

A POESIA DAS FORMAS

no design belga
contemporâneo

14-18.08.2013
Jockey Club
São Paulo

["A POESIA DAS FORMAS NO DESIGN BELGA CONTEMPORÂNEO"]

Tal como no passado, o surrealismo ainda caracteriza a identidade belga. Na tradição inspirada pelo trabalho do artista belga mundialmente famoso, René Magritte, *Ceci n'est pas*, os designers apresentados nesta exposição brincam com a percepção dos espectadores de seus objetos. As cadeiras de **BRAM BOO**, chamadas de *Gypsy Things*, parecem ganhar vida, devido às suas formas incomuns e o que à primeira vista pode parecer uma pilha de malas coloridas é, no mundo de Maarten de Ceulaer, um guarda-roupa.

Em suas criações, estes três designers viram a sabedoria convencional de ponta cabeça, no que diz respeito aos títulos e aos próprios objetos, bem como aos materiais que eles usam. **MAARTEN DE CEULAER** é capaz de criar um produto de alta qualidade, exclusivo, com materiais simples e corriqueiros, como gesso e balões. Nada é o que parece ser, e o humor está sempre ao virar da esquina.

Todos os três designers querem contar uma história e inspirar emoções no espectador. Com alguns deles, isso acontece mais literalmente do que com os outros. *Pile of Suitcases* de Maarten de Ceulaer narra a história colonial enquanto **RAPHAËL CHARLES** relata, através de suas obras, diversos episódios da história da Bélgica. *Les cheminées* ecoa o antigo poder industrial do país, a tapeçaria *20/30* é uma homenagem às minas belgas, gloriosas no passado, enquanto *Multiple* é uma clara referência à situação política atual - graças aos elementos de madeira separados e magnéticos, pode-se facilmente dar à Bélgica a forma que cada um prefere.

Além de suas diferenças, todos os objetos expostos têm algo em comum. Eles são mais do que meros objetos e têm, como mencionado, um significado muito mais profundo. É por isso que estes produtos nos convidam a refletir sobre sua funcionalidade. Todos eles deixam ao espectador a escolha de usá-los ou de tratá-los como obras de arte. Objetos familiares foram imbuídos com um sentido novo e poético, e tornam-se - tal como o cachimbo e a maçã de Magritte - misteriosos.

["THE POETRY OF FORM IN CONTEMPORARY BELGIAN DESIGN"]

As in the past, surrealism still characterizes the Belgian identity. In the tradition inspired by the world-famous Belgian artist René Magritte's work *Ceci n'est pas*, the designers in this exhibition play with the way the spectator perceives their objects. **BRAM BOO**'s *Gypsy Things* chairs seem to come to life due to their uncommon forms and what at first sight may appear to be a pile of colorful suitcases is, in the world of Maarten de Ceulaer, a wardrobe.

In their creations these three designers turn conventional wisdom on its head, with regards to the titles and the objects themselves, as well as the materials they use. **MAARTEN DE CEULAER** is able to create a high-quality, exclusive product with simple, commonplace materials such as plaster and balloons. Nothing is what it appears to be and humor is always around the corner.

All three designers want to tell a story and inspire emotion in the viewer. With some this happens more literally than with others. Maarten de Ceulaer's *Pile of Suitcases* narrates colonial history while **RAPHAËL CHARLES** engages, through his works, with several episodes in the history of Belgium. His *Les cheminées* echoes the past industrial power of the country, the tapestry *20/30* is a nod to the once glorious Belgian mines, while *Multiple* is a clear reference to the current political situation – thanks to the separate, magnetic wooden elements one can easily give Belgium the shape one prefers.

Aside from their differences, all the objects exhibited have something in common. They are all more than merely objects and they have, as mentioned, a much deeper meaning. That's why these products invite us to reflect on their functionality. They all leave the viewer the choice whether to use them or rather treat them as artworks. Familiar objects are imbued with a new, poetic meaning and become – just like Magritte's pipe and apple – mysterious.

BRAM BOO

1971, trabalha em Sint-Truiden

A arte e o design de Bram Boo giram em torno do jogo. Seu trabalho pode ser fundamentado no valor estético e na função, mas mais do que isso, trata-se também da surpresa, a emoção e o prazer. Em suas combinações inusitadas de funções, ele cria objetos novos e muito pessoais. A aparência desses objetos é formada por esta funcionalidade, assim como nos seres vivos, dando à sua obra um aspecto íntimo, reconhecível e poético.

Os objetos, em sua maioria feitos de madeira, desafiam o espectador a reconsiderar a sua vida diária. Bram Boo colore fora das linhas, perturbando a prática usual. Quando criança ele foi criado em meio às obras de arte coloridas do seu pai e aos móveis feitos à mão da sua mãe, bem como peças famosas de design de arte feitas por Ettore Sottsass e Joe Colombo. Designer independente e autodidata, ele procura inspirar novas ideias e emoções, de modo a surpreender a si mesmo e aqueles para quem ele está trabalhando.

1971, works in Sint-Truiden

The design art practice of Bram Boo revolves around play. His work may be grounded in aesthetic value and function, but more than that, it's also about surprise, emotion and pleasure. In their unusual combinations of functions he creates new, very personal objects. Their appearance is formed by this functionality, just as in living things, giving his work an intimate, recognizable and poetic aspect.

The objects, mostly made from wood, challenge the viewer to reconsider his daily life. Bram Boo is coloring outside the lines, disturbing the usual practice. As a child he was brought up amidst the colorful artworks of his father and the handmade furniture of his mother, as well as famous design-art pieces by Ettore Sottsass and Joe Colombo. As an independent and self-taught designer he seeks to inspire new ideas and emotions, to surprise himself and those he's working for.

~1~ Gypsy things (2003)

Nesta coleção Bram Boo brinca com a funcionalidade – a cadeira El Loco adiciona espaço de armazenamento, a pequena cadeira Django funciona como uma mesa. Ao fazer isso, ele permite que as cadeiras adotem seu próprio caráter irônico e assemelhem-se aos seres humanos.

In this collection Bram Boo is playing with functionality – the El Loco-chair adds extra storage space, the little Django-chair doubles as a desk. In doing so, he allows the chairs to adopt their own ironic character and resemble human beings.

~2~ Overdose desk (2011)

A mesa *Overdose* é um espaço de trabalho inspirado na própria bagunça do designer. *"Eu sempre trabalho em vários projetos ao mesmo tempo. Eu precisava de uma mesa em que eu poderia jogar alguma coisa rapidamente e, acima de tudo, recuperá-la rapidamente. É uma mesa dinâmica onde é uma alegria trabalhar descontraído"*

The *Overdose desk* is a workspace inspired by the designer's own mess. *"I always work on several projects at the same time. I needed a desk into which I could quickly throw something and, above all, quickly retrieve it. It is a dynamic desk that is a joy to work at casually."*

~3~ Archiduc-trays (2010)

Os espaços extras sobrepostos nas bandejas incorporam a noção divertida de funcionalidade para Boo.

The extra spaces grafted onto the trays embody Boo's playful notions of functionality.

© Frank Gielen

~1~

© Bram Boo

~3~

© Kris Druant

~2~

MAARTEN DE CEULAER

°1983, trabalha em Bruxelas

Através de seu trabalho, Maarten de Ceulaer quer contar histórias e agitar as emoções das pessoas, a fim de estimular a imaginação ou incitar um sentimento de maravilha. Um projeto pode ser não apenas uma destilação do mundo ao seu redor, ou uma reação a algo que cruza seu caminho, mas também pode expressar pensamentos ou sentimentos muito pessoais que ele deseja comunicar ao mundo.

Maarten explora seus materiais, ao mesmo tempo que investiga e brinca com as técnicas de produção e artesanato. Para cada projeto uma linguagem formal diferente é usada para manter um elemento de surpresa. Alguns projetos podem ser mais funcionais, porém sempre apresentam diferentes camadas. O aspecto emocional dos objetos é de igual importância para De Ceulaer.

°1983, works in Brussels

Through his work, Maarten de Ceulaer wants to tell stories and stir people's emotions, to tickle their imagination or instill a sense of wonder. A project can be not just a distillation of the world around him, or a reaction to something that crosses his path, but can also express very personal thoughts or feelings that he wants to communicate to the world.

He wants to explore his materials, investigating and playing with production and craft techniques. For each project a different formal language is used to maintain an element of surprise. Some projects might be more functional, but there are always different layers to them; the emotional aspect of objects is of equal importance for De Ceulaer.

© Nico Neefs

© Nilufar

~2~

~4~

© Nico Neefs

~1~ **Balloon Bowls (2011)**

Essas tigelas são criadas a partir da mistura de pigmentos de alimentos e gesso dentro de um balão. Cada objeto resultante é único em sua forma, mas também em suas fascinantes e multifacetadas cores.

These bowls are created by putting a mix of food pigments and plaster into a balloon. Each resulting object is unique in its form, but also in its fascinating, layered colors.

~2~ **Transformation – Tree Trunk Bench (2012)**

Para a Design Miami/Basel, a marca de moda italiana Fendi pediu a Maarten para criar um novo projeto. Almofadas de couro artesanais podem crescer sobre objetos de madeira

© Leen Lagrou

~1~

para transformá-los em algo confortável.

For Design Miami/Basel, the Italian fashion brand Fendi asked De Ceulaer to create a new project. Handmade leather cushions can overgrow wooden objects to turn them into something comfortable.

~3~ **Pile of Suitcases (2008)**

Inspirado em sua paixão por explorar o mundo, De Ceulaer queria criar um objeto que irradiava a atmosfera e o dinamismo da vida em movimento. Estas malas artesanais podem ser usadas como um guarda-roupa dinâmico.

Inspired by his passion for exploring the world, De Ceulaer wanted to create an object that radiated the atmosphere and dynamism of life on the move. These handmade suitcases can be used as a dynamic wardrobe closet.

~4~ **Mutation Series – Club chair and Square Stool (2012)**

Assim como organismos microscópicos, as cadeiras, bancos e sofás desta série parecem ter crescido organicamente.

Just like microscopic organisms the chairs, benches and sofas from this series seem to have grown organically.

RAPHAËL CHARLES

-1- Tapestry 20/30 (2008)

Uma referência à história da mineração belga, o uso dos materiais por Raphaël Charles está totalmente em desacordo com a perspectiva comum e brinca com as expectativas do espectador.

A reference to the history of Belgian mining, Raphaël Charles' use of materials is totally at odds with common perspective and plays with the expectations of the viewer.

-2- Multiple (2010)

A ideia é muito simples, as possibilidades infinitas. Ao integrar ímãs em vigas de madeira, você pode fazer qualquer forma que você quiser. Esta mesa de café escultural ganhou vários prêmios e pertence à coleção da família real da Bélgica.

The idea is very simple, the possibilities endless. By integrating magnets in the wooden beams, you can make any form you want. This sculptural coffee table has won several awards and belongs to the collection of the royal family of Belgium.

-3- Les cheminées (2006)

Estes vasos artesanais de película 35mm aludem às chaminés e, por extensão, à história industrial da Bélgica.

These handmade vases of 35mm film allude to chimneys and, by extension, the industrial history of Belgium.

-2-

© Raphaël Charles

© Raphaël Charles

-1-

© Raphaël Charles

© Raphaël Charles

-3-

© Raphaël Charles

°1979, trabalha em Bruxelas

Raphaël Charles é um criador autodidata de objetos e abriu seu próprio estúdio de design em 2007. Em seu trabalho, ele critica a evolução acelerada e o hiper-consumismo de ideias, coisas e tempo. A sua obra ressalta a complexidade do tempo em que vivemos, e também brinca com a história belga. À primeira vista, os objetos que ele cria parecem simples, mas se você dar-lhes tempo, eles têm toda uma história para contar.

Através da sua visão artística, Raphaël Charles transforma o uso original dos objetos. Ao brincar com o material, sua função e sua forma, e adicionando também um pouco de humor, ele permite que as peças tenham uma vida como composições surreais. Elas desafiam a ideia da sua própria utilidade ao mesmo tempo em que mantêm um apelo sensual.

°1979, works in Brussels

Raphaël Charles is a self-educated creator of objects, who established his own design studio in 2007. In his work he criticizes accelerated evolution and a hyper consumerism of ideas, things and time. His work highlights the complexity of the times we live in, and also playfully engages with Belgian history. At first glance, the objects he creates appear simple, but if you allow them time, they have a whole story to tell.

Through his artistic vision, Raphaël Charles transforms the original use of the objects. Playing with the material, the function and the form, and by adding a little bit of humor, he enables the pieces to take on a life as surreal compositions. They challenge the idea of their own usefulness while maintaining a sensual appeal.

BELEZA DESIGN & ART

Beleza Design & Art vzw / asbl é uma associação com sede em Bruxelas impulsionada pela paixão por design, arte e cultura. Sua missão é organizar exposições de alto impacto, tanto na Europa quanto no exterior, e em particular no Brasil, onde Beleza conta com uma extensa rede de parceiros de confiança, para promover o desenvolvimento e internacionalização de artistas e designers e criar pontes entre culturas e continentes.

~

Beleza Design & Art vzw/asbl is a Brussels-based association driven by a passion for design, art and culture. Its mission is to organize high-impact exhibitions both in Europe and abroad, and in particular in Brazil where Beleza relies on an extended network of trusted partners, to promote the international development of artists and designers and create bridges between cultures and continents.

WWW.BELEZADESIGNART.ORG

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

MADE (MERCADO.ARTE.DESIGN.ETC)

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 serão 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.

~

A passionate group of designers, architects, enthusiasts, collectors and gallerists have united with one aim: 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 can be discussed. MADE promotes both commercial and cultural aspects in an annual basis, and will originally take place in São Paulo. One of the project's main objectives is to reach out to the public through international conferences and design exhibitions.

WWW.MERCADODEARTEDESIGN.COM.BR

CURADORES ~ CURATORS ~ Elien Haentjens, Davide M. Parrilli

TEXTOS ~ TEXTS ~ Elien Haentjens

TRADUÇÕES ~ TRANSLATIONS ~ Lissa Van Doorselaere, Tim Kellaway, Davide M. Parrilli, Daniel Jatobá

ORGANIZAÇÃO ~ ORGANISATION ~

PARCEIROS ~ PARTNERS ~

With the support of
the Flemish authorities

design
flanders

MADE
mercado arte design etc

Bulo

SERAX
COLLECTIONS

DESIGN GRÁFICO ~ GRAPHIC DESIGN ~ www.daneel.be

Editor responsável: Beleza Design & Art vzw, Keizer Karellaan 311, 1083 Bruxelas - Bélgica

