e, incluso, a participar en ferias internacionales como 100 % Design, en Londres, o Accessories The Show, en Nueva York. Hoy, sus diseños se venden en su showroom, en locales de diseño y en espacios como Tiendamalba, el Museo del Barrio, en Nueva York, la Chicago Architecture Foundation, el Birmingham Art Museum y el Des Moines Art Center.

A continuación, Leticia, Mara y Matías repasan el camino que los llevó hasta acá.

¿Recuerdan el momento en que se propusieron iniciar Perfectos Dragones?

Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, no sabíamos que se iba a llamar Perfectos Dragones ni que iba a durar 10 años. No imaginábamos todo lo que nos pasó. Al comienzo, sólo nos propusimos crear un espacio donde convivieran varios diseñadores (gráficos, industriales y de moda) y donde cada uno pudiera explorar su área de trabajo. Fue una época de mucha ilusión y energía, en la que cada uno quería poner todo de su parte para sumar al proyecto. Fue un momento de revolución. Dábamos cada paso de manera intuitiva y festejábamos cada logro. Sumar un local a nuestra cadena de venta era una alegría. Cada persona que veía algo diferente y atractivo en nuestra propuesta, hacía la diferencia. De a poco, nos encontramos intercambiando ideas, técnicas, información de proveedores, etcétera.

Entonces decidieron presentarse como un equipo.

Claro. Un día nos dimos cuenta de que éramos un grupo de diseñadores que nos potenciábamos de esa manera. Al poco tiempo, la crisis total de 2001 puso en jaque el futuro del proyecto. Entonces nos miramos y nos preguntamos qué hacer: "¿Nos vamos o nos quedamos?". Así surgió Perfectos Dragones. Los recuerdos de aquella época son felices; hacíamos mucho con poco.

TEXTO
Santiago Corso
FOTOS
Gastón Torres

En ese momento de crisis, ¿había consumidores interesados en el diseño de calidad?

Si. Era un segmento muy pequeño que, en general, consumía productos de marca importados. En ese momento, la idea de comprar productos de industria nacional, era algo muy tímido. Sin embargo, la crisis permitió que comerciantes acostumbrados a vender sólo productos importados, buscaran nuevas propuestas.

Su presentación en sociedad fue en la primera edición de la feria PuroDiseño. ¿Qué recuerdan de aquella experiencia?

En esa feria, armamos, pintamos y atendimos nuestro stand. Fue una experiencia tan agotadora como reconfortante. Esa primera edición de PuroDiseño fue una plataforma de lanzamiento de toda una generación de nuevos diseñadores en Argentina. Para nosotros fue una experiencia increíble, ya que nos posicionó muy bien en el mercado local. Fue la primera vez que pudimos ver qué pensaba la gente de lo que hacíamos. Cada venta, cada persona que se interesaba en tener un producto nuestro, nos ponía felices. Ese primer contacto directo con la gente nos permitió empezar a entender, de a poco, quiénes eran nuestros clientes y qué les gustaba de nuestro trabajo. Empezar a reconocer

a quienes compraban accesorios y escuchar los comentarios de las personas antes de comprar un objeto, nos dio ciertas pautas. Así, nuestro trabajo intuitivo empezó a apoyarse en datos reales.

¿Qué concepto guiaba el trabajo de Perfectos Dragones en los inicios?

Buscamos experimentar con materiales y procesos. Nuestro gran disparador siempre ha sido abordar un material poco convencional o proveniente de otra industria. Al principio, trabajábamos de una manera muy libre, explorando siempre cuestiones laterales de las cosas, tratando de darles una vuelta de rosca, buscando materiales nuevos y dándoles un uso diferente. Además, nuestros productos eran más conceptuales. Las pantuflas Lucas, por ejemplo, se vinculaban con la idea de "quedarse en casa". Era una manera de decir que nos queríamos quedar a trabajar en Argentina. En cierto sentido, hoy esa manera de diseñar sigue presente.

En aquel momento, llamaba la atención que un mismo estudio realizara objetos de diseño industrial y accesorios de moda. ¿Cómo lograron que esos dos aspectos del diseño convivieran en armonía como una misma propuesta?

Esa armonía está vinculada con que todas nuestras propuestas tienen una misma in-

tenCIÓN. Siempre fue muy rico el intercambio entre ambas disciplinas. La mirada externa y el trabajo en grupo siempre sumó. La idea de formar un grupo de diseño interdisciplinario fue muy innovadora y motivadora en aquel momento. Parecía que la única salida a la crisis era unirse, y nosotros nos juntamos de una manera muy espontánea. Después, el tiempo nos llevó a recorrer diferentes mundos. Por un lado, en el mundo de la moda, Perfectos Dragones concibe accesorios como objetos de diseño más que como artículos de temporada. Por otro lado, cuando brindamos servicios de diseño al mundo empresarial respondemos a exigencias internacionales de calidad, diseño y entrega.

••

"TAL VEZ AÚN NO HAYA GRANDES MARCAS NI NOMBRES LOCALES QUE RESUENEN A NIVEL INTERNACIONAL, PERO EL DISEÑO ARGENTINO ES CONSIDERADO, CADA VEZ MÁS, UNA BUENA OPCIÓN"

¿Cómo evolucionaron sus líneas de negocio en la última década?

Nuestros accesorios tuvieron varias etapas de evolución. Primero, nos vimos forzados a generar nuestra propia materia prima porque los proveedores de materiales importados no trabajaban con continuidad. Entonces descubrimos el caucho de silicona, que nos permitió formular una paleta de colores propia y crear piezas con formatos absolutamente únicos. En una segunda etapa, concebimos líneas de productos que eran más fáciles de producir y de exhibir en los locales. Después, logramos entender mejor el mercado y a la usuaria de Perfectos Dragones y, finalmente, nos adecuamos a los ciclos comerciales, presentando dos colecciones por año. En nuestra línea de decoración hemos desarrollado objetos, luminarias y muebles que se han comercializado en los mejores locales de diseño del país y se han exportado a países como España, Inglaterra, Japón o Italia. Ahora estamos trabajando en una renovación de la línea para 2012.

¿Y qué pasó con el área de servicios de diseño?

Empezamos trabajando con marcas que querían innovar en alguna pequeña acción de marketing, pero en la actualidad fabricamos en Argentina más de 100 mil productos por año para diferentes empresas multinacionales.

¿Cuáles son los elementos que unen a todos los productos de la marca?

Nuestras creaciones se caracterizan por ser diferentes y porque buscan ser protagonistas. Nos une la búsqueda de un camino y de una estética propia. También, el trabajo sobre los materiales. Los transformamos, los exprimimos, buscamos formas inesperadas. Y cuando encontramos un nuevo material, el ciclo vuelve a comenzar. En las etiquetas de nuestros productos ponemos algo que define muy bien el espíritu de nuestro trabajo: diseño más pasión más alegría.

¿Qué materiales están investigando en la actualidad?

Estamos trabajando con sogas de diferentes materialidades. También nos interesa la silicona y otros materiales que pueden ser transformados con calor. Por otro lado, en nuestra línea de decoración estamos trabajando con materiales reciclados y reciclables. Reutilizamos desperdicios de nuestras propias producciones.

Para celebrar sus 10 años, lanzaron la línea de accesorios ecológicos Confeti. ¿Es posible pensar en un diseño sustentable accesible para todo el mundo?

Lo sustentable y lo accesible no son rasgos excluyentes. En algunos casos, reutilizar materiales puede hacer que el costo final sea más bajo. Confeti fue ideado como una línea conceptual. Buscamos aprovechar el material gráfico que produjimos en estos 10 años por una cuestión ecológica y poética, ya que ponemos en juego una parte de nuestra historia.

¿Cómo evalúan el interés de grandes compañías en el diseño sustentable? ¿Se trata de iniciativas a largo plazo o, más bien, de acciones de marketing?

Muchos se aprovechan de la moda del diseño sustentable, pero otros toman real conciencia de la necesidad de cambiar las cosas y modifican sus procesos de fabricación. Ciertos ejemplos son bastante contradictorios, pero, desde otro punto de vista, cada aporte suma. Es importante abordar el tema desde diferentes ángulos y que lo que se haga sea coherente con la propuesta de cada marca.

Perfectos Dragones también ofrece servicios de diseño para marcas. ¿Qué lugar ocupa esta área de trabajo en el estudio?

En la actualidad, estamos desarrollando productos a medida para empresas como Porsche, MTV, Fiat, BMW, Kraft, Scania, Turner o Arco, tanto a nivel local como internacional. Realizamos producciones medianas y grandes de objetos que las marcas utilizan para lanzamientos, líneas de productos propios o accesorios para sus productos. En la actualidad, la empresa trabaja como una agencia de ideas y, al mismo tiempo, como una fábrica.

En algunos casos, realizan objetos para marcas de indumentaria, como María Cher, Tramando o Portsaid. ¿Cómo surgen esas iniciativas?

Nuestro servicio de desarrollo para marcas es una bajada a tierra, ya que nos permite trabajar con el mundo de la moda en primer plano. Las marcas de indumentaria nos hacen pedidos específicos de acuerdo a lo que se usa, lo que se viene, las tendencias. A partir de ahí, comenzamos a presentar nuestras propuestas y a reversionar ideas para desarrollar una nueva línea de accesorios.

¿Qué presencia tiene el diseño argentino en el mercado internacional?

Cada vez tiene más presencia. Tal vez aún no haya grandes marcas ni nombres locales que resuenen a nivel internacional, pero el diseño argentino es considerado, cada vez más, una buena opción. Eso es lo que todos necesitamos ser tenidos en cuenta. En los últimos años y a través de diferentes nombres hemos entrado en escena en el mapa del diseño generando una identidad atractiva.

¿Qué tipo de apoyo sería útil para mejorar esa situación?

Lo ideal sería contar con una feria local que atraiga a compradores internacionales. Si bien suma participar en ferias en el extranjero, invitar a los compradores a conocer lo que sucede en el país desde adentro, sería algo bien diferente. En otros países existen ferias reconocidas que convocan a personas de todo el mundo. Esos espacios entusiasman tanto a los diseñadores como a los compradores.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las empresas de diseño en la actualidad?

Hoy el mayor reto es lograr que el proyecto sea un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Es importante desarrollar los proyectos con cierta agilidad para no quedarse estancado en la etapa proyectual, haciendo pruebas hasta obtener un producto perfecto. Hay que bajar las ideas a tierra y fabricarlas. En general, prevalecen los proyectos que han podido concretar sus ideas y que siguen en una búsqueda constante.

¿Cómo les gustaría ver a Perfectos Dragones dentro de 10 años?

Nos gustaría que, en una década, Perfectos Dragones sea una propuesta actual que pueda ser vista como un referente. Nos interesa estar entre las marcas que siempre buscaron crecer. Tal vez, en 10 años, podamos ocupar un lugar importante en el mercado internacional y ver nuestros productos en todos lados. Esperamos continuar ofreciendo propuestas diferentes y atractivas, y seguir disfrutando de lo que hacemos, de lo que hemos construido. *♪*

Más información en:
www.perfectosdragones.com

•Matías Zuckermann, Mara Zuckermann, Leticia Churba, Gustavo Stekolchik y Débora Hirsch.

••
"LA IDEA DE FORMAR UN GRUPO DE DISEÑO INTERDISCIPLINARIO FUE MUY INNOVADORA Y MOTIVADORA EN AQUEL MOMENTO. PARECÍA QUE LA ÚNICA SALIDA A LA CRISIS ERA UNIRSE, Y NOSOTROS NOS JUNTAMOS DE UNA MANERA MUY ESPONTÁNEA".