

ERRANTE

Jorge Lizarazo: “La Inspiración Llega De Las Inquietudes”

Redacción

September 3, 2020

Jorge Lizarazo es un arquitecto y diseñador de textiles colombiano que, desde su taller hechizoo en Bogotá, ha conquistado el mundo de la moda, el interiorismo y el arte con sus alfombras, tapices y tejidos elaborados de forma artesanal utilizando hilos de oro, plata, cobre y estaño que mezcla sabiamente con fibras vegetales procedentes de lugares tan remotos como el Amazonas o los Andes.

Su taller hechizoo, que ha cumplido 20 años, está situado en una antigua bodega del sur de Bogotá, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Allí, más de 60 maestros artesanos tejen pacientemente a mano las exclusivas y lujosas piezas textiles que tendrán como destino final grandes firmas de moda, prestigiosos estudios de arquitectura, galerías de arte, mansiones de celebridades o palacios de casas reales de diferentes partes del mundo.

¿Quién es Jorge Lizarazo?

Jorge Lizarazo es una persona a la que le gusta estar con la gente y observar constantemente su alrededor.

Le gusta cuestionarse siempre y no pensar nunca que la primera idea es la mejor idea. Ama Colombia y el

continente americano. Le gusta viajar, le gusta el amor, le gusta la memoria y sentir que tiene raíces, le gusta sentirse parte de algo y, más que nada, le gusta sentirse parte de su equipo.

Jorge Lizarazo es solo un arquitecto que decidió abandonar temporalmente la arquitectura para encontrar en el textil una forma más divertida de hacer arquitectura

Los diseños textiles de Jorge Lizarazo se caracterizan por mezclar fibras naturales con hilos de metal como el cobre

Para Lizarazo, el diseño textil es una forma divertida de hacer arquitectura

CRISTINA GRAJALES GALLERY

Eres arquitecto de profesión y diseñador por vocación... ¿qué te llevó a iniciarte en el diseño textil?

La formación de arquitecto que seguí, primero en Colombia y luego en Francia, me llevó a estudiar la escuela de Viena, la escuela clásica francesa e inglesa y allí me enamoré cada día más del matrimonio entre la arquitectura y el textil. A mi regreso a Colombia, al final de la década de los 90, después de trabajar con uno de los mayores creadores con quien he tenido el privilegio de trabajar, Massimiliano Fuksas, me encontré con un país en caos, con un estado fallido y casi doblegado al narcotráfico y la guerrilla, con una economía muy golpeada, pero ese era mi país de aquel momento, y aun así lo amaba y lo amo!

Se dice que todas las crisis conllevan oportunidades...

Sí, pocas posibilidades se abrían a la arquitectura y, dentro de esas oportunidades que te presentan las crisis, me encontré con la posibilidad de remodelar apartamentos y con ello dar unos pequeños pasos en el diseño interior... allí me encontré con que la gran mayoría de ingredientes del interiorismo correspondían a una época muy diferente a la que yo había vivido durante una década en Europa.

No solo en el interiorismo, sino también la misma arquitectura era muy de otro gusto, como diría mi padre. Rápidamente tuve que entrar en contacto con los tejedores locales y así, como de la nada me encontré frente a los telares de Liliana Jaramillo. Fue ella quien me impulsó a ser el tejedor que soy hoy en día.

El taller de Jorge Lizarazo, ubicado en una antigua bodega al sur de Bogotá, acumula centenares de fibras procedentes de diferentes lugares del mundo

¿Cómo llega Jorge Lizarazo a ser hechizoo?

Jorge Lizarazo es solo un arquitecto que decidió abandonar temporalmente la arquitectura para encontrar en el textil una forma más divertida de hacer arquitectura. Solo, nunca podría haber logrado lo que hechizoo ha logrado. Ese nombre es el que une a un grupo de artesanos y profesionales que hoy se siente orgulloso de pertenecer al taller más bello de América. Comenzamos 4 personas y la familia se extendió a 60 personas directas en el taller y más de 35 comunidades campesinas en toda Colombia.

¿Por qué hechizoo?

Hechizoo, la marca, sale de un juego de palabras. La palabra “hechizo” tiene un significado que nos transporta a la magia, al encanto, y la doble “o” al final, hace que pierda justamente esa referencia. Es, de alguna manera, el mundo encantado y su creador, Alberto Herencia, un creativo de marca español, se ocupó adicionalmente que su sonoridad fuera maravillosa en todos los idiomas.

El alma del trabajo de hechizoo es la constante búsqueda de nuevas fibras. Comenzamos en el año 2000 con cuatro fibras. Hoy hechizoo cuenta con más de 2.500 variedades de fibras, colores y calibres, que permiten tener un lenguaje textil tan amplio como la imaginación lo permita

¿Cuál es el proceso de diseño y tejido que sigues en tus creaciones?

No podemos hablar de un solo proceso a la hora de diseñar. Existen los procesos en los cuales sigues instrucciones de diseñadores que admiras y donde ellos, a su vez, admiran nuestro trabajo. Es un baile muy interesante de conocimientos, que por lo general van dirigidos a una tercera persona, que en algún momento también formará parte de esa fiesta...

Un segundo proceso de diseño sucede cuando eventualmente conoces directamente a esa persona que te ha estado buscando por este mundo cargado de información. Yo realmente les agradezco que nos seleccionen a nosotros, pues hay opciones muy bellas y es un honor cada vez que nos llaman con la intención que diseñemos para ellos.

Luego diseñamos para las grandes marcas y estamos tremendamente agradecidos que hoy en día algunos de nuestros textiles estén en algunas de las boutiques más bellas del mundo.

Un cuarto proceso parte del trabajo que se hace con las galerías que nos representan, Ellos, expertos conocedores del diseño contemporáneo, nos aportan como nadie los elementos para estar a la vanguardia del mundo textil.

¿Y en el futuro?

Mañana seguramente seguiremos una línea diferente, más humilde, más desafiante...pero estamos listos para aceptar los retos. Ha habido pocas veces en que no aceptemos un reto, pero tengo que admitir que ha sucedido... no nos gusta reconocerlo, pero, somos humanos y tenemos un límite: No copiamos y nunca arriesgaremos nuestra reputación por tratar de abarcar más de lo que podemos.

La mezcla de fibras vegetales con otros materiales como el metal o el cristal japonés en este caso, forman parte de la esencia de hechizoo

En hechizoo trabajan con 60 artesanos en el taller

¿Duele mucho desprenderse de una pieza única?

Duele hasta el momento que sabes que quien se la lleva la desea más que tú. Es un intercambio justo. Hay algunas piezas que recuerdo con mucho AMOR: Un canasto werregue emplumado en plumas de metal, una escultura hecha de trenzas de palma tetera, yaré y filamentos metálicos, un tapete en homenaje a Barnett Newman... son las tres piezas que han quedado en mi memoria y que me digo: “nunca deberías haberlas dejado partir” pero, así mismo, ayudaron a construir el taller que hoy llamo mi casa.

<https://www.revistaerrante.com/sites/default/files/styles/horizontal/public/2020-07/Doña%20Beatriz%2C%20Icha%20-%20Seda%20y%20Lana%20Alpaca.jpeg?itok=sJCtkZIZ>

¿Qué importancia tienen los colores y los materiales en tus diseños?

El alma del trabajo de hechizoo es la constante búsqueda de nuevas fibras. Comenzamos en el año 2000 con 4 fibras: Fique (especie de sisal colombiano que crece en la cordillera de los Andes), cumare (filamento de palma que las indígenas retuercen en el Amazonas con la palma de la mano y la rodilla), cobre y alambre de cobre estañado. Hoy hechizoo cuenta con más de 2.500 variedades de fibras, colores y calibres, que permiten tener un lenguaje textil tan amplio como la imaginación lo permita.

¡El color y la textura de nuestros tejidos vienen del trópico, de las raíces que nos transmiten nuestros antepasados, nuestros padres y nuestra condición de mestizos! Después de nuestros tejedores, las fibras son en

Así como una fibra por sí sola no tiene mucho significado o importancia, cuando se unen unas a otras y empiezan a componer esa pieza que nació solo a partir de palabras, es cuando la magia comienza

¿Qué criterio sigues a la hora de seleccionar los materiales que utilizas en tus diseños y de dónde proceden?

Los materiales, su textura y color, se conectan de una manera muy directa y única a nuestros clientes. Es casi como si vieras un menú de un restaurante y seleccionaras la entrada, el plato fuerte y el metal, casi siempre es el postre. Esto significa que, en cada una de las piezas que hechizoo teje, es el cliente, ayudado por nuestra experiencia, quien selecciona: textura, patrón, brillo y color.

Podría añadir a esto que los sentidos del tacto y la vista son los que determinan cómo se debe tejer la pieza. Tenemos a nuestra disposición las manos más talentosas y, sin ellas, las ideas serían nada, solo ideas, pero esas ideas transformadas por las fibras, el color y las manos más cuidadosas nos brindan una posibilidad infinita

CRISTINA GRAJALES GALLERY

de variaciones de color y textura. Nuestras fibras proceden del mundo entero... se encuentran en los viajes y viajando llegan ellas también a nuestro barrio 20 de Julio en Bogotá.

Se te considera un pionero a la hora de utilizar hilos de metal y trenzarlos con fibras vegetales en tus tejidos. ¿Qué aporta lo metálico a tus creaciones?

Siempre hemos considerado el uso del metal, en particular el cobre, como parte del ADN de Hechizoo. El cobre nos ha abierto una posibilidad infinita del uso de materiales y combinaciones de los mismos. Los contrastes que se crean a partir del mestizaje de las fibras con el metal... creamos efectos mágicos (hechizos) de manera casi que involuntaria.

Esto nos ha proporcionado un sello único: el manejo de la luz, el movimiento de los patrones... La luz que el metal transmite aporta a los textiles de hechizoo su condición de ser camaleónicos... la luz del día es muy diferente a la luz nocturna. El metal aporta a hechizoo uno de sus ingredientes más importantes, la sorpresa: El reflejo, el silencio de su toque, la temperatura, su energía y su eternidad.

Las fibras vegetales como este lino natural conviven con hilos de plata, cobre y oro — Cada pieza es única y su proceso de diseño y producción tarda entre 4 y 5 meses — Uno de los artesanos de hechizoo tejiendo una pieza en el telar con metal plateado, bronce y aluminio — Fotos: hechizoo

¿Cuáles serían las mezclas de materiales más eclécticas que has utilizado en tus diseños?

¡La crin de caballo de Mongolia con metal y seda es y será la campeona mundial!

¿En qué radica la magia de esa alquimia de hilos que convierte una fibra aparentemente frágil en un tejido sólido y resistente?

Los textiles de hechizoo reflejan la importancia del trabajo en equipo. Así como una fibra por sí sola no tiene mucho significado o importancia, cuando se unen unas a otras y empiezan a componer esa pieza que nació solo

CRISTINA GRAJALES GALLERY

a partir de palabras, es cuando la magia comienza. Tras varias pasadas de fibras logran tener solidez y, en ese momento, las palabras se vuelven tejido.

Un textil hermoso es por lo general frágil, como las arañas que tejen sus maravillosas redes, robustas para un uso, pero frágiles para cualquier otro. Así, un textil de hechizoo que sea ubicado o utilizado inapropiadamente sufrirá las consecuencias de su fragilidad.

En un mundo científico, industrial, de lo inmediato... ¿Cómo encaja lo artístico, artesanal manual, lento...?

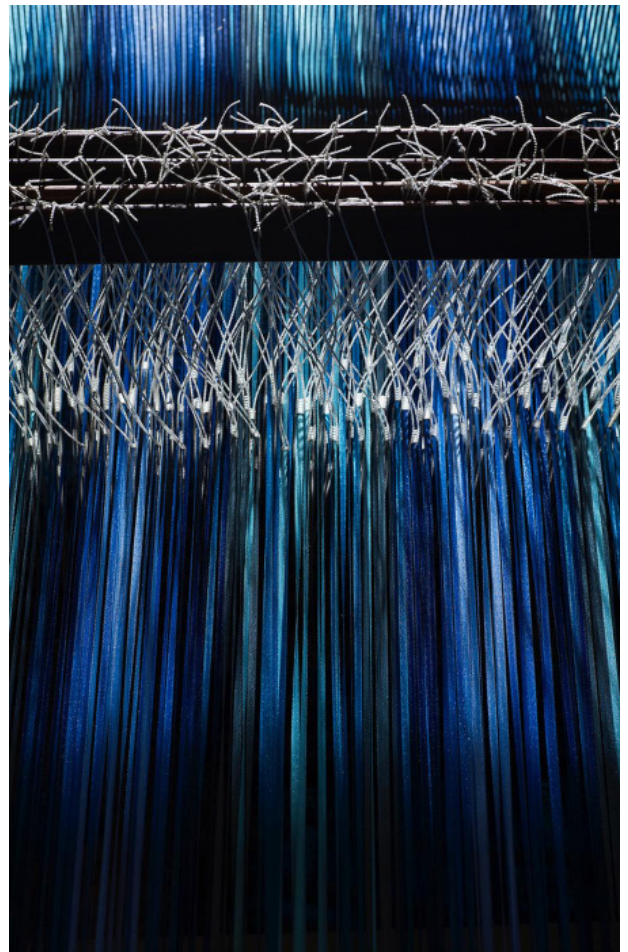
De la misma manera que tuvimos que entender que el tiempo de los indígenas y artesanos del campo no es el tiempo de los habitantes urbanos, nuestros clientes comprendieron desde el principio que el tiempo es uno de los ingredientes fundamentales del proceso, no solo de la producción, si no de la creación.

Uno de los activos más importantes de este mundo contemporáneo es justamente el tiempo. El dinero lo consigues pero... ¿El tiempo? ¿Quién lo recupera? me dijo una vez Cristina Grajales nuestra galerista madre en Nueva York. Así entendimos que, si decimos 4 o 5 meses, debemos cumplir con ese plazo de tiempo. Ese es el respeto hacia nuestros clientes. No es suficiente con estar bellísimo y bien hecho, debe estar hecho a tiempo, como un buen pastel... si se pasa de tiempo, es posible que nunca llegue a la mesa.

Así como una fibra por sí sola no tiene mucho significado o importancia, cuando se unen unas a otras y empiezan a componer esa pieza que nació solo a partir de palabras, es cuando la magia comienza

La crin de caballo de Mongolia tejida con metal y seda es la mezcla más ecléctica con la que han trabajado en hechizoo

Algunas de las fibras utilizadas en hechizoo proceden de lugares remotos del Amazonas y los Andes

¿Dónde encuentras la inspiración?

La inspiración en su gran mayoría llega de las inquietudes que se van acumulando en tu cabeza, es como un check-list que se va escribiendo a medida que viajas, que tienes momentos emocionalmente fuertes, momentos en los que tu entorno cambia, y todos estos momentos, suman a esta lista. Son los compases por los que ha pasado esta hermosa partitura de la historia de hechizoo.

¿Cuál es la importancia de tu ciudad Bogotá y de la cultura colombiana e indígena en tu imaginario creativo?

Hechizoo nunca sería lo mismo si estuviese en otra parte del mundo. Bogotá alberga más de 9 millones de personas, algunas bogotanas, pero más de la mitad vienen de los distintos puntos cardinales de mi país y el extranjero. Hechizoo se nutre día a día del popular bogotano, por tanto del popular colombiano.

Todo lo que respiramos, todo lo que bailamos, todo lo que hace que seamos colombianos está en los textiles de hechizoo: Indio, negro, español, criollo, mestizo, blanco, etc. Todo ello nos representa y lo representamos con orgullo pero, lo increíble, es que cuando alguien ajeno a hechizoo ve un textil nuestro, no sabe a ciencia cierta

Los tapices, alfombras y creaciones de Jorge Lizarazo y su equipo visten estancias de galerías de arte, mansiones privadas y palacios de todo el mundo

¿Cómo es un cliente real?

Un cliente es un ser humano que busca que entendamos su espacio, su familia y su ser. Un cliente de hechizoo es alguien que se arriesga a tomar una decisión que no se basa en lo que ya vio sino en lo que está por venir. Es alguien que ama la sorpresa ante todo y que ama su espacio y su luz.

¿Qué sientes al tener que crear piezas para un palacio, por ejemplo?

En ocasiones pienso que es una fortuna estar en estos sitios, pero ¿Cuántas piezas hay en un palacio?: ¡Miles! Nosotros preferimos estar en los espacios en los que somos los reyes, donde tenemos la capacidad de ser los

protagonistas de esa vida que comienza o que continua con una nueva luz.

Sabemos que viajas más de 150 días al año... ¿Qué papel tienen los viajes en la vida de Jorge Lizarazo? ¿Para qué viajas y qué aprendes en cada viaje?

Si no viajara por este maravilloso planeta seríamos el taller que no queríamos ser. Seríamos un testigo silencioso que vería pasar el mundo en el computador o en la televisión o que oiría historias de terceras personas y, déjame decirte que allí, por más que todos los días productoras y países se esfuercen en acercarte el mundo, no logras ver absolutamente nada de lo que nos inspira: La historia del hombre, lo maravilloso de su desarrollo y lo únicos y diferentes que somos aún en el mismo país, aún en la misma ciudad en la que vives.

Viajar nutre el alma. Los textiles de hechizoo son un pequeño resumen de lo que aprendemos al salir de casa. En estos momentos, me pregunto si viajaremos nuevamente como antes: pienso que será diferente pero, movernos para algunos como yo, es parte de su propia vida...

Jorge Lizarazo y Diego en el jardín de su taller hechizoo, en Bogotá

Cada pieza de hechizoo conlleva un minucioso trabajo artesanal que requiere tiempo, mimo y destreza

¿Un viaje único e inolvidable?

Japón, siempre Japón, el país de mi espíritu, el país, del sol naciente que sembró en mí los mejores recuerdos con mi difunto esposo. El país que inspira mi próxima gran exposición y a donde añoro llevar a mi nuevo amor.

¿Qué significa el lujo para Jorge Lizarazo?

El lujo depende de muchas cosas. Ayer salía en mi carro por estas calles cercanas a mi taller y me encontré con uno de estos personajes que limpia los vidrios del carro, amable, humilde y lleno de necesidades. Me regaló una sonrisa al verme. Ese fue mi lujo de ayer, ver que en todos los seres hay bondad y alegría. En mi lujo de todos los días lo que más añoro es el silencio, y con él, la belleza. Dos lujos que, para mí, siempre deben ir de la mano.

