

ESTUDIO ALVARO CATALAN DE OCON

WEB & CRAFT: IL FUTURO È ADESSO

WEB & CRAFT: THE FUTURE IS NOW

Elena Vai

ESTUDIO ALVARO CATALAN DE OCON

A un decennio dall'inizio della rivoluzione pervasiva della rete, le piattaforme interattive accorciano la distanza tra invenzione individuale e produzione. E si affermano modalità inedite di partecipazione al progetto fuori dal contesto industriale, nuovi modi di creare e collaborare insieme sul web: crowdsourcing, crowdfunding, open source e peer production sono gli esiti più diffusi nati in rete. Pratiche che permettono a chiunque di pubblicare, finanziare e produrre un'idea, riducendo tempi e costi di realizzazione. I paradigmi del design industriale sembrano essere tramontati, sublimati in una nuova epoca Art & Craft digitale di edizioni limitate, autoproduzioni, anche grazie al facile accesso ai FabLab che offrono dal taglio laser 2D alla stampa 3D. Assistiamo a un recupero di mestieri antichi ibridati con lavorazioni effettuate con le tecnologie digitali, e a un ritorno ad abilità artigianali, come se il vero plus della rete fosse la realizzazione di un'utopia: fare incontrare domanda e offerta globali su un territorio reale, quello della produzione personalizzata. È successo in tutti i campi dell'ideazione, dalla musica, ai video, all'editoria, fino agli oggetti. La nascita di piattaforme con il ruolo di facilitatori sta mutando il rapporto tra le aziende storiche produttrici e i giovani creativi emergenti che hanno la possibilità di partecipare a concorsi e laboratori on line per ottenere una visibilità altrimenti improbabile. E anche le nuove realtà web si specializzano offrendo servizi per la prototipazione, partner per la messa in produzione, la distribuzione e vendita on line.

A decade since the start of the all-encompassing web revolution, interactive platforms are cutting the distance between individual inventions and production. Fresh, original ways of participating in design outside of the industrial context are blazing trails with new modes of creating and working together online. Crowdsourcing, crowdfunding, open source, and peer production are some of the most popular options created online. These practices let anyone publish, finance and produce an idea, cutting implementation times and costs. Industrial design paradigms seem to be waning, folded into a new digital Art & Craft era of limited editions and self-productions, also through easy access to FabLabs that provide 2D laser cutting and 3D printing. We are seeing a revival of old-time trades in a hybrid with processes done with digital technologies. We are also seeing a return to crafting skill, as if the Internet's true greatness were creating a utopia where global supply and demand meet on the real terrain of customized production. It has happened in all creative fields, from music, video, publishing and through to objects. The rise of platforms that serve as facilitators is changing the relationship between long-established manufacturers and young, emerging creatives, who can take part in online competitions and workshops to gain otherwise unlikely visibility. New websites are also specializing in offering services for prototyping, partners for production, distribution and online sales. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTUDIO ALVARO CATALAN DE OCON

PET LAMP.ORG

Un problema di inquinamento globale viene affrontato recuperando le capacità di tessitura tradizionale di gruppi etnici abbinandole al riuso del PET, per un progetto sociale di sopravvivenza presentato in anteprima da Rossana Orlandi che approda sul web. PETlamp.org narra la storia del team di progettisti che nel 2012 ha organizzato a Bogotá un workshop sul riuso delle bottiglie in PET, abbandonate nella foresta amazzonica. Con la collaborazione di Asociación Artesanías de Colombia e il sostegno di Coca Cola, gli artigiani della regione del Causa hanno realizzato una collezione di lampade a sospensione con anima in PET intessuta con fibra di cocco colorata. Il sito diventa un marketplace e rappresenta l'opportunità di estendere la validità del progetto oltre all'esperienza

del workshop, creando un mercato globale in aiuto alle comunità indigene perseguitate dai ribelli. The problem of world pollution is addressed by returning to the skills of traditional weaving by ethnic groups, combined with the reuse of PET in a social livelihood project, previewed by Rossana Orlandi in coming to the web. PETlamp.org tells the story of a team of designers that organized a workshop in Bogotá in 2012 about the reuse of PET bottles, discarded in the Amazon Forest. With the of Asociación Artesanías de Colombia and the support of Coca Cola, the craftspeople of the Causa region made a collection of hanging lamps with PET cores interwoven with colored coconut fiber. The site is rendered a marketplace and a chance to extend the project's impact beyond the workshop, creating a global market aiding indigenous communities persecuted by rebels.

ESTUDIO ALVARO CATALAN DE OCON

DESIGN-APART.COM

Presentata in Brera District 2013, Design-Apart è una nuova piattaforma distributiva del design italiano su misura nel mondo. Nasce da una riflessione maturata grazie all'analisi e conoscenza dei cicli produttivi delle piccole e medie imprese made in Italy che hanno bisogno di rinnovarsi, confrontarsi con l'industria mantenendo l'identità della

personalizzazione e del su misura, e necessitano di facilitatori per intraprendere processi di internazionalizzazione. Idea di Diego Paccagnella che ha selezionato i prodotti, realizzati a mano utilizzando le eccellenze del sapere fare italiano, le aziende per le loro capacità manifatturiere unite a tradizione ed esperienza, e ha deciso una distribuzione fuori dalla prassi dello showroom, in appartamenti che aprirà nelle grandi capitali, a cominciare da New York. Introduced at Brera District 2013, Design-Apart is a new distribution platform for custom-made Italian design in the world. It came out of considerations born of study and familiarity with the production cycles in small and medium Italian enterprises that need to be revitalized, dialoguing with industry while maintaining an identity of customization and made-to-measure design. These companies also need facilitators to undertake processes of internationalization. The site was the idea of Diego Paccagnella, who chose the products, hand-made using the excellence of Italian know-how, and the companies whose manufacturing skills merge tradition and experience. He opted for distribution outside of the showroom system, choosing apartments that will open in the major capitals, starting in New York.

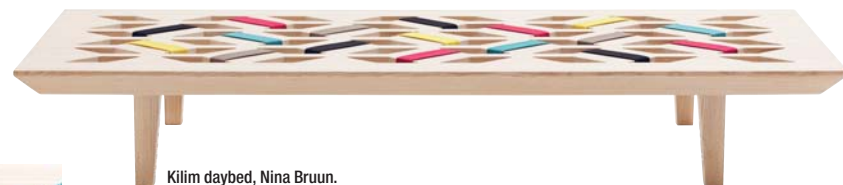

SUBALTERNO 1

Galleria inaugurata nel 2011 con la mostra 'Autoproduzioni Italiane', curata da Stefano Maffei, si presenta al Fuorisalone 2013 con l'esposizione 'Here we are again', dello stesso curatore, che traghetta il progetto sul web trasformandolo in un nuovo marchio distributivo di oggetti di design autoprodotti. Fuori da una logica seriale e con il desiderio di ristabilire i valori del lavoro artigianale, il catalogo delle opere in vendita on line, www.autoproduzioniitaliane.it, si distingue in due collezioni: la N. 1 comprende pezzi unici e serie limitate, la N. 2 è composta da complementi e piccoli arredi progettati dai designer sostenuti dalla galleria - Massimiliano Adami, Fabio Bortolani, Carlo Contin, Antonio Cos, Lorenzo Damiani (a sinistra, Vaso), Andrea Gianni, Resign, Tecnificio e Paolo Ulian - a pieno titolo

progettisti e imprenditori di se stessi. A gallery opened in 2011 with the show 'Autoproduzioni Italiane' (Italian self-productions), curated by Stefano Maffei, was at Fuorisalone 2013 with the exhibition 'Here we are again', by the same curator. It brings design to the web, turning it into a new distributional brand of self-produced design objects. Outside of the thinking of mass production and with the intent to reestablish the values of craftwork, the catalog of the works sold online (www.autoproduzioniitaliane.it) is divided into two collections. The first collection includes one-of-a-kind and limited edition pieces. The second includes accessories and small furnishings conceived by designers supported by the gallery - Massimiliano Adami, Fabio Bortolani, Carlo Contin, Lorenzo Damiani (left: his Vaso), Andrea Gianni, Resign, Tecnificio, and Paolo Ulian - who are 100% designer-entrepreneur.

Kilim daybed, Nina Bruun.

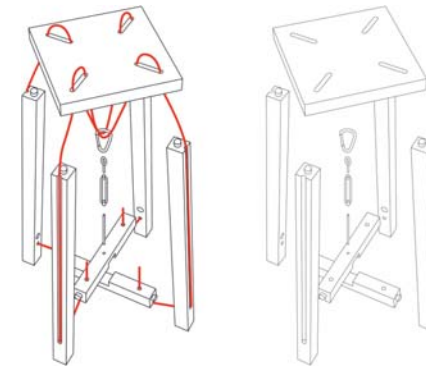
MINDCRAFT

Da sei anni è un evento promosso durante il Fuorisalone milanese dalle istituzioni danesi in sinergia con Danish Craft, agenzia governativa afferente al Ministero per la Cultura. A cadenza annuale, le mostre collettive creano un sistema virtuoso e necessario per sostenere gli artigiani e i designer del territorio. Il sito mindcraftexhibition.com consolida e promuove il carattere progettuale danese, e la traduzione degli eventi attraverso i video dei processi produttivi diventa essenziale nel documentare il mondo delle imprese locali, la creatività giovane e quella già riconosciuta internazionalmente. Esposto all'interno di MINDCRAFT13, Little Ship, progetto di Eske Rex che gioca sulla trasformazione del materiale legno e sulla tensione di forze opposte per

raggiungere una forma in divenire, ondivaga come una culla. Going on six years, MINDCRAFT is an event put on during Milan's Fuorisalone by Danish institutions working in unison with Danish Craft, a governmental agency part of the Ministry of Culture. Every year, the collective shows create a self-reinforcing system needed to support local craftspeople and designers. The site mindcraftexhibition.com strengthens and promotes the character of Danish design. The translation of events through videos of production processes is an essential part of documenting the world of local businesses, new creatives and those already recognized worldwide. Shown at MINDCRAFT13, Little Ship, designed by Eske Rex, plays on the transformation of wood and the tension of opposing forces to achieve a form that is always evolving, rocking like a crib.

Little Ship, Eske Rex.

SLOWD

Con la mostra 'The revolution of the diffused furniture factory', Slowd.it affronta il tema della produzione e distribuzione a kilometro zero di oggetti attraverso un network di progettisti e imprese artigiane presenti sulla piattaforma. Fare viaggiare i progetti e non i prodotti portando la produzione più vicino all'utente finale è l'idea di Slowd.it, espressa nel 2011 per tentare di affermare la filiera innovativa della fabbrica diffusa, già roduta in 'maker store' che offrono servizi di taglio laser 2D, vedi www.vectorealism.com, e stampa 3D (boom dei FabLab, già nove in Italia). Ma nel caso specifico, gli artigiani affiliati a Slowd non sono macchine digitali e l'intento nobile di allargare il business delle piccole e medie imprese nella produzione su disegno apre all'incognita della gestione del processo produttivo e di chi lo controlla o ne è il garante.

With the show 'The revolution of the diffused furniture factory', Slowd.it addressed the themes of 'zero km' product manufacture and distribution through a network of designers and craft businesses active on its platform. Having the designs rather than the products travel brings production closer to the end user. This is the concept driving Slowd.it, which was founded in 2011 to try to establish the innovative production chain of the 'diffused' factory, already tried and tested in 'maker stores' that offer services of 2D laser cutting (see www.vectorealism.com) and 3D printing (boom of FabLabs; there are already nine in Italy). In this case, however, the craftspeople affiliated with Slowd are not digital machines. The noble intention of expanding the business of small and medium enterprises to custom production opens to the unknown universe of managing the production process and those who control it or sponsor it.

Woodrope, Nicola Dalla Costa.

GARAGEDESIGN.IT

Dall'antesignano *designboom* – primo magazine on line fondato nel 1999 e considerato fra i 100 media più influenti al mondo per la capacità di pubblicare e scoprire i migliori progetti attraverso concorsi, influenzare gusti e dettare tendenze – la storia delle realtà web italiane comincia un decennio più tardi. Atelier di produzione e webshop di oggetti di design inediti, Garagedesign nasce nel 2010 ed è il precursore delle piattaforme che supportano la produzione di design autoprodotta on demand e, al raggiungimento di un minimo di richieste, la distribuzione on line. Esiste già il Premio Garagedesign, assegnato ai migliori progetti esposti nella rassegna 'Open Design Italia' che nell'autunno lancerà la propria Factory on line. Durante il Fuorisalone 2013 www.garagedesign.it ha presentato in diretta streaming dall'Officina Scic la prima cucina nata sul web, Taak di Matteo Nativo, vincitore del concorso Compact Kitchen Station indetto da SCIC,

Blanco, Electrolux e Garagedesign. After the forerunner *designboom* – the first online magazine founded in 1999, named one of the 100 most influential media, created to publish and discover the best designs through competitions, influence tastes and set trends – the history of similar Italian websites started a decade later. A production studio and web shop of original design objects, Garagedesign was founded in 2010, the precursor of platforms that support design production that is self-produced and on-demand, and, when a minimal threshold of requests is reached, on-line distribution. There is already a Garagedesign Prize, given to the best designs shown in the 'Open Design Italia' exhibition that will launch its own online factory in the fall. During the Fuorisalone 2013, www.garagedesign.it, in live streaming from Officina Scic, the first kitchen made online was introduced. Taak by Matteo Nativo was the winner of the Compact Kitchen Station competition organized by SCIC, Blanco, Electrolux, and Garagedesign.

Analogic 3D T-shirt, Garagedesign Team.

DEINVASIE.BE

È una piattaforma di distribuzione di oggetti di giovani designer, definiti 'warriors' per la loro fierezza e il desiderio di conquistare il mondo. Riservato rigorosamente a creativi belgi o olandesi, il sito, in qualità di agenzia, seleziona i prodotti per la vendita on line e organizza, in collaborazione con Design Vlaanderen, eventi in cui la community 'invade' con le proprie sperimentazioni gli spazi fisici, come è successo nel distretto di Ventura Lambrate 2013. Fra emergenti appena usciti dalla Design Academy of Eindhoven e marchi già affermati come l'Atelier Belge, la mappatura della creatività spazia da lavori concettuali-intimisti, Bram Vanderbeke e Atelier Mats, ai gioielli di Lore Van Keer, alle ceramiche, Natalie Hendrickx e Katja van Breedam, fino

ai complementi di arredo dello studio Sampling. Deinvasie.be is a distribution platform for pieces by young designers, called 'warriors' for their pride and desire to conquer the world. Reserved solely for Dutch and Belgian creatives, the site works as an agency, chooses products for on-line sale. It organizes, in concert with Design Vlaanderen, events in which the community 'invades' physical spaces with its experiments, as it did in the district of Ventura Lambrate 2013. With emerging designers fresh out of the Design Academy of Eindhoven and well-established brands like Atelier Belge, the map of creativity ranges from conceptual/intimate projects, Bram Vanderbeke and Atelier Mats, to jewelry by Lore Van Keer, ceramics, Natalie Hendrickx and Katja van Breedam and furnishing accessories from the Sampling studio.

Lampade Bulb di Fermetti prodotte da ex.t./Bulb lights by Fermetti, produced by ex.t.

Woven, Bram Vanderbeke.

FORMABILIO.COM

Formabilio.com è l'ultimo nato all'inizio del 2013. Contaminandosi con le logiche di chi l'ha preceduto, Formabilio spinge l'acceleratore sul valore della community, oggi il web può diventare lo strumento che permette la mappatura dei bisogni, delle aspettative e delle pratiche d'uso dei prodotti. Al Fuorisalone 2013 la piattaforma amplia l'offerta e, oltre al progetto di design partecipato, si allinea alla tendenza esplosa in Italia di e-shop e lancia l'e-commerce in cui si possono acquistare i prodotti vincitori dei primi due

concorsi, realizzati dalle piccole aziende manifatturiere partner del progetto. Formabilio.com is a newcomer, founded in early 2013. Cross-pollinating with the approaches of those who came before, Formabilio pushes ahead with the value of community, raising it to the level of jury and judge of what is put into production. In the '90s, market studies were the tool of choice for forming consensus. Now the web can be the tool that maps desires, expectations and habits of using products. At Fuorisalone 2013, the platform expands supply and, beyond participatory design projects, it follows the trend that has taken off in Italy of e-shops. It launches e-commerce in which the winning products can be bought from the first two competitions, made by manufacturers who are project partners.

Sgabello multiuso Rolle di Mario Palmieri. Rolle multipurpose seat by Mario Palmieri.

MALMÖ BY PROXY

Interni nel 1998 lancia il format di eventi Fuorisalone che si affermano come grandi operazioni di marketing territoriale oltre che piattaforme di promozione per i big del design e dell'architettura. Preso a prestito dal mondo dell'arte, il ruolo curatoriale da parte di riviste è diventato un trend nel sostegno al design che ancora oggi viene performed ai massimi livelli qualitativi soprattutto dai paesi nordici, scandinavi, danesi e olandesi in testa. La mostra 'Malmö By Proxy', in collaborazione con Form/Design

Center, testimonia l'importanza dell'investimento in innovazione, ricerca e business creativi come il design e la musica, per la rinascita produttiva di una piccola città, grazie alla sinergia di diversi attori, istituzioni, PMI e designer. Sistema che l'Italia deve imitare per il rilancio e la promozione dei variegati distretti produttivi. In 1998, *Interni* launched the format of the Fuorisalone events that make their mark as major local marketing operations, as well as platforms for promoting the big names in design and architecture. Borrowed from the art world, the curatorial role of

magazines became a trend supporting design that continues to operate at high quality levels, particularly in northern and Scandinavian countries, with the Dutch and Danish taking the lead. The show 'Malmö by Proxy', with Form/Design Center, speaks about the importance of investment in innovation, research and creative businesses such as design and music for the manufacturing revival of a small city through the synergy of many players, institutions, SMEs, and designers. This is a system that Italy ought to imitate for the renewal and promotion of its diverse production districts.

Bow Chair di Lisa Hilland prodotta da Gemla. Bow Chair by Lisa Hilland, made by Gemla.

FAB.COM

Il web è uno strumento che permette l'ibridazione fra produzione, promozione e vendita, realtà autonome e compartimentate fino allo scorso decennio. Oggi non esiste più differenza fra azienda, showroom, logistica e pagina pubblicitaria, tutto può convivere su un unico sito. Dopo una prima ondata tutta italiana di hub digitali per l'incontro tra domanda e offerta di creatività, già si affermano segnali di una seconda fase: la cultura del web deve integrare nella propria logica una domanda non più specifica, ma generica. Il fruitore finale va ascoltato per misurare il consenso sul prodotto prima della messa in produzione in grande scala. Da qui il boom di e-shop con un ruolo importante di talent scout che propongono in vendita, per un tempo limitato, oggetti scontati. Fab.com è il più seguito in Europa, India e US. In Italia i suoi epigoni, appena nati e già in 'guerrilla marketing', sono lovethesign.com e lovli.it, entrambi milanesi.

The tool of the Internet lets hybrids be made between production, promotion, and sales, which until this last decade were autonomous and compartmentalized. Now there is no longer a difference between companies, showrooms, logistics and advertising pages. All of these can co-exist on a single site. After a first, all-Italian wave of digital hubs for bringing creativity supply and demand together, we are already seeing the signs of a second phase in which web culture seeks to integrate a demand that is general rather than just specific. End users are listened to in order to measure the approval of a product before it is produced on a large scale. This is the origin of the boom in e-shops with a significant talent scouting role and that offer discounted pieces for a limited time. Fab.com is the most popular in Europe, India and the U.S. Its successors in Italy – newly born and already in 'guerrilla marketing' – are lovethesign.com and lovli.it, both Milan-based.

'Guerrilla marketing' durante il Fuorisalone di lovethesign.com. 'Guerrilla marketing' during the Fuorisalone event by lovethesign.com