

Entrevista a Claudia Cardenal,

Docente Auxiliar de la Especialidad de
Diseño Industrial.

Por: Lic. Fernando Pérez

Docente Asociado de la Sección Diseño Industrial

“Fachada de Domus Academy en Milan.”(carátula)

*“Clase 2013 Master en Product Design”(derecha)
Alumnos y profesores
Workshop 1.*

¿Claudia, cuál es tu especialidad y a qué te dedicas?

Me licencié como Diseñadora industrial de la PUCP hace 11 años y me enorgullece trabajar en la Facultad de Arte desde hace 14 años. La flexibilidad de horarios me han permitido ajustar mis cursos a la crianza de mis tres hijos, ellos siempre han sido mi prioridad, y criarlos es para mí un encargo divino que debo hacer con el mejor esmero y dedicación.

Me apasiona mi profesión, crear, admirar y descubrir productos que nos ayudan a vivir mejor, me convencí de que el diseño es una gran herramienta que tiene la capacidad de ayudar y transformar a la sociedad. La docencia también me interesa y mucho, agradezco todo lo que ella me da, desde el contacto y enriquecimiento con nuevos grupos humanos en formación en diseño, como con profesores y profesionales valiosos con la misma pasión, hasta la evolución y exigencia constante que la docencia exige para ofrecer material de calidad a los estudiantes. Pero la faceta más tentadora del diseño es su práctica y el reto de enfrentarse a un nuevo proyecto.

Lamentablemente esta faceta no puedo desarrollarla actualmente, como lo hice antes (trabajé diseñando productos para las empresas Maquimax y Bakelita y Anexos. Basa S.A.), por dedicarle más tiempo a mi familia y a la universidad. Por lo tanto, necesitaba actualizar mis conocimientos respecto

a los nuevos enfoques y tendencias en diseño. El diseño cambia y evoluciona constantemente.

¿En qué momento reflexionas sobre estudiar una maestría y cómo tomas la decisión de hacerlo?

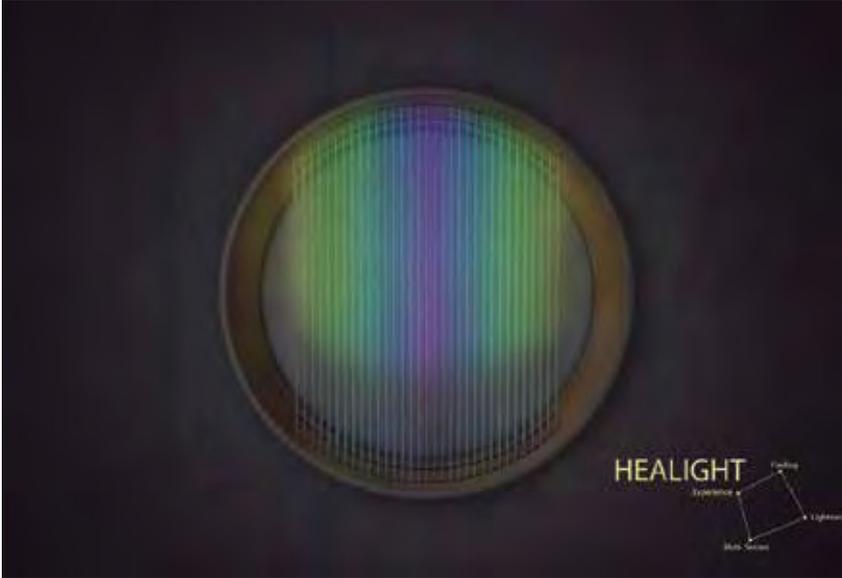
En agosto del 2011, Rosa Gonzales, Mochi, ex jefa del departamento de Arte me sugirió realizar una maestría. Inicialmente este pedido me llevó por sorpresa y desaliento pues maestrías en diseño en el país, no existen y hacerlo afuera era algo que sonaba muy extraño y lejano. Sin embargo, tenía plena conciencia que debía actualizar mis conocimientos en relación al diseño.

Cuando decidí realizar una maestría supuse que era difícil, pero si a eso le sumo mudarme a otro país con esposo e hijos la experiencia se convertiría en todo un reto personal. Así fue como se inició uno de los proyectos más importantes que he realizado en mi vida. Evidentemente surgieron muchas dudas en relación a qué escuela aplicar, en qué ciudad y cultura, a qué colegios asistirían mis hijos, vivienda, etc., así como todo lo relacionado al miedo de dejar todo en stand by en Lima. Todo sonaba muy complicado, pero la respuesta fue simple: -¿Y por qué no?-

Hay momentos en los que debemos permitirnos desenchajar de lo que dicta el medio para ver las maravillosas posibilidades que nos regala la vida por arriesgarnos a vivir fuera de los

estándares de seguridad. Entendimos que además de la maestría, el motivo de este viaje era un proyecto familiar. Íbamos a enriquecer nuestras vidas de una forma incalculable, aprenderíamos a vivir dependiendo únicamente del núcleo familiar sin amigos ni familia de soporte, y sobre todo mis hijos

Me apasiona lo que hago, crear, admirar y descubrir productos que nos ayudan a vivir mejor, me convencí de que el diseño es una gran herramienta que tiene la capacidad de ayudary transformar a la sociedad...

"HEALIGHT" (carátula)
Es un harpa -lámpara de pared,
basado en un concepto de
diseño emocional: es la unión
de una luminaria interactiva con
los sentidos. Autores: Claudia
Cardenal, Chung-yen Chang,
Sunyoug Lee, Juyeon Won

verían el mundo con una perspectiva más amplia. Estaban en una edad que, para al menos a mis dos mayores hijos de 11 y 8 años a diferencia de mi niña de 4 años, les iba a dar una vivencia que nunca olvidarían. Y así fue.

¿Qué maestría y dónde decidiste estudiar?

Escogí la Domus Academy, en la ciudad de Milán, para realizar la maestría en diseño. Es una escuela reconocida internacionalmente que ofrece un año full time, lo cual se adecuaba a mis posibilidades de tiempo distanciada de Lima.

Tomé cursos de software para actualizarme, clases de inglés e italiano, y preparé el exigente portafolio que la escuela pide para aplicar. En un año intensivo de coordinaciones, papeleos, interminables mensajes de correo, más

una preparación personal y familiar, pudimos arreglar todo lo necesario.

Milán es una ciudad maravillosa, ubicada al norte de Italia, es una parada obligatoria en su recorrido por Europa. Es una ciudad industrial llena de cultura que se renueva gracias a sus múltiples ferias de moda, diseño y exposiciones de arte.

La feria del Mobile (Il salone del Mobile), en el mes de abril, es una de las exposiciones anuales más importantes, actualmente, en el mundo del diseño. Durante una semana enriquecedora, miles de expositores y visitantes pueden apreciar las últimas tecnologías, aplicaciones innovadoras de nuevos materiales y tendencias en diseño no solo en el recinto de la exposición, sino también en toda la ciudad, llamada el Fuori Salone. Personalmente, estas exposiciones

en la ciudad son más enriquecedoras pues tienen una visión menos comercial y más conceptual del diseño.

En Italia, el diseño es visiblemente parte de la cultura, se respira en la ciudad. Prueba de ello son los innumerables estudios de diseño de reconocidos diseñadores y arquitectos, tiendas especializadas o los múltiples museos y salas de exhibición como la Triennale di Milano y el estudio museo de Aquille Castiglioni, entre otros.

El centro de Milán muestra una ciudad exquisita y elegante, orgullosa del diseño que produce al mundo, pero no solo diseño, también arquitectura monumental como el Duomo de Milán, la Galería Vittorio Emanuele u obras artísticas como el mural de La Última Cena de Leonardo da Vinci.

La ciudad ofrece una intensa y rica vida cultural. Así también su posición geográfica permite planificar una visita dominical a la Bienal de Venecia o un fin de semana de mayo a la feria de tulipanes, en Holanda.

Durante la intensa vida universitaria en la PUCP, aprendí a organizarme y cumplir objetivos, ello me sirvió tremendamente en este año de estudios y vida familiar.

Siempre he pensado que una buena organización personal, respetando horarios y planificando día a día, cumpliendo militarmente todas las tareas que uno quiere realizar, evitando múltiples e inútiles pérdidas de tiempo, nos permite lograr todos nuestros objetivos, todos. Se necesita constancia, autocontrol, y determinación.

¿Cómo es y cuál es el nivel de exigencia de la maestría?

Domus Academy tiene la reputación de ser una escuela sumamente exigente, íntegramente en idioma inglés, basada en un aprendizaje a través del intercambio multicultural entre sus profesores y alumnos. Para tener una idea, mis 15 compañeros de clase provenían de Turquía (3), Corea del Sur (3), Taiwán (2), China (2), India (2), Indonesia (1), Tailandia (1), Holanda (1) y solo yo como representante del continente americano. Esa multiculturalidad de nacionalidades y también de profesiones (arquitectos, interioristas, escultores, urbanistas, gente fascinante incluso ganadora de premios Red Dot), creo yo, es una de las potencialidades de esta institución. Dado que todos somos extranjeros, la camaradería es mucho mayor y el aprendizaje sobre culturas y formas de entender el diseño le da un valor incalculable al aprendizaje.

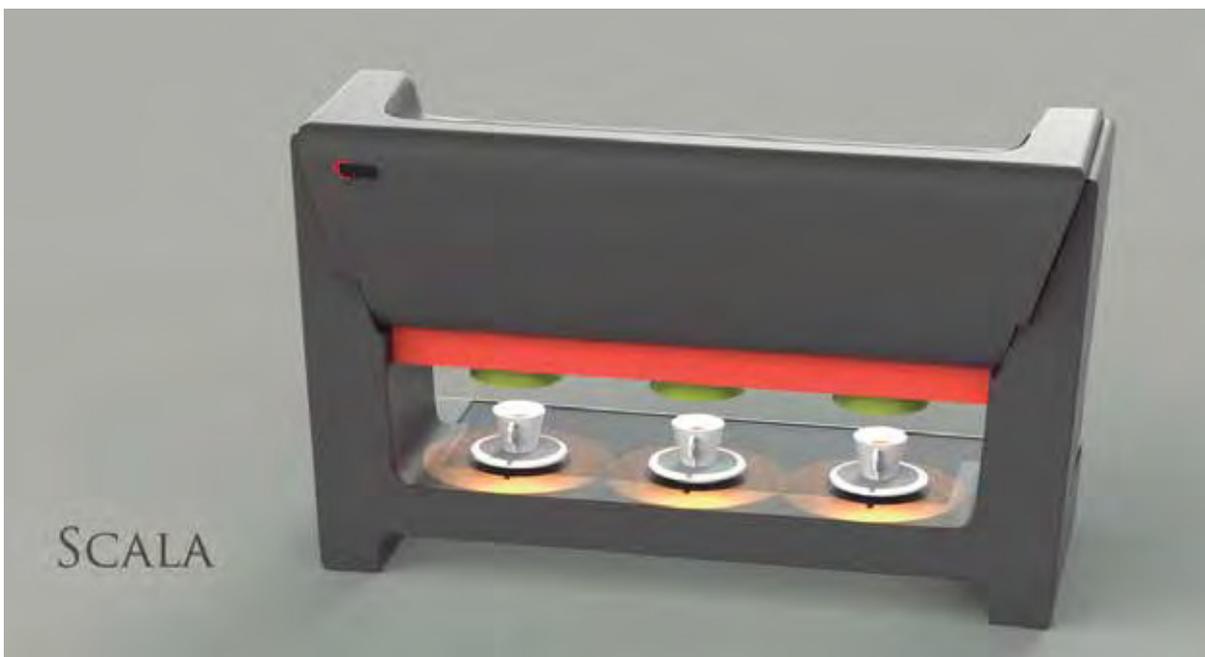
Todos los alumnos de las maestrías comparten el mismo espacio de trabajo libre, en grandes mesas, y el escuchar tantas lenguas distintas era como sentirse en un aeropuerto de apasionada gente joven.

La metodología en Domus se basa en un mes intensivo de seminarios dados por gente brillante, experta y conocedora en materias de diseño de productos, moda, tendencias de mercado, gerencia de diseño, materiales y tecnologías de última generación, diseño de autos, etc. Así tuvimos charlas magistrales de Andrea Branzi, Enzo Manzini, Alberto Meda, Luigi Colanini, Roberto Cavalli, Patricia Urquiola, Scott Schuman (The Sartorialist) e Italo Rota, entre muchos más, que luego de sus ponencias respondían a nuestras preguntas como si fuera una conversación amical.

Después de recibir toda la información y experiencia mencionada en los seminarios, comenzaba la etapa

de cinco workshops, donde debíamos aplicar lo aprendido, en cada uno de los temas de corte como mobiliario, necesidades de salud del adulto mayor, iluminación y sentidos, microsistemas y tradiciones reactualizadas. Cada workshop es guiado por diferentes tutores de múltiples nacionalidades y disciplinas relacionadas al tema. Considero que esta etapa fue la más emocionante, pero a su vez desgastante, pues los grupos se conformaban por cuatro estudiantes, en lo posible de distintas nacionalidades. Y debido a las diferentes costumbres y hábitos, las conversaciones y discusiones me hacían recordar a las inacabables sesiones de nuestro congreso.

No era fácil llegar a conclusiones sobre la directriz de la solución y en muchos casos debíamos encontrar la directriz del problema, la pregunta clave era ¿por qué es importante solucionar ese problema? Luego de muchos días de conversación, inves

Proyecto de Tesis denominado Scala.

El tema era una máquina profesional de café, este proyecto tiene como finalidad crear una experiencia de 25 seg. tiempo que dura el proceso del filtrado del café, semejando a un escenario teatral donde el café es el principal protagonista.

Hay momentos en los que debemos permitirnos desencajar de lo que dicta el medio para ver las maravillosas posibilidades que nos regala la vida por arriesgarnos a vivir fuera de los estándares de seguridad proceso de la creación, el maestro añade el raciocinio artístico...

tigación, votación, donde hay que entrenar la capacidad de convencimiento para empujar hacia adelante el trabajo en grupo, los diseños y propuestas empezaban a tomar forma, pero muchas veces eran rechazados por los profesores y había que empezar de cero.

Domus Academy tiene un alto nivel de exigencia, que se manifiesta desde la puntualidad en clases y presentaciones, en la calidad y cantidad de propuestas iniciales hasta una impecable presentación final. En toda revisión, el alumno debe presentar propuestas ampliamente sustentadas, basadas en estudios e investigaciones que demuestren que la idea es viable, innovadora y que resolverá un problema en la sociedad. La presentación final consta del proyecto escrito, una presentación oral de quince minutos con animaciones, videos e imágenes que expliquen claramente la propuesta. Finalmente

se debe presentar un modelo a escala. Domus Academy da mucha importancia a la forma de transmitir ideas, creando un clima adecuado, amigable donde se despiertan emociones, se crean experiencias en el consumidor, y donde el producto es un comunicador de ideas e historias (storytelling) que atraen la atención del cliente o jurado en este caso.

¿En qué consistió tu proyecto de tesis?

El proyecto de tesis se inició luego de las vacaciones de verano, tiempo prudencial para descansar e incubar ideas para presentar los primeros días de septiembre. Mi tema giró en torno a una máquina profesional de café, es decir aquellas que son manejadas por un barista en un bar concurrido.

La empresa solicitante fue Wega & Astoria. Literalmente nos empapamos de la maravillosa cultura italiana del café,

y de sus curiosos y refinados hábitos de consumo. También visitamos el Museo de la Máquina del Café (MUMAC), en Milán, hasta la impresionante planta que la empresa tiene en Treviso. Mi propuesta se basó en la cultura del espectáculo relacionada al consumo del café, donde esta bebida es la protagonista. Esta última etapa fue muy difícil, ya no contaba con la ayuda del grupo, sin embargo manejaba mis tiempos y decisiones. Logré fabricar un buen modelo en el impecable y completísimo taller de la escuela, y mi presentación gustó al jurado.

Paralelamente, la empresa italiana Material ConneXion nos contactó con pequeños industriales milaneses para desarrollar necesidades específicas de cada empresa. Las propuestas de solución fueron exhibidas durante el mes de diciembre en el mayor instituto de diseño en Italia, la Triennale de Milano.

Escenario donde se ubicaría la máquina de café SCALA, en la barra frontal donde el usuario puede apreciar el proceso de filtrado y recoger su taza al final.

VIPUBLIC, (arriba) *Microsistema para descanso público en aeropuertos.*
 Autores: Surya Bhattacharya, Claudia Cardenal, Ayşe Seda Kürkçüoğlu, Yuhang Yang

¿Qué has obtenido de esta maestría?

Me pareció muy interesante aprender cómo la cultura influye en la forma de trabajar y comportarse frente a los demás. Por ejemplo, en algunas culturas ser mujer implica tener un nivel menor de decisión. Lo que no sucedía en mi caso, al ser mayor que mis compañeros, pero podía ser una traba para otros grupos. Me sorprendió cómo las personas asumen roles inconscientemente dentro de un grupo y demuestran sus habilidades como herramienta para beneficio de todos. También comprobé que el diseño es un lenguaje universal, y que todos compartimos los mismos objetivos fundamentales en diseño.

Aprendí que ser diseñador, en estos momentos, es una gran oportunidad dada la coyuntura y las facilidades de comunicación y tecnología. Las funciones del diseño se han desarrollado de la misma forma que la tecnología lo ha hecho, donde el usuario es conocedor de diseño y el diseñador debe adelantarse a sorprender al usuario con diseños altamente innovadores que enriquezcan y alivien la vida cada vez más difícil y complicada. No menos importante, aprendí que la PUCP me ha dado una formación de calidad que me ha servido para posicionarme con profesionalismo frente a un contexto más avanzado.

¿Qué conclusiones y recomendaciones les darías a los alumnos de la PUCP?

Considero indispensable realizar una maestría en el exterior. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, las oportunidades de poder estudiar y desarrollarse fuera del país, son amplias, desde becas, financiamientos, concursos, etc. Me parece muy importante, escoger un país que a uno le apasione y que sea complemento de la experiencia cultural y personal.

Creo que un momento oportuno para realizarla es después de haber tenido alguna experiencia laboral, cuando no se tiene aún familia, y cuando hay un compromiso y valoración del esfuerzo económico y personal que una maestría conlleva.

Finalmente, recomiendo que ejerciten la capacidad de cumplir objetivos. La vida en la PUCP puede ser muy intensa, sobre todo cuando se llevan entre 6 y 8 cursos por semestre. Es indispensable identificar cuáles son las prioridades de cada uno, me refiero a los estudios, las actividades sociales, la familia, las relaciones sentimentales, etc. para poder establecer tiempos en relación a cada prioridad, de forma que se puedan cumplir, consiguiendo las metas planteadas.

Me sorprendió cómo las personas asumen roles inconscientemente dentro de un grupo y demuestran sus habilidades como herramienta para beneficio de todos.