

THE SURREAL WORLD OF NATALIA CRIADO

EN Somewhere between Colombia's magical realism and Italian elegance, there is Natalia Criado's art. An art that is both captivating and strange, edgy and classical. Her pieces of homeware art are reminiscent of two cultures, one that is her own, another that she discovered later.

a touch of playful innovation. Each design is meticulously crafted as an exceptional tableware piece.

Natalia's creations draw the line between magical and intriguing. Golden cutlery sets with hands at the bottom, two silver teapots merged as one, and colored stones encrusted in some other pieces; her world is enchanting, yet somehow minimalistic. Each piece is a celebration of art, a tribute to the slow lifestyle where home rituals take center stage. Motivated by "a desire to move away from mass production and towards crafting one-of-a-kind designs with a manual process that requires time," Natalia has created an eclectic world of functional pieces. Designed for the contemporary art collector, Natalia's creations are aimed at "individuals who appreciate fine craftsmanship, have a passion for design, value delicate yet bold objects, and make time to truly engage with and enjoy their possessions." The designs she proposes are subtle and minimalist in shape but rich in innovation, inviting the viewer to engage with each object in a personal manner, trying to understand each shape, form, and meaning. Criado's art is conceived with the meticulous work of Colombian and Italian artisans. The ancestral metallurgy methods found in Colombia, as well as the unique savoir-faire encountered in the different artisanal communities in Italy, give each design an ethereal feeling, a new aesthetics. "Working with artisans is a key aspect of my creative process, as it involves effective communication and finding a common language to collaborate and bring our shared vision to life," continues the designer. The result is a marriage of ancient tradition and contemporary innovation, where each piece bears undoubtedly the indelible imprint of Colombia's cultural legacy.

This fusion of cultures is living proof of how different savoir-faire can merge to create a new aesthetic. "The fusion of Colombian and Italian influences in my work reveals my admiration for the symbolic aspects of Colombian culture and the technical expertise of Italians. The Colombian influence brings symbolic elements, while Italian work is known for meticulous technique and polish," explains Criado. As a Colombian designer, a big part of her designs are inspired by her culture. Rooted in the vibrant culture and natural wonders of Colombia, her creations exude a profound sense of meaning and depth. "I draw inspiration from pre-Columbian forms, weaving elements of imagination, memories, surrealism, and a touch of fun into my designs," she recalls. Her Italian inspiration comes from her fascination with this country and her formative years, during which she learned the refinement of modern Italian design.

She studied Industrial Design in Bogotá and Milan, hence her fascination with these two cultures. Her love for the arts and creation began at a young age working with ceramics. Today, this interest is translated into ethereal and organic shapes, tableware art, and homeware jewelry. Her work forms a kaleidoscope of textures, patterns, and motifs that speak to the soul, and celebrates Colombia's traditions and l'art de vivre à l'italienne. She introduced her label in 2011 following her return to Colombia after finishing her studies in Milan. Having worked in the world of jewelry, she used this same approach to create ornamental and minimalist tableware pieces. "My designs are intricately made in metal with stone details under the collection name 'Jewels at Home.' I incorporate jewelry-making techniques into creating items for the table," as Criado details her creation process. Her pieces are refined and elegant, with

Each design is conceived to be seen as a structural part of the home, aiming not only to give an edgy aspect to the interior but also to create a certain warmth within the home. "Currently, I am working on a special piece for a mobile light in collaboration with an Italian artisan who specializes in sculptures. This unique item will have sounds and encourage meditation and relaxation." Natalia's designs captivate the senses, coaxing the viewer to explore every curve, contour, and nuance with insatiable curiosity. Natalia Criado is not only an artist, but she is also a visionary and a creator of fantasies. Her designs cross oceans, borders, and craft worlds that defy conventions and beckon viewers to embark on a journey of wonder. Each piece designed is a living embodiment of her boundless imagination, breathing life into the mundane and infusing it with the extraordinary. "Some of my designs are crafted to be admired but can also be used, such as fruit bowls and larger pieces that are more for display, while others are designed for special occasions. The smaller pieces are functional and can be used for special events," concludes the Colombian designer. Natalia Criado's brand is a story of heritage and innovation, inviting the observer to embark on a journey of self-expression and exploration. Through her distinctive style, Natalia Criado emerges not only as a designer but also as a cultural ambassador, bridging continents and celebrating home rituals.

Written by Carolina Benjuema.
Translated by Amanda Winnie Kabuiku.

STYLIST:

LE MONDE SURREALISTE DE NATALIA CRIADO

FR Quelque part entre le réalisme magique de la Colombie et l'élégance italienne, il y a l'art de Natalia Criado. Un art à la fois captivant et étrange, pointu et classique. Ses pièces d'art de la maison rappellent deux cultures, l'une qui est la sienne, une autre qu'elle a découverte sur le tard.

Cette fusion des cultures est la preuve vivante de la façon dont les différents savoir-faire peuvent fusionner pour créer une nouvelle esthétique. « La fusion des influences colombiennes et italiennes dans mon travail révèle mon admiration pour les aspects symboliques de la culture colombienne et l'expertise technique des Italiens. L'influence colombienne apporte des éléments symboliques, tandis que le travail italien est connu pour sa technique méticuleuse et son polissage », explique Criado. En tant que designer colombienne, une grande partie de ses créations est inspirée de la diversité culturelle de son pays. Enracinée dans la civilisation vibrante et dans les merveilles naturelles de la Colombie, ses créations dégagent une certaine profondeur. « Je puise mon inspiration dans les formes précolombiennes, tissant des éléments d'imagination, des souvenirs, du surréalisme et une touche de plaisir dans mes créations », rappelle la designer. Puis, il y a une perspective italienne à son travail. Cette fascination pour ce pays est le témoignage de ses années de formation, au cours desquelles elle a appris le raffinement du design italien moderne.

Dans un premier temps, Natalia étudie le design industriel à Bogotà. Puis, elle continue à Milan, d'où sa fascination pour ces deux cultures. Jeune, son amour pour les arts et la création commence par la céramique. Aujourd'hui, cet intérêt se traduit par des formes éthérées et organiques, des arts de la table et des bijoux pour la maison. Ses travaux forment un kaléidoscope de textures, de modèles et de motifs qui parlent à l'âme. Après ses études à Milan et un retour en Colombie, Natalia crée son propre label en 2011. Forte de ses collaborations dans le monde de la joaillerie, elle utilise cette même approche pour créer des pièces de vaisselle ornementales et minimalistes. « Mes créations sont réalisées en métal avec des détails en pierre intitulées "Bijoux à la maison". J'incorpore des techniques de fabrication de bijoux dans la création d'articles pour la table », en expliquant son processus de création. Raffinées et élégantes, ses pièces sont empreintes d'une touche d'innovation ludique, chaque design étant méticuleusement conçu comme une pièce de vaisselle exceptionnelle.

Les créations de Natalia se trouvent à la frontière du magique et de l'intrigant. Des couverts dorés avec des mains sur le dessus, deux théières en argent ne faisant qu'une, et des pierres colorées incrustées dans d'autres pièces parfois inattendues. Le monde de Natalia est enchanté et sans chichi. Chaque pièce est une célébration de l'art, un hommage au style de vie lent où les rituels domestiques occupent une place centrale. Motivée par « le désir de s'éloigner de la production de masse et de

créer des designs uniques avec un processus manuel qui demande du temps », Natalia a créé un monde éclectique de pièces fonctionnelles. Conçues pour les collectionneurs d'art contemporain, les créations de Natalia s'adressent à « des personnes qui apprécient l'artisanat d'art, qui ont une passion pour le design, qui apprécient les objets délicats mais audacieux et qui prennent le temps de vraiment s'engager et de profiter de leurs biens ». Les designs qu'elle propose sont de formes subtiles et minimalistes mais riches en innovation, invitant le spectateur à s'engager avec chaque objet d'une manière personnelle, en essayant de comprendre chaque forme et chaque sens. L'art de Criado est conçu minutieusement par des artisans colombiens et italiens. Les méthodes ancestrales de métallurgie colombiennes, ainsi que le savoir-faire unique rencontré dans les différentes communautés artisanales en Italie, donnent à chaque conception un sentiment éthéré, une esthétique nouvelle.

« Travailler avec des artisans est un aspect clé de mon processus créatif, car il implique une communication efficace et la recherche d'un langage commun pour collaborer et donner vie à notre vision commune », poursuit la designer. Le résultat est un mariage de tradition ancienne et d'innovation contemporaine, où chaque pièce porte indéniablement l'empreinte indélébile de l'héritage culturel colombien.

Chaque design conçu peut être considéré comme une partie structurelle de la maison, visant non seulement à donner un aspect avant-gardiste à l'intérieur, mais aussi à créer une certaine chaleur dans la maison. « Actuellement, je travaille sur une pièce spéciale pour une lumière mobile en collaboration avec un artisan italien spécialisé dans la sculpture. Cet article unique aura des sons encourageant la méditation et la relaxation. » Les designs de Natalia captivent les sens, incitant le spectateur à explorer chaque courbe, contour et nuance avec une curiosité insatiable. Natalia Criado est non seulement une artiste, mais aussi une visionnaire et une créatrice de fantasmes. Ses créations traversent les océans, les frontières et façonnent des mondes qui défient les conventions et invitent les spectateurs à se lancer dans un voyage d'émerveillement. Chaque pièce est une représentation matérielle de son imagination sans limites, insufflant la vie dans le banal et l'infusant avec l'extraordinaire.

« Certaines de mes créations sont créées pour être admirées, mais peuvent également être utilisées, comme les bols à fruits et les pièces plus grandes le plus souvent exposées, tandis que d'autres pour des occasions spéciales. Les petites pièces sont fonctionnelles et peuvent également être utilisées pour des événements spéciaux », conclut la designer colombienne. Le label Natalia Criado est une histoire d'héritage et d'innovation qui invite l'observateur à se lancer dans un voyage d'expression et d'exploration. Par son style distinctif, Natalia Criado émerge non seulement comme une designer à part entière, mais aussi comme une ambassadrice culturelle, reliant les continents et célébrant les rituels domestiques.

Écrit par Carolina Benjumea.
Traduit par Amanda Winnie Kabuiku.

