

Il risveglio del legno

Dutch Invertuals. Otto progetti di confine tra design e arte, realtà e simbolismo, sperimentazione e ricerca utilizzano l'antico legno della città di **Eindhoven**

The reawakening of wood

Dutch Invertuals. Eight projects where ancient wood from **Eindhoven** is used to explore the boundaries between design and art, realism and symbolism, experimentation and research

di / by Mia Pizzi

Nell'immagine a lato, una fase degli scavi nella città medievale di Eindhoven, tornata alla luce dopo 600 anni.

Right: excavation work on the medieval city of Eindhoven, unearthed after 600 years.

“In Situ” fa parte della mostra itinerante “Matter of Time” – recentemente allestita prima alla Design House di Eindhoven, poi alla Galerie Bensimon di Parigi, e ancora “on the road” – progettata dal collettivo di design Dutch Invertuals con il supporto attivo dell’Archeological Centre e della stessa Municipalità di Eindhoven. “in Situ” si sviluppa in una collezione di oggetti ricavati dal legno di quercia vecchio di 600 anni, utilizzato per le fondamenta dell’antica città e riemerso durante una serie di scavi. Wendy Plomp – che di questo progetto è anima e curatrice – ha organizzato un collettivo di giovani, capaci di originare un concept inaspettato, in cui il differente apporto disciplinare e la forte personalità di ognuno rendesse evidenti le molte possibilità in uno stesso progetto. Otto i giovani individuati e scelti: Julien Carretero, Max Lipsey, Mieke Meijer, Daphnalaurens, Edhv, Raw Color, Carolina Wilcke e Juliette Warmenhoven. Attraverso sperimentazione e ricerca, “in Situ” vuole quindi sì rivalutare il legno come materiale atemporale, ma intende

anche proporre una lettura “urbana”, pubblica del progetto che, agendo attraverso situazioni inaspettate, ponga interrogativi, risvegli, mutuando la passività in partecipazione attiva alla vita quotidiana della città. Il segno simbolico – necessità sempre più avvertita perché allontana dall’eccesso di razionalismo – è sostanza del progetto non solo per la scelta del materiale, ma soprattutto per la proposta trasformativa, agita dagli Invertuals a diversi livelli: fisico, emozionale, visivo o narrativo. Un’ibridazione tra arte, design e le diverse discipline limitrofe che si fa sempre più radicata, in un melting-pot che vede l’affacciarsi esplicito di una nuova figura, quella dell’artista-designer. Né è da trascurare l’energia implicita che deriva dalla straordinarietà di poter elaborare un materiale antico, solitamente esposto nelle teche museali. Fascinazione, questa, sentita e praticata anche in Italia: valga per tutti come esempio, l’esperienza di Riva1920 che da anni utilizza nei progetti di arredo il “kauri”, legno fossile australiano, nonché i pali in disuso della laguna veneziana per la collezione “Le Briccole” .

DUTCH INVERTUALS

Nella comunicazione del progetto, Bart Hess ha creato una serie di foto piuttosto originali, conseguenti al suo più recente approccio che esplora il corpo umano in relazione a materiali e volumi. Dal sottile foglio di legno sporgono parti fisiche dei designer: nasi, orecchie, dita, una mano...

For the PR campaign in this case, Bart Hess created a set of rather unusual photos that carry a step further his recent exploration of the human body in relation to materials and volumes. Parts of the designers’ bodies – noses, ears, fingers, a hand – emerge from a thin sheet of wood.

“In Situ” is part of the “Matter of Time” travelling exhibition which recently visited the Design House in Eindhoven and Galerie Bensimon in Paris, and is still on the road. Designed by the Dutch Invertuals collective with the active support of Eindhoven’s Archeological Centre and City Council, it’s a collection of pieces made with some of the recently unearthed wood of the 600-year-old oak trees used to build some of the ancient city’s foundations. Wendy Plomp, the project’s moving spirit and curator, formed a group of eight young designers with the skills needed to develop an unusual concept in which their range of disciplines and distinct personalities would realise the multiple potential inherent in the same project. The names of these designers are Julien Carretero, Max Lipsey, Mieke Meijer, Daphnalaurens, Edhv, Raw Color, Carolina Wilcke and Juliette Warmenhoven. Through experimentation and research, “in Situ” aims not only to reassess wood as a timeless material, but also to offer a public, “urban” reading of the project, creating unexpected situations

in which to raise questions, reawaken interest and turn passiveness into active participation in the daily life of the city. Symbolism – an increasingly urgent necessity as rationalism tightens its hold on human consciousness – is crucial to this project not just because of the material that was chosen, but also, and most importantly, because of what the Invertuals have done with it on emotional, visual and narrative levels, and in terms of cross-fertilisations among art, design and important linked disciplines in a kind of melting-pot brought together by the increasingly centre-stage figure of the artist-designer. Nor should the creative energies released by this extraordinary opportunity to work with an old material which is normally exhibited in museum display-cases be overlooked. Italy itself has not been immune to this fascination with wood. To name just one example, Riva1920 has long employed *kauri*, a fossilised Australian wood, in its furniture designs, and disused wooden piles fished out of the Venice Lagoon for its “Le Briccole” collection.

Dutch Invertuals

Dutch Invertuals, fondato da Wendy Plomp, è un collettivo di otto giovani designer – per lo più di origine olandese, o comunque formati alla Design Academy di Eindhoven. Si tratta di: Julien Carretero, Max Lipsey, Mieke Meijer, Daphnalaurens, Edhv, Raw Color, Carolina Wilcke e Juliette Warmenhoven.

Formed by Wendy Plomp, Dutch Invertuals is a newly-formed collective of eight young designers who are either Dutch by birth or studied at the Design Academy in Eindhoven. They are Julien Carretero, Max Lipsey, Mieke Meijer, Daphnalaurens, Edhv, Raw Color, Carolina Wilcke and Juliette Warmenhoven.

www.dutchinvertuals.nl

Julien Carretero

Scala, Catapulta, Teleferica, Fiammiferi
Ladder, Catapult, Zip Line, Matches

Laureatosi in Industrial Design in Francia e successivamente in Inghilterra, Julien Carretero ha proseguito gli studi alla Design Academy di Eindhoven. Dopo una pratica di due anni presso lo studio di Maarten Baas – di cui, a tratti, conserva l’influenza – ha aperto il proprio presso la Pastoor van Ars Church e fa parte del collettivo Atelierdorp. Considera il design un continuo divenire, aprioristicamente indefinibile. Nel suo processo produttivo i confini tra produzione seriale e artigianale sono costantemente spostati, ma sempre più vicini.

After graduating in Industrial Design in France and in England, Julien Carretero continued his studies on the IM Master course at the Design Academy in Eindhoven. Following a two-year spell with Maarten Baas, whose influence he has partly retained, Carretero established his own practice in the old Pastoor van Ars Church in Eindhoven, and is also a member of the Atelierdorp collective. He sees design as aprioristically unpredictable, as an endless process of becoming. Though constantly shifting, the frontier between mass-production and craftwork is becoming increasingly indistinct in his work.

Carolina Wilcke
Please do touch

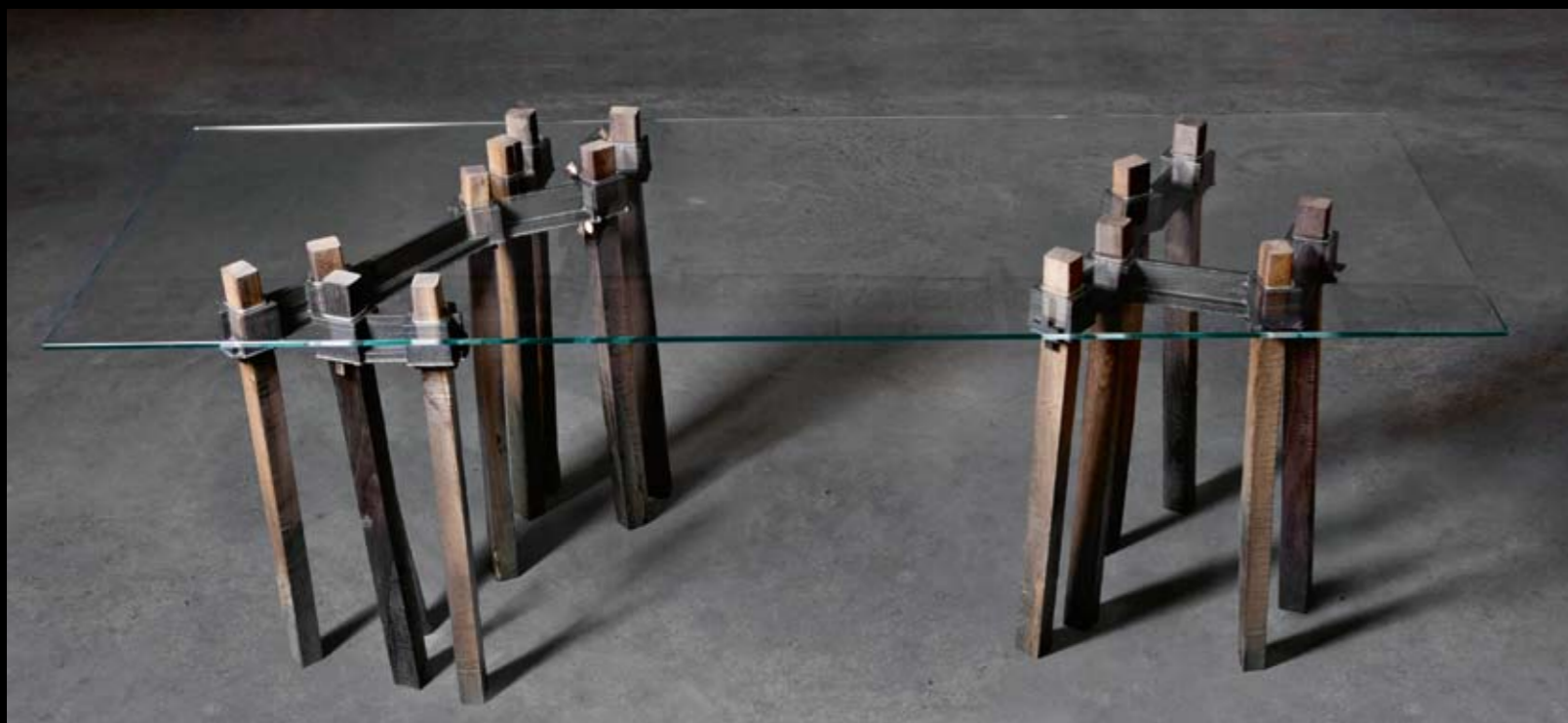
Un lavoro, quello di Carolina Wilcke, che mette in relazione forme, colori e materiali, ognuno dei quali diventa esso stesso oggetto, a beneficio dei sensi. Oggetti da toccare, di cui sentire l'odore, caratterizzati da una forte identità, che esaltano l'immaginazione e stimolano la fantasia. Compagni di vita, più che oggetti funzionali.

Her work establishes relationships between shapes, colours and materials, each of which becomes an object in its own right, to the benefit of the senses – with the creation of highly distinctive objects to touch and smell, allowing the imagination to roam free; they are companions in life rather than functional objects.

Daphnalaurens
Basis Table

Entrambi laureati alla Design Academy di Eindhoven (2006 e 2008), Daphna e Laurens gestiscono un proprio laboratorio di design. Il loro tavolo è un gioco di visualizzazione che ripropone la funzione d'origine del legno utilizzato: le gambe emergono infatti dal piano di vetro come le palafitte delle antiche fondamenta emergevano dall'acqua.

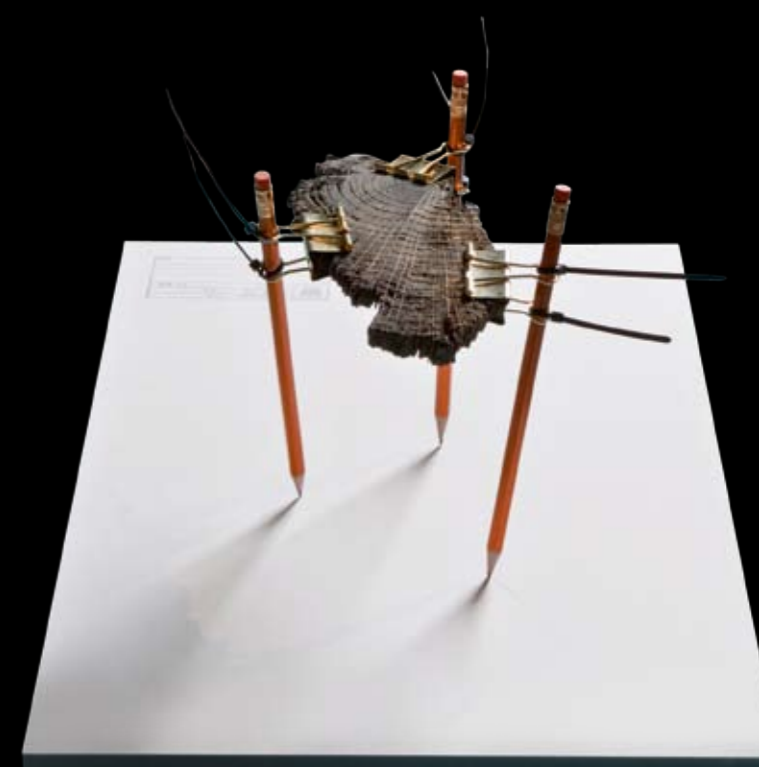
Both graduates of the Design Academy in Eindhoven (2006 and 2008), Daphna and Laurens run their own design workshop. Their table is a visual metaphor of the wood's original function as construction piles: the legs pass through the glass top in the same way that the piles of the old foundations emerged from the water.

Edhv
Drawn by Time

Edhv è uno studio di architetti interdisciplinare, un team con competenze differenti – dal graphic allo spatial design ai new media – in grado di relazionarsi con una casistica piuttosto vasta. Come interpretare quindi l'identità di questo oggetto (proposto anche nella pagina di apertura)? Puro simbolismo? Moderni archeologi, gli Edhv ascoltano la materia, cercando di intuirne gli aspetti più profondi, conservandone intatta la natura: unica a poter scrivere – non a caso retta da matite su una superficie bianca – una nuova pagina di storia.

Edhvis a cross-disciplinary team – its collective skills range from graphic design through spatial design to new media – which is ideally suited to wide spectrum of project types. What is the identity of an object (already mentioned at the opening of this feature)? Is it linked to the purity of symbolism? Like modern archaeologists, Edhv listens to the material to understand its essence without compromising its essential nature. Supported by pencils on a white surface, it is presented as the only material in a position to write (literally) a new page of history.

Max Lipsey
Evidence of Effort – Shave Horse

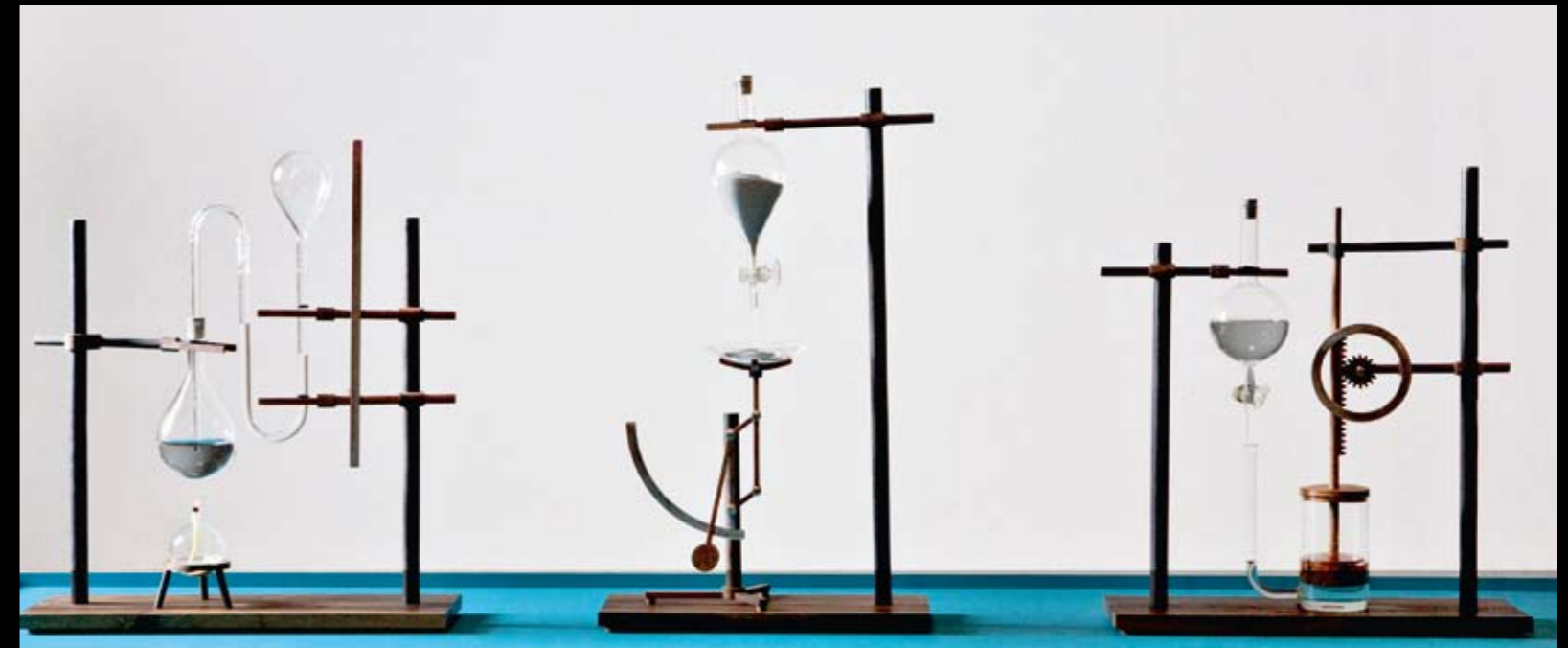
L'americano Max Lipsey, di stanza in Olanda, parla un linguaggio semplice, intuitivo, basato sull'interazione con il materiale piuttosto che su una struttura intellettualistica. Propone così una collezione di attrezzi "medievali" con cui immagina di lavorare il legno, scavarlo, esplorarlo: un ponte "tattile" con il passato, letto attraverso le mani, lontano dai canoni scolastici. "Lo sforzo evidente" (nel titolo) è consapevolezza e sentimento di riconoscenza verso chi ha costruito la città.

American designer Max Lipsey, who is currently residing in the Netherlands, speaks a simple, intuitive language founded on interaction with material rather than mental constructs. His collection of imaginary "medieval" carpenter's tools is designed to fashion/hollow/explore wood and is a "tactile" bridge with the past, literally a "hands-on" experience far removed from conventional intellectualising. The title's "Evidence of Effort" is a tribute to the people who built the city.

Raw Color
(Daniera ter Haar & Christoph Brach)
Paper Wood

Un lavoro sofisticato sul materiale e sul colore, che integra grafica e fotografia. In un processo di assottigliamento estremo, il legno è stato qui portato allo stato di fibra e successivamente trasformato in carta. L'integrazione della lavorazione artigianale con la tecnologia digitale, è il processo di visualizzazione di crescita dell'albero. Un passo rapido – attraverso la tecnologia – per poi ritornare indietro e meditare sull'origine delle cose.

We are dealing here with a sophisticated exploration of material and colour combining graphic design and photography in which a process of extreme reduction turns wood into fibre and then into paper. The integration of craftwork and digital technology enables us to see how a tree grows year after year. This is a rapid process, thanks to technology, but one which then takes us back to ponder the origin of things.

Juliette Warmenhoven
Levend oud Eiken

La designer è affascinata dal processo di crescita, sia esso organico – e tradotto poeticamente nel suo lavoro – sia esso manipolato e da lei stessa svelato. Natura e cultura non sono così lontane. Nei suoi progetti Warmenhoven intende così rendere consapevole l'osservatore dell'evoluzione spontanea della vita, per renderlo responsabile del suo esistere o morire. Così come accade per questo legno antico, una volta riportato alla sfera del nostro quotidiano.

The designer is fascinated by the process of growth, be it organic (as poetically rendered in her work) or artificially achieved (as revealed by her installations). Nature and culture are not so far removed from each other, as Warmenhoven tries to show us in her work: by drawing our attention to the spontaneous evolution of life, she makes us fully responsible for whether we live or die, exactly as with this ancient wood once it has entered our daily lives.

Mieke Meijer
Realtivtimepieces

Estetica, funzione, sostenibilità, flessibilità sono i principi guida dei progetti della giovane olandese. Non le ore o i minuti determinano il tempo in questo progetto ("Matter of Time" è il titolo della mostra), bensì il volume, il peso, la temperatura delle cose. Un processo alchemico che, secondo Mieke Meijer, sfilza sotto i nostri occhi, ma che stentiamo a comprendere appieno.

Aesthetics, function, sustainability and flexibility are this young Dutch designer's bywords. Neither hours nor minutes determine time in this project ("Matter of Time" is the exhibition's title), but rather the volume, weight and temperature of things, in a process (as Meijer puts it) of alchemy that takes place before our very eyes, even though we can hardly take it in.

