

BEYOND ALÉM DO MODERNISM MODERNISMO

Kinetura
Peter Donders
Noumenon

5-9.11.2014

Jockey Club, São Paulo

BEYOND MODERNISM

While the globalisation is offering a lot of opportunities, it poses new challenges and problems that require new ways of thinking. Beleza Design & Art presents in the exhibition 'Beyond modernism' a selection of three designers who think out-of-the box and who are radically looking for new solutions.

CARL DE SMET with Noumenon wants to offer an affordable and sustainable alternative to modular furniture. Thanks to the use of a specially developed material the size of the pieces can be minimised during transport and packaging is unnecessary. In addition, thanks to the use of the bone structure, the chair is particularly strong. The material can always recover itself and re-take its original form over and over again.

In addition, the work of **PETER DONDERS** examines and drives to the extreme consequences the potential of the carbon fiber, that is currently very sought-after. Thanks to Donders' technique, it is perfectly possible to manufacture prefabricated balconies without the requirement

of using a reinforcement or a concrete construction. Such a prefabricated balcony would weight just 20 kilograms instead of 500 kilograms like traditional structures. At the same time the former would be more resistant than the latter. In addition, it would allow contractors to produce the pieces in advance and it would simplify the installation on buildings.

For their metamorphosing design **KINETURA** developed a composite material that allows lamps, installations and buildings to react to the environment and to people. If someone walks by the New York, the lamp feels it and it slowly opens. The same proactive reaction to shoppers applies to the Kinestore, that will automatically show products based on the customers' taste and preferences. Despite their tight design, which is based on the modernists' form follows function principle, Kinetura's products and concepts have a natural, almost human, character thanks to their shape-changing ability.

The ideas and creations that we present were

considered as pure design fiction until a recent past. Despite that they are strongly forged by technology, their organic forms and principles are closely related to the nature. The selected designers open new dimensions in the world of architecture and design, and come up with solutions for some of the contemporary energy and environmental issues. They carry a universal message to the citizens of all countries and they call them to their collective responsibility to keep our planet a liveable place.

With this common goal in mind they propose a new form of progress that is aimed to shape and improve the social reality and where the functionality prevails. In this way they further develop the core ideas of the Modernists.

Ao passo em que a globalização está oferecendo muitas oportunidades, ela coloca novos desafios e problemas que exigem novos modos de pensar. Beleza Design & Art apresenta na exposição 'Além do modernismo' uma seleção de três designers que pensam fora da caixa e que estão olhando radicalmente por novas soluções.

CARL DE SMET com o Noumenon quer oferecer uma alternativa acessível e sustentável para móveis modulares. Graças ao uso de um material especialmente desenvolvido, o tamanho das peças pode ser minimizado durante o transporte e o empacotamento é desnecessário. Ademais, graças ao uso de uma estrutura óssea, a cadeira é particularmente forte. O material sempre poderá se recuperar e retornar sua forma original de novo e de novo.

O trabalho de **PETER DONDERS** examina e leva a consequências extremas o potencial da fibra de carbono, que é uma forma de carbono muito procurada. Com a técnica de Donders, é perfeitamente possível produzir uma sacada pré-

-fabricada sem o requisito de usar um reforço ou uma construção de concreto. Esta sacada pré-fabricada pesaria somente 20 quilos ao invés de 500 quilogramas das estruturas tradicionais. Ao mesmo tempo, o primeiro seria mais resistente que o último. Adicionalmente, permitiria que empreiteiras produzissem peças antecipadamente e simplifica a instalação em prédios.

Para os seus desenhos metamorfoseadores, **KINETURA** desenvolveu um material composto que permite que lâmpadas, instalações e construções reajam ao ambiente e a pessoas. Se alguém andar próximo ao New York, a lâmpada percebe e se abre lentamente. A mesma reação proativa a consumidores se aplica à Kinestore, que automaticamente mostrará produtos baseado nos gostos e preferências do cliente. Apesar de seu desenho apertado, que tem base no princípio dos modernistas "a forma segue a função", os produtos e conceitos do Kinetura tem um caráter natural, quase humano, graças à sua habilidade de mudar de forma.

ALÉM DO MODERNISMO

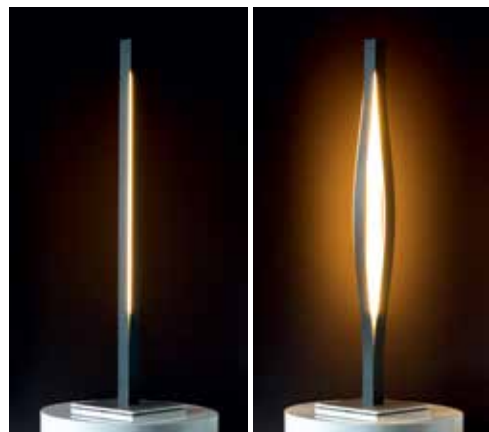
As ideias e criações que nós mostramos eram consideradas como pura ficção em design até um passado recente. Apesar de serem fortemente forjados pela tecnologia, suas formas e princípios orgânicos estão estreitamente relacionados à natureza. Os designers escolhidos abrem novas dimensões no mundo da arquitetura e design, e trazem soluções para algumas das questões contemporâneas sobre energia e meio ambiente. Eles carregam uma mensagem universal para cidadãos de todos os países e eles os chamam para sua responsabilidade coletiva de manter o nosso planeta um lugar habitável.

Com este objetivo comum em mente, eles propõem um novo modo de progresso que visa moldar e melhorar a realidade social e onde a funcionalidade prevalece. Desta forma, eles avançam as ideias centrais dos Modernistas.

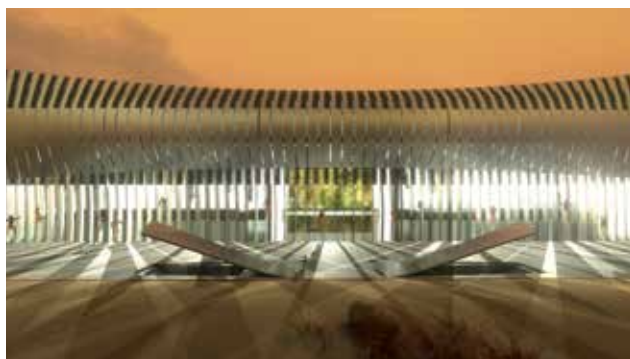
© Stef Beemer

© Stef Beemer

© Stef Beemer

© Kinetura

© Kinetura

- 1—
New York (2014)
- 2—
Santiago (2011)
Awarded Red Dot Design
Award and IF Product Design
Award
Premiado com o Red Dot
Design Award e o IF Product
Design Award
- 3—
Opposition (2014)
Metamorphic Light Installation
Instalação de Luz Metamórfica
- 4—
Kinetower (2008)
- 5—
Kinestore (2010)

WWW.KINETURA.COM

KINETURA

[EN]

When architects Xaveer Claerhout (born 1967) and Barbara Van Biervliet (born 1970) were experimenting with movement in furniture design, they came up with the idea to integrate movement also in lighting. And that's how Kinetura started back in 2006.

Two years later Kinetura presented its first prototype, which was named after the city where it was shown for the first time: New York. Afterwards other lamps followed, such as the Shanghai and the Santiago. A few weeks ago Kinetura showed its very first wall installations, which are a new step towards an architectural application of the concept.

The main theme in Kinetura's approach is the functional change of form when reacting to its users or the surroundings. This concept is called 'metamorphism'. With this term the team wants to express the change of form that uses the flexibility of the specific composite materials and the technologies that are based on movement at the same time. On a synergetic way Kinetura combines light modulation and physical transformation. Metamorphism refers to nature, more specific to the geological principle of the transformation of rocks

through external pressure and heat. But it also alludes to the Ovidius' Metamorphoses.

The principles that Kinetura is applying are also based on nature, following the theory of biomimicry. Therefore Kinetura's team integrated certain characteristics of a flower into the Kinetower, such as opening and turning towards the sun. Such as it happens in nature, according to Kinetura's philosophy the movement does not have the aim to waste energy, but rather to create it. The Kinetower ultimately functions as a regulator of energy.

[PT]

Quando os arquitetos Xaveer Claerhout (nascido em 1967) e Barbara Van Biervliet (nascida em 1970) estavam experimentando com o movimento em desenhos para móveis, eles tiveram a ideia de integrar movimento também na iluminação. E foi assim que Kinetura começou em 2006.

Dois anos mais tarde Kinetura apresentou seu primeiro protótipo, que foi nomeado em homenagem à cidade onde foi mostrado pela primeira vez: New York (Nova Iorque). Subsequentemente, outras lâmpadas se seguiram, tais como a Shanghai e a Santiago. Há algumas semanas atrás, Kinetura mostrou

apresentaram suas primeiras instalações de parede, que são um novo passo em direção a uma aplicação arquitetônica do conceito.

O tema principal na abordagem do Kinetura é a mudança funcional da forma quando reagindo com o ambiente. Este conceito é chamado de "metamorfismo" por Kinetura. Com este termo a dupla quer expressar ao mesmo tempo a mudança da forma que usa a flexibilidade dos materiais compostos específicos e as tecnologias que são baseadas em movimento. Em uma forma sinérgica Kinetura combina modulação de luz e transformação física. Metamorfismo refere-se à natureza, mais especificamente ao princípio geológico da transformação de rochas por meio da pressão e calor externos. Mas o termo alude também à obra Metamorfoses, de Ovídio.

Os princípios que Kinetura aplica são baseados também na natureza, seguindo a teoria da biomimética. Portanto, o time do Kinetura integrou certas características de uma flor no Kinetower, tais como abrir-se e voltar-se para o sol. Assim como acontece na natureza, de acordo com a filosofia da Kinetura, o movimento não tem o objetivo de gastar energia, mas de criá-la. O Kinetower fundamentalmente funciona como um regulador de energia.

PETER DONDERS

[EN]

Peter Donders (born 1965) was working for fifteen years as a craft furniture designer and maker before starting using computer-based tools for his work. Now he combines his background as a craftsman with his technological knowledge. The computer is now fully part of his production.

For his C-bench and C-stone Peter Donders uses carbon fiber, for the processing of which he created a very innovative technique. Because shaping asymmetric forms was so complex and an appropriate software did not exist yet, Donders decided to stick pieces of geodesic paths after each other. So the fiber can later be assembled mechanically in one piece during production.

Although these organic forms without edges seem at first sight very simple, there is a lot of mathematics and calculation behind it. Until now Peter Donders is the only one in the world who is able to shape carbon fiber in such an organic way. That's why the car, air and space industry worldwide is really interested in the

technique.

[PT]

Peter Donders (nascido em 1965) trabalhou por quinze anos como designer e fabricante de mobília artesanal antes de começar a usar ferramentas baseadas no computador para o seu trabalho. Agora o designer combina sua experiência de artesão com seu conhecimento tecnológico. O computador é agora parte integral da sua produção.

Para o seu C-bench e C-stone, Peter Donders usa fibra de carbono. Para o processamento da fibra ele criou uma técnica muito inovadora. Por causa da complexidade da modelagem de formas assimétricas e de não existir um

software adequado ainda, Donders decidiu enfiar pedaços de trajetórias geodésicas umas atrás das outras. Para a fibra poder ser mais tarde montada mecanicamente em uma peça durante a produção.

Embora essas formas orgânicas sem beiradas pareçam a primeira vista muito simples, existe muita matemática e cálculo por detrás disso. Até agora Peter Donders é o único no mundo que é capaz de moldar fibra de carbono de uma maneira tão orgânica. Por isso as indústrias de carros, aérea e espacial do mundo inteiro estão muito interessadas em sua técnica.

—1—
C-stone (2010)
—2—
C-bench (2010)

WWW.PETERDONDERS.COM

—1—

—2—

NOUMENON

© Wim Van Esbeek

© Noumenon

[EN]

Like Leonardo da Vinci, Noumenon, alias Carl De Smet (born 1970), has an enormous fascination for the *fantasia esatta*, or the exact fantasy. Furthermore he does not like the separation between disciplines, and he is a perfect example of this combination of disciplines: he studied experimental arts, he taught architecture and is now developing a product between science and design.

Together with professor Jan Ivens of the Department of Materials Engineering of the Catholic University of Leuven (Belgium) Carl De Smet is since 2006 experimenting with materials with a memory function, and more specific with the shape memory polyurethanes (SMPU). Meanwhile the research team realised a range of prototypes, such as the Armchair that can change form thanks to the use of a programmed trigger based on warmth – and in the near future also electric impulse.

With his products De Smet wants to offer a valuable alternative for do-it-yourself furniture on the long term. Thanks to the ability to resume its original form, the products do not need

any package, and they take a very limited amount of space in their flat form. Furthermore the chair in its flat form weights only four kilo, which makes it perfectly possible to send it by mail. Once at home the consumer just has to plug the product to an electricity source for half an hour to let it pop out into a beautiful armchair. And this makes also an end to the efforts typically related to the installation of do-it-yourself furniture.

[PT]

Assim como Leonardo da Vinci, Noumenon, pseudônimo de Carl De Smet (nascido em 1970) possui um fascínio enorme pela *fantasia esatta*, ou a *fantasia exata*. Além disso, o designer não gosta da separação entre as disciplinas, e ele é um exemplo perfeito da combinação destas: ele estudou artes experimentais, ele ensinou arquitetura e está agora desenvolvendo um produto intermediário entre ciência e design.

Junto com o professor Jan Ivens do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Católica de Leuven (Bélgica), Carl De Smet está experimentando desde 2006

materiais que possuem função de memória, e mais especificamente os poliuretanos de memória de forma (SMPU). Enquanto isso, o time de pesquisa realizou uma gama de protótipos, tais como a Poltrona que pode mudar de forma devido ao uso de um gatilho programado com base no calor – e em um futuro próximo também por impulso elétrico.

Com seus produtos, Carl De Smet quer oferecer uma valiosa alternativa a longo prazo para móveis faça você mesmo (do-it-yourself ou DIY). Graças à habilidade de retornar para sua forma original, os produtos não precisam de qualquer embalagem, e ocupam um espaço muito limitado em sua forma comprimida. Ademais, a cadeira em sua forma comprimida pesa somente quatro quilos, fazendo que seja perfeitamente possível enviá-la pelo correio. Uma vez em casa, o consumidor precisa apenas conectar o produto a uma fonte elétrica por meia hora para que uma linda poltrona apareça. E com isso terminam também os esforços tipicamente relacionados à instalação de móveis montados por si mesmo.

—1—
Deployed shape (2012)
Forma implementada (2012)

—2—
From compressed to
deployed
shape (2012)
Da forma comprimida para a
forma implementada (2012)

WWW.NOUMENON.EU

BELEZA DESIGN & ART

[EN]

Beleza Design & Art is a Brussels-based organisation driven by passion for design and art. Its mission is to organize high-impact exhibitions both in Europe and abroad, and in particular in Brazil, to promote the development and internationalisation of artists and designers and to create bridges between cultures and continents.

[PT]

Beleza Design & Art é uma organização com sede em Bruxelas impulsionada pela paixão por design e arte. Sua missão é organizar exposições de alto impacto, tanto na Europa quanto no exterior, e em particular no Brasil, promover o desenvolvimento e internacionalização de artistas e designers e criar pontes entre culturas e continentes.

WWW.BELEZADESIGNART.ORG

✉ INFO@BELEZADESIGNART.ORG | WWW.FACEBOOK.COM/BELEZADESIGNART

MADE (MERCADO.ARTE.DESIGN.ETC)

[EN]

A passionate group of designers, architects, enthusiasts, collectors and gallerists teamed up with one idea: to create an international platform for the best in vintage and contemporary design, art and much more. The strategy is to create a new forum and space where design and art will be discussed. MADE involves both commercial and cultural aspects in a annual basis, and takes originally place in Sao Paulo. One of the project's main objectives is to inform the public through international conferences and design exhibitions.

[PT]

Um grupo apaixonado de designers, arquitetos, aficionados, colecionadores e galeristas se uniram com uma ideia: criar uma plataforma internacional para o melhor no design vintage e contemporâneo, arte e muito mais. A estratégia é criar um novo espaço onde o design e a arte são discutidos. MADE envolve aspectos comerciais e culturais, e ocorre originalmente em São Paulo anualmente. Um dos objetivos principais do projeto é informar o público através de conferências e exposições internacionais sobre design.

WWW.MERCADODEARTEDESIGN.COM

CURATOR - CURADOR Elien Haentjens

ORGANIZATION - ORGANIZAÇÃO Davide M. Parrilli

TEXTS - TEXTOS Elien Haentjens

TRANSLATIONS - TRADUÇÕES www.personalcopy.be

GRAPHIC DESIGN - DESIGN GRÁFICO www.daneel.be

ORGANISATION - ORGANIZAÇÃO

PARTNERS - PARCEIROS

