

PETER MUSSFELDT

Nació en Berlín (Alemania), en 1938. Estudió en las academias de Arte de Dresden y Düsseldorf. Realizó viajes de estudio por Italia, Grecia y Francia. Siendo todavía muy joven trabajó amistad con dos grandes genios modernos: Pablo Picasso y Jean Cocteau. Dibujó el afiche del único drama escrito por Picasso "Como se toma los deseos por la cola", participando como actor en la misma obra. Desde 1962, reside en Ecuador, donde se involucra en el diseño gráfico realizando, además, exposiciones individuales en Quito, Guayaquil y a nivel internacional, de grabados, serigrafías, dibujos, tapices y alfombras.

Participó en la exposición internacional del Grabado Latinoamericano en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a obras de Diego Rivera, Joaquín Torres García, David Alfaro Siqueiros, Wilfredo Lam, Rodolfo Abularach, entre otros. El MOMA adquiere varias de sus obras para su colección.

Se ha involucrado en el área textil, creando las series de Soles y Pájaros en tapices tridimensionales y sigue diseñando alfombras. Creó la línea de camisetas con imágenes de las Islas Galápagos, impulsando con ello una nueva industria turística para el Ecuador y otros países latinoamericanos.

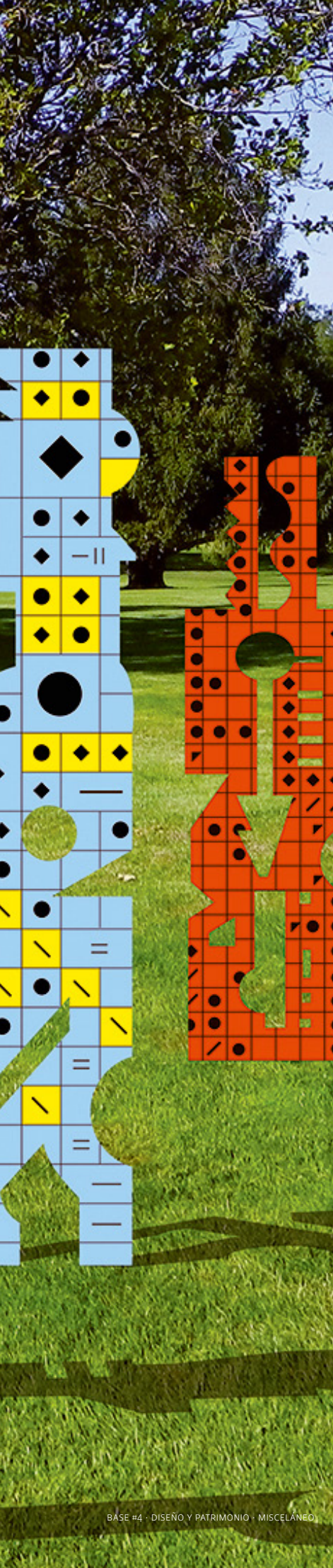
Entre los reconocimientos que ha recibido, está el Primer Premio en el Salón de Dibujo de Guayaquil y el Primer Premio de Grabado en la Bienal de San Juan, Puerto Rico. Es asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID-Madrid). La Universidad San José de Loyola en Lima, Perú, le entregó el título "Profesor Honorario", mientras que la Universidad de Palermo de Buenos Aires le otorgó una distinción por mi vida dedicada a la gráfica. Como titular del Estudio de Diseño VERSUS, creó marcas para empresas, instituciones y bancos del país –entre otros, del Banco del Pacífico (declarado en 1997, entre los 10 mejores logos para bancos en el mundo), del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), y el nuevo logo de la Cervecería Nacional. Recientemente diseñó el logo para el nuevo Museo Nacional del Ecuador, que abrió sus puertas en mayo de 2018.

Was born in Berlin (Germany) in 1938. He studied at the art academies in Dresden and Düsseldorf. He made study trips to Italy, Greece and France. When he was still very young he befriended two great modern geniuses: Pablo Picasso and Jean Cocteau. He drew the poster of the only drama written by Picasso "How to take desires by the tail", participating as an actor in the same play. Since 1962, he lives in Ecuador, where he is involved in graphic design, also making individual exhibitions of engravings, serigraphs, drawings, tapestries and carpets in Quito, Guayaquil and internationally.

Mussfeldt participated in the international exhibition of Latin American Engraving at the Museum of Modern Art in New York, along with works by Diego Rivera, Joaquín Torres García, David Alfaro Siqueiros, Wilfredo Lam, Rodolfo Abularach, among others. The MOMA acquires several of his works for its collection. He has been involved in the textile area, creating the series of Suns and Birds in three-dimensional tapestries and continues to design rugs. He created the line of T-shirts with images of the Galapagos Islands, thus promoting a new tourism industry for Ecuador and other Latin American countries.

Among the recognitions he has received, are the First Prize in the Drawing Hall of Guayaquil and the First Prize of Engraving in the Biennial of San Juan, Puerto Rico. He is an advisor to the Ibero-American Design Biennial (BID-Madrid). San José de Loyola University in Lima, Peru, gave him the title of "Honorary Professor", while the University of Palermo in Buenos Aires gave him a distinction for his life dedicated to graphics.

As head of the VERSUS Design Studio, he created brands for companies, institutions and banks in the country—among others, the Banco del Pacífico (declared in 1997, among the 10-best logos for banks in the world), the Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), and the new logo of the Cervecería Nacional. He recently designed the logo for the new National Museum of Ecuador, which opened its doors in May 2018.

MISCELÁNEO MISCELLANEOUS

¿Influencia del pasado? ¡Por supuesto!

Influence of the past? Of course!

POR PETER MUSSFELDT

FOTOGRAFÍAS_PHOTOS: ARCHIVO PETER MUSSFELDT

100 FIGURAS

La creación de este proyecto es un baile entre el pasado y hoy. Una danza cultural de formas, donde cada figura se presenta diferente, pero en conjunto. Es una obra homogénea, casi una escritura que aún no está descifrada.

¿Influencia del pasado? ¡Por supuesto! ¿Existieron figuras así? ¡En absoluto!

Entonces ¿por qué? Es un proyecto que une en un lenguaje gráfico, elementos del pasado hacia una actual concepción, creando un puente cultural hacia nuestro tiempo. ¿Una posible evolución?

Me llevó mi curiosidad hacia ese mundo del pasado, que hasta la fecha solo se investiga, se reproduce, se copia, pero en realidad el pasado es el pasado para la gente. ¡Y punto! No así, para mí, ya que su riqueza formal es un tesoro que no puede o no debe quedar enterrada en libros y museos.

Rescatar el pasado tampoco es mi intención, sino formalizar con sus elementos (es decir, en su idiosincrasia) nuevas propuestas que, eventualmente, abren una discusión de cómo evocar el pretérito hacia nuestros días. Considero que esa reflexión es válida, ya que en cierta manera ubica la obra en otra perspectiva referente a nuestras culturas del pasado.

Las culturas europeas tenían una lógica evolución de una cultura a la siguiente, tal como una civilización avanza socialmente. En mi investigación de las culturas que definimos hoy como precolombinas, no existe finalmente esa evolución, porque fueron sesgadas, cortadas en sus raíces por la conquista. No había un seguimiento natural, sino un modo de vida ajeno a la idiosincrasia del continente. Entonces, no existía una evolución, y creo que vale mucho analizar o investigar ese concepto, sobre el cual presentaré mi trabajo.

En resumen, la civilización europea impuso una nueva cultura, que evolucionó entre una ideología mezclada con vestigios de lo anterior. Desde ese punto de vista, pasó algo trágico y no solo eso, quedó casi todo en el olvido, se anuló un lógico y natural avance sociocultural.

Desde allí, comenzó la labor de crear la presente obra, una hipotética evolución cultural. Este es un tema que ofrece increíbles vías en su posterior interpretación, creando nuevos trabajos, una supuesta evolución creativa. En fin, honrando el pasado.

Así, decidí desarrollar una obra escultórica monumental de tres metros de altura. Creando dentro de un espacio determinado, un proyecto urbanístico, que demuestra con solidez 100 figuras que lo habitan y convierten a la ciudad en una sensación, en un atrevimiento urbanístico y creativo, en una propuesta que se enfrenta con la mediocridad escultórica con la que normalmente convivimos.

Las 100 figuras son diferentes entre sí, pero pertenecen a un concepto, creando para cada 10 figuras un gráfico especial, muy contemporáneo, en formas, líneas, logos, números y tipografía.

Soñar un proyecto como este, una obra para espacios públicos, pero con la idea de enriquecer nuestro propio ambiente, es casi imposible, más bien utópico. Encontramos este tipo de intervenciones en las grandes ciudades del mundo, las que muchas veces admiramos por su audacia. Pero, ¿somos capaces de aceptarlas para nosotros mismos?

Romper esquemas es poco común y no muy aceptado. Romperlos frente a nosotros, es otro obstáculo que nos

100 FIGURES

The creation of this project is a dance between the past and the present. A cultural dance of forms, where each figure is presented differently, but collectively. It is a homogeneous work, almost a piece of writing that has not yet been deciphered.

Influence of the past? Of course! Did such figures exist? Not at all! Then why? It is a project that takes, in a graphic language, elements from the past to a current conception, creating a cultural bridge to our time. A potential evolution?

My curiosity led me to that world of the past, which until now is exclusively studied, researched, reproduced and copied. But in fact, people consider the past as the past. Period! And that is definitely not so for me because its formal wealth is a treasure that cannot or must not be buried in books and museums.

Rescuing the past is not my intention either, but rather formalizing new proposals with its elements (that is, in its idiosyncrasy) which, eventually, open a discussion on how to evoke the past and bring it to our days. I think that this is a valid reflection, since in a certain way it places the artwork in another perspective with respect to our cultures of the past.

European cultures had a logical evolution from one culture to the next, in the extent that a civilization advanced socially. In my research into the cultures that we define today as pre-Columbian, there is ultimately no such evolution, because they were cut at their roots by the conquest. There was no natural development, but rather a way of life unrelated to the idiosyncrasy of the continent. Therefore, there was no evolution, and I believe that it is worth analyzing or investigating this concept, based on which I will present my paper.

Briefly, European civilization imposed a new culture, which evolved between an ideology mixed with remnants of the previous one. From that point of view, something tragic occurred and not only that, almost everything was forgotten, a logical and natural socio-cultural progress was cancelled.

This is what motivated me to begin creating this artwork, a hypothetical cultural evolution. This is a subject that offers incredible alternatives in its later interpretation, creating new works, a hypothetical creative evolution. In short, honoring the past.

So, I decided to develop a monumental sculptural work three meters high. Creating an urban project within a given space, which solidly shows 100 figures that inhabit it and turn the city into a sensation, an urban and creative boldness, a proposal that confronts the sculptural mediocrity with which we normally live.

The 100 figures are different from each other, but they belong to a concept, creating for each 10 figures a very contemporary, special graphic in terms of forms, lines, logos, numbers and typography.

To dream of a project like this, a work of art for public spaces, but with the idea of enhancing our own environment, is almost impossible, rather utopian. We find this type of intervention in the great cities of the world, which we often admire for their audacity. But are we able to accept them for ourselves?

Breaking schemes is rare and not widely accepted. Breaking them in front of us is another obstacle that often drives us crazy because it is difficult to attack oneself. Creating the unknown or the non-existent requires courage and self-knowledge. Courage to endure incomprehension, sowing a grain of sand, which one day can become a rock. Then, there is something to think about, something that makes us restless, something that breaks schemes to connect the past with the present.

Me llevó mi curiosidad hacia ese mundo del pasado, que hasta la fecha solo se investiga, se reproduce, se copia, pero en realidad el pasado es el pasado para la gente. ¡Y punto! No así, para mí, ya que su riqueza formal es un tesoro que no puede o no debe quedar enterrada en libros y museos.

My curiosity led me to that world of the past, which until now is exclusively studied, researched, reproduced and copied. But in fact, people consider the past as the past. Period! And that is definitely not so for me because its formal wealth is a treasure that cannot or must not be buried in books and museums.

tiene muchas veces locos, por lo difícil de atentar contra uno mismo. Requiere valor y autoconocimiento para crear lo desconocido o lo que no existe. Valor de aguantar la incompreensión, sembrando un grano de arena, el que un día puede convertirse en roca. Entonces, existe algo para pensar, algo que inquieta, algo que rompe esquemas para conectar el pasado con el presente.

Con total libertad, me permití crear algo que sí está basado en nuestras culturas pasadas. Porque es nuestra obligación acertar o equivocarse, pero atreverse a quebrar con lo viejo para dar paso a lo nuevo. Además, apelo a que no le dan la espalda al pasado: sus valores son demasiado valiosos para ser ignorados.

En fin, vale ir por caminos desconocidos que no son comerciales, para crear un proyecto cultural, una obra de arte, que honre la memoria y aporte a nuestros días una nueva visión. Y ese es mi camino. Muy propio en ofrecer esa diferencia que nos vale en la vida. ¡Por lo menos en mi vida!

PÁJAROS

Lo que expongo no es una obra científica, tampoco el resultado de un estudio de la historia precolombina, es sencillamente un atrevimiento creativo basado en mi experiencia con ese pasado, mi interés por la arqueología, y mi fascinación por ese mundo con sus obras que me cautivaron y transportaron a su magia.

Año tras año, admiré dichos trabajos, me llené de su riqueza formal, de su increíble definición del diseño de su fauna. Así creció el deseo de incorporarme a su tiempo y, con mi talento, competir con ellos, en su idiosincrasia, pero con una visión actual. De esta manera, 47 años atrás, nació el proyecto Pájaros, creándoles en su idiosincrasia, como divertimento entre dos épocas o entre dos culturas.

El hecho de involucrarme hace años con los artesanos precolombinos, lo veo hoy, desde una perspectiva diferente. Lo que entonces era una intención de adentrarme en una cultura ajena a la mía, dibujar con ellos, hoy tiene realmente una motivación especial, porque el simbolismo de mis Pájaros no era al azar, sino el resultado de la magia que quedó en mí, muy presente. Analizando sus diseños deseaba con intensidad crear una presencia nueva de esa cultura, que terminó de un momento a otro, pero sigue siendo parte de nuestra historia.

En la cultura precolombina, me fascinaron, no solo sus definiciones de los animales, las que tenían grabadas en muchos objetos utilitarios, sino también en soluciones que demostraron animales convertidos en recipientes, vasijas, etc. Respuestas que después de cientos o miles de años, tenían una absoluta actualidad en su concepto visual.

Especialmente me sedujeron unos objetos de cerámica llamados husos, utilizados para hilar la lana. Existieron miles y miles de estos objetos, no más grandes que una avellana, que tenían grabados pájaros, peces, felinos, entre otros.

Mi interés consistía en entender sus definiciones formales, y naturalmente, despertó en mí lo competitivo; ser parte de ellos, pero creando a mi manera, diseñando soluciones que formalmente no existían, pero debían tener ese algo especial mágico de su época... Un divertimento creativo para mí, basado en el conocimiento de su cultura. Conseguí su identidad, su magia, con un estilo diferente, no existente entonces.

With total freedom, I allowed myself to create something that is based on our past cultures. It is our obligation, whether we do it right or wrong, to dare to break with the old to give way to the new. Furthermore, I appeal to you not to turn your back on the past: its values are too precious to be ignored.

To sum up, it is worth taking unknown, non-commercial paths to create a cultural project, a work of art, that honors memory and brings a new vision to the present day. And that is my path. Very appropriate in offering that difference that is worth to us in life. At least in my life!

BIRDS

What I present is not scientific work, nor is it the result of a study of pre-Columbian history, it is simply a creative audacity based on my experience with that past, my interest in archaeology, and my fascination with that world with its artworks that captivated me and transported me to its magic.

Year after year, I admired these works, I was filled with their formal richness, with their incredible definition of the design of their fauna. That is how the desire to enter their time arose and, using my talent, I decided to compete with them, in their idiosyncrasy, but with a current vision. Thus, 47 years ago, the Birds project was born, creating them in their idiosyncrasy, as a divertimento between two eras or between two cultures.

Today I see from a different perspective the fact of getting involved years ago with pre-Columbian artisans. What was then an intention to enter into a culture foreign to mine, to draw with them, today really has a special motivation, because the symbolism of my birds was not random, but the result of the magic that remained in me, very alive. Analyzing their designs, I intensely wanted to create a new presence of that culture that ended from one moment to the next, but it is still part of our history.

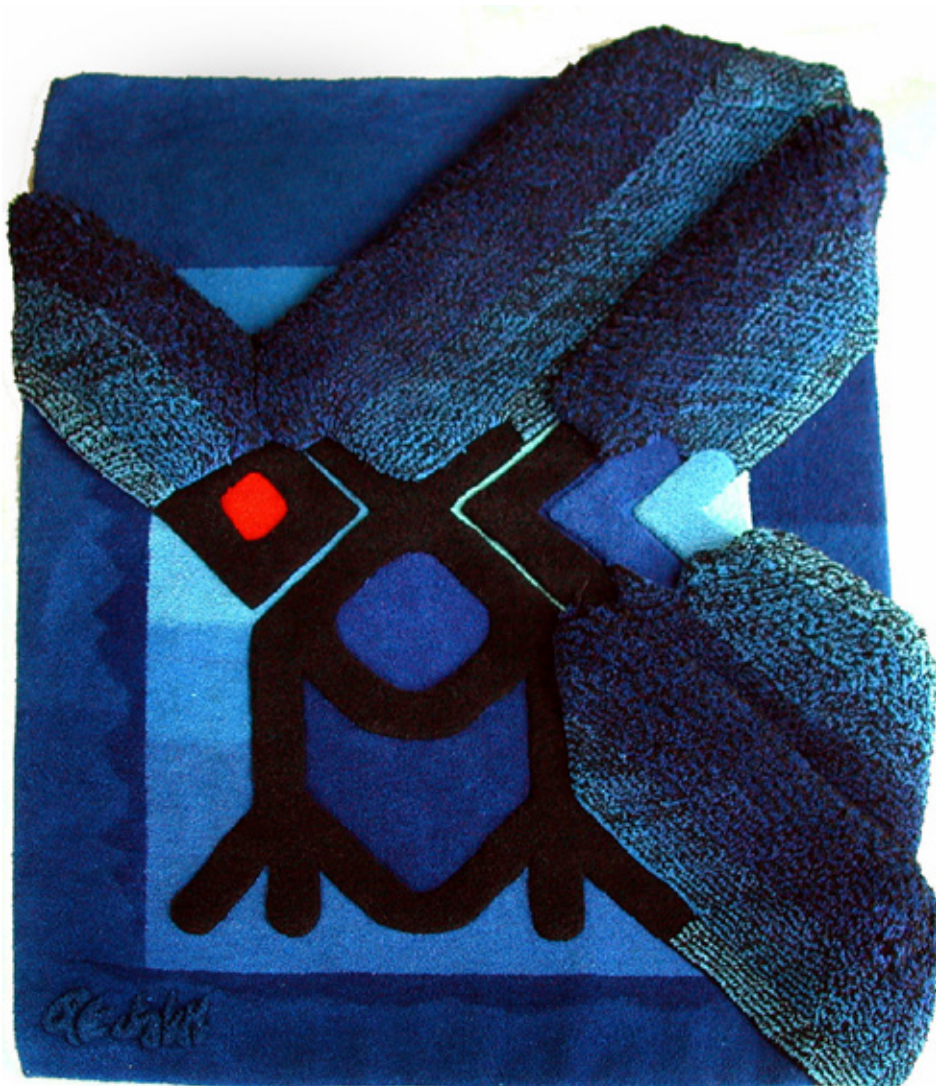
The pre-Columbian culture fascinated me not only by their definitions of animals, which were engraved on many utilitarian objects, but also by the solutions that showed animals turned into containers, pots, etc. Solutions that after hundreds or thousands of years continued being absolutely contemporary in their visual concept.

I was especially seduced by special ceramic objects called spindles, which were used to spin the wool. There were thousands and thousands of these objects, no bigger than a hazelnut, which had engravings of birds, fish, felines, among others.

My interest consisted of understanding their formal definitions, and naturally, it awoke the competitive spirit in me; to be part of them, but creating in my way, designing solutions that formally did not exist, but that had to have that special magical something of their time... A creative divertimento for me, based on the knowledge of their culture. I acquired their identity, their magic, with a different style, not existing then.

It is not always easy to explain in words how we come to conclusions. It's a feeling, a conviction that makes you create a theme, because it's in oneself, formed and visualized. Whether it's valid or not to society, I don't care; I care about the fact itself, creating because I wanted to, the result is a piece that time will judge.

A culture of the past is always a very important reference for a designer. And if it is an older culture like the pre-Columbian culture, one that left an amazing legacy that is visible for us today in its objects, it is even more so. I don't know how they arrived at their formal visual conclusions, which reduced the real to a more abstract definition, without losing its identity.

Del proyecto Pájaros,
alfombra para pisos

No siempre es fácil explicar con palabras cómo llegamos a conclusiones. Es un sentir, una convicción que te hace crear un tema, porque está en uno, se formó y visualicé. Que sea válido o no para la sociedad, no me preocupa; me importa el hecho en sí, crear porque así lo deseaba, el resultado es una obra que juzgará el tiempo.

Una cultura del pasado para un diseñador siempre es un referente importantísimo, y si es una cultura más antigua, como la precolombina –que dejó un legado, hoy para nosotros visible, tan increíble en objetos. Ignoro cómo llegaron a sus conclusiones visuales tan formales, que redujeron lo real a una definición más abstracta, sin perder su identidad.

Mis diseños deberían definirse de la misma manera, pero no en su forma visual sino con una

My designs should be defined in the same way, but not in their visual form but with a greater abstraction that still allows recognizing the animal, in my case birds, with a clear connotation of its time, that is, objectively, it can perfectly be a work of that time.

Why birds? They are creatures that have always captivated me. They want to fly, to rise and enjoy our world from a different place.

The well-known Colombian magazine Proyecto Diseño, in its 2009 anniversary edition, published the entire collection of Birds, stating: “This graphic synthesis of Birds with a pre-Columbian influence is an excellent example that it is possible to reinterpret the ancestral graphics of the Andes with a contemporary look. This artwork can already be considered a classic of Latin American design.”

mayor abstracción que todavía permite un reconocimiento del animal, en mi caso pájaros, con una clara connotación de su tiempo, o sea que, objetivamente, puede ser obra de ese tiempo.

¿Por qué pájaros? Son animales que siempre me han cautivado. El deseo de volar, de elevarse y disfrutar nuestro mundo desde un punto diferente.

La conocida revista colombiana *Proyecto Diseño*, publicó en su edición de aniversario 2009, toda la colección de Pájaros, escribiendo: “Esta síntesis gráfica de Pájaros con una influencia precolombina es una excelente muestra que es posible reinterpretar con una mirada contemporánea los gráficos ancestrales de Los Andes. Este trabajo se puede considerar ya un clásico del diseño latinoamericano”.

Esa publicación fue una sorpresa. No sabía que los Pájaros se habían convertido en un suceso editorial, pero ellos se limitaron solo en demostrar los diseños sin una mayor explicación, ¡excepto de lo aquí citado!

Por su parte, el libro de la editorial Taschen *Latin American Graphic Design* publicó una viñeta de Pájaros, ya que también consideraron esa obra como válida para su edición.

Del proyecto Pájaros, realicé obras textiles como tapices para la pared, alfombras para el piso, en el sentido utilitario como toda obra lo era en el tiempo precolombino. Trabajé estas obras con artesanos que todavía usaban técnicas antiguas para tejer, creando imágenes en forma y color que eran absolutamente contemporáneas, pero con ese toque especial del pasado en su síntesis formal. Estas creaciones fueron especiales porque deseaba que los diseños de los pájaros fueran útiles, y que no solo existieran como un testimonio en diseño.

Desde hace tiempo deseaba involucrarme con mundo textil de los artesanos que tejen en Ecuador tapices y alfombras. Desarrollé una amplia obra en diseños que fueron la base de la aplicación para mis tapices y alfombras. Deseaba recrear esa magia que sentí del pasado precolombino, verlo plasmado en tapices y me reuní con ellos. Les expliqué lo que quería hacer, entregué los diseños, definimos sus colores y sus tamaños. Fueron momentos muy especiales el ver el desconcierto en las caras de los artesanos, por mis indicaciones especiales. Pero una vez realizada la obra, era increíble ver su sorpresa frente al tapiz terminado. Era como regresar al pasado, con elementos que no existían, pero que reflejaba un encanto que los cautivó.

Relato esto, porque es parte de esa creación, donde los Pájaros comenzaron a tener sentido. Se convirtieron en una obra, volaron de aquí a muchas partes del mundo, hasta que todo ello quedó en el olvido, tal como en cierta manera nuestra historia precolombina.

Mi dedicación al pasado es el respeto que esta época merece. La cual nos dejó obras increíbles. Además, en cierta manera, deseaba despertar el interés en las jóvenes generaciones para que, con curiosidad, investiguen a su manera y con responsabilidad, esos valores que existieron para crear calidad en nuestro tiempo.

That publication was a surprise. I did not know that the Birds had become an editorial success, but they limited themselves only to showing the designs without further explanation, except for what is quoted here!

Taschen Latin American Graphic Design's book, for its part, published a vignette of Birds, as they also considered that artwork worth publishing.

After the Birds project, I made textile works such as wall tapestries, carpets for the floor, with a utilitarian intention as were all the pieces in pre-Columbian times. I worked these pieces with artisans who still used ancient techniques to weave, creating images in a form and color that were absolutely contemporary, but with that special touch of the past in its formal synthesis. These creations were special because I wanted the designs of the birds to be useful, and not just to be a testimony of design.

For a long time, I had wanted to get involved with the textile world of the artisans who weave tapestries and carpets in Ecuador. I developed a wide range of designs that were the basis of the application for my tapestries and carpets. I wanted to recreate the magic I felt in the pre-Columbian past, to see it captured in the tapestries. I gathered with them. I explained to them what I wanted to do. I delivered the designs and we defined their colors and sizes. I lived very special moments when I saw the bewilderment on the faces of the artisans due to my special indications. But once the work was done, it was amazing to see their surprise at the finished tapestry. It was like returning to the past, with elements that did not exist, but reflected a magic that captivated them.

I tell this, because it is part of that creation, where the Birds began to make sense. They became a work of art, they flew from here to many parts of the world, until it was all forgotten, just as in some way has our pre-Columbian history.

My dedication to the past is the result of the respect this period deserves. An era that left us incredible artworks. Also, to a certain extent, I wanted to awaken the interest of the young generations so that, driven by their curiosity, they can responsibly explore in their own way the values that existed then to create quality in our time.