

DIGITAL CONVERSATIONS

FLOS

A light turns on. An idea has just been created. A designer, his studio, a new product. These are choral stories, told by the designers and all the members of the team involved in the creation. Every story is unique.

Una luce si accende. Un'idea è appena nata. Un designer, il suo studio, un nuovo prodotto. Sono storie corali, raccontate dai designer e da tutti i membri del team coinvolti nella creazione. Ogni storia è unica.

WIRELINE, Formafantasma

FLOS

Carlo Mazzone in conversation with FORMAFANTASMA

CM Carlo Mazzone is an Italian novelist, born on July 9th 1979 and graduated in Medicine and Surgery at the University of Milan. His career as a Writer started in 2002, with the publication of his first articles on Vogue Italia and Dove. He is the Editor and Founder of Lampoon Magazine.

FF Formafantasma (Andrea Trimarchi and Simone Farresin) is a research-based design studio investigating the ecological, historical, political and social forces shaping the discipline of design today. Whether designing for a client or developing self-initiated projects, the studio applies the same rigorous attention to context, processes and details. Formafantasma's analytical nature translates in meticulous visual outcomes, products and strategies.

CM How did the idea for Wireline come about? What is the design concept of the lamp?

FF The idea came from our interest in exploring with LEDs and focusing on an object that was composed of a light source and an electric cable; with the Wirering we made a more “domestic” object, on a smaller scale, while with the Wireline we tried to go on a much more architectural scale, where the object suddenly becomes almost scenic but, in reality, from a technical point of view it is totally reduced – apart from very few elements such as the light source and the electric cable. The additional opportunity offered by Wireline is compositional. The components can be linked to each other, leaving the installer a great deal of freedom of choice, allowing him to create compositions tailored to the space in which he works. What we have tried to do is to design the basis of the light: the bulb and the wire, in this case. In both Wireline and Wirering the electric wire is flat, but of different sizes, while the lighting-technical part is nothing more than a series of LEDs inside an extruded glass.

CM What materials did you use for the various components?

FF We used rubber, glass, LED communication and stainless steel. One of the interesting things is that all the materials are extruded, so even at the production level there is almost no waste. The double layer rubber was perhaps the most complex part to engineer, so that it has a nice curve in space.

CM Where can this lamp be applied? How can it be configured?

FF The lamp, because of its size, is not a presence that dominates a room. One of the characteristics of this design is its adaptability to the volumes of the room, of all sizes.

CM How does volume feature in your design phase?

FF When we started working on the project, it seemed interesting to us to go from a small object like the Wirering to a much larger and “installation” one like the Wireline, using very few elements that can be modulated in completely different spaces. In the domestic sphere, if the ceilings allow it, the Wireline can be installed in a classical way; otherwise, the object remains interesting only if placed in a corner of the house and almost touching the floor. In this sense, it has a decidedly flexible nature. The repeatability of the object also allows it to be installed in places that can accommodate several lamps which, thanks to their design, can be linked together in completely different arrangements.

CM As far as the development process is concerned, I would like to ask you about the choice of materials used for Wireline. What limitations and advantages do these materials have? How were they chosen and identified?

FF We always say that we have no clichés and no limitations on the materials we choose. There are no good materials and bad materials, each has its own dignity: it all depends on the use and the use made of it. The ecological development of a company and a product that is done at a strategic level does not only involve the design of the product, but also the sourcing of materials and their refining. In a product like Wireline, it is much more important to think about how the components can be repaired. For example, the tube and the plug with the electrical cable are made quite intuitively and there is the possibility to disassemble them, as well as possibly the LED, in case it is not working. The use of rubber for the cable is essential to ensure its insulation and the safety of the user. The idea of durability, rather than recycling, is very important to us. We hope that the Wireline can enter the homes of the people who buy it and stay there for hundreds of years. If you think about plastic, and we see it in the oceans, it stays there for thousands of years. It is a material that, if used correctly, can have an infinite life. It is its application that determines its sustainability.

CM What for you is the distance and difference between decoration and design?

FF We are often asked this question: «Do you feel more like an artist or more like a designer?». We always say that even in the part of research and study, which might be the part closest to artistic practice, we are definitely more designers. Everything we do is questioning our practice as designers. That doesn't mean we are artists, we might use art tools, but we are definitely designers. For example, in the context of Miart, we were in the lounge and those objects were brilliantly and beautifully decorative.

CM The strong concept of being Italian designers and being able to produce with a company like Flos lies precisely in the value of the short supply chain, which must be returned and emphasised. And here too the question is: reality or utopia?

FF It is possible with decades of work to dismantle the system, which instead led to the centralisation of a single location. In the case of Flos, even though it is a relatively 'small' company compared to the big electronics multinationals, it is possible – especially if you work in the various markets, and therefore direct production directly to the target market.

CM What has been the difficulty and challenge of this project?

FF I would say that the challenge was imagination, because in any case the final object is "minimal": it is a cable and a light source. But if the

curve is not perfect, the object is not beautiful. So being able to imagine the final result, for me [Simone Farresin], was always the most complicated part of the whole process.

CM What possibilities does the LED open up? What are your thoughts on the energy savings of lamps?

FF I think that, from the design point of view, the biggest job there is to do is to make the products, as I said before, more repairable. When we started working with this company, we were sure it was the right company: partly because of the love of working with light, as a medium, but also and especially because it is a company we respect so much. We have grown as designers by admiring so many projects that are available in the Flos field; so for us it was a definitely “consuler” step to our project idea. We learned a lot. When we started working with light, before we came to Flos, we studied what light was. We did an independent project called Foundation, where we worked on the idea of light and started to learn the basics. Then we came here and we understood how to bring those ideas to a high level, which was the industrial level. We just learned and took this collaboration a step further.

CM Your commitment is certainly human as well as professional. Can your message become a form of activism?

FF Our project does not stop with us, but can be shared by another generation, which will probably have fewer limitations and clichés than ours. We actually hope that our students will do better than us, and that they will be much more radical, political and committed – but I would say that they already are.

Carlo Mazzoni in conversazione con FORMAFANTASMA

CM Carlo Mazzoni è un romanziere italiano nato il 9 luglio 1979, laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Milano. La sua carriera di scrittore inizia nel 2002, con la pubblicazione dei suoi primi articoli su Vogue Italia e Dove. È il direttore e fondatore di Lampoon Magazine.

FF Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin) è uno studio di design basato sulla ricerca che indaga le forze ecologiche, storiche, politiche e sociali che modellano la disciplina del design oggi. Che si tratti di progettare per un cliente o di sviluppare progetti autonomi, lo studio applica la stessa rigorosa attenzione al contesto, ai processi e ai dettagli. La natura analitica di Formafantasma si traduce in risultati visivi meticolosi, prodotti e strategie.

CM Come è nata l'idea di Wireline? Qual è il concept progettuale della lampada?

FF L'idea nasce dall'interesse di esplorare con i LED e di focalizzarci su un oggetto che fosse composto da una fonte luminosa ed un cavo elettrico; con la Wirering abbiamo fatto un oggetto più "domestico", di una scala più ridotta, mentre con la Wireline abbiamo cercato di andare su scala molto più architettuale, dove l'oggetto diventa improvvisamente quasi scenografico ma, in realtà, dal punto di vista tecnico è totalmente ridotto – a parte pochissimi elementi come la fonte luminosa ed il cavo elettrico. L'opportunità in più che offre la Wireline è quella compositiva. Le componenti possono essere concatenate l'una all'altra, lasciando molta libertà di scelta a chi deve installarla, permettendo di creare delle composizioni ad hoc per lo spazio in cui si lavora. Quello che abbiamo cercato di fare è disegnare la base della luce: la lampadina ed il filo elettrico, in questo caso. Sia nella Wireline che nella Wirering il filo elettrico è piatto, ma di dimensioni diverse, mentre la parte di illumino-tecnica non è altro che una serie di LED all'interno di un estruso in vetro.

CM Che materiali avete utilizzato per i vari componenti?

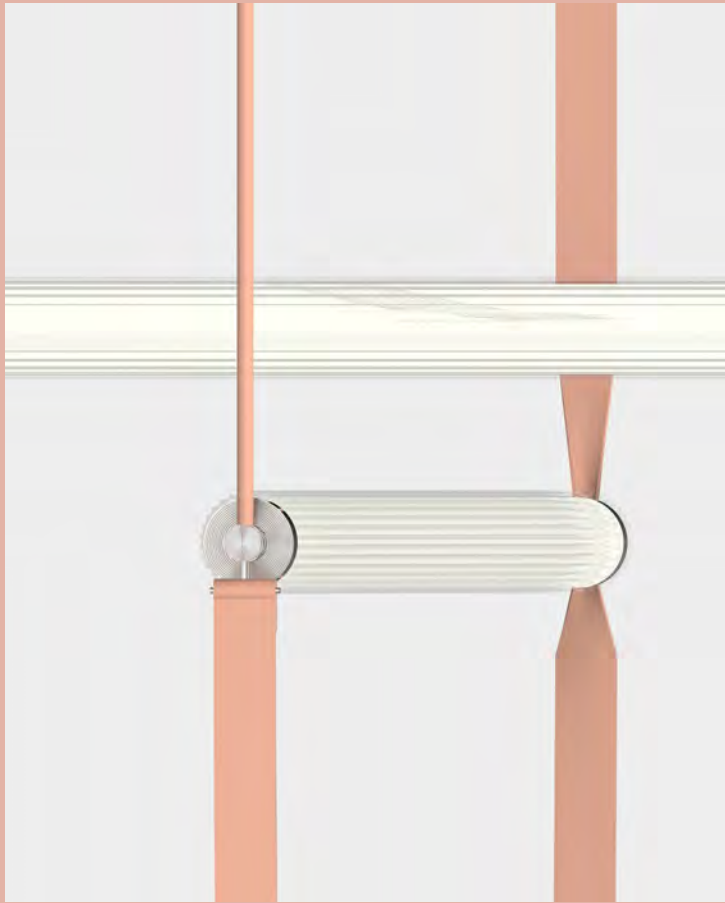
FF Abbiamo utilizzato la gomma, il vetro, la comunistica LED e lo stainless steel. Una delle cose interessanti è che tutti i materiali sono per estrusione, quindi anche a livello di produzione non vi è quasi nessuno scarto. La gomma su doppio strato è stata forse la parte più complessa da ingegnerizzare, in modo tale da farle avere una bella curva nello spazio.

CM Dove si può applicare questa lampada? Come la si può configurare?

FF La lampada, per la sua dimensione, non è una presenza che domina una stanza. Una delle caratteristiche di questo progetto è l'adattabilità ai volumi dell'ambiente, di ogni grandezza.

CM Come si pone il volume nella vostra fase progettuale?

FF Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, ci sembrava interessante passare da un oggetto ridotto come la Wirering ad uno molto più grande (quasi un'installazione) come la Wireline, utilizzando pochissimi elementi che possono essere modulati in spazi completamente diversi. Nell'ambito domestico, se i soffitti lo permettono, la Wireline può essere installata in modo classico; altrimenti, l'oggetto rimane interessante che se posizionato in un angolo della casa e arrivando quasi a sfiorare il pavimento. In questo senso, ha una natura decisamente flessibile. La ripetibilità dell'oggetto ne permette l'instal-

CM Per quanto riguarda il processo di sviluppo, vi chiederei di raccontare la scelta dei materiali usati per Wireline. Quali limiti e quali vantaggi hanno questi materiali? Come sono stati scelti e identificati?

CM Qual è per voi la distanza e la differenza fra decoro ed design?

CM Il concetto forte di essere designer italiani e di poter produrre con un'azienda come Flos sta proprio nel valore della filiera corta. E anche qui la domanda è: realtà o utopia?

lazione anche in luoghi che possano accogliere molte più lampade che, grazie al loro design, possano essere concatenate in allestimenti completamente diversi l'uno dall'altro.

FF Noi diciamo sempre che non abbiamo nessun cliché e nessuna limitazione sui materiali che scegliamo. Non esistono buoni materiali e cattivi materiali, ognuno ha una sua dignità: tutto dipende dall'utilizzo e l'uso che se ne fa. Lo sviluppo ecologico di un'azienda e di un prodotto che si fa a livello strategico non coinvolge solo il design del prodotto, ma anche l'approvvigionamento di materiali e la loro raffinazione. In un prodotto come Wireline, è molto più importante pensare a come possano essere riparate le componenti. Ad esempio, il tubo e l'innesto con il cavo elettrico sono fatti in modo abbastanza intuitivo e c'è la possibilità di smontarli, come eventualmente anche il LED, nel caso in cui fosse non funzionante. L'utilizzo della gomma per il cavo è fondamentale per garantirne l'isolamento e la sicurezza dell'utente. Per noi è molto importante l'idea di durabilità, più che di riciclo. Speriamo che la Wireline possa entrare nella casa delle persone che la comprano e rimanere lì per centinaia di anni. Se si pensa alla plastica, e lo vediamo negli oceani, resta lì anche per migliaia di anni. È un materiale che, se utilizzato in maniera corretta, può avere vita infinita. È la sua applicazione che ne determina la sostenibilità.

FF Ci viene fatta spesso questa domanda: «Vi sentite più artisti o più designer?». Noi diciamo sempre che anche nella parte di ricerca e di studio, che potrebbe essere la parte più simile alla pratica artistica, noi siamo decisamente più designer. Tutto quello che facciamo è mettere in discussione la nostra pratica di designer. Ciò non vuol dire che siamo degli artisti, magari utilizziamo degli strumenti dell'arte, ma siamo decisamente designer. Ad esempio, nel contesto di Miart, eravamo nella lounge e quegli oggetti erano brillantemente e splendidamente decorativi.

FF È possibile con un lavoro decennale di smembramento del sistema, che invece ha portato all'accentramento di un luogo unico. Nel caso di Flos, anche se si tratta di un'azienda relativamente "piccola" rispetto alle grandi multinazionali di elet-

tronica, è possibile – soprattutto se si lavora sui vari mercati, e quindi si orienta la produzione direttamente nel mercato di riferimento.

CM Quale è stata la difficoltà e la sfida di questo progetto?

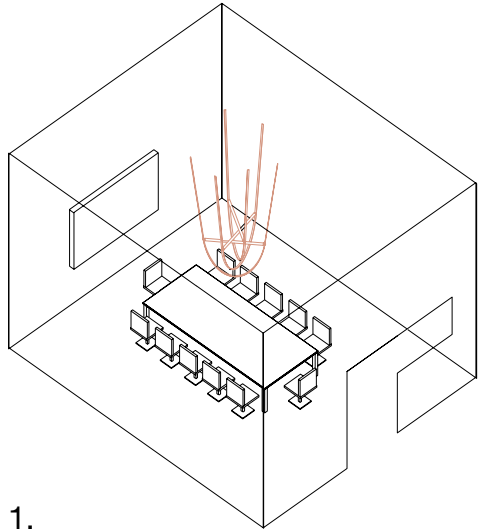
CM Quali possibilità apre il LED? Quali sono le vostre considerazioni sul risparmio energetico delle lampade?

CM Sicuramente il vostro impegno è anche umano, oltre che professionale. Può il vostro messaggio diventare una forma di attivismo?

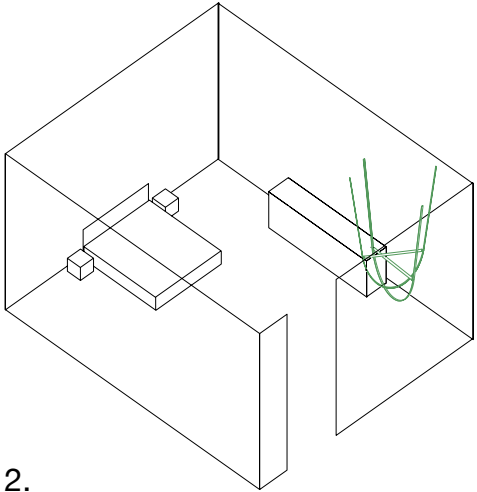
FF Direi che la sfida è stata l'immaginazione, perché comunque l'oggetto finale è "minimo": si tratta di un cavo ed una fonte luminosa. Ma se la curva non è perfetta, l'oggetto non è bello. Quindi riuscire ad immaginarsi il risultato finale, per me [Simone Farresin], è stata sempre la parte più complicata di tutto il processo.

FF Credo che, dal punto di vista progettuale, il lavoro più grande che c'è da fare è rendere i prodotti, come detto prima, più riparabili. Quando abbiamo cominciato a lavorare con questa azienda, eravamo sicuri che fosse l'azienda giusta: un po' per l'amore di lavorare con la luce, come media, ma anche e soprattutto perché è un'azienda che rispettiamo tantissimo. Siamo cresciuti come designer ammirando tanti progetti che sono disponibili nel campo di Flos; quindi per noi era un passo decisamente "consulter" alla nostra idea di progetto. Abbiamo imparato tantissimo. Quando abbiamo cominciato a lavorare con la luce, prima di arrivare a Flos, abbiamo studiato cosa fosse la luce. Abbiamo fatto un progetto indipendente che si chiama Foundation, dove abbiamo lavorato sull'idea di luce e abbiamo cominciato ad impararne i fondamenti. Poi siamo arrivati qui e abbiamo capito come portare quelle idee ad un livello alto, che era appunto quello industriale. Abbiamo solo imparato e portato questa collaborazione ad un passo ulteriore.

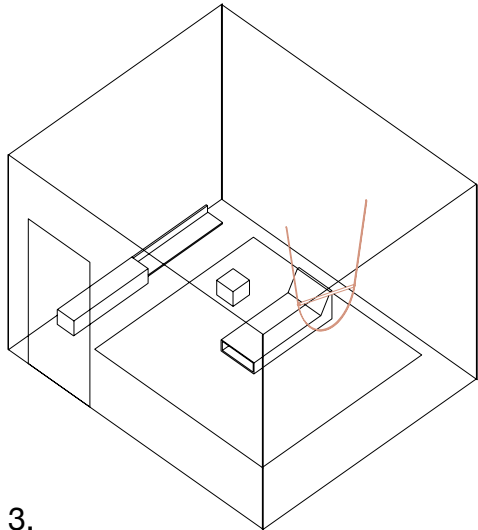
FF Il nostro progetto non si ferma a noi, ma può essere condiviso da un'altra generazione, che probabilmente avrà meno limiti e cliché della nostra. Speriamo in realtà che i nostri studenti facciano meglio di noi, e che siano molto più radicali, politici ed impegnati – ma direi che lo sono già.

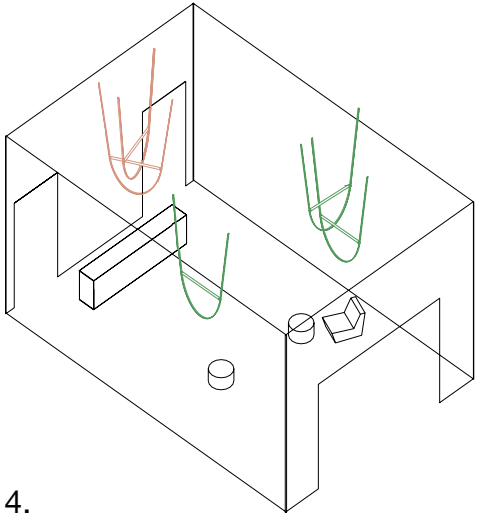
1.

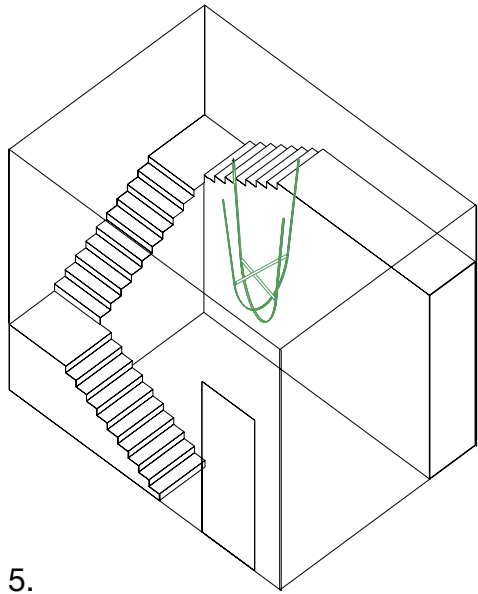
2.

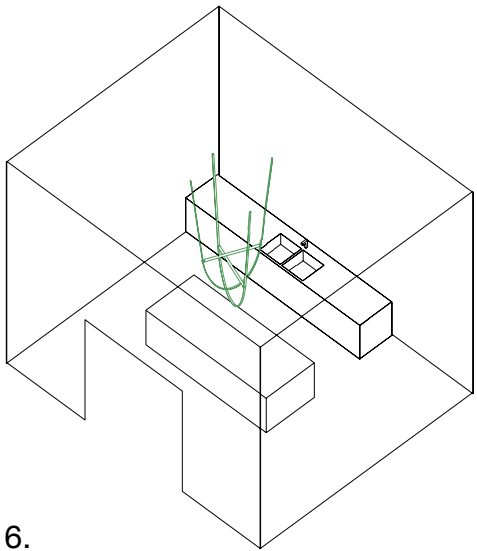
3.

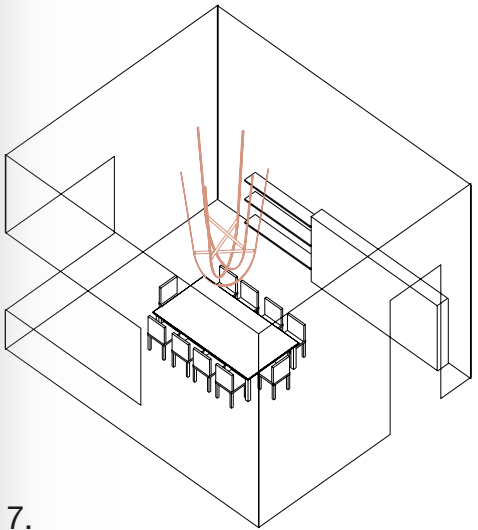
4.

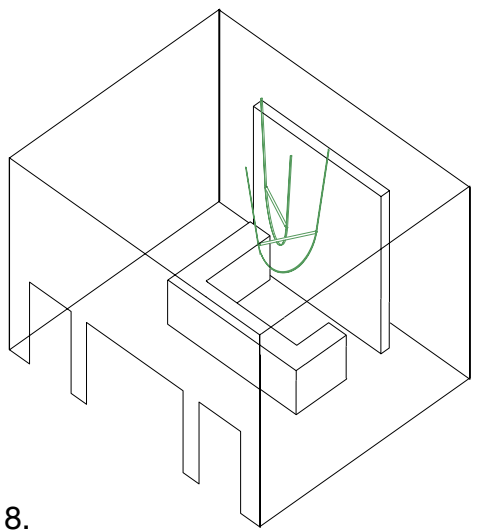
5.

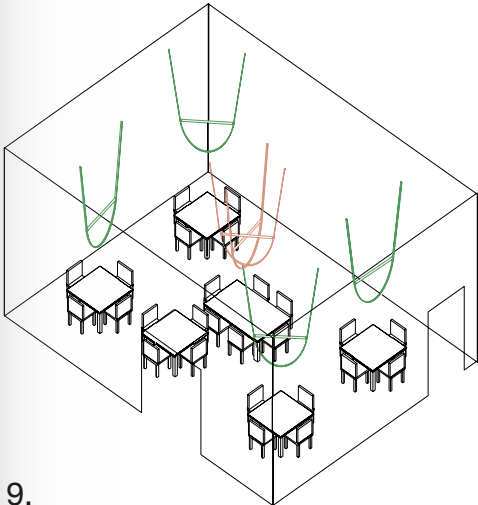
6.

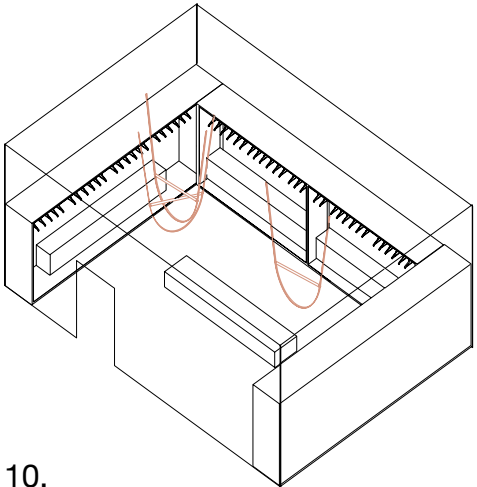
7.

8.

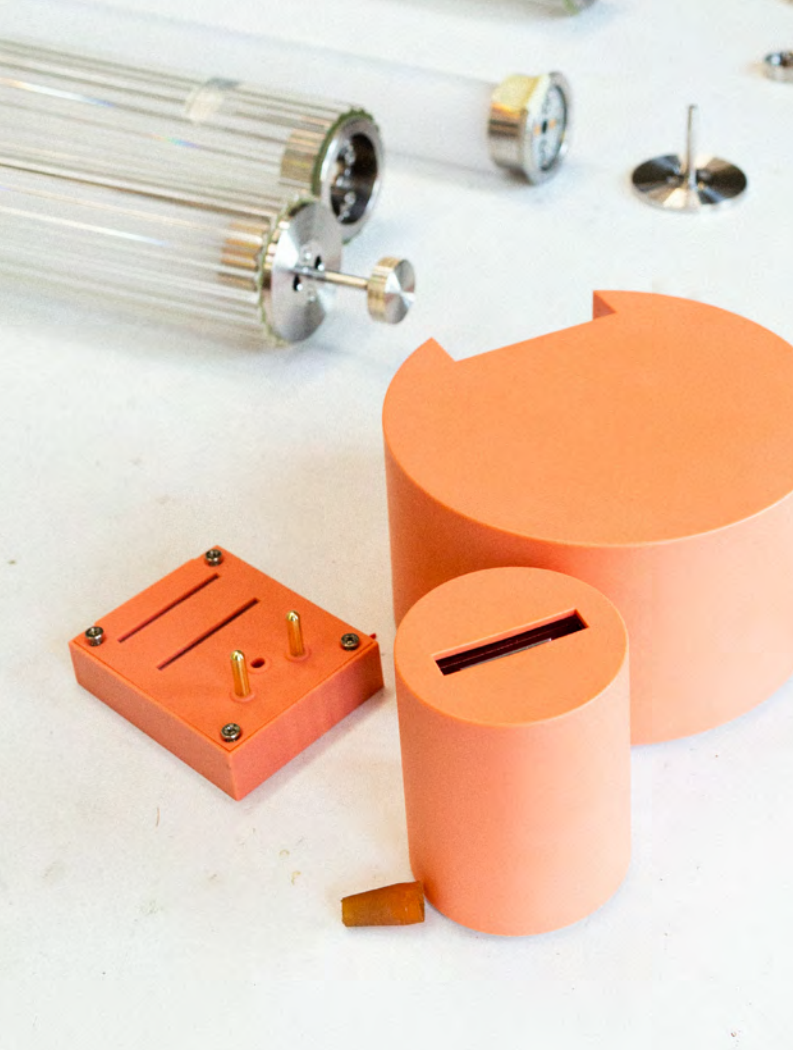
9.

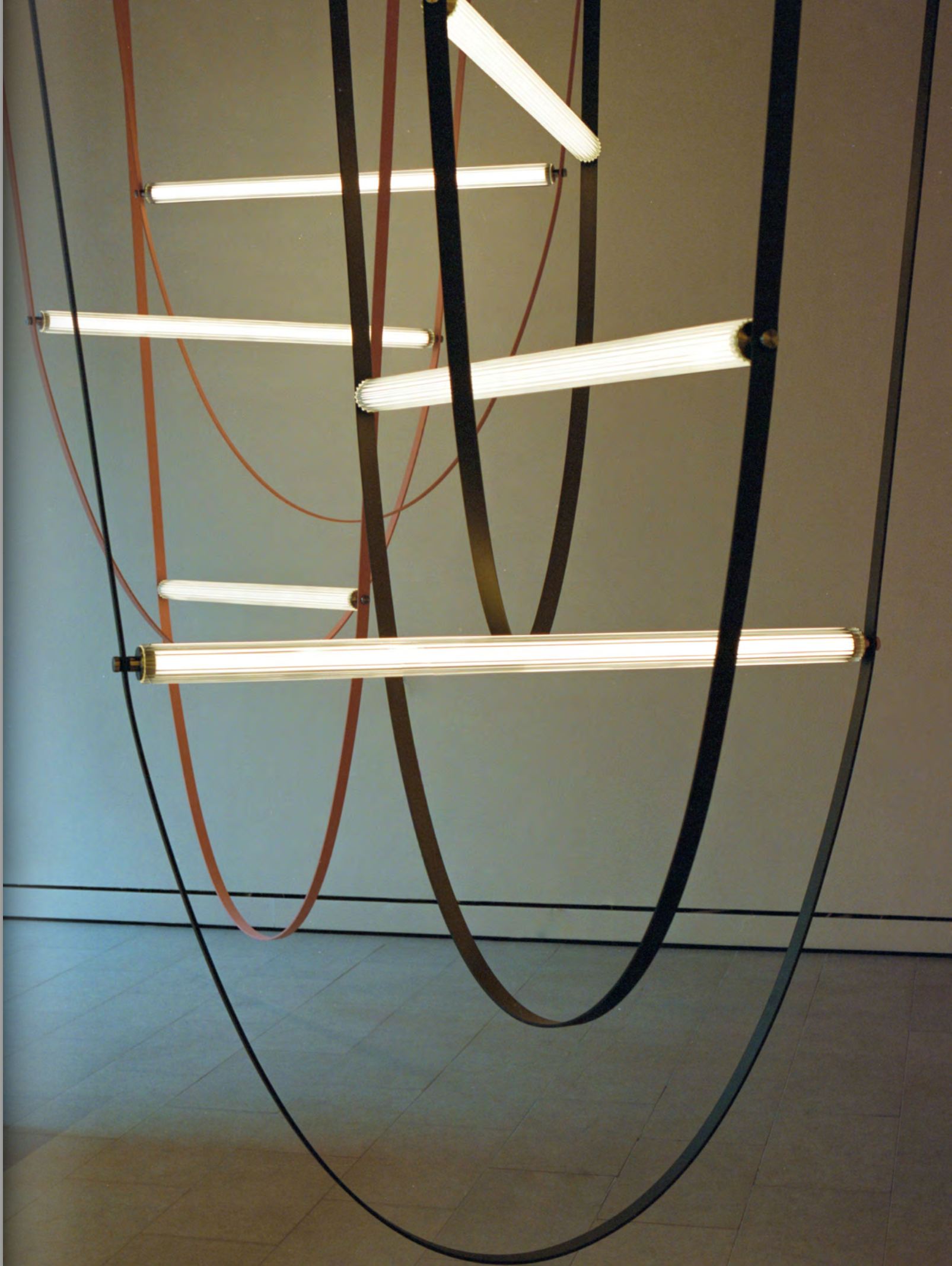
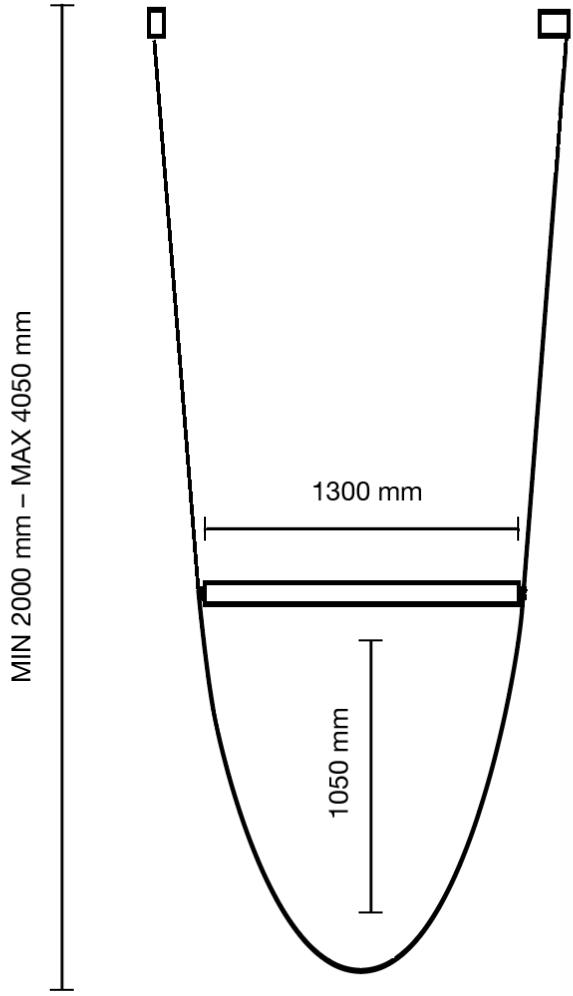
10.

Map of the possible contexts:

- 1. Office
- 2. Bedroom
- 3. Chaise
- 4. Hall
- 5. Entrance
- 6. Kitchen
- 7. Dining Room
- 8. Reception
- 9. Restaurant
- 10. Shop

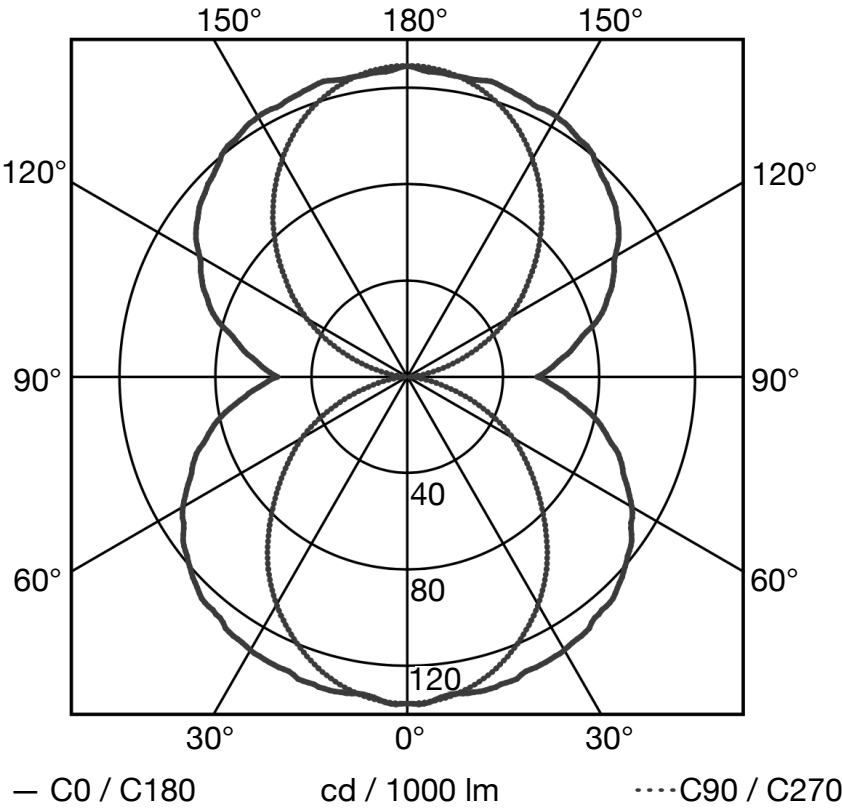

The cable is manufactured as a soft-touch rubber strap and contains two electrical conductors. Its length can be adjusted according to the height of the ceiling, from a minimum of about two meters to a maximum of eight. WireLine gives off a compact and homogeneous light thanks to its diffuser, an extruded extra-clear borosilicate glass bar that contains the LED light source. Two metal connectors (an electrified and a mechanical one) fix the light bar to the belt. The lamp is completed by two ceiling roses, one of which is placed in correspondence with the light point and contains the power supply and the dimmer (Push, DALI, and 1-10V).

MATERIALS	Extruded Borosilicale Glass, Rubber, Steel
POWER	45W
VOLTAGE	100-277V
LIGHT SOURCE	Included
LED MODULE	45W 2700K CRI90 Dimmable
DIMMER	Included 1-10 Push/Dali
FINISHES	Pink, Forest Green

FLOS

Special Thanks

FORMAFANTASMA
CARLO MAZZONI
FABIO CALVI, PAOLO BRAMBILLA
ALESSANDRO RABOTTINI
TOMMASO SARTORI

Andrea Trimarchi, Simone Farresin
Editor in Chief, Lampoon Publishing House
Design Curators
Writer and Art Curator
Photographer