

Domingos Totorá es un diseñador nacido en Maria da Fe, Brasil.

Fue por casualidad que lo encontré navegando por internet en la página de la Exposición de diseño Pure Gold que se realizó en Hamburgo en 2017. El tema de la exposición era "Upcycled! Upgraded!" ("De basura al oro puro - Supra-reciclado! Actualizado!").

En esta página vi su cuenco para frutas y me llamó mucho la atención porque al principio sólo viéndolo sin leer la descripción, pensé que era cerámica o tallado de piedra. Pero me sorprendió al saber que estaba hecho al 100% con la pulpa de cartón reciclado. Decidí elegir este diseñador porque fue muy interesante ver su proceso de trabajo, que sean elaboradas a mano haciendo que cada pieza sea única y creando productos que tengan mayor valor que el que tenía el material original.

Indice

Domingos Totorá	3
Proceso de trabajo – Obras	4
Centro de Mesa Vazado / Wiener Werkstatte	5
Banco Vereda / The Shakers	6
Silla Leiras / Thonet	7
Disco Plano Relevo Terra / Art Nouveau geométrico	8
Banco Terrão / Neoplasticismo	9
Conclusión	10
Bibliografía	11

Domingos Tatora

Domingos Tatora es un diseñador brasileiro que nació y fue criado en Maria da Fe. Recibido como diseñador en Sao Paulo, vio la necesidad de reciclar el cartón desechado por negocios y supermercados de su barrio. Así que, reinventó el material reciclando en otros formatos.

Así desarrolló un proceso propio en el que el cartón es cortado en pedazos pequeños, se le mezclan agua y cola adhesiva, transformándolo en pulpa y, por último, lo prensa.

La reinención de esta materialidad primeramente descubierta en el ámbito de su profesión fue extendida hasta su ciudad natal, en la región montañosa de Minas Gerais, una zona en donde se vive de la producción del monocultivo de la batata. Para ese entonces, esta forma de producción que era su único medio sustento fue desaparecida por motivos de fuerza mayor. Este hecho afectó a muchos dejando sin empleo a gran parte de la población de la región. Tatora se ocupó de darles empleo para esta gente desocupada. Sobre todo, a las mujeres que eran amas de casa, con grandes habilidades manuales, pero sin recursos.

Domingos y su equipo de trabajo creen que la sustentabilidad ocurre cuando hay acción, no sólo palabras. "Nosotros hablamos sobre lo que queremos, pero no va a ocurrir si nadie hace algo".

Los esfuerzos de apoyo como el de Domingos benefician al medio ambiente y también a su comunidad rural, ya que ellos emplean, educan a las personas y les proveen los conocimientos necesarios para la producción de elementos sostenibles.

Proceso de trabajo

La masa resultante es aplicada sobre moldes con la mano para finalmente ser secada al sol. Una especie de papel maché en versión diseño, ya que Totoras elaboró una fórmula especial, la masa moldeable “DT”, de la cual definitivamente se obtiene otro resultado. Sobre todo, por su altísima resistencia y acabado, en el camino de la madera o la cerámica.

Sus diseños con formas orgánicas y curvilíneos son inspirados de la naturaleza que él encuentra rodeada. El reciclado de cartón luego se convierte en objetos y esculturas en donde la belleza es inseparable de la función, concediendo un aura artística a objetos cotidianos de todos los días.

Totora trabaja con la metáfora de devolverle sus cualidades de durabilidad y fortaleza a un material que viene del árbol.

Obras

Esas formas que elige siempre orgánicas y muy ligadas a su paisaje de origen –piedras, ramas– le permitieron llegar a más de cien piezas.

Entre ellas, todo tipo de contenedores, centros de mesa y jarrones. Pero también productos de gran escala como separadores de ambientes, biombos, frisos y mobiliario. Bellos, por cierto, su mesa llamada “Agua”, inspirada de las piedras del lecho del río, los bancos denominados “Solo” y el “Vereda” y los sillones “Leiras” y “Semine”, con el único complemento del caño doblado.

Interesante también el Kraft, fabricado mediante capas y más capas de material que emulan, según él, las montañas de Minas. Y

el Terraó que emula en su textura a la tierra. Es que si hay otra cuestión que vale destacar del trabajo de Totoras es su invitación permanente a la experimentación táctil. Porque, además, es un obsesivo por el detalle. Cada pieza es lijada manualmente hasta que el acabado sea el esperado.

Centro de Mesa Vazado / Wiener Werkstatte

Ancho: 45cm
Profundidad: 25cm
Altura: 12cm

Bowl alargado con una forma orgánica que se conforma por la repetición de costillas. El material está hecho de cartón al 100%, lo hace ver de madera torneado por su buena terminación y detalles sofisticados. En su base, tiene grabado el logo del diseñador "Domingos Totorá" de tipografía tan simple como sus obras. Su forma se parece a una cascara de insecto y alude mucho a la naturaleza.

La Wiener Werkstätte es un taller Vienes fundada en 1903 por Josef Hoffman, Koloman Moser y un socio capitalista. Perseguía el objetivo de promover los intereses económicos de sus miembros mediante la formación y adiestramiento de los mismos para las artes industriales, a través de la elaboración de objetos artesanales de todo tipo según los diseños artísticos realizados por los miembros de la cooperativa y mediante la construcción de talleres y de la venta de los productos elaborados. De esta manera se hizo posible fabricar artesanía de calidad superior, de lujo.

Relación

A pesar de que en ambos casos se diferencian en el uso del material, se observan varias similitudes en cuanto a la producción del trabajo. Wiener Werkstatte se tomaba un buen tiempo para hacer sus productos y se ocupaba de todo el proceso de diseño. Así mismo, este bowl que fue hecho a mano también pasó por un largo proceso de secado y armado. Además, los de Wiener Werkstatte buscaba que sus productos se parecieran a una producción artesanal, aunque eran fabricados de alta calidad durante el proceso. Las obras de Domingos son producidas artesanalmente pero su buen acabado y alta calidad de terminación hace pensar que este bowl es producido industrialmente.

Banco Vereda / The Shakers

Banco Vereda se inspiró en líneas simples curvadas de la vereda de la región montañosa donde vive Domingos. Está formada por 34 listones, 24 rectos y 10 curvados, y dos simples perfiles de hierro oxidado.

Estéticamente es limpio y es minimalista, sin ningún agregado de ornamentos.

Los Shakers fue un grupo de secta que inmigró a Inglaterra en 1736. Perseguía el celibato como el estado más deseable. La meta de los shakers era la pureza del alma y el escape de todas las cosas mundanas.

Los rasgos más característicos de las casas Shakers son, a parte de su dualismo, sus cualidades de pulcritud, orden y economía, el balance de las proporciones, el atrio y el bastidor percha a lo largo de todos los cuartos, en las habitaciones y en los talleres. Sus objetos eran de madera económica con formas geométricas muy simples. Esta gente sublimó el trabajo manual de los artesanos del periodo gótico, por lo que, sus trabajos también fueron el resultado de una fusión entre la artesanía, fe, y humanismo sincero.

Relación

En los dos se destaca el uso de la menor cantidad de materiales, los listones y el hierro en el banco Vereda y la madera de pino, Los Shakers. Comparten la idea de formas sintéticas, el uso del material económico, y se destaca el orden y la limpieza minimalista en la estética.

Silla Leiras / Thonet

Se compone de dos partes: el asiento como un plato que es un conjunto de chorizos de cartón, curvados y la base de estructura de tubos es de hierro y soldado. Siempre con la pulpa de cartón moldeado, lo dejó secar al sol brasileño antes de aplicarlo al marco de metal 'encontrado'. Se unen con tornillos.

La silla Thonet se compone de láminas de haya a las que se han dado forma en moldes curvos, y luego secadas, lijadas, eventualmente tintadas y barnizadas, por fin montadas con tornillos y tuercas. El proceso fue inventado en 1841 por Michael Thonet que diseñó el prototipo definitivo para el café Daum de Viena en 1849. Silla Thonet Nro.14, desmontable en 6 piezas, y por tanto ventajosa para el almacenamiento y el transporte, lo que contribuyó al incremento de las ventas. Vendían 36 sillas de desmontar los tornillos incluidos fueron

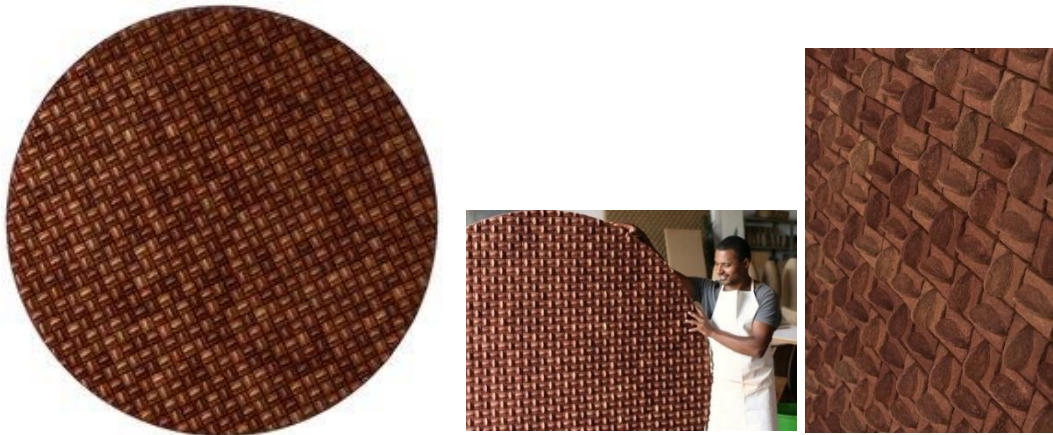
empacadas en una caja con un volumen de un metro cúbico y se envían en todo el mundo.

Relación

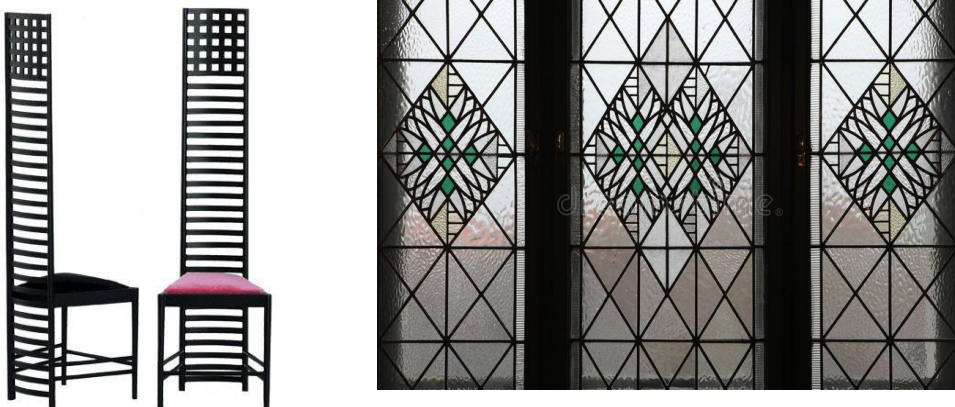
La silla Leiras se relaciona con la silla Thonet por el curvado del material y el trabajo en forma lineal. También el asiento se montan con tornillos y tuercas.

Un punto de contraste es que la silla thonet fue fabricada industrialmente, mientras que la silla Leiras fue fabricada artesanalmente en un lapso de tiempo de aproximadamente de 6 a 8 semanas.

Disco Plano Relevo Terra / Art Nouveau geométrico

Este disco de friso se le aplica un colorante natural de tierra colorada, a lo que le da un color rojizo. Se compone de un módulo pequeño cuadrado que se va repitiendo y generando un relieve interesante. Es un friso de gran tamaño que al mirarlo impresiona por su detalle minucioso y sofisticado todo hecho a mano.

Art Nouveau, el corriente geométrico fue notorio especialmente en Gran Bretaña, Austria y Finlandia. Sus diseños se inspiraron esencialmente en formas geométricas predominando la línea recta. La ornamentación no solía ocultar la forma del objeto y la gama cromática tendía a ser contenida.

Relación

Al igual que esta corriente, se puede apreciar en el friso, la repetición vertical y horizontal del módulo geométrico, y las líneas rectas. En ambos casos, esas formas que se repiten son ornamentos que están a la vista sin ocultarse. Existen en los productos los aspectos como el lleno y vacío, movimiento y ritmo.

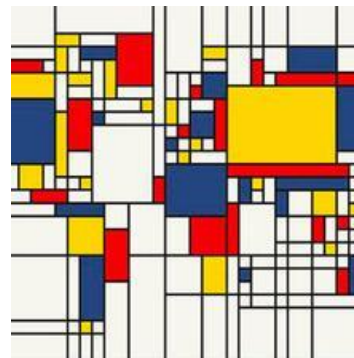
Banco Terrão / Neoplasticismo

42 x 248 x 43.5 cm

2015

Banco Terrão está hecho con pulpas de cartón más grande y con un aditivo de pigmento de la tierra rojiza de la zona montañosa donde fue producido. Es un banco minimalista, tosco, que casi ni se ve las patas de hierro, y está levemente separado del piso.

Neoplasticismo fue una corriente artística promulgada por Piet Mondrian en 1917 que proponía despojar al arte de todo elemento accesorio para llegar a la esencia de un lenguaje plástico, objetivo y, por ende, universal.

El objeto más destacado de este movimiento fue la Silla roja y azul (The Red Blue Chair) de Gerrit Rietveld y el artista referente fue Mondrian.

Relación

El banco Terrão se relaciona con el movimiento Neoplasticismo por la prelación de lo elemental, llegando a la esencia de su forma. Hay similitud en la idea de que las formas se reducen a líneas rectas, a formas geométricas regulares (cuadrado y rectángulo), y que usan colores primarios como el rojo. Los dos representan la totalidad de lo real y expresa la unidad de la naturaleza.

Conclusión

A través de este ensayo pude conocer más a Domingos Totorá y ver lo interesante que es la relación que existe entre sus obras contemporáneas y los movimientos de la historia. A pesar de que Domingos y sus obras son contemporáneas, y hasta el uso del material es innovador y único, se puede ver reflejada las características de las épocas anteriores, pero son explicadas con un nuevo lenguaje contemporáneo. No sólo es innovador el material, pulpa del cartón reciclado, sino su filosofía de que los materiales desechados pueden ser recreadas en productos de diseño - arte, y tengan mayor valor que el que tenía el material original.

Bibliografía:

<https://www.domingostotora.com.br>

<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2647-2013-12-21.html>

<https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/cardboard-turns-back-into-wood-in-domingos-totoras-amazing-furniture-and-sculpture.html>

<https://www.hgallery.nl/collection/domingos-totora-disco-frisos> obras

<http://artpropelled.blogspot.com/2012/04/when-nature-and-design-embrace.html>

<http://mrkate.com/2011/08/25/artist-spotlight-domingos-totora-art-from-cardboard/>