

La lezione americana di Charles e Ray Eames

Un lungo sodalizio di vita, di lavoro e di pensiero leggibile come uno straordinario laboratorio di sperimentazioni che ha profondamente trasformato il modo di intendere il design e che ha ancora parecchio da insegnare. Come dimostra anche la retrospettiva alla Barbican di Londra

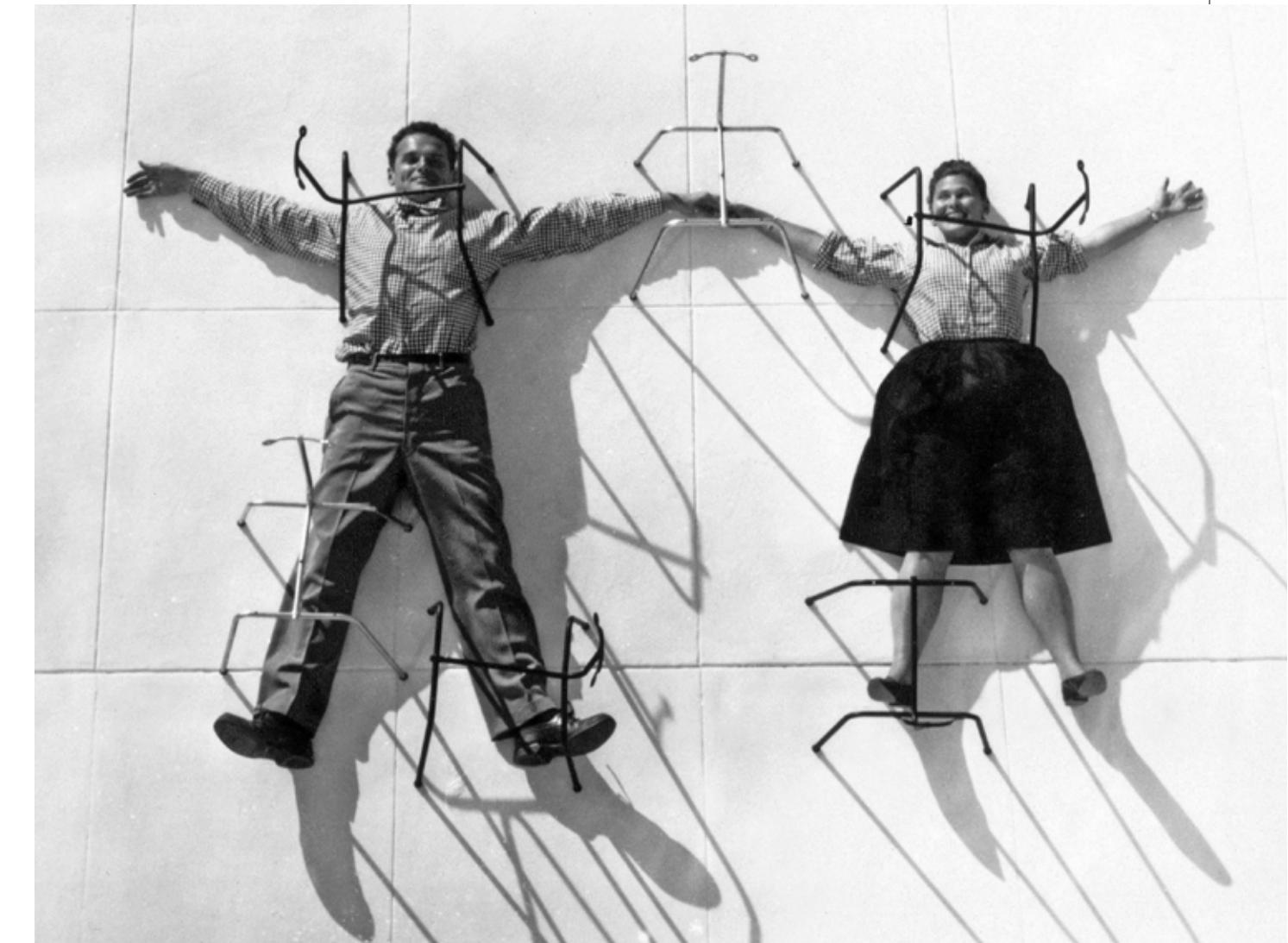
TXT FRANCESCO SPAMPINATO

© EAMES OFFICE LLC

The American Lesson of Charles and Ray Eames

A long partnership of life, work and thought that can be seen as an extraordinary laboratory of experimentation - and one which has profoundly transformed our understanding of design and still has a great deal to teach us. All this is clear from an examination of the retrospective at the Barbican in London

© EAMES OFFICE LLC

Immagini dalla mostra
The World of Charles and Ray Eames (Barbican Art Gallery). In apertura, set fotografico per gli arredi Aluminium Group (a sinistra) e gli Eames in posa con basi di sedie.

Images from The World of Charles and Ray Eames, displayed at the Barbican Art Gallery. Previous pages, set of photoshoot for Aluminium Group furniture (left) and the Eames posing with chair bases.

Sopra e a destra, Casa Eames. A sinistra, House of Cards (1954); sotto, un sostegno ortopedico per arti inferiori (1942). Nell'altra pagina, fotogrammi del film Powers of Ten (1977).

Above and right, the Eames House. Left, the House of Cards (1954); below, a leg splint (1942). Opposite page, frames from Powers of Ten (1977).

ANTONIA MULAS © EAMES OFFICE LLC

© EAMES OFFICE LLC

© EAMES OFFICE LLC

Oggi più che mai, nell'epoca del design speculativo, l'approccio sperimentale degli americani Charles e Ray Eames rappresenta un modello per il suo valore metodologico, relazionale, transdisciplinare e metalinguistico. Dal modo di concepire lo studio come workshop, coinvolgendo vicini di casa e artigiani locali, agli oltre cento film, in parallelo ai progetti di arredamento per i quali sono noti, gli Eames hanno utilizzato il design anche come strumento per educare alla scienza, alla tecnologia, alla cultura e come forma di riflessione sul valore funzionale, sociale e culturale del design stesso. Le origini delle loro attività risalgono al 1941 e sono legate alle sperimentazioni con il compensato modellato, destinato alla produzione di lettighe e sostegni ortopedici per immobilizzare gli arti

More than ever today, in the era of speculative design, the experimental approach of the Americans Charles and Ray Eames can be taken as a model for its methodological, relational, transdisciplinary and metalinguistic values. From their way of conceiving the studio as a workshop, involving neighbours and local craftsmen, to the over a hundred films they made in parallel to the furniture for which they are famous, the Eames also used design as a means of educating people about science, technology and culture and as a form of reflection on the functional, social and cultural value of design itself. The origins of their activity can be traced back to 1941 and are linked to experiments with moulded plywood, used for the production of stretchers

La produzione degli Eames è stata animata da una ricerca continua di immagini sui fenomeni più diversi

dei soldati feriti in guerra. Sono le forme sinuose di questi supporti ergonomici – concepiti per adattarsi al corpo umano – a rendere unica la futura produzione di tavoli, poltrone e soprattutto sedie, affidata dal 1946 alla compagnia Herman Miller, diventate poi icone indiscutibili del design del XX secolo. In quegli stessi anni, a fronte della crescente richiesta di abitazioni e ai cambiamenti nello stile di vita nell'area di Los Angeles alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Eames parteciparono al programma Case Study Houses su invito della rivista *Arts & Architecture*. Uno dei loro progetti, noto come *Eames House* (1949), dove poi la coppia scelse di vivere, fu realizzato in collaborazione con Eero Saarinen. Era una struttura modulare doppia – casa e studio – a due piani, di memoria Bauhaus,

and orthopaedic braces to immobilize the limbs of soldiers wounded in combat. It was the sinuous forms of these ergonomic supports – designed to adapt to the human body – that made their future production of tables, armchairs and above all chairs, entrusted from 1946 on to the Herman Miller company, so unique, to the point where they have become undisputed icons of 20th-century design. At that time, in the face of the growing demand for housing and the changes in lifestyle in the Los Angeles area at the end of the Second World War, the Eames took part in the Case Study Houses programme thanks to an invitation from the Arts & Architecture magazine. One of their designs, known as the *Eames House* (1949), in which the couple later chose to live,

divisa da pannelli scorrevoli, sviluppata lungo una parete di cemento armato su una collina affacciata sull'oceano.

Quando nel 1969 Madame L'Amic, curatrice del Musée des Arts Décoratifs di Parigi, chiese a Charles Eames quale fosse la sua definizione di design, lui rispose: «A plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose» (un piano per disporre gli elementi in un modo tale che riescano a soddisfare al meglio un particolare scopo), dichiarazione che fece da eco al *leitmotiv* modernista "la forma segue la funzione".

Tuttavia, come aveva scritto lo stesso Eames proprio su *Arts & Architecture* nel 1944 parlando di architettura prefabbricata, per soddisfare un bisogno funzionale un progettista avrebbe dovuto essere anche studente del comportamento umano, scienziato, economista e designer industriale. Come "studenti del comportamento umano", l'aspetto pedagogico è stato cruciale nelle attività della coppia, molte delle quali erano destinate a educare bambini sui fenomeni naturali o culturali. I film che vedono protagonisti giocattoli, pupazzi e trenini elettrici sono numerosi, quanto i giochi interattivi da costruire, ritagliare e colorare.

was produced in collaboration with Eero Saarinen. It was a two-storey modular structure in two parts - house and studio - reminiscent of the Bauhaus, divided by sliding panels and extending along a reinforced-concrete retaining wall set in the side of a hill facing onto the ocean.

When Madame L'Amic, curator of the Musée des Arts Décoratifs in Paris, asked Charles Eames in 1969 for his definition of design, he replied that it was: "A plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose", a statement that echoed the modernist leitmotiv "form follows function". However, as Eames himself had written in Arts & Architecture in 1944 on the subject of prefabricated architecture, to meet a functional need an architect would also have to be a student of human behaviour, scientist, economist and industrial designer. As "students of human behaviour", the educational aspect played a crucial part in the couple's activities, many of which were intended to teach children about natural or cultural phenomena. They made numerous films in which toys, puppets and model trains played leading roles, as well as interactive games in which pieces could be cut out, coloured and used to make constructions.

Ancora dalla mostra *The World of Charles and Ray Eames*: sotto, Charles mentre dirige le riprese degli arredi Aluminium Group; a destra, in alto, un fotogramma di *Travelling Boy* (1950).

Other images from *The World of Charles and Ray Eames*: below, Charles directing photoshoot for Aluminium Group furniture; right, top, a still from *Travelling Boy* (1950).

I pionieri della multimedialità

Quarant'anni di attività declinata con ogni mezzo e canale di comunicazione. Con *The World of Charles and Ray Eames* (fino al 14 febbraio 2016) la Barbican Art Gallery di Londra, in collaborazione con l'Eames Office e la Eames Foundation, ripercorre la produzione dei designer americani seguendo gli ideali filosofici, dall'indissolubile intreccio di vita e lavoro all'applicazione di scienza e tecnologia al bene comune. Eames Demetrios, direttore dell'Eames Office, ha sottolineato come per Charles e Ray il design non fosse semplicemente una professione, ma una componente essenziale della propria quotidianità. Gli oltre 380 pezzi

in mostra – prodotti e arredi, film, fotografie, disegni, sculture, dipinti, modelli, elementi scenici e destinati a mostre e installazioni – permettono di riconsiderare l'opera e l'influenza esercitata dagli Eames, anche grazie alla collaborazione con figure di spicco del XX secolo, come Richard Buckminster Fuller, Alexander Girard, Sister Corita Kent, George Nelson, Isamu Noguchi, Eero Saarinen, Saul Steinberg e Billy Wilder. Particolarmente interessante la sperimentazione pionieristica nel campo della multimedialità, con il ricorso a strumenti di comunicazione visiva che hanno in seguito amplificato le potenzialità di espressione della disciplina progettuale. (CM)

The pioneers of multimedia
Forty years of activity exploiting every means and channel of communication. With *The World of Charles and Ray Eames* (until 14 February 2016) the Barbican Art Gallery in London, in collaboration with the Eames Office and the Eames Foundation, looks back over the production of the American designers and examines their philosophical ideals, from the inextricable intertwining of life and work to the application of science and technology to the common good. Eames Demetrios, director of the Eames Office, has emphasized that for Charles and Ray design was not simply a profession, but an essential component of their daily lives. The over 380 items on display –

including, in addition to products and furniture, films, photographs, drawings, sculptures, paintings, models and elements of scenery for exhibitions and installations – allow us to reconsider the work of the Eameses and the influence they exercised, in part thanks to their collaboration with such prominent figures of the 20th century as Richard Buckminster Fuller, Alexander Girard, Sister Corita Kent, George Nelson, Isamu Noguchi, Eero Saarinen, Saul Steinberg and Billy Wilder. Of particular interest is their pioneering experimentation in the field of multimedia, in which they made use of means of visual communication that later served to amplify the expressive potential of the discipline of design.

© EAMES OFFICE LLC

COURTESY CRANBROOK ARCHIVES

© 2011 EAMES OFFICE LLC

In alto, gli Eames alle prese con un prototipo dell'Aluminum Group Lounge Chair (1957, dal documentario *Eames: The Architect and the Painter* di Jason Cohn and Bill Jersey). A sinistra, una veduta del dipartimento di design dello studio: Charles Eames è accovacciato sul pavimento vicino al prototipo della sedia per la Kleinhans Music Hall (1940).

Above, Ray and Charles Eames examining a prototype of the Aluminum Group Lounge Chair (1957), as seen in Jason Cohn and Bill Jersey's documentary *Eames: The Architect and the Painter*. Left, view of the design department with students. Charles Eames (center) is crouched on floor and behind him is a prototype chair for Kleinhans Music Hall (1940).

Charles Eames mostra ad Antony Armstrong-Jones il modello per il padiglione IBM alla New York World's Fair del 1964-1965 (dalla mostra *The World of Charles and Ray Eames*).

Charles Eames showing Antony Armstrong-Jones the model of the IBM Pavilion for the 1964-65 New York World's Fair (from *The World of Charles and Ray Eames*).

Il più rappresentativo è *House of Cards* (1952), carte dai bordi dentellati, incastriabili l'una con l'altra, sulle cui superfici si alternano pattern astratti e immagini di oggetti quotidiani, artefatti esotici ed elementi scientifici, da associare liberamente in costruzioni minimali, iniziando il bambino al mondo attraverso il gioco. Lo stesso spirito animava le operazioni di comunicazione visiva destinate a un pubblico adulto come il film *Powers of Ten* (1968-1977), che illustrava il rapporto esponenziale tra la più piccola particella del corpo umano e il macrocosmo partendo da un picnic sul prato. Furono tanti i progetti destinati ad avvicinare il pubblico a culture diverse, come quelli sull'amata India, il Messico e il Giappone. E con lo stesso candido sguardo gli Eames presentavano la loro America in *Glimpses of the USA* (1959), innovativa proiezione multischermo per la American National Exhibition di Mosca, un'operazione che oggi definiremmo di soft power, realizzata in piena guerra fredda.

Ad animare la produzione degli Eames è stata una ricerca continua e spontanea di immagini sui fenomeni più disparati, dalla storia al circo,

The most representative of these is House of Cards (1952), where decks of cards with slots interlock with one another, and are decorated with abstract patterns or images of everyday objects, exotic artefacts and pieces of scientific equipment, to be assembled freely in minimal constructions, initiating children into the world through play. The same spirit lay behind their operations of visual communication aimed at an adult audience, like the film Powers of Ten (1968-77), which illustrated the exponential relationship between the smallest particle in existence and the macrocosm, starting from a picnic in the park. Many of their projects were intended to introduce the public to different cultures, like the ones on their beloved India, as well as Mexico and Japan. And the Eames presented the same candid view of America in their Glimpses of the USA (1959), an innovative multiscreen projection for the American National Exhibition in Moscow in what would be called today an operation of soft power, carried out at the height of the Cold War. The driving force behind the Eameses' production was a constant and spontaneous effort to create images of the most disparate phenomena, from history to the

Lo staff dello studio degli Eames in posa davanti al muro di 901 Washington Boulevard (dalla mostra *The World of Charles and Ray Eames*).

Eames Office staff and friends posing against the wall of 901 Washington Boulevard (from *The World of Charles and Ray Eames*).

all'astronomia, molte delle quali venivano proiettate in occasioni di mostre o conferenze. Questo principio archivistico era alla base di film, libri e mostre dedicate alla scienza e alla tecnologia come quelle commissionate loro da IBM. La mostra *Mathematica* (1961), per esempio, spiegava concetti matematici fondamentali attraverso grafica e strumenti interattivi, mentre *A Computer Perspective* (1971) ricostruiva la storia dell'informatica attraverso oggetti, documenti e fotografie. Ma l'eredità più importante che emerge dalla lezione americana degli Eames risiede nella dimensione metalinguistica di queste loro attività "collaterali", improntate a una riflessione continua sulla funzione del design nella società. Le conferenze, i corsi tenuti da Charles a Berkeley (1953-54) e Harvard (1970-71), e i film *Communication Primer* (1953), *Feedback* (1960) e *Design Q&A* (1972), affrontavano temi universali per un progettista, come fare scelte o risolvere problemi. Ammesso che esista un modello progettuale proposto dagli Eames, di sicuro consiste più nel modo di formulare le domande che in quello di offrire risposte e certamente preferisce il processo analitico e creativo al semplice prodotto finale.

circus to astronomy, many of which were shown at exhibitions or conferences. This archival principle was at the base of the films, books and exhibitions they devoted to science and technology, as well as the ones commissioned from them by IBM. The exhibition Mathematica (1961), for example, explained fundamental concepts of maths through graphics and interactive displays, while A Computer Perspective (1971) reconstructed the history of data processing through objects, documents and photographs. But the most important legacy of the Eames' American lesson lies in the metalinguistic dimension of these "collateral" activities of theirs, characterized by a continual reflection on the function of design in society. Their lectures, the courses taught by Charles at Berkeley (1953-54) and Harvard (1970-71) and the films Communication Primer (1953), Feedback (1960) and Design Q&A (1972) tackled universal themes for a designer, like those of making choices or solving problems. If there does in fact exist a model of design proposed by the Eames, it consists in the way they formulate questions than in the answers they provide and it is certainly one that stresses the analytical and creative process over the simple end product ■